

鹿港龍山寺聚英社

南管音樂文化研究



姓名:柯文欣

系級:民族音樂學系四年級

學號:94204003

指導老師:周純一

報告時間:2009.04.22(三)

## 作者簡介



- ★ 民國 75 年出生於彰化縣
  
- ★ 畢業於彰化縣大同國小.大同國中音樂班.台中市新民高中音樂班
  
- ★ 目前就讀嘉義縣南華大學民族音樂學系四年級
  
- ★ 主修:長笛.副修:鋼琴

# 鹿港龍山寺聚英社南管音樂文化研究

## 目錄

關鍵字.....	6
摘要	
第一章 緒論.....	7
第一節 研究動機與目的	
第二節 前人研究結果及文獻探討	
第三節 預期目標.成果與研究限制	
第二章 研究方法.觀點.民族誌.口述歷史.....	13
第一節 研究方法	
第二節 研究觀點	
第三節 民族誌.口述歷史	
第三章 關於聚英社.....	23
第一節 聚英社起源	
1.歷史起源	
2.傳承方式	
3.位置	

第二節 社長簡介

第三節 招生活動

第四節 存在意義

## 第四章 音樂分析.....29

第一節 使用的樂器.

1.敲擊類:拍板.撩鐘.響盞.鮫叫.四塊

2.吹奏類:洞簫.嗩吶

3.彈撥類:琵琶.三絃

4.拉絃類:二胡

第二節 記譜法

1.工尺譜

2.指法與撩拍

第三節 南管曲詞初探

第四節 南管唱曲特色淺說

第五節 音樂賞析

1.茶蘼架

2.一間草厝

**第五章 結論.....51**

- 1.研究回顧
- 2.遭遇的問題
- 3.心得.感想

**參考資料.....53**

- 1.書籍.文獻
- 2.網站

**關鍵字:**鹿港龍山寺.南管音樂.聚英社

## 摘要

台灣有非常多的寺廟，但在寺廟中，卻甚少有自己的樂團。鹿港地區也僅剩兩間寺廟擁有自己的樂團，其中一間就是龍山寺裡的聚英社。他們是屬於南管音樂樂團。

南管音樂是保存於閩南地區的古老樂種。明朝以後，隨著移民潮而傳入台灣，在台灣音樂史上扮演著重要的角色。福建和台灣的南管文化有一些差異。受到科技慢慢進步的影響，南管音樂逐漸沒落。在近二十年來，由於學術界的自覺，投入主要的精力於南管研究。南管為一項音樂藝術，一方面承繼了中國傳統音樂思想，另一方面也因應台灣特殊的時空背景，而有地域性民眾音樂的特質。由於它的源流頗為古老，使得人們在欣賞它的時候，同時也產生歷史感，另一方面它也與民俗宗教有若干層面的結合。

## 第一章 緒論

### 第一節 研究動機與目的

彰化地區有三個南管社團:雅正齋.聚英社.邊雲齋。他們保存了許多珍貴的南管文物。南管社團門口會掛上社團名稱的牌子，屋內供奉郎君神位。郎君是學南管的人所拜的祖師爺，每年春秋二季都會擇日舉行祭典活動。

南管音樂中主要樂器有琵琶.洞簫.二胡.三絃還有拍板.撩鐘.響盞.鯨叫.四塊和玉噯。

南管音樂起源於中原文化，是我國傳統的民族音樂。音韻古樸.柔美.大方，節奏細膩，曲式嚴謹，它保有五聲音階，特殊的拍法，還有古音的聲腔，是結合音樂與文學的古樂。

許多人對「南管」這個詞的印象十分混淆，甚至曲戲不分。事實上，「南管」就是一種音樂的名稱。它是我國閩南地區的古樂，原來並不稱為南管，而是依照樂器和性質，而有「絲竹」、「絃管」、「五音」、「南音」、「郎君樂」、「郎君唱」……等等名詞；在閩南及東南亞一帶，因為它是以琵琶為主奏樂器，大部分都稱「絃管」，「南管」只是在台灣的特稱，可算是「南管」沿革演進後的一項結果。

南管社團傳承音樂的方式主要以「口傳心授」為主，但是南管音樂的曲目極多，在社團發展的歷程中，教師將所學抄錄下來，這就是歷史悠久的手抄本。內容包括指.曲.譜。南管音樂發展過程留下的文物，是台灣人共有的歷史記憶，必須妥善保存。

南管音樂是比較早期流行的音樂，比較緩慢且優雅，是由一群紳士階級的男性組成。在傳統的學習過程上，要變成南管人，必須參與團體成為社員，和老師學習。學習南管的地方就稱為館閣，館閣包含了成員.組織及社群活動.場域……等，是台灣傳統漢人聚落型態。這

裡頭南管社團不止扮演音樂娛樂功能，也扮演社會政治溝通橋樑的集中點。

## 第二節 前人研究結果及文獻探討

首先把收集到的文獻分成五大類:

### 一.南管樂器探討之研究方面:

1.(王海燕 紀永濱 潘汝端，2000《傳統音樂參考手冊》台北:國立傳統藝術中心)

此書介紹「南管」是屬於何種樂種。在整個南管系統中，又可區分為很多類，但曲目系統均來自同源，但在表演形態與音樂風格上有明顯的區別。

2.(李國俊，1994《千載清音—南管》彰化:彰化縣立文化中心)

此書說明南管音樂是相當保守的傳統藝術，它的音樂哲理.使用樂器.樂律制度.演奏型態.樂曲內容及社會功能等，都保存著許多古老傳統且保存我國古代音樂文化最豐富的大樂種，所以被譽為「音樂的活化石」。

3.(蔡文婷，1999 <音樂活化石--南管小傳>《光華》第 24 期 P.118-119)

此文說明南管表演形式.演奏樂器以及樂曲種類。

4.(蔡郁琳，2000<南管文物>《彰化藝文》第 8 期 P.14-15)

此文介紹各南管樂團內保存了一些珍貴的南管文物。

### 二.歷史發展與演變之研究方面:

1.(2002<南管其實不難管-從台北市傳統藝術季看南管的今昔與未來>《表演藝術》第 112 期 P.63-65)



此文提到南管在今日，看似瀕臨絕跡的傳統藝術，學者進一步揉合樂舞來呈現南管，曾引來國內部份南管人及學者的非議，認為他罔顧傳統。而「南管」最常被定義為一獨特音樂體系，晚近學界則逐漸接受南管涵攝音樂/戲劇兩個範疇。

2.(江如敏，2002<清音雅樂千載永傳—記彰化縣南管之發展>《文化視窗》第 40 期 P.44-46)

此文介紹彰化縣最具特色的傳統音樂為南管與北管。彰化地區蘊含豐富的南北管音樂戲曲資源，變成立了「南北管音樂戲曲館」。並讓為傳統樂音的保存貢獻心力。

3.(吳火煌，2002<南管音樂的生態遞變—從正音與雅樂活動談起>《彰化藝文》第 14 期 P.54-56)

作者參加了彰化南北管戲曲館舉辦的南北館整絃排場大會。發現傳統樂種每因不同時空而產生轉變，此次活動也可看出南管的音樂本身也在改變中。

4.(洪惠冠，1999《塹城南音舊事》 新竹市:新竹市立文化中心)

此書對新竹城內傳統南管曲藝的歷代發展與現況做一個重新回顧與紀錄。

5.(張靜宜，2004 <雅音不輟--振聲社南管樂團>《e 代府城》第 10 期 P.54-56)

此文介紹振聲社裡歷史悠久的文物。振聲社原本解散了，但在張鴻明和蔡小月等協助複社。

振聲社自複社以來日益活耀，也努力薪傳也尋找知音。

6.(蔡文婷，1999 <古調新聲—東南亞的南管改革>《光華》第 24 期 P.125-129)

此文提到對於東南亞新一代的華人子弟而言，南管音樂是老人家的專利，面對後事無人的窘境，改革是為接近新一代，在多族群的新加坡社會裡，更需結合多種資源與多方聯繫才能存活。

