

轎前吹之朔源

鼓吹本是西北方少數民族地區流行的音樂，漢朝有黃門鼓吹因此鼓吹樂又稱「黃門鼓吹」，黃門是指宮廷中的禁門，皇室之用，即黃門鼓吹，故有此稱呼。有時也包含「騎吹」，是一種以打擊樂器和吹管樂器為主的合奏音樂。漢代用以飲宴群臣、祭旗獻捷及某些典禮，藉以渲染氣氛，顯示氣魄排場。而帝王出行儀仗，亦即鹵簿演奏之曲，也是鼓吹樂。

清朝之鹵簿樂使用範圍擴及皇帝祭天地、祈雨、祈穀、祭太廟、祭社稷等禮儀中，配合不同儀式，演奏不同調性之樂曲，規範十分嚴謹，曲風以嚴肅、莊嚴為主。流傳至民間後，發展出各種配合民間婚喪喜慶風格之曲韻，曲風變為活潑生動，廣為大眾所喜愛。

北港地區擔任吹拜或是轎前吹的樂師自有其一套相關樂譜與演奏方式，以符合其需要跟實際情勢，如北部南下之進香團便演奏下山虎、南部北上進香團演奏過江龍，蓋因由南部北上須過北港溪所以演奏過江龍，因此便知進香團是由何而來。傳統轎吹從請神登轎、馬頭起馬、下馬入廟、安座團拜、燒化財帛等皆有其相關樂譜演奏。迎神的就用閉乩、工、士管，迎喪、祭祀則用合、上管等，北港轎前吹目前演奏風格跟黃門鼓吹相當類似

蘇仁義鼓吹啟蒙老師王媽誇先生之祖先王仁和，自中國移居北港之後在北港創立「仁和館」，北港地區早期信徒常迎請北港朝天宮媽祖，或是有進香團聘請吹拜，廟口便有以鼓吹為職業館閣，做為迎神之專業服務，因業務龐大，樂手眾多，區分為南北兩派，由於皆位在廟口附近兩派之間互相角力，甚至影響因個人所參加音樂性館閣社團產生良性競爭。

職業館閣平常亦擔任道士後場、迎匾、迎報條或是各種婚喪喜慶活動，而仁和館業務之一即為負責北港地區道士的後場。後來王仁和之子王山知從北港搬遷至嘉義，至此仁和館一分为二，王山知傳子王朝元，再傳王勤堂，在嘉義蓬勃發展，在北港一脈則由王山知傳侄王清海，再傳王媽誇

轎前吹編制

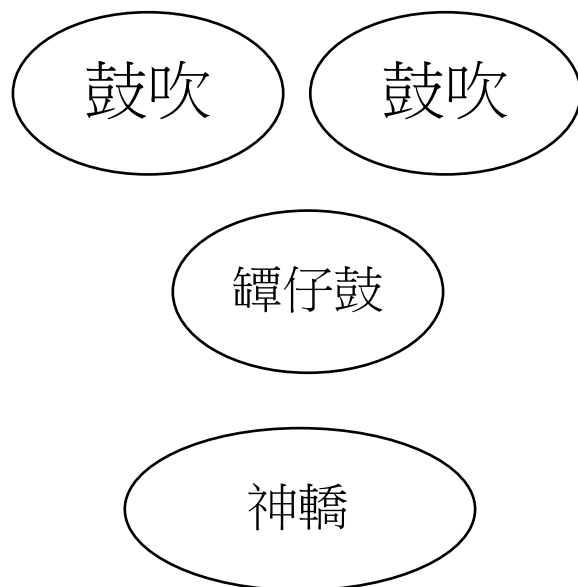
鼓吹樂編制基本由吹管樂以及打擊樂兩種組成，吹管樂為鼓吹以及哨角，打擊樂則有鼓、小鈔、銅鐘、響盞等，可依樂手人數不同而調整陣容，至少三人，最多數十人皆可。

清領時期因為居民生活條件較為不易，前來朝天宮進香或是請媽祖的團體幾乎都沒有什麼陣頭，為了不讓迎請媽祖的儀式過於隨便，因此朝天宮有個不成文的規定，前來請媽祖之團體至少需要有一組鼓吹樂以求慎重，為了節省經費，鼓吹樂的編制縮小到三人一組，即為2位負責吹管樂的鼓吹，加上一個負責打擊樂的鼓手，由於鼓本身的節奏性比較花俏，行進中節奏辨識不易，於是又加上了一個固定節奏的金屬樂器—小鈔，如此沿用至今，成為編制最小的鼓吹樂團。

