佘淑慧，2022，〈臺南市北管類社團之表演生態探討〉，《南藝學報》25：65-79。

臺南市北管類社團之表演生態探討

A Study on Beiguan Groups in Tainan

佘淑慧* She, Shu-Hui

摘要

北管為目前臺灣非常具代表性的傳統音樂，與臺灣傳統文化關係密不可分，因此有其歷史地位和對於音樂界的影響力。本文首先探析北管樂器的分類方式；其次以實際的訪談資料進行分析現今臺南地區北管相關團隊的表演生態與功能；其三從文獻資料梳理臺南地區北管團隊的演出活動類型，以及音樂的樂曲類型。由於長時間在民間發展，因此對臺灣音樂文化有極大的影響；筆者透過訪談法、分類法與分析法對北管音樂之形式與生態進行探討，期望能對於未來的相關學術研究者、表演者，夠提供一些參考資料。

關鍵詞：北管音樂、北管、弦譜、戲曲、臺南北管團

* 佘淑慧，國立成功大學藝術研究所碩士。
She, Shu-Hui, Master student, Institute of Art Studies, National Cheng Kung University.

Abstract

Beiguan is one of best representations of traditional Taiwanese music in the world today. It has deep ties to Taiwanese traditional culture and holds an important role in Taiwanese history and has greatly influenced Taiwanese music. Firstly, the Beiguan instruments and classification methods will be analyzed in this paper. Secondly, using actual interviews to research Tainan’s Beiguan musical groups and the state of their performances and Beiguan’s usages in the area. Finally, documents and literary sources will be used to expound upon the different performance types and musical compositions of Tainan’s Beiguan musical groups. With its long and rich history in Taiwanese society, Beiguan has had great influence over the musical culture of Taiwan. In this thesis I conducted interviews, used classification methods and analyzation methods to research the different forms and states of Beiguan with the hopes of giving future researchers, performers useful and beneficial information resource.

Keywords: Beiguan music, Beiguan, Xianpu, Xiqu, Tainan Beiguan

前言

北管在臺灣的歷史地位和對於音樂界的影響力，為目前臺灣非常具代表性的傳統音樂，尤其與臺灣傳統文化關係密不可分。隨著科技的進步，世界文化生態也隨之從傳統走向當代，一些民間的傳統表演藝術也因為時空的轉變，而有更多樣的形式內容與多元之應用，臺灣的北管音樂就是重要的傳統音樂與民間生活結合之例證。但是從 2020 年開始，新冠狀肺炎在全球肆虐，對於表演藝術的發展有直接的衝擊，民間的迎神賽會與許多的慶典活動、展演活動，因為疫情而相繼停止舉行，這對於民間傳統音樂走向當代的發展，多少都會受到一些影響。但是在學術研究上，是不會因為疫情而停滯不前的，我們在民眾的健康需要重視的前提之下，明確的認知學術的研究，更能推動傳統音樂走向當代，探究出傳統音樂發展的徑路。

北管音樂屬於民間性質的音樂類型，北管音樂不僅在宗教儀式活動中佔有重要腳色。以陣頭音樂來說，對於有宗教信仰的民眾，北管音樂拉近了信眾們之間的距離，有著共同的宗教目標，平日的練習與聚會，北管音樂成為強而有力的社群凝聚力。北管不只存在於陣頭隊伍當中，亦被應用在不同的戲曲，例如：歌仔戲、布袋戲和九甲戲等等，在這些藝術性高的表演藝術當中可以見到北管音樂的身影。北管音樂隊於不同的戲曲以及宗教陣頭有很大的影響，亦讓這些含有北管音樂的精緻藝術以及宗教音樂的藝術價值更加深厚有韻味。本文將探究三個有與北管音樂息息相關的議題，一是現今北管樂器分類理論，從不同面向分區北管樂器，論析北管藝人以及研究北管專家學者之論點；二為是臺南地區北管類社團現今營運狀況，；三為北管音樂之應用，北管牌子和細曲於九甲戲音樂中的應用及功能，探究北管音樂元素在跨界領域之使用。

壹、北管樂器分類之多樣性

樂器的分類在不同的文化和樂種皆有不同的戲同來區分成不同的分類，中國古人將樂器劃以「樂器材質」分成 8 類：金、石、絲、竹、匏、土、革、木，不同材質所演奏出來皆俱有獨特的音色。在西方，霍倫伯斯特（Erich Hornboste）和薩克斯（Curt Sachs）發表的「樂器分類法」，該系統是以「共鳴媒介」為主的分區方式，共有 5 類：體鳴樂器、膜鳴樂器、絃鳴樂器、氣鳴樂器以及電鳴樂器。另外，在臺灣的國樂比賽的項目中則以「演奏方式」分成 4 類：吹奏樂器、拉絃樂器、彈撥樂器以及打擊樂器。此外，除了以樂器本身的材質、共鳴媒介、演奏方式以外，強調以文化特色為主的博物館會使用「地區」來做分類，去強調該名民族所擁有的樂器特色，如美國紐約「大都會藝術博物館」（Metropolitan Museum of Art）的樂器分類呈現的方式[1]。強調該民族的樂器發展過程，亦可使用「年代」來進行分類，得知不同時期樂器的樣貌。然而，分類樂器的系統不勝枚舉，沒有最好、也無拙劣的分類方式，在於如何針對該樂種的樂器特性，找到可以將其特色清楚分野的分類系統，能清楚地在學術上運用，亦能讓非音樂專業的讀者能夠一目瞭然，本章以北管樂器為例。

一、北管藝人對於樂器之分類方式

北管藝人長年演奏北管音樂，是屬於局內人的身分，與研究北管音樂的學者有著不同的分類見解，本文提出北管什音張永萬對於北管樂器的分類觀點，並加以分析，期望能梳理出北管藝師們對於北管樂器分類之觀點，與學著分類之差異性，進而能對於研究上或演出上更有助益。

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所之吳彥德的碩士論文，《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》一文中，在第一節〈北管什音的內容〉有民間藝人桃園市龍鳳什音團的張永萬對於北管什音樂器的分類。而吳彥德提及「**在目前訪談的民間藝人中， 張永萬特別強調樂器分類架構，在民間是較為特別的一個例子。**」[2]因此筆者在此節分析張永萬北管對於北管樂器分類的方式及觀點。