### 三.演奏手法與風格之研究方面:

#### 1.(李少園，2000<南管曲詞初探>《泉南文化》第 1 期 P.43-47)

此書說明南音其文詞與樂曲取得和諧的統一，達到了聲文並茂.互相映襯.扣人心弦的藝術效果，適合抒發纏綿悱惻的內心感受或矛盾複雜的感情衝突且具有巨大的感情震撼力，沁人心脾，使聽眾在如癡如醉中受到感染。

#### 2.(呂鈺秀，2003<南管曲的頓挫—以蔡小月唱曲為例>《彰化藝文》第 19 期 P.69-73)

此文介紹蔡小月對於演唱頓挫的應用，雖有一定的常規性但偶爾使用不同唱法表達。藝術表現最忌一成不變，蔡小月充分掌握南管曲音樂上的特點，且從中求取變化，使音樂表現中有規律性、變化性，也增加了可聽性。

#### 3.(李毓芳，2003<南管手抄本與鹿港聚英社>《彰化藝文》第 21 期 P.4-9)

此文說明透過館閣收藏的手抄本，可以了解館閣從過去至今學習過的內容也會將關於南管的歷史淵源.樂器演奏方式.樂理等知識抄寫下來。南管手抄本一開始存在的目的，僅是希望能幫助記憶與學習，現今卻成爲了解南管人.事.物的佐證之一。

#### 4.(李國俊，2005<南管唱曲特色淺說>《傳統藝術》第 55 期 P.37-40)

此文提到南管非常注重字音與音樂旋律的關係，充分保存中國傳統雅化系統的歌唱風格。而演唱方式，較能保存傳統中國歌樂的特色。

#### 5.(陳瑞柳，2003<南管排場演奏的傳統習慣>《泉南文化》第 8 期 P.36-38)

此文介紹以前與現代南管排場演奏不同及各種表演方式，已與傳統演奏習慣脫節，改良是適應時代的進步，但不可違背傳統藝術文化。

#### 四.美學之研究方面:

1.(呂錘寬，2000<南管音樂的藝術-兼評<南管音樂賞析>>《彰化藝文》第9期 P.37-40)

此文說明南管為一項音樂藝術，其藝術性主要為音調的單純諧和，旋律音域中庸，曲調進行方式頓挫有力。由於它的源流頗為古老，使得人們在欣賞它的時候，同時也產生歷史感，也與民俗宗教有若干層面的結合。

2.(林吳素霞，1999《南管音樂賞析(一)入門篇》彰化:彰化縣立文化中心)

此書介紹南管為我國傳統古典音樂之一，不但結合了音樂與文字，在戲曲文化的保存研究，亦扮演了重要的角色。及隨著時代變遷，南管古樂慢慢的在消失當中，我們應當採取的保護措施。

3.(吳碧容，2000<邁開南管新蓮步>《表演藝術》第86期 P.18-20)

此文提到曾經被視為日漸式微的「南管藝術」，以隨著漢唐樂府登上國際舞台，成為一股新勢力，並逐漸影響現代表演創作。藉由這些傳統藝術風貌再現，「南管藝術」不只提供現代人抒發思古幽情的機會，也成為滋養豐碩現代創作土壤的另一種期待。

4.(羅詩城，2002<打開古樂的國際市場—漢唐樂府活化南管藝術>《遠見雜誌》第198期 P.132-134)

此文提到復興「南管」路途艱難，且有些空洞與不切實際。復興之路，唯有精緻一途，要更精緻.更深入，才有吸引力。純粹精神上的尊敬，對已經凋零的藝術是不行的。

#### 五.其他研究方面:

1.(辛晚教，1998《南管戲》台北:漢光文化出版社)

此書介紹何謂「南管戲」及說明南管戲的形成.使用之樂器.表演之手法.....等。

### **第三節 預期目標.成果**

將提出報告書一份.拍攝聚英社樂器.人員，錄製實際演出狀況。幫忙宣導傳承的活動，讓更多的民眾認識.並參與南管，如此才能營造自發性的傳承環境。

目前聚英社也不斷的在招生，培養新生代成員，使得南管得以繼續在台灣流傳下去。

## 第二章 研究方法.觀點.民族誌.口述歷史

### 第一節 研究方法

- 1.參與觀察法:實際參與聚英社所舉辦的活動。
- 2.深入訪談法:深入專訪聚英社之社長.社員，並詳細記錄。
- 3.文獻之研究：前人對南管音樂.樂器...等等相關之文獻研究分析。
- 4.理論之探討：南管音樂分析探討。

### 第二節 研究觀點

主要是著重於音樂方面，使用的樂器.記譜法.樂曲.....等等，將在本文進行深入的探討，藉由此研究讓更多人認識南管音樂。

### 第三節 民族誌.口述歷史

**日期:2009/03/01 時間:10:00~12:00 AM**

當天 9 點半從家裡出發，到達時約 10 點，而他們正在一走進去的地方做練習。

使用樂器:琵琶.洞簫.二胡.三絃。約有 20 人左右。



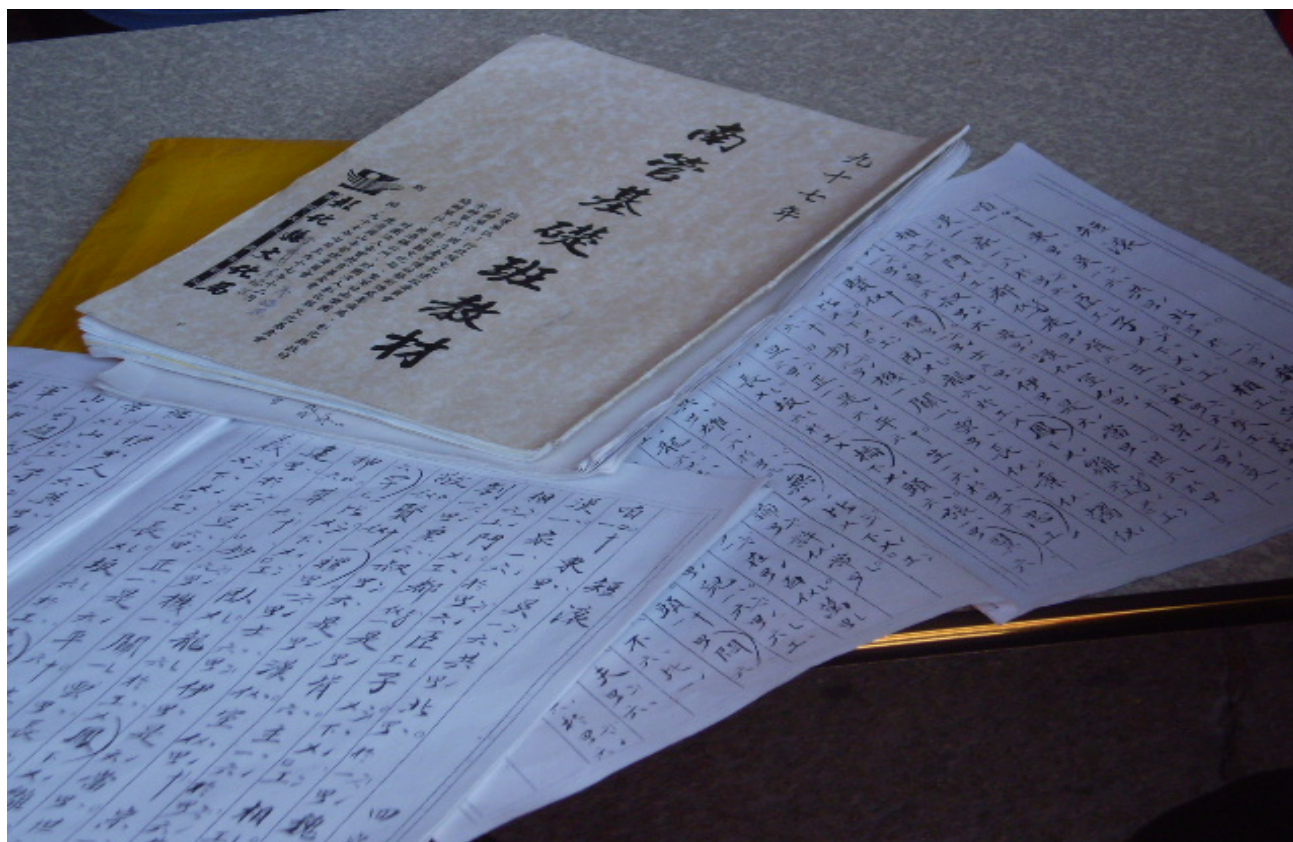
參與民眾(2009/03/01 柯文欣攝)



