

●麻豆巷口集英社太平清歌

南管一族

形成或發展中的樂種或劇種，經常藉由吸收其它樂種或劇種的曲樂，以發展壯大本身的曲目內容。南管音樂歷史悠久，唱曲講究抑揚頓挫，注重音色鏗鏘婉轉，而其豐富的曲目與內容，保留了古老民間音樂和詩歌。如此，自然被其他樂種、劇種、藝陣所吸收，運用於節慶或民俗場合中，但為其通俗性與流行性，唱念技巧便不如南管講究，其使用的樂器變化性亦較大而自由。上述吸收南管曲樂之樂種、劇種、藝陣如下：

- 1、樂種：車鼓¹、太平歌²。
- 2、劇種：交加戲、南管戲。
- 3、藝陣：七響陣、文武郎君陣。

此外，南管甚至被宗教儀式所吸收，如：道教「靈寶派」與「釋教」儀式中，儀式主持者所演唱的唱腔。

大環境的改變，加上資深藝師的凋零，使得南管的傳承出現危機。所幸，隨著本土化熱潮的高漲、政府的推廣與保存及各地的南管人亦抱持傳承使命感，為傳承與推廣的工作盡一份心力，讓這個歷史悠久、古樸典雅且旋律優美的南管音樂，能繼續在這塊土地傳唱下去。

●西港區東竹林牛犁陣

●安南區公親寮太平歌陣

●太子社區車鼓陣

藝起 PLAY

—2015 傳統藝術研習及推廣系列活動

- 一、啟動儀式：3/29(日) 15:00 於新光三越小西門前廣場舉辦啟動儀式，歡迎民眾一同宣誓學習活動開始。
- 二、傳統工藝推廣活動：

刺繡

辦理時間：初階班4/18-5/24；進階班6/6-8/16 (每週六日上午9-12點)
 辦理地點：臺南市中西區圖書館2樓
 授課講師：林玉泉
 預計招收人數／對象：初階班與進階班各12人、限年齡16歲以上

捏麵人

辦理時間：4/12(日) 09:00~12:00
 辦理地點：麻豆總爺糖廠
 授課講師：杜牧河
 參與人數／對象：30人，一般社會大眾

榫卯製作

辦理時間：5/30(六)、6/6(六) 兩梯次13:00-17:00
 辦理地點：五條港發展協會歷史資訊中心
 授課講師：王政雄
 預計招收人數／對象：20人，國中以上之社會大眾

詳情請參閱文資處網站：<http://tmach-culture.tainan.gov.tw/>

1. 車鼓，或稱車鼓弄，當於廟會時以陣頭表演之團體即為車鼓陣。
 2. 除太平歌外，另有天子門生、歌館、品館、番館等別稱，若以藝陣而言，即為太平歌陣或天子門生陣。

老樹根。新綠芽

—南管音樂創新改編及發展

2012年上映之電影「花漾」是臺灣近年來少見的古裝劇情片，但似乎叫好不叫座，未受大眾青睞，票房表現平平。不過電影中由陳明章創作的電影配樂卻讓人不由得豎起耳朵仔細聆聽，配樂迎和電影故事的歷史時空背景，以古調清音南管為基底來改編，讓人心情隨之喃喃吟唱迴盪。

在臺灣音樂發展歷史上，這類改編南管音樂的情形並非首見，日治時期流行音樂風行，眾多音樂創作者也積極在傳統音樂中汲取養分，根據音樂創作者陳君玉先生的回憶，為了改良傳統音樂讓更多人欣賞，1936年在眾多音樂愛好者的共襄盛舉之下成立「臺灣新東洋樂研究會」，透過多位音樂人的合作，試圖創造新的臺灣音樂。其中陳君玉、陳秋霖曾試圖改造南管樂器，並配合南管奇才潘榮枝改編南管歌曲，變成爵士樂演奏，並且在臺北放送局（今臺北二二八紀念館）播放。

布袋戲歌曲 改編南管樂

戰後1954年，國寶音樂作曲家郭芝苑也曾改編南管音樂，寫成「百家春」一曲，旋律優雅，歌詞哀怨，被大量流行傳唱，可說是臺灣民謠最著名歌曲之一。不僅西洋音樂科班出身的郭芝苑先生改編南管音樂，才華洋溢的布袋戲大師兼傳統音樂人黃俊雄先生更是樂此不疲，在金光布袋戲風靡全臺之際，改編南管音樂，變成多首布袋戲的主題曲「失戀亭」、「相思燈」等，改編的歌曲讓布袋戲節奏明快，整體表演更加生動靈活，同時也保有傳統音樂的唱腔及旋律，對民間生活的樂音聆聽影響巨大。

