

第三章 儀式音樂分析

音樂廣泛地應用在劃分儀式的時間與空間上。然而，在儀式的場所中，音樂也可能從行爲的中心散發，或者是音樂家可能被放置在儀式場所的邊緣。在時間與空間上，音樂的各項運用和其他演出的媒介，也可能因此在完全不同的方法上出現其功能。然而，多數明顯的方法，則是藉由音樂以製造神聖時間與空間，和沒有音樂的世俗時間與空間的差異界線。

音樂在儀式中有時間與空間之重要性，還有其行爲的中心思想所支配的儀式。音樂在公眾的崇拜中，必須同樣地將音樂視為藝術，而其藝術是指設計好的，以致讓儀式之執行者去執行及控制，而其儀式之執行人員，也必須在符合其文化教義下之概念，並且在儀式中忠誠的去指揮與領導。因此，我們不難去推斷，其儀式上的音樂是由說服和控制去支配著的。並且在任何的儀式中，任何角色及程序都是非常重要的，因為其可能會因著彼此的配搭，以致整個儀式的執行，在整個儀式的過程中能得以順利的進行，並且能達到其預期之效果。

在南管文化圈中，儀式之流程又分成若干段落，並且與音樂的配合是環環相扣的；然而，在一個儀式之中，儀式的進行與音樂之執行者，也是需要彼此互相契合的。一個完整的儀式必定包含了各項的元素，而這些元素的結合，才能使得整個儀式完美的呈現出來，並使其具有神聖性，以及其儀式存在之意義。由於南管文化圈中所使用之樂譜皆為骨譜，因此於南管文化圈中每個人所演唱之曲調皆大同小異，並且在一固定的範圍內為準，就南管音樂之演唱來說，除了個人的演唱風格，及詮釋時所表現出來不同的味道外，其餘皆大致相同；故筆者本章之重點就不以分析樂曲為主軸。此章儀式音樂分析的章節，主要是透過樂曲之性質及功能來分類，並以此了解儀式中音樂所使用的各種場合及功能，再者，藉由南聲社於儀式當中所用樂曲之歌詞，與一般南管文化圈中所用之曲譜做一比較。

第一節 對神明祝壽類的樂曲

南管文化圈中對神明祝壽類的樂曲，據張再興老師所編之《南管曲集》中，有說明適用於祀郎君或祝壽喜慶時所用之樂曲，又按南管文化圈樂人張鴻明老師、蘇榮發老師¹、謝永欽先生、陳進財先生²及任達康先生³之說法，其樂曲包括【金爐寶篆】、【畫堂彩結】、〈弟子壇前〉及〈南海觀音讚〉；其適用之對象分別為各館閣內所供奉之孟府郎君，及各地廟宇之神明。然而，照古禮來說，就南聲社樂人們之說法，祭祀不同之神明時，應有各別特定之樂曲。

在南管文化圈的樂曲當中，用於各廟宇神明之樂曲，指套類包括：〈弟子壇前〉及〈南海觀音讚〉，曲則包括：【金爐寶篆】及【畫堂彩結】；其中指套〈弟子壇前〉又可稱作是南管文化圈中之尪姨歌（尪姨歌是閩南人在請尪姨時，對所唱唸儀式之歌曲的稱法，尪姨是閩南地區對女性靈媒的一種稱呼，也可寫作「翁姨」或「紅姨」），其樂曲中有提到些許之神明；據南聲社張鴻明老師所言，其便是代表此首樂曲可用之神明。然而，指套〈弟子壇前〉全套包含三首樂曲，第一首為〈弟子壇前〉，第二首樂曲〈請月姑〉，其門頭皆為尪姨歌，第三首樂曲〈直入花園〉，其滾門則為尪姨疊（尪姨疊之疊表疊拍，也就是樂曲速度加倍之意），一般認為此套曲是南管樂曲直接吸收自民間之宗教歌曲⁴。

【金爐寶篆】及【畫堂彩結】則通用於南管文化圈中春、秋二祭時，祀郎君及祭先賢之樂曲。而〈南海觀音讚〉照南管文化圈中樂人們之說法，一般是不亂使用的，除非是媽祖或是觀音類之神明為之祝壽時，才得以演唱，但就筆者親身參與過之南管文化圈內之儀式，〈南海觀音讚〉之樂曲，曾於南管文化圈中之告別式時公祭之弔喪中演奏過，雖不知此一情形是否為一常態，但筆者確曾親耳聽過此一樂曲，於告別式時公祭之弔喪中演奏，且是由一旁伴奏之樂隊所演奏。〈南海觀音讚〉及〈弟子壇前〉在南管文化圈樂譜中皆為指，意指其一般之表演情形

¹ 訪問張鴻明老師及蘇榮發老師〈南聲社祀神情形及內容〉2007年10月23日。

² 訪問謝永欽先生及陳進財先生〈本身所參與南聲社之各項儀式及其內容〉2007年10月25日。

³ 訪問任達康先生〈祀神儀式中之內容及細節〉2007年8月15日。

⁴ 上述資料參考自李國俊著《千載清音－南管》第55頁。

爲器樂之演奏樂曲，但此兩首樂曲若是作爲向神明祝壽之用時，則可演唱。

〈南海觀音讚〉據南管文化圈樂人們之說法，此爲佛教音樂，故不論其曲詞內容或是其適合演唱之場合，幾乎都與佛教儀式有諸多之關係。然而，其譜前原尙有〈普庵咒〉，其譜共三迴十八段的梵文咒語，其曲詞之內容則是讚美觀世音菩薩，在南海普陀山之莊嚴坐像，及其普渡眾生之景。但是由於其曲忌諱甚多，故一般較少唱奏。而〈南海觀音讚〉完整之演唱也有其一定的規則，即起〈梅花操〉第一節，落曲〈南海觀音讚〉，隨後收〈四時景〉由第五節至尾。

以下乃分析南聲社於神明類祝壽儀式中，所演唱樂曲之曲詞，並依據張再興老師所編之《南管曲集》，及南聲社歷年來於祀神中演唱人員蘇榮發老師及南聲社所藏樂譜之曲詞的部份來做一比較，不同之處，以其字加底線做表示：