參與民眾(2009/03/01 柯文欣攝)

這是讓民眾免費參與的，主要的目的是爲了薪火相傳，教導有興趣的人。

他們所使用的樂譜是工尺譜。



工尺譜(2009/03/01 柯文欣攝)

約 11 點半，他們練習到一個段落，便向吳敏翠老師表示我的來意。之後吳敏翠老師給我一張名片，相約下次做詳細的訪問。

日期:2009/03/23 時間:8:00~9:30 PM

訪問對象:許耀升先生(聚英社社長)



訪問許耀升先生(2009/03/21 柯姿清攝)

吃完晚餐後，約七點半便騎著機車前往許耀升先生家，中途還下雨，不過還是順利的抵達。

到了之後，許先生還很熱情的倒茶給我喝，接著便開始訪問。

以下訪談內容，許耀升先生簡稱許，筆則簡稱我。

我問:聚英社歷史起源?

許答:最剛開始聚英社是稱逍遙軒，由施綿先生創立。那時的成員都是五.六十歲的老年人。

我問:傳承方式?



許答:大約在民國八十四年左右，聚英社逐漸沒落，而八十五年要立案，但立案必須要有高中學歷，但那時其他的成員都是老一輩的人，沒有讀到那麼高，所以登記我為負責人，於是在八十七年，我開始寫計畫書向國藝會申請補助。所以就接下社長的位置，一直到現在。

我問:成立多久?

許答:約一百多年，但因為以前沒有文獻詳細記載，所以正確的年份比較不清楚。

我問:您當初如何接觸?

許答:約在民國七十年左右，一開始是參加文青社，是由大專院校喜愛南管的學生所組成，約有九個人。只要是寒假或暑假都會回到鹿港跟大家一起練習。

我問:您的學歷?

許答:鹿港洛津國小，彰化精誠國中.高中，台北工專。都沒有讀跟音樂有關的學校。

我問:您會的樂器?

許答:南管中十種樂器都會。一開始先是會洞簫，之後每個樂器都開始慢慢摸索，自己學，遇到別人就問，然後就學會了。

我問:其他有幾位成員?

許答:大約有二十幾個。

我問:什麼時候練習呢?

許答:每個星期三.六在彰化(許家)，星期二.四則是鹿港龍山寺。

我問:怎麼招收新成員?

許答:每年七月左右，都會招收新成員，所有的活動都是免費的，對南管有興趣的民眾都可

以參與。而練習到一個段落，會安排場合讓學員們做表演。

我問:怎麼教導?

許答:以前最剛開始，是以口傳心授的方式，老師教一句學一句，學會後，老師才會再教下去。但現在都有譜可以看了，但這些譜都是記載琵琶的譜，可是其他的樂器也都是看一樣的譜，而演奏只要不犯規，裝飾音皆是可以很自由很快樂的表現。其實南管是一種很特別的藝術，(許拿洞簫，接著說)像這個洞簫，是用竹子所做，很嚴格的要求長必須一寸八左右.十節九目，這種竹子很難找，且簫最重要的就是音要準，現在很多都是用木頭或塑膠的材質做的，吹起來的就沒那麼好聽。

我問:那現在有幾個老師呢?

許答:我跟我老婆(吳敏翠老師)還有黃承祧老師.施永川老師.陳麗英老師。我們會輪流教學。

我問:那現在使用的樂譜?

許答:都是用工尺譜。

我問:有翻成簡譜嗎?

許答:沒有。都是用工尺譜，因為用簡譜演奏起來，就比較沒那種感覺.味道，所以一開始學員們必須先學會看工尺譜。

我問:選曲方向?

許答:南管音樂共有兩千多首的曲子，二百首有唱詞，其中二十首算是必學的曲子，我們會先從這二十首起，之後再慢慢的增加難度。

我問:何謂指.譜.曲?

許答:我們所使用的教材有三本，分別是指.譜.曲。指共有四十八套，由三至七齣構成一套，每首皆有不同的曲牌名，主要是演奏所用。譜主要在清末時期，由林齊秋花了十年撰寫了六本，都是親手寫的，而且把類似的旋律寫在一起，背譜會比較容易。曲則是以張再興所寫的為主，都是一首一首的，而且都是有唱詞的。在南管中，有所謂的四譜.五指套是必學的，四譜指四時景.梅花操.八走馬.百鳥歸，五指套指自來生長.趁賞花燈.一紙相思.爲君去時.心肝跋碎。

我問:您們教學都是用這三本?

許答:對阿!都是以這三本爲主，雖然只有三本，但是有的一首就要學快一年，有這麼多首，其實一輩子都學不完。

我問:那除了這些曲子，還有其他您們沒有的嗎?

許答:當然有阿!但是比較少聽到，通常都是這些了。

我問:有特別的唱腔嗎?

許答:都是以台語發音，一字多音，每個字會分字頭.字中.字尾，因爲每個字都會有許多音，所以不能一開始就唱出所有的音。例如:對這個音，必須先發出ㄉ...ㄨ...ㄟ...ㄉㄨㄟㄟ，分成三個音節。

我問:調式方面怎麼分別?

許答:(許拿書說明)有分四空管.五空管.貝士管跟五六四ㄟㄨ管。

四空管代表 F(ㄐ Y)調

音符	空	洪	电	下	又	工	哭	士	一	眾	仁	伏	仕	仁		
F調	6	1	2	3	5	6	1	2	3	5	6	7	2	3		
固定調	2	4	5	6	1	2	4	5	6	1	2	3	5	6		

IV III II I (記號四絃定位)

四空管調式 (許耀升先生提供 2009/03/21 柯文欣攝)

五空管是 G(ㄤ ㄘ)調

音符	空	洪	电	下	取	又	工	六	士	一	伏	仁	伏	仕	仁	伏
G調	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	5	6	1	2	3
固定調	2	3	5	6	7	1	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7

IV III II I (記號四絃定位)

五空管調式 (許耀升先生提供 2009/03/21 柯文欣攝)

貝士管是 D(ㄉ ㄨ ㄝ)調

音符	空	洪	电	下	取	工	六	壯	一	伏	仁	伏			
D調	1	2	3	5	6	1	2	3	5	6	1	2			
固定調	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	

IV III II I (記號四絃定位)

貝士管調式 (許耀升先生提供 2009/03/21 柯文欣攝)

五六四イヌ管是C(ㄉㄛ)調

音符	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ
C 調	2	3	5	6	1	2	3	5	6	1	2	3	5	6	7
固定調	2	3	5	6	1	2	3	5	6	1	2	3	5	6	7

IV      Ⅳ      Ⅱ      1 (註: 四級定位)      0 母 Ⅱ

五六四イヌ管

五六四イヌ管調式 (許耀升先生提供 2009/03/21 柯文欣攝)

我問:多久會有活動?

許答:之前固定每個月第四個禮拜的星期日下午會在龍山寺做演出,現在還增加第二個禮拜也有表演。

我問:都在哪些場合演出?

許答:只要有邀請都會做表演,像去年彰化文化局在德國.日本議員來訪問時,也有邀請我們去表演。我們還有春祭跟秋祭,也都會表演。

我問:都是哪些人參與呢?

許答:要看時間.地點。如果去台北比較遠,就十幾個人,若是在鹿港附近比較近,且時間較長,就會二十幾個,大家輪流表演。

我問:是否有遭遇什麼問題或困難?

