音樂王國裡的精靈－古典吉他

唐雨文
巴拿馬 UNIPLAS 工業集團副總經理
ywtang@pu.edu.tw

在許多人的心目中，吉他是一種通俗的伴奏樂器，難登正統音樂的殿堂。其實，在國際樂壇上，吉他與鋼琴、小提琴並稱為「世界三大樂器」，享有「樂器王子」的美譽，是三大樂器中歷史最久、流傳最廣、彈奏人口最多、產量最大的樂器。吉他簡潔優美的外形、纏綿甜美的音色、豐富多變的和聲，表達炫麗多采的音樂內涵，被譽為是最富音樂表現力、最能與演奏者緊密結合、最能體現演奏者思維與情緒的樂器。

波蘭音樂家「鋼琴詩人」蕭邦（Frederic Chopin, 1810-1849）曾說：「世界上沒有比吉他更美的樂器。」然而，奧地利音樂家「歌曲之王」舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）認為：「吉他是件美妙的樂器，可是真正瞭解它的人卻不多。」德國音樂家「樂聖」貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）則強調：「一把吉他抵得上一個小型的交響樂團。」意大利小提琴大師帕格里尼（Nicolo Paganini, 1782-1840）也說過：「一把吉他就是一個樂團；吉他是我旅途中永恆的伴侶」。西班牙作曲家法雅（Manuel de Falla, 1876-1946）更指出：「吉他擁有最完整、最豐富的和弦來詮釋複調聲韻。」（註：「複調」是文藝復興時期音

圖一：義大利畫家提也波洛（Giovanni Battista Tiepolo, 1696-1770）筆下的希臘神話《阿波羅追求達芙妮》。畫中的達芙妮正變成月桂樹。圖片來源：National Gallery of Art, Washington D.C., USA, http://www.nga.org/

樂的特徵手法，重點置於各聲部橫向的流動，和弦只是從屬的關係。一首多聲部樂曲中，有兩條或兩條以上獨立的旋律通過技術性的處理和諧地結合在一起，這樣的音樂就叫做「複調音樂」。）

古典吉他（Classical Guitar）是一種十分古老的彈撥樂器，它的演化幾乎貫穿了全部的西方音樂史，遠比鋼琴、小提琴的歷史悠久得多。古典吉他是現代所有吉他類樂器的原型，如：民謠吉他（Folk Guitar）、爵士吉他（Jazz Guitar）、電吉他（Electric Guitar）、搖滾吉他（Rock Guitar）、佛朗明哥吉他（Flamenco Guitar）、倍高音吉他（Soprano Guitar）、中高音吉他（Alto Cembalo Guitar）、高音吉他（Alto Guitar）、中音吉他（Prim Guitar）、低音吉他（Bass Guitar）、倍低音吉他（Contra Bass Guitar）、 吉他隆（Guitarron）等。這些類型的吉他都是古典吉他的變型，是相對較為年輕的現代樂器。本文主要是漫談古典吉他的起源、演進、特質與在樂壇的地位。

圖二：古埃及十八王朝的石雕，一位少女拿著一把「奈法爾」（Nefer）。圖片來源：Grunfeld, Frederic, *The Art and Times of the Guitar*, New York: Collier Books, 1969, page 4.

關於吉他的起源，有一則美麗的希臘神話：太陽神阿波羅（Apollo）被愛神丘比特（Cupid）的箭射傷，不自主地愛上了精靈達芙妮（Daphne）。在追逐達芙妮時，阿波羅殷勤地諂媚：「別累著了！別累著了！我保證不會追妳！」但是，最後他還是追上了達芙妮，把她擁在懷裡。達芙妮向父親河神塞菲索斯（Cephisus）呼救，塞菲索斯立刻把女兒變成一棵月桂樹（見圖一）。憂傷的阿波羅－掌管音樂、藝術、醫藥、寓言的太陽神－就用懷中的月桂樹製成了第一把吉他，並使吉他的輪廓呈現出優雅的女性曲線，將女性溫柔的特性表露無遺。如果吉他是由精靈達芙妮變成的，吉他不就是音樂王國裡不折不扣的精靈！古典吉他為什麼具有如此甜美、流暢、和諧和細膩的音樂氣質？也許我們可以從這則美麗的神話故事中找到答案。