---

[1] 謝斐紋，〈博物館樂器區展示之分類理論、展場實務、教育功能與未來展望〉，《博物館學季刊》第 27 卷第 2 期（2013 年 4 月），頁 107-121+123。

[2] 吳彥德，《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》（臺北市：國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士論文，2011 年），頁 14。

張永萬將北管什音樂器分為「鑼」、「鼓」、「鈔」、「簫」、「絃」以及「其他」六個類別，在「鑼」分類中有大鑼、小鑼；「鼓」類別裡包含板鼓、通鼓；「鈔」類型中有大鈔、小鈔；「簫」的分類中有嗩仔、笛等吹奏樂器；在「絃」的分類裡有廣絃、殼仔絃、三絃、琵琶等樂器；其餘樂器分類在「其他」種類裡，如揚琴、古箏等。[3]

依照北管張永萬對於北管樂器的分類，「鑼」、「鼓」、「鈔」、「簫」、「絃」以及「其他」六大類別，下述對張永萬提出北管樂器的分類進行推論。項目「鑼」、「鼓」、「鈔」與「簫」，四項從字面上來看是屬於「樂器名稱」，《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》中提及「鑼」的分類下有大鑼、小鑼；「鼓」的項目中有板鼓、通鼓；而「鈔」類別中有大鈔、小鈔，這三分類的子項是屬於家族樂器，與項目息息相關。然而，從字面上來看，亦屬於「樂器名稱」的「簫」類別，「把同屬性的樂器，建構於一個體系下，在「簫」，有嗩仔、笛等吹奏類樂器。」[4]文中提到「簫」的類別下有嗩仔與笛子，兩者與簫是截然不同的樂器，與前面所提「鑼」、「鼓」、「鈔」中的子項目為家族樂器是大相徑庭。因此，張永萬所提「簫」項目應為演奏方式的「吹奏樂器」以及共鳴媒介之「氣鳴樂器」。

此外，「絃」的項目中有包含廣絃、殼仔絃、三絃、琵琶等樂器，得知「絃」分類為共鳴媒介分類法中的「絃鳴樂器」。最後，關於「其他」樂器分類的描述，《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》文中寫道「**較特殊或單一使用的樂器，則歸類在「其他」，例如洋琴、沙箏等樂器。**」[5]此處使用「較特殊」的形容詞來分類樂器也許不太適合，應使用能明顯去區別樂器的特點來做標準。在做學術上分類的時候，可以使用客觀的方式來劃分樂器種類。此外，引文中使用「單一」來形容揚琴、古箏，不知是否所指樂器各體的單一，或是該樂器是單一在北管什音團中出現的意思。筆者建議，若作者可以再對此加以註解會更好讓讀者們清楚瞭解文意。

從上段的分類項目以及子項樂器的綜合分析，整理出「鑼」、「鼓」、「鈔」、「簫」、「絃」以及「其他」六大類別的分類方式。「鑼」、「鼓」、「鈔」三項是以「特定樂器」來區隔；「簫」項目為演奏方式的「吹奏樂器」以及共鳴媒介之「氣鳴樂器」；「絃」分類則是共鳴媒介之「弦鳴樂器」；而「其他」的類別定義模糊。在六大類別中就 3 至 4 種項目以不同方式來做區別，可見其基準點不同。然而，若以「節奏樂器」與「旋律樂器」來做區分，「鑼」、「鼓」、「鈔」屬於節奏樂器；「簫」、「絃」、「其他」屬於旋律樂器，在分類中是數量很平均的項目。

又呂錘寬在《北管音樂概論》之第三章〈樂器與樂隊〉中有將北管藝師對於北管樂器做為四項分類，分別為皮類樂器、銅類樂器、絃類（線類）樂器，以及吹類樂器。[6]

呂錘寬有著豐富的田野調查經驗，細心的將北管藝師畢生致力於北管音樂藝術的知識與技術記錄下來，雖然在文中並未提及是哪位北管藝師或是哪間北管館閣所做的分類，筆者推論可能是大多北管藝師所使用的分類方式，若能將提供此分類的北管藝師或館閣列出，資料來源會更加完善。例如：與北管什音張永萬藝師之樂器分類相較，兩者分野方式是大不相同，若有註明是哪位北管藝師所分類，或許能提供研究者們在研究北管分類上有更明確的資料去比對。

二、學者專家學術分類

北管藝師的專業以及傳承精神將北管音樂發揚光大，研究北管的學者們以專業的學術角度，在以北管藝人所分類樂器的基礎上再加以補充與修正，將北管音樂所使用的樂器分類系統整理得更加完善。以下列出三種樂器分類法，分別為共鳴媒介分類法、音樂功能分類法，以及音樂文化分類法，論述不同研究北管音樂的專家學者之分類方式。

---

[3] 吳彥德，《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》，頁 14。
[4] 同上註。
[5] 同上註。
[6] 呂錘寬，《北管音樂概論》（彰化縣：彰化縣文化局，2000 年），頁 91。

（一）共鳴媒介分類法

在學術上以共鳴媒介分類法著名的是霍倫伯斯特（Erich Hornboste）和薩克斯（Curt Sachs）所發表的「薩克斯分類法」（H-S 分類法），以樂器之發聲體的方式做區別，薩克斯分類法將樂器分為五大類：體鳴樂器、膜鳴樂器、絃鳴樂器、氣鳴樂器以及電鳴樂器。下方會分析呂錘寬的《北管音樂概論》，以及潘汝端撰《北管鼓吹類音樂》，兩本書對於北管樂器以共鳴媒介分類法的方式分類，對兩位學者提出北管樂器分類的特性進行探討。

1.《北管音樂概論》

在《北管音樂概論》中，呂錘寬將北管樂器分為四項：鼓板類樂器、銅類樂器、絃類樂器，以及吹類樂器。[7]呂錘寬的四大分類樂器如下，鼓板類樂器有：通鼓、大鼓、扁鼓、搏拊、板、叩子、柷；銅類樂器有：鈔、雙音、鑼、大鑼、七音、叫鑼、銅鐘、響盞；絃類樂器有：提絃、吊鬼子、和絃、喇叭絃、樂琴、雙清、三絃、秦琴、琵琶、箏、洋琴；吹類樂器有：大吹、小吹、叭子、品、鴨母叭、篪、籥、龍頭笛、塤、笙。[8]

