

第一章 生平與養成訓練

音樂文化的結構較之美術或文學作品為複雜，係由作品的創作、演練、及欣賞所構成，反觀音樂文化中的作品，當創作完成後，仍須透過詮釋（即演奏）方能與人們接觸，而此一詮釋系統，主要乃藉著口授的形式傳遞，詮釋者技巧的優劣並能影響作品的社會價值¹。在音樂傳授未制度化的社會如台灣，其固有音樂的保存與流傳，主要乃依靠館先生的先天稟賦，及後天的執著投入，乃悖得推展；吳素霞女士的音樂天份與執著教學，為目前台灣南管界最知名的藝人之一，她的南管演唱藝術卓越情形來自對這份藝術的天份與喜愛熱忱，吳素霞女士四歲由父親吳再全啓發南管，在自幼即耳濡目染下，藝術能力卓越，而造就了吳素霞女士一生的成就，此外永遠學習不斷求進步，讓她在南管音樂以及戲曲方面的教學，所累積的成果，幾乎是前輩南管先生所無法比擬。

吳素霞女士出身有名南管世家，她的祖父吳陳塗先生是南聲社的耆老，父親吳再全先生是南管音樂的名師（外號囡仔全），精通南管的指、曲，是台灣少數通曉南管一百零八個滾門者之一，吳素霞女士從小耳濡目染之下，對南管充滿興趣，才四歲，正是一般人牙牙學語不久時，卻已在父親的帶領下，進入了南管音樂的世界，因從小在父親的薰陶下，四歲即隨從父親吳再全習唱南管音樂，十歲學琵琶，十六歲從徐祥、李祥石二師學習南管梨園戲，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。七十二年起執教台中清水清雅樂府，七十七年獲「傳統藝術薪傳獎」，八十二年創立合和藝苑，作育南管人才無數，八十三年起擔任南北戲曲館研習班南管教師，八十五年擔任南北戲曲館南管實驗樂團教師，八十六年擔任南北戲曲館七腳戲研習班指導老師至今，九十五年執教台中市新民高中人文藝術學苑南管班老師，九十五年執教國立台北藝術大學傳音系，九十六執教國立台中教育大學音樂學系碩士班。多次於國內外展演，屢獲好評，尤以紐約、巴黎之行更拓展文化外交。

¹ 參見呂錘寬著《北管藝師葉美景·王宋來·林水金》生命史 第 33 頁。

薪傳南管戲，傳習人才難覓，團練地點難尋，經費尤其短缺，仰賴吳素霞女士突破困境大力推廣，學員人數年年迭有增加，傳承事功卓著；整編傳統梨園戲劇本，定期展演，從事藝術教育推廣傳承工作，承先啓後，傳授學員多為學校教師及業餘人員，對於種子教師培育，藝術教育傳播，不遺餘力。

第一節 身世背景

吳素霞女士，祖籍福建省晉江縣 1947 年出生於台灣台南市，祖父吳陳塗，父親吳再全都是熱愛南管此藝術的愛樂者，吳再全先生把畢生的一身藝術與曲簿傳習了給吳素霞女士，除了吳素霞女士自身的天份與努力外，她比一般南管人多了一項戲曲的技能，台灣目前的南管戲也由吳素霞在傳習，她更希望把自身的絕活傳習給下一帶，就如吳再全對她的期望，當吳素霞女士十九歲當上館先生時，吳再全先生更是要求她，當館先生要曲飽才夠格教館，在此環境的薰陶及吳再全先生對吳素霞女士的期望，造就今天吳素霞女士在南管界所累積的成果。

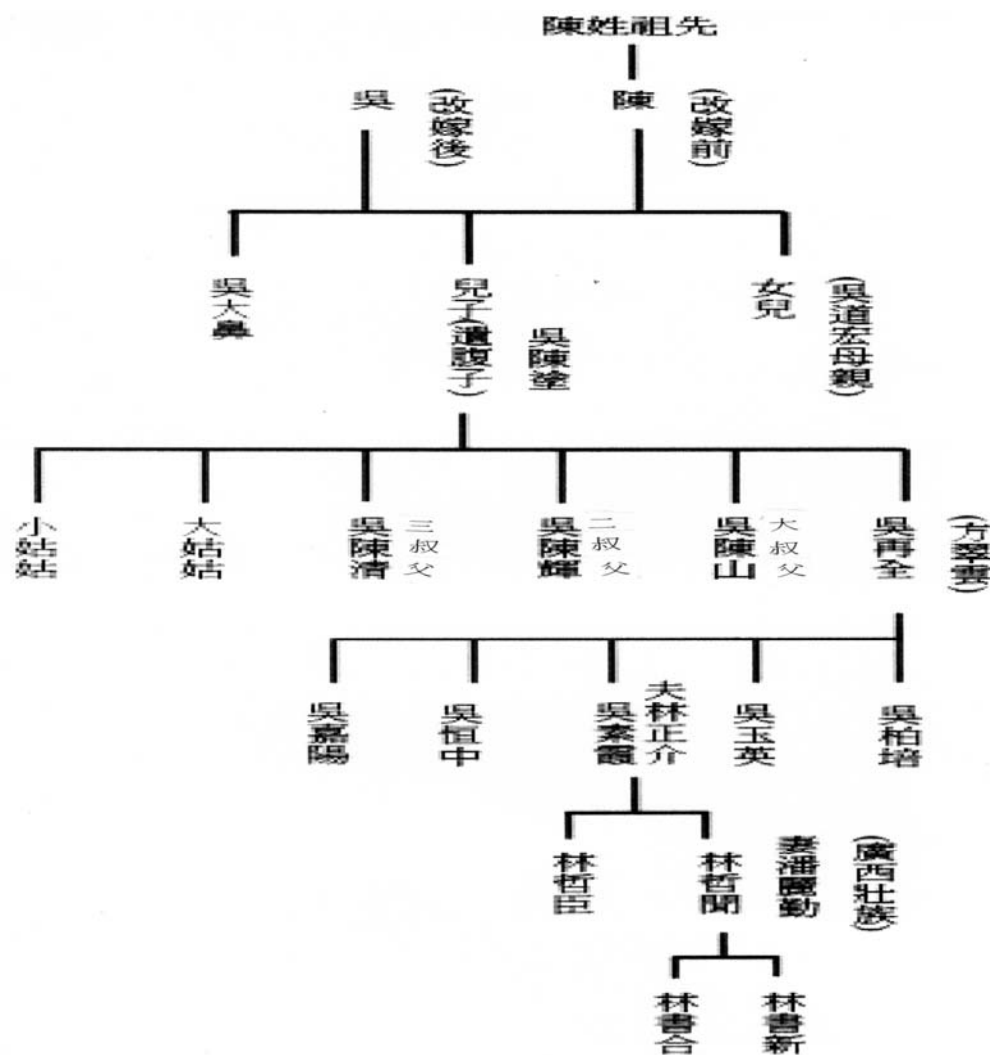
（一）家族成員

吳素霞女士的曾祖父來自福建晉江縣陳姓家族，陳姓曾祖父到台灣之後居住在台南市西區的一個南廠小社區，結婚成家後生一女一男，長女為吳道宏的母親²。當曾祖母懷第二胎時曾祖父過世，當時的情況下帶著腹中的遺腹子（吳陳塗）改嫁姓吳的人家。祖父吳陳塗是南聲社耆老，以海邊養蚵為業，結婚後共生了六個子女，四男二女，依序為吳再全先生（吳素霞女士父親）、吳陳山先生、吳陳輝先生、吳陳清先生。吳素霞的父親吳再全先生在一九三五年二十五歲時與台南縣塩水鎮方翠雲女士結婚，婚後生了五個小孩，吳素霞排行老三，吳素霞大哥吳柏培、大姐吳玉英、大弟吳恒中、小弟吳嘉陽，吳再全十餘歲時就跟父親吳陳塗到南聲社，起初只是以小孩逛街看戲的心態去接觸南管，之後產生興趣，吳再全年輕時曾以做泥水匠蓋房子為工作，也短暫以討海維生，由於對討海的工作沒有興趣，但因當兵回來工作不好找，因此便一邊養蚵一邊做泥水匠。對南管音樂的

² 吳道宏（琵琶、演唱）1896-1971 台南市人，開金飾店為業，長期擔任台南市南聲社先生。

喜愛，在工作之餘仍專研。當時高甲戲的創始人王包請他去戲班教戲的唱曲，吳再全拒絕了，以當年的情況如果去教唱戲或教藝旦唱曲就沒有資格可以玩南管，所以吳再全婉拒了，還是繼續做泥水匠的工作維持家庭的生活。吳素霞於一九六七年與林正介先生結婚，林正介先生民國二十九年出生為高雄市左營人，左營集賢社林得先生的孫子，十七至二十六歲師事黃德海、蕭水治、陳青雲、吳再全等藝師學習指、譜、唱曲，精通上、下四管各項樂器，為吳再全先生最得意門生，以吹簫韻味音色優美著名，與吳素霞女士成婚後育有林哲聞、林哲臣，大兒子林哲聞娶了廣西壯族潘麗勤女士為妻，生了長孫女林書新、長孫林書合。為三代南管世家，夫婿家人也為南管界的絃友，夫唱婦隨，使其家族在台灣南管界的地位益加崇高。

家族表圖

外婆家族合照

1961年於外婆家合照第一排左起表弟、表弟、姪子吳偉哲 姪女楊惠芳、表妹、表妹陶第二排坐者左起二舅方某某、二姨媽方翠琴 外婆、媽媽方翠雲、大舅方棣靈、立者吳素霞、穿橫條紋是大兒子林哲聞 手抱者小兒子林哲臣第三排左起三姨媽方翠花、姨媽、二舅媽、姊姊吳玉英、楊明富、表妹、三舅媽、三舅方義靈、表弟、表妹、表妹。

