

臺灣南管系統之文陣

文·圖片提供／黃玲玉（國立臺北教育大學前音樂學系主任、國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼任教授）

▲臺南七股竹橋七十二份慶善宮牛犁陣。

◀臺南新營土庫土安宮竹馬陣。

臺灣陣頭之數量，文獻上所見至少有兩百種以上，長期以來不論民間或學界，最為人所熟知的分類方式，是依演出性質分為「文陣」與「武陣」兩種，直至1990年代以後，才有其他的分類方式出現，且分類多元。而最早的傳統文、武陣分類方式，至今仍被普遍使用。

有關文陣與武陣之區別，有不同的解讀方式。有認為文陣具有完整的後場伴奏、有故事情節、有對白、娛樂性強、活動力較小的特徵；武陣特徵為宗教性質強烈，多帶有武術、特技的表演，後場伴奏大多只使用鑼、鼓、鈸等打擊樂器，節奏性強，目的在製造高潮，增添熱鬧喧闐的氣氛。相較於文陣，武陣活動力較大，表演形式多為只舞不歌。

亦有認為陣頭中有使用「兵器者」才稱為武陣，如宋江陣、宋江獅陣、宋江龍陣、宋江鹿陣、金獅陣、五虎平西陣、白鶴陣等；其餘則屬文陣，如跳鼓陣、八家將等。

本文所謂的文陣指的是前者。大體

言之，文陣可分為南管系統文陣與北管系統文陣兩大支，皆屬「音樂類」陣頭。而「南管系統文陣」指的是歌樂曲中使用與廣義南管系統音樂有關的文陣。

南管系統文陣演出形式包含載歌載舞、只歌不舞兩大類，前者如車鼓陣、竹馬陣、牛犁陣、桃花過渡陣、七響陣、番婆弄、才子弄、拍手唱、挽茶車鼓陣等；後者如太平歌陣、文武郎君陣、南管陣等。其中最具代表性的為車鼓陣、竹馬陣、牛犁陣、桃花過渡陣、七響陣、太平歌陣、文武郎君陣等。

以下以載歌載舞的「車鼓陣」與只歌不舞的「太平歌陣」為例，分述臺灣南管系統之文陣。

車鼓陣

臺灣車鼓源於閩南，但閩南車鼓形式多樣，流傳至臺灣的為「載歌載舞的車鼓」，於明末清初隨閩南移民傳入臺灣。目前可考的最早文獻為1693年（康熙32年）陳逸〈艋舺竹枝詞〉：「誰家閩秀墮金釵，藝閣妖嬌履塞街。車鼓逢逢南復北，通宵難得幾場諧。」

臺灣車鼓演員通常只有丑與旦兩種，偶爾再加個副旦（老婆），基本上以一丑一旦兩人為一組。演出方式有一旦式、一

▲高雄大社車鼓陣（一丑二旦式）。

丑一旦式、一丑二旦式、二丑一旦式、二丑二旦式、二丑三旦式、一丑一旦多組式等，今以一丑一旦多組式最為常見。

臺灣車鼓演出在裝扮上，傳統丑角以滑稽逗趣為原則，手持四塊，左右手各兩片。旦角以妖豔為原則，一手拿摺扇，一手拿絲巾或手帕，或將絲巾綁在頭上。皆化妝、著傳統漢裝演出，但今亦常見有著時裝、短褲、不彩妝，甚至穿運動服演出的團體。

就表演程序言，車鼓表演雖無扮仙，但仍有踏大小門、踏四門、謝神等一定的基本程序，尤以在廟前表演更不能廢。踏大小門、踏四門有對神明、對觀眾先「行禮致敬」之意，所用音樂為【四門譜】及【囉嚏譜】。

丑角在踏完四門引旦出場後，通常表演【共君走到】、【拜謝神明】等曲，以示對神明之尊敬，然後才演出其他曲子。最後通常以【團圓】收場，特別是受有喜慶之家的邀請演出，必以【團圓】之曲作為祝賀邀請者大賺錢、大團圓；然今常有以【再會歌】等流行歌曲取代。如在廟前演出，最後須演出【謝神】收場。

就表演動作言，車鼓表演是由丑旦且歌且舞，相互對答，由於即興成分很濃，

因此有「十個師父十個樣」、「車鼓十八跳」之說。傳統上丑的動作較且難，不僅動作較激烈，還得隨機應變，隨時製造笑料，控制整個表演效果。丑的動作活潑、逗趣、下半身微蹲；旦的動作柔和、細膩、活動範圍較小。有對插踏四角、雙入水、雙出水、走8字、走八字等基本動作。今精采的車鼓演出已不多見，且舞蹈上多以健身、娛樂為主要目的，有的甚至土風舞化了。