呂錘寬將《北管音樂概論》一書中所提及到北管藝師所定義的「皮類樂器」略改為「鼓板類樂器」，將板類樂器納入項目中，使其分類系統更加完善。雖然在《北管音樂概論》一書中呂錘寬並未提及四項的分類方式，但是以同一個基準點的邏輯上來推論，筆者認為是以「共鳴媒介」的方式來分野北管樂器。然而，從字面上來看「鼓板類樂器」以及「銅類樂器」，可能會誤解成「樂器材質」的分野方式，而「吹類樂器」也許會被認為是「演奏方式」。

呂錘寬所提四項分類：鼓板類樂器、銅類樂器、絃類樂器，以及吹類樂器，可以對應到「薩克斯分類法」所使用的名稱。筆者分類，因共鳴媒介不同，故將鼓板類樂器分開，分為「鼓類樂器」以及「板類樂器」。呂錘寬所述鼓類樂器為「膜鳴樂器」；板類樂器以及銅類樂器皆為「體鳴樂器」；而絃類樂器為「絃鳴樂器」；吹類樂器為「氣鳴樂器」。筆者將呂錘寬分類方式與 H-S 分類法列表對應，見（表 1）。

表 1. 呂錘寬分類北管樂器與 H-S 分類法對應表

呂錘寬分類北管樂器與 H-S 分類法對應表					
呂錘寬分類	鼓類樂器	板類樂器	銅類樂器	絃類樂器	吹類樂器
H-S 分類	膜鳴樂器	體鳴樂器	體鳴樂器	絃鳴樂器	氣鳴樂器

呂錘寬將北管樂器中的鼓類樂器以及板類樂器放在一起合稱「鼓板類樂器」的原因，呂鈺秀在《臺灣音樂史》一書中有提到：「究其原因，乃因實際演奏中，指揮的鼓者，通常可以同時操作這些板類樂器，換言之，鼓類樂器與板類樂器，通常為制樂節而用，不似銅類樂器，主要的功能為烘托氣氛。」[9]

文中指出呂錘寬在以「共鳴媒介」的基準上分類，更考慮進北管演奏文化的細節，因演奏鼓手通常能同時演奏鼓類樂器以及板類樂器，因而將共鳴媒介為膜鳴樂器的鼓類樂器，和共鳴媒介是體鳴樂器的板類樂器放在一起，為鼓板類樂器。此外，如呂鈺秀所提，鼓類樂器與板類樂器的樂器功能主要是制定音樂節拍，而銅類樂器是以熱鬧現場、渲染氛圍所用，因此才將北管樂器如此分類。

呂錘寬對於北管樂器的分類方式是以共鳴媒介為主，在分野的同時也考慮到北管音樂文化的演奏特性，故而在共鳴媒介的分類上做了些修正，此分類使北管樂器功能性之特色昭然若揭。

2.《北管鼓吹類音樂》

潘汝端在《北管鼓吹類音樂》之第三章〈吹類及皮銅類樂器〉亦有提到樂器分類，此書是以「吹

[7] 呂錘寬，《北管音樂概論》，頁 90。
[8] 同上註，頁 93-105。
[9] 呂鈺秀，《臺灣音樂史》（臺北市：五南文化廣場，2009 年），頁 433。

鼓樂」為主，所以並未加入絃譜、細曲、戲曲所會使用到的絲竹樂器。分兩大類，分別為吹類樂器與皮銅類樂器。吹類樂器有大吹；皮銅類樂器有：小鼓、通鼓、大鼓、鑼、盞響、大鈔、小鈔。[10]

潘汝端的分類清晰瞭然，在《北管鼓吹類音樂》一書有提及，「小鼓架的左方會有一個「叩子」，屬於板類樂器，是板的替代品，在演奏北管鼓吹樂時，除了可以用來控制音樂進行的速度外，也是頭手鼓在變化鼓介時不可或缺的一項樂器。」[11]文中有提及「板類樂器」，但在分類的大項目中並無提到「板類」，只有「皮類」與「銅類」，可能是還未將板類額外分野出，若能再將「板類樂器」加以介紹及列入項目，也許此分類系統會更加完善。

「吹類樂器」與「皮銅類樂器」的分類，從子項目的樂器中亦可以視為演奏方式，如吹類樂器為吹奏樂器，而皮銅類樂器為打擊樂器。然而，在上段提及潘汝端論叩子屬於「板類樂器」，因此有吹類樂器、皮銅類樂器以及板類樂器。與呂錘寬的分野北管樂器方式相似，故筆者將潘汝端的分類方式歸類在「共鳴媒介分類法」。

（二）音樂功能分類法

音樂的組成可以分有強調點狀拍子的節奏樂器，以及表現音律線條的旋律樂器，點與線的交錯縱橫譜出音樂的多樣面貌，其節奏功能以及旋律功能是音樂重要的元素。下方論述范揚坤於《北管二三事》一書中對於北管樂器的分類，以旋律樂器以及節奏樂器作為區分。

范揚坤在《北管二三事》之第四章〈北管的樂器與演奏〉中有論述北管樂器的分類，范揚坤將北管樂器分為兩類，一為旋律樂器，二是打擊樂器。旋律樂器有提絃、吊鬼子、和絃、三絃、嗩吶、笛子；打擊樂器有北鼓、通鼓、扁鼓、南梆子、大銅鑼、大鑼、響盞、大鈔和小鈔。[12]

此分類方式是以音樂演奏出的特點，以音樂線型的旋律音樂以及音樂點狀的節奏樂器作為分野。范揚坤的分類方式著重在音樂的「功能性」，筆者認為此分類淺顯易懂，很適合讓一般讀者閱讀和理解。然而，若能將「打擊樂器」略改成「節奏樂器」，更能與「旋律樂器」一詞作為對比，因「打擊樂器」一詞偏向「演奏方式」的意義，而「節奏樂器」則更強調其樂器音樂的功能性。