《南管曲集》中【金爐寶篆】曲詞：

【慢頭】金爐寶篆香正香，銀台上紅燭光星，齊來慶賀喜得高堂，富貴福壽成雙福壽高堂。

【黑麻序】金爐內香香，銀台上紅燭正光星，蟠桃會佳筵，今日正是慇懃，掠只金杯來斟壽酒，戲綵舞斑衣，齊來慶賀喜，但愿安樂富貴，榮華福壽再加添。

【漿水令】捧金杯來斟壽酒，諸弟子(親朋)都來祝壽，愿得壽山福海添籌，子孫猶如螽斯悠久，後裔顯耀，榮華錦繡，掠只瓊花來做酒籌，舞斑衣，舞斑衣，慇懃敬酒，且開懷，且開懷，沉醉一場。

【慢尾】今日是幸逢慶壽期，蟠桃佳會樂如斯，愿得年年福壽再加添。

蘇榮發老師所唱【金爐寶篆】曲詞：

【慢頭】金爐寶篆香正馨，銀台上紅燭光星，齊來慶賀喜得見高堂，富貴成雙福壽滿堂。

【黑麻序】金爐內香馨，銀台上紅燭光星，蟠桃會佳筵，今日正是慇懃，掠只金盃來斟壽酒，戲彩舞斑衣，齊賀喜，但愿安樂富貴，榮華福壽再加添。

【漿水令】捧金盃來斟壽酒，諸弟子都來祝壽，愿得壽山福海添籌，子孫猶如螽斯綿久，後裔顯耀，榮華錦綉，掠只瓊花來做酒籌，舞斑衣，舞斑衣，慇勤勸酒，且開懷，且開懷，沉醉一場。

【慢尾】今旦幸逢慶壽酒，蟠桃佳會樂如絲，願得福海再加添。

南聲社樂譜中【金爐寶篆】曲詞：

【慢頭】金爐寶篆香正馨，銀台上紅燭光星，齊來慶賀喜得見高堂，富貴成雙福壽滿堂。

【黑麻序】金爐內香馨，銀台上紅燭光星，蟠桃會佳筵，今旦正是慇懃，掠只金杯來斟壽酒，戲彩舞班衣，齊賀喜，但愿安樂富貴，榮華福壽再加添。

【漿水令】捧金杯來斟壽酒，諸弟子都來祝壽，愿得壽山福海添籌，子孫猶如螽斯綿久，後裔顯耀，榮華錦綉，掠只瓊花來做酒籌，舞班衣，舞班衣，慇勤敬酒，且開懷，且開懷，沉醉一場。

【慢尾】今旦是幸逢慶壽酒，蟠桃佳會樂如斯（絲），願得福海再加添。

《南管曲集》中【畫堂彩結】曲詞：

【慢頭】畫堂彩結賽蓬萊，仙翁座上笑顏開，琴絃笙簫齊唱彩，愿得年年福壽康泰。

【集賢賓】金杯壽酒集賢賓，南極老人在錦堂，歡慶王母進仙桃，眾仙來祝壽恭敬，獻龜獻鶴，喜悅雙親真罕比，鼓樂整起，唱出虔誠定（陶情真）富貴，愿得歲壽卜全彭祖，樂天真。

【短滾】今旦歡慶壽誕，鶴舞共龜遊勝似蓬萊，鼓樂整起，絃管和唱音悠閑，捧金杯斟壽酒，春風和氣又兼許兒孫滿眼，松柏耐歲寒，老萊斑衣戲綵燦爛，稱觴無別祝，愿得逍遙自在，稱觴無別祝，但（只）愿得弟子發彩（逍遙樂自在）。

【慢尾】愿得壽山共福海，瑤上金杯晉筵臺，眾客今朝歌九如，恭敬褒獎（三多喜慶）次第來。

蘇榮發所唱【畫堂彩結】曲詞：

【慢頭】畫堂彩結賽蓬萊，仙翁座上笑顏開，琴絃笙簫齊唱彩，愿得年年福壽康泰。

【集賢賓】金盃壽酒集賢賓，南極老人在錦堂來，歡慶王母進仙桃，眾仙來祝壽恭敬，獻龜獻鶴，喜悅雙親真罕比，鼓樂齊會，唱出陶情實富貴，愿得歲壽懽同彭祖，樂天真。

【短滾】今日慶壽誕，鶴舞共龜遊勝賽蓬萊，鼓樂整起，絃管和唱聲聲慢，捧金盃斟壽酒，春風和氣又兼許兒孫滿眼，松柏耐歲寒，老萊班衣戲彩燦爛，稱觴無別祝，愿得逍遙自在，稱觴無別祝，愿得弟子發彩。

【慢尾】愿得壽山共福海，遙上盃向筵臺，眾客今朝歌九如，恭敬褒獎次第來。

南聲社樂譜中【畫堂彩結】曲詞：

【慢頭】畫堂彩結賽蓬萊，仙翁座上笑顏開，琴絃笙簫齊唱彩，愿得年年福壽康泰。

【集賢賓】金盃壽酒集賢賓，南極老人在錦堂來，歡慶王母進仙桃，眾仙來祝壽恭敬，獻龜獻鶴，喜悅雙親真罕比，鼓樂齊會，唱出道情實富貴，愿得歲壽懽同彭祖，樂天真。

【短滾】今日慶壽誕，鶴舞共龜遊勝賽蓬萊，鼓樂整起，絃管和唱聲聲慢，捧金盃斟壽酒，春風和氣又兼許兒孫滿眼，松柏耐歲寒，老萊班衣戲彩燦爛，稱觴無別祝，愿得逍遙自在，稱觴無別祝，只愿得弟子發彩。

【慢尾】愿得壽山共福海，遙上一盃向筵臺，眾客今朝歌九如，恭敬褒獎次第來。

《南管曲集》中〈弟子壇前〉曲詞：

弟子壇前專拜請，請卜（三請三翻，五請五遍），（一請）田都元帥，（二請）

土地公公，(三請)金絲舍人，(四請)分花娘娘，(五請)半路夫人。你只
神

通都真廣大，法令咒水來救萬民，獻錢獻鈔買路過，獻錢獻紙都買路行。(號
角聲)嘔嘔嘔味嘔嘔味嘔嘔味嘔。

南聲社樂譜中〈弟子壇前〉曲詞：

弟子壇前專拜請，請卜(三請三翻，五請五遍)，(一請)田都元帥，(二請)
土地公公，(三請)金絲舍人，(四請)分花娘娘，(五請)半路夫人。你只
神

通都真廣大，法令咒水來救萬民，獻錢獻鈔買路過，獻錢獻紙都買路行。(號
角聲)嘔嘔嘔味嘔嘔味嘔嘔味嘔。

《南管曲集》中〈南海觀音讚〉曲詞：

南海普陀山，一座巍巍百寶，百寶高峯，足踏蓮花碧波中，南無碧波中，水
晶宮，水晶宮內端嚴坐，南無端嚴坐定，坐定，金容，金容體掛玉玲瓏，南
無玉玲瓏，珠翠瓏紫金，妙像難描畫，南無難描難畫，難畫，無窮，無窮無
盡度眾生，南無度眾生出梵籠，觀音大聖大慈悲，南無觀世音度眾生，觀音
大聖大慈尊，南無觀世音度眾生。

結咒偈語(閑和只用再重，不可三翻)

南無水月輪，菩薩摩訶薩，南無觀自在，菩薩摩訶薩，南無救苦難，菩薩摩
訶薩。

結咒頌語(默念)

無數天龍八部，百萬火首金剛，普庵到此，百無禁忌，昨日方隅，今日佛地。

南聲社樂譜中〈南海觀音讚〉曲詞：

南海普陀山，一座巍巍百寶，百寶高峯，足(腳)踏蓮花碧波中，南無碧波
中，水晶宮，水晶宮內端嚴坐，南無端嚴坐定，坐定，金容，金容體掛玉玲
瓏，南無玉玲瓏，珠翠瓏紫金，妙像難描畫，南無難描難畫，難畫，無窮，

無窮無盡度眾生，南無度眾生出樊籠，觀音大聖大慈悲，南無觀世音度眾生，
觀音大聖大慈尊，南無觀世音度眾生。

結咒偈語（閑和只用二遍，祀唱需三翻）

南無水月輪，菩薩摩阿薩，南無觀自在，菩薩摩阿薩，南無救苦難，菩薩摩
阿薩。

就曲詞之變化上來說，南聲社所藏之樂譜，曲詞大致和《南管曲集》整體上皆大同小異。上文某些樂曲未見蘇榮發老師之曲詞原因，乃由於南聲社所藏之樂譜就蘇榮發老師所言，其樂譜與南聲社相同，故筆者未收錄於其內。然而，就南聲社歷年來於祭祀時唱曲之人員，由筆者在訪問下所得之結果為，其歷經許多館員來祭祀唱曲，但其祭祀之曲分別是由數人所教，但究其源頭，其教曲先生之師承，不論幾代下來，其老師皆為江吉四先生，因此筆者乃以下表呈現，南聲社祭祀時唱曲人員之師承關係表：

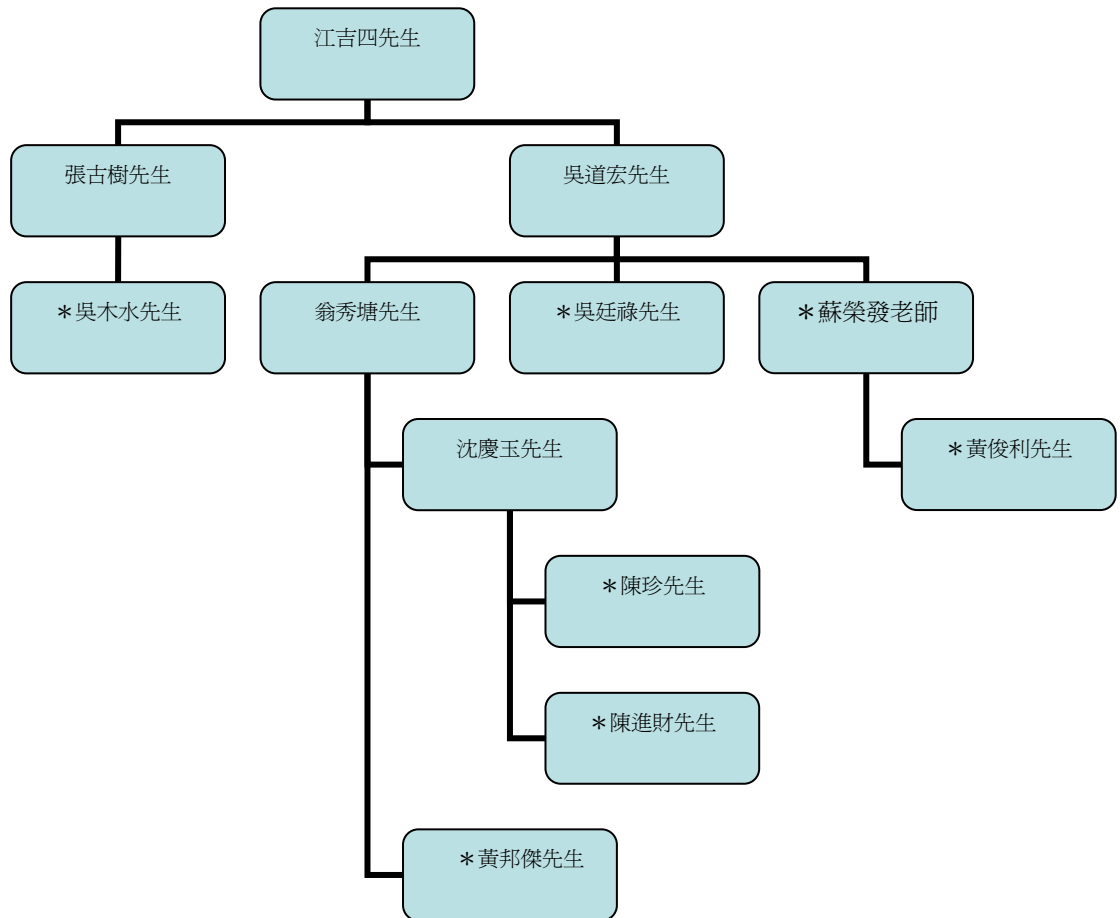

表 9：南聲社祭祀唱曲人員師承表（*者為祭祀時唱曲之人員）

就表 9 之師承關係來說，其曲詞之變異應是無，但為何經年累月下來之結果，其曲詞之內容依舊是有變化，此點令人感到疑惑，據南聲社歷年於祭祀時唱曲之人員表示，不論是在南管文化圈或是在南聲社中，南管人通常都有一壞習慣，就是其在教曲時，常會因著個人的喜好，覺得此曲應是怎樣，或是怎樣比較好聽，因此改變其原來之所學，此點在南聲社中似乎也存在了好一段時間，筆者無此身份及地位去評斷其好壞，但筆者僅僅知道，在學習的過程中，某些素材或是規矩已經變的不是那麼重要了，並且也難以去追究及查明。就上述所言，由於就其師承關係來說，南聲社所演唱之版本均相同，但之中還是有因個人風格或是在歷史的演變下，所產成的不同詮釋方法，因過腔轉韻，由於南管音樂之學習過程，均為口傳心授，故個人所之吸收及轉化，也各有所不同。由於其中不同之處僅為少數地方，因此筆者於其後加入同為近年來於祭祀時所演唱人員之譜例，以做為本章之參考。