許答:恩.....(許想了一下)都沒有吧!一切都還蠻順利的。

我問:對未來社長的傳承有什麼想法嗎?

許答:其實，要當社長不容易，首先必須對南管所有的樂器很熟悉，再來呢!也要有時間去管理，參與許多事情，最重要的是要有心讓聚英社延續下去，也要想怎麼做才能有更多的團員，讓更多人認識聚英社以及南管音樂。

我問:您認為聚英社存在的意義?

許答:(許表示以下的內容他寫了篇文章)我覺得，每個廟應該都要自己有個北管或南管樂團，因為廟都會設計戲亭，就是要現場在那裡演奏，才真正有意義。像晚上，在廟裡吹簫，真的非常有感覺，很好聽。鹿港有非常多個廟，但只有兩個廟有自己的樂團，所以我覺得聚英社的存在，是很重要的，還要推廣更多廟要有自己的樂團。而我覺得，我們在龍山寺自己表演跟教學，其實教學反而比較有推廣的效用，因為表演大家就只看到我們的成果，聽聽就過了，但教學的話，能讓大家知道南管音樂的過程，是怎麼學習，有什麼樂器，用什麼譜，很多到龍山寺的遊客都會走進看看，這樣真的比較有效果。

我問:對未來有什麼期許?

許答:希望能夠讓更多人認識聚英社和南管音樂，並且進一步跟我們一起練習。

約九點半結束了這次的訪談，許耀升先生很熱情的表示，若有任何疑問可以在詢問他，接著將準備的小禮盒送給許耀升先生，感謝他接受我的訪問。

### 第三章 關於聚英社

#### 第一節 聚英社起源

##### 1. 歷史起源

聚英社位於鹿港一級古蹟龍山寺八卦亭左邊的廂房內。已有一百餘年的歷史，昔日聚英社名師林清河先生、吳彥點先生亦曾任教於各地，近代如施魯、施關、林德其先生……等亦是赫赫有名，民國七十五年在已故社長王昆山老先生的領導之下，聚英社榮獲第二屆的薪傳獎。聚英社是全國第一個納入文化資產保存法保護法的傳統藝術表演館閣，彰化縣文化資產審議委員會將百年歷史的彰化市梨春園、鹿港聚英社和雅正齋南北管樂團，納入文化資產保護，讓瀕臨失傳、走入歷史的傳統館閣，重獲傳承生機。

##### 聚英社歷、近史表

時間	主持及任教劫	館址所在	備註
150 年前	施棉	絃友家	逍遙煙(歌管)聚英社(彤管開館)
135 年前	王成功、施羊	絃友家	逍遙煙消失 聚英社擴大
60 年前		龍山寺	
60-40 年前	吳彥點	金門館	
40 年前	林清河、林獅	龍山寺	今館委員辦公室
民國 34 年	施魯	菜園	龍山寺軍隊駐紮

民國 34-50 年		小本宮、菜園	確切年代不詳
民國 51 年	施魯、林德棋	龍山寺原址	最簫條期
民國 53 年			黃信宏離社
民國 56-60 年	施魯、林德棋、 黃承祧、王昆山	龍山寺東西廂	
民國 75 年	施永川、許耀升 陳麗英、吳敏翠	龍山寺東廂	

## 2. 傳承方式

從去年七月開始，定期舉辦教學活動，並且皆是免費的，讓有興趣的民眾可以報名參與，訓練一段時間，便安排許多場合做演出的活動。練習的方式，輪流由聚英社的老師帶領，邊彈邊唱邊講解。

而他們的館址就在鹿港龍山寺，龍山寺屬鹿港一級古蹟，每到假日或例假日，總吸引許多民眾到此，大家都紛紛停下腳步觀看他們的練習過程，也算是一個很好的宣傳。

## 3. 位置

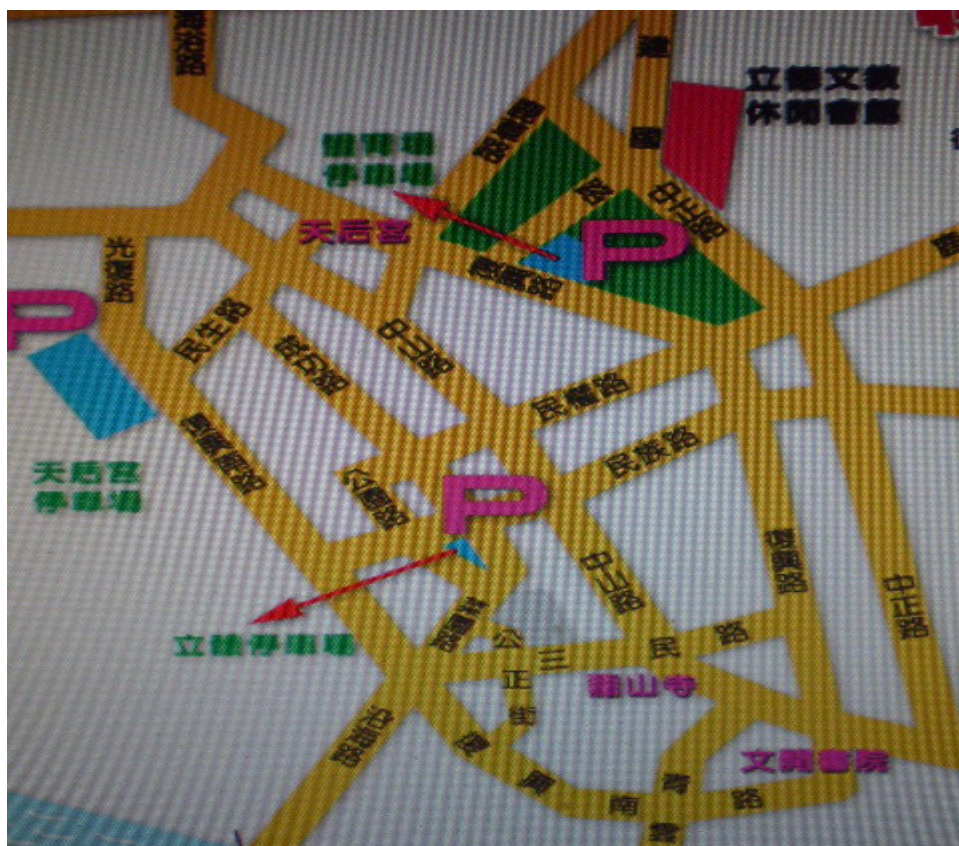
地點:鹿港龍山寺(彰化縣鹿港鎮金門街 81 號)

電話:04-7772472

社長:許耀升先生



## 交通指南



地圖 (引自龍山寺網站 2009/02/28 柯文欣攝)



聚英社研究所(2009/03/01 柯文欣攝)

## 第二節 社長簡介

許耀升先生，經歷:鹿港龍山寺南樂聚英社社長.溪湖郵局專員.文魁安親班主任.彰化溪湖和美地區南管音樂教師。大約在民國八十四年左右，聚英社逐漸沒落，八十五年要立案，登記許耀升先生為負責人，於是在八十七年，許耀升先生開始寫計畫書向國藝會申請補助。所以就接下社長的位置，一直到現在。

就讀鹿港洛津國小，彰化精誠國中.高中，台北工專，並沒有讀跟音樂相關的科系，但一直對南管非常有興趣，一開始只會洞簫，之後則將南管十個樂器都學會了。

## 第三節 招生活動

97年7月起，每個星期六.日上午 09:30-11:30，在鹿港龍山寺，舉辦「南管音樂薪傳教學」，可旁聽或現場報名參加，完全是免費教學；另外在第二及第四個星期日下午 14:00-16:00，舉行「南管音樂欣賞會」，並有有獎徵答。

97年9月起，每月的第三個週日下午 14:00-15:00，舉行「南管樂藝演奏」，地點則跳脫龍山寺，分別在「文祠、丁家古厝、怡古齋人文茶館、新祖宮」每月依續進行演出。

