南管遊記

識南管・學南管

徐智城 著

新北市淡水社區大學

南管遊記—識南管・學南管

徐智城 著

新北市淡水社區大學

ISBN 978-986-95965-3-4
9 789869 596534

目錄

總編序……3
作者序……5
導讀……7
江之翠南管樂府……17
張在我……21
吳昆仁……27
丁世彬……53
林永賜……65
蔡青源……69

張鴻明……79
蘇榮發……83
林玉霜……89
林珀姬……91
吳素霞……95

附錄

淡水清音社……101
社大南管學習地圖……102
南管線上學習資源……103

總編序——南管音樂在社區大學裡的迴盪

南管音樂在２００９年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，足以證明其在人類藝術文化上的地位。據說南管保留了來自漢、唐、宋的音樂特點，保留中原古樂原貌，以近似中原古音的泉州話為正音。大部分懂得音樂的人，在一聽到南管音樂時，毫無疑問地都會立刻領悟到，這種音樂必然是來自於非常遙遠的年代，其唱腔、詞、曲、節奏，都像是一把重啟古代生活場景的關鍵鑰匙，會讓人立刻安靜下來，讓樂音帶著心思翱翔迴盪在歷史之中。

正所謂的"禮失而求諸野"，就在中國中原地區多次改朝換代之際，由於時局動盪，閩南移民被迫散居海外，南管音樂也流傳到台灣、港澳與東南亞各地區。所以時至今日，反而在這些地區讓南管音樂得到妥善保存。在台灣彰化是保存南管音樂最為好的地區，該地區持續有地方性社團在傳承當中，總算還是有那麼一群孜孜不倦的人，默默為南管的傳承做出貢獻。

雖然面臨西化衝擊，願意學習南管者逐漸減少，但是在學術界、藝術界、以及政府公部門受到的重視卻是逐漸提升的，淡水社區大學有幸能透過徐智城老師的協助，成立了自主性社團「淡水清音社」，即使面臨人才短缺的困境，徐老師仍本著發揚傳統藝術的毅力，毫不倦怠的努力傳承，這是令我們相當敬佩的。

這次蒙徐智城老師編撰這本有關南管的樂譜與論述，讓南管香火能在淡水以及社區大學延續，我們由衷的感謝！希望藉此擴大傳統音樂社群，使其與現代人的藝術活動相銜接，讓南管樂音的生命永不熄滅！

新北市淡水社區大學主任

作者序—學而時習之

1996年，偶然在報紙上，看見江之翠在新北市藝文中心演出「非常南管」的消息，在不知何謂南管的好奇心驅使下前往觀賞。當天的觀眾問卷，還提及是否有興趣學習？填寫相關資料後，沒多久，江之翠便通知要開班授課，就這樣，我踏上了南管這條路。

悠悠二十載，真可說是「學而時習之，不亦樂乎」。一開始只是想錄製常見曲目的影片，讓初學者方便線上學習，也對南管門頭的系統有概要的認識。那曲目要如何選擇？才想到以個人，跟著諸位老師學習南管的歷程為主軸，依序道出與南管各館閣先生、流傳下來的曲目，相遇相識的過程。內容包括手抄工尺譜的多元面貌、豐富的南管戲曲故事，而每複習一首舊曲，就會想起當時的情景，即使只是生活的瑣事，都是美好的回憶。

感謝江之翠已故團長周逸昌先生、以及所有指導關心我們的老師，當然還有長期支持的新北市淡水社區大學，即使南管班、淡水清音社很少超過十位同學。謝謝魏美慧提供老師生平的參考資料，拜現代科技之賜，這本「影音書」得以完成。

也許再過二十年，就是「不知老之將至」吧！

徐智城

導讀

進入正式的篇章前，先行導讀，讓您更能暢遊南管。

閱讀與聆賞

本書作者—徐智城，1996年—2013年於江之翠擔任樂師，2010年國立台北藝術大學傳統音樂學系碩士班畢業，現任台北南薰閣團長、新北市淡水社區大學清音社指導老師。

本書為作者學習南管的自述，從加入「江之翠南管樂府」開始的南管學習歷程為主軸，以曾學習過的各南管老師之名為章節，從初學的南管曲目開始，由淺入深地帶領讀者，跟著老師曾經的腳步，學習南管。無論您是否曾經聽過南管，是否曾經學習過南管音樂，都可以透過本書，踏出欣賞與學習南管的第一步。

【教學影片】

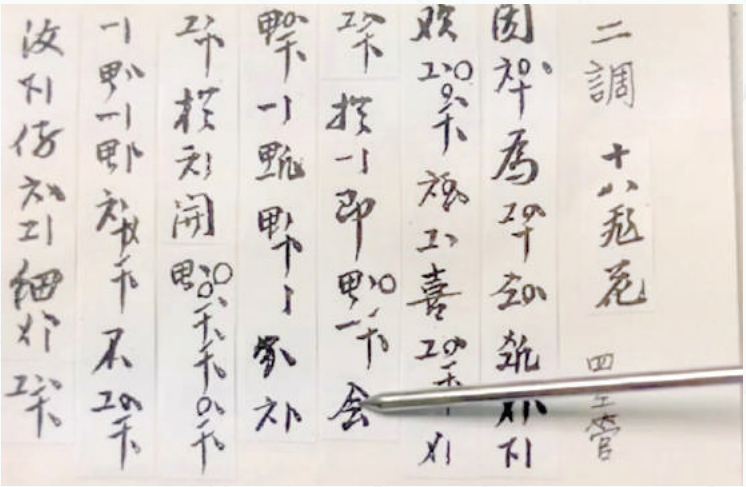
只閱讀文字敘述，難以體會南管音樂的優美，也聽不出吟唱使用的泉州音，因此，作者特別選出常見的曲目，節錄段落，做「教學示範」，讀者可以掃描本書每一張工尺譜的QRCODE，欣賞示範影片。

影片中，老師會先吟唸唱詞，讓讀者先了解泉州音的發音，然後再一邊彈奏琵琶一邊唱，這就是傳統的教學方式—「念嘴」。此外，為了讓讀者知道現在演奏到哪一段，畫面中老師也一一指出工尺譜演奏到的部分，也使讀者可以練習識譜。

本書所有
教學影片

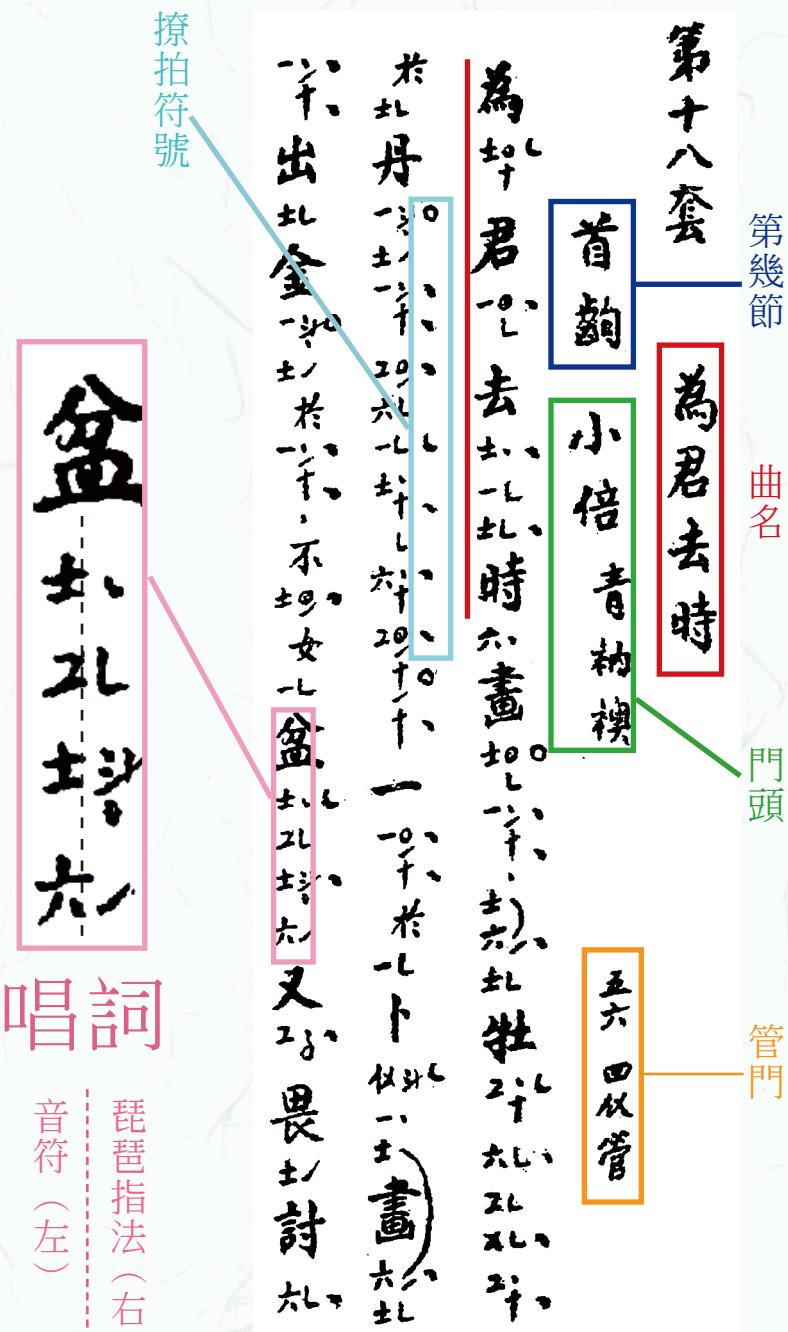
南管的工尺譜

南管工尺譜又稱「骨譜」，因為只有記載琵琶的指法與骨幹音。簫絃的加花裝飾，南管的用語是「引空伴字」，就是在琵琶的骨幹音之間穿梭。想像我們眼前正在演奏南管，左邊是琵琶三絃的骨幹節奏，右邊是洞簫二絃的潤飾旋律，中間的唱曲則是結合兩者：力度與線條。這一切的來源正是「念嘴」：老師同時彈奏琵琶與吟唱。從念嘴開始學南管，也用念嘴教導學生，所以說是「口傳心授」。



本書每一張譜的影片，老師都以「念嘴」方式，一邊指出演奏到的部分，來做教學。

南管的工尺譜包含唱詞、音符、門頭等等，很多元素，這邊先為讀者一一簡介，以利後續閱讀。



【指、曲、譜】

南管樂曲分為三大類：

指：又稱「指套」，每套包含數首「曲」（分節），最短2節，多可至7到8節。

曲：類似單曲的概念，沒有分節，所以又稱「散曲」。

譜：又稱「大譜」，只有純樂器演奏，沒有詞，但也有分節。

【門頭、曲名、節】

門頭：南管說的「門頭」，就類似我們在讀的「宋詞」的「詞牌」，每一個門頭都有各自的一套曲調節奏，所以即使看到相同的「門頭」，也不代表就是相同的曲目。

曲名：曲子的名稱，通常取樂譜的第一句詞3到5字，做為名稱。

節：又稱為「章」或「齣」，一套「指」或「譜」通常會有2到8節。

本書後續的內容，將會以這樣的格式，來表示每一首樂曲：

〔指／曲／譜〕

【門頭】

《指套名／譜名》

〈該節曲名／散曲名〉

【南管音符與管門】

從下一頁的圖片，可以看到南管工尺譜使用的音符符號，但是，這些音符用在不同的「管門」中，音高也會有所不同。現代的樂理觀念普遍，至少知道去KTV唱歌的時候，可以升降調，有升降調的概念，所以為了方便理解南管的「管門」，我們可以將管門理解成西樂中的「調」，例如我們會說五空管是G調、四空管是F調等等，但事實上兩者並不相等。

以「五空管」的唱曲來說，從高音「工」到高音「ㄨ」，會經過一個C#的音；從「士」到「六」，則會經過F#，洞簫二絃也會演奏出來，但琵琶只彈高音「工」、高音「ㄨ」、「士」、「六」。

在「四空管」，從高音「ㄨ」到「一」則會經過五空管的高音「ㄨ（B）」；從「六」到「工」則會經過五空管的「六（E）」，簫絃同樣可演奏這些經過音，琵琶只彈高音「ㄨ、一、六、工」等骨幹音。

