

前言

最早聽到南管音樂是國小的時候，當時隨著父母親到鹿港龍山寺拜拜，依稀記得當時幾位老人在廟埕長廊，或倚靠著藤椅休息，或在吹簫、拉絃，指導數位小朋友一起在演唱，一開始覺得很有趣，聽老人家提到鹿港的南管是最有古樂特色的，因為有最道地的泉州腔，老人家一直反覆在教唱小朋友「工工六工」等音樂，耳聞之際，覺得旋律很好聽，當下覺得這群老人很親切。

本論文《南管藝師吳素霞研究》以吳素霞女士的生世背景、歷年活動、南管音樂與戲曲的造詣進行了解蒐集，經由實際調查並蒐集資料（時間自民國九十五年六月始，至九十七年四月止）；並透過實際參與館閣之學習與排場等活動進行了解。

本文得以順利完成承蒙多人的幫忙，首先感謝呂錘寬教授，自論文的構想形成之初，進行到實際調查、資料的整理與撰寫的過程，各階段不斷予以關心指導，尤其實際調查方面，由於筆者經驗與能力均不足，其不厭其煩地傳授蒐集資料的方法，提供了嚴謹的治學精神之典範。而口試委員曾永義教授及黃鈴玉教授的指導建議，也提供寶貴的意見，均使筆者受益匪淺。

感謝吳素霞女士提供豐富的資料，包括歷年的活動照片一千多張、節目單一百多份、報紙收藏四十五份、影音資料數十卷、南管戲劇本、南管手抄本等第一手資料，也長期接受筆者的訪問，以協助論文的完成；感謝「南管戲十三金釵」的鄭素雲女士、賴秀鳳女士、陳玉絹女士、林琯筑女士、邱琮慧女士，百忙中接受訪談；感謝黃桂梅老師與吳素霞老師的協助採譜，在此敬上最大的感恩；感謝台師大許瑞坤老師、張清郎老師、黃均人老師的照顧，求學期間學姊、同學們的幫忙，使我的研究工作能更順利進行，在此一併致謝。

最後，感恩我的家人一直以來對我的支持與包容，這個家庭讓我很自在也很溫暖，我的幸運使我更珍惜擁有的一切，一切盡在不言中，謝謝。

摘要

南管音樂堪稱唐宋大曲之遺響，具有極崇高的文化地位與極貴重的藝術價值，一方面繼承中國傳統音樂思想，另一方面也因應台灣特殊的時空背景，而有地域性民眾音樂的特質。本文即以吳素霞女士為核心，撰寫其生平事蹟，活動演出，以及對南管藝術的觀感，透過各項的收集分析，整合研究，歸納出吳素霞女士在南管界中音樂與戲曲的奉獻。現在傳統文化保存面臨威脅的時期，保存傳統藝人的精華顯得更為重要。基於上述理由故重在確實地資料調查及整理，不重於分析。

本文共分為三章，第一章生平與養訓練，主要乃針對吳素霞女士的身世背景、家族成員、求學階段、南管音樂與南管戲的養成作一概述。第二章：主要以吳素霞女士過去的演出活動，南管音樂與戲曲的教學傳承來撰寫內容，藉由吳素霞女士提供的節目單、活動照片、相關資料報導的整理，了解不同時期的台灣南管活動，以及吳素霞女士在教學上，對南管音樂與南管戲的奉獻功不可沒。第三章：以吳素霞女士所習得的南管藝術造詣為內容，吳素霞女士出生南管世家，四歲即隨父親吳再全先生習唱南管，十歲學琵琶，十七歲從徐祥、李祥石二師學習南管戲，十九歲執教館閣，二十四歲習南鼓，通達南管各項樂器，專攻唱工、戲劇及南鼓。

吳素霞女士的南管音樂以及南管戲的藝術成就，均對台灣的傳統音樂做了很好的傳承，其所學譜套共十三套，指套二十五套，所學唱曲多達二百多首，就南管音樂本身值得研究外，南管更是研究中國音樂史不可缺少的寶貴資料，它的來源至少可上溯到宋元，甚至唐代；經由南管研究，均可證實其具有文化價值，更有著完整的理論體系，如詞、轉踏、賺詞、大曲等，在南管音樂中仍保存著。

透過吳素霞女士對傳統音樂的推廣，將一身的技藝傳承給下一代，希望本論對將來南管與戲曲界、教育界能提供相關研究之價值。

關鍵詞：吳素霞、南管戲、南管音樂、合和藝苑

凡例

1. 本論文提及之年代以西方元，偶以民國紀元輔助，或是佐以當時年號記之。
2. 引用文字部分，以標楷體及字型大小做為區分。
3. 本論文中所用之指、譜名稱，乃參考劉鴻溝先生所編之《閩南音樂指譜全集》；散曲名稱則參考吳再全先生的手抄本與張再興先生所編之《南樂曲集》。
4. 符號定義：
 - 《》：書名、專著、劇目。例如：《臺灣的南管》；《陳三五娘》。
 - 〈〉：書名之篇名、單篇文章或聯套樂曲名，例如：〈五湖遊〉。
 - 【】：表示單一門頭，如【短滾】、【短相思】、【福馬】、【錦板】等。
 - 『』：引言、政府法令及活動名稱。
 - 「」：專有名詞，或是特殊語彙。
 - （）：補充說明，及更完整的呈現其意義及概念。
5. 本論文中所用之南管專有名詞，皆乃採南管文化圈樂人之習慣用語。
6. 本論文的相關圖片都由吳素霞女士提供，故每張圖片皆不再標示圖片之來源。

目錄

前言	I
摘要	II
凡例	III
序論	1
一、關於館先生級之南管藝師概況	5
二、有關當前台灣南管戲曲的概況	8
三、南管之相關研究概況	16
四、研究方法	21
第一章 生平與養成訓練	23
第一節 身世背景	24
(一) 家族成員	24
(二) 生平概況	27
(三) 養成訓練	34
第二節 南管音樂的習得	39
(一) 吳再全	39
(二) 吳素霞童年階段的學習	41
(三) 青中年時期的學習歷程內容	43
第三節 南管戲的習得	45
(一) 李祥石	45
(二) 一九六三年南管戲培訓班	46
(三) 南管戲學習劇目	48
第二章 南管音樂及戲曲活動	55
第一節 演出活動	59
(一) 文化性的演出	61
(二) 國際交流	109
(三) 館閣性活動	118
第二節 館閣間的傳習活動	142
(一) 自發性教學	143
(二) 傳習計畫的教學	152

(三) 大專校院的傳統音樂傳習概況.....	155
第三節 推廣教學.....	158
(一) 改編自不同領域的曲目	159
(二) 傳統館閣的發展現況	162
(三) 合和藝苑	165
第三章 南管音樂及戲曲的造詣.....	173
第一節 習得曲目概況.....	174
(一) 指套.....	174
(二) 譜.....	175
(三) 曲.....	176
第二節 音樂觀	181
(一) 唱曲曲目.....	181
(二) 七大枝頭系統	204
(三) 典藏之南管抄本.....	207
第三節 南管戲的保存工作	213
(一) 劇目之整理.....	213
(二) 身段.....	214
(三) 唱腔藝術.....	229
結論	233
附件 1：南管音樂戲曲之影音蒐藏品.....	235
附件 2：年表	239
附件 3：南管音樂與戲曲活動照片	242
參考書目	255

譜例

1 十八學士譜例.....	186
2 十八學士譜例.....	187