98年3月份將到玻璃公司鹿港彰濱博物館演出。

## 第四節 存在意義

其實每個廟應該都要自己有個北管或南管樂團，因為廟都會設計戲亭，就是要現場在那裡演奏，才真正有意義。鹿港有非常多個廟，但只有兩個廟有自己的樂團，所以聚英社的存

在，是很重要的，還要推廣更多廟要有自己的樂團。爲了讓大家對聚英社及南管音樂更了解，許耀升先生想到以現場教學的方式，民眾親自參與，能讓大家知道南管音樂的過程，是怎麼學習，有什麼樂器，用什麼譜，龍山寺屬於鹿港一級古蹟，每到假日總吸引許多觀光客到此，遊客都會走進看看，這樣對於他們的推廣有很大的幫助。



## 第四章 音樂分析

### 第一節 使用的樂器.

#### 1. 敲擊類: 拍板. 撩鐘. 響盞. 叫鑼. 四塊



(一)拍板

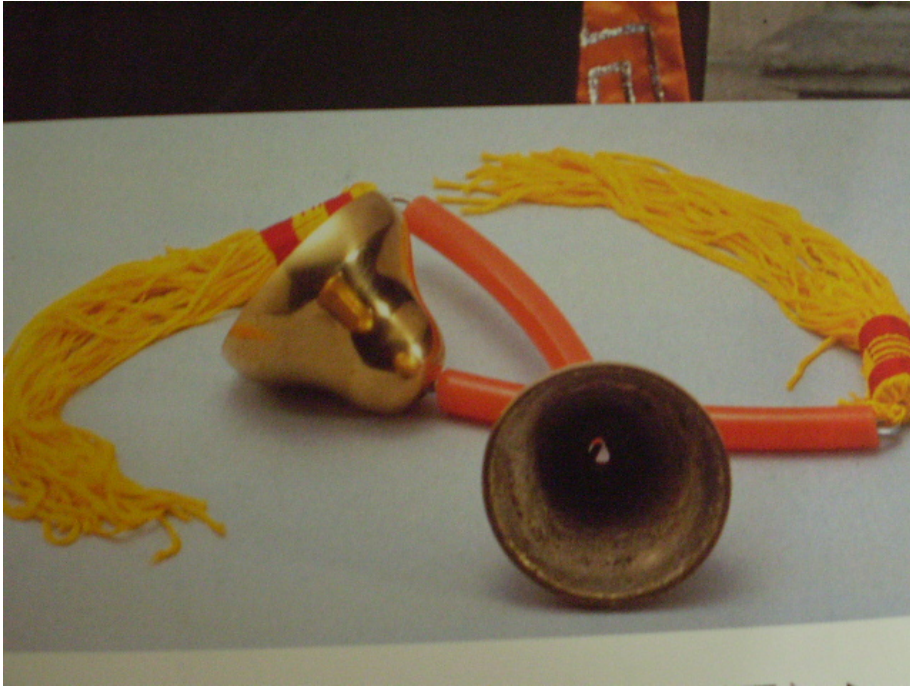
引自《南管音樂賞析(入門篇)》

拍板又名為「撩瑟」，在南管演奏中有「樂正」的地位。它是以檀木或其他質地堅密的木質材製成，共五片，以繩索串起，左右兩片較厚，中間三片較薄。是用來控制音樂節拍的一種打擊樂器，演奏的時候，右手執兩片，左手執三片。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》



(二)撩鐘

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

撩鐘又叫做雙鐘.雙音.雙鈴。它是一對銅製小鈴，演奏時分別用兩隻手各握一個，相互碰擊出聲，它的聲音非常清脆。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》



(三)響盞

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

南管的響盞，用一面差不多像人的手掌心那麼大的小鑼，裝在一個竹筐內。演奏時左手托竹圓盤，右手拿著一根小槌輕輕敲擊，在南管演奏中唯一可與琵琶同時發出聲音，演奏時與叫鑼搭配，增加輕快歡樂的氣氛。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》



(四)叫鑼

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

叫鑼又稱爲『狗叫』，是一種直徑約九公分的小鑼，鑼的上邊用繩子綁在一個小木魚下，以梧桐木片或竹片敲擊出聲。

演奏的時候，左手食指掛著小鐘，右手拿小槌敲打。隨著琵琶的聲音而敲擊叫鑼發聲，遇到琵琶低音時，應停止敲擊。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》





(五)四塊

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

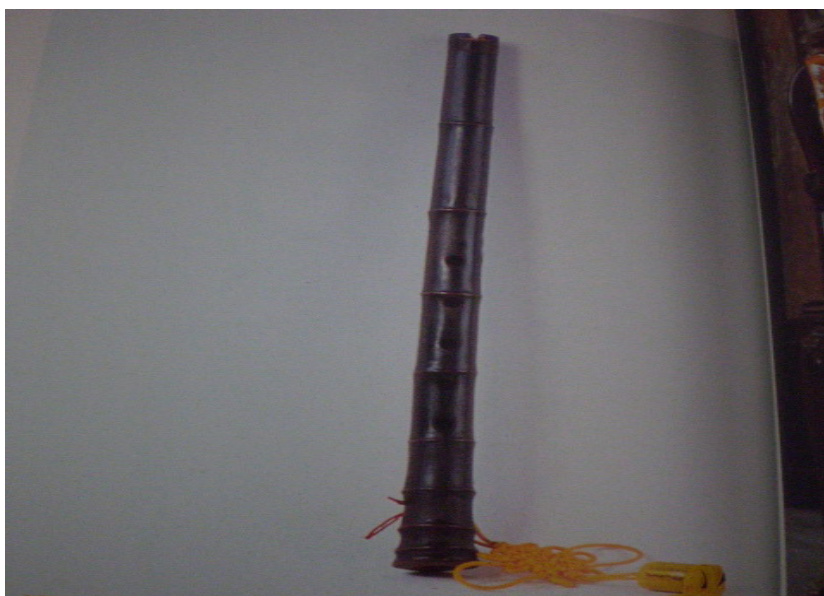
他是由四塊竹片組成，演奏的時候，兩首各握兩片，一片用大拇指握住，另一片用其餘四個指頭握住，利用手腕的晃動，使兩片竹板碰擊出聲。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

## 2.吹奏類:洞簫.嗩吶



(一)洞簫

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

是直吹的樂器，用竹子根部或木製成，類型則隨著樂種而有不同。由於對竹材的要求嚴格，因此南管的洞簫律高很一致，是南管的定音樂器，也是主要的旋律樂器。

南管音樂中的洞簫，全長以不超過一尺八吋八為限，所以又有『尺八』之稱，十目九節，一目兩孔。吹奏時，音響務必長久.氣順.結實，講究起伏頓挫。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》



(二)噴吶

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

噴吶音色高亢有力和鑼鼓相結合，最能表現熱鬧的節慶音樂。噴吶的表現力非常強，幾乎所有的吹管樂器技巧都能演奏，除此之外它還可以模仿戲曲唱腔，吹嘴拆開單吹還可以模仿老生，花旦的特殊唱腔喔！吹奏噴吶有多種技法，如滑音、吐音、氣拱音、氣頂音、打嘟嚕、循環換氣等。民間藝人還創造了模仿三絃音、蕭聲、雞啼鳥鳴、人聲歌唱等特殊技巧，使噴吶成爲一種表現力很強的獨奏樂器。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

### 3.彈撥類:琵琶.三絃



(一)琵琶

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

琵琶是南管音樂中主導的樂器，在閩南語稱為「頭手」。琵琶是右手向前彈，瑟是右手向後彈，所以琵琶是也是彈奏的意思，約於四到六世紀從西域傳入中國。

琴身以杉木或梧桐木為之，琴面皆用梧桐木，曲首長頸，圓背平面，腹廣成橢圓。

它在南管音樂演奏中，是演奏.伴奏的主要樂器，也是整個樂隊的指揮。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》