（三）音樂文化分類法

洪惟助、黃心穎、新致文、陳怡玲、陳怡如編著《關西祖傳隴西八音團抄本整理研究》之第四章〈隴西八音團所藏「北管」舊抄本初探〉一篇中提及北管樂器之分類，用兩層分類方式，第一層以北管音樂文化特色的「文場」與「武場」做大項的母分類，第二層在「文場」的子分類以「共鳴媒介」作為區分，分別是「絃樂器」以及「吹管樂器」。文場的絃樂器有殼仔絃、吊鬼子、胖胡、大管絃、三絃、古箏、揚琴等；吹管樂器有嗩吶、笛子等。此外，武場樂器有單皮鼓、堂鼓、梆子、板、大鑼、小鑼、大鈔、小鈔等。

上述學者們在北管樂器上的分類皆詳細，呂錘寬在北管藝人所分類的北管樂器項目上再加以補充，將皮類樂器改為鼓板類樂器；潘汝端則在每種樂器上有著精闢的介紹，讓讀者能更近一步樂器的功能與特色；范揚坤將北管樂器分為旋律類型以及節奏類型，清晰地將北管樂器分為兩大塊；洪惟助等人以北管文化的特性進行分類，分類層次分明。學者們的用心及專業為臺灣傳統北管音樂奠定了深厚的基礎。但是筆者認為，以上幾位學者的分類方式，都從不同的角度跟面向來分類，對於學術界有莫大的功勞。最後，筆者將提出以學術性以及普遍性的分類方式來分類北管樂器，於下一章進行論述。

三、筆者提出北管樂器分類

筆者認為北管樂器可以使用二種分類方式，其一就學術行而言是薩克斯分類法，其二就推廣性而言是以「演奏方式」來進行分類，會更為清晰與明確。其一，薩克斯分類法，分類法中有四種類

[10] 潘汝端，《北管鼓吹類音樂》（宜蘭縣：國立傳統藝術中心籌備處，2001 年），頁 66-75。
[11] 潘汝端，《北管鼓吹類音樂》，頁 71。
[12] 范揚坤，《北管二三事》（臺北市：臺北市政府文化局，2002 年），頁 19-24。

別適用於在北管樂器的分類，分別為：體鳴樂器、膜鳴樂器、絃鳴樂器，以及氣鳴樂器。北管體鳴樂器有：板、叩子、柷等；北管膜鳴樂器有：通鼓、大鼓、扁鼓等；北管絃鳴樂器有：提絃、吊鬼子、和絃、三絃、秦琴、琵琶、箏、揚琴等；北管氣鳴樂器有：大吹、小吹、笛子、鴨母叭、笙等。

其二，以「演奏方式」進行分類，北管樂器可分為四種類型：為吹奏樂器、拉絃樂器、彈撥樂器，以及打擊樂器。北管吹奏樂器有：嗩吶、笛子、簫、鴨母笛等；北管拉絃樂器有：提絃、和絃、吊鬼子等；北管彈撥樂器有：古箏、月琴、琵琶等；北管打擊樂器有：通鼓、大鈔、南梆子等。

筆者藉由學術性的薩克斯分類法，以及普遍性給一般大眾閱讀的演奏方式之分野方式，期許在學術的使用上能依照民族音樂學術常用的方式分類。此外，讓讀者在理解閱讀時不會有理解的困難，一般讀者可能對於樂器的材質比較不理解，若能用淺顯易懂的演奏方式劃分，如：吹、拉、彈、打，來進行分類，筆者期許此分類能更能清晰的從北管樂器的分類中瞭解到北管音樂的樂器使用，讓北管分類系統更加簡易明瞭。

貳、10 個北管類社團於臺南活動現況

臺灣北管音樂與寺廟活動息息相關，北管音樂對於宗教的儀式音樂以及凝聚宗教信眾之間的凝聚力是相當重要的。據臺灣內政部於 2015 年底統計，全臺寺廟總計 12142 座，其中臺南地區有 1613 座，寺廟數量居於全臺之首，而第二名高雄地區有 1428 座寺廟，第三名屏東地區有 1106 座廟宇。[13]臺南地區的寺廟眾多，可見其宗教文化蓬勃發展，本章探究與臺灣寺廟文化相連緊密之臺南地區北管類社團的營運現況。筆者有幸擔任臺南市文化資產管理處《臺南市傳統表演藝術複查計畫》的專案助理暨普查員，專案由主持人施德華、共同主持人施德玉帶領普查員執行臺南市傳統表演藝術普查計畫，訪視臺南市北管團隊的普查員有三位：佘淑慧、林彣蔚與張淑涵，記錄下臺南市北管團隊之現況，下段整理及分析臺南市北管類社團營運現況。

一、目前臺南市北管類社團分布情形

臺南市文化資產管理處於 2019-2020 年執行《臺南市傳統表演藝術複查計畫》，統計臺南 10 個北管團隊資料，分佈於 7 個行政區，分別為一、後壁區「上茄苳同喜軒北管團」；二、學甲區「學甲慈濟宮漢聲軒」；三、新市區「大營協義軒北管陣」；四、安南區「臺南平安國劇研究社」與「迎安團」；五、北區「府城鎮樂社」；六、東區「臺南玄廣社」、「正和軒民俗古樂團」與「臺南慶樂社」；七、南區「同興社」，筆者將這些團體將其行政區、團名、人數、成立時間以及營運狀況製表（詳見（表 2））。其中東區的北管團隊最多，有 3 團，分別是「臺南玄廣社」、「正和軒民俗古樂團」與「臺南慶樂社」。

本研究台南市北管類社團 10 團中，有約百年歷史的團體，亦有成立約二十年的團體，有歷史悠久也有近代新成立的北管類社團，可見北管類社團在臺南市不僅有脈絡性的傳承也有新創立的館閣。本文將針對約百年歷史的北管類社團以及約二十年歷史之北管類社團，進行分析他們的歷史背景與生態。

表 2. 臺南市各地區北管類社團表

臺南市各區北管類社團表（**10 團**）					
序號	**行政區**	**團名**	**人數**	**成立時間**	**營運狀況**
1	後壁區	上茄苳同喜軒北管團	18	約 1930	瀕危
2	學甲區	學甲慈濟宮漢聲軒	20	1961	良好
3	新市區	大營協義軒北管陣	15	不詳	良好
4	安南區	臺南平安國劇研究社	3	1995	良好
5		迎安團	18	2010	良好

[13] 內政部統計處，〈104 年底宗教寺廟、教會（堂）概況〉，2021 年 2 月 27 日引用，https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvT2xkRmlsZS9zaXRlX25vZGVfZ.

