

美國民間樂器聲琤琤 之十一 玩具樂器

American Folk Musical Instruments XI Toy Instruments

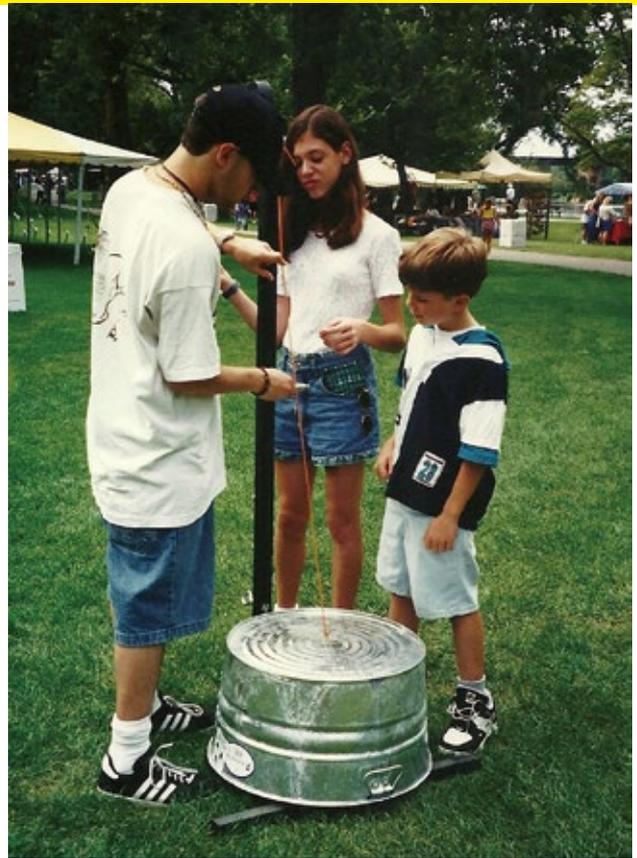
韓國鎭 Kuo-Huang HAN

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

1 玩具樂器一覽：(上排左起)靈活小狗、小馬、小人；(中)搓衣板；(下排左起)骨板、湯匙。筆者藏。(徐宛中攝，2015)

大家都說兒童是將來的希望，也都重視兒童知識的灌輸、技藝的傳授、美感的薰陶和性格的培養。音樂正是兒童養成教育的重要一環。除了孜孜不倦從師學習樂器或歌唱之外，引起他們音樂興趣的，還有一種自動參與法。這在美國民間音樂有很顯著的例子，從兒童們的玩具樂器可以認識到。這些樂器最大多數最初是就地取材的敲擊樂器，因為容易操作又不容易損壞，何況自己都可以製作。它們有的來自歐洲，有的來自其他族裔。被稱為山巴佬 (Hillbilly) 的阿帕拉契山人，尤其喜歡製作和運用。他們家庭本位很重，許多活動都是全家大小參與。音樂幾乎是他們天生的本能，能歌善奏。在廣播和電視還沒有出現之前，辛勞工作一天下來，晚上就會聚在一起講故事和奏音樂。還沒學樂器的小孩在一旁也興致勃勃，自然會用玩具樂器參與，聽旋律，打節奏，有形無形地培養出他們的音樂感，又滿足了他們的參與感，寓教於樂。時至今日，民間音樂節或工藝節也會遇到這些樂器，大人照玩不誤。這類樂器也早就用於爵士樂或其他樂隊，現在有工廠製造出售，作為音樂教育之用。(圖 1)

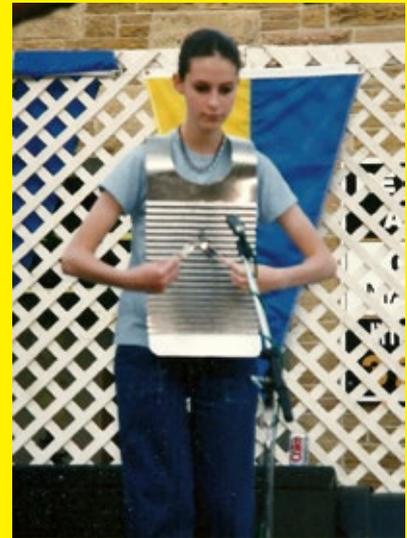
2 伊利諾州民間音樂節的洗衣桶貝斯。(韓國鎭攝，1995)