1964年吳素霞赴菲律賓演出前與母親合影於台北

吳再全 60歲

（二）生平概況

吳素霞女士祖籍福建省晉江縣，於一九四七年八月一日出生於台南市西區大勇街的南廠，祖父吳陳塗以討海、養蚵為業，是台南南聲社創館館員，也是吳宏廣的母舅，育有四男（吳再全、吳陳山、吳陳輝、吳陳清）二女。吳再全先生二十五歲時由絃友憨鼻作媒與台南縣塩水鎮方塗絃友大女兒方翠雲小姐結婚，一九三六年長子柏培出生，一九四〇年長女玉英出生，在一九四三年三十三歲時吳再全被徵召海南島為工兵，兩年後平安歸來，一九四四年吳再全大弟吳陳山與台南市塩田陳花爐小姐結婚，他是當時極負盛名的新南光歌子戲劇團的後場老師，後來太太也在該劇團裡掌廚。

一九四七年吳素霞出生，因吳素霞三叔（早期華香汽水經理）要結婚，老家的房間不夠，吳再全舉家搬到叔父吳大鼻的花園居住。一九四九年吳再全次子恒中出生，因花園要改建，吳再全又舉家搬到黑橋肥學附近，是當時水利會用地，再加上開墾河岸土地，就這樣定居下來，夫妻一起去工作。有一年有人要賣蚵田，吳再全就和太太商量籌款買了蚵田，一面養蚵，一面去作水泥匠。吳再全大兒子小學畢業後去學刺皮鞋，大女兒小學沒畢業，因一直都在躲空襲，後來去學裁縫。一九五二年吳家蓋了第一間磚瓦屋，小兒子嘉陽出生。

一九五四年吳素霞就讀新南國民小學一年級，二年級時級任導師陳萬要她參加畫圖比賽，她畫了一張名稱為「馬路」的作品，結果得了獎，這是吳家第一張獎狀；四年級時家政課勾針作品「燈籠」，老師打分數後弄丟了沒還給她，她很難過，因為她很喜歡那個燈籠；五年級時，要參加台南中國廣播電台播出，當時的級任導師是葉水明，派吳素霞參加合唱【空軍進行曲】還被選為【搖籃曲】獨唱，也是那個時候吳素霞才真正用心的去認識五線譜。

一九五九年吳素霞考上台南市立安南初級中學（今安南初中）一年丙班，導師卜老師，這一年吳素霞榮獲全校演講比賽第一名，二年級時是第三名，三年級時因為對數、理科感到很頭痛，甚至排斥得很嚴重，要上那些課就緊張到胃痛，

到三年級下學期時就干脆不去註冊，演變成休學。同年菲律賓四聯樂府來台訪問於台南赤崁樓康樂臺交流演出，吳素霞代表振聲社唱【望遠行·一個孩兒】頗為好評。

從小就學習南管的吳素霞，在初中肄業時，由於機緣巧合，剛好碰到當時菲律賓南管僑社的董事會來台聘請梨園戲的老師，並招收學生，吳素霞就這樣被甄選上了，同期的還有另外十四位女孩（其中一位已歿），大都是南管樂社社員的子女，後來因吳春熙教授的抬愛，稱她們為「十三金釵」。

面對吳素霞要去學南管戲的決定，她的母親第一個不同意，在母親的觀念裡認為「父母無聲勢，送子去做戲」，她認為吳素霞只要好好的把書讀好就行了，而吳素霞的姊姊也覺得，國中未畢業，應該專心準備考試，希望她能考上師範或護理學校；吳素霞轉向父親求助，希望能同意，後來吳再全也認為這不是一般戲班，在與林長倫理事長深談後，了解原委，就答應了吳素霞去參加培訓。全家只有父親是支持吳素霞的，因為父親知道，去學戲，只是吳素霞的興趣，想要多了解南管，並不是要以演出為職業；面對母親及姊姊的不諒解，吳素霞也不得不使出「哀兵政策」，她懇求母親，讓她去學兩年就好了，就當讓她去玩兩年也好，兩年之後她一定會回來；而當初，的確，包括吳素霞的這十三金釵在內，每個人都只是抱著好玩、學習的心態去的，沒有人將來是想要成為職業性的演員，但愈玩愈有興趣，愈玩愈有心得，到最後竟會走上南管戲曲傳承的路上，倒是始料未及的。

要從純粹清唱的學習，進到戲劇表演的領域，是有很大不同的。身段的培養，基本功的訓練，都是以前從未接觸過的。但對吳素霞來說，最難克服的反而不是身段，而是唱腔！因為清唱時的行腔轉韻和演出戲劇時的方式大不相同，清唱著重在咬字清楚，而戲劇表演時的唱腔卻要表情豐富，喜怒哀樂都要明確的表達出來，這對從小便學習清唱南管樂曲的吳素霞來說，無疑是一個最難跨越與適應的障礙了。但反過來說，這樣的經歷，反而讓吳素霞更加了解到南管文化的另一種表現方式。雖說是玩票性質，但大家卻都是十分用心的想要好好的學習這梨

園戲曲；一大早，吳素霞就會和其他同學起床，對著鏡子練習基本功，雖然梨園戲著重在文戲，也就是著重在手、腳的肢體語言上面，較少刀槍相向的武戲，但大家也是不敢懈怠，一心一意要將基本功練得扎實，但這樣自己閉門苦練的成績畢竟有限，就在要出國的兩個月前，有一場大型的公演，需要她們上台，吳素霞第一次要學習刀槍的動作，還有復興劇校的武打老師來指導，整整兩個月，要學劈腿、盤腿、金雞獨立等高難度的動作，雖然辛苦，但吳素霞認為這對自己在舞台上的表現是很有幫助的，老師諄諄的教導，再加上自己的這一層認知，以及同學之間的互相砥礪、良性競爭，使得吳素霞在身段方面紮下了深厚的基礎。

梨園戲的傳授是很嚴謹的，當時吳素霞和同學們早上練唱，下午排新戲，晚上練習舊戲，老師指派給你的行當是什麼，就只能學什麼，是不能跨行當的，就好像吳素霞本身是學青衣，就不能去學花旦，如果自己的角色練不好，就會有別組的人來演，十分的嚴苛！如果碰上了其他自己很喜歡，但卻不能學的角色怎麼辦？「那就只好偷偷學了！」吳素霞笑著說。

就像所有傳統戲曲「坐科」的學生一樣，這兩年的時間是只練戲，不參與演出的，但也偶爾會有一兩場戲讓她們實習，練練上台的膽子。「第一次上台是在台南的保安宮」吳素霞回憶道。實際上的演出讓吳素霞體會到了演員的辛勞，像勒頭勒得都快吐了，但卻還是要強打起笑臉上台等，以前學戲時不曾考慮到的狀況都發生了。這也是在磨練她們敬業的精神，雖然將來並不一定會作職業性的演出，純粹是爲了興趣，但一旦上台演出，就不能兒戲，不能將自己的情緒帶到台上，影響演出，不管遇到什麼困難，都要咬著牙，演完一齣戲，要對老師交代、對自己交代，更要對觀眾交代。

由於這樣一個戰戰兢兢的敬業精神，希望每一齣戲都能盡善盡美，吳素霞每一次上台，不僅只把自己的部份做好，她更會主動去注意其他同學的演出，遇有同學忘詞、唱不上去時，她都會幫忙提詞，甚或轉身幫腔；也就因爲如此，在排戲時，她也不只記自己的角色，幾乎是整齣戲都學，而也就在那時奠定了吳素霞將來從事傳承工作的基礎。

演出不像唱曲，只求好聽，更重要的是感情的融入；吳素霞所學習的行當是「青衣」，一般是以大家閨秀或已出嫁婦人的角色居多，才十七、八歲的吳素霞要如何去揣摩劇中人的心理轉折呢？自認或許是因為比較悲觀的性格，使吳素霞比同齡的孩子要早熟，所以也就比較能夠體會、揣摩；再來就是要從日常生活中去發掘表演的素材，好比去觀察與劇中人相同年齡的人的舉止行動，或者是個性與劇中人相近，甚至就將戲曲身段、唱腔、對白融入日常生活中，由於那樣的一個學習環境，大家也見怪不怪，十分習以為常。

一九六五年菲律賓演出回國後，姐姐建議她學裁縫或美髮，吳素霞選擇了美髮，因為她怕把客人的布剪壞賠不起，就選擇去上短期美髮學習班，三個多月後，師父被挖角，店裡也沒好的師父，吳素霞也只好離開到一家塑膠工廠當助理會計，一個月後因快倒了，也就離開。

一九六六年這時候李祥石先生因和菲律賓董事會發生問題，劇本被沒收，只好再到台灣來找林長倫理事長想辦法，再找來徐祥老師口述，一個月五百元請吳素霞記錄，地點在林長倫家後面的小木屋。