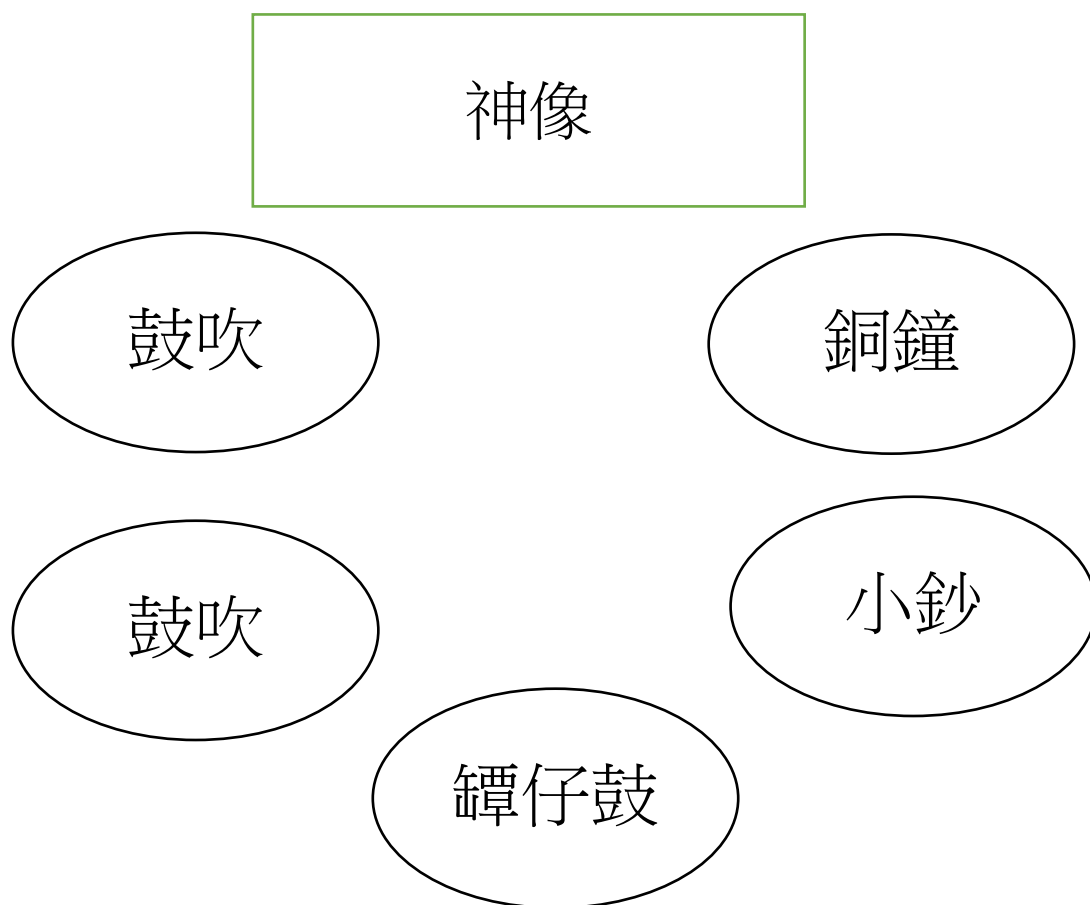
多人鼓吹樂位置圖

三人鼓吹樂位置圖

排場樂手位置圖

轎前吹鑼鼓點

譜 六乙五工乂 六乙五 儀 仕仁儀六乙 五 六 工乂
鼓蕊 | 咚○咚咚咚○咚○ | ○ 咚 咚 ○○咚 ○咚 |
小鈔 | 七 七 | 七 七
銅鐘 | | 匡

