

音樂先修班

關於南管的天才十問

南管是音樂、戲劇、還是樂器的名字？

南管與北管有什麼不同？

正逢漢唐樂府推出《洛神賦》，想去感受南管的優雅氣氛，又怕聽不懂當場睡得打呼怎麼辦？

免驚！本刊特邀漢唐樂府藝術總監陳美娥，與專案經理陳倫韻，為「南管新鮮人」來個入門解惑，讓你輕鬆進入南管的「美麗境界」。

天才班講師 陳美娥 漢唐樂府藝術總監

陳倫韻 漢唐樂府專案經理

天才班班長 鄭淑瑩

1. 什麼是「南管」？到底是音樂？是戲劇？還是一種樂器的名字？

可別誤會了，「南管」不是類似笛子般的「管」樂器，而是一種古老樂種，其中包含了彈奏與唱曲，曲調速度大多較慢，音韻典雅且轉折多，是盛行於中國閩南地區的「流行音樂」，又稱為「絃管」、「南音」、「南樂」。民間從事南管的樂師們通常自稱「南管人」，並且信奉樂神「孟府郎君」，所以南管又稱「郎君樂」。

南管音樂不只可以單獨欣賞，還可用於戲劇配奏，所以就產生了「梨園戲」。梨園戲又稱「南管戲」，是發源於福建泉州的古老劇種，傳入台灣後曾風行一時，劇中的樂曲多以南管音樂伴奏。所以南管既是音樂，也是戲劇，兩者都是。

2. 「南管」的歷史有多久？跟「北管」有什麼不一樣？

根據考究，南管音樂可能早在唐、宋時期就已出現，隨著北方游牧民族南侵，一路從中原文化流散到南方沿海，是文人雅士消遣時光的時尚娛樂，直到今日，福建的泉州成了南管文化大本營，在台灣，則在台南、鹿港都還可找到民間的南管社團，在香港、馬來西亞、菲律賓等華人地區，南管樂音也依然飄飄於耳。

「南管」與「北管」是台灣傳統音樂的兩大系統。南管以琵琶、三絃等絲竹樂器為主角，不但文詞優雅，曲風也清淡悠揚；而傳自中國北方的「北管」音樂，慣用高亢的嗩吶、鑼鼓、響盞，營造熱鬧喧囂的氣氛，在早期農業社會裡，廣泛地被用在婚喪喜慶的平民場合。

簡單地說，南管走的是典雅婉約的「氣質派」路線，北管則是高亢熱鬧的「粗獷派」！

3. 南管音樂唱哪種語言？演奏上有什麼特別形式？

很多人以為南管從福建傳入，唱的就是閩南語；其實，南管唱的是泉州話，是最接近古代中原的一種語言，對台灣人來說並不陌生，因為鹿港的「海口腔閩南語」便是源於泉州腔。

因為歷史悠久，南管音樂在演出型態以及樂器規格上，保留了許多古老且嚴格的規矩。傳統的演奏排場上，樂隊呈「倒V字型」排列坐法，坐在上方尖端的樂器稱之為「上四管」，多是絲竹樂器，下方接近觀眾的則是「下四管」，以打擊為主。

南管音樂會演出程序分為「奏指」、「唱曲」、「宿譜」三部分，「奏指」是以上、下四管大合奏作為熱場的前導；「唱曲」是各地絃友大顯身手、互探實力的重頭戲；「宿譜」則是音樂會結束的尾聲。

4. 「上四管」包含哪些樂器呢？

「上四管」共有五種樂器：拍板、琵琶、三絃、洞簫，以及二絃。拍板以五片檀木串成，敲擊拍子主導樂曲節奏，扮演類似指揮的角色，座位在樂隊中央，古時又稱「樂正」。

南管的琵琶跟國樂中的琵琶雖然同名同姓，性格卻是大不同！國樂琵琶豎抱、指法技巧華麗複雜；南管琵琶則橫抱，琴體與身體保持九十度平衡姿勢，技法質樸。三絃音色圓厚低沉，恰與清脆鏗鏘的琵琶互補，兩者指法相似，並列主要樂器，南管的譜子也是根據這兩種樂器所寫。

琵琶及三絃彈奏單音，洞簫及二絃則扮演裝飾角色，彈奏連貫性的裝飾旋律。洞簫以竹製成，身前五孔，後一孔，音色溫婉悠揚；二絃乍看似胡琴，材質與演奏方法卻大不同，琴筒採林投樹的果實製成，琴柱以竹頭為首，兩根軫子在右邊，和胡琴相反，演奏時內線只能拉，外線空絃只能推，最忌推拉無序，指法十分嚴格。

5. 「下四管」又包含哪些樂器呢？

「下四管」多為打擊樂器，包含：四塊、叫鑼、雙音，以及饗盞。其中以四塊最特別，樂師兩手各持兩片竹片，使勁運臂震動竹片，發出類似鳥鳴的細密高音，跟使用腕力的「竹板快書」不同。冬天是練習四塊的好季節，天氣冷一發抖，臂力自然傳送到手中竹片了。

