

沙漠崛起的另類寶庫

亞利桑那州鳳凰城的樂器博物館

A Unique Treasure House Rises from the Desert

The Musical Instrument Museum in Phoenix, Arizona

韓國鑽 Kuo-Huang HAN

美國北伊利諾大學 (Northern Illinois University) 榮譽退休教授

博物館，顧名思義是收集和保存文物，代表人類累積的有形文化遺產，提供觀賞與學習的寶庫，進而探索人類的無形文明。它集歷史、社會、民俗、工藝、美術、音樂、科技等學科於一堂。在形形色色的博物館中，有聲又有色的則為樂器博物館，因為它可以包含上列的一些學科，而且還可以發聲，甚至於可讓人實際玩賞或對外開班教學。

絕大多數的人對於樂器的認識都是音樂演奏。然而很多樂器都有非音樂的功能，例如通訊和祭祀。還有許多樂器的形制和裝飾本身就是藝術作品，而其裝飾也往往和信仰與圖騰相關。所以樂器博物館雖然屬於專業的博物館，在某種程度上又可以算是綜合性的博物館，適合任何文化程度的人

們，也是老少咸宜的去處。¹ 歐洲的樂器博物館以比利時布魯塞爾和法國巴黎的名聞遐邇，美國則以南達科他州和本文將介紹的新館著名。再者，綜合博物館內的樂器部門展覽館也是知名的中心，例如德國的萊比錫大學、美國的波士頓美術館、紐約大都會美術館、華府斯密森博物館、密西根大學等。現在網路發達，許多博物館都設有網站，多少可以造福不能親臨觀賞的人們。更有只開闢網路的樂器博物館，例如歐盟的「尤羅毗亞那」(Europeana)，專門用網路以歐洲各種藝術為主題，用各種文字介紹。其樂器部分集合歐洲九個博物館的資料，除了圖片，部分還附帶有音響資料。美國康州維斯里安大學也有一個以他們所擁有的樂器上網介紹。還有

1 融入地形與景致的音樂博物館外圍及門牌號碼。(王士樵攝)

2 典雅樸素的音樂博物館大門。(徐宛中攝)

一個主要以吉他為主題，但牽涉到此樂器和美術、文學、社會等關聯的網路博物館，真是不一而足。²

美國歷史雖然較短，但還是不缺各式各樣的博物館，從大型的飛機或汽車博物館，到迷你的芥末博物館都應有盡有。所有和音樂主題（如爵士樂、鄉村音樂、格萊美）或知名樂人有關聯的大小博物館，也都會有相關的樂器展出。另外還有只收集一種樂器的，例如奧克拉荷馬市的斑鳩琴博物館和維吉尼亞州格倫阿倫（Glen Allen）好樂牌（Hohner）口琴廠的展覽。規模頗大的樂器博物館之一是南達科他州小城弗米利恩（Vermillion）的國家音樂博物館（National Music Museum; 簡稱NMM），最早是一個私人的收藏，1973年歸入南達科他大學。³ 二十一世紀初，從沙土崛起了一個美洲最為新穎，又獨具特色的樂器博物館，而且連名字都不必費神，就叫「樂器博物館」（Musical Instrument Museum），簡稱MIM。

連鎖百貨老闆的「退休事業」

2015年4月20日亞州（指亞利桑那州，下同）鳳凰城的報紙《共和》及電子版有一篇文章的標題是：《為什麼樂器博物館與眾不同？》作者說：「五年之前，樂器博物館在鳳凰城北郊塵埃滿布的地面興起。那優雅的建築為亞州開啟了一個獨特的概念：參觀者不但可以看、聽，甚至於動手操作來自世界各地和歷史各期的樂器。」（Hwang, 2015）

樂器博物館於2010年4月24日開幕。因此在2015年4月舉行了一連串的五週年慶祝活動。上面的報導就是配合此活動而撰寫的。根據該館的網站，樂器博物館占地80,000平方呎。到目前為止（五年來）已經收集了15,581件樂器，經常展出的有6,500件，有時還運送一些出門作巡迴展出。每年的參觀者250,000人次，其中學生占

140,000 人次。其 299 座位的音樂劇場，每年舉辦 200 場音樂會。他們還有 499 位義工。「旅遊顧問」網站 (TripAdvisor) 將該館列為鳳凰城 200 景點的首位！(Azcentral, 2015)