放在推廣音樂的歷史脈絡來看，這樣的改編與創新，一直是某些音樂人努力的跨界媒合，其心意也都是在想要透

過創新來推廣。電影「花漾」配樂的創作者陳明章先生就認為海內外著名音樂創作者如雅尼、久石讓等人，莫不從傳統音樂中擷取養分，譜出具有現代意義的音樂作品。所以在這樣的相同思維上，改寫傳統的南管音樂，用他獨創的「南管調弦吉他」，也把大廣弦、殼仔弦、雙音仔、琵琶、揚琴、梆笛和東方鼓放在一起，完成了這部電影獨有的現代南管音樂。

旋律互轉介 創生新音樂

這當然不是固守著傳統南管音樂的起指、落曲、宿譜（煞譜）的演奏順序，也混雜了傳統南、北管、西方樂器的演奏型態，不過樂音依舊賦上濃濃的南管音階，透過歌手萬芳極具穿透力的哀怨歌聲唱出「七月半，生死無界，鬧熱紛紛，孤魂野鬼呷，笑阮人生殘夢……」，伴著弦琴管樂，營造出悠悠且古樸的味道，在老樹的根基上，長出新鮮翠綠的嫩芽。

南管與民間歌謠的混雜產生新生的音樂形式，不管是語詞運用，或者是旋律的轉借情形，都顯示了不同文化間因接觸而激發的融合現象。這當然不是學習該樂種完整的養成過程，但對於創新後，受到民眾的喜愛，進而讓傳統樂種獲得重新注目而有了新的可能，這創新的嘗試，不啻是種貢獻。

●電影《花漾》劇照

視覺設計/周藍詩

版權

■指導單位 | 臺南市政府文化局 / <http://culture.tainan.gov.tw/index.php> ■ 發行人 | 林章旭 ■ 總編輯 | 鄧羽伶 ■ 編輯小組 | 李雪慈、王世宏、傅清琪、吳坤明、楊美紅 ■ 執筆 | 陳志昌、林俊霖 ■ 刊頭文字提供 | 臺南市嫩福印刷廠鉛字
 ■ 發行單位 | 臺南市文化資產管理處 / <http://tmach-culture.tainan.gov.tw/> ■ 圖片提供 | 三映電影文化事業有限公司、臺南市文化資產管理處 ■ 美術設計 | 善隆數位文化有限公司 ■ 出版日期 | 2015年3月

十音藏陰陽 金木又相剋

南管發展於泉州並流傳於中國閩南地區，為歷史悠久的民間樂種。隨著泉廈的移民，南管傳播於臺灣、澎湖、金門、香港、澳門、東南亞各地僑社。由於分布地區廣大，形成該樂種名稱多樣化的現象，如：「絃管」、「南音」、「南樂」、「南曲」、「五音」、「郎君樂」、「郎君唱」等不同名稱。「南管」一詞為臺灣最普遍的稱呼，因其乃相對於「北管」而稱之，中國則稱為「南音」，而東南亞地區早期都稱「南樂」，但近來受中國的影響，現在概以「南音」稱之。

就內容而言，南管音樂可分為：「指」、「曲」、「譜」。「指」又稱套曲（或稱指套），是一種組曲的形式，以鋪演一個故事居多。有詞有譜，可以歌唱，通常僅用器樂演奏。「曲」為單獨的演唱曲，唱詞大多來自閩南戲文或是閩怨散曲，為南管音樂活動中最重要的部分。「譜」即器樂曲，又稱「大譜」，為無唱詞、專供樂器演奏的演奏曲。每場正式的南管演出，須按指、曲、譜之順序演奏。

南管演奏的樂器有所謂「十音演奏」，所謂「十音」是指：琵琶、三絃、洞簫、二絃（合稱上四管）、響盞、雙鐘（或稱雙音）、四塊、叫鐘（合稱下四管），以及「拍」、玉噯等樂器。其中以「拍」加上「上四管」的編制為基本演奏型態，即唱曲者執拍板居中，其左邊為洞簫與二絃，右邊為琵琶與三絃。洞簫、二絃、三絃、琵琶分別依順時鐘方向排序。這樣的演奏方式，蘊藏著「陰陽」的觀念。琵琶與三絃音色短促，視為陽；洞簫與二絃音色持續，視為陰，二組樂器音色之調配即陰陽互補。再就音量觀察，琵琶為陽中之陽，三絃為陽中之陰，洞簫為陰中之陽，二絃為陰中之陰。如此，呈現多層次之陰陽詮釋。而十音演奏時，又可見「五行」的觀念，如金屬樂器（如雙鐘、叫鐘、響盞）與木製樂器（拍、四塊、叫鐘之木魚）不能同時敲擊，即運用了「金木相剋」的原理。