車鼓所使用的音樂，唱腔方面傳統上有南管系統音樂（曲）與民歌小調，今也會加入一些創作歌謠流行歌曲。另有串場或行路時用的器樂曲。目前所知，南管系統唱腔曲目至少有153首、民歌小調56首、器樂曲17首。今大多已不演出，尤其是職業團體能演出10首已屬難能可貴了。

車鼓演出有完整的後場伴奏，主要常見樂器有殼子絃、大管絃、月琴、笛，即所謂的「四管全」。而這也是最常見的編制，但不一定是四人，有時某一樂器可增加人手。四塊雖為丑角的必備道具，但也是重要的打擊樂器。迎神賽會時為增加熱鬧喧闐氣氛，會增添小噴吶、大鼓、大鑼、小鑼、大鈸、小鈸等音響較粗獷的樂器。今常見有以音響設備取代的，尤其是

▲高雄大社車鼓陣使用樂器：月琴、殼子絃、大管絃、笛（由左而右）。

為減低商業成本的職業團體。

車鼓表演曾風靡整個臺灣，甚至被禁而不止，如今雖隨著時空的轉移、農村結構的變化等而逐漸沒落，但從陳逸〈艋舺竹枝詞〉、劉其灼〈元宵竹枝詞〉、陳學聖〈車鼓詩〉等詩句中，可了解從清·康熙至道光（1662-1850）年間，車鼓在臺灣是如何的深植民間，且其受歡迎的程度幾乎已近瘋狂。

近代傑出的藝人有高雄大社的柯來福、雲林土庫的吳天羅、臺南麻豆的陳學禮、臺南六甲的史昭江、彰化和美的施朝養等人。

太平歌陣

太平歌屬只歌不舞的文陣，又有太平清歌、天子門生等之別稱。目前主要分布於西南部沿海一帶，尤以臺南一帶為最多，今至少還有十多個團體有演出，皆屬業餘的庄頭子弟陣，並有各自所屬的廟宇。

有關太平歌之歷史，最早有稽可考的文獻為劉家謀《海音詩》中所載：「秋成爭唱太平歌，誰識萑府警轉多；尾壓未交田已作，卻拋耒耜弄干戈。」此詩距今已有165年之久。

太平歌演出場合主要為與宗教性祭典活動有關的建醮、遶境、一般慶典，但也有與非宗教性祭典活動有關的演出，如政府單位所舉辦的主題活動等。

演出形式可分為「排場」演出與「出陣」演出兩種。排場演出歌樂曲前場，又可分為單人獨唱、雙人齊唱與多人齊唱等方式；出陣演出則因繞行區域、時間等因素，發展成「步行」、「車行」、與「入庄步行，出庄乘車」三種形式。所見道具有彩牌、對燈、陣旗、謝籃、擴音器等。

太平歌音樂可分為歌樂曲與器樂曲兩大類，至目前為止，歌樂曲至少有630首，器樂曲有82首，只是大多已成案頭曲目。歌樂曲的曲體結構為「歌頭+曲」之形式，先唱「歌頭」後續「曲」。歌頭為以每段四句、每句七言為一單位的「七字子」形式，可分為「單一歌頭」與「長篇歌頭」兩種，通常一首歌頭配合一首曲子。歌頭詞文內容以陳三五娘故事最多，次為孟姜女、呂蒙正、王昭君等。「曲」與南管散曲關係相當密切，組織形式是一致的，其中以「正曲」所占數量最多。

太平歌使用的樂器有月琴（或琵琶）、三絃、雙箏、大管絃、殼子絃（椰胡）、絲絃子（吊鬼子）、和絃（南胡）、笛（或洞簫）、五木拍板（拍）、叫鑼等。常見編制為小殼子絃、大管絃、三絃、月琴（或琵琶）、笛（或洞簫）、五木拍板、叫鑼等，各部支數視演奏人才與實際需求而定。

部分使用琵琶（橫抱）、洞簫的團體，原先仍使用月琴、笛，是後來外聘南管師父來指導後才改用，而其五木拍板的持拿方式，也由倒拍改為豎拍。橫抱琵琶、洞簫、豎拍是南管化陣頭才會使用的樂器。☞

▲高雄內門番子路和樂軒太平歌陣。