6	北區	府城鎮樂社	40	1998	良好
7	東區	臺南玄廣社	15	2005	良好
8		正和軒民俗古樂團	20	約 1925	良好
9		臺南慶樂社	50	2000	良好
10	南區	同興社	20	1970	良好

【圖 1】2008 年遶境，佘淑慧 2020/09/03 翻拍。

【圖 2】2012 年於臺南文化中心演出，黃西村提供。

【圖 3】樂團參與「妙（廟）點活動」演出，上茄苳同喜軒北管團提供。

【圖 4】樂團於上茄苳顯濟宮演出，上茄苳同喜軒北管團提供。

二、約百年歷史之北管類社團

表 2 中東區「正和軒民俗古樂團」、後壁區「上茄苳同喜軒北管團」，以及「大營協義軒北管陣」，至今已有近百年的歷史。其中東區「正和軒民俗古樂團」的成立年並無確切的記載，但是據訪視資料呈現在 1925 年（大正十四年）已有「正和軒民俗古樂團」的相關記載。該團曾因戰爭和政治因素事件停館三次，分別為西來庵事件、太平洋戰爭以及戒嚴時期，1978 年於臺南東區關帝廳復館「正和軒民俗古樂團」。

1978 年復館後，關帝廳鑼鼓隊（宋江鼓），找到過去正和軒古樂的舊成員一同復館，先是請南昌保安宮興南社的林永清來教授北管曲及歌仔，之後由林永清介紹天和宮的郭平安傳習外江系統音樂，以及聘請西南社教導嗩吶、笛子。約 1995 年，因參加南北祖師會，認識員林百果山新樂園，並請員林百果山新樂園吳清源、劉亦萬教授北管戲曲、唱腔。平時也會與其他音樂同好之間有良好的交流與互相指教。[14]

「正和軒民俗古樂團」的音樂元素有歌仔、北管、外江系統音樂，常演奏的曲子有《南詞天官賜福》、【外江鬧臺介】等。參與眾多廟會活動【圖 1】，每年大年初一於臺南關帝廳慶新年、農曆六月二十四於臺南關帝廳慶賀關帝爺誕辰、農曆四月二十八日為「正和軒民俗古樂團」館慶。另外，曾有和「雞屎藤舞蹈劇場」合作，在臺南市文化中心演出《府城小封神》與《霑・風・社》兩場表演【圖 2】。

在表 2 中，創團歷史第二悠久的團隊為後壁區「上茄苳同喜軒北管團」，約 1930 年創立，目前該館閣人數約 18 人，經常參與後壁區上茄苳里轄境內顯濟宮廟會，或其他廟宇邀約表演【圖 3】、【圖 4】。但是目前營運狀況較為困難，有三個無法讓該團北管技藝傳習原因，其一，北管團員年紀已高；其二，庄裡大多數年輕人為就業而離鄉背景，團隊不容易招收到新人；其三，部分團員有自己的正職，練習或出陣時團員們不容易整合出席。除了後壁區「上茄苳同喜軒北管團」的營運狀況較為困難外，其他 9 團北管類社團在臺南市的活動基本上是活躍的。

[14] 佘淑慧於 2020 年 9 月 3 日訪談「正和軒民俗古樂團」團長黃慶源、副團長黃彰龍與策劃黃西村資料。

臺南市有成立年代不可考的北管類社團為新市區「大營協義軒北管陣」，隸屬於大營靈昭宮廟會組織，最早由庄內大老號招組成。現在老樂師林忠義其父林水量、林生發、劉萬條、王水生、朱文汀等為北管陣的前輩團員，而林忠義和朱漢金為這一代團員。目前領導人林忠義先生現年 83 歲，其父親林水量亦為「大營協義軒北管陣」的前輩團員，故推斷該團應有約百年的歷史。

【圖 5】「大營協義軒北管陣」北管陣鼓架，張淑涵 2020/02/23 攝。

【圖 6】林忠義樂師示範通鼓，張淑涵 2020/02/23 攝。

「大營協義軒北管陣」【圖 5】、【圖 6】因著靈昭宮廟會活動需要而成立，後來隨著時代變化，庄內愈來愈少人學習，十多年前僅剩 4 位團員，當時幾乎停團。後因大營社區的名號，靈昭宮義提供經費，重新招攬庄人組團，再度讓這即將消失的北管陣重新延續。但因為當時幾乎面臨停團危機，唱曲者多往生，致使唱曲藝術失傳，目前該團演出僅有器樂曲，因為已沒有能唱曲的腳色了。該陣團員平均年齡已達五十歲以上，皆為靈昭宮義務服務。

三、約二十年歷史之北管類社團

臺南市目前 10 團北管團裡，有 5 團創立約有 20 年的團隊，分別是 1995 年成立的安南區「臺南平安國劇研究社」、1998 年創立的北區「府城鎮樂社」、2000 年成立的東區「臺南慶樂社」、2005 年成立的東區「臺南玄廣社」，以及 2010 年創立的安南區「迎安團」等，都是相較於當地其他北管類社團中，屬於比較年輕的北管類社團。

安南區的「臺南平安國劇研究社」取名為國劇研究社，是因創辦人郭平安約 20 歲開始學習國劇、北管、歌仔戲、京劇，因對於國劇的喜愛，所以在 1995 年創立該團。該團創團開始至今，多以南部地區之廟會遶境、排場祝壽等活動演出為主，比較特別的是郭平安認知該團是北管類社團，卻命名為「臺南平安國劇研究社」。該團保留郭平安傳承之曲譜，目前演出以演奏創辦人樂譜版本為主。值得一提的是，該團隊成員目前只有 3 人，基本上是家族成員，所以很難自行成團出陣演出，所以經常參與或協助其他北管類社團的北管活動，如：安南區的「迎安團」，他們長年配合該團參與各地舉辦之酬神祭祀活動進行演出。

設立於臺南市北區的「府城鎮樂社」成立於 1998 年，目前團員有 40 人，以參與廟會遶境與喪葬儀式為主，一年參與約有 150 場次的活動。長期與高雄鹽埕溫王廟、新化保生大帝廟、永康保生宮、大橋進安宮、麻豆良皇宮、興濟宮、保西宮、和勝堂、忠義堂、正義堂、彰化玄元堂等配合演出。「府城鎮樂社」的專長技藝有開路鼓、車隊吹、走路吹【圖 7】、排場扮仙等。