然而神話歸神話，要準確追溯吉他的起源似乎是不可能的。弦樂器的出現是人類音樂發展的重要過程，但是一般而言，除了部份以獸骨或甲殼製做的樂器外，大部份木製的樂器很容易腐爛，所以不易從考古學上去發掘完整的原始樂器實體。此外，由於記錄技術與媒體的缺乏，音樂本身比樂器更不易保存，使我們更難瞭解早期音樂的發展歷程。學術界普遍認為弦樂器源自於原始先民的狩獵武器。舊石器時代末期，出現了狩獵用的弓，射箭時弓弦發出的聲響，被人類刻意加以利用。根據德裔美籍音樂學者薩克斯（Cure Sachs, 1881-1959）的研究，人類早在新石器時代就出現了弓形的弦樂器，而且已經知道利用龜甲、顱骨和果（木）殼擴大音量，增加共鳴。自此之後，弦樂器的

演進往兩個方向發展：一個是增加弦的數量來擴大音域，如希臘的「里拉琴」（Lyre）和「豎琴」（Harp）。另一個是弓杆逐漸衍變成細長的琴頸，利用手指壓弦來奏出不同的音階，如「魯特琴」（Lute）和「曼陀鈴」（Mandolin）。

如果從民族樂器的角度來看，各民族均有類似的弦樂器。例如：美國有繃上鼓皮五至九弦的「班卓琴」（Banjo）、夏威夷有８字型的四弦「烏克賴里琴」（Ukulele）、俄羅斯有三角形的三弦「巴拉來卡琴」（Balalaika）、中國有「琵琶」、「三弦」、「柳」和「月琴」、印度有「西塔」（Citar）、日本則有「三味線」（Shamisen）等。

吉他的始祖可以追溯到西元前 3000 年埃及的彈撥樂器「耐法爾」（Nefer）（見圖二）、古巴比倫（兩河流域的蘇美爾文化）和古波斯的各種古彈撥樂器。西元前 1400 年考古學家在小亞細亞和敘利亞北部的古赫提人（Hittite）城門遺址的雕塑上發現最古老的吉他樂器（同樣具有內彎的琴體），這個樂器被稱為「赫提吉他」（見圖三）。赫提吉他已經有吉他８字形內彎琴體的特徵，這個特徵決定了吉他類樂器特有的聲音共鳴和外形特點，是吉他與其他彈撥樂器（如半梨形的魯特琴、圓形的班卓琴、三角形的巴拉來卡琴）間最大的區別。

圖三：考古學家在古赫提人城門遺址的雕塑上發現「赫提吉他」。圖片來源：Polyhymnion Foundation, http://www.polyhymnion.org/

西元前 700 年，古希臘出現了一種通俗樂器叫「里拉琴」（Lyre）。相傳古希臘著名的遊吟盲詩人荷馬（Homeros, 800 B.C. ? 700 B.C.）就是用這種樂器伴奏，吟唱他的兩大史詩「伊利亞特」（Iliad）和「奧德賽」（Odyssey）。西洋星座中「天琴座」（Lyra）的形狀，就是一把里拉琴。隨後，有人改良里拉琴，加大共鳴箱成了「西塔拉琴」（Cithara）。有學者認為，Guitar 一詞就是由這個字衍生出來的。

西元前 100 年到西元 200 年之間，波斯、印度和中亞開始出現一種「魯特琴」（Lute），中文也叫做「詩琴」。考古學家在北印度的一處石雕上發現了兩種魯特琴，一種和中國的琵琶外形相似，即所謂的梨型。另一種的外形在響孔中央變細，與現代吉他極為相似（見圖