譜 六乙五儀仕乂凡 五工 |
鼓蕊 | 咚……○咚咚 ○咚咚○ |
小鈔 | 七 七 七 |
銅鐘 | 匡

鼓蕊 | ○得 咚咚 ○咚 咚 |
小鈔 | 七 七 七 | 七
銅鐘 | 匡 | 匡

註 {咚……}符號為連擊八下
{得} 為鼓棒在鼓面上輕輕跳動

北港轎前馬陣吹與南北管

北港轎前馬陣吹演奏方格十分特殊，不同於使用北管戲過場樂的演奏方式，而是加入了南管的曲式風格來演奏北管的曲譜，樂器的編制則使用北管。事實上馬陣吹的價值性不是在它的排場跟人數，而是音樂性，一般我們常聽的在廟會時候所演奏的曲子如【北元宵】與【七寸連】等，他把這些簡單而且耳熟能詳的鼓吹譜做很多速度的變化，【慢從緊】，【緊從慢】，將拍子拖長至四倍的長度，這一段極緩板的旋律，就是所謂的【三撩】。演奏一遍後便回到原來速度，加上【緊吹場】後，變成一組 慢、稍快、更慢、快、更快 的節奏組合。

三撩轉一二拍再轉疊拍，主要是在速度上做了改變，速度上加快，就如同 4/4 拍轉到 2/4 拍，再緊接著緊板。緊板的速度是快的，一拍接著一拍，中間沒有撩。其順序如下：

一撩（慢）→ 疊拍（稍快）→ 三撩（更慢）→ 一撩（快）→ 緊疊（更快）
(一撩亦稱為一、二拍 疊拍亦稱為緊吹場)

這種演奏之困難度在於拍子延長之後，為了讓旋律更加美化，必須加上很多裝飾音，但加上裝飾音之後通常就會遺忘原來的主旋律，而且演奏時間由 3 分鐘至 15分鐘不等，需要相當好的記憶跟體力應付，能做到的人並不多，因此逐漸失傳。而經研究發現，三撩的名詞屬於南管的用法，加上其旋律轉折有南管之風，馬陣吹這種演奏方式應該是從南管引用過來的，他將極緩板的演奏方式稱為三撩轉一二拍轉緊，在南管的說法也有三撩轉一二拍轉疊拍。

若將南北管的樂器編制作一下比較，用鼓吹代替洞簫，鼓代替琵琶...等等，就會發現其實馬陣吹演奏方式與南北管之間是有相關連的。所以馬陣吹是使用北管的編制及樂曲，以南管的演奏風格融合呈現。馬陣吹與開路鼓樂，都是北港地區在泉州鼓吹樂基礎上，發展出來有別於其他地區北管的特有樂種。

鼓吹樂

鼓吹為民間主要傳統樂器，一般人對其音色應不會感到陌生，但多半的人對於鼓吹的觀念，都屬負面的居多。一方面由於傳統觀念之影響，一方面由於它所運用的

場合之故。在傳統社會中，鼓吹樂師之地位不高，演奏場合主要是用在婚喪喜慶，樂師的地位與剃頭仔、戲子等都被視為地位不高的職業。但這樣的思維漸漸在改變，鼓吹在傳統音樂中已佔有相當重要的地位，而在台灣許多的大學中，也有針對傳統音樂開設的課程，並聘請技藝精湛的民間樂師駐校講課。因此傳統音樂也漸漸在學術地位上逐漸受到重視，這使得鼓吹的形象由負面轉向較為正面。

在傳統社會中，不論是婚喪喜慶的場合，都會運用到鼓吹。因此流傳在各地自然也結合當地之風俗習慣，而形成了鼓吹在各地不同之特性，不論是在曲子的演奏技巧或是樂器的規格大小，漸漸有了差異。北港馬陣吹使用的鼓吹有特定的種類，鼓吹上頭的吹引，所使用的材質也會直接影響到鼓吹的音色，因此材質有特殊的要求。

鼓吹之基本構造

鼓吹一般而言分為五個部分，分別是由引子、葱管、氣牌、鼓吹桿及吹口五個部分。

引子：北港民間藝人又稱之為吹引。引子的好壞關係著樂器所吹奏出來的音色，是非常重要的一个部份。引子是鼓吹發聲的源頭，其材質是由蘆葦製成，一般而言，鼓吹越大音色就越低沉，而所使用的哨子也會越大。因蘆葦會有厚薄軟硬的差異，所以對於鼓吹演奏者而言，修引子的功夫跟吹奏一樣重要。引子修得好，音色會比較悅耳，相對的也能有較好的音樂性呈現。因為蘆葦的質地較軟，所以它的穩定性也較難控制，因此引子也關係著音準。北港地區馬陣吹所使用的引子異於其它地方，吹引在台灣就分成很多種，一般鼓吹所使用的吹引較細長，而且每一號吹的吹引也各有不同。一號的吹引質地要軟，因為要求其音質的關係。二號吹就稍微比一號硬一點，因為質地越硬，音質也會越硬。又長又硬的吹引會吹不動，所以都要稍做整理、削薄，削薄之後聲音會比較細膩。所以修哨子的功夫也是一門學問。