「府城鎮樂社」自 1998 年起，在陳家全的帶領下非常活躍，該樂社經常於臺北、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、小琉球等地區進行表演。他們出陣時使用的是白鐵車臺【圖 8】，團長表示此車臺遶境時白燦燦，甚為奪目。另外，演奏曲目除了北管音樂之外，亦穿插卡通主題曲音樂，如柯南、小叮噹等，以吸引參與廟會活動的群眾。現任團長陳家全善用網際網路，透過臉書專頁的經營，擴增成員，讓該社蓬勃發展。

【圖 7】走路吹，參與田都元帥進香大典，府城鎮樂社提供。

【圖 8】於高雄大寮參與遶境活動，府城鎮樂社提供。

「臺南慶樂社」成立於 2000 年，目前團員有 50 人，現任團長陳懋陞於 16～19 歲期間，跟隨「正和軒民俗鼓樂團」的黃慶源學習北管，逐漸產生興趣，之後又自學嗩吶。「臺南慶樂社」【圖 9】、【圖 10】的演出以喜慶、神明祝壽等民間活動為主，演出遍及臺灣各地，經常與「永華宮」、「玉聖宮」等宮廟合作表演。團隊開設每週兩次的北管習藝課程，目前由團長陳懋陞帶領指導。

「臺南玄廣社」經常於南部地區的廟會中演出，內容以傳統北管音樂為主，偶爾加入京劇鑼鼓曲目，近年結合小型國樂隊演出，且多為穿著旗袍的女性演奏者，以突顯該團特色。「臺南玄廣社」演出的形式有北管落地吹、北管排場以及開路鼓。

在臺南市目前普查資料中，最年輕的北管類社團為 2010 年創立的安南區「迎安團」，「迎安團」經常於南部地區的廟會中演出，也於婚喪典禮中演奏，內容多承襲傳統北管曲目，偶爾因應演出需求結合現代流行樂曲。現任團長林蜀閎 1993 年於「正和軒」向黃慶源學習嗩吶與打擊，之後曾至「臺南平安國劇研究社」、「漢聲軒」及高雄「吉祥軒」等北管團進行交流學習，而後創立「迎安團」。該團團員的技藝皆由林團長傳授，團員們再進一步彼此交流學習，並以舊團員帶領新團員的方式讓表演得以順利進行。

【圖 9】參與鹽埔哪廣館遶境活動，臺南慶樂社提供。

【圖 10】於柴頭港山中庄城隍館演出，臺南慶樂社提供。

一、臺南地區 10 個北管類社團演出樂曲型態

北管音樂其應用用途廣泛，除了在北管館閣的藝術性排場之外，更多在臺灣傳統文化活動場域中出現，臺灣傳統戲曲以及臺灣宗教活動中被活躍運用。因應許多不同活動所需，北管漸而發展成不同的樂曲種類。北管的演出、場合跟形式運用很廣，可分為許多不同型態，目前有關於北管的研究，已經非常的清楚將北管樂曲分為四大類，在北管樂曲類別裡分為四大類，有牌子、絃譜、細曲以及戲曲。牌子的表演形式為鼓吹樂，有時會有帶詞曲演唱；絃譜是以絲竹樂器合奏的形式演出；細曲為演唱者唱曲即同時打板，並以絲竹音樂伴奏；戲曲音樂有扮仙戲曲，亦分為古路戲曲以及新路戲曲。

筆者以臺南市 10 團北管團隊之訪視資料，分析臺南市北管團隊之演奏樂曲型態，並以表示之。（表 3）中顯示臺南市 10 團北管類社團所演出之樂曲類型，多以牌子為主（詳見（表 3））。

表 3. 臺南市 10 團北管類社團演出之樂曲類型

臺南市 10 團北管類社團演出之樂曲類型				
樂曲類型 / 團隊名稱	**牌子**	**絃譜**	**細曲**	**戲曲**
上茄苳同喜軒北管團	V	V		
學甲慈濟宮漢聲軒	V			
大營協義軒北管陣	V			
臺南平安國劇研究社	V			
迎安團	V			
府城鎮樂社	V			
臺南玄廣社	V			
正和軒民俗古樂團	V			
臺南慶樂社	V			

同興社	V			

表 3 中顯示臺南市 10 團北管類社團演出的樂曲型態，除了「牌子」之外，演出「絃譜」類型音樂的有「上茄苳同喜軒北管團」一團。值得關注的是，在這 10 個臺南市北管類社團中並無團隊有演奏細曲或戲曲。

在田調的過程中，根據北管類社團團長們的口述整理出 10 個館閣比較常演的牌子，有【外江鬧臺介】、【南詞天官賜福】、【點江】、【粉蝶】、【醉八仙】、【萬壽無疆】、【風入松】、【十牌】、【倒旗】、【節節高】、【水龍吟】、【鬥鵪鶉】、【新普天樂】等。

二、臺南市北管團隊的活動類型

北管音樂會在不同的場合需求使用到，例如，館閣之間的互相交流、迎神賽會、婚喪喜慶等，呂錘寬將北管音樂的活動類型分類為三類，分別是北管館閣之出陣、迎神賽會中的各種鼓吹樂，以及婚慶喪葬場合之鼓吹樂。[15]筆者參考呂錘寬的分類方式，再依照分析臺南市北管團隊的活動資料，將這些北管類社團分為另外三種活動類型進行論述，分別是：廟會慶典、喪葬場合與文化場。本文以這三種類型為基準，進行分析並論述臺南市各北管社團的活動型態。

（一）廟會慶典

在臺灣，時常在廟會的慶典活動中看到北管陣頭，不同類型的陣頭到廟會慶典上演出，一來助興，二而顯示臺灣人對於民間信仰宗教的一份心意。而北管館閣陣頭是由子弟型的北管館閣組織而成，音樂性的陣頭有：南管、北管、鼓吹樂、十音、太平歌等。呂錘寬於《北管音樂概論》中提及：

