

南管音樂賞析

(一) 入門篇

彰化縣文化局

南管音樂賞析

〈一〉入門篇

著作／林吳素霞

 彰化縣文化局

南管音樂賞析·一·入門篇／林吳素霞作

·初版· ·彰化市：彰縣文化，民88

面； 公分

ISBN 957-02-4045-8（平裝）

1. 南管音樂

915.18

88007410

南管音樂賞析

（一）入門篇

指導單位：行政院文化建設委員會

贊助單位：財團法人彰化縣文化基金會

主辦單位：彰化縣政府

承辦單位：彰化縣文化局

發行人：翁金珠

總執行：陳慶芳

作者：林吳素霞

編輯委員：李殿魁、李國俊、李奕興、林珀姬、郭長松、楊秀芳

（以上依姓名筆劃順序排列）

執行主編：林吳素霞

助理編輯：林正介、黃承祧、吳長鋹、張春玲、詹秀鈴

美術編輯：逸 晴

美術指導：林端津

插畫繪製：李奕興

行政：粘振裕、林茂鏐、林秋蟬、張季鳳、詹錫芬、謝沂庭

出版：彰化縣文化局

彰化市中山路二段500號

電話：（04）7250057

網址：www.bocach.gov.tw

出版年月：民國八十八年六月初版

民國八十九年四月再版

民國九十四年二月第二版第二刷

定價：每套五冊新台幣450元

展售處：彰化縣文化局員工消費合作社：彰化市中山路二段500號

郵政劃撥帳號：22305646 04-7250057轉102

國家書坊台視總店：臺北市八德路三段10號B1 02-25787542

三民書局：臺北市重慶南路一段61號4樓 02-23617511

五南文化廣場：台中市中山路6號 04-22260330

新進圖書廣場：彰化市中正路二段5號 04-7252792

青年書局：高雄市青年一路141號3樓 07-3324910

GPN：030709880010

ISBN：957-02-4045-8

◎本書保留所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人彰化縣文化局同意或書面授權。

錄

千古傳承南國音

阮剛猛 一

懸娘孃落玉盤

李俊德 三

自序

五

壹、中原古樂 南管音樂

一、南管樂的歷史

七

二、南管的特色

九

三、南管的樂神

十一

四、御前清客

十五

貳、南管樂器

〔拍板〕

十九

〔琵琶〕

二三

〔三絃〕

二九

〔洞簫〕

三三

〔二絃〕

三七

〔撩鐘〕

四一

〔響盞〕

四四

〔鯨叫〕

四七

〔四塊〕

五一

〔玉嘸〕

五五

參、南管的記譜法

一、音階與管位

五九

目

肆、南管音樂演奏內容

二、指法與撩拍 六二

一、清奏曲

指套／簫指 六九

指套／噯仔指 六九

二、清唱曲

〔慢頭〕 七一

〔正曲〕 七一

〔過枝〕 七二

〔慢尾〕 七五

〔唱唸法〕 七五

三、清奏譜

四、南管音樂祭祀禮樂 八一

伍、南管樂的演奏程序 九一

陸、整絃篇示範曲

一、起指：風打梨 九三

二、唱曲：廟內青清 九七

三、唱曲：想起拙就理 一〇一

四、唱曲：感謝公主 一〇五

五、唱曲：孤栖悶 一〇九

六、煞譜：梅花操 一一七

千古承傳南國音

縣長 阮剛猛

音樂的動人，係以其充沛的生命力，沉澱情感的凝斂，進而產生悠遠深厚的文化力量；而民間戲曲之一的南管清音，正是一項蛻於中原古樂衍生而成的傳統藝術瑰寶，在面臨現今傳統文化逐漸消失的危機時刻，如何提倡與振興這項戲曲精粹，實為刻不容緩之當務之急。

南管樂，本稱「絃管」，是閩南

社會中所稱的「南音」、「南樂」，更為我國傳統古典音樂之一，其音韻古樸，大方柔美，節奏細膩且曲式嚴謹，由於它保存了古老的五音音階，豐富的曲、詞牌以及特殊執拍法，並涵蘊古音唱腔，因此南管樂不但結合了音樂與文字，在戲曲文化的保存研究，南樂亦扮演了舉足輕重的角色。