一九六七年二月吳素霞於清水清雅樂府執教一館半，成為有史以來台灣第一位南管館閣女館先生。成立於一九五三年的清水清雅樂府，歷經林清河先生、吳顏點先生駐館授藝，兩位先生離館後，由楊清華擔任指導，後楊清華當兵期間，由林振雄接任指導、黃金發等幫忙。至一九六七年，館內耆老有感於南管藝術的可貴，想繼續輔助傳承，在大家商討認同下，到台南南聲社請教林長倫理事長，說明原委，唯一的條件是要女性老師，因為這期的學員大都是女生，請林理事長幫忙務識，在因緣際會下，吳素霞成為推薦人選。在清水清雅樂府執教六個月後，同年吳素霞與高雄的林正介訂婚，夫婿林正介先生為吳再全的得意門生，左營集賢社林得先生的孫子，兩人在吳再全左營集賢堂執教時認識，吳素霞小學六年級時開始與林正介書信往返，家裡大小都知道，只有吳再全不知道，後來知道了，非常生氣訓了林正介一頓，還規定兩人不可來往，到最後還由左營集賢堂黃竹榴先生為媒而訂。

一九六七年吳素霞二十一歲結婚嫁到左營，婚後於一九六九年大兒子哲聞出生，十個多月後，開始高雄蚵仔寮的教學。蚵仔寮是位於高雄縣梓官鄉濱海的漁村，有一由當地士紳所組的車鼓陣，結合自己的親友子女為學習對象，由本是太平歌絃友的黃馬宮先生指導，黃馬宮先生也正好與林正介先生家舊識，吳素霞得到了家人首肯，前往執教，先是教唱曲，也參與車鼓陣的演出。

一九七二年小兒子哲臣出生，一方面為了教學方便，一方面夫婿林正介由上班的台灣合會公司也調職到岡山地區的公司，就離開左營區大廟巷的老家，搬到高雄蚵仔寮一位老太太叫「友婆」的家，因庭院很大，林正介就應用庭院廣場來養羊。一九七三年搬到蚵寮國小旁，又增加養牛。一九七四年吳素霞到茄萣振樂社執教四個月，三月後回蚵仔寮，到楠梓加工區皮革工廠上班，年終裁員，隔年吳素霞到南聲社執教半年，因大兒子要上小學，結東南聲社教學回蚵仔寮，再搬到蚵寮國小前面未啓用的市場邊，應用之前所學美髮基礎，再進修些技巧，就開始做起家庭美髮。

一九七七年李祥石藝師再次來台招募團員赴菲演出，這次在菲律賓定留了五個月，參加的有吳素霞、邱素惠、邱七惠、毛素月、郭美玲、林正介、蔡勝滿、陳美娥等人，在菲閒暇時林正介和吳素霞會去金蘭郎君社閒玩，陸續錄了幾首曲子：輕輕行、玉簫聲、聽見杜鵑、茶蘼架、回想當日。一九七八年回國，不久就搬到高雄仁武鄉安樂新村，繼續做美髮，偶而高雄的絃友也會到家裡來交流切磋或有活動也會參加。

一九七九年鹿港聚英社招募學員傳習南管戲，並請吳素霞前往任教。這幾次的教學經驗，使吳素霞意識到，光憑師父的口傳身授，學習起來缺乏系統。她便憑著自己學戲、教戲的心得，整理出一套教學方法，並實際運用在訓練演員上。鹿港結束後，回仁武繼續做美髮，同年八月中秋下午兩三點的時候，夫婿林正介胃穿孔送左營良生醫院住院開刀，二個禮拜後回家靜養，這段期間，隔壁有家新開的家庭美髮，技術比吳素霞好，手腳也比吳素霞快，為了家庭的生計就決定白天去策力皮包工廠上班，再利用晚上時間幫老顧客作頭髮。

一九八一年十一月夫婿林正介由呂錘寬教授介紹，受聘台中市新民商工南管社指導；一九八三年新民商工董事劉昭慧夫婦想聽南管音樂，林正介先生就近連絡清雅樂府館員，前往拜訪，之後，清雅樂府的幾位耆老心想吳素霞老師的先生在台中，那是否再請吳素霞到館裡指導，也可就近照顧林正介，原本預定兩年的時間，結果一滯就十六年七個月又二十二天。一九八三年三月六日搬到清水紫雲巖旁學生黃麗淑娘家三樓；一九八五年帶領清雅樂府赴菲律賓參加國風郎君社五十週年金禧暨東北亞南管大會。

一九八六年大甲國中校長王顯榮先生欲辦大甲長青學苑南管班，與大甲聚雅齋的林港波與吳敏彥兩位館員造訪清雅樂府，商討邀請吳素霞到大甲長青學苑執教，在一九八六年度九月開始第一個學期開課。

一九八八年，國家劇院委託國立藝術學院傳統藝術中心籌辦「南管戲傳習計畫」，聘請李祥石及吳素霞擔任指導；同年她榮獲教育部第四屆薪傳獎傳統藝術類的獎項。一九九〇年行政院文化建設委員會委託製作《留鞋記》於彰化縣政府、板橋文化中心、台南文化中心巡演；吳素霞在一九七九年鹿港教學時，曾做過《留鞋記》初步的身段譜紀錄，與清華大學文學研究所合作「梨園戲研究計畫」時，又重新加以全面整理，除了道白、唱詞、身段譜、舞台指示外，還加了自己設計的舞台走位圖。

一九八九年參與漢唐樂府前往大陸演出；一九九〇年參與漢唐樂府往歐洲（意大利、羅馬、法國）演出；一九九一年參與漢唐樂府亞洲、澳洲巡迴演出。

一九九二年原居住的住所，因房東的孫子漸長大空間不夠要用房間，吳素霞全家又遷移到紫雲巖後面林粗的小叔家；同年再次製作《陳三五娘》〈賞花〉、〈跳牆〉，於彰化縣政府、基隆市文化中心、台南市文化中心巡演。

在長青學苑教學時，吳素霞有感於好像每次上課是在陪那些老同學消磨時間，因此向大甲國中表明不再接受續聘，一九九二年結束在長青學苑六年的教學。同年聚雅齋的館員也就請吳素霞到大甲聚雅齋任教。同一年清雅樂府籌畫四十週年活動，請大秀國小老師幫忙，當時縣政府推動民俗技藝活動，校長就商請

吳素霞前去指導。合和藝苑就在一九九三年元月二十九日這時成立的，地點就在林粗的小叔家。

一九九四年吳素霞受聘彰化縣立文化中心南管薪傳班老師，其中有聚英社施永川先生擔任琵琶指導、郭應護先生擔任洞簫指導、施瑞樓擔任三絃指導、黃珠玲擔任唱曲指導、吳素霞擔任二絃指導及講解。

一九九五年因房東林粗小叔的兒子當兵回來要用房子，再由學生童瓊玲介紹，搬到清水國小旁邊。同一年彰化文化中心開第二班南管薪傳班由鹿港雅正齋李木坤、莊忍、黃承祧、鄭江山、施能當等五位藝師指導。一九九六年結束四期第一班南管薪傳班；彰化縣立文化中心南管實驗團招考團員，當時評審老師有黃承祧、蔡青源、蘇榮發、吳素霞、陳美娥等人，吳素霞受聘南管實驗團駐團老師。一九九七年彰化縣立文化中心辦理南管音樂研習班與南管戲研習班，音樂有莊忍、黃承祧、郭應護三位藝師指導，南管戲研習班則由吳素霞指導、黃珠玲助教。

一九九九年吳素霞榮獲青商總會第七屆全球中華文化藝術薪傳獎。同年隨清雅樂府赴美國紐文中心演出。二〇〇〇年著作《南管音樂賞析》全套五冊。二〇〇二年帶領合和藝苑赴法國巴黎、布希聖喬治市演出。二〇〇五年榮獲教育部第一屆教育百人團獎。二〇〇六年任教國立台北藝術大學傳統音樂學系；台中新民高中人文藝術書苑南管班；同年參與彰化縣文化局、新加坡、馬來西亞國際文化交流活動。二〇〇二年至二〇〇七年指導合和藝苑榮獲台中縣傑出演藝團隊；二〇〇七年任教國立台中教育大學音樂學碩士班。

吳素霞的長年教學，累積豐富的教學經驗，又因經常演出以及多次的搬家，她回憶感嘆的說：「我一生熱愛南管，但種種狀況有時又無法照顧到小孩，雖然感謝婆家的體諒，但對兩個兒子的成長總有虧欠。」眼神中流露對小孩的不捨，有時吳素霞都會提到，她想陪兒子到各地去走走，彌補兒子的成長。長年的多次的訪談中，每談到她的藝術學藝過程，她總顯露出愉快及超強的記憶能力，對每個活動的參與演出，不管是人員或曲目甚至時間，她都非常詳細清楚，從吳素霞身上看到了台灣近五十年的南管活動。

（三）養成訓練

吳素霞女士音樂藝術的曲目與歌唱或樂器之演奏技巧，其習得方式有師承、聽聞、自修三途徑，吳素霞女士的南管音樂即分別以三種不同的方式習得。音樂的養成訓練階段有一定的期程，北管以及南管文化圈有所謂的「三年四個月」的開館，換算為今日的學制，約等於四年。在養成訓練階段告一段落之後，對音樂有天份者通常會繼續追逐，以求不斷的成長，這時的充實方法基本上為觀摩學習，以及向他人請教。

南管戲後場使用的樂器，可分為旋律性樂器與節奏性樂器，多數旋律性樂皆相同於南管，包括：琵琶、大廣絃、三絃、嗩、品（笛子），節奏性樂器計有：南鼓、拍、響盞、叫鑼，這樣的樂器組合，並不見於其他的漢族劇種。南鼓為一種鼓面直徑大於鼓身高度的扁平狀大鼓，鼓身面蒙以皮革，鼓面並非完全緊繃，而是略帶有張力。演奏時以一腳的腳跟壓於鼓面，藉著腳跟的壓力，可以調整鼓面的鬆緊度，以改變鼓聲的音高。南管戲的樂隊編制，乃坐於同一側，其他樂器坐於南鼓的稍後方，以便於鼓師的視線能掌握戲場演員的一切動作³。