洗衣桶貝斯 (Washtub Bass)

這是將古早洗衣鉛桶倒過來，在面 (原來的底) 的當中開孔，並拉一條繩子，接到釘於桶邊的木桿，以手指或撥子彈繩 (弦)，發出低音的效果，作為低音大提琴的代用品，節奏重於旋律。(圖 2) 如果將桿子彎曲，改變了弦的張度，或者

3 田納西州音樂節的搓衣板（左 2）參與樂隊表演。（徐宛中攝，2008）

4 凱君人音樂的鉛皮搓板。伊利諾州。（韓國鎮攝，1997）

以另一手將弦在某一段按著，改變了長度，也可以發出不同的「音高」。一般都只用一弦。然而多弦的使用並非不可能。（見本刊第 202 期之圖）早在 1840 年代，美國就有街頭的非洲裔樂隊用到吉他或斑鳩琴、骨板、炒菜鍋、豬油罐和洗衣桶貝斯，有時加上口琴。（Lovell, 1986, p. 159）

搓衣板（Washboard）

在洗衣機還沒有發明以前，將泡了水的衣服在洗衣板上不斷地搓是必須的過程。這和住在河邊將濕的衣服棒槌或往石頭上摔，同一個作用。現在洗衣機替代了這些勞力，但是搓衣板還有其音樂的作用：刷節奏。一般搓衣板以木為長框，當中裝置一片以木、銅、鍍鋅的板，有成排凸起的紋。演奏時，雙手持一對金屬湯匙或手指套特製的針箍來刷這些溝紋，配合樂曲的節奏。（圖 3）英、美職業的賣藝者，在街頭和鄉間還可以獨奏，在木框的四周掛上牛鈴、小鑼、木魚、小鼓之類，隨時敲打以變換音色。二十世紀初，美國非洲裔為主自創的樂隊，¹ 例如壺罐樂隊（jug band），又稱窮人爵士樂（poor man's jazz）和斯基福（skiffle）樂隊都用到它，也傳到一般民間的各種音樂表演。發源於

路易西安那州沼澤區操法語的凱君人音樂哉德科（zydeco）² 改進成完全以鋁片製作，掛在胸前的樣式，稱為搓板（rubboard）。（圖 4）他們還發明掛在胸前的領帶式，既裝飾又奏樂，一物二用。現在一般小學音樂教育也採用。

靈活小人（Limber Jack）

以木料製作，四肢關節可以靈活擺動的小木偶人，一手以木桿從身後支柱，輕輕接觸於薄木板條上，再以另一手依節奏拍板，板的彈性促使小人雙腳跳動，雙手飛舞，乃至於以持桿的手使它翻身等等，是十分引人的節奏玩具。這種玩具在英倫地區叫 jig doll（吉格舞玩偶）、jolly boy（歡樂男孩）等，在美國也用這些名字，但還用 dancing man（跳舞人）、dancing Dan（跳舞的丹；即丹尼爾）、paddle puppet（玩弄戲偶）、stick puppet（桿子戲偶）、limber Jack（靈活傑克）等。「傑克」是男子人名，美國民間故事有許多主角就叫這名字。筆者譯為「小人」有形容性質又有通稱之便。

有人指出義大利的提線偶於十六世紀傳到英倫，是靈活小人的濫觴。（Jig Dolls, 2014）。不論如何，不用提線的靈活小人是英倫地區的特產，在

這個地區最為興盛。一般都說這種小人是愛爾蘭踢踏舞的翻版，也頗有道理。只是它在愛爾蘭反而不那麼流行。也許他們踢踏舞技太普及和高明，不需「替身」吧！目前所遺留最早的實例，來自 1851 年倫敦的維多利亞大博覽會（The Victorian Great Exhibition），現藏於東北部約克郡基斯利城的克利夫城堡博物館。（*History*, 2014）英國東部至今還是這種玩具的大本營，從街頭的藝人到家庭的老幼都愛不釋手。十九世紀的靈活小人是它在身後接一支橫過來英文字母 L 形的細鐵條，長端接背，短端接下方一薄木板，將其雙足輕輕接觸該木板。演奏者以一足輕踏木板，帶動小人雙足跳動。如此奏者雙手還可以彈吉他伴奏。³