(二)三絃

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

又名弦子，相傳是周朝師曠作以代琴。故名思義它有三條絃，是我國傳統戲曲清唱自彈中主要的樂器。它的音樂渾厚，音域寬廣，與琵琶互為陰陽。

南管三絃演奏的姿勢，右手肘覆於琴鼓靠右肋位處，非放置大腿上；左手橫握琴身，不可橫擋琵琶之前，彈奏指法與琵琶相同。



演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

#### 4.拉絃類:二胡



(一)二胡

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

二胡為我國流傳最廣、最有代表性的一種拉弦樂器，它廣泛的流傳在長城內外、大江南北至珠江流域。二胡這個名稱，在南方是專指獨奏用或是國樂隊用的一種，北方人稱為『南胡』。由於全國各地不同的習慣，也有稱為『二弦』、『胡胡』。

二胡音色優美、表現力強，既能演奏柔和、流暢的曲調，也能演奏跳躍有力的旋律，音色剛柔多變。在國樂團中是主要的旋律樂器，既用之於獨奏，也適合合奏和伴奏，在民間戲曲的多種劇種中均為重要的伴奏樂器。



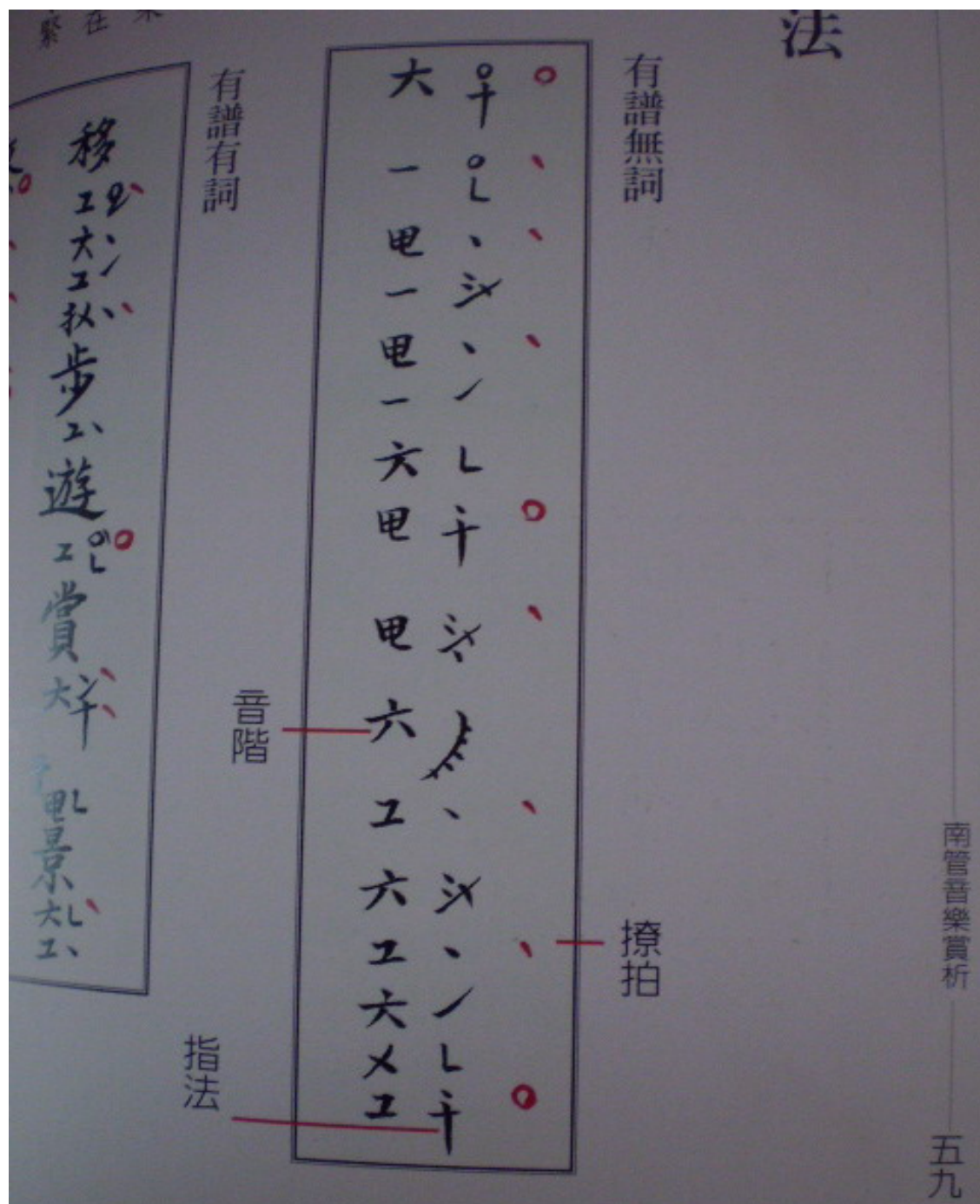
演奏方式

引自《南管音樂賞析(入門篇)》

## 第二節 記譜法

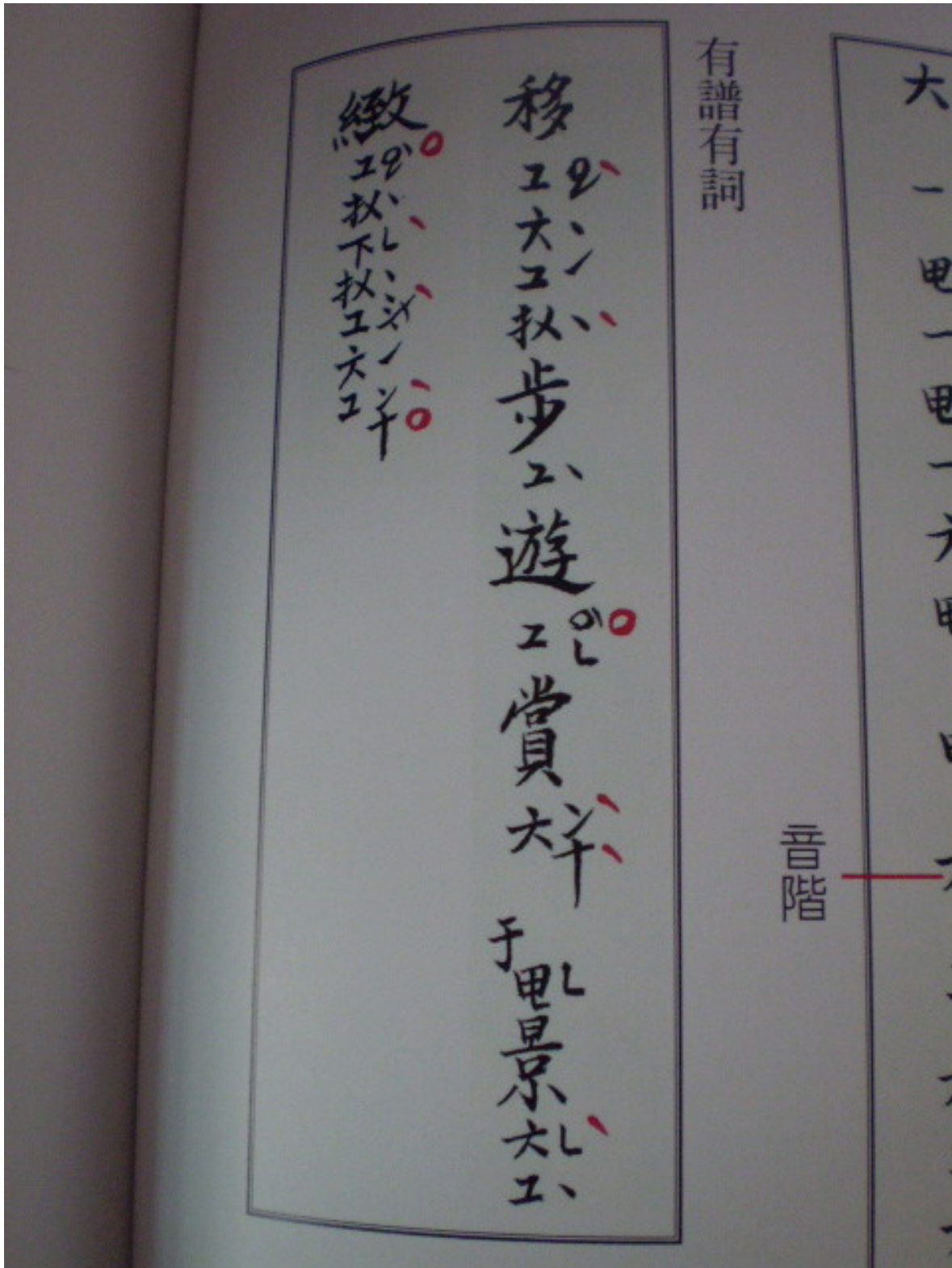
南管的記譜採用傳統的五音音階固定記譜法。南管的譜式為直排式，包括音階、指法、撩拍，