吳素霞女士回憶著當時學南鼓的經驗：『當初在高雄蚵仔寮教學時，因為沒有正式向老師學南鼓，老師也不輕易教；直到有次在台北，徐祥藝師休息時，我向徐祥先生請教是否能傳授給我南鼓的技藝，但徐祥先生他認為我又不吃這行飯學打鼓作什麼，所以也就沒傳授此項技能。』直到吳素霞女士利用演戲或排戲時的機緣，只要不用上場演出，都在一旁幫忙打鑼拍，因為鑼拍要跟著鼓的節奏走，在無形中吳素霞一面看一面聽，慢慢揣摩，可以說是自修學習的。

但一開始時，卻因沒有經驗，找了道士用過要丟棄不要的鼓來練，打起來聲音很大，腳也不好意思拿到鼓面控制音色節奏，當時吳素霞的心態只想能指揮一齣戲演完就好，所以只是照著打沒有輕重音之分，更沒有好聽的節奏，當時在高雄蚵仔寮就這樣的憑經驗打完整場戲，手一邊打，腦中卻一直想著徐祥先生的南

³參見呂錘寬著《台灣傳統音樂概論·器樂篇》第 243-244 頁。

鼓控制節奏音色等。後來吳素霞女士去鹿港教時，覺得這樣下去不行，音色很不好聽，弄了一根木頭，一端架在鼓面上，一端用彈簧拉到下面，改用腳在下面踩，踩下的時候木頭會壓鼓面發出聲音，就這樣地也打完整齣戲，那時到清雅樂府任教時還是用這個方式。

當民國八十年，王心心女士嫁到台灣來，在漢唐樂府演出時有表演足鼓，這對吳素霞女士來說影響甚大；吳素霞女士不想讓人家說她不會打足鼓，最後還是要把腳拿到鼓面上，一開始是吳素霞女士的先生林正介反對，但吳素霞女士和先生溝通，若腳不能放置鼓面操控，這樣就離開梨園戲足鼓的原則，拿上去感覺真的就不一樣了。吳素霞女士說法：『打足鼓時，腦筋裡面就有一個音色出來，是以旋律來操作鼓的輕重音，打出旋律來。』

以音響或曲調的觀點而言，人們一致地認為洞簫在南管指套或譜的地位最為突出。洞簫在合奏中雖極為明顯，南管文化圈對它並無特別的描述，僅有「千年簫萬世絃」的語彙。在指套與譜的合奏中，洞簫的聲部乃衍生自琵琶譜，兩者的區別為，琵琶譜為未經裝飾的骨幹音，或稱為「骨譜」，洞簫聲部為在骨譜之上加以裝飾而來，亦即所謂的「肉譜」。從洞簫的吹奏技巧言之，在骨譜之上加以裝飾的方法，稱為「引孔攀字」或「引孔伴字」⁴。南管洞簫的材質是以竹子根部露土部份製成，全長以不超過一尺八寸為限，無底，上開鳳眼，嚴制十目九節，一目兩孔，是承襲唐代六孔尺八的規制⁵。

吳素霞女士初學洞簫，是因為當時要演出一齣《李亞仙》的戲，其中有一個乞丐要伴奏還要彈唱，那時吳素霞有一個學妹是學吹簫，學妹在學時吳素霞女士就在旁邊看老師怎麼指導，吳素霞女士一邊認真聽，回了家拼命練看看能不能吹出好聲音來，直到後來教館，在家裡跟夫婿林正介先生多多少少會互相探討，由於林正介先生以吹簫音色聞名，也會指導吳素霞女士簫的吹法，『現在指導學生吹簫，和我當年遇到的瓶頸狀況一樣，因為我自己練習時遇到什麼問題，學生也

⁴ 參見呂錘寬著《台灣傳統音樂概論·器樂篇》第 125 頁。

⁵ 參見林吳素霞著《南管音樂賞析（一）入門篇》第 33 頁。

會遇到，就知道要怎麼用自己的經驗吹法跟學生講。』

玉噯又名南噯，噯仔是南管小嗩吶，木管爲之，本小末大，上口安銅管或銀管，管上口復安蘆哨，吹之成聲，末端套一喇叭形銅管；因其聲音響亮，故在加入下四管時才採用。通常一般之嗩吶音高亢嘹亮，而南管的玉噯則以柔美見長，用於指套演奏時增加熱鬧氣氛。玉噯執奏姿勢與洞簫同，音色優劣有賴蘆哨厚薄大小、吹嘴銅管升降，及氣息控制，過字打音著重於右手運作，即聲圓音潤⁶。

根據吳素霞女士描述：吹噯是在一九七五年南聲社時，請教陳令允和謝永欽兩位藝師，當時吳素霞女士是請謝永欽教她吹笛子，請陳令允教她吹噯，但都只有學皮毛而以，真正的上場演出還沒實力，在那段時間還是沒長時間實際操作，只是知道；直到吳素霞女士到清雅樂府教館時，館裡本來是有吹噯的館員，不用擔心噯仔的問題，但後來黃金發理事長要學，吳素霞女士就開始刮噯仔的引（吹嘴）給黃金發理事長練習，由於每個人的嘴型不一樣，如何指導學員吹噯仔；於是這階段吳素霞女士是比較用心，去聽館員學習吹出的聲音，再研究哪裡有問題，吳素霞女士會以自己吹的問題和館員練習吹時所碰到困難相對比照，看問題出在哪裡，如何吹才會好聽。吳素霞說：『憑著以前在館閣裡面時，聽到老先生們的經驗談，談論說樂器該怎麼作，噯的印如何使用，也由其中談話中學到一些，當有了一些概念，再加上自己的研究，就知道事實上會怎麼樣，用這些經驗去教學時，發現就跟老先生講的沒有錯。』

四塊又名「四寶」，即四塊約七、八寸長、一寸寬左右，兩端有目的竹片。操作時左右各執兩片，隨著琵琶指法，用首尾兩端反復互擊出聲，琵琶撚指時，即雙腕運勁使其互震碰擊，聲如鳥嘍，逢拍則四塊握合，在南管音樂演奏中是一富有特色的節奏樂器⁷。吳素霞女士認爲『四塊一開始在教學上比較有一些問題，有些學生沒辦法馬上就會，因為那個手的腕力沒辦法馬上領悟到訣竅，但平常教學時，都鼓勵學生把此項樂器當健身運動，尤其女性學員可以練手臂的結實，防

⁶參見林吳素霞著《南管音樂賞析（一）入門篇》第55頁。

⁷參見林吳素霞著《南管音樂賞析（一）入門篇》第51頁。

止手臂變蝴蝶袖。』

從訪談學藝的過程中，可了解到吳素霞當年對此音樂學習熱愛的程度，發現問題，解決問題，一個人的成功除了天份外，最重要的是認真投入每件事情，訪談閒聊時，常聽到吳素霞一句名言：龜兔賽跑，就會成功；只要有心學任何東西，就不會覺得困難，就如她上了年紀去學開車、學電腦，不斷在生活中學習進步。因此她也希望能好好的把南管音樂、南管戲傳承給學生。

吳素霞演奏響盞（彰化縣文化局南管實驗團 2004 年於鹿港聚英社拜館活動）

.1999 年吳素霞獲全球中華文化藝術薪傳獎

頒獎典禮活動於國父紀念館演出〈五娘思君〉後場足鼓（吳素霞女士提供）

吳素霞吹玉噏（應邀鹿港護安宮演出於聚英社拜館活動） 吳素霞吹簫（吳素霞女士提供）

吳素霞彈奏琵琶（1997年拜訪高雄右昌光安南樂社）

第二節 南管音樂的習得

根據吳素霞女士的說法，其實真正啓蒙她的是父親吳再全先生，約四歲開始學習南管。吳再全先生精通南管的指、曲，也是台灣少數通曉南管一百零八個滾門者之一。祖父吳陳塗也是台南南聲社的耆老，從小在此環境中成長，一生與南管結緣，除了天生的聰穎資質，再加上後天的環境養長，吳素霞在南管音樂的技藝及南管戲的推展功不可沒。

(一) 吳再全

吳素霞女士父親吳再全先生，民國前一年（一九一一）出生於台灣省台南市西區南廠（祖籍福建省泉州晉江），自幼喜好南管，是南管音樂的名師（外號囡仔全），精通南管的指、曲，是台灣少數通曉南管一百零八個滾門者之一。民國八十年因中風過世。

南廠位於台南市西區的一個舊社區，分廠內與廠外，座落廠內的保安宮裡，擁有傳統絃管的南聲社與興南社子弟戲，各據後殿東西廂，東廂的南聲社由本籍福建惠安的江吉四先生所創立，指導郎君子弟們，鑽研古老的絃管音樂：指、曲、譜。生於民國前一年的吳再全先生，時值十二、三歲，天天跟著父親吳陳塗到館裡玩，父親當時是琵琶與洞簫的演奏者，隨著耳濡目染，漸漸發生了興趣，有一天一位館員正在練唱【雙閨·告夫人】的曲子，吳再全先生在旁也跟著打撩拍邊唱，老師發現他很有天份，便正式教他【告夫人】，這是吳再全先生啓蒙的第一首清唱曲；因他的音質剛勁有力，師娘也很欣賞，就建議老師再教他【北調·冬天寒】，成績斐然，再續學【心中悲怨】，一首接一首的學下去，不久，已是南聲社不可多得的「曲腳」（專攻唱曲者）之一，從此吳再全與絃管結了緣，也成了南聲社最出色的「三英」（吳道宏、張古樹、吳再全）之一。