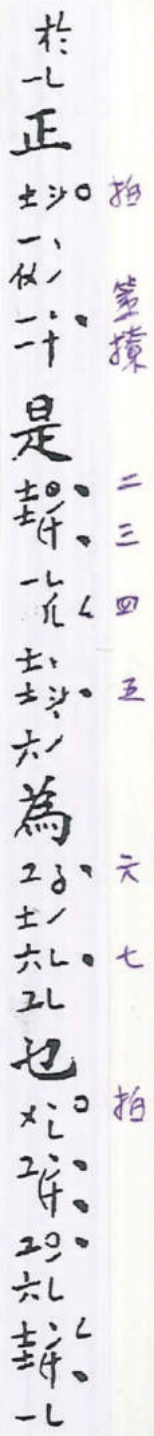
	倍思管	五六四仅管	四空管	五空管	
低音	芷	芷	芷	芷	D3
	芡	芡	芡	芡	E3
					F3
	甩	甩	甩	甩	#F3
					G3
	下	下	下	下	A3
	ㄨ				B3
		ㄨ	ㄨ	ㄨ	C4
中音	工	工	工	工	D4
	六	六		六	E4
			六		F4
	士				#F4
		士	士	士	G4
	一	一	一	一	A4
	仅			仅	B4
		仅	仅		C5
高音	仩	仩	仩	仩	D5
	仗	仗	仗	仗	E5
	仕	仕	仕	仕	G5
	亻一	亻一	亻一	亻一	A5
	仅	仅	仅	仅	B5

「工、六、士、一、ㄨ…」這些符號，就是南管工尺譜的音符，以「艹」字頭、「亻」字旁表示高低音。要認識這些音符，就得從本書收錄的〔譜〕《綿搭絮》開始學習。

【撩拍】

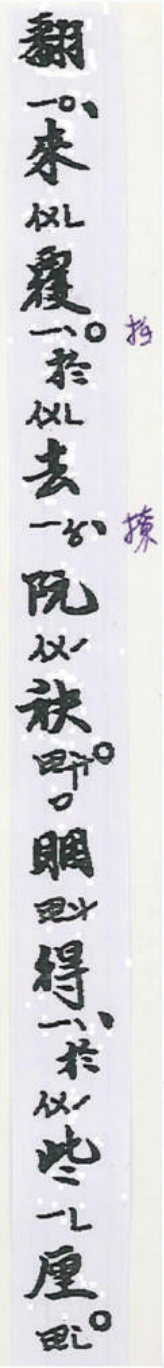
「撩拍」就是南管音樂的「節拍」，越多撩拍代表曲子樂緩慢，少撩拍相較之下則較快（雖然南管中少撩拍的曲子聽起來也是很緩慢）。我們看看工尺譜，譜中「〇」的符號，就是「拍位」，也就是「拍」這個樂器，在「〇」的位置打一下，其餘不打「拍」的部分，就是「撩」，符號為「、」，雖不打「拍」，卻也要將拍子計算進去。這樣講可能有點模糊，接下來我們來看幾個例子，並搭配老師的教學影片，實際來看看撩拍怎麼算，怎麼打。

七撩拍：舊稱七撩八，其中第四撩又稱「角撩」。每一個「拍位」之間，都隔了「七撩」，也就是停頓七個拍子不打「拍」。如果將「拍」的「拍位」也算進去，則一共是八個拍子，所以稱「七撩八」。

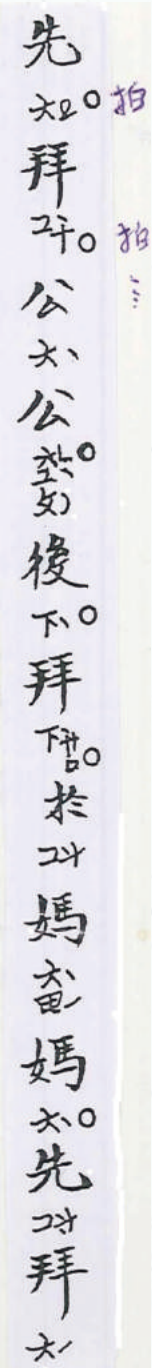


三撩拍：拍與拍之間間隔三撩，舊稱三撩四，同上面七撩八的原理，每一拍的時值長度，算上拍位的話是四撩，所以稱三撩四。

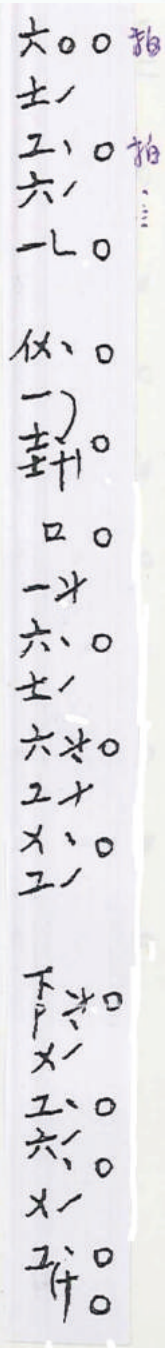
一撩拍：通稱「一二」，依據「七撩八」「三撩四」的意義，應是「一撩二」的簡稱。拍與拍之間只間隔一撩。



疊拍：與「一二」相比的話，就是「撩」的位置也變成「拍」。



緊疊：就是「疊拍」的拍位之間，再加上一「拍」。



將五種撩拍排列在一起，就可以清楚了解其間的關係：

七撩　○　、　、　、　└　、　、　、　○

三撩　○　、　、　、　○　、　、　、　○

一二　○　、　○　、　○　、　○　、　○

疊拍　○　○　○　○　○　○　○　○　○

緊疊　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○

所以「七撩」打一次「拍」的時間，「緊疊」要打到十六次「拍」。

撩拍打法示範影片

南管門頭系統簡表

作者將本書介紹的曲目，依據撩拍、管門、門頭，做了一個系統性的整理，幫助讀者快速地分辨每一首曲目的特性。

	五空管	四空管	五六四ㄨ管	倍思管
七撩	《中倍・趁賞花燈》 《倍工・心肝跋碎》	《二調・自來生長》 《二調・因為歡喜》	《大倍・一紙相思》 《小倍・為君去》 《山坡羊・我一身》	〈七撩潮陽春・阮只處〉
三撩	〈相思引・讒臣用意〉 〈沙淘金・自別歸來〉 〈竹馬兒・羨君瑞〉 〈疊韻悲・記得阮今〉 〈北相思・我為汝〉	〈長滾鵲踏枝・別離金鑾〉 〈長滾大迓鼓・共君斷約〉 〈長滾潮迓鼓・見水鴨〉 〈長滾越護引・紗窗外〉	〈長玉交枝・高郎〉 〈長望遠行・誰想伊〉	〈長潮陽春・阿娘差遣〉 〈潮調鷓鴣啼・日頭落〉
一撩	〈錦板・白雲飄渺〉 〈短相思・記得睢陽〉 〈福馬郎・秀才先行〉 〈雙閨・荼薇架〉 〈將水令・捧金杯〉	〈中滾十三腔・高樓上〉 〈短滾・聽閒人〉 〈北青陽・聽機房〉 〈水車・含珠不吐〉	〈寡北・當初貧〉 〈玉交枝・因乜〉 〈望遠行・一間草厝〉	〈潮陽春望吾鄉・綉成〉 〈五開花・恍惚殘春〉
疊拍	〈錦板疊・就請樂人〉 〈風潺疊・望面間〉	〈翁姨疊・直入花園〉 〈柳搖疊・我為乜〉	〈寡疊・細思量〉	〈潮疊・刑罰〉
緊疊	〈綿答絮〉《四時》八節 《走馬》二節　《歸巢》二節	〈鳳擺尾〉 《三不和》二節	《四不應》三節	〈三疊尾〉次段

南管門頭系統簡表網址：
https://sites.google.com/view/nanquan/

國家圖書館出版品預行編目（CIP）資料

南管遊記：識南管.學南管 / 徐智城著. -- 初版. -- 新北市：淡水社大, 2019.07
面；　公分
ISBN 978-986-95965-3-4(平裝)

1.南管音樂

919.881　　108010363

識南管・學南管

南管遊記

作　　者　徐智城
出　　版　新北市淡水社區大學
發 行 人　許慧明
總 編 輯　曾義明
編輯委員　李淑芬　呂慧娟　蔡惟茗
　　黃為敏　劉彥穎　龔靜儀
執行編輯　何以文
排版設計　何以文
影片製作　翁麗雲
地　　址　新北市淡水區鼻頭街22號
電　　話　02-2622-8505
E-MAIL　university@tamsui.org,tw
傳　　真　02-2620-2355
官方網站　https://tamsuicu.reily.com.tw/

初　　版　2019年7月
定　　價　新台幣250元
I S B N　978-986-95965-3-4

版權所有・不得翻印