美國的靈活小人從尚未獨立的殖民時代由英倫移民帶來，在平地城市和阿帕拉契山區都有。到了 1863 年，就有以細木桿替代鐵條，接在身後一個小洞的例子，即現在的形制。（*Jig Dolls*, 2014）最初都是自己手工製作，有男有女，有黑有白，講究一點的，男戴領巾，女穿裙子，小狗和小馬也會出現。十九世紀末就有工廠生產。據說 Limber Jack 一詞，就是工廠生產時取的比較統一的名稱，其形制也因而比較一致。（*Jig Dolls*, 2014）至今在民間

音樂和小學音樂活動都可以遇到。（圖 5、6）。（見本刊第 205 期口琴伴奏靈活小人圖）

湯匙（Spoons）

用餐的湯匙也是樂器！想像可知，人類最原始的樂器應該是體鳴樂器。任何硬的物體都可互擊發聲，就地取材，石塊、樹枝、果殼和野獸腿骨，都是先民可能的選擇。這類樂器稱為碰擊體鳴（concussion idiophones），是現在的拍板或響板的老祖宗。骨板也是由此衍生而來。（見下文）西元前 3000 年古埃及的圖像就顯示女子以單手奏拍版（Sachs, 1940, p. 88），成對精雕細刻的象牙手臂型拍板正是此類樂器的延伸，用於歡樂女神（有的是人身牛頭）哈索爾（Hathor）祭典或盛大宴饗，是西元前 2000 多到 1000 多年前之物，現今大英、羅浮宮、大都會等博物館都有實物收藏。（Blades & Anderson, 2000, p. 892）當時每個女子都擁有拍版，有如現今天主教女信徒隨身都有念珠。（Sachs, 1940, p. 89）湯匙之作為樂器則是這類樂器傳到民間的運用，隨身可帶，隨時可用。

5 筆者指導台灣交響樂團世界音樂營老師們奏靈活小人與木湯匙的歡樂情景。（台中，1996）

6 靈活小人騎小馬。Atwater-Donnelly 民間樂團於肯塔基大學表演。（徐宛中攝，2011）

歐洲第九世紀開始有拍板圖像，多數在宗教典籍的小插圖裡。世俗的運用如驚嚇鳥群、巡夜報時，甚至麻瘋病人接近的警報也用得上。成對的骨板和湯匙在英倫一直都流行於民間，拍板製作成骨頭或菜刀形狀，還是英國和蘇格蘭屠夫奏樂的必備。(Blades & Anderson, 2000, p. 892) 俄羅斯、土耳其、波斯尼亞、希臘等國，也都盛行湯匙演奏。