當他十六歲那年，南聲社來了一位貴客，號稱「閩先」的許啓章先生，他是二絃的名演奏家，幾位專攻二絃的館員都伺機討教，獲益良多，吳再全先生在旁

又羨慕又無奈，因照規矩學唱曲的人，沒有老師的指定是不準學樂器的，但老師發現吳再全先生很有求知慾，便很快地獲準學三絃與琵琶，於一九二六年至一九二八年師事江吉四、陳璋燦兩位藝師；閩先在南聲社客席指導了兩年多，因此吳再全先生也就承襲了閩先的「全弓法」一般都是「八寸弓」法，如吳顏點先生就是此中好手。吳再全先生年值十八歲，勤奮好學，又有江吉四、陳璋燦兩位名師授藝，為日後技藝紮穩基礎。於一九二九年十九歲時應聘屏東縣東港鳳翔閣執教一館四個月，是當時最年輕的絃管先生，外號「囡仔全」。而後一九三〇年二十歲時南聲社至中廣廣播電台演奏，奏指套〈自君去〉，擔任二絃演奏。一九三一年師事「雞奄先」四大譜技巧、「細錦先」唱曲。因對絃管的愛好與執著，整理了無數曲簿，曲牌數與曲目皆甚豐富，總計約四十餘冊。

一九三五年與台南縣塩水鎮方翠雲女士結婚，此時吳再全先生二十五歲，方女士父親也是絃管界絃友。可是在一九四三年三十三歲時被徵召到海南島為工兵，兩年後平安歸來。一九五〇年四十歲時應聘高雄三鳳亭的竹聲社執教；在一九五六年四十六歲時應聘台南市下大道公廟館執教（本是太平歌）；一九五七年四十七歲應聘高雄左營集賢堂執教一館；一九七〇年六十歲應聘屏東縣東港鳳翔閣執教十個月；一九七一年六十一歲應聘高雄市吉貝廟執教個十月，成員都澎湖人；一九七五年六十四歲應聘高雄茄萣鄉振樂社執教一館後交給吳素霞女士繼任傳習；一九六七年吳素霞女士離開清水清雅樂府後，在沒有先生駐館的時候，平常到清水閒遊也不吝指導，因此清雅樂府全體館員也尊這位藝師為第四任駐館先生。吳再全先生所學曲計有：【竹馬兒·羨君瑞】、【序滾·小妹聽我說】、【錦衣香·三更人】、【錦衣香·鐵馬響叮噹】、【聲聲漏·中秋是今冥】、【將水令·啓君王】、【短相思·思憶當初】、【皂雲飛·春天好景致】、【綿答絮·山嶺重疊】、【麻婆子·一存心頭悶】、【麻婆子·元宵好景致】、【玉盒蟬·暗尋思】、【錦板過玉盒蟬·想我君】、【短滾·謝天地】（帶尾聲）、【短玉交·小姐莫得怒氣】、【短望遠·元宵景致】、【短相思·因送哥嫂】、【潮相思·思想情人】、【短相思落望吾鄉·暗想暗猜】、【綿答絮·為伊割吊】、【雙閨·非是阮】、【福馬郎·秀才先行】、【二調落

短滾·畫堂彩結】。忘師承何人所學曲子有：【疊韻悲·聽說您】、【錦板·點點催更】、【短相思·相思怨】、【玉盒蟬·路途中】。不祥年代師事許則甘（老助先）所學曲子有【北相思·深宮怨】、【北相思·獨坐暗思】、【錦板風餐北·尊前告】。

（二）吳素霞童年階段的學習

吳素霞女士，一九五二年（五歲不滿）師承父親吳再全先生學習南管音樂唱曲，八歲學下四管，十歲學琵琶。父親本是泥水匠及養殖蚵仔為業，晚上時間會帶著吳素霞女士到振聲社或到秀官絃友家去教學，偶而午休後，有些學生也會到家裡來練習，平時下了工的父親，洗了澡，吃過飯後，如果不去社團或排場活動，在家會找時間教吳素霞女士唱曲，媽媽（方翠雲女士）也會在旁聽唱，媽媽雖然不識字，但吳素霞女士在家所學的曲目她大都會唱一些，偶而有些咬字不清，私下還會幫著糾正，只是從來不參與外面活動，直到後來吳素霞回南聲社執教的時候，有一天和媽媽聊天時，要吳素霞女士幫她復習，有機會也想到社團去唱唱曲玩玩；小時候媽媽會唱一些小調、流行歌或吹口哨，吳素霞女士就很崇拜，尤其是吹口哨（爸爸不會），更是佩服，但從來沒聽過媽媽唱南管，真有些懷疑，但還是幫著復習，除了忘詞和打拍外，唱起南管的勁道充足，抑揚頓挫有序，不像一般新學者，原來媽媽的聲音是那麼圓潤，這時候吳素霞女士才發現她的嗓音是傳自爸爸媽媽的基因。

吳素霞女士三、四歲時，就遷居至黑橋南邊，因為那邊場地較為寬廣，養蚵採收時請工人比較方便，不過當時有活動或廟會等也常常回南廠的老家，當時一回家就先找奶奶看戲，每次去看都看到《陳三五娘》，其中聽到特殊的一句【值年六月】曲子中的「陳三白賊！」，有一次吳素霞在家裡玩家家酒時就哼了出來，被吳再全先生當時聽到後就問了她『這一句是哪裡學的，是誰教妳的』，當時她回答說「沒有啊！人家在唱戲，我就跟著學」，之後吳再全先生開始正式教吳素霞唱曲。

大約在吳素霞女士四歲時，每當她父親工作結束回到家都會教唱一些小曲，例如：【新做手車】、【春有百花】等南管的曲，後來就漸漸教了一些正曲，如【福馬郎】。到了吳素霞上學的年紀時依然沒有放棄；直到了五、六年級時因升學而沒有繼續每天隨父親到振聲社或南聲社學習，當時吳再全先生以振聲社為主，不過當有活動時吳素霞女士依然會去參加。這時期吳素霞女士所學到的曲子有，【鶯織柳疊·春有百花】、【玉交疊·新做手車】、【福馬郎·拜辭爹爹】、【三腳潮·當天下詛】、【中滾·不良心意】、【短滾·勸爹爹】、【短滾·冬天寒】（小小冬天）。

吳再全先生四十六歲時應聘台南市下大道公廟館執教，四十七歲應聘高雄左營集賢堂執教一館。吳素霞女士平常會隨吳再全先生到館閣活動，有時常有一些絃友到家中來向吳再全請教，吳再全通常叫吳素霞女士泡茶葉給大家喝，在旁當起小助教，有時也會帶著她到絃友家教唱，要吳素霞示範教唱，所以在她國小三年級時，教了台南香蕉行老闆娘唱【短中滾·恨冤家】，在家中通常吳再全先生要吳素霞女士在旁多聽一些館閣中沒教的曲，因早期館閣有流行排門頭的唱法，通常到家中來請教吳再全先生的絃友，就是想要多了解一些曲子，來家中的絃友吳素霞女士較有印象是高秀蓮女士、還有一為叫註叔先生，這時吳素霞女士所學的有：【短中滾·恨冤家】、【望遠行·一個孩兒】、【序滾·值年六月】、【短滾·二更鼓】、【短滾·不覺是夏天】、【短滾·秋去冬來】、【北調·一路安然】、【玉交枝·君去有拙時】、【玉交猴·待月西廂下】、【長潮春·小妹聽】、【長潮春·有緣千里】、【長潮春·陳三言語】、【山坡里·誰疑一病】。吳素霞十歲學指套〈汝因勢〉；十四歲至十六歲所學的指套有〈趁賞花燈〉、〈花園外邊〉。譜套〈三面〉、〈五面〉；唱曲【北調】一路安然、馬上挺身、本是深閨、【相思引·遙望情君】、【南北交·小將軍】都是吳再全先生在下大道公館教學時，吳素霞女士跟著館員一起學。大約一九五一年吳再全先生上台北時發現台北絃友很流行的曲子，回來後教吳素霞女士的有【五開花·恍惚殘春天】、【三腳潮·精神頓】。吳再全在家中教高秀蓮時，吳素霞女士當時是小助教，一起學了【三腳潮·孤栖悶】、【三腳潮·刑罰】、【北調·聽見杜鵑】。吳再全先生提供曲目，請陳令允教唱南管戲的十三