多種樂器的使用，使南管音樂的呈現並非注重個人的演奏技巧，而是注重「和」的意境，即所有樂器在一起演奏時所產生的默契。琵琶主奏，三絃如影隨形；洞簫為領奏，二絃彌補其氣息之不足，皆不能逾越。

●下四管：①雙鐘、②四塊、③叫鐘、④響盞

●清和社演出

●喜聲社演出

●南聲社演出

南管傳奇

張鴻明

入選「人類非物質文化遺產代表作名錄」

在1972年聯合國教育科學文化組織（UNESCO，簡稱教科文組織）通過《世界遺產公約》後，世界遺產的保護受到國際間的重視；然而在有形體的自然遺產、文化遺產（如古蹟建築物）外，無形的傳統藝術、民俗亦是人類經文化累積所形成的資產，因此在2003年UNESCO通過《保護非物質文化遺產公約》，為國際上保護無形文化資產重要的里程碑，2001年開始更訂定「人類非物質文化遺產代表作名錄」兩年一次的評選，除了增進民眾的保護意識外，亦被視為一個民族、文化的代表與驕傲。

2009年南管經UNESCO之「政府間保護非物質文化遺產委員會」第四屆會議通過，列為「人類非物質文化遺產代表作名錄」，見證南管音樂於華人社會的特殊地位。

南管館閣哪裡找

臺南為臺灣最早開發的地區之一，隨著泉廈的移民的移入，臺南亦可見南管的蹤跡。據文獻資料顯示，至少於十八世紀前半葉，臺南地區便有南管活動。隨著南管的傳入，南管館閣亦隨之設立。然而，隨著社會環境的改變或其它因素，部分館閣已不存在，而現存的館閣也多面臨老成凋謝、後繼無人的窘境。

目前臺南地區仍運作之館閣，除有早年所設立者，如：南聲社、和聲社、振聲社、清和社、後壁「龍御社」，另有學校所設立之社團與新成立之館閣，如喜樹國小喜聲社、大天后宮「南音社」。其中南音社成立於2009年，為新設立之南管館閣。

殞落的南管傳奇—張鴻明

臺南的館閣中，以南聲社最具代表性，而提到南聲社，便不能不提已故的南管人間國寶—張鴻明醫師。

張鴻明醫師，1920年出生於福建省同安縣東園村，自幼即接觸南管音樂，並拜知名南管先生高銘網為師，奠定其南管基礎。

因探親之故，張鴻明醫師於1948年來臺，適逢當時政治情勢動盪不安而無法返鄉，遂投靠其任職於臺南空軍的堂弟—張立中先生。透過張立中先生的介紹，張鴻明醫師服務於臺南空軍基地。張鴻明醫師在服役的餘暇時間，便積極參與以振聲社、南聲社為主的活動。退伍後，因南聲社館先生吳道宏過世，在社長林長倫先生的聘請下，接任為館先生。此後一直以專業音樂工作者的身份，在南管整絃場合，擔任南聲社琵琶演奏者，平時在館則傳授館員南管音樂。

擔任館先生期間，張鴻明醫師從事社會化與國際性的南管音樂演出，以交流性質前往的國家有：韓國、日本、法國、德國、瑞士、比利時、英國等，其中又以1982年受邀前往歐洲五國（法、德、比、瑞、荷）的演出，具有特別意義。當年於巴黎之音樂會，透過法國國家廣播電臺從晚上10點至翌日6點，持續8小時的實況轉播，開創傳統音樂展演的歷史紀錄。張鴻明醫師負責該場之琵琶演奏，由此便可以看出張鴻明醫師擁有豐富之曲目與對於樂曲的嫺熟度。

除了展演推廣活動外，張鴻明醫師亦注重南管的薪傳。1995年，張鴻明醫師在呂鍾寬教授的邀請下，任教於國立臺北藝術大學傳統音樂系，隨後獲臺南藝術大學之聘，擔任南管音樂教學，也曾指導臺南市南區喜樹國小喜聲社，孕育無數桃李。

因張鴻明醫師於南管音樂的資歷與造詣，臺南市政府於2009年將其登錄為傳統藝術南管的保存者，2010年更獲行政院文化建設委員會（今文化部）指定為重要傳統藝術南管音樂保存者。此時張鴻明醫師已90歲高齡，然仍繼續從事南管音樂的傳承，將其技藝盡傳予魏麗珍、蔡明旭、林麗馨等藝生。

2013年7月，張鴻明醫師因病逝世，各界萬分不捨，然其一生風範事蹟，將永存於南管史冊中，世代永傳、生生不息。

●張鴻明醫師

