

國立臺北科技大學
蕭萬長先生人文與社會科學講座

薪傳-傳心論壇

陳錫煌 陳美娥 王錫坤

三位國寶蒞校演講

5/17 (五) 13:10-17:00

科技大樓 B425

主辦單位：The logo for the Institute of Humanities and Social Sciences, featuring a stylized, handwritten-style graphic of the Chinese characters "人文" followed by the text "社會科學學院".

蕭萬長先生人文與社會科學講座

薪傳-傳心論壇

CULTURE FORUM OF TAIWANESE ART

王錫坤

Bell and Drum Factory

陳錫煌

Budaixi

Taiwan's traditional hand puppet

陳美娥

The Han Tang Yuefu Ensemble
Nankuan ("Southern Winds")

王錫坤老師

响仁和製鼓廠負責人暨傳統手工藝師

2010 新北市政府指定為「傳統藝術保存者」

陳錫煌老師

陳錫煌傳統掌中劇團創始人

2008 獲頒「全球中華文化薪傳獎」
2009 文建會指定為「重要傳統藝術布袋戲類保存者」
2010 獲頒「台北市傳統藝術師獎」
2011 文建會指定為「古典布袋戲偶衣飾盒櫃道具製作技術保存者」
2012 獲頒「第二屆國家文化資產保存獎」

陳美娥老師

漢唐樂府創始人暨藝術總監

1990 錄製「中國千年古樂—南管」
獲行政院新聞局頒發最佳唱片、演唱及演奏三項金鼎獎
1995 應文化總會委託製作「南管賞析入門」
再獲行政院新聞局頒發最佳唱片、演唱二金鼎獎
1997 榮獲全球中華文化藝術薪傳獎民族音樂獎
1999 與巴黎小艇歌劇院聯合製作中法古典歌舞戲「梨園幽夢」，將中國傳統樂舞上國際藝術殿堂
2000 參加法國里昂雙年舞蹈節榮獲「最佳舞評獎」

5/17 (五)

| 科研大樓 B425 13:00-17:00

主辦單位：人文與社會科學學院

蕭萬長先生人文與社會科學講座

薪傳·傳心論壇(一)

時間：5/17 13:00-17:00

地點：科技大樓國際會議廳 B425

論壇主題：薪傳-傳心

時間與地點	內容	主講人	主持人	備註
12:50-13:00 B425	集合		林鳳儀主任	
13.00-13.30 科技大樓一樓 中庭廣場 若天氣好會直接 在戶外開幕	响仁和王錫坤老師擊鼓 開幕		林鳳儀主任	
13:30-14:00 B425	影片播放	陳錫煌老師 王錫坤老師 陳美娥老師	林鳳儀主任	
14:00-14:05 B425	貴賓介紹&主席致詞	陳錫煌老師 王錫坤老師 陳美娥老師	李新霖院長	
14:05-15:00 B425	議題一：大師之路-學習 心路歷程與成就甘苦	陳錫煌老師 王錫坤老師 陳美娥老師	陳美妃老師	
15:00-15:50 B425	議題二：大師期許-台灣 文創產業的瓶頸與生機	陳錫煌老師 王錫坤老師 陳美娥老師	陳美妃老師	
15:50-16:20 B425	漢唐樂府時間	陳美娥老師	林鳳儀主任	
16:30-17:00 科技大樓一樓 中庭廣場	展演準備 文化體驗、表演與對話	陳錫煌老師 王錫坤老師	林鳳儀主任	

掌中戲的一生堅持 — 陳錫煌師傅

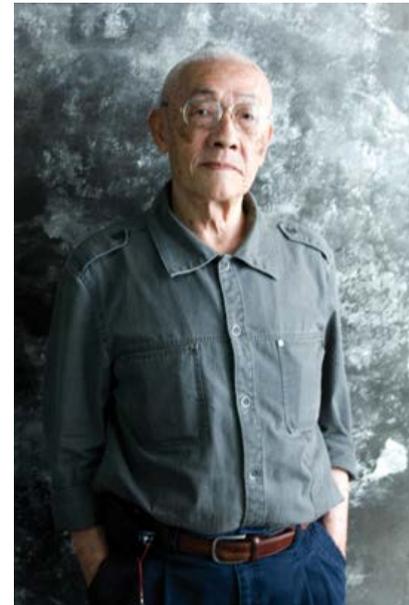
我的布袋戲表演藝術有一個很傳統的特色，很重視口白，就是講劇情和對話，會操作布袋戲只是會了一半的功夫而已，另一半是說故事講對話的能力，這才是一個布袋戲師傅的功力所在，說口白要有感情、有起落、有威儀，是一種「闊口」(台語)，很難學，還需要有天分。就算能把布袋戲演得很生動，但是開口講對白更是一大挑戰。