北港馬陣吹所使用的吹引特徵為短、厚、軟，這樣的哨子所呈現出來的音色為厚實響亮又震撼的聲音。北港馬陣吹及陣頭幾乎是用這樣的哨子來吹，特別是馬陣吹如果不用這種吹引吹起來聲響就不夠厚實，這是北港地區特有的音樂，這樣的吹引不好吹也非常費力，而且音準也不好控制。所以要學習馬陣吹需要有很好的鼓吹基礎。

葱管：圓錐狀，銅製品，一邊較細，一邊較粗。細的一端是用來銜接吹引，粗的一端是連接鼓吹桿的。由於鼓吹有多種不一樣的尺寸，有的鼓吹桿較長，有些較短，為了配合這樣的變化，葱管的長度就需隨著鼓吹桿而改變。在連接鼓吹桿的一端，可由插進鼓吹桿的深淺來影響音準。一般而言，葱管是否適合該鼓吹桿，或是葱管本身的大小，甚至是其內徑的大小，都會直接影響到鼓吹的音色、音準、甚至是音量，所以葱管的選用非常重要。

氣牌：其材質的選用有很多種，塑膠、壓克力、木頭、金屬等皆可做為材料，一般以壓克力的材質最為普遍。因為壓克力的硬度夠，而且觸感及外觀的視覺效果也都很不錯，故為較多人選用。氣牌中間有一個小圓孔，中間的圓孔套上葱管之後，使葱管露出以便插上吹引。而氣牌最主要的功用是在幫助嘴唇，使嘴唇有支撐的力量，而氣牌中間的圓孔大小要非常精準，因為會直接影響氣牌的位置，進而影響到鼓吹的音色及吹奏的技巧。

鼓吹桿：鼓吹桿的材質通常是用較堅硬的木頭製成。北港會用烏木、紫檀木、等材質製作，鼓吹桿成圓錐管狀，桿上共開了八個孔，前七後一，引子發出聲音會透過鼓吹桿將聲音擴大，其外型通常會做成竹節狀，一方面美觀，一方面也讓吹奏者好拿。而為了防止木頭龜裂，會在桿子兩端套上金屬將它圈住，以形成保護。而木頭本身的材質也影響鼓吹音色的好壞。

吹口：為北港之稱法，中部稱為斗。是銅製，形狀像喇叭口，套在鼓吹桿的最下方，具有集中音量、擴大音量等效果。材質不同、形狀不同的碗，都會影響音色。而吹口在鼓吹桿的位置，也可以用來調整音準。通常吹口在鼓吹桿應盡量避免太緊，讓鼓吹桿有適度的震動，以維護良好的音色。

鼓

鼓在馬陣吹音樂中所扮演的角色舉足輕重，其重要性與鼓吹不相上下。鼓與鼓吹兩者在馬陣吹音樂中各自扮演重要角色，卻又互相牽制，兩者之關係非常微妙，需互相配合卻又互不相讓。馬陣吹所使用的鼓類分為鑼仔鼓與堂鼓，基本上大部分使用鑼仔鼓。主要負責速度的控制，以及主要的節奏部份。鑼仔鼓俗稱吹鼓，屬於北港馬陣吹專用之特殊樂器，北港型制最為特殊，類似北管的通鼓，圓柱體、雙面蒙皮。鼓面與一般鼓皮相似，底部則為帶毛之黃牛皮製作而成。鑼仔鼓通常只有訂做，沒有大量生產。其鼓棒為細長型，長約 20 公分。鑼仔鼓本身之音色響亮，特製於搭配馬陣吹音樂之用。