以三行記寫，左邊為音階、中間是指法、右邊則是撩拍。



引自《南管音樂賞析(入門篇)》

如果有詞的話，會先寫在上方，下面是相應的譜字。



引自《南管音樂賞析(入門篇)》



### 1.工尺譜

我國唐宋以前的音樂，是使用七聲音階，宮.商.角.變徵.徵.羽.變宮，即為西樂的 $\text{C}\ \text{D}\ \text{E}\ \text{F}\ \text{G}\ \text{A}\ \text{B}$ 。せ.口一.#C Y.ムセ.カ Y. T一。

南宋之後，盛行燕樂的簡譜，上.尺.工.凡.乙.四.合七個音符，稱為「工尺譜」。雖只有上.尺.工.凡.乙.四.合七音，但高低音階共有十九字，從最低音到最高音的符號為:上.尺.工.凡，以上四字屬於低音；合.四.乙.上.尺.工.凡，這七字代表本音；六.五.乙(人部).上.尺.工.凡.六(以上五音皆為人部)，這八字則是指高音。

### 2.指法與撩拍

在南管中，基本的指法有三時幾種，記於譜的中間，常見的指法有以下四種基本口訣:(1)點.挑.蓋(2)掄.攢.點(3)顛.跳.抓(4)反.剪.丟。

南管的記拍符號稱為撩拍，記於譜的最右邊，「撩」是指弱拍，「拍」是強拍的意思。

### 3.拍法與速度

散曲拍法形式，由慢至快可分為七撩拍.三撩拍.一撩拍.疊拍；疊拍曲有拍無撩，字多聲少，速度輕快，朗朗上口，容易表達詞情，一般曲長約兩.三分鐘。一撩拍取一拍一撩，速度與難易均適中，雖然多半字韻不長，但亦有其曲調主韻處可以發揮，初學者多半是由一撩曲奠定基礎，樂曲多半五至八分鐘。三撩拍和七撩拍的曲子，技巧性和藝術性都較高，三撩曲一拍三撩，節奏舒緩；七撩曲一拍七撩，速度最慢，曲理最深，內斂穩重，是曲子中最難的。

### 第三節 南管曲詞初探

南管對泉南傳統文化有很大的影響，它保留著晉唐中原古樂的遺響，又有皇家雅樂.元曲，歷史悠久，源遠流長，被專家稱為「我國現存最古老的音樂」。南管音樂強烈的藝術魅力還在於其文詞與樂曲取得和諧統一，達到了聲文並茂.互相映襯.扣人心弦的藝術效果。最流行的百首曲子，大多數是反映婦女題材。南管音樂曲雅悠揚，節奏舒緩悠長，善於營造曲折回環的藝術氛圍，適合抒發纏綿悱惻的內心感受或矛盾複雜的感情衝突。南管聲腔與詞文和諧配合所形成的「如泣如訴，如怨如慕」的藝術風格，具有巨大的感情震撼力，使聽眾在如癡如醉中受到感染。

### 第四節 南管唱曲特色淺說

南管是閩南地區的樂種，分為「指」.「曲」.「譜」。除「譜」為純粹演奏的器樂曲外，「指」與「曲」皆為可演唱的樂曲，有詞有譜。

由於南管音樂保有許多古代音樂的成分，在發展過程中，也受到詞樂.元曲.宗教樂曲.地方戲曲的影響，逐漸在民間形成別具一格，富有地方色彩的演奏及演唱方式。南管以本嗓演唱，偏重在較高音域的聲腔表現，非常注重字音與音樂旋律的關係，尤其對發音.咬字.收聲非常講究，還有撩拍起落頓挫的拿捏，充分保存中國傳統雅化系統的歌唱風格。

南管演唱時，氣息的運用是歌唱優劣的一大要件。南管樂曲流行於閩南語區，以閩南語發音演唱。從中國各地歌謠.戲曲的形成經過來看，可以了解音樂旋律與方言語音間的密切關係，南管亦不例外。

## 第五節 音樂賞析

1.曲名:荼蘼架

門頭:雙闌

管位:五空管

撩拍:一二拍

故事:宋代民間故事，出「留鞋記」河南籍人氏.郭華自明生，因上京赴試，借宿柳元外家中，有一日閒遊街坊，巧遇胭脂舖母女，女王月英貌美無雙，郭華丰姿俊雅，芳心暗評。一日月英母親外出探親.郭華來訪，兩人各道愛枕，傾吐表白，適逢雜貨商愛利哥識破其情，藉機敲詐胭脂與銀兩後離去；兩人即約定元宵賞燈，私會相國寺。郭華因先付友人邀飲，至相國寺已是酩酊大醉，月英與女婢梅香兩人用盡辦法也叫不醒，無奈只得留下羅帕弓鞋為記。月英自回來後，整日精神恍惚，懨懨成病。

曲詞:荼蘼架，日弄影，鳥鵲悲春，意故卜來叫出斷腸聲，看紫燕含泥歸，黃蜂媿蝶，黃蜂共媿蝶，翩翩那障飛來採花蕊，阮心事今卜訴度誰知，肝腸百結，但得掠只目淖暗淚滴，咱娘孌相隨行，去到相國寺，見伊人酒醉醺醺，挨來揀去，挨來共揀去，伊身都全然不醒來，賊冤家無心腹，誤阮返來只處無興又無彩，肌膚瘦，阮不自在，阮身恰似揚子江中遇着風浪搖擺，鵲橋會不駕來，親像牛郎織女銀河阻隔在東西，恰親像牛郎織女銀河阻隔在許天台。

雙闈

五卷管

茶一十

于仕

靡

似上

架

既

野

初

日

耳

于

弄

一

里

影

一

衣

鳥

思

鵲

似

悲

一

思

春

一

意

思

故

一

卜

里

叫

一

出

一

耳

斷

一

腸

一

詩

一

里

一

看

一

紫

一

里

燕

一

子

舍

一

泥

一

歸

一

黃

一

蜂

一

蛺

一

蝶

一

里

黃

一

蜂

一

共

一

蠅

一

蝶

一

翻

一

那

一

下

峰

一

里

飛

一

來

一

採

一

花

一

蕊

一

蕊

一

下

玩

一

里

于

仕

尋

一

思

一

點

一

今

一

許

一

于

野

一

里

靠

一

離

一

肝

一

腸

一

百

一

結

一

但

一

得

一

里

掠不吳野。目不知澤。知不野。暗北淡。夫北福。思夫思。十  
 咱一娘。思夫嫵。思以于。知相。不才。隨北侍。思夫去。思以  
 到思相。知合國。思寺。不中。思以伊。夫入。不食。不必得。不  
 醉。思。醺。知不。醺。知不。換。不來。北揀。知去。不。况。不  
 換。不來。以共。不揀。知去。不。伊。不身。知不。都。不金。北  
 然。不。野。不。北。醒。知不。下。來。不。野。賊。不。十。于。北  
 冤。北。家。野。不。無。野。于。知。十。心。不。思。腹。一。不。思。誤。思。不  
 况。思。返。必。來。仙。思。必。思。只。不。處。思。十。無。知。不。換。不。不。野。十  
 又。北。無。知。北。彩。思。夫。思。口。一。十。肌。一。不。膚。思。不。瘦。思。以