由南管樂界藝人林吳素霞女士所

主持編纂的『南管音樂賞析入門』，係

本縣大力推動的文化采風拾遺研究課題，吳女士自幼即生長在南管世家，精通各項樂器，專攻唱工、戲劇和南鼓，現任本縣文化中心「南管實驗團」駐團教師、「七子戲傳藝計畫」傳藝教師，可謂是個中翹楚者，借重其對南管戲曲藝精長才，規劃完成本書，目的即希望讓一般社會大眾對南管清樂均能有更進一步的認識瞭解，同時引導讀者由淺入深地體觸南管音樂的傳統美學，以期待拋磚引玉，吸引更多有心之士一齊投身致力於傳統南樂

戲曲領域的研究和存續。

「善歌者，使人繼其聲；善教者，使人繼其志」，在傳統文化耕園中，南樂音符芬香；而覽閱本書，依稀彷彿浸淫南管妙曼樂音之行雲流水，「清夜沉沉動春酌，燈前細語言花落」，傳統戲曲之溫柔，敦厚美亦融合其中，令人咀嚼再三，回味無窮啊！

清旋嬢嬢落玉盤

文化中心主任 李俊德

傳統戲曲之美，在於它延續保存了穿越時空的音樂風情、民俗文化；它也是傾聽前人生活美學和土地聲息的必要途徑。在思索文化尋根、創新的風起雲湧時，是否能夠開啓古老的藝術寶典，為後人開荆斬棘重建入門薪火，理應是文化工作中的首要目標！

以往在台灣婚喪喜慶以及生活休

閒中的重頭戲 南管，隨著時機更迭，似乎已漸漸在民間生活舞台上褪色，然而越是瀕臨消逝滅絕的傳統精緻文化，吾輩愈是該投注加倍努力、心血來經營導引人們親近它、接納它，方能重建其優美、動人的真面目，並豐富我們的精神視野。

南管，千載清音，音韻優雅清麗，係一怡情養性的傳統音樂，唯一般人對傳統戲曲軌跡的建構、形成模糊

不清或一知半解，因此無法登堂入室一窺南管樂音的富麗豐盈，清音如詩，為了能將南管普及化，增強觀眾賞析能力，文化中心特別出版「南管音樂賞析」五冊叢書，配合現場教學解說、圖示，期等為南管灑下啓蒙的種子，培育更多同好們一起來為此項傳統戲曲領域，辛勤灌溉，使它發光發熱，迸現傳統樂音的光輝璀璨。

本書作者林吳素霞老師，一本對南管的摯愛，以其多年來的傾心鑽研，邀集林正介老師、黃承祧老師、張春玲小姐以及吳長錕先生共同蒐集整理相關資料、集結出版本套書，其

用心自不在話下，書中字裡行間流露的正是民間藝師對傳統戲曲的一份無悔的執著和熾熱的理想吧！

本叢書的完成承蒙李殿魁教授、林珀姬教授、楊秀芳教授、李國俊教授、郭長松教授及李奕興先生等編輯委員的指導與參與，使本書能順利的完成，在此並致最深的謝意。

文化的傳遞需有心誠意堅的耐力，衷心企盼透過本叢書，在戲曲樂音的荒漠上，能夠建樹里程碑，還予南管樂最終的明澄珍貴。

自序

作者 林吳素霞

素霞生長於一個南管樂世家，從小耳濡目染，又透過先父嚴謹的指導，培育了各項曲藝與技巧，更獲樂界甚多耆老不吝指點，使我精益求精。對南管樂的喜好，本是個人的一項娛樂，沒想到竟成了我終生的職責，在文化傳承的任務下慢慢的變成一種責無旁貸的使命。

自民國八十三年入駐彰化縣立文

化中心執教南管樂薪傳工作，深深感到南管文化的衰退而散失了許多珍貴的曲譜，因此除先父遺留之手稿及個人的傾力蒐集外，更蒙各界南管同好的熱心支援提供，始有目前珍藏之資料。八十七年四月，彰化縣立文化中心同我討論有關出版『南管音樂賞析入門』專輯，我遲遲不敢答應，因為在南管音樂的領域中，一直有很多學者專家熱心於南管音樂、戲曲的資料

