

當季專題 Feature ◆ 耳目一新：聲光動態中的工藝

A Dream Factory of Violins: Huang Sheng-yen's Violin Studio 小提琴的文創夢工廠：黃聖彥小提琴手創館

文·圖／黃聖彥 Huang Sheng-yen (黃聖彥小提琴手創館負責人)

結合優美樂音與細緻工藝的小提琴，出自於16世紀的義大利，周遊列國數百年，最後在1990年代讓臺灣青年黃聖彥從東京帶回國內，輾轉於南投竹山開出一朵文創之花——黃聖彥小提琴手創館。製作、教學、演奏、觀光，手創館的多重角色演繹著一個人的文創之夢，也譜成一群人的生活樂章。

Combining beautiful music and sophisticated craft, violins were born in the 16th-century Italy, have spread the world for hundreds of years, were brought from Tokyo to Nantou by the young Huang Sheng-yen in the 1990s, and finally settled in Huang Sheng-yen's Violin Studio in Jhushan. As a manufacturer, workshop, concert venue, and tourist spot, the studio realizes an individual's dream of cultural creativity, and composes a melody for a larger community.

黃聖彥既會製作、也會演奏小提琴

一把小提琴，譜出無數不朽樂章

由白松面板、細虎背紋楓木背板、楓木琴頭、烏木指皮及上下弦枕、楓木琴橋和側板、白松音柱與木墩、襯條、玫瑰木弦軸、尾栓還有腮托、楓松木精製的飾條、羊腸製作的皮弦……一把小提琴需要組合五十五個零組件，花費一百個小時手工製作，成果不超過四百五十公克；然後再塗

裝數十層由蟲膠、乳香、琥珀、雄黃、安息香、亞伯拉膠、龍血、西紅花、黃櫃子……十數種天然樹脂，以及威尼斯松節油、亞麻仁油等油脂調製的天然漆，才能構成一把小提琴成品。

小提琴是與眾不同的木工藝品，不只有精細的外表木作，而且有著美麗音色和強大的音量。不同於一般藝術收藏，小提琴除了有可以目視欣賞的嬌美，

合力製作提琴的大小朋友

還觸動著人的聽覺；既是發出悅耳樂音的器，也是美術工藝。

自16世紀以來，小提琴一直是文明力量的象徵、科學與藝術的結合，矗立在文化的金字塔上。21世紀的今天，她還是一項輕工業。數世紀以來，眾多音樂家們為她譜下無數不朽的樂章，演奏家們不斷突破、提升拉奏技巧，製作小提琴的工藝家們也將自己寶貴的生命奉獻給她，打造出音色更優越、琴體更完美的小提琴。直到2015年的今天，小提琴仍舊在世界的各個場合，歌唱著不同文明的富強。富麗宏偉的演奏廳堂，不斷提升的欣賞者素質，演奏者技巧的不斷進步，培養了長遠的教育水平。

今日的小提琴幾乎找不出可以更改的地方。人類文明分秒進步，不停淘汰、更改、演化有瑕疵而不再適合生活運轉的任何事物。許多改造都無法超越現況，小提琴目前為止只能以「完美」來形容。

人的一生非常短暫，我們對於小提琴來

說只是過客，她會在漫長歲月裡遇見一個接著一個疼惜她的人陪伴、愛護與演奏，人們回報以珍惜與努力練習，她也會以優美純淨的聲音來襯托、提升愛惜她的人們之生命價值，做為回饋。倘若有朝一日，人類決定移居外太空，小提琴文化一定是移民行李清單中一項重要的資產。

手的創作是人類珍貴的能力，意義非凡，成就了文明的延續。而因為便於保存，每一把小提琴存在的年代遠比一般器物更為久遠。試想16世紀的臺灣如果也有製作小提琴的工藝歷史，那麼今日世界上極致的小提琴銘器，應該不僅有義大利製作的小提琴而已。

在東京遇見小提琴達人

90年代初期，筆者於東京求學，那是一個忙碌、有朝氣、景氣好的希望年代。在東京幸運認識了小提琴演奏指導教授——東京交響樂團首席演奏者磯恒男，也遇見了來自北京中央音樂學院小提琴研究室的

學生們製作小提琴的情形

小提琴製作大師申飛。眾所皆知，東瀛是個具有優秀手作傳統的國度，許多職人代一生懸命投入工藝生命，技術的傳習造就了以匠與師支撐的旺盛紅太陽國力，明治時代更是巔峰。90年代之前，筆者並不熟悉中國，在東京的中國師傅們個個臥虎藏龍，深藏不露，而且內斂刻苦，和我腦子裡認識的中國大不相同，這些見識很震懾我。由於語言相同，在溝通無障礙的條件下，透過我的好奇和他們對我的好奇，我看見了生活在人才濟濟的日本社會的大師們，種種的精湛手藝，以及在人海滔滔的大東京的經營哲學。師傅總說：「東京不容易啊，東京要能活，去哪裡就都一流。」回頭檢視自己：二十歲了，除了一張大學學生證和家裡匯款來提領生活日幣的提款卡外……我……唉！什麼手藝都不會……當時感覺害怕且糟透了。這段心路歷程，如今也成為我教學上的一個重要參