其實，樂器博物館的與眾不同，應該從它的老闆說起。原來這個博物館的發起人是美國第二大百貨連鎖企業《標靶》(Target) 已經退休的前執行長鮑勃·烏爾利希 (Bob Ulrich)。烏氏本來就性喜收集非洲藝術品。2005 年 9 月，他和非洲藝品商擊友費利克斯 (Marc Felix) 一道赴歐洲旅遊，第三次參觀了著名的布魯塞爾樂器博物館之後，兩人在一家戶外咖啡館休息時，費利克斯問他當天最有心得的是什麼。他毫不猶豫地說是樂器博物館。費利克斯說：「你也可以興建一座呀！真的，鮑勃，等於一幅印象派繪畫的價格，你就能夠辦得到了。」就這樣，他興起了在美國興建一個樂器博物館的念頭。至於選擇亞州鳳凰城，他的理由是該城發展迅速，欣欣向榮，又接近旅遊勝地拉斯維加斯和大峽谷，容易吸引來客。他當時預計的費用是 1.25 億美金。論者認為這個數目以近代主要博物館的創建標準只不過是「沃爾瑪」(Wal-Mart) 級而已，意思是便宜貨，對他而言並不困難。(Nilsen, 2010; Wakin, 2008) 烏氏一向以工作熱心和超級快速聞名，一旦決定了，就以未退休時經營百貨企業的那一套方法，包括啟用幾位《標靶》企業的部門人員，從 2005 年底衍生這個概念，到 2008 年 2 月 6 日破土，再到 2010 年初，不但完成了建築，而且收集了足夠的樂器，不過四年半，居然在 4 月 24 日開幕，呈現出最為新穎、設備先進和樂器數量最多又包羅最廣的新館。再者，繼承他以前的經營精神，他要求館內的工作人員互相稱呼為團隊夥伴 (team members)，而對來參觀者則一律稱為「客人」(guests)，賦予尊重和親切的感覺。(Nilsen, 2010)

精心設計的建築和展覽安排

黃沙之上，外觀清新優雅、樸實而平坦的建築，是樂器博物館建築強調融入美國西南地形與景色的特點。這座 200,000 平方呎的建築反映一種堅定而永恆的意境。這是長期為《標靶》企業設計建築的設計師瓦爾達 (Rich Varda) 的精心作品。雖然只有二層，但一進門就令人感到館內空間寬敞，開拓了人們遼闊的心胸，整牆落地玻璃窗射入的光線，帶給人們欣悅與希望，而曲線的二樓迴廊則引領人們回到身處摩登的現世。順著一端二樓的樓梯下來，迎面還可以看到一樓地面特別鑲嵌的世界地圖，提醒大家該館所強調的世界觀。

第一層除了售票和詢問處之外，已經有不少展覽館，例如著名藝術家館、機械樂器館 (自動奏樂的樂器)、《標靶館》(短期特展)、實驗館 (來客自由試奏樂器)、保養室 (工作區，有大玻璃窗可供參觀樂器修護進展)、紀念品店、餐廳、音樂劇場、辦公室和引導展覽室 (精選部分樂器) 等。另外還有一個露天的中庭。

3 從天而降的樂器展覽。下方是一樓吉他類樂器特展，橫匾標語包括中文；另，吊着的是泰國長鼓和非洲裂口鼓。(徐宛中攝)

- 4 鎮館之寶：頂天立地的超級大貝斯。(韓國鎮攝)
- 5 典型的開放式展覽一角，包括樂器、圖片、說明、地圖和電視，並以中亞土庫曼斯坦與哈薩克斯坦單元為例。(徐宛中攝)
- 6 精心設計的日本室內和虛無僧的尺八演奏模型；又，「明暗」是 19 世紀末一個復興該派的協會。(徐宛中攝)

第二層則是展覽的中心，劃分為相通的許多展覽室。展覽分為五大文化區：1. 非洲（沙哈拉以南）及中東與北非；2. 亞洲（東亞、南亞、東南亞、中亞和高加索）與大洋洲；3. 歐洲；4. 拉丁美洲（南美、中美，墨西哥、加勒比）；5. 北美（美國和加拿大）。

想像可知博物館的展覽都安排在展覽室。但是樂器博物館的展覽卻可以用處處可展來形容，室內室外，地上牆上，乃至於來自天上（掛展）！眼花撩亂，目不暇接，令人一定會相約再來。

由於是二十一世紀的產物，樂器博物館的建築和設備，自然用到現代的新進科技。參觀者可以用耳機來聽各樂器的聲音和介紹。但是比較特殊的是，幾乎每一個重點的展覽就會配合一個電視螢幕，不停地播放相關樂器的演出情景。帶上耳機之後，只要走近樂器，就自動聽到螢幕上的演出聲