> 「子弟型北管館閣於神明生時所出之陣頭，其所用之樂隊，一如排場時演奏牌子之編制，再裝飾以儀仗性器物，如彩燈、彩牌、彩旗，以及雕刻精細之木製鼓架，它形狀花籃，故北管樂人稱之花籃鼓架。此類鼓吹陣為昔日迎神賽會時最常見的儀仗性陣頭，而且也是陣容最為龐大且裝飾華麗者。」[16]

【圖 11】「臺南慶樂社」於高雄左營廣濟宮震天府演出，林彣蔚 2020/10/14 翻拍。

上文敘述在北管館閣在廟會慶典時爭奇鬥豔之現象，其「陣容最為龐大且裝飾華麗者」更顯在迎神賽會中「輸人不輸陣」的陣頭精神。有列入臺南市文化資產管理處《臺南市傳統表演藝術複查計畫》的 10 個北管類社團皆有參與廟會慶典的活動，可見北管與宗教的關係是密不可分的。

以臺南北管類社團「臺南慶樂社」為例，該館閣成員人數約有 50 人，目前在臺南活躍參與廟會活動，團隊有華麗精緻的彩燈、彩排等增加大排場的物品。臺南慶樂社受邀於高雄左營廣濟宮震天府演出照【圖 11】，該團隊裝備齊全，尤其手工客製的繡旗華麗精美，搭配吸睛的燈光，在漆黑的夜晚顯得光彩奪目，使觀眾眼睛為之一亮，而長型排列下更顯排場之大。

值得一提的是，前文已論及「臺南平安國劇研究社」雖以研究國劇為名，但創團開始至今，皆以南部地區的廟會遶境、排場祝壽等北管演出為主要的演出項目。該團隊為家族成員為主，主要團員有 3 人，許多北管演出是跟其他北管館閣一起合作出陣，參與廟會活動。

[15] 呂錘寬，《北管音樂概論》，頁 26。
[16] 同上註，頁 31。

【圖 12】「同興社」馬隊吹表演實況，林彣蔚 2020/10/11 翻拍。

此外，在神明鑾轎前服務的鼓吹陣有馬隊吹、開路鼓與轎前鑼等，呂錘寬對於馬隊吹解釋，「為神明鑾轎前的鼓吹陣，樂員屬職業性，其樂隊編制，計有哨角、大吹、鼓、銅鑼、鈔、響盞，出陣時有其真馬者，如北部地區，而雲林縣北港一帶的馬隊吹，係由樂員穿著馬褲，並套上紙或是布縫製之馬。」[17]而臺南市北管館閣「同興社」曾經以馬隊吹【圖 12】的演出形式為該團特色，騎著馬匹並在馬背上演奏音樂，常在臺南、高雄、屏東等地演出，但是因為馬隊吹的演出具一定程度的危險性，因此該演出形式暫時落幕。

在臺南亦有轎前鼓和開路鼓的團體，如「鹽水轎前鼓」以及「臺南麻豆鼓」，兩團是以鑼、鼓、鈔為主，並無嗩吶等吹類樂器，其中鹽水轎前鼓的特色是以三輪車乘載大鼓，後方大鼓鼓手行走並同時演奏在三輪車後方的大鼓。【圖 13】。

【圖 13】「鹽水轎前鼓」三輪車載鼓，佘淑慧 2019/10/27 翻拍。

筆者在訪視臺南北管類社團時遇到開路鼓團隊與轎前鼓的隊伍是有傳承關係的，例如，臺南市鹽水區的「鹽水轎前鼓」在創團時曾經找過臺南市麻豆區「臺南麻豆鼓」的傳習老師到團裡教學，因此鹽水轎前鼓的音樂鼓點與麻豆鼓是十分相近的，在訪查時亦遇到北管類社團在傳習上有需要專業學術人士協助的地方，例如：記譜。該北管類社團希望將該團的鑼鼓點記錄下來，因為許多團員有工作與家庭的生活要事要忙錄，若有音樂譜的協助可以更快且更有效率的將鑼鼓點記起來。因此，在無法長時間浸於「口傳心授」的教學系統的狀態下，「記譜」的方式可以有一定程度提升學習效率。

在現在的社會環境相較於過去，人們有更多的閒暇時間演練北管，並且是以口耳相傳的方式練習，雖然口傳心授的教學法能讓學習者長時間浸潤於北管音樂中，增長其深度的底蘊與內涵。但是該團團員表示在當今忙碌的社會中，學習者需要花費比較多時間在練習上，增加了學習的困難度，因此目前願意學習傳統北管音樂的人逐漸減少。該團體有發現此問題，他們希望能夠將演出曲目整理為樂譜，藉由譜下鼓點的方式，讓新學員們可以更快上手和在短時間內就能有好的學習成果，而更容易將此傳統藝術音樂傳承下去。這也是北管音樂傳習上需要思考的問題。

（二）喪葬場合

婚喪喜慶乃為臺灣人生命中之大事，在生命的轉折、新生活以及肉身之終點皆有儀式性的慶祝以及哀悼，一般北管社團經常參與廟會或慶典的演出，但是並非每個北管社團都參與喪葬場合進行演出。在臺南市位於臺南安南區的「迎安團」與「府城鎮樂社」，除了經常於南部地區的廟會活動中演出，也經常參與喪葬場合演奏。

臺南市「府城鎮樂社」的歷史脈絡，現任團長陳家全的曾祖父陳火炎是在喪葬儀式中演奏二胡與嗩吶，而祖父陳建發傳承陳火炎的技藝，在廟會及喪葬中吹奏嗩吶，其父親陳啟泰隨陳火炎與陳建發學習嗩吶，陳啟泰於 1996 年創設「府城軒」(「府城鎮樂社」的前身)，開始於臺南地區廟會活動及喪葬儀式中從事演奏工作。上述可知該團隊在喪葬場合的演奏經歷目前有四代的傳承，至今仍然在喪葬場合進行演奏。

（三）文化場

前文已提及北管館閣大多是經常參與廟會或是慶典場合進行演出，在田調的過程中訪視到「正和軒民俗古樂團」，該團有約百年的歷史，雖然同樣是以參與迎神賽會的活動居多，但是該團確有文