考經驗。我心想，父親買了琴供我學習，起碼自己要學會修理養護……至少要能修理自己家的小提琴。於是拜師成為徒弟——傳統的徒弟。在前後近六年的徒弟生涯中，每個晚上跟著師傅做小提琴，從6點到12點搭小田急終電車離開為止。拜大東京先進的捷運網絡之便，筆者能夠每天往返自宅、大學、工房三地一百多里路，完成日夜所學。現在證明這段日子的投資，對於我的生涯是正確的選擇。

從極少數人領號碼牌等待數個月才能擁有的大個兒「攜帶電話」，到人人手上都有一支4G iphone的時代，從首都房價一坪二十六萬到一百多萬的時代，世事日新月異，但我們還是照著傳統工法，和同學們一起手作一把又一把的小提琴，從中享受著喜樂成就和小小滿足，深信「完美來自不必要的堅持」。剛剛完成上一把的試音，心裡立刻告訴自己下一把一定會更

好，這樣的達人信念，在每一位同學們的臉上浮現。

興趣，工作，生活與愛

今天回憶這段90年代做學徒的時光，再看看現在世界的變化萬千，由衷感謝這個奇妙恩典，讓我在那個時代、那座城市裡，可以做個學習小提琴演奏的學生與製作小提琴的徒弟。

在磯恒男的教授下，筆者領悟到，沒有先天條件不足的問題，只有肯不肯努力的問題。拉得好是來自反覆鍛練，學習與練習絕對沒所謂的終點。努力可以解決一切。

在申飛的教導裡，我體會了「水不在深，有龍則靈」，只要願意，在這片土地的任何一個地方，都可以分享、傳承手工藝。曾經聽師傅說過一段關於研究學問的往事：他曾經和科學家錢學森住對面，

有一段時光，晚餐後，兩人用吊門上的豬皮抹抹嘴巴，然後就開始在家門口做起研究：一個老師敲敲從各地取來的木頭，聽其中聲音，猜想它的音色；一個老師則研究拋小石頭的弧度。我聽了大大開了眼界，當時心裡極佩服，感觸也極深。在這兩人中，研究木頭的，後來促成了聲音的輕工業；研究小石子拋投的，則成就了飛行萬里的科技。

如今自己擔任老師和師傅的角色，這個機會讓我能夠將自己的所學技能與學習經驗傳承給有需要的人們，在這個變動不確定的時代裡，顯得特別有意義。筆者今天終於理解「做中學」的道理。

1996年以來，來自國內或是海外的同學們一同追求研究小提琴製作，教學生涯裡看見了三百多個學習故事，有孩子，有父母，有爺孫，小倆口，同學……我源源不斷地提供與連結一把小提琴的環節與工

法，而每一個故事也回饋人生的道理。教學相長，相輔相成，一起分享製作的發現，也進步了我原有的技術。一剷一鋸，慢慢膠合、鑲嵌出最後的成就。這是興趣，又是工作，結合生活，再加上愛，組合成了這門手藝的教習，也成就整個社會裡多一分希望的活力。

在克里蒙娜見識小提琴文創

1994年，那是上個世紀美好的一年，也是筆者第一回踏上美麗而有豐富人文的義大利的土地。飛機行程如下：從東京出發，越過白皚皚的西伯利亞，在蘇聯的莫斯科轉機，滯留三小時等飛機，最後抵達羅馬，與導遊——當時於梵蒂岡求學的神父鐘安住（現為嘉義教區主教）會面。那一天也是歷史上的一天（因為名古屋空難）。我搭的是夜半的俄國航空，因為電車十二點就停止營運，所以提早抵達成田空港。看著機場大銀幕上播放著名古屋空難的直擊畫面，從登機到抵達，一路上超級忐忑不安。抵達羅馬後，筆者稍做城市探訪，再搭鐵路前往最終目的地——克里蒙娜鎮（Cremona）。因為那裡有筆者未來一生需要使用的木料——阿爾卑斯山的白松與楓木，還有許多天然漆料。這是我的人生很重要的一站，心中充滿了興奮與緊張，很多事情將要親眼見識到，不知道和東京人講的一不一樣；而且我要尋找並帶回許多小提琴製作的文獻書籍與資料，書籍可以讓人進步更多。

搭乘義大利鐵路，沿途看見許多小鎮正在歡度慶典——結合歷史、文化或宗教的慶典，不禁想問他們的生活為何總是那麼悠閒？抵達克里蒙娜鎮時，正是1994年義大利隊在世界足球賽踢進八強的時候，全鎮陷入瘋狂中。從來沒有在亞洲看過人們如此著迷於運動，也是這趟小提琴旅程中另