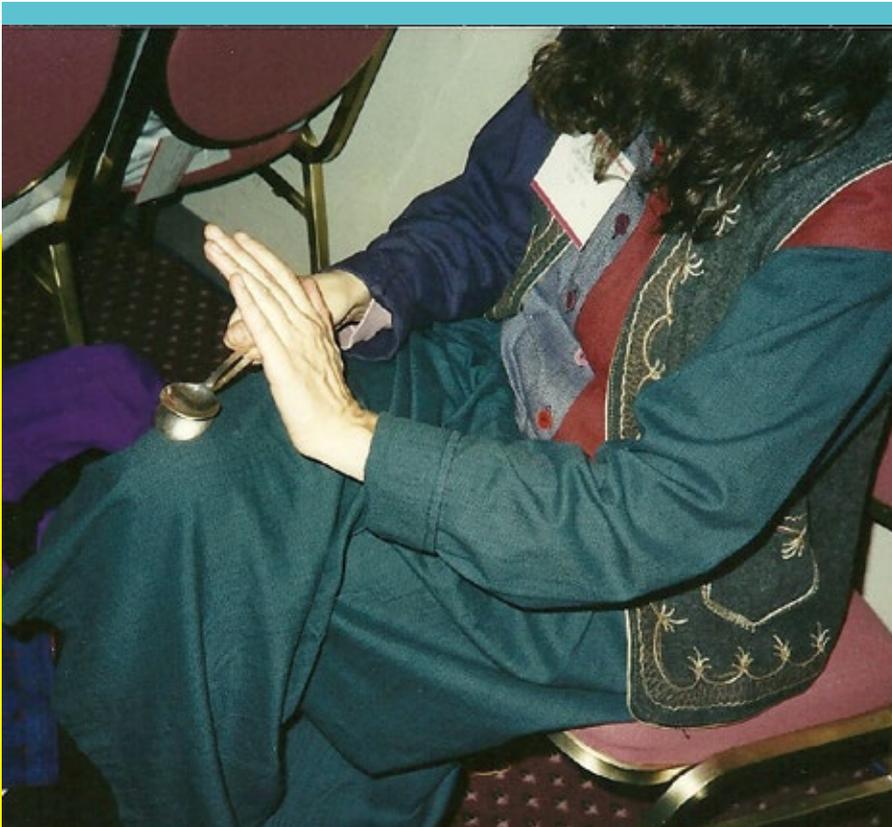
美國的這個湯匙傳統繼承自英倫，由早期移民帶到新大陸來的。十九世紀的黑面歌舞秀 (blackface minstrel) 和二十世紀初的壺罐樂隊，都用到湯匙，後者尤其一直以啟用家庭用具奏樂為號召。民間音樂可以直接從廚房取來的湯匙，兩匙背對，(圖 7) 也可以用現代工廠生產，尾端相連的木湯匙，專為演奏而生產的。(圖 8) 後者在凱君人的音樂中特別發達，因此也在加拿大流行，因為凱君人祖先來自加國東南。

湯匙演奏花樣頗多，隨人而異。基本奏法之一，是將一匙夾於(多為右手)食指和中指之間，

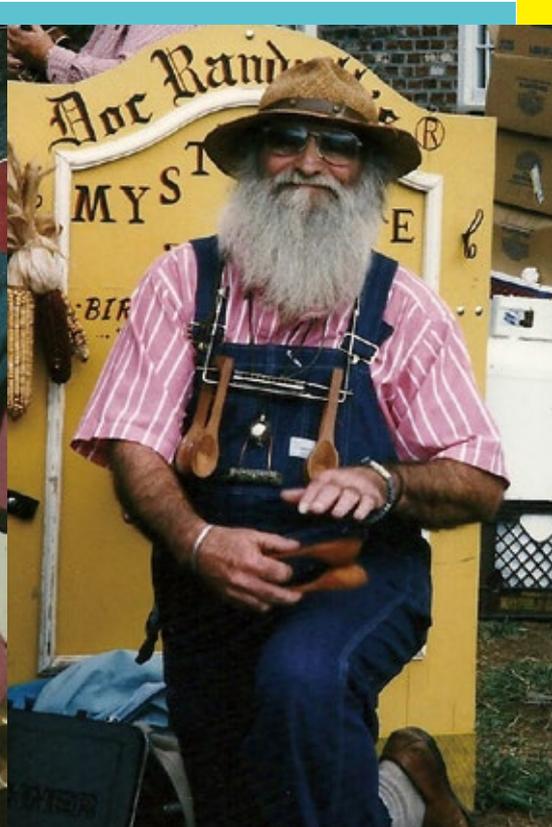
背朝上，另一匙夾於食指和拇指之間，背朝下，兩背距離約 1/4 吋的空間，以便相碰和彈回。人坐在椅子上，手在腿上方約 6 到 8 吋高，用穩定的節奏輕擊大腿，讓雙匙抨擊出聲。以 DUM 為音符。再下一步是將另一手(多為左手)放在湯匙手的上方約 6 吋的距離，手掌朝右，拇指上翹，在下擊的前一刻，左手輕而快地擊右手，後者立刻下擊大腿，產生裝飾音，以 be 為記號。加起來一拍等於 be-DUM。如此可以用不同的組合，奏出許多節奏。另外還可以用右手腕騰空顫動，讓雙匙快速互擊，發出滾音，或將左手四指稍張，將湯匙從上到下來一個快速滑奏，發出連續的四個音響。(Rustin, 1973, pp. 17-18)

