

◎京胡

北聲玉振

南音繞梁

南北管藝術 在臺中市傳承中

圖、文/ 朱青怡、張韻平、駱婉禎、施景瑛
(國立臺中教育大學音樂系音樂學組碩士生)

無論是北管或南管，都是流傳在臺灣漢民族聚落裡的主要傳統藝術項目，亦均以民間信仰活動為載體而活躍著。當我們聽到震天價響的鑼鼓喧鬧聲，伴以類似國語的「北方官話」（正音）演唱的戲曲表演，那準是北管戲曲的演出。反之，當出現類似海口腔臺語的「泉州話」演唱和以繞梁不絕的絲竹聲，則是南管戲曲的演出囉！

北管「亂彈」 南管「梨園」

「北管」與「南管」的藝術體系包羅萬象，皆富含戲曲及音樂兩大類型的演出。以戲曲而言，通常談到北管戲曲指「亂彈戲」，據其來源可分為古老梆子腔系統

的「福路」（又稱福祿、古路、舊路），以及皮黃腔系統的「西路」（又稱西皮、新路），福路戲唱腔較西路戲來得激昂，後者則與京劇有所淵源。南管戲曲又稱「梨園戲」，有大、小梨園之分，狹義的南管戲曲指稱「七子戲」。

北管的音樂系統分為器樂和歌樂兩類，樂曲形式分為弦譜（絲竹樂）、牌子（曲牌，噴呐主奏）、細曲（套曲、單曲）等。器樂依其演出組合，分為鑼鼓樂、鼓吹樂、絲竹樂。歌樂的演唱曲為「崑腔」，因演唱精緻而有「細曲」之稱。所使用的樂器包括小鼓（單皮鼓）、堂鼓（通鼓）、大鑼、響盞（小鑼）、鐃（小鈔）、鈸（大鈔）、吊規仔（京胡）、殼仔弦（椰胡、提弦）、

二胡（和弦）、三弦（弦仔）、琵琶、揚琴、箏、鼓琴、笛子（品仔）、噴呐（鼓吹）、擲、笙等。

南管的音樂系統同樣分為器樂和歌樂等兩類，樂曲形式分為「指套」、「譜」及「曲」。南管歌樂唱曲主要用「泉州話」，強調使用真聲，著重氣貫丹田。樂隊編制分四管合奏及十音合奏，使用樂器包括上四管之洞簫、二弦、三弦、琵琶以及拍，下四管之響盞、雙音、叫鑼、四塊，十音合奏時加上玉噯（小噴呐）。

北管之興盛與凋零

清代傳統戲曲劃分為「雅部」和「花部」兩大系統，即雅部的崑曲以及活躍於俗民社會、統稱為

- ① 合和藝苑的南管戲演出。
- ② 南管人每年春秋二季皆舉行郎君祭，以祈求演出順利。
- ③ 臺中市何厝國小的北管社團。

或稱足鼓)，成為能演又能奏的全能演員。

林吳素霞以南管音樂的演奏根底而獲得研習南管戲的機緣，進而成為現今國寶級的南管戲傳承藝師。她自八〇年代定居臺中後，續於1993年與夫婿林正介共同創辦「合和藝苑」，全心致力於中部地區南管音樂與戲曲人才的培育工作，為逐漸式微的南管藝術注入新血。

臺灣珍貴的無形文化資產

民俗學者林茂賢稱北管音樂是臺灣版的熱門音樂，甚至可以重金屬音樂比擬之，熱鬧喧囂的聲響曾經響徹臺灣的天空。相對地，音樂學者呂鍾寬則稱南管音樂是煉神養氣的音樂，一場長達數個小時的南管音樂演出，讓人們從弛緩平和的音樂聲中得到精神提升。的確，無論是「北」聲玉振或者是「南」音繞梁，兩者均有其在藝術上的非凡價值，也是臺灣珍貴的無形文化資產寶藏！

END

「花部」亂彈的各種聲腔劇種，亂彈即是現稱的北管戲。自清代中葉直到二戰結束前，是臺灣北管戲最風靡的時期。無論婚喪喜慶、廟會節令的俗民活動，北管樂曲總是不可或缺的背景音樂。北管興盛時期常見北管人的門戶之爭，如中部地區的軒園之爭，現代社會已不見此種爭鬥，也象徵著北管逐漸衰退。臺中地區曾見北管的榮景，但隨著時代變遷逐漸凋零。2002年曾是全臺唯一的北管職業戲班「新美園」主人王金鳳辭世，令人唏噓。

王金鳳出生於嘉義縣梅山鄉，幼時在大林「新錦文」亂彈戲班擔任童伶，之後陸續加入「永吉祥」、「慶桂春」、「新全興」及「樂天社」等戲班而奠定深厚的演戲

根底。1961年他與妻子杜生妹共組「新美園」亂彈戲班，1977年南投草屯的「樂天社」解散後，「新美園」獨力撐起臺灣亂彈戲的一片天。如今古老亂彈戲的職業演出由王金鳳班底成員如潘玉嬌、劉月嬌、彭繡靜等人，在全臺各地努力傳遞亂彈戲的香火。

林水金作育北管英才

世居臺中市大里區的北管大師林水金，作育無數北管英才，對於北管音樂的傳承教學著力甚深。他自十七歲起在大里福興宮的「福興軒」獲得啟蒙，深得北管藝師徐火爐的真傳。1951年左右林水金開始北管音樂的教學生涯，幾乎教遍臺中地區的軒派館閣，對於

園派的邀聘亦欣然前往。1968年，他回到初獲啟蒙的福興軒擔任館先生長達三十年。林水金奏、唱皆在行，是北管界中少見的全方位大師，1991年榮獲教育部頒發民族藝術薪傳獎。

南管戲身段柔美細緻

清代郁永河來臺後寫的一首竹枝詞：「肩披鬢髮耳垂璫，粉面朱唇似女郎；媽祖宮前鑼鼓鬧，侏離唱出下南腔。」是關於臺灣南管戲的最早文獻，其中「下南腔」即是以泉州話演唱的地方聲腔。

南管戲的歷史可追溯至唐朝時期，唐玄宗創「梨園教坊」傳習歌舞大曲，因此南管戲有「梨園戲」的稱謂。實際上南管戲的戲劇

內涵應直接承傳自宋元南戲以及明代傳奇等古典戲劇，而臺灣民間所稱的南管戲，通常指南管唱曲演唱的大、小梨園戲。小梨園戲又稱「七子戲」，依其「生、旦、淨、末、丑、外、貼」等七種腳色而得名，亦稱為「七腳（角）戲」。南管戲的其他特色還包括以傳統南樂的行腔轉韻搭配柔美細緻的身段，演出類似懸絲傀儡一般的「三節手」、「糕人身」、「垂手行」等身段，而詮釋每個科步動作的過程都是以「進三步、退三步、三步到台前」做為基準。

林吳素霞延續南管戲生命

「舉手到目眉，分手到肚臍，舉指對鼻尖，拱手到下頰。」溫柔