

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。