金釵【北調·良緣未遂】、【雙閨·念月英】、【福馬郎·秀才先行】。吳素霞十五歲時在高雄聽助仙學生唱後，回家請吳再全先生教她唱【福馬猴·雲山重疊】。

（三）青中年時期的學習歷程內容

一九六七年二月吳素霞女士於清水清雅樂府執教一館半，成為有史以來台灣第一位南管館閣女館先生。同一年的十月吳素霞二十一歲結婚嫁到左營。一九七五年吳再全先生六十四歲應聘高雄茄荳鄉振樂社執教一館後交給吳素霞女士繼任傳習，吳再全先生在茄荳振樂社教時，吳素霞女士所學的曲子有【竹馬·羨君瑞】、【竹馬·告媽親】、【沙淘·長城】、【北相思·輾轉三思】、【相思引·昨暝夢】。吳再全到清水玩時，陸陸續續都傳授了一些指套、七祀套、譜套、曲，計曲有【疊韻悲·韓秀偷香】、【北調·大展雙眉】、【北調·尊前告】、【北調·千叮萬囑】、【相思引·思想情人】、【相思引·思量也】、【中滾·畫容儀】、【中滾·為斷指】、【短滾·冬天寒(叫梅香)】、【短中滾·二更鼓】、【短滾·書今寫了】、【短滾·阮邀君】、【短滾·于邀汝】、【短滾·園亭深處】、【短滾·中秋月】、【短滾·咱雙人】、【雙閨猴·盤山嶺】、【倍工的十八學士·睏都不得】、【山坡羊·月照芙蓉】、【倍工·珠淚垂】。指套有：〈對菱花〉、〈請月姑〉、〈一紙〉、〈心肝跋碎〉、〈一陣狂〉(補情人去)、〈自來生長〉、〈清早起〉、〈記相逢〉、〈忍下得〉、〈因為〉、〈花嬌報〉、〈鎖寒窗〉、〈為人情〉、〈為君去時〉、〈一路〉、〈虧伊歷山〉、〈金井梧桐〉、〈舉起金杯〉、〈出漢關〉。譜套有〈八面〉、〈起手板〉、〈四時〉、〈走馬〉、〈歸巢〉、〈三不和〉、〈陽關〉、〈四不應〉。七祀套【二調·畫堂彩結】、【黑毛序·金爐寶篆】、【長潮陽春·金爐寶篆】、【長滾·堂上結彩】、【厝姨歌·請月姑】、【寡北·南海讚】、【生地獄·三奠酒】。吳再全先生在台南家中教吳素霞的譜套有，〈梅花〉、〈叩皇天〉，其中〈梅花〉在台南家是補一、二章，〈叩皇天〉是吳素霞女士參加蔣公祭典時參與南聲社活動時所學。在台南家中吳素霞女士所學到的指套有：〈惰梳粧〉、〈南海讚〉，其中〈惰梳粧〉教第一至四節。

吳再全先生抄本收藏

第三節 南管戲的習得

流傳至台灣地區的梨園戲，其演出形式多以成人搬演小梨園的劇目，至於名稱，則稱「南管戲」。民國五十二年，菲律賓董事會的成員們，為一賭台灣正式而非職業性的南管之演出，乃出資成立臨時性的南管戲班，並託南聲社理事長林長倫先生與閩南樂府理事長吳翼綜先生幫忙，選擇有興趣、已有南管基礎、或台灣南管界人士子女作為訓練對象。

吳素霞女士一九六三年(十七歲)學習梨園戲，身段師承徐祥、李祥石兩位藝師；音樂唱曲師承：翁秀塘先生、陳令允先生、陳璋榮先生；後場音樂則由陳瑞柳先生、劉贊格先生擔任品簫與三絃。台灣南管界人士之子女十四人作為訓練對象，其腳色與學員當時之年齡如下：小生陳玉娟(18)、鄭素雲(17)、廖淑貞(14)，老生黃木蘭(16)、邱素惠(16)，苦旦吳素霞(17)、賴秀鳳、楊彩雲(20)，花旦翁惠如(15)、邱七慧(15)，邱木葉(14)，丑吳瑪利(15)、毛素月(17)。

(一) 李祥石

吳素霞女士的南管戲師承徐祥、李祥石二師，李祥石先生民國元年出生於福建泉州晉江縣麻投港村的小漁村，幼時因親戚經營戲班，八歲時加入小梨園戲班學戲，作職業演出，初學旦角，後學生角，十二歲學樂器，十六歲加入大梨園戲班，二十歲進入增加武打身段，南北交加的新劇種「高甲戲」班。二十八歲時，隨「晉江聯興梨園班」到菲律賓演出三個月，即將返國時，爆發第二次世界大戰，因李祥石先生習慣菲律賓風俗民情，而留下長住在「四聯樂府」，除了在當地演高甲戲外，也到餐廳當廚師維生。

首次來台灣是一九四九年，三十八歲渡海來台與「梨春園高甲/歌子戲班」合作演出，因而結識台灣最著名的梨園戲乾旦徐祥先生；一九六〇年李祥石先生受菲律賓「五大社團聯合組織基金會」之託，來台徵募梨園戲演員，林長倫社長義不容辭出面代為召集，說服南管絃友，打破不讓子女唱戲的保守觀念，徵得台

灣南管界人士之子女十四人作為訓練對象，再聘徐祥先生共同任教，租借台南、台北等地，進行為期兩年的嚴密訓練，學成後一九六三年初，李祥石先生率領以吳素霞女士為首號稱「十三金釵」，赴菲律賓「華光劇院」公演；一九八一年入籍中華民國，一九八七年獲教育部第三屆傳統戲劇類薪傳獎；一九八八年一月開放大陸探親後，一九八九年李祥石先生才回國探親，整整離鄉五十年；一九八九年當選國家重要民族藝術藝師。

（二）一九六三年南管戲培訓班

菲律賓華僑南管社團因四聯樂府、國風郎君社、金蘭郎君社、崇德樂社、長和南樂社五館閣的絃友們聯合組織董事會，委託藝師李祥石先生來台招訓學員。在民國四、五十年間，台灣很多歌子戲劇團和南管戲劇團到菲律賓及南洋一帶去表演，當初的李祥石藝師就在馬尼拉，並且在「四聯樂府」教了一批小朋友，演出相當不錯，甚獲好評，因此當時的菲律賓南管界，就發起請李祥石先生到台灣來招生培訓，但是李祥石先生的專長是高甲戲，他覺得自己對南管戲的教學沒把握，不敢答應。時值南聲社前理事長林長倫先生正好也在馬尼拉，聽了絃友告訴他有這麼一個計畫，但礙於沒有師資，難成行，林理事長聽了，告訴他們不必為難，我們台灣方面有師資，他可以代為連絡，師資問題解決了，接著大家著手統籌經費，組織了一個董事會，由吳金聘先生為董事長。

一九六三年李祥石先生負起培訓的責任到台灣來，由於林理事長的幫忙，在台南市仁和街租了一層樓房，雖然沒有正式招生，但因南聲社的絃友熱心招募，學員來來去去，最後留下了五個；當時吳素霞女士休學在家，有一天聽南聲社絃友何麗卿女士談起，是否有興趣學南管戲，吳素霞說回家和家人商量看看，結果得到媽媽和姐姐非常激烈反對，正值叛逆期的吳素霞女士向父親求助，希望能同意，後來吳再全先生也認為這不是一般戲班，在與林理事長深談後，了解原委，就答應了吳素霞女士去參加培訓。剛開始的一段時間媽媽和姐姐都不跟她講

話，她很難過，還偷偷的哭。到一九六四年過了年不久，即將遷往台北集訓，吳素霞女士取得母姐的諒解，約定兩年的學藝時間，當做玩票，認識一項不同領域的藝術，之後也不可進職業戲班，吳素霞女士也都答應，這才開開心心的去台北參加集訓。當時科步指導由徐祥先生和李祥石先生擔任，唱曲指導由翁秀塘、陳令允二師擔任。

根據吳素霞女士的描述：『有一件讓徐祥先生覺得新鮮又好奇的事，因為學員每個人都在抄自己指定角色的劇本，這是一般戲班看不到的景象，徐祥先生說大家好像在辦公，不像在學戲。』原本留下的五個學員，淘汰了兩個，剩下陳玉絹（林長倫理事長的親戚）、鄭素雲（南聲社何麗卿的乾女兒）、吳瑪利（鄭素雲的表妹），吳素霞加入後不久，又由何麗卿女士介紹與她學綉花的學生邱木葉來加入，接著由鄭素雲介紹住同一條街的信任素惠片藥廠小女兒翁惠如來參加，最後一個加入的是住在台南仁和街的楊彩雲，因為她每天下班經過樓下都聽到吳素霞女士他們練習的排練聲，被吸引來了。

到了五月底斗六絃友邱再添先生帶著女兒邱七惠與同鄉的林錦鳳、廖淑貞也來加入，這時候學員們剛好搬到安平路新竹貨運的二樓，邱素惠在參加畢業典禮完也來加入。新竹貨運二樓因場地不夠，又搬到安平路魏太太家，這時候人員更多了，接著由台北來加入的賴秀鳳和黃木蘭，北港來加入的毛素月等共十四位。

到了台北，住在東園街一棟三層樓的房子，一樓是排練場地和飯廳，二樓樓梯口左側是李祥石先生的房間，小廳供奉著田都元帥、孩兒爺、土地公，徐祥先生在小廳的後面，隔壁是翁秀塘、陳令允兩位先生的房間，再後面有兩間是學員房間，三樓是大通舖學員房間，練習場地每天由學員排值日生負責打掃。每天固定七點早餐，八點開始練曲，以抽籤名牌叫名字先後為序，練到十二點午休；下午兩點開始排新戲，六點晚餐，七點半開始復習舊戲至十一點多，每晚十二點就寢。當時南管戲的培訓非常嚴格，學員平常是不外出的，除非家長親自來接小孩才能出去外面，平常學員作息都很規律。

(三) 南管戲學習劇目

梨園戲分爲大梨園與小梨園，大梨園又有上路、下南之分，三者於劇本方面各有其十八棚頭。至於台灣之南管戲則多以大人搬演小梨園之劇目，其劇情大可分爲愛情、節義與滑稽三類，以下乃訪問吳素霞女士所得，將兩年所學的劇目中十三金釵所飾演腳色、所學唱曲曲目，分別一一詳細紀錄。