鼓介

談到鼓就必須說及鼓介，而所謂鼓介為北管之術語，「介」指擊打鼓時的動作。按照字義上解釋，鼓介泛指各式鑼鼓動作，引伸意義指所有的北管鑼鼓。主要用來控制樂曲的節奏變化。北管音樂鼓介分為清奏鑼鼓介，主要用於樂曲開始之前、結束後或樂曲中間破開時所銜接的一段打擊。另一為插介鑼鼓介，主要於旋律進行中替樂曲增添變化用。而鼓介也有專屬的演奏曲，但一般並不會獨立演出，通常用於牌子中的引子、過門、尾奏，或是幫戲劇作場面，開場、收場、或隨演員身段同步演奏。馬陣吹音樂運用也是如此，但其最常用且固定的鼓介為一撩轉緊接三撩一直不斷重複，並隨著場合不同或視當時之情形做臨場的變化。如陣頭在行進間，如陣頭在遶境當中遇到大小廟宇，隊伍就必須停下來表示敬意，此時歎鼓吹的人就會吹奏銜接到緊撩的旋律來接速度較快的樂曲，有熱鬧歡迎之意。

鈔與挾仔

屬於銅類製造樂器，兩片為一組，馬陣吹音樂所使用的按照尺分為小鈔和挾仔。屬於互擊式的銅製樂器，在馬陣吹裡主要負責 1、3、4 拍的打擊。是相當重要的角色。原本由一個樂手專責，後期為了節省人力，所以將鈔綁在鑼仔鼓旁邊稱為挾仔，變成由鼓手一人擔任兩個任務，雖然增加了鼓手演奏上的困難度，也因此形成了特色。

銅鐘

馬陣吹使用的銅鐘，同樣為銅製樂器，在音樂中主要負責打擊第一拍。依照不同的場合會使用大小不同形狀的銅鐘。其型制類似北管的鑼，但兩者是不同的樂器。馬陣吹使用的銅鐘為中間突出的面。在北管鼓吹樂隊當中，有兩種不同的鑼，有一種是形狀較大，掛在鑼架上演奏的，還有一種是可以拿在手上敲打的小鑼。

響盞

馬陣吹之響盞屬於銅類製品，在馬陣吹音樂中十分重要，是由打擊手進階鼓手的一個重要角色，其體積與小鑼差不多，但是發出的聲音響亮清脆，隨著鼓點打擊。在南管也有響盞，屬於鑼類的樂器，有多種尺寸，隨著琵琶指法打擊。北管系的響盞是按照鼓的鼓蕊打擊，鼓蕊即鑼鼓點，就是節奏之意。

哨角

民間相傳哨角是清代皇帝詔賜於媽祖，聽來有威嚴感的哨角聲做為出巡時用，乃欽差大人外出巡察各省隨屬官具之一，民間相傳不潔之地，當哨角一吹「大鬼閃一邊，小鬼走避不及則肋骨裂斷」具有彰顯驅逐的效力象徵。

屬於銅製的長型喇叭，是一種指示通過的信號。音色獨特低沈，主要功能在於開路、驅邪，預示主神之駕臨，音色頗有威嚴感，吹奏時必須使用丹田的力量。吹奏哨角有呼喚兵將貼身保護之意，一般哨角陣原來與馬頭鑼配合演奏，哨角聽其鑼聲指揮。須依鑼聲的指示而吹奏，在與馬陣吹搭配時，同樣為一種信號樂器，哨角先吹奏出簡單的聲響後，再由其他樂器演奏音樂

吹教

此樂器並非馬陣吹編制內之樂器，是學習鼓吹之前，為了便於背誦工尺譜，先生會先讓學徒使用「吹教」來練習。所謂吹，就是鼓吹。教，有練習之意，綜合之意為鼓吹的練習。吹教比鼓吹更容易吹出聲音，因此初學者都以此來替代鼓吹練習樂曲。另一方面，由於鼓吹音色響亮，練習時怕影響左鄰右舍，所以這也是使用吹教來練習的其中原因。吹教是一種類似笛子的樂器，一般為木製居多，有的則會使用塑膠管代替。「吹教」正面有七個指孔，背面有一個出音孔，一個指孔。