蒐集整理工作，而我只是一名南管園丁，平時只會翻土、灌溉（從事教學工作），對於編書的工作實叫我為難，但因對南管音樂教學的執著並鑒於目前彰化縣尚無一套屬於南管的教材，經過多方意見磋商與鼓勵，遂應允了此項重任。

南管是一種古老的傳統樂曲，因時空的轉換，已日漸式微，橫諸當今為保存這項古樂文化，彰化縣立文化中心秉著傳承者的毅力及導航者的精神，希望透過本套書之解說以及各式演奏，引導更多的人來認識、欣賞，藉由逐步的累積成果進而發揚光大，

再創南管音樂的新里程。

值此，我衷心感謝彰化縣立文化中心給我這個機會，將我的經驗與成果和大家分享，感謝李殿魁教授、林珀姬教授、楊秀芳教授、李奕興先生的指導以及文化中心李俊德主任及博物館同仁的協助，還有所有提供資料並協助本套書完成的人，在此一併感謝。

壹、中原古樂 南管音樂

一、南管樂的歷史

源於中原文化的南管樂，傳自福建，本稱「絃管」，閩南區域及東南亞僑社均稱「南音」，「南樂」，是我國傳統古典音樂之一，在台灣因有別於另一戲曲「北管」而稱「南管」，其音韻古樸、柔美、大方，節奏細膩，曲式嚴謹，它保存古老的五音（宮、

商、角、徵、羽）音階，管位為主體，豐富的門頭（曲牌、詞牌），特殊的執拍法，還有帶著古音的聲腔，是結合音樂與文學的古樂。

歷代戰亂時期，北方人民、貴族官吏紛紛向南遷移至福建，當時的泉州及沿海一帶，經濟繁榮，民生安定，又沒有兵亂，隨唐

末、五代時帶來了許多中原文化與音樂，在閩南地域播下今日南管樂的深固淵源，由它演奏形態，樂器型制保持著唐、宋時代古老的風貌；樂曲內容含有

各朝代的詩、詞、戲曲、民歌、法曲等，以及語言、生活習慣及古物之保存，富有悠久的歷史地位價值，實今日我們探索古典樂律的寶貴泉源。

二、南管的特色

南管古樂曲韻清雅典麗，意境樸拙，樂器演奏形態保存古制，樂府「相和」遺風的拍板，上四管的琵琶、洞簫、三絃、二絃於清唱及指、譜演奏時使用，若加上撩鐘、響盞、鯨叫、四塊等下四管的節奏樂器及嗩仔（噴呐）一齊合奏，更能顯示其鏗鏘悠揚，明亮開朗的另一番嘉慶鬧意。

南管樂曲內容分：指、曲、譜三部門。指：屬器樂演奏曲，有詞、有骨（譜），由數齣組成一套，共四十八套。曲：屬清唱曲，有詞、有骨，或獨立曲

調，或由數種門頭（曲牌、詞牌）構成，有古曲千首以上。譜：屬標題音樂演奏曲，由數節樂章合成一套，套內十二套，套外四套共十六套。

南管古樂由於時代、社會變遷，逐漸的在消失，我們該如何讓聆聽者啓發、認識它的文學、音樂、母語的淵源，讓他的藝術價值永植民間，也不致「時者韻律改，古調無人識」。

南管音樂賞析

〈曲〉

[illegible]

三、南管的樂神

南管界供奉的樂神，為五代後蜀孟昶，據說他精曉音律，並擅製曲，所以南管子弟尊他為樂神，每年春秋二季祭拜他。據「舊五代史」卷一三六記載：他先是邢州龍岡人，後唐莊宗以他的父

親孟知祥為成都尹，節度西川。明宗長興元年（公元九三〇年）孟知祥舉兵反，稱帝於蜀，國號「明德」（公元九三四年），冊封孟昶為皇太子。旋孟知祥卒，孟昶襲位年十六，後改元「廣政」，

台南南聲社所供奉之
「孟府郎君」像

乾德三年（公元九六五年）春，宋太祖命忠武軍節度使王全斌等，率兵討伐，滅蜀，詔孟昶舉族赴京，同年秋，封秦國公，七日後逝世，年四十七，追贈楚王。今人以農曆八月十二日為郎

〈清雅樂府的立姿孟府郎君神像〉

壹、中原古樂 南管音樂

南管音樂賞析