

心心南管樂坊×法國憶古樂團

《五湖遊—東西 古樂印象光影》

5/31 SUN 14:30

📍 表演廳

重現文藝復興時期精神的法國憶古樂團，與秉持著「最古老即最現代」理念的心心南管樂坊首次跨國合作，以南管「譜」曲中為人所知的《五湖遊》為標題，以旅行的概念出發，透過各種自然界的音樂描摹與表達，從古樂中尋找東西方獨特的聲響，進行一場由西至東的音樂之旅。1999年被法國文化部授予「藝術與文學榮譽勳章」的法國憶古樂團藝術總監丹尼·韓森·塔特，與被喻為南管創新傳承第一人的心心南管藝術總監王心心，雙方的第一次合作，不再再現復古或遵循傳統為目的，而是試圖從音樂寫意上尋找跨國共通的語言，透過曲式的編排，精鍊出兩種古樂寧靜與清逸的共融性和互補性，交織一場融合東西方印象音樂的音響。

文 林珮菁、陳亭聿 | 插畫 貓魚

看戲前，先來去旅遊吧！

今天音樂課的主題是：從唐宋流傳至今的古老音樂——南管。老師在台上喃喃滔滔：南管流傳於泉州等閩南地區，之所以稱之為「南管」是為了與北管做區別……。老師講課的內容搭配節奏徐緩的音樂，讓人不由得升起一陣倦意。朦朧的視野裡，一群樂器慢慢浮現身形，竊竊私語，似在討論一次特殊的旅遊計畫。

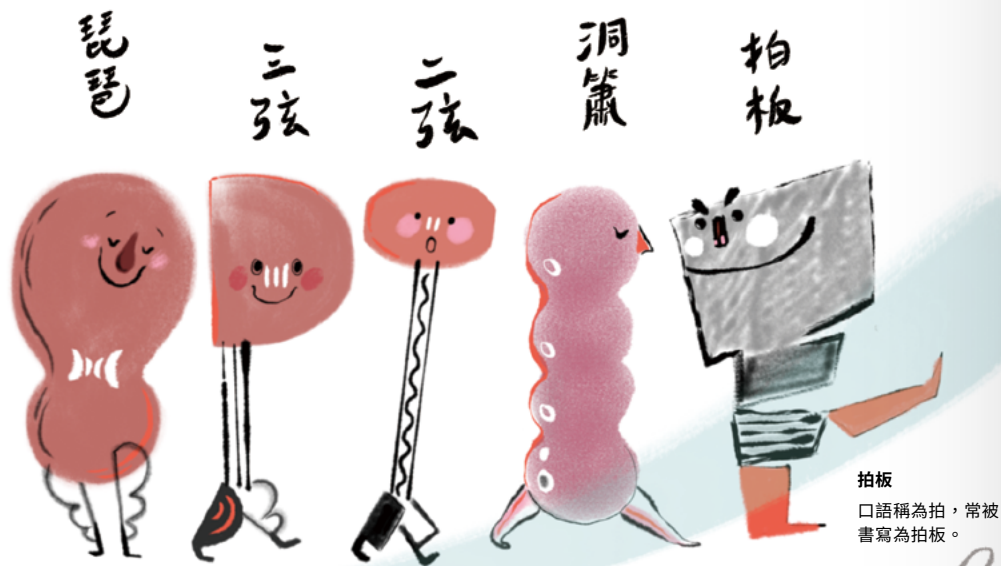
仔細一看，樂器都長得不一樣，獨自行動時，發出的聲音也不一樣。其中有一個腳步輕盈，音色清亮。有一個性情急躁活潑些，走跳間發出歡快鏗鏘的聲音。又有一個優雅謙和，邊走邊沉吟，吐送悠揚聲線。還有一個說話細聲細氣，發出輕柔的泣訴。又有一位性格踏實，在行進間採出穩定的節奏感。