音。至於該館的錄音設備，則是可以作為職業錄音之用。

既然是樂器博物館，他們也以蒐集到很特殊或有歷史價值的樂器為榮，廣為宣傳。他們特別強調知名樂人用過的樂器。例如約翰·藍儂（John Lennon）用來寫反戰歌曲《想像》（Image）所用的鋼琴、民歌手保羅·塞門（Paul Simon）1991年在紐約中央公園演出時所用的吉他和約翰·丹佛（John Denver）小時用過的吉他、在美國很活躍的中東音樂家夏亨（Simon Shaheen）所用過的烏德（'ud）等。不過，鎮館之器最為驚心動魄的，莫過於那支高達 12 呎（3.65 公尺），頂天立地的超級大貝斯（octobass）。那是根據 1850 年代法國著名製琴家維優姆（Jean-Baptiste Vuillaume）所製作過的樣本，2007 年由義大利的達提斯（Antonio Dattis）特別為該館複製的龐然巨物，全世界不過二、三支。⁴

樂器為主。其實此館西方的數量不能算少，只是和全世界各民族平均分配。他們以全世界各民族的樂器為對象，而且突出民族特色。目前收藏有二百個民族或國家的樂器，只缺北韓、葉門和利比亞。烏氏自己說：「到處都有許多交響樂廳，到處都有許多不同目的的博物館，但就是沒有人創立過全世界每個國家的樂器與音樂的博物館。」(Wakin, 2008) 既然該館標榜以收藏全球樂器為職責，其音樂劇場演出的節目，自然也包括了各國古典、現代、流行和民族的樂舞表演。

- 多數的樂器博物館都以樂器種類來分類和展示。樂器博物館則以文化區來分類。各文化區內大多再以國家細分為單位。但比較大單位如美國、俄國、巴西和中國，還細分為文化支區。以中國為例，下分為漢族北方、漢族南方、蒙族、藏族、維吾爾族、西南少數民族和歷史性樂器等，的確是民族學界和民族音樂學界的學習中心。例外的是美國除了原住民，都以樂種或樂團為細分單元。

獨領風騷的另類博物館

音樂博物館的確是有許多與眾不同之點，值得分別提出來敘述：

- 最大部分的樂器博物館都是收集了一批，或接受了一批樂器才成館，然後逐漸擴充。樂器博物館卻一開始就是先有一個成館的念頭，開建和收集雙管齊下地同時發展出來。也因如此，該館的收藏，大多數都是手工新製或工廠新出的樂器，甚至於是定製的樂器，而非古董。這和大部分博物館不同。當然他們也有比較古老的西歐古典音樂樂器。目前最早的是 1659 年荷蘭的一套六枚銅鐘。例外是 2008 年向加州克萊蒙特大學 (Claremont University) 購買 1,200 件從第 17 到 20 世紀的歐美樂器。(Werner, 2012, p. 4)
- 西方大部分樂器博物館，其收藏以歐洲古典音樂

- 最大部分的展覽單元都是沒有玻璃櫃的開放式，除非是借來的樂器。換句話說，樂器和相關物品就原原本本地呈現在你的面前，幾乎伸手都摸得到（當然希望不會發生），平添了許多真實感。再者，每一單元幾乎都配合一個電視螢幕，不停播放某一件樂器在當地的演出實況。有的單元也會有穿著地方服飾奏者的模型顯示演奏姿態，或者盛裝的舞者模型，增添了一些生動感。
- 在適當的地點開闢特別專題單元是該館的一大特色。例如日本尺八安排在榻榻米、矮桌和紙門的室內、中爪哇甘美朗展臨近的銅鑼製作過程區、影響歐洲音樂土耳其風（Alla Turca）的奧圖曼軍樂器區、流行歐洲多時的吉普賽人（Roma）樂器區等。另外則有側重於一種樂器的不同形制，如歐洲風笛和非洲所謂拇指琴（mbira），或者有創舉和影響的樂團如克羅諾斯弦樂四重奏團（Kronos Quartet）。
- 美國區幾乎都以專題來分類，例如阿帕拉契山、鄉村音樂、爵士樂、青草音樂、日裔太鼓樂、猶太裔克萊茲梅爾（klezmer）、蘇薩（Sousa）軍樂隊等。甚至於有專門亞州或鳳凰城相關的單元。樂器生產專題也有其專區，例如史坦威鋼琴（Steinway）和馬丁吉他（Martin）都有樂器製作過程和零件的展覽，代表美國樂器工業的成就。強調這種分類，除了來源便利，多少也在顯示他們以本土為榮的精神。
- 另一個特點是突出著名的個別音樂家的展覽，包括他們用過的樂器。古典音樂的如大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）、小提琴家貝爾（Joshua Bell）等。流行音樂的則大大超過前者，例如搖滾樂貓王普里斯萊（Elvis Presley）、約翰·藍儂（John Lennon）、鄉村音樂強尼·凱什（Jonny Cash）、小天后泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）、爵士樂喬治·本森（George Benson）、拉丁音樂卡洛斯·桑塔納（Carlos Santana）等。所展出的不但有圖像和樂器，還有衣著、海報、道具等。
- 音樂博物館最大特點，也是最吸引小朋友的，應

7 著名的克羅諾斯弦樂四重奏團及其合奏用過的一些特殊或兒童樂器。(徐宛中攝)

樂器博物館 (Musical Instrument Museum, MIM)

- 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix, AZ 85050, USA
- Tel: 480-478-6000
- <www.theMIM.org> 或 <www.mim.org>

該是那間實驗館，因為所有的樂器都是給參觀者親自一顯身手，吹彈拉打，應有盡有。可想而知，這裡以打擊樂器較多。但是還有既不吹彈，也不拉打，而是用手揮揮就由電流感應而發聲的樂器，而且可以控制音高和強弱，的確引人入勝。⁵再者，他們也不定期主辦講習班，由專人教導某些樂器的演奏。

《紐約時報》評論說：「世界上大概沒有其他博物館有這麼雄偉的目標，在企圖呈現全球那麼多的樂器的同時，又促成民族音樂研究的中心，而且是從零開始。」他又說整個儲藏「偏重社會性過於音樂」。(Rothstein, 2010) 有鑑於他們所收集的內容和展示的方向，此論頗為恰當。烏氏自己也說過：「學習就是快樂！」⁶這是頗為感人的。但是再從該館的其他措施來看，他們在學術的層次之外，還是很在意於吸引大眾和培養下一代，才會有許多特殊的展覽安排。毫無疑問，樂器博物館絕對是老少咸宜，學習與娛樂兼收的好去處。

注釋

- 1 有關樂器的各種非音樂性功能，見筆者（1992）：〈樂器的研究〉，收於《韓國鎮音樂文集（三）》，1-16。台北：樂韻出版社。
- 2 所提各網路樂器博物館之網站如下：
 歐盟（英文版）：Europeana Exhibitions (Musical Instruments Online). <exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/musical-instruments-en/themes>
 美國康州維斯里安大學：Virtual Instrument Museum, Wesleyan University. <www.wesleyan.edu/vim/>
 美國吉他為主的樂器博物館：The Museum of Musical Instruments. <www.themomi.org/museum/index.html>
- 3 有關國家音樂博物館之介紹，見筆者（2001，7月）：〈窮鄉僻壤，樂器重鎮：南達科他州美國音樂殿堂博物館〉。《表演藝術》，第103期，48-51。
- 4 有關超級大貝斯的來歷及軼事，見筆者（2014，11/12月）：〈低音大提琴〉。《美育》，第202期，65-70。
- 5 該樂器1920年由原籍俄國的Leon Theremin（1896-1993）發明。以發明者的名字取名為Theremin。以震盪器感應，右手指揮直的天線，引出音高；左手指揮橫的U字形金屬環，引出強弱。
- 6 取自該館DVD內之一段。

8 實驗館內兒童自由敲擊中爪哇甘美朗樂器一景。(韓國鎮攝)

延伸閱讀

- Azcentral. (2015). *Musical Instrument Museum Celebrates 5 Years*, 4/25-26. <http://www.azcentral.com/story/entertainment/arts/2015/01/20/musical-instrument-museum-fifth-anniversary/25957547>. Retrieved 6/5/2015.
- Hwang, Kellie. (2015). *Why the Musical Instrument Museum is Special?* <www.azcentral.com/story/entertainment/arts/2015/01/20/musical-instrument-museum-fifth-anniversary/25957547>. Retrieved 6/5/2015.
- Johnson, Edmond T. (2015). Theremin. *Grove Music Online*. <http://www.uliib.niu.edu:3069/subscriber/article/grove/music/A225736>. Retrieved 6/14/2015.
- Nilsen, Richard. (2010). Former Target CEO Bob Ulrich Orchestrates Creation of MIM. *The Arizona Republic*, April 18. <http://archive.azcentral.com/thingstodo/music/articles/2010/04/18/20100418bob-ulrich-usical-instrument-museum.html>. Retrieved 6/6/2015.
- Rothstein, Edward. (2010). A Cacophony of Musical Playthings in the Desert. *The New York Times*, April 24. <http://www.nytimes.com/2010/04/24/arts/design/24museum.html>. Retrieved 6/5/2015.
- Wakin, Daniel J. (2008). If It's Hit, Strummed or Plucked, It'll be Here. *The New York Times*, Feb. 2. <www.nytimes.com/2008/02/02/arts/02inst.html?pagewanted=all&r_o>. Retrieved 6/5/2015.
- Werner, Karen. (Ed.). (2012). *MIM: Highlights from the Musical Instrument Museum*. Phoenix, AZ.: Musical Instrument Museum.
- (Ed.). (2014). *MIM: A Journey through the Musical Instrument Museum*. Phoenix, AZ. Musical Instrument Museum.
- Listen to the World: MIM*, a film by Bobby Sheehan. Ovation Television Network. (最後三項是該館出版的圖冊和DVD)