骨板 (Bones)

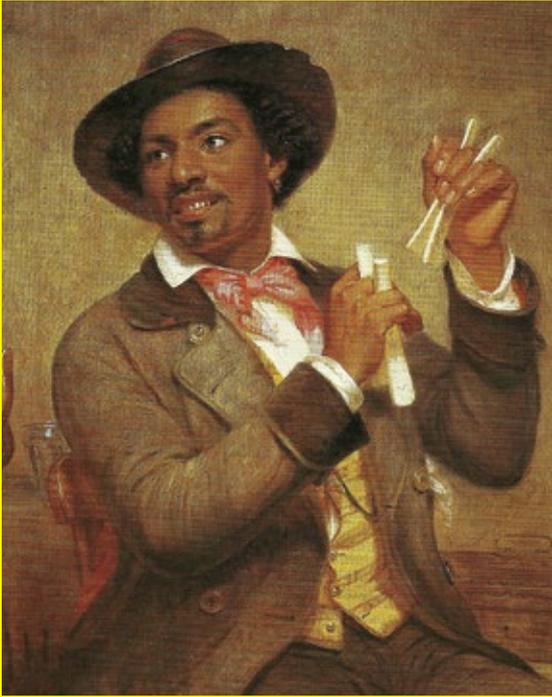
美國著名小說家馬克·吐溫 (Mark Twain, 1835-1910) 在他的自傳中，回憶他 1840 年代觀賞

7 民族音樂學會 (SEM) 休息期間同好聚會的金屬湯匙演奏。威斯康辛州米瓦基城。(韓國鎮攝，1994)

8 田納西州民間音樂節的「湯匙人」(Spoon Man)。(韓國鎮攝，1998)

9 骨板奏者 威廉·蒙特 1856 油畫 postcard

黑面歌舞秀，描述「骨板」坐在一排的末端，「斑鳩琴」坐在另一邊的末端（樂器名字人格化）。他說這二人是笑料的主要提供者，穿著誇大至極，嘴唇抹紅並延伸加大，整個嘴巴看來有如切開的爛熟西瓜片。（Twain, 1959, p. 60）當時的演出，一般是四到五個塗了黑面的白人滑稽演員坐成一排，骨板、鈴鼓、斑鳩琴和提琴各一，正當中是敘述者。另一種配合則是人格化的「鈴鼓」（Tambo）擔任第二笑料主角。

有「美國鄉村畫家」之稱的威廉·蒙特（William Sidney Mount, 1807-1868）以不少和非洲裔與音樂相關主題的畫作聞名，其中最常見的是1856年完成的「斑鳩琴奏者」（The Banjo Player）。⁴該畫的姊妹作則是「骨板奏者」（The Bone Player），也是1856年完成。畫中主角穿著講究，雙手手指各夾一對骨板，栩栩如生。（圖9）⁵

誠如第四節所提，骨板和湯匙都是自古就流行的碰擊體鳴樂器。實際上開始時就是獸類的腿骨，

很多遠古文化都有此樂器，作為拍手和踏足的延伸、舞蹈的伴奏，或者以其音響驅邪和模仿雷聲。（Marcuse, 1975, p. 3）古希臘陶壺畫上許多藝人手持靴子形的克羅塔拉拍板（krotala），一端相連的兩片互擊，也是這類樂器，其奏者大多是女性，作為酒神戴歐尼修飾（Dionysus）祭典或酒會舞蹈之用，也作為驅邪和降福之用。（Castaldo, 2009, pp. 298 & 284）⁶這種樂器一直沿用到古羅馬。古羅馬的街頭藝人將此樂器傳到英國，從此英倫地區就一直盛行不衰。（Marcuse, 1964, p. 61）正是英倫早期移民將此傳統帶入，傳到新大陸來。十九世紀，美國的運用最先似乎都是上述的黑面歌舞秀，後來非洲裔的演員也善於此道。此樂器也用於舞廳和成藥巡迴銷售的附帶表演。（McDowell, 1982, p. 40）值得注意的是美國非洲裔的祖先雖是從西非洲被強迫販賣到新大陸，他們卻是從白人學到此樂器，因為西非歷史上沒有此樂器的踪跡。（McDowell, 1982, p. 41）十九世紀美國農莊非洲裔奴隸運用羊或其他小動物的肋骨來演奏。他們自己組織半職業性的歌舞團，對外表演。主人有需要時也找他們獻藝。（Johnson, 1930, p. 87）有一位作者回憶說，非洲裔很喜歡一種馬額骨的樂器。⁷她十歲時，「附近農莊有幾個非洲裔，有時晚上到家來表演，有唱有奏，所帶的樂器有斑鳩琴、馬顎骨和骨板（奏時每手各執二片）。」（Scarborough, 1925, p. 102）即使到了二十世紀初，美國很多黑、白小孩都還是骨板能手。首都華盛頓附近的白人學生口袋內都有裝備，一下課就大顯身手！（Barber, 2014）

歐洲愛爾蘭人是此樂器的佼佼者。著名的「酋長樂團」（The Chieftains）每次演出都有木質骨板的出現。骨板已經傳到許多民間樂種，尤其在古早音樂、克爾特音樂（愛爾蘭關聯）、凱君人音樂等樂種用的較多。

現代已經捨骨換木、象牙或塑膠來製作骨板，其形狀是一對長片，大約5到7吋長，中部彎曲便於夾持。演奏的方法是將二片板中部彎曲突出部位

相對，第一片夾於食指和中指之間，需要稍加一點力固定，再將第二片夾於中指和無名指之間，比第一片高約 1 吋，卻要稍微放鬆，二者平行而不接觸。演奏時將手抬高，以腕和背的力量搖晃，促使第二片抨擊第一片發聲，依樂曲決定節奏和加花。歐洲人大多只用單手執一對，美國人則好用雙手各執一對來演奏。

注釋

- 1 二十世紀初美國南方非洲裔為主的人用許多現成東西或自己改造的樂器組織，自創樂隊，在街頭表演。壺罐樂隊（窮人爵士樂）就是其一，因為用到陶製的大壺吹奏而名（也有其他樂器）。其音樂有點爵士和藍調風味，即興性極強。斯基福（Skiffle）樂隊也是。此後者的名稱不容易翻譯，有譯成「噪音爵士」或「民歌爵士」都不適合。此樂種到 1950 年代在英國特別流行。他們都用過本文所介紹的某些樂器，如洗衣桶貝斯、湯匙和搓衣板。
- 2 按：凱君人有白人、黑人和混血種。哉德科音樂主要是屬於黑人的樂種。有關凱君人的來歷，遷徙與文化，見筆者（1999）：〈凱君人的故事與音樂〉，收於《韓國鑛音樂文集（四）》，79-85。台北：樂韻出版社。
- 3 1969 年帕拉蒙公司出品的電影《我的山邊》（*My Side of the Mountain*）內流浪民間樂人就以腳踏板啟動靈活小人。該片段可在 YouTube 上尋得：<https://www.youtube.com/watch?v=AZaXjkgYUEE>。又民俗家艾倫·洛馬克斯（Alan Lomax, 1915-2002）1990 年所製作的紀錄片：《阿巴拉契之旅》（*Appalachian Journey*）之內，有一小段以一手持桿，另一手拍板而啟動靈活小人之情節。
- 4 網路可以尋得此畫作。輸入「The Banjo Player, William Mount」。亦見筆者（2014，元月）：〈斑鳩琴：跨越時空與種族的美國民間樂器〉。《關渡音樂學刊》，第 19 期，79-80（介紹）、83（圖）。