1

這段影片中有老師示範各種樂器。你能藉此分辨出周圍聽見、看見的，分別是南管中的琵琶、三弦、洞簫、二弦，還是拍板嗎？試試看遮住眼睛，是不是還聽得出來！

1

拍板
口語稱為拍，常被書寫為拍板。

現在，你已經知道它們的名字與特色了。樂器們突然動了起來，變換了隊形，準備要出發去旅行了，這時它們發出的聲音，和它們個別行動發聲時又有些不一樣：

經驗豐富的琵琶主導整個小隊的節奏，滔滔不絕地說話，跟在它身後的半步的三弦不厭其煩、如影隨形複誦琵琶的話，琵琶講累了，由洞簫接續，還請了二弦幫它一起唸出來。正當大夥七嘴八舌討論時，拍板默默地出聲，穩定軍心，控制小隊的方向，繼續向前走。

2

你能聽出右方連結中南管樂器合奏時，是如何對話與互動的嗎？和一般我們在說話有什麼不同？你知道一般而言，南管樂器的基本隊形（座位）是如何安排的嗎？

看著五個樂器和諧有默契地玩在一起，你也很想加入他們行列，但一開始你太心急了，速度太快了，一轉眼它們就消失了。所以你試著放鬆肢體、放慢速度，它們就又出現了。

邀請周圍的朋友，一起聆聽南管音樂，感受它的慢並舒服自在地擺動身體，你可以獨自律動，也可以與他人互動（不能說話喔）。

3

結束後，請寫下以身體覺察南管音樂時體驗到的獨特感受，也請分享與他人互動的過程中，是否意會到自己更像哪個樂器，為什麼？

2-1

《梅花操》試聽

2-2

《對菱花》試聽

看戲後，留下美好的記憶吧！

你跟著南管小隊前進，決定相揪踏上一場由東至西的音樂之旅。你們將一同遊覽五湖，合奏與讚頌沿途撞見的自然幻景和人物奇遇。

準備出發，南管小隊合奏幾首經典曲目為旅行暖身！他們說這些曲目主要由「指」、「譜」、「曲」構成。稱為「指」的曲目像是現在的情歌，隊員們用音樂談情說愛。「譜」則沒有曲詞，純器樂演出，小隊用聲音描繪由山川鳥獸構成的風景。他們還邀請你加入演唱最常見的「散曲」，你以泉州腔閩南語演唱，他們還請你講究吐字運腔哩！

1

你知道《五湖遊》屬於「指」、「譜」還是「曲」嗎？請先聆聽純粹由南管演奏的《五湖遊》，說說在聆聽過程中如乘坐輕舟遊湖，沿途遇見的風景吧！

〈五湖遊〉

途中，你們撞見來自法國的「憶古樂團」，同樣專研古樂的他們，努力重現歐洲文藝復興時期音樂。聽說除了在演奏廳表演外，他們還會像文藝復興時期的宮廷樂師演奏給法國國王一樣，在古老的城堡中演奏呢！志同道合的東西方古樂團相識，相伴出遊，共譜一段跨越古今，橫貫東西的旅遊回憶。

2

你是否發現東方與西方古樂彼此的共通與不同之處？他們是如何展開互動的？這樣的交會，激起了南管音樂哪些原來沒有的性格？

南管小隊不僅希望與合奏夥伴在音樂上「樂和」，也希望達到「人和」，並與自然萬物和睦共融的境界。你是否能發揮南管小隊的精神，找到同路的夥伴，一面在音樂裡神遊，一面合力創作，展現十足默契呢？

3

建議五人一組，分別扮演五種南管樂器，使用不同的媒材（鉛筆、原子筆、麥克筆、水彩、水墨等……）合作繪畫，留存下你們旅行《五湖遊—東西古樂印象光影》後的回憶。完成後，請分享畫中的故事。

衛武營節目指引 WEIWUYING PROGRAM GUIDE

劇場藝術體驗教育計畫

發行人 簡文彬

總編輯 李芷瑢

校對 陳逸萱

出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號

電話 07 - 262 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨

楊雨樵、張凱伊

插圖 楊綠早、高妍、芳安、陳繭、桑拿大可

周依、陳怡璇、貓魚、陳瑞秋

手冊顧問 朱芝屏、吳政融、湯云璋、黃一軒

手冊主編 蔡雨辰

設計 陳怡璇

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

感謝名單 林靜娟、鄭溪和

出版日期 2020 年 2 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY