

臺灣大學文學院音樂會：江之翠南管樂府

97 年 12 月 12 日

☆ 演出內容

1. 孤棲悶：以南管身段爲主的舞蹈，配合南管演奏及演唱。

《孤棲悶》所本乃「陳三五娘」故事，曲詞開篇爲「孤棲悶」三字。「孤棲悶」者，身獨處而心怨悶之意也。

2. 梅花操：南管樂曲

《梅花操》以梅花爲題材。它藉物詠懷，通過對梅花不畏嚴寒競相怒放的描繪，讚頌了剛毅不撓、高尚純潔的情操。全曲由「釀雪爭春」、「臨風妍笑卯」、「點水流香」、「聯珠破萼」、「萬花競放」五段組成。

第一段節奏徐緩，風格古樸雅緻。在對於梅花鬥雪爭春的描繪中，寄託了作者優美、高潔的情懷。

第二段，音調的逐漸高漲，速度由慢漸快，節奏活潑跳躍。借梅花臨風妍笑的景色以表達人們熱情向上的情趣。

第三段，旋律輕快活潑，充滿活力。描繪了春臨大地，積雪消融，流水潺潺的場景，抒發了人們內心的舒暢情緒。

第四段，比前更爲富有彈性的節奏。活躍的音調，表達了人們內心的歡快。

第五段是描繪了一派萬花競放、欣欣向榮的美好景緻，音樂歡騰活躍，充滿激情。

3. 出庭前

〈一紙相思〉爲南管五大套指套之一，樂曲由三節組成，第三節的速度較前兩節爲快，樂曲名稱爲《出庭前》，本節屬於較常被演奏的南管指套。

☆ 江之翠劇場簡介

江之翠劇場於 1993 年 1 月在台北縣政府的輔導下成立，同年 6 月成立南管樂府。自 1998 年起接受國立傳統藝術中心委託，承辦南管戲傳習計畫，同年並獲得文建會評選爲「傑出團隊」。

「江之翠劇場」爲台北縣文化局輔導成立的表演藝術團體，取其所駐之地「港仔嘴」（今板橋）的諧音而定名，除標示了地緣關係之外，亦隱涵了劇團在發展現代劇場與傳統曲藝的保存創新；更自我期許在社區文化推廣的紮根工作上盡一

分心力。

江之翠的團員多數在劇團成立之初即接受氣功、太極拳、現代舞及現代戲劇等身體訓練，並積極在台灣民間傳統藝陣的表演藝術中汲取養分，奠定了日後成熟穩健的身體基礎。及至劇團陸續成立南管樂府、南管梨園劇團、北管樂社，則開啓了江之翠迥異於一般劇團的格局，開始擴展新的學習領域，目前南管與梨園戲（南管戲）已成為江之翠最重要的發展目標。

江之翠劇場一方面多方聘請各地南管耆宿來館授課，一方面尋訪名師學藝，足跡甚至遠至泉廈、東南亞等地，團員們對於此項藝術的古老精深與雅致優美從不敢輕忽以待，以不失傳統原味的精神為前題，在訓練方式上結合現代音樂教育方法及傳統藝師的嚴謹教學，在紮實的學習訓練中一點一滴累積實力。

在浸潤於南管之美的同時，江之翠深深感觸到南管戲曲在台灣日趨式微的困境，以往受制於僅為靜態音樂演出與傳統「館閣」等諸多成規的囿限，致觀賞人口無法開展；為了化解此一傳統藝術消逝的危機，突破南管在特定社群流傳的現況；使更多人能樂於親近南管，加入學習的行列，以使南管成為一門雅俗共賞的藝術，江之翠團長周逸昌大膽提出南管現代化的構想。

一九九五年六月，首演作品《南管遊賞》，首開風氣之先，將傳統梨園戲結合現代劇場藝術，成功地展現了傳統音樂與現代劇場藝術結合的可能性，除將南管音樂飾以放慢的梨園身段，復佐以脫胎自唐式服飾的服裝設計、源於偶戲的化妝造型，以及舞台燈光的處理等，在在為傳統南管注入嶄新迥異的表演質素，開發了古老藝術在現代社會轉化的新契機，因而屢受稱譽為成功「轉化傳統藝術，賦予當代精神」的極佳範例。

二〇〇二年七月，於重新整修後的二級古蹟林家花園，推出結合南管音樂與南管戲的新作《後花園絮語》，此次作品獲得了極為熱烈的好評，同時江之翠劇場融合了古典與創新的能力也再度獲得肯定。

目前主要致力於南管與梨園戲的傳承與推廣，並以拓展新生代的學習與傳承為目標。在保留南管的本色與精神的原則下，積極致力於——結合當代戲劇的各種表演元素，以開發各種新的可能性；希望從「不變」中看到傳統「可變」的契機與潛力，從「可變」中看到傳統「不可變」的精神延續。

「江之翠」不僅致力於國內南管藝術文化的推廣與保存，更希望將此一優美雅致的傳統藝術，在國際間發揚光大，多次受邀至國外演出，除促進中外藝術文化的交流，更讓海外人士體驗到南管之美。

☆ 南管音樂簡介

南管發源於何時已不可考，在台灣，廣義的南管除南管音樂外，尚包含南管戲、高甲戲、太平歌等劇種或樂種。而狹義的南管，也是目前較通用的定義則專指一種小型室內樂，乃是由四支樂器~琵琶、三絃、洞簫、二絃，另加拍板（演

唱歌曲時由歌者執拍板，擊節而歌)所組成，這種編制稱為「上四管」；「上四管」的樂器組合是南管音樂演奏時的主要編制。南管也使用打擊樂器~雙鐘、響盞、小叫、四塊，這四種樂器合稱「下四管」。若將「下四管」打擊樂器加入「上四管」的演奏中，另加玉噯（又稱噯仔，即小噴呐），稱之為「十音」。

南管音樂的演奏內容可分為「指」、「曲」、「譜」三部份。「指」有四十八套，每套含數節，原有唱詞，內容多取自戲文或歷史故事，但今人演奏時大多不歌，僅以「上四管」或「十音合奏」；「曲」為歌樂，帶有唱詞，內容亦取材自戲文或歷史故事，如陳三五娘、王昭君等；「譜」為器樂演奏曲，共十六套，多為寫景敘物之標題性音樂。

南管唱曲，強調真聲、本嗓，著重氣貫丹田；講究咬字收音、慎辨讀音語音，以泉州腔為標準。一字數節，分字頭、字腹、字尾，潤腔作韻時，抑揚頓挫必需分明，卻又婉轉悠遠，忌過與不及，並與樂器互相觀照，聲息相契。

而器樂亦各司其職，以琵琶為主導，彈奏曲譜上之骨幹音，音色鏗鏘如金石；三絃則以低八度音域沉穩厚實地隨著琵琶旋律及指法彈奏；洞簫則「引空伴字」，以上下鄰音將琵琶短促剛硬之骨幹音轉化為圓潤悠雅的旋律；二絃則融入簫聲，若隱若現並延其氣。如此，琵琶、三絃之旋律為「骨」，洞簫、二絃之加花為「肉」，在掌控節奏的拍板聲行進中，樂聲綿延緊密，曲直相交、陰陽相融、渾然合一，此清音之謂也。