四）。許多學者認為這種魯特琴是現代吉他的鼻祖。

圖四：魯特琴（Lute）。圖片來源：Gypsy de Rose Enterprises, http://www.gypsyderose.com/

古希臘、波斯、印度和中亞的弦樂器大約在西元八世紀時由吉普賽人（Gipsy）傳入歐洲，在拉丁民族的音樂界留下相當大的迴響。在此同時，阿拉伯人入侵伊比利半島，把當時盛行的「雷貝克琴」（Rebec）傳入西班牙。雷貝克琴與現代小提琴類似，但只有三條弦，枕在胸前，用琴弓摩擦琴弦發聲。雷貝克琴在西班牙迅速流傳，成為非常普遍的民俗樂器。然而，當時的天主教會卻認為雷貝克琴的外型輕浮庸俗，難登大雅之堂，因而禁止教徒們彈奏。雖然如此，由於雷貝克琴風靡一時，獲得廣大群眾的青睞，聰明的西班牙人開始捨棄琴弓而改用手指彈撥，巧妙地避開了教會的禁令（見圖五）。用手彈撥的雷貝克琴在伊比利半島逐漸演進為用撥片（Plectrum）彈奏的曼陀鈴（Mandolin）。

圖五：。西班牙的雷貝克琴（Rebec），捨棄琴弓，直接用手指彈奏。圖片來源：Kaj Kok’s Instrument, http://www.kajkok.com/

西元十三世紀西班牙語的「吉他」（Guitarra）一詞逐漸形成。當時出現了兩種吉他類型，都是四組複弦（Do-Fa-La-Re）。一種是琴體為橢圓形，琴背鼓起，使用金屬弦，演奏風格粗獷的「摩爾吉他」（Moorish Guitar）。另一種是琴體與現代吉他８字型平底結構相似，使用羊腸弦，演奏風格典雅的「拉丁吉他」（Latin Guitar）（見圖六）。

圖六：出現在西元十三世紀西班牙卡斯提亞國王阿方索十世（Alfonso X el Sabio, 1221-1284, King of Castilla y León）所著《Cantigas de Santa Matría》的插圖。右邊的是摩爾吉他（Moorish Guitar），左邊的是拉丁吉他（Latin Guitar）。圖片來源：西班牙教育部（Ministry of Education and Science, Spain）, http://www.cnice.mecd.es/

類似吉他的彈撥樂器繼續演進，到了西元十六世歐洲出現了更精緻的「比維拉琴」（Vihuela），在宮廷、貴族與上流社會廣泛流行。一般認為比維拉琴是現代古典吉他的前身。早期的比維拉琴依照彈奏方式的不同可分為：用撥片彈奏、用琴弓彈奏和用手指彈奏等三種類型。但是，到了後來，只剩下用手指彈奏的比維拉琴流傳下來（見圖七）。這個時期出現了許多偉大的比維拉琴演奏家，如：西班牙的米蘭（Luis Milán, 1500-1561）和穆達拉（Alonso Mudarra, 1510-1580）等。當比維拉琴成為上流社會的樂器時，拉丁吉他也成為民間的通俗樂器，而摩爾吉他則逐漸消失。到了西元十七世紀，拉丁吉他被改良成為五組複弦（La-Re-So-Si-Mi），音階與現代六弦吉他的一至五條單弦相同。之後，拉丁吉他取代了比維拉琴，成為上流的宮廷樂器，被改稱為古典吉他（Classical Guitar）或西班牙吉他（Spanish Guitar）。西元 1627 年，西班牙的阿瑪特（Juan Carlos y Amat, 1572-1642）出版歷史上第一本古典吉他教程，使吉他音樂傳遍整個歐洲。從此，吉他成了西班牙的「國樂」。

西元十八世紀末期吉他再度被改良，不僅增加了一條琴弦，複弦也被改為單弦。到了西

圖七：西元十六世紀用手指彈奏的比維拉琴（Vihuela）。圖片來源：Lutherie van Gool, http://www.lutherie-van-gool.nl/

元十九世紀，這種和聲清晰，調音方便的六（單）弦吉他席捲全歐洲，開啟了古典吉他的黃金時代。這個時期，出現了一種全新的吉他製造技術－「扇型音樑」，助長了吉他音樂的流行與擴散。扇型音樑結構是由若干狹長的木條（音樑）呈扇型的放射狀排列，黏附在音箱面板的背面，使撥弦的震動更容易傳達到整個音板，增加共鳴。而面板也因為音樑的加固，厚度可以做的更薄。這種製琴技術使吉他的發音量增大，結構更為堅固，能承受更高的琴弦拉力，使樂器更耐久。至今，扇型音樑仍影響現代古典吉他的製琴技術。

古典吉他從西元十七世紀在歐洲開始流行，但是礙於音量的限制和樂曲創作的不足，加上受到鋼琴和小提琴的競爭，古典吉他曾遭受相當的排擠。所幸六弦吉他結構的改良與吉他演奏家輩出，到了西元十八世紀末，吉他的外形與構造已經非常接近今天的古典吉他，並且成為西班牙和義大利宮廷和民間最時髦的室內樂器。

西元十八世紀到十九世紀初，著名的古典吉他演奏家有：義大利的邱利亞尼（Mauro Giuliani, 1780-1840）、卡爾卡西（Matteo Carcassi, 1792-1853）、卡露里（Ferdinando Carulli, 1770-1841）與帕格尼尼（Nicolo Paganini, 1782-1840）、西班牙的蘇爾（Fernando Sor, 1778-1838）與阿瓜多（Dionisio Aguado, 1784-1849）以及德國的庫富納（Joseph Kuffner, 1776-1856）等人。這些大師將吉他的黃金時代推到顛峰。其中邱利亞尼、蘇爾和阿瓜多被稱為黃金時代的「吉他三劍客」，蘇爾更獲得了「吉他樂聖」的尊榮。

西元十九世紀中葉以後，歐洲的管絃樂團逐漸成型，鋼琴、管弦樂、歌劇音樂發展快速，成為當代音樂的主流，以鋼琴為首的鍵盤樂器受到眾多作曲家們的青睞。受限於琴體的尺寸以及沙龍式典雅的演奏風格，音量較小，古典吉他面臨前所未有的挑戰和威脅。另一方面，正如法國浪漫派作曲家白遼士（Hector Berlioz, 1803-1869）所說：「古典吉他是一種如果不會彈奏，就很難為它作曲的樂器。」古典吉他樂曲創作的質與量受到限制，加上音量較小的缺陷，註定了古典吉他無可避免的衰退。

雖然如此，這個時期仍然出現了幾位堅守古典吉他的演奏家與作曲家，如法國的柯斯特（Napoleon Coste, 1806-1883）、西班牙的卡諾（Antonio Cano, 1811-1897）和匈牙利的梅爾茲（Johann Kaspar Mertz, 1806-1856）。西元十九世紀末期，西班牙浪漫派演奏家達雷卡（Francisco Tárrega, 1852-1909），不但改良了古典吉他的彈奏技巧，還為古典吉他灌注了新的生命力，促使古典吉他的復興，人們尊崇他為「現代吉他之父」。達雷卡還成功地把德國音

圖八：現代古典吉他（Modern Classical Guitar）。圖片來源：作者拍攝。

樂家「西方音樂之父」巴哈（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）、「樂聖」貝多芬和波蘭音樂家「鋼琴詩人」蕭邦等大師的作品改編為古典吉他樂曲，大大地豐富了吉他的曲目。此外，西班牙吉他製作家托列斯（Antonio de Torres, 1817-1892）致力於古典吉他樂器製造技術的改良，為古典吉他的構造帶來多項革新。例如，使用調弦方便的金屬旋鈕代替傳統的木質旋鈕，採用七根扇型音樑設計，加大吉他琴體百分之二十，擴大了吉他的音量，明顯改善吉他的性能。托列斯因此被稱為「現代吉他製作之父」。達雷卡使古典吉他從彈奏技巧和音樂獲得了全新的生命，而托列斯則使古典吉他樂器本身獲得了新的生機，兩人聯手喚醒了古典吉他的靈魂。

西元十九世紀末期著名的古典吉他演奏家還有西班牙國民樂派的阿爾比尼士（Isaac Albeniz, 1860-1909）以及巴西的維亞羅伯士（Heitor Villa-Lobos, 1887-1959）。後者成功地運用巴哈音樂的概念，改編巴西的地方曲調，使古典吉他音樂深入拉丁美洲。另外，義大利的莫札尼（Luigi Mozzani, 1869-1943）集古典吉他演奏家、作曲家、樂器製作家於一身，人稱「現代義大利吉他之父」。

循著達雷卡和托列斯兩位大師打通的現代古典吉他之路，西班牙國寶－古典吉他大師塞戈維亞（Andrés Segovia, 1893-1987）引領古典吉他從復興走向二十世紀全盛的輝煌時期（見圖九）。塞戈維亞終生致力於古典吉他演奏法的研究，用古典吉他演奏鋼琴和小提琴名曲，在音樂界造成了極大的轟動。塞戈維亞也極力推廣古典吉他獨奏音樂會，建立古典吉他專業教學，並留下大量珍貴的演奏錄音，使得世人認識古典吉他魅力，趨使許多當代作曲家重新評估這種歷史悠久的樂器，並進而為古典吉他譜出動人的旋律。塞戈維亞是當代古典吉他音樂的先驅，是使古典吉他與鋼琴、小提琴並列為「世界三大樂器」的功臣，是全世界公認二十世紀最偉大的吉他藝術大師。塞戈維亞對古典吉他的貢獻，使得他與現代派畫家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973）、大提琴家卡薩爾斯（Pau Casals, 1976-1973）並稱為「西班牙藝術三大師」。

西元二十世紀中葉以後，民謠吉他和電吉他相繼問世，進而風行。前者純粹是用於歌曲的和弦伴奏，簡單易學，促使了吉他樂器的普及。後者利用電子電路發聲，擴大琴弦振動的信號，再經由喇叭播放出來，澈底解決了吉他音量不足只適合室內演奏的問題。從此，吉他在音樂界大放異采，成為社會大眾普遍喜愛的通俗樂器。

古典吉他能夠成為世界三大樂器之一必有其不可取代的獨特性和藝術價值。古典吉他具有能和演奏者形成最直接、最親密關係的特性。這種「親密性」是源自於古典吉他本身構造的「無機械性」，不必使用撥片，也不需要指套；它既沒有鋼琴上一系列機械式的發音裝置

圖九：西班牙國寶－古典吉他大師塞戈維亞（Andrés Segovia, 1893-1987）。圖片來源：西班牙塞戈維亞博物館（Museo Andrés Segovia），http://www.segoviamuseo.com/

，也沒有小提琴用來摩擦琴弦發聲的琴弓。這樣，古典吉他便可以除去機械裝置與演奏者之間的障礙，建立人與樂器間的親密關係。演奏者因此可以更自由、更富創造力地運用樂器，有利於發揮與塑造演奏者的個性特徵及詮釋樂曲的深度氣質與內涵。

我國兒童古典吉他教學巨擘洪再添博士認為：「以音樂性而言，吉他的音域最接近人聲，音質細緻柔和，最接近人性，音性具有豐富的親和感，最能抒發人的心靈感情；古典吉他的演奏型態最接近心臟，心心相連，更容易與人的精神觀相契合，感動人心。」古典吉他擁有豐沛的藝術表現力，能夠精微地詮譯音樂的語言。手指觸弦與壓弦的方式、位置、角度、速度、力道敏感地影響古典吉他的音樂表現，使得古典吉他雖然在音域上比不過鋼琴和小提琴，但是在音色的變化上卻要豐富許多。西元二十世紀以來，人們重新認識古典吉他的魅力與價值。古典吉他華麗典雅的高貴氣質，纏綿婉轉的浪漫情調，熱情奔放的淳樸性格，終於使它躋身於世界上最重要的樂器之林。