此不知其自凡在不此不知身知拾不揚不  
 子不知江中遇不著不風不浪不  
 搖不知不下擺不下鶴不于不橋不會不野不  
 不不于不聲不駕不思不來不親不像不牛不郎不  
 織不思不女不銀不河不平不姐不知不隔不平不在不東不  
 西不思不拾不必不親不必不像不思不牛不知不郎不思不織不思不女不  
 銀不不不河不平不姐不知不隔不平不在不許不思不天不  
 谷不思不大不思不口不一不十不

2.曲名:一間草厝

門頭:望遠行

管位:五六四イメ管

撩拍:一二拍

故事:民間故事，孟姜女送寒衣，曉行夜宿草厝內有燈無油，蚊蟲叮咬，輾轉難眠，起而身  
揩寒衣，披星戴月往前行，這般翻山越嶺，千里跋涉，只爲個郎。

曲詞:一間草厝暫渡一暝，門前都是蜘蛛經絲，蚊飛來咬人都痛如針刺，孤燈一盞阮無油通  
去添，思量卜做怎阮渡過只今冥，翻來覆去阮袂睏得些厘，朦朧個所在阮未知是幾更，等  
待月落雞啼，起來看孤星，掠只烏巾來包頭，阮寒衣揩起，爲人情著障生，管乜千鄉共萬  
里，星稀墜月落山野雞啼，阮只心都不安，一洵西風起都是煩惱我君寒，心頭苦有只千萬  
般，但得過嶺盤山，障般樣艱辛苦都是爲君您牽絆，受障般樣艱辛苦都是煩惱我君您寒。

望遠行

五十四行

一。間似草。一似層。一似暫。一似渡。一似冥。一似  
 一。門前。一似都。一似是。一似蛛。一似蛛。一似經。一似  
 絲。一似蚊。一似飛。一似來。一似咬。一似人。一似都。一似痛。一似  
 如。一似針。一似刺。一似下。一似下。一似孤。一似燈。一似一。一似  
 蓋。一似一。一似無。一似油。一似通。一似思。一似去。一似添。一似  
 過。一似只。一似今。一似冥。一似下。一似翻。一似來。一似覆。一似  
 手似去。一似既。一似快。一似眼。一似得。一似些。一似層。一似



未不知是下幾更等待  
 月落口雞啼只鳥中包  
 看孤星掠只鳥中包  
 頭一既似寒風衣巾男措起  
 為郎情存暮小上障生  
 管知也知千二鄉元耳共  
 星似稀似墜一千里月  
 啼似只思心都元安

海山西北風起都  
不是頭惱  
我知君心  
只似千  
萬般  
只  
得  
過  
嶺  
盤  
山  
亭  
般  
樣  
艱  
辛  
苦  
都  
是  
君  
心  
你  
幸  
幸  
幸  
都  
是  
頭  
惱  
我  
知  
君  
心  
你  
幸  
幸  
幸  
寒  
下  
下  
下

## 第五章 結論

### 1.研究回顧

受到科技慢慢進步的影響，南管音樂逐漸沒落。南管為一項音樂藝術，由於它的源流頗為古老，使得人們在欣賞它的時候，同時也產生歷史感。

南管在台灣社會的藝術性活動經常被模糊化，或以歷史.民俗的角度切入，而忽略了藝術層面的技術要求。南管音樂的功能多樣，它能綿延數百年，主要在於它的藝術特質，音調單純諧和，旋律音域中庸，曲調進行方式頓挫有力。

### 2.遭遇的問題

原本我要訪問的對象是鹿港保真壇，屬於北管音樂，資料也蒐集差不多，本來也約好要做田野訪談，但後來他們表示呂垂寬教授是書寫許多書籍，所以不想接受訪問。只好趕緊換一個研究主題，所以選定鹿港龍山寺的聚英社，他們是南管音樂，所以又趕快蒐集不同的資料。

### 3.心得.感想

原來已經訂好的題目，竟然真的遭遇到對方不接受訪問的問題，趕緊換題目，從北管音樂變南管音樂，但我沒有放棄，還是用盡全力去收集資料，並且深入去了解南管音樂。

這次我以鹿港聚英社做為我研究的對象，除了南管音樂的部份，在於文化傳承方面和寺廟中的樂團，都讓我深深體會到他們的用心。

傳承方面，真的沒有想像中的容易，越來越少人願意去參與甚至是欣賞，大多還是喜愛有歌詞直接表達的流行歌詞，但當我靜下心來欣賞南管音樂，發現它無論在曲調或旋律上都

是很優美的，且每首曲子的背後也都有一段故事。

另外，也是許耀升先生不斷提到，寺廟中都該有一個屬於自己的北管或南管樂團，我覺得這真的相當重要，許耀升先生至今依舊非常努力的提倡，希望往後能看到更多的寺廟都擁有一個專屬的樂團。

在這次的田野訪談中，讓我感受到許耀升先生對南管音樂的熱愛，從只會一個樂器到把所有的樂器都學會，並接下社長的位置，真的很不簡單。他和吳翠敏老師還有其他的老師，不斷地招生新成員，並且付出自己的心血，完全免費教導，只希望能不斷不斷地傳承下去，這樣的心很令人感動，我也決定日後會多多參與他們舉辦的活動。

## 參考資料

1. 王海燕 紀永濱 潘汝端，2000《傳統音樂參考手冊》台北:國立傳統藝術中心籌備處
2. 江如敏，2002 <清音雅樂,千載永傳--記彰化縣南管之發展>《文化視窗》第 40 期 P.44-46
3. 李少園，2000 <南管曲詞初探>《泉南文化》第 1 期 P.43-47
4. 李國俊，1994《千載清音—南管》彰化:彰化縣立文化中心
5. 李國俊，2005 <南管唱曲特色淺說>《傳統藝術》第 55 期 P.37-40
6. 辛晚教，1998《南管戲》台北:漢光文化出版社
7. 呂鈺秀，2003 <南管曲的頓挫--以蔡小月唱曲爲例>《彰化藝文》第 19 期 P.69-73
8. 李毓芳，2003 <南管手抄本與鹿港聚英社>《彰化藝文》第 21 期 P.4-9
9. 呂錘寬，2000 <南管音樂的藝術--兼評<南管音樂賞析>>《彰化藝文》第 9 期 P.37-40
10. 吳火煌，2002 <南管音樂的生態遞變--從正音與雅樂活動談起>《彰化藝文》第 14 期 P.54-56
11. 吳碧容，2000 <邁開南管新蓮步>《表演藝術》第 86 期 P.18-20
12. 林吳素霞，1999《南管音樂賞析(一)入門篇》彰化:彰化縣立文化中心
13. 洪惠冠，1999《塹城南音舊事》新竹:竹塹文化叢書出版社
14. 陳衍吟，1998 <南管音樂文化研究---由歷史向度.社會功能與美學體系談起>國立成功大學中國文學系 87 學年度碩士論文
15. 陳瑞柳，2003 <南管排場演奏的傳統習慣>《泉南文化》第 8 期 P.36-38
16. 張正體，1995，《南管曲樂薪火》苗栗:苗栗縣立文化中心

17. 張靜宜，2004 <雅音不輟--振聲社南管樂團> 《e 代府城》第 10 期 P.54-56
18. 蔡文婷，1999 <音樂活化石--南管小傳> 《光華》第 24 期 P.118-119
19. 蔡文婷，1999 <古調新聲--東南亞的南管改革> 《光華》第 24:11 期 P.125-129
20. 蔡郁琳，2000 <南管文物> 《彰化藝文》第 8 期 P.14-15
21. 羅詩城，2002 <打開古樂的國際市場--漢唐樂府活化南管藝術> 《遠見雜誌》第 198 期  
P.132-134
22. <南管其實不難實--從臺北市傳統藝術季看南管的今昔與未來> 《表演藝術》第 112 期  
P.63-65

## 網站

全國碩博士論文 <http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.html>

南華大學圖書館 <http://libserver2.nhu.edu.tw/>

聚英社部落格 <http://tw.myblog.yahoo.com/macia2005/>