叫鑼是木魚與小鑼的組合，演奏時，左手食指掛住小鑼，拇指與中指執木魚，右手執木片，十分考驗樂師的靈活手技。雙音又名「雙鈴」，銅製無舌，兩手分執，演奏時多在後半拍互擊，音色柔和悠揚；饗盞也是金屬打擊樂器，樂師左手拿著竹圈，圈中有銅製小鑼，右手拿紙製小軟捶，上下晃動敲擊發出清脆如磬的聲響。

下四管通常是到曲段最後，才加入上四管的演奏行列，合奏營造活潑愉悅的高潮氣氛。有時再加入唎仔、品簫，稱為「十音合奏」。

6.所有的南管樂曲都是有彈又有唱的吗？

並非所有南管音樂都有唱段，一般而言，南管音樂分三種：「指」、「曲」、「譜」。「指」的結構嚴謹，包含數個樂章、進行演度一定從慢到快、有背景故事、有歌詞但是很少唱。演出時間最短十二分鐘，最長的則將近一小時。

「曲」又稱「散曲」或「草曲」，大多擷取自梨園戲的片段，長的約二十分鐘，最短三分鐘不到，學起來容易，容易被觀眾接受。「指」和「曲」的內容常是一些令人耳熟能詳的故事，如《陳三五娘》、《孟姜女》、《王昭君》。

「譜」沒有歌詞，屬於純粹清奏的樂曲，同樣包含數個樂章，演出時間從十到二十分鐘不等。「譜」為標題音樂，是以自然意境為主題的樂章，如描寫一年四季各種景色的《四時景》，及描寫梅花自含苞到盛放種種姿態的《梅花操》等。

7.「南管」的樂譜長什麼樣？怎麼讀？

南管樂譜稱作「工尺譜」，是獨有的一種古老記譜方式，以直行記載，包含符號及文字，看起來有點像日文。雖然南管有許多樂器，又有唱段，眾樂師看的卻都是同一份由琵琶指法寫成的譜，再依所持樂器加以變化裝飾，不似西方樂團有分譜，所以又稱「琵琶譜」。

工尺譜不難讀，唯一的條件是眼力要好，因為必須「一目三行」！以《西江月引》的譜圖為例，有四行直行，一行是一段，每行又分為三小行，最右邊是拍板樂師看的「節奏」，出現類似句號的圈圈時，代表要打板子。中間這行，有著圈圈、挑、小點、十字等符號，則是指示琵琶的各種「指法」；最左邊的，標著乂、工、六、士、一等「音名」，類似西方 Do、Re、Mi，紀錄南管最主要的五個音。

南管正式演出時是不能看譜的，即使是一套數十分鐘的樂曲，也必須全部背誦下來。洞簫、二絃在作裝飾音的時候，擁有即興變化，所以即使是同一首樂曲，也會因時、空、人的不同，幻化出多變的旋律與韻味，正是南管音樂的迷人之處。

8.「南管」的演奏和演唱都是古代的作品嗎？有新的創作嗎？

根據統計，現存「指」有四十八套，「譜」只有十六套，「曲」較多，據說有兩千多首，但也只有大約十分之一的作品較常拿來演唱，其數量雖多，仍不脫南管一百零八個曲牌的範圍。現存的南管樂曲都是老祖宗留下來的，即使是最近代的「新作」，據說也是清朝末年的作品了。

創作南管樂曲的困難度極高，除了要熟悉南管音律、曲牌與各種樂器的演奏原則之外，又因為南管講究歌詞、聲韻與旋律、音調的契合，因此創作者還必須精通聲韻，曾經有人嘗試舊「曲」填新詞，但都未能普及流行。而近年來，新加坡的「湘靈音樂社」算是諸多南管社團中，積極嘗試創作新樂曲的團體之一。

9.身為初次欣賞「南管」的新鮮人，需要作什麼準備？

現代人生活步調快速，初初接觸文靜優雅的南管音樂，難免昏昏欲睡、猛看手錶，或是認為自己水準不夠或缺乏音樂細胞，這都是可預見的「南管新鮮人症候

群」。不妨先花點時間，了解此段音樂的背景故事，或是各種樂器的特性，或許可以找到新的樂趣。

或者，可以把自己當評審，幫樂師的合作默契打分數。南管追求的「和」不只是「樂和」還有「人和」，樂師們眾心一意的合奏相當重要；默契不佳的樂隊，各走各路，音樂聽來也東倒西歪，讓人幾乎有「這五個人好像彼此不認識」的錯覺；反之，默契好的樂隊能夠合作出氣韻流暢的音樂，即使遭遇突發狀況，也能靠一個眼神輕易化解！

10.哪裡可以學南管？

創立於民國四年的「台南南聲社」，是台灣本土歷史悠久的相關社團，佔有重要分量，至今仍持續教授南管音樂；台北方面則以「漢唐樂府」、「心心南管樂坊」最知名，已晉身國內重要表演藝術團體，定期發表大型作品，也安排南管教學活動，不少社區大學，也紛紛開設聆賞課程，增加一般民眾接近南管的機會。

兩岸專業教育方面，台北藝術大學的傳統音樂系所設有南管組，大陸的福建藝術學校則設泉州南音專班，致力培養專業南管後進人才。

全文引用自 2006 年 5 月號《PAR 表演藝術》雜誌