[17] 呂錘寬，《北管音樂概論》，頁 32。

化場的演出機會。該館閣與雞屎藤舞蹈劇團合作，分別於 2012 年以及 2013 年演出《府城小封神》和《府城風景畫—霑、風、社》。

【圖 14】2012 年「正和軒民俗古樂團」於臺南文化中心演出《府城小封神》，黃西村提供。

《府城小封神》【圖 14】在舞台上呈現臺南的廟宇、民俗與鄉野傳說。例如山仔尾臨水夫人廟陳靖姑鬥法金雞鬼，雞屎藤舞蹈劇團以「新民族舞」的型態詮釋；而《府城風景畫—霑、風、社》的表演內容的音樂設計上，「正和軒民俗古樂團」於該演出「霑」的段落配合，以北管鼓聲敲擊以模擬潺潺流水和奔放的音樂氛圍，並搭配舞者如流水的舞蹈肢體。兩場演出雖是以雞屎藤舞蹈劇場為主角，但傳統的北管館閣從民間的演出場合走進了文化場，並參與跨界結合的演出，更讓不同領域的觀眾看見北管音樂的美，亦使北管音樂有更多創新的發展可能。

由上述分類及分析可見，文中提及的所有北管類社團都與廟會慶典等宗教活動息息相關，除了民間信仰對於神明敬仰心意的宗教性功能以外，亦有少數的北管館閣有在喪葬場合進行演出，更有「正和軒民俗古樂團」有參與文化場的表演。北管的活動場合多樣性，除了傳統的模式以外，參與跨界演出能使北管的新發展有無限的可能，北管豐富的多樣化造就了臺灣獨特的藝術文化。

結語

在北管樂器分類上有數種分類方式，具系統分類的有依共鳴媒介分類、音樂功能分類以及音樂文化分類等，從不同的角度去歸納北管音樂樂器。筆者認為共鳴媒介分類與器樂演奏分類的方式更具學術性，並且以樂器本質的發聲媒介和演奏方式來做區分，對一般大眾而言更加容易瞭解。

本文依據田野資料分析臺南北管類社團現今樂曲形態，大多的北管團隊是以演奏牌子為主，有奏絃譜只有「上茄苳同喜軒北管團」一團，此外，並無北管類社團有演出細曲與戲曲的型態。在表演生態的部分，有只演奏傳統北管音樂的團隊，亦有因應市場需求而在演出曲目中加入流行音樂的團隊，甚至有北管類社團與舞蹈劇團結合，將北管音樂帶進文化場演出。除了多樣的演出外，從資料中可見有約百年歷史的北管類社團，亦有千禧年之後創立的北管類社團，可見北管音樂文化在臺南地區仍是蓬勃發展的現象。

分析無形文化資產的思維，除了使北管音樂文化的自然發展，同時須兼顧其價值精神去延續保存，應透過傳承延續來強化宣達其核心理念。而如何傳承延續能使文化得以接續，獲得長久文化生命的延伸，是更重要的課題。從不同的面向探究北管音樂，北管樂器的分類、臺南地區館閣現今的發展，皆能看見北管音樂之多樣性以及附有底蘊的文化層面。特別是北管館閣的活動狀態，在臺南地區大多數的北管類社團依然活躍在生活及宗教領域，且不斷的在蓬勃發展，期許在未來能看到更多北管文化的發展。

表目錄

表 1 呂錘寬分類北管樂器與 H-S 分類法對應表。（筆者自製）

表 2 臺南市各地區北管類社團表。（筆者自製）

表 3 臺南市 10 團北管類社團演出之樂曲類型。（筆者自製）

圖目錄

【圖 1】2008 年遶境。（筆者自攝）

【圖 2】2012 年於臺南文化中心演出。（黃西村攝）

【圖 3】樂團參與「妙（廟）點活動」演出。（上茄苳同喜軒北管團提供）

【圖 4】樂團於上茄苳顯濟宮演出。（上茄苳同喜軒北管團提供）

【圖 5】「大營協義軒北管陣」北管陣鼓架。（張淑涵攝）

【圖 6】林忠義樂師示範通鼓。（張淑涵攝）

【圖 7】走路吹，參與田都元帥進香大典。（府城鎮樂社提供）

【圖 8】於高雄大寮參與遶境活動。（府城鎮樂社提供）

【圖 9】參與鹽埔哪廣館遶境活動。（臺南慶樂社提供）

【圖 10】於柴頭港山中庄城隍館演出。（臺南慶樂社提供）

【圖 11】「臺南慶樂社」於高雄左營廣濟宮震天府演出。（林彣蔚攝）

【圖 12】「同興社」馬隊吹表演實況。（林彣蔚攝）

【圖 13】「鹽水轎前鼓」三輪車載鼓。（筆者自攝）

【圖 14】2012 年「正和軒民俗古樂團」於臺南文化中心演出《府城小封神》。（黃西村攝）

參考書目

內政部統計處。〈104 年底宗教寺廟、教會（堂）概況〉。2021 年 2 月 27 日引用，https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvT2xkRmlsZS9zaXRlX25vZGVfZ.

主持人施德華，共同主持人施德玉。2021。《臺南市傳統表演藝術複查計畫》。臺南市：臺南市文化資產管理處。

吳彥德。2011。《從北管什音團看台灣傳統音樂陣頭的發展與傳承》。臺北市：國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士論文。

呂鈺秀。2009。《臺灣音樂史》。臺北市：五南文化廣場。

呂錘寬。2000。《北管音樂概論》。彰化縣：彰化縣文化局。

呂錘寬。2001。《北管戲曲賞析》。彰化縣：彰化縣文化局。

呂錘寬。2004。《北管古路戲的音樂》。宜蘭縣：國立傳藝中心。

呂錘寬。2018。《北管音樂》。臺中市：晨星出版社。

施宜君。2008。《從「高文舉」一劇探討臺灣交加戲音樂之運用—以南管新錦珠劇團為例》。臺北市：國立臺北藝術大學音樂學研究所碩士論文。

范揚坤。2002。《北管二三事》。臺北市：臺北市政府文化局。

翁鈺鈞。2016。《臺中市后里區九甲戲的傳承與發展之研究》。嘉義縣：南華大學民族音樂學系碩士論文。

郭沛青。2017。《南管新錦珠交加戲研究》。臺北市：國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士論文。

潘汝端。2001。《北管鼓吹類音樂》。宜蘭縣：國立傳統藝術中心籌備處。

謝斐紋。2013。〈博物館樂器區展示之分類理論、展場實務、教育功能與未來展望〉。《博物館學季刊》27(2)：107-121+123。