外的收穫。克里蒙娜鎮類似臺灣的竹山鎮或屏東竹田鄉，鎮上有一家收藏全世界提琴製作文獻的書局，包含圖片、尺寸圖，還有作者紀錄與研究，應有盡有；還有一所小提琴製作學校和小提琴博物館。博物館共有二處，一棟建築收藏有安東尼歐·史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）、尼古拉·阿瑪笛（Nicolò Amati）、喬瑟夫·瓜奈里（Joseph Guarneri del Gesù）、米開朗基羅·貝爾公契（Michelangelo Bergonzi）的提琴作品五具；另外一棟建築則存放了近一百年來在此鎮製作的數百把小提琴作品，還有木料和製作工具。

手作小提琴既是生活樂趣，也是精密工藝。

克里蒙娜鎮是一個人口不多的偏遠小鎮，而克里蒙娜市鎮廳（同臺灣的公所）卻有一套運用義大利傳統小提琴製作文化的文創哲學，每年皆撥出一部分的文化教育經費，聘請小提琴師傅，教授從義大利或世界各地前來學習小提琴製作的夢想家，而這個小提琴製作學校每一屆製作的小提琴，都有一部分收藏於市鎮廳經營成立的小提琴博物館內。光陰似箭，很快的，這些獨一無二的工藝品就創生出獨特的小提琴博物館。每回前去，都看見一車車來自世界各地的觀光大巴士。人們讓這個小村鎮國際化了，而小提琴製作這項手工藝，也活絡了克里蒙娜鎮的每一個人。因為小提琴是舉世皆知的樂器，它演奏

講解小提琴製作細節

著不同文化民族的音樂：德國的3B——巴赫、貝多芬、布拉姆斯，維也納的莫扎特，美國的阿帕契，中國的梁祝，日本的櫻花，中南洲的探戈……吸引著人們想見到它的形成，對提琴的好奇心引領著人們從全世界來到這個古老的小鎮。現代義大利人也充分運用博物館的小提琴，創造了大量而精美的小提琴周邊商品。人們參觀後的感動非得帶走不可。於是一件件伴手禮塞滿了要離開的每一輛巴士。小鎮好奇妙，或者應該說小提琴製作真奇妙，把這個小村鎮與國際接軌，還保存了16世紀以來的手工藝傳統，並活化了小鎮經濟。

是小提琴手創館，也是夢工廠

在東京，一隻憑空想像的手創造了小叮噠，凱蒂貓進而變成了實物，有屬於它們的文化館供人們好奇探索。想到自己在東京當研究生時曾接觸到的一個課題：「藝術家有提升社會國家文化水平的責任與義務，而社會國家也有保障藝術家們生活的責任與義務。」在克里蒙娜鎮，筆者看見了這個課題的成熟實踐版本，終於懂了，原來不是義大利人不愛做事，每天趴趴玩，而是他們已經善用他們的文化去產生更多的效益，遠在

1994年以前的很久很久就開始了。這些發現在我心裡面也起了變化，我給自己列出了一張清單：一、我會製作小提琴，也能演奏它；二、我有許多好同學，努力一起研究、學習、傳授小提琴的製作與演奏；三、我要開始存留大家製作的小提琴作品；四、尋找小村鎮，有夢想就實踐。對，Just Do it。

在2008年8月8日莫拉克的大風大雨裡，夢想在颱風中誕生了。「黃聖彥小提琴手創館」經過多年的創作經營與搬遷，第三代的小提琴手創館來到和克里蒙娜鎮一樣火車停靠的地方——日治時期建造的竹田驛。

文化創意是當代最世界性的潮流，也是人類內心最與眾不同的力量。在東京的求學時代，筆者目睹了日本文化豔麗的一面，又因為製作小提琴而看見了歐洲大陸的義大利恆久的工藝美學；教學生涯中又看著巨大中國與新興韓國一波波的東方文化再生創意，從櫻花、和服、刺青、漫畫、神風，一直到糧倉、白菜、鞭炮、青花瓷、兵馬俑、老胡同、殭屍與毛澤東，當然還有泡菜、人參……全成了這個無奇不有時代最新鮮的文創元素。試想紅茶與莫扎特，或者小提琴和黑鮪魚結合……我們腦袋裡組合發想的元素，將會有無數個新鮮的組合。

在小提琴的演奏教學與製作經驗中，筆者深刻了解到，每個同學的想像力都是獨特而且無遠弗屆的，那是無人可取代的美麗力量。無論是透過小提琴的拉奏學習、合奏或小提琴的製作，不論是投射在攝影、寫作、雕刻、繪畫……都是美學的腦力激盪與才能的豐富開發。生命有什麼比這些更美好呢？如果能夠有這麼一個夢工廠，藉著這樣一個小提琴製作工藝的學習，連結這片幸福樂土上所有美好的元素，然後在每一個造訪的人們心裡一點一滴孵夢，那該是多麼充滿趣味的一個手創館。🌱