徐祥先生傳授李祥石助教爲期兩年的訓練，傳授的戲碼有：《高文學》、《李三娘》、《蔡坤》、《呂蒙正》、《董永》、《朱弁》、《教子》、《陳三五娘》、《韓國華》、《陳姑操》、《郭華》、《蘇東坡》、《董永》、《蔣世隆》、《桃花搭渡》、《土久弄》、《管甫送》、《李三娘》等爲小梨園之劇目。

一九六三年，吳素霞女士與當年的十三金釵第一次培訓的場所在台南市仁和街，所學的劇目《陳三五娘》爲南管戲中最爲膾炙人口的劇目，共有三十三齣，全部演出需二十一小時，其中〈磨鏡〉、〈掃厝〉、〈捧盆水〉、〈跳牆〉、〈賞花〉、〈相思〉、〈綉孤鸞〉、〈送花〉、〈小悶〉、〈大悶〉等齣，並可獨立演出。〈陳三磨鏡〉由陳玉絹飾演陳三、翁惠如飾演益春、楊彩雲飾演五娘、吳瑪利飾演小七、黃木蘭飾演黃九郎，〈陳三相思〉與〈益春留傘〉、〈大悶〉三齣，均由吳素霞飾陳三、翁惠如飾益春、楊彩雲飾五娘；〈陳三相思〉所學曲目有【恨著五娘】、【一封書】、【早知您負心】；〈益春留傘〉所學曲目有，【年久月深】、【三哥暫寬】、【因送哥嫂】、【值年六月】、【有緣千里】、【書今寫了】；〈大悶〉吳素霞飾五娘，所學曲目有，【憶著情人】、【紗窗外】、【三更鼓】、【精神頓】。

《雪梅教子》該劇屬教育類，台灣目前能演出者以教子一齣，劇長約二小時。由吳素霞飾雪梅、廖淑貞飾上大人、吳瑪利飾孔乙己、邱木葉飾商輅、楊彩雲飾商婆(五十三年換黃木蘭)、邱素惠飾商公、翁惠如飾愛玉(五十三年換賴秀鳳)；所學曲目有：春今全套、松柏如天涯。

在南管戲劇目中，屬節義戲重者《朱弁》一劇，該劇台灣演出者有〈蕭清反〉、〈作滿月〉、〈棄子扶姑〉、〈過玉樓〉、〈裁衣〉、〈困冷山〉、〈花嬌報〉、〈公主別〉、

〈團員〉等齣，全部演出需四小時，其中〈蕭清反〉、〈棄子扶姑〉、〈裁衣〉、〈花嬌報〉、〈公主別〉各齣，並可獨立演出。徐祥先生傳受了〈花嬌報〉、〈公主別〉、〈棄子扶姑〉、〈裁衣〉六齣；〈花嬌報〉分別由吳素霞飾雪花公主、邱七惠飾花嬌、廖淑貞飾可義，所學的曲目有【歎想玉郎】、【見汝來】、【花嬌報】、【朱郎卜返】（以上是戲曲唱）；〈公主別〉則由陳玉絹飾朱弁、廖淑貞飾可義、邱七惠飾雪花公主、陳玉絹飾花嬌，所學曲目有【心肝跋碎】、【宮娥來報】（第一齣）（以上是戲曲唱）；〈棄子扶姑〉由吳素霞飾朱弁妻（民國五十三年換賴秀鳳）、楊彩雲飾朱弁母（民國五十三年換邱素惠）、邱木葉飾不肖媳婦、廖淑貞飾青冥乾家、吳瑪利飾雷公、邱七惠飾電母，所學曲目有：【喊聲】、【古人說】。

一九六四年研習場所換到新竹貨運場地，徐祥教授《朱弁》中的〈裁衣〉，則由吳素霞飾朱弁妻（民國五十三年換賴秀鳳）、邱素惠飾朱弁母，所學曲目有【冬天寒】、【愁人怨長暝】、【形影相隨】。當時因場所關係，就一度遷移到仁和街練習，所學的劇目為《郭華》，又稱《郭華買胭脂》、或《留鞋記》、《胭脂記》，為愛情類，該劇台灣目前能演者，計有〈買胭脂〉、〈約會〉、〈入山門〉、〈審郭華〉、〈月英悶〉等齣，全部演出需三至四小時，其中〈買胭脂〉與〈約會〉合併亦可獨立演出。徐祥傳授了〈入山門〉，分別由邱素惠飾土地公、鄭素雲飾郭華、吳素霞飾月英、邱七惠飾梅香，所學曲目有【我是相國寺內】、【念月英】、【趁賞花燈】全套（戲曲唱）。

《呂蒙正》為愛情類，該劇台灣能演出者有〈彩樓配〉、〈打趕〉、〈入窯〉、〈家書〉、〈團員〉等齣。其中〈入窯〉一齣可獨立演出。徐祥傳授了〈贈衣〉、〈彩樓配〉、〈過橋〉、〈入窯〉、〈祀旗、祭窯〉，其中〈贈衣〉由鄭素雲飾呂蒙正、邱素惠飾韓遂義，所學曲目有【謝恩哥】；〈彩樓配〉分別由、賴秀鳳飾劉月娥、林錦鳳飾梅香、邱七惠飾梅素、鄭素雲飾呂蒙正、廖淑貞飾堂候官、黃木蘭飾魁星爺，所學曲目有【幸遇良才】；〈過橋〉分配戲份則由，吳素霞飾劉月娥、鄭素雲飾呂蒙正，所學曲目有【秀才先行】、【出府門】、【但得強企】；〈入窯〉則由吳素霞飾劉月娥、鄭素雲飾呂蒙正、黃木蘭飾山神、邱素惠飾土地，所學曲目有【勸汝】、

【千金本是】；〈祀旗、祭窯〉陳玉絹飾呂蒙正、吳瑪利飾小軍、邱木葉飾小軍、吳素霞飾劉月娥、林錦鳳飾梅香、廖淑貞飾官差、邱七惠飾官婢、邱素惠飾祀旗官，所學曲目有【馬上挺身】、【我記重瞳】（戲曲唱）。

《高文舉》為愛情類，台灣能演出者有〈玉真行〉、〈周婆告〉、〈審李直〉、〈打冷房〉、〈責溫金〉、〈團圓〉等齣，全部演出需三小時，其中〈玉真行〉與〈打冷房〉等二齣，並可獨立演出。徐祥傳授了〈玉真行〉、〈周婆告〉、〈審李直〉、〈打冷房〉、〈溫金覆罪〉，其中〈玉真行〉由翁惠如飾王玉真，所學曲目有【夫為功名】、【強企】（戲唱）、嶺路欹斜；〈周婆告〉由邱素惠飾周婆、陳玉絹飾高文舉、吳瑪利飾小軍甲、邱七惠飾小軍乙，所學曲目有【向般人】；〈審李直〉中，廖淑貞飾李直、陳玉絹飾高文舉、吳瑪利飾小軍甲、邱七惠飾小軍乙；〈打冷房〉中吳素霞飾王玉真、陳玉絹飾高文舉、鄭素雲飾溫金、邱木葉飾家婆，所學曲目有【點點催更】、【不良心意】、【只冤苦】、【僥倖冤家】；〈溫金覆罪〉則由黃木蘭飾溫景、鄭素雲飾溫金、邱木葉飾家婆、陳玉絹飾高文舉、吳素霞飾王玉真、吳瑪利飾小軍。

《劉知遠》又稱《李三娘》，為愛情類，該劇台灣能演出者有〈井邊會〉、〈迫父歸家〉、〈打磨房〉等三齣，全部演出需四小時，三者並皆可獨立演出。徐祥傳授了〈井邊會〉、〈打磨房〉，其中〈井邊會〉吳素霞飾李三娘，所學曲目有【照見】、【小將軍】、【汝去多多】、【從伊去】、【我本是】；〈打磨房〉中邱木葉飾咬臍郎、吳瑪利飾小軍、邱七惠飾小軍、邱木蘭飾月下老人、陳玉絹飾劉知遠，所學曲目有【煙霧捲起】。

《董永》為愛情類，該劇台灣能演出者有〈出仙宮〉（下凡）、〈摘花〉、〈天台別〉、〈皇都市〉等齣，全部演出需約三小時半，其中〈摘花〉、〈天台別〉、〈皇都市〉三齣並可獨立演出。徐祥傳授了〈皇都市〉，其中吳素霞飾仙女、林錦鳳飾仙婢、廖淑貞飾仙童、邱素惠飾董永、邱七惠飾小軍、吳瑪利飾小軍，所學曲目有【白雲飄渺】、【忘記昔日】、【腸肝寸裂】。

《葛熙亮》又稱《蔡坤》，為愛情類，該劇台灣能演出者有〈宿破廟〉、〈入

花園〉、〈辨真假〉、〈三元會〉、〈招親入劉府〉等齣，全部演出時間約三小時，其中〈入花園〉與〈辨真假〉合併成齣並可單獨演出。當年徐祥傳授了〈宿破廟〉、〈入花園〉、〈辨真假〉、〈三元會〉、〈團圓〉，其中〈宿破廟〉分別由吳素霞飾蔡萬錦、吳瑪利飾掃帚精、林錦鳳飾變身後的掃帚精、邱素惠飾土地公、黃木蘭飾魁星爺，所學曲目有【廟內青清】；〈入花園〉分別由吳素霞飾蔡萬錦、翁惠如飾劉真淑、邱七惠飾梅香、黃木蘭飾魁星爺，所學曲目有：【路頭路尾】、【一年四季】、【小姐聽說起】、【小姐可憐見】；〈辨真假〉中吳素霞飾蔡萬錦、翁惠如飾劉真淑、邱七惠飾梅香，所學曲目有：【細思量】、【路途中】、【伊真情】、【本是深閨】；〈三元會〉中陳玉絹飾葛熙亮、鄭素雲飾蔡萬錦、邱素惠飾王大人、林錦鳳飾妓女、廖淑真飾小軍、吳瑪利飾小軍、邱七惠飾小軍；〈團圓〉則由黃木蘭飾劉相爺、吳素霞飾蔡萬錦、陳玉絹飾葛熙亮、翁惠如飾劉真淑、邱七惠飾梅香。