其演唱人員包括陳進財先生及蘇榮發老師，由於近年來不論是春、秋二祭，或是其於廟宇之演唱，皆由兩位演唱，故採譜之對象，並以其兩人之實地演唱做為一採譜記錄。

譜例如下，首先採譜之對象為陳進財先生，其後為蘇榮發老師，其演唱之詮釋風格（此所指之詮釋風格乃指其音色、運腔及頓拙...等）大不相同，其雖為不同先生所教出之學生，但其在樂曲的詮釋下，除了少數曲詞不同外，其餘改變皆為南管文化圈可認同之改變；由於其演唱之風格無法從樂譜上呈現，故請見諒。

【金爐寶篆】

陳逸柁生演唱
劉芷姍探譜

慢頭

金 爐 - 寶 - 篆 香 - - - 正 - 香 - - -

2
- - 銀 - 台 - - - 上 - - - 紅 - 燭 - - -

3
光 - - - - - 星 - - - - - 齊 - 來 - - -

4
- - 慶 - - - - 賀 喜 - 見 - 意 - - -

5
- - 高 - - - - 堂 - - - - - 富 - -

6
貴 - - - - - 成 - 雙 - - - 福 - 壽 - - -

7
滿 - - - - - 堂

8
金 - - - - - 黑麻序

2

爐 - - - - - 內 - - - - -

香 - - - - - 香 - - - - - 銀 - 台 - - - - - 上 - -

紅 - - - - - 燭 - - - - -

- - - - - 光 - - - - -

星 - - - - - 蟠 - - - - - 桃 - 會 - - - - - 佳

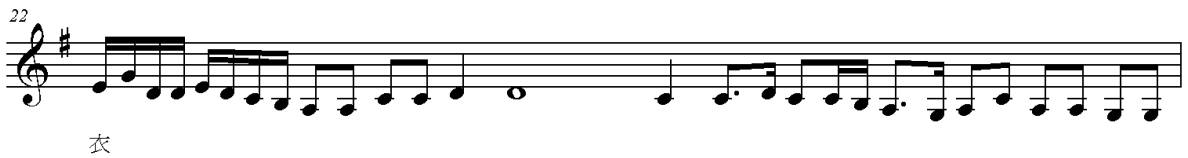
筵 - - - - -

今 - - - - - 旦

正 - - - - -

4

25

但 - - - - - 愿 - - - - -

26

安 - - - - - 安 - - - - - 樂 - - - - -

27

富 - - - - - 貴 - - - - - 榮 - 華 - - - - -

28

福 - - - - - 壽 - - - - -

29

- 再 - - - - - 加 - - - - -

30

rit. 漿水令

添 - - - - - 捧 - 金 - - - - -

32

杯 - - - - - 來 - 斟 - - 壽 - 酒 - - - - - 諸 - 弟 - - - - -

36

子 - - - - - 都 - 來 - 祝 - 壽 - - - - - 愿 - 得

40

壽 - 山 - - - 福 - 海 - 添 - 籌 - - - - - 子 - 孫 -

45

猶 - 如 - 蠡 - 斯 - 錦 - 久 - - - - - 後 - 裔 -

49

顯 - 耀 - - - - 榮 - 華 - 錦 - 繡 - - - - -

53

- 掠 - 只 - 瓊 - - - - 花 - 來 - 做 - 酒 - - - - 籌 - - - - -

57

舞 - 班 - 衣 - 舞 - 班 - - - - - 衣 - - - - - 慙 - 勲 - 敬 -

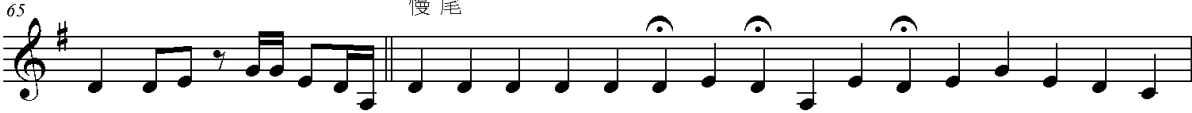
61

酒 - - - - 且 - 開 - 懷 - 且 - 開 - - - - 懷

65

慢尾

沉 - 醉 - - - 場 - - - - 今 且 幸 - 逢 - 慶 - 壽 - 期 -

67

- - - - 蟠 - 桃 - 佳 會 樂 - 如 - 斯 - - - -

譜例 1：南聲社陳進財先生所唱之【金爐寶篆】（錄音時間 2003 年（南聲社提供））

【金爐寶篆】

蘇榮發先生演唱
劉芷珊採譜

慢頭

金 爐 - 寶 - 篆 香 正 香 - - - -

- - 銀 - 台 - - - 上 - - - 紅 燭 - - -

光 - - - - 星 - - - - 齊 - 來 - - -

- - 慶 來 - - - 賀 喜 得 - 見 -

- - 高 - - - 堂 - - - 富 - - -

貴 - - - - 成 - 雙 - - - 福 - 壽 - - -

滿 堂 - - - -

堂 - - - -

黑麻序

2

9

爐 內 - - - -

10

香 - - - - 香 - - - - 銀 - 台 - - - - 上 -