沒有鑼鼓喧天 繁音促節的北港轎前吹

台灣習俗中，每一尊神明出巡繞境、進香或喪葬典禮，藝陣是少不了的行頭。透過民俗藝陣的參與，不僅增加典禮的熱鬧氣或排場，而許多的民俗技藝也因此得以傳承。如此的演出型態就如同西方之行動劇場一般，沿著街道作機動性的表演。然而台灣的藝陣演出，多半是出現在神明繞境或是喪葬、酬神等場合。在這些場合當中所要呈現的並不只有其藝術性，有時整個排場所呈現出的聲勢，遠比藝術性之呈現來的重要。但北港轎前吹所展示的音樂性則跟完全不同於此種形式，不僅沒有華麗的排場，人數也十分精簡，著重於儀式性的音樂感受，婚喪喜慶不同場合亦有不同的曲目，以及調性使用規範相當嚴格，*台灣長期被視為中原邊界，沒有皇權文化，但是卻時常透過民間宗教的形式，演繹了一套皇權帝制文化。轎前吹即是一種表達此文化的音樂形式，也算是一種藏於民間的「殿樂」。*

北管守護神 田都元帥與西秦王爺

田都元帥，俗稱相公爺，亦稱田府元帥，其實姓雷。與西秦王爺一樣，被視為是音樂界、戲劇界的保護神。在北管音樂中，分為西皮和福祿兩大派，西皮就是所謂的「新路」，福祿則是指「舊路」或是「古路」。西皮奉祀田都元帥，福祿奉西秦王爺為戲神。在北管曲藝盛行之時，西皮與福祿兩派經常械鬥，當時清廷也曾派兵鎮壓，這是台灣戲劇史上嚴重的對立事件。馬陣吹所供奉的田都元帥在台灣的奉祀亦分為兩種：一種為在寺廟的主神，另一則為戲曲守護神，舉凡北管西皮派、歌仔戲、皮影戲、傀儡戲、高甲戲、布袋戲、四平戲、以及職業樂師皆有奉祀戲神，北港藝陣中馬陣吹與金聲順開路鼓所供奉的守護神為田都元帥，屬於北管古路的集雅軒與聖震聲開路鼓則為西秦王爺。

工尺譜指法表

乙五六凡工乂上 全閉音上稱為 翕上 或正管（祭祀用）

上乙五六凡工乂 全閉音乂稱為 翕乂 或乂管（北港迎媽祖專用）

乂上乙五六凡工 全閉音工稱為 翕工 或工管（迎神明用）

工乂上乙五六凡 全閉音凡稱為 翕凡 或凡管

凡工乂上乙五六 全閉音六稱為 翕六 或合管（喪事用）

六凡工乂上乙五 全閉音五稱為 翕士 或士管（迎狀元或是官員用）

五六凡工乂上乙 全閉音乙稱為 翕乙 或乙管 也有人稱六空仔

（士合）士合為五六的低音

任何音加上亻字旁 仕 佺 仕 佺 … 則為該音高八度

冬 月	臘 月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月
黃 鐘 ○	大 呂	太 簇 ○	夾 鐘	姑 洗 ○	中 呂	蕤 賓 ○	林 鐘	夷 則 ○	南 呂	無 射 ○	應 鐘
宮 凡 管 C		商 工 管 D		角 × 管 E		變 徵 正 管 #F	徵 乙 管 G		羽 士 管 A		變 宮 合 管 B

古人所指五聲為宮、商、角、徵、羽，分別相當於現代西方音樂中的音名 C、D、E、G、A，分別用簡譜表示為 1、2、3、5、6。如再加上變徵和變宮，相當於現代簡譜表示的#4 和 7，也是七個音。將其分為十二等份，即類似於西方的「十二平均律」

十二律分為陰陽兩類，奇數六律為陽律，叫做六律；偶數六律為陰呂，稱為六呂，合稱律呂。

古人把樂律和曆法聯繫在一起，一年十二個月應照十二律。甚至月份更替與十二律管也密切相連。

七寸蓮

メ管

全閉音為メ

六五六工メ工六五六 仕五六工六メ工六五六 メ六工メ工六上
任儀上士合仕 任儀仕五仕六

北元宵

メ管

全閉音為メ

六乙五工メ六乙五儀 上任儀六乙五六工メ 六乙五儀上メ凡五工六
メ凡工六メ凡工

工六乙五上六五乙儀 乙五六工六メ儀 士儀上五六 上任儀六乙五
上任儀五上工 六乙五儀 士儀上五六 士儀上六凡工メ 六乙五上六メ凡
メ凡工 五六工メ六五乙儀 乙五上工六乙五儀士上任儀士合士上 士合上
任儀士上乙儀 乙五六儀乙五 工メ工六五乙儀 上任儀六五六工
メ 六乙五儀上メ凡五工六 メ凡工六メ凡工