南管戲培訓場地由先前的台南遷移到台北東園街口時所學的《郭華》為愛情類，其中學了〈買胭脂〉、〈約會〉、〈審郭華〉、〈月英悶〉、〈審月英〉等齣，全部演出時需三至四小時，其中〈買胭脂〉與〈約會〉合併亦可獨立演出，當年由鄭素雲飾郭華、翁惠如飾王月英，所學曲目有【幸遇妖嬌】（吳素霞等排戲旁聽所學）；〈約會〉由翁惠如飾王月英、鄭素雲飾郭華、吳瑪利飾愛利哥，所學曲目有【暗想暗猜】（吳素霞等排戲旁聽所學）；〈審郭華〉由黃木蘭飾包公、廖淑真飾王朝、吳瑪利飾馬漢、鄭素雲飾郭華、邱素惠飾土地公；〈月英悶〉由吳素霞飾王月英、邱七惠飾梅香、廖淑貞飾王朝、吳瑪利飾馬漢，所學曲目有【茶蘼架】、【輾轉亂方寸】、【牌票掠人】；〈審月英〉由黃木蘭飾包公、廖淑貞飾王朝、吳瑪利飾馬漢、吳素霞飾王月英、邱七惠飾梅香，所學曲目有【告大人】。《蔣世隆》為愛情類，前段由徐祥先生傳授，後段由李祥石先生傳授，該劇台灣目前能演出者為〈招商店〉一齣，聚長約一小時，由吳瑪利飾店公、鄭素雲飾蔣世隆、翁惠如飾王瑞蘭、吳素霞飾店婆，所學曲目有【婆婆聽說】、【非是阮】、【秀才娘子】、【燈花開透】。

《韓國華》為愛情類，有關該劇在台灣能演出者，計有〈賞花〉、〈送斑芝〉、

〈打連理〉、〈連理走〉、〈竹紗庵〉、〈團圓〉等，全部演出需時約四小時。徐祥傳授了〈竹紗庵〉一齣，由吳素霞飾尼姑、賴秀鳳飾連理、邱素惠飾韓琦、黃木蘭飾義德、廖淑貞、吳瑪利飾小軍，所學曲目有【看伊人容儀】。

《蘇東坡》屬滑稽類，徐祥傳授了〈入學〉、〈小登科〉二齣，本事為描寫蘇東坡與蘇小妹之生活點滴，因兄妹二人活潑、富才情，頗具情趣，其中〈入學〉吳素霞飾先生、賴秀鳳飾蘇雲華；〈小登科〉吳素霞飾先生、賴秀鳳飾蘇雲華、鄭素雲飾宋祈、邱素惠飾宋蛟、楊彩雲飾宋夫人、林錦鳳飾雪亮、吳瑪利飾轎伕。

《王昭君》為愛情類，在南管戲屬唱腔份量最重，〈昭君和番〉中所學曲目有【山險峻】、【心中悲怨】、【牽君手上】、【離漢宮】、【出漢關】、【直入花園】、【為著命】、【鼓返三更】、【心頭傷悲】、【掠鼓樂】，該劇演完需約三小時；由徐祥先生傳授，分別由吳素霞飾王昭君、黃木蘭飾李廣、鄭素雲飾劉文龍、邱素惠飾賢王、廖淑貞飾番公、吳瑪利飾番公、邱七惠飾番婆、林錦鳳飾番婆。

《土久弄》屬滑稽類，為梁祝樓台會中的小插曲，敘述丫環銀心將祝英台許配馬文才之消息說予梁家書僮土久會意之始末，為花旦與丑腳的對手戲，全部演出需二十分，由徐祥先生傳授，分別由吳瑪利飾土九、翁惠如飾仁心，李祥石傳授雙演，由毛素月飾土九、廖淑貞飾土九、邱七惠飾仁心、林錦鳳飾仁心，所學曲目有【汝停查】(吳素霞幫同學練唱腔一起學)。

《番婆弄》，一名為番婆之子女，因無聊而夜遊，巧遇名為幸兄之男子，二人對唱、相褒，一拍即合，屬旦、丑對手之滑稽戲，全部演出約三十分，由徐祥先生傳授，吳瑪利飾幸兄、翁惠如飾番婆，所學曲目有【阮是番婆】(吳素霞幫同學練唱腔一起學)。

高甲戲《趙五娘》屬愛情類，蔡伯喈上京求功名，留下白髮雙親與妻子真理，待雙親皆逝，真理乃赴京尋夫，得知伯喈功名成就，並為牛府招親，遂想辦法進牛府為僕，並教伯喈新配牛秀英琵琶彈奏，真理的身分終為所破，夫妻相認團圓；李祥石先生傳授，由吳素霞飾趙五娘，所學曲目有【杯酒勸君】、【揩真容】、【一間草厝】、【玉簫聲和】、【恨冤家】。

高甲戲爲李祥石先生傳授《紅鬃烈馬》吳素霞飾王寶川。〈武加坡〉邱素惠飾薛平貴，所學曲目有【滿面霜】。

南管戲爲一種特殊的戲劇文化現象，該劇種所使用的多數音樂語言幾乎都屬獨用，而不見於其他劇種。用於南管戲的過場音樂，藝人稱爲「串」，或「過場串」，該語彙爲所有傳統戲劇後場的通用語會，指絲竹類的過場音樂，至於如爲鼓吹樂，則另稱「吹譜」。南管戲的前場演員唱腔來自南管曲，同時若干劇目也吸收指套演唱，後場演奏的過場音樂，也多來自南管的指套與譜，此外，也有若干屬於南管戲特有的樂曲⁸。

吳素霞女士南管戲音樂唱曲曾經師承：翁秀塘先生、陳令允先生、陳璋榮先生。陳瑞柳先生、劉贊格先生，擔任品簫與三絃之教師。陳令允先生所教唱曲有：【長潮陽春·恨著五娘】、【長潮陽春·聽見杜鵑】、【長潮陽春·年久月深】、【長潮陽春·三哥暫寬】、【北調·冬天寒】、【北調·形影相隨】、【北調·愁人怨】、【北調·松柏如天涯】、【北調·因趕白兔】、【越護引·三更鼓】、【十三腔·一封書】、【短滾·書今寫了】、【相思引·憶著情人】、【短相思·因送哥嫂】、【福馬郎·荔枝爲媒】、【鵲踏枝·高樓上】，其中【北調·冬天寒】、【北調·形影相隨】這兩首分別由陳令允先生向吳再全先生請教後，教唱給南管戲的學員。指套有〈大迓古·春今卜返〉(全套)。

翁秀塘先生所教唱曲有【北調·冬天寒】、【北調·愁人怨】、【北調·形影相隨】、【北調·路頭路尾】、【北調·本是深閨】、【北調·小姐聽說】、【雙閨·茶蘼架】、【十三腔·出府門】、【杜蘭香·但得強企】、【玉交枝·勸汝】、【福馬郎·千金本是】、【相思引·踰步走出】、【短滾·廟內青清】、【北相思·路途中】、【南北交·告大人】、【北調·你停查】(戲曲)；指套部分計有〈柳搖金·王五娘〉、〈北青陽·情人去〉(第一折)、〈錦板·照見〉(全套)。曾省先生民國五十三年教吳素霞女士唱的兩首分別爲【相思北·輾轉亂方寸】、【北相思·只冤苦】。郭水龍先生民國五十三年於台北民生路東南行吳翼綜先生的公司教吳素霞唱的是【相思

⁸ 參見呂錘寬著《台灣傳統音樂概論·器樂篇》第 241 頁。

引·遠看見長亭】、【倍工·玉簫聲】兩首曲子。

陳璋榮先生指導吳素霞女士所學的唱曲，當時學了【中滾十三腔】山險峻，這是吳素霞第一首學譜指骨音，【中滾十三腔·指真容】為吳素霞第一首學記譜，【北相思】無處棲杵、只冤苦、【福馬郎】師兄聽說、看您行儀、【北調】心中悲怨（第二首學記譜）、點點催更、【疊韻悲·聽說】、【長滾·暗想君】、【寡北·為著命】、【倍工·杯酒勸君】、【南北交·離漢宮】。

陳璋榮先生指導其他學員所學的唱曲有邱素惠學【疊韻悲·小姐】、【中滾·看伊人讀書】、【短滾·聽伊人言語】。邱木葉所學【短滾·聽閒人】、【短滾·不覺是夏天】、【寡北·當初貧寒】。參與〈昭君和番〉的學員都學【中滾猴·掠鼓樂】。陳璋榮先生所教指套計有〈錦板·魚沈雁杳〉、〈蜜陽關·花園外邊〉、〈寡北·出庭前〉、〈寡北·惰梳粧〉（第五、六節）、〈湯瓶兒·我只心〉（第一節）。菲律賓來台的老師高業先生所教唱曲【中滾十三腔·心頭悶】。

1964 年十四金釵與李祥石先生合照。前排左起鄭素雲、楊彩雲、邱木葉、李祥石、邱七惠、黃木蘭、賴秀鳳；後排左起林錦鳳、吳瑪利、吳素霞、邱素惠、陳玉絹、毛素月、翁惠如、廖淑真。