11

紅 - - - - 燭 - - - -

12

- - - - 光

13

星 - - - - 蟠 - - - - 桃 - 會 - - - - 佳

14

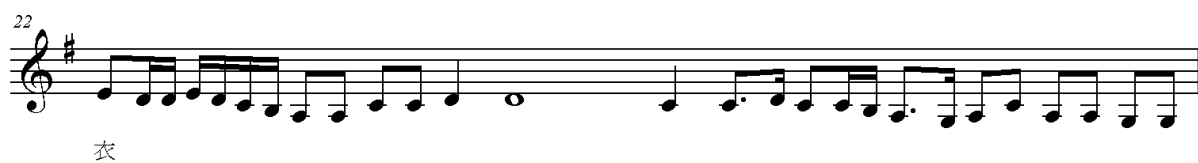
筵 - - - -

15

今 - - - - 旦 - - - -

16

- - - - 正

4

25

但 - - - 愿 - - -

26

安 - - - 安 - - - 樂 - - -

27

富 - - - 貴 - - - 榮 - 華 - - -

28

福 - - - 壽 - - -

29

- 再 - - - 加 - - -

30

添 - - - 捧 - 金 - -

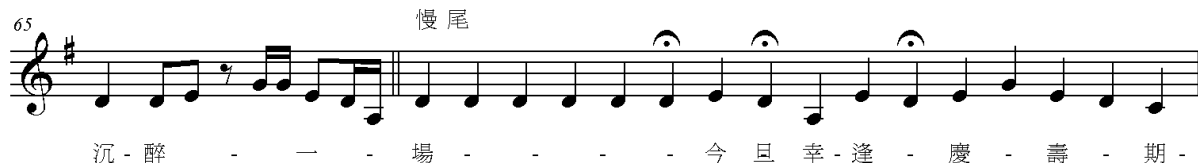
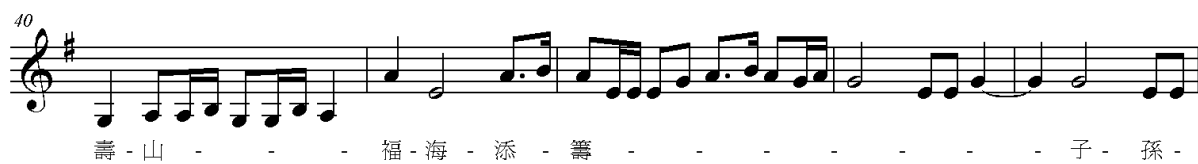
漿水令

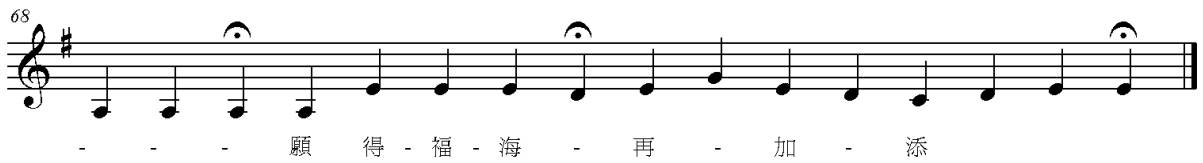
32

- 盃 - - - 來 - 斟 - 壽 - 酒 - - - 諸 - 弟 - -

36

子 - - - 都 - 來 - 祝 - 壽 - - - 願 - 得

譜例 2：南聲社蘇榮發老師所唱之【金爐寶篆】（錄音時間 2007 年 10 月 20 日）

第二節 結婚祝壽類的樂曲

同第二章所說，屬結婚及祝壽類的樂曲，基本上只要是樂曲性質屬於較為討喜的，或是帶有喜氣的樂曲皆可。就南聲社及一般南管文化圈樂人任達康先生、吳素霞女士及尤能東先生之說法，南管文化圈於結婚或是祝壽之場合，除非是拜天公時，才會有祭祀之儀式；而祭祀儀式之內容，則等同於一般祭祀神明之程序及曲目，不然一般基本上就是於宴客之前、後，進行整絃排場。可使用之曲子，若按張再興老師所編之《南樂曲集》來說，適合於較喜氣場合之樂曲為【今宵喜慶】及【堂上結彩】兩首樂曲。此兩首樂曲於樂譜上分別標示為賀婚喜用，以及祝壽慶用。而其整絃排場之方式，即同一般南管文化圈排場時的規則，起指—落曲—譜煞。

《南管曲集》中【今宵喜慶】曲詞：

【慢頭】今朝喜氣耀門楣，親朋滿座慶佳期，華灼高堂生煥彩，綿綿瓜瓞蠡斯。

【大迓鼓】今宵喜慶燕爾新婚，月老註定來締結好緣份，鸞鳳和諧鴛鴦群，雙人恰似相如對文君，洞房花灼徧喜氣盈門做乜知，恁只今宵情春，良辰美景，美景良辰，且來攜手並肩飲酒醉醺醺，歆得琴瑟和調着，趁早同入綉闥。

【短一、二】應在今宵恁來合，歡與會雲就在今宵，恁來合歡與會雲。

同第二章所說，由於現今南聲社並無參與結婚類或祝賀之儀式，故筆者於實地調查暨訪問中，對其兩首樂曲也並所獲，又南聲社之樂人皆表示，由於現今沒

有在用，因此皆在尋找，然而，尋至目前，僅有蘇榮發老師願意提供其所尋獲之樂曲【堂上結彩】，因此，僅【堂上結彩】此一樂曲可和《南管曲集》中之曲詞做一比較。

《南管曲集》中【堂上結彩】曲詞：

【慢頭】今朝慶壽誕，麻姑晉酒太白吟詩，眾客聚會，請掠只絃管來整起。

【大趺鼓】堂上結彩壽筵開，親朋拜，舞仙翁，都喜降來，今朝壽星燦爛光彩，安排壽酒滿樽，只處陳列東西，正是福壽雙全，笑哈哈，賽過瓊宮又似仙景蓬萊，壽比南山福如東海，因見海屋添籌，動起眾仙下界，幸然蟠桃佳會，咱須着，咱須着綵舞班衣，盡是俊秀英才，愿得龜齡鶴算。

【短一、二】壽比彭祖綿長蠡斯，悠久世世子孫皆英才，滿堂上和氣，繼世子孫都永安泰。

蘇榮發老師【堂上結彩】曲詞：

【慢頭】今朝慶壽誕，麻姑進酒太白吟詩，眾客聚會，掠絃來整起。

【大趺鼓】堂上結彩壽筵開，親朋拜，舞仙翁，都喜降來，今朝壽星燦爛光彩，安排壽酒滿斟，只處陳列東西，正是福壽雙全，笑咳咳，賽過神州又是仙境蓬萊，壽比南山福如東海，因見海屋添籌，動起眾仙下界，幸然蟠桃佳會，汝須着，汝須着彩舞班衣，盡是俊秀英才，願得龜齡鶴算。

【短一、二】壽比彭祖長在，滿堂上和氣，繼世子孫都永安泰，家來和氣繼世子孫都永安泰。

由上文可看出《南管曲集》中，【堂上結彩】和蘇榮發老師之曲詞出入較小，僅短一、二之處，有小小之差別，不過，其差別也只是蘇榮發老師之版本的尾句為疊句而已。然而，筆者就此首樂曲訪問蘇榮發老師，其對筆者說明，現今此首樂曲，在南管文化圈中已漸漸消失，並無人在演唱，因此可詢問之人少之又少；而此首樂曲其也並非是在南聲社所學，蘇榮發老師表示說此樂曲乃其先前於群鳴