- 5 此畫現藏波士頓美術館（Museum of Fine Arts, Boston）。取自明信片。
- 6 此研究以西元前第 7 世紀末到第 4 世紀的阿提卡（Attic；今雅典區）的黑和紅陶壺畫為主題，也包括其他常見的古希臘樂器。見延伸閱讀 Castaldo 條。
- 7 現在民間音樂還常見用驢子顎骨連帶牙齒（作為搖響），源自拉丁美洲。

延伸閱讀

- Barber, Sue E. (2014). The Bones: Ancient to Modern. *Rhythm Bones Central*, Rhythm Bones Society. <www.rhythmbones.com/sue-BarberHistory.html>. Retrieved 12/28/2014.
- Blades, James and Robert Anderson. (2000). Clappers. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 5: 891-893.
- Castaldo, Daniela. (2009). The Sound of Krotala Maddening Women: Krotala and Percussion Instruments in Ancient Attic Pottery. In *An Archaeology of Representations: Ancient Greek Vase-Painting and Contemporary Methodologies*, ed. by Dimitrios Yatromanolakis: 283-298. Athens: Institut de Livre, A. Kardamitsa.
- History. (2014). East Anglian Traditional Music Trust. <<http://www.eatmt.org.uk/jigdolls.htm>>. Retrieved 12/14/2014.
- Jig Dolls, Limberjacks or Les Gigueux. (2014). <chrisbrady.itgo.com/jigdolls/jigdolls.htm>. Retrieved 12/14/2014.
- Johnson, James Weldon. (1930). *Black Manhattan*. New York: Alfred A. Knopf.
- Lovell, John. (1986). *Black Song, the Forge and the Flame: the Story of How the Afro-American Spiritual Was Hammered Out*. New York: Paragon House. (first published by Macmillan, 1972)
- Marcuse, Sibyl. (1964). *Bones. Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary*: 61. Garden City NY: Doubleday & Co.
- (1975). *A Survey of Musical Instruments*. New York: Harper & Row.
- McDowell, Robert E. (1982). Bones and the Man: Toward a History of Bones Playing. *Journal of American Cultures*, 5 (1), Spring: 38-43.
- Rustin, Terry e. (1973). Teach-In: Spoons. *Sing Out!* 22 (4):17-18.
- Sachs, Curt. (1940). *The History of Musical Instruments*. New York: W. W. Norton & Co.
- Scarborough, Dorothy, assisted by Ola Lee Guledg. (1925). *On the Trail of Negro Folk Songs*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

後記

本系列所介紹的美國民間樂器，以美國白人文化的樂器為主題，又以南方阿巴拉契山區所用的樂器為出發點，其理由有三：1. 英倫白人是歐洲最早的移民，為多數民族，其文化屬於主流的文化；2. 現今所熟悉的民間音樂和鄉村音樂，淵源於阿巴拉契山區；3. 筆者近十年居住於南方，耳濡目染，有頻繁的親身接觸經驗。民間還有其他常遇到的樂器，但都比較和特定的族群或功用相關（手風琴、風笛等），未包括在內。

印第安納州有一位民間音樂家萊斯·古斯塔夫森左克（Les Gustafson-Zook），一個人會奏許多樂器，和太太貴恩（Gwen）合作。後者唱歌和奏吉他。他們以到小學介紹美國早期生活與民歌為職責。其網站為 <www.gustafsonzook.com/index.php>。他 1999 年出版的一張 CD，取名「跳過我所愛：開拓者歌曲集」（*Skip to My Lou: Songs of the Pioneers*），自己出版，編號 GZ5215702。唱片中 19 曲除了提琴是由 Edwin Layer 演奏之外，其他樂器都由他一個人包辦，分別用了和弦齊特、低音提琴、吉他、弓拉薩泰里、烏克麗麗、曼陀鈴、斑鳩琴、山地叨絲瑪、口琴、靈活小人、口簧、搓衣板和湯匙，另加歌唱，幾乎包括了本系列所介紹的最大部分樂器，令人驚嘆，也反映出本系列所介紹的諸樂器在美國民間的代表性。（Lou 源自蘇格蘭語 Loo，即 Love）