社所學，但由於歷時已久，因此其樂曲之唱法，其也慢慢淡忘。

第三節 弔喪類的樂曲

同第二章所說，屬弔喪類樂曲之音樂可分為兩類，一為告別式時公祭之弔喪時所演唱之祭弔樂曲【三奠酒】，二為於其出殯前至往生者靈堂前之整絃排場，整絃排場之內容，同一般南管文化圈於排場時之程序；然而，所演唱之樂曲，基本上只要是其性質屬於較為悲慟，及哀傷之樂曲即可。

以下乃分析南聲社於告別式時，公祭之弔喪中所祭弔演唱樂曲之曲詞，並依據張再興老師所編之《南管曲集》及南聲社近年來，於告別式時公祭之弔喪中，演唱之人員的曲詞部份來做一比較：

《南管曲集》之【三奠酒】曲詞（祭祀先師（賢）用）：

【慢頭】舉起金杯酒滿鐘，再把三献表情衷，追想（悼念）昔日承師訓，恩賜後學藝專長（沾雨露奉祀先賢淚滿胸）。

【生地獄】初奠酒献先師（賢），慇懃敬奉來鑑領，今日虔誠來致祭，望汝陰魂樂自如，望汝陰魂樂自如，再奠酒悶悠悠，掠只香煙來焚祀，緬懷（記念）當初盡教益（同樂伴），愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，三奠酒灼輝煌，香花菓品安排，只處列西東，對景傷情心悲痛（春秋二祭留古芳），禮拜先師（賢）喜樂沉醉昇天堂。

【慢尾】人生一世枉費機，烏飛兔走速與遲，萬載江山今猶昔，絲竹和唱慰心怡。

《南管曲集》之【三奠酒】曲詞（祭奠喪事用）：

【慢頭】舉起金杯酒滿鐘，敬把三献表情衷，靈前略盡虔致祭，今日永別各參商。

【生地獄】初奠酒献先靈，慇懃致祭來鑑領，今日竟一旦西歸去，肝腸寸裂淚潸潸，人生似夢過眼雲煙同影，人生似夢過眼雲煙同影，再奠

酒悶悠悠，萬事如今隨水流，清香花菓盡奉祀，撫胸悲慟淚難收，
愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，三奠酒灼
輝煌，香煙孃孃兮紙箔飛揚西東，魂兮魂兮得息，瑤池長留仙人
踪，從今駕紫鸞逍遙遨遊天堂，從今駕紫鸞逍遙遨遊天堂。

【慢尾】人生一世枉費機，烏飛兔走速與遲，萬載江山今猶昔，絲竹和唱慰
心怡。

另有慢頭兩種：1、分水關外聲慘悽，陰陽阻隔分東西，白馬素車千人淚，遠
望家鄉徒傷悲。

2、焚香祭拜英靈在，三獻酒禮一齊排，萬般枉費千年計，豈
不令人淚哀哀。

蘇榮發老師之【三奠酒】曲詞（祭祀先師（賢）用）：

【慢頭】焚香拜請諸先賢，舉起金杯滴滴斟，再把再勸表暢情，今日得見先
賢面，恰是雲開夢裡尋。

【生地獄】初奠酒獻先賢，慇懃敬奉來鑒領，今旦幸逢安葬日，開懷暢飲笑
雙眉，算見人生一命總由天定，算見人生一命總由天定，再奠酒
莫憂慮，掠只香煙永奉祀，記念前生同締結，春秋二祭悲歡旭，
愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，三奠酒淚
傷情，說着起來我目滓只處淚潸潸，有生有死皆由命，大限到總
由天註定，拜告閻君早判先賢昇天庭，再拜閻君早判先賢昇天庭。

【慢尾】人生一世枉費機，鴉飛兔走宿驅馳，萬載江山今場在，爭名奪利總
是空。

蘇榮發老師之【三奠酒】曲詞（祭奠喪事用）：

【慢頭】焚香拜請（姓）先師，舉起金杯滴滴斟，再把再勸表傷情，今日得
見先師面，除非南柯夢裡尋。

【生地獄】初奠酒獻（姓）先師，慇懃敬奉來鑒領，今旦適逢是安葬日，愁
腸百結鑽雙眉，算見人生一命總由天定，算見人生一命總由天定，

再奠酒莫憂慮，掠只香煙永奉祀，記念今生同伴，祭獻悲歡旭，
愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，三奠酒淚
傷情，說着起來我目滓只處淚潸潸，有生有死皆由命，大限到總
由天註定，拜告閻君早判先生昇天庭，再拜閻君早判先生昇天庭。

【慢尾】人生一世枉費機，鴉飛兔走宿驅馳，萬載江山今何在，爭名奪利總
是空。

南聲社之【三奠酒】曲詞（祭祀先師（賢）用）：

【慢頭】焚香拜請諸先賢，捧起金杯滴滴斟，異日卜見先賢面，除非南柯夢
裡尋。

【生地獄】初奠酒獻先賢，慇懃敬奉來鑒領，今日是汝壽終期，千萬莫得愁
双眉，算起人生一命總由天註定，算起人生一命總由天註定，併
奠酒莫憂慮，掠汝香煙永奉祀，記念前生全締結，春秋二祭悲歡
離合，愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，三
奠酒淚傷情，說着起來阮目滓只處淚潸潸，有生有死是皆由命，
大限一到總由天，拜告閻君早判先賢昇天堂。

【慢尾】人生一世枉費机，烏飛兔走促驅馳，萬里江山今何在，爭名奪利總
是稀（虛）。

南聲社之【三奠酒】曲詞（祭奠喪事用）：

【慢頭】焚香拜請諸先賢，捧起金杯滴滴斟，異日卜見先賢面，除非南柯夢
裡尋。

【生地獄】初奠酒獻先賢，慇懃敬奉來鑒領，今日是汝壽終期，千萬莫得愁
双眉，算起人生一命總由天註定，算起人生一命總由天註定，併
奠酒莫憂慮，掠汝香煙永奉祀，記念前生是汝好德，靈前祭獻悲
歡離合，愛卜相見除非着南柯夢裡，愛卜相見除非着南柯夢裡，
三奠酒淚傷情，說着起來，阮目滓只處淚潸潸，有生有死是皆由

命，大限一到總由人，。

【慢尾】人生一世枉費机，烏飛兔走促驅馳，萬里江山今何在，爭名奪利總是稀（虛）。

以上之分析，由於蘇榮發老師和南聲社之【三奠酒】曲詞，不論是祭祀先師（賢）或是祭奠喪事時所用之樂曲，其差別較張再興老師所著之《南樂曲集》的曲詞內容出入性較小，故筆者將其分開做一比較。然而，南聲社之版本和蘇榮發老師之版本其差異性，除了兩首樂曲之尾句（拜告閻君早判先師昇天堂）皆為疊句的差別較大外，其餘皆是曲詞部份小小的不同，並無太大之差別。三者有較大差別之處，則是《南管曲集》之【三奠酒】曲詞中，祭奠喪事用之樂曲，另外還有兩種慢頭，但蘇榮發老師和南聲社之版本則無。

由於近幾年筆者之觀察及訪問，南聲社祭先賢之曲目，於近十幾年來皆為【畫堂彩結】，故筆者將【三奠酒】歸類於此。然而，就《南管曲集》之【三奠酒】而言，其分為祭祀先賢及喪事所用，此點與南聲社及蘇榮發老師相同，雖說，蘇榮發老師之【三奠酒】乃是之前其於群鳴社所學，但其版本與南聲社之版本出入並不大，雖說其出入不大，但其音樂在演奏時實際上還是有相當程度的差別。

據筆者近年來之實地調查發現，現今南聲社之告別式時公祭之弔喪，其於靈前祭奠唱曲之人員，多為蘇榮發老師，因此還是有版本出入之問題；然而，就蘇榮發老師所言，張鴻明老師會就唱曲人員之版本去做修正，而此功力及記性也就如其所說，比一般南管文化圈之樂人好，因此張鴻明老師也才会有今時今日，在南管文化圈中受人崇敬之地位。

第四節 過場音樂

此節所指之過場音樂乃為舉行儀式時，曲與曲之間，或是作為儀式時之伴奏音樂，由於其與曲及儀式之間皆有緊密相連之關係，因此其於儀式中之重要性，相對的來說也就很重要；並且是做為連接每個環節的重要樂曲。以下本節將南聲社之儀式的過場音樂做一比較，並以下表來呈現。

項目	對象	地點	儀式曲目
春祭、秋祭	孟府郎君、先賢	館閣裡或外租場地	祀郎君：譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、〈梅花操〉第三至五節。 祭先賢：譜〈五湖遊〉第一節、曲【畫堂結綵】、〈五湖遊〉第二至第五節。
祝壽	一般神明	神明所屬之廟宇	譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、〈梅花操〉第三至五節。
祝壽	媽祖、觀音	神明所屬之廟宇	譜〈梅花操〉第一節、曲〈南海觀音讚〉、〈四時景〉第五至第八節。
祝壽	對人	祝賀	同一般排場內容，只是其所選之樂曲之選擇。
結婚	天公、結婚之新人	新人家中或是宴客會場	同一般排場內容，只是其所選樂曲之選擇。
喪葬	對已過世的人	踩路進靈堂，並其靈前演唱	演奏指進入靈堂，並於靈前演唱【三奠酒】隨後演奏譜〈叩皇天〉。

表 10：南聲社儀式音樂比較表

表 10 乃統計南聲社於各類儀式時，所使用過場音樂之樂曲，如上表，其過場音樂主要多為譜〈梅花操〉、〈五湖遊〉及〈四時景〉，又結婚與喪葬主要乃為整絃排場，故其過場音樂之曲目並無固定，因此上表也並未將其列入統計；而喪葬時弔喪儀式的過場音樂也僅只用譜〈叩皇天〉。因此，以下筆者以南管文化圈近年來，筆者有觀察到儀式時所用過場音樂之樂曲，並用其所演奏之時間及裝飾音來做一比較，以呈現各南管文化圈南管館閣或團體，處理過場音樂時樂曲的速度與裝飾音之不同。又〈梅花操〉為南管文化圈各館閣或團體，祭祀時均有使用之過場音樂，因此筆者以下就以〈梅花操〉為比較之對象。

由於北部地區近幾年來，有舉行春、秋二祭之團體僅基隆之閩南第一樂團南管組，又其祀郎君及祭先賢之曲目為：指〈玉簫聲和〉、曲【三奠酒】及譜〈叩

皇天)，因此筆者就不以其為取樣之對象。以下所取樣之對象，主要以中部地區之合和藝苑及南聲社為主；取合和藝苑為對象之主要原因，乃中部地區近年來有春、秋二祭之南管館閣或是團體，其有對外開放的館閣極為少數，又筆者於實地調查中發現，近年來，南北戲曲館及合和藝苑之祭祀人員，多為同一批，故筆者才取合和藝苑為一範本，以做比較。但不論是中部地區或是合和藝苑，於筆者之觀察中，其祀郎君之曲目幾乎多為：譜〈梅花操〉第一節、曲【金爐寶篆】及譜〈四時景〉第八節，故筆者以下僅以其所演奏之譜〈梅花操〉第一節來做比較。南部地區僅取南聲社為範本之故，乃由於南部地區對外開放春、秋二祭之館閣，其祭祀成員幾乎多為南聲社之張鴻明老師所教，故南部地區僅取南聲社為比較之對象。

以下之譜例，第一部份為琵琶之骨譜，第二部份為南聲社演奏洞簫之陳進財先生（以下稱南聲社一），及第三部份演奏洞簫的黃太郎先生（以下稱南聲社二）與第四部份合和藝苑演奏洞簫之王伶瓔女士（於譜例上稱合和）做一裝飾音之比較，並記錄其所演奏之速度。

一般而論，南管文化圈之館閣或團體，其所用之過場音樂就不同之儀式及不同之場合，皆有不一樣的習慣及用法，但現今南管文化圈內，祀郎君及祭先賢時，其音樂之結構皆為三段結構，即為譜一曲一譜，然而，就祀郎君儀式來說，過雲齋、南聲社、振聲社等中、南部地區之館閣，其前後多為同一套譜；但中部地區之合和藝苑及聚英社就不同了，其前後分別用譜〈梅花操〉第一節及譜〈四時景〉第八節來演奏。

不論其祀郎君或是祭先賢之曲目如可，但其結構就筆者之調查及統計，南管文化圈之館閣或團體，不論是告別式時公祭之弔喪儀式，或是祭祀廟宇之神明儀式，以致其結婚或祝壽之整絃排場來說，其結構均為三段結構（譜一曲一譜或是指一曲一譜），就算是拿情形比較特殊的基隆閩南第一樂團南管組來說，其祀郎君及祭先賢結構也同樣為三段結構。雖說筆者向較資深之南管文化圈樂人們詢問多次，依舊是無人知曉其儀式之程序，及結構之內容是如何而來，但就南管文化

圈而言，其祝福或是想表達追思之心意，事實上是已透過南管音樂之傳遞，而達到其心意與意義了，因此，不論結果如何，此項傳統，筆者想就算是歷經千年，也依舊是不會改變其本意的。

〈梅花操-釀雪爭春〉 梅花頭

採譜:劉芷珊

散序

琵琶

南聲社一

南聲社二

合和

3

3

3

3

譜例 3：〈梅花操〉第一節「梅花頭」之比較

譜例 3 為〈梅花操〉第一節「梅花頭」之比較（梅花操第一章的前段為梅花頭，其拍法由於近似散序，故筆者於樂譜上用散序之寫法），取前幾小節比較之故，乃由於其後之樂譜速度較為固定（以下譜例同），並且其非散序。南聲社一之部份，彈奏琵琶之人員為張鴻明老師，取樣之時間為 1998 年 11 月 1 日（下例

譜例同)，其演奏之時間為 1 分 35 秒；南聲社二之部份，彈奏琵琶之人員為張栢仲先生，取樣的時間為 2007 年 10 月 20 日（下例譜例同），其演奏之時間為 1 分 19 秒；合和藝苑之部份，彈奏琵琶之人員為吳素霞女士，取樣的時間則為 2007 年 4 月 15 日（下例譜例同），其演奏之時間為 2 分 10 秒。由譜上看來，各館之裝飾音差異並不大，但其演奏之時間，就南聲社的部份而言，其差異較小，但就合和藝苑之演奏的時間上來說，其同演奏時速度最快者，差別近 1 分鐘之多。

〈梅花操-釀雪爭春〉 首對

採譜：劉芷姍

The musical score is presented in four staves, each representing a different performance group. The top staff is for the Pipa, followed by Nan Sheng She 1, Nan Sheng She 2, and He He. The notation includes treble clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The first system shows the beginning of the piece with various note values and rests. The second system features a triplet of eighth notes in all parts, indicated by a '3' above the staff.

譜例 4：〈梅花操〉第一節「首對」之比較

譜例 4 為〈梅花操〉第一節「首對」之比較，南聲社一之部份，其演奏之時間為 57 秒；南聲社二之部份，其演奏之時間為 49 秒；合和藝苑之部份，其演奏之時間為 1 分 15 秒。由譜上看來，各館之裝飾音差異並不大，但就演奏之時間來說，以南聲社之部份而言，其差異較小，不過，合和藝苑之演奏就時間上來說，其同演奏時速度最快者，相差近 30 秒。由以上之比較可看出，合和藝苑就演奏之時間上來說，其速度較南聲社為慢；然而，演奏速度之快慢，並不代表其演奏之藝術，故筆者在此就不多做評論。

以下就南聲社之過場音樂部份做一比較，由於不同人有其裝飾音之處理方法，故以下僅就南聲社〈梅花操〉第二節至第五節之部份做一裝飾音及速度上之比較。

〈梅花操-臨風妍笑〉

採譜:劉芷姍

The image shows a musical score for the piece 'Mei Hua Cao - Lin Feng Yan Xiao'. It consists of three staves. The top staff is for the Pipa (琵琶), marked '慢板' (Ad libitum) and includes tempo markings 'accel.' and 'a tempo'. The middle and bottom staves are for the Nan Sheng She (南聲社) groups one and two, respectively. The score features various musical notations including notes, rests, and trills (tr). The first system shows the beginning of the piece with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The second system shows a triplet of eighth notes (marked with a '3') in each of the three staves.

譜例 5：〈梅花操〉第二節之比較

譜例 5 為〈梅花操〉第二節之比較，南聲社一之部份，其演奏之時間為 25 秒；南聲社二之部份，其演奏之時間為 23 秒；其裝飾音及其速度上之差異皆不大。而其裝飾音之處理的方式，各人有各人之處理的方法，且其處理之方法並牽涉到其養成之訓練，由於筆者無法親身參與其養成之訓練，故在此就不多做贅言。

〈梅花操-點水流香〉

採譜:劉芷姍

中板

琵琶

南聲社一

南聲社二

8

8

8

譜例 6：〈梅花操〉第三節之比較

譜例 6 為〈梅花操〉第三節之比較，南聲社一之部份，其演奏之時間為 19 秒；南聲社二之部份，其演奏之時間為 25 秒；其裝飾音及其速度上之差異皆不大。

〈梅花操-聯珠破萼〉

採譜:劉芷珊

快板

The musical score is presented in three staves. The top staff is for the Guqin (琵琶), the middle for Nan Sheng She 1 (南聲社一), and the bottom for Nan Sheng She 2 (南聲社二). All staves are in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked '快板' (Allegretto). The Guqin part consists of six measures of eighth-note patterns. The Nan Sheng She parts consist of six measures of sixteenth-note patterns. The score is divided into two systems, with the second system starting at measure 7.

譜例 7：〈梅花操〉第四節之比較

譜例 7 為〈梅花操〉第四節之比較，南聲社一之部份，其演奏之時間為 17 秒；南聲社二之部份，其演奏之時間為 18 秒；其裝飾音及其速度上之差異皆不大。

〈梅花操-萬花競放〉

採譜:劉芷姍

急板

The musical score is presented in three staves. The top staff is for the Guqin (琵琶), the middle for Nan Sheng She 1 (南聲社一), and the bottom for Nan Sheng She 2 (南聲社二). All staves are in G major (one sharp) and 4/4 time. The tempo is marked '急板' (Allegretto). The score consists of two systems. The first system contains 11 measures, and the second system contains 12 measures. The Guqin part features a melodic line with eighth and sixteenth notes. The Nan Sheng She parts feature a rhythmic accompaniment of eighth and sixteenth notes.

譜例 8：〈梅花操〉第五節之比較

譜例 8 為〈梅花操〉第五節之比較，南聲社一之部份，其演奏之時間為 11 秒；南聲社二之部份，其演奏之時間為 12 秒；其裝飾音及其速度上之差異亦不大。就譜例 5 到譜例 8 之比較中可看出，南聲社之譜〈梅花操〉不論是其演奏時之速度，或是其裝飾音之處理，皆非常之相近及相同，雖說兩者之演奏時間相差近十年，而且，其所演奏之人員也不同，但尚可看出其演奏之速度，及其裝飾音之差異性，與其時間之變化皆無太大之關係。並就其樂曲之穩定性來說，其變化也不大，而且從中還可看到，其祭祀人員之傳承，及其演奏上之相似度。