— 陳錫煌

一、前言

陳錫煌老師(1931-)，是目前唯一一位獲得國家指定為重要傳統藝術保存者及文化資產保存技術保存者的雙授證國寶級藝師¹。他不僅有數十年的演出經驗，更從表演經驗及長年觀察中，揣摩出各種道具的製作、改良方法，是國內少數既能操演又能自行製作戲偶、盔帽、衣飾，鑑定與修整古董戲偶的巧匠。

他從個人生命經驗中自我學習，鑽研布袋戲的掌中表演藝術，終於找到屬於自己的方向，並且成為出色的藝師。傳承的腳步踏過文化大學、莒光國小、平等國小等地²，他說：「戲如果沒有搬演下去，布袋戲的傳承就斷了。」

陳錫煌 ©廣藝部落格

二、習藝進程

他是布袋戲大師李天祿(1910-1998)的長子³，雖有家學淵源，父親卻是忙得不可開交，沒有時間教陳錫煌老師請尪仔(操演布袋戲偶⁴)，但他認真聽戲看

¹陳錫煌口述示範；薛湧編稿，《戲偶盔帽：陳錫煌手作軟頭戴技術解密》。台中市：文化部文化資產局，西元2012年，頁2。

²郭端鎮，《掌藝遊俠—陳錫煌生命史》。臺北市：北市文化局，北市社教館。西元2012年，頁72-74。

³同註解2，頁12。

⁴陳錫煌非常尊敬戲偶，故不用「操偶」，而以「請偶」稱之。

戲，自己默記劇情，分析劇套⁵。後來當人問及父親是否傳授許多布袋戲技藝時，陳錫煌老師說：「無啊！啊無教啥，擺嘛家己看兮！看甲會曉啊！」⁶（沒有啊！沒教什麼，都我自己看！看到會啊！）

而酬神戲⁷與勞軍戲是陳錫煌老師習藝初期累積實戰經驗的重要舞台，其無須演得非常講究的特性，讓他有了上台磨練的機會⁸。兩年後，19歲的陳錫煌老師開始擔任父親的二手（協助主要表演者之人）⁹，而李天祿的嚴格管教與動輒打罵，使陳錫煌老師對自己的布袋戲表演天份深感懷疑¹⁰，他曾一度為了逃離這些壓力而改行賣水果，後來他到西螺新興閣「祥叔」鍾任祥（1911-1980）那兒¹¹，以偶不離手的練習與觀摩，習得了「回頭一笑百媚生」小旦請法與「五洲園」黃海岱（1907-2001）¹²虎虎生風的空拳打法¹³。

後來陳錫煌老師帶著自信回到李天祿的戲團「亦宛然」，父親也履行諾言——如果陳錫煌老師學得好就要為他「整籠——籌措資金，購買戲龍（包含戲台、戲偶），邀集前後場藝人，組成戲班——」。於是他23歲時有了屬於自己的戲團「新宛然」，但相較於使出渾身解數的同輩們，當時的陳錫煌老師卻是固守地盤，做他偏安一隅的「安樂王」，這導致「新宛然」的氣勢並沒有特別突出。

布袋戲的榮景在1970年代衰弱，多數演師轉演「金光布袋戲」，即使經營不佳，「宛然派」仍堅守著傳統布袋戲¹⁴。1975年，陳錫煌老師接手弟弟李傳燦（1946-2009）到「小西園」擔任二手，期間他頓悟了許多操偶技巧，琢磨出更精湛的技藝¹⁵。

隨著政府對傳統藝術的重視與父親的鼓勵，陳錫煌老師與李傳燦在1984年開始進入校園傳習布袋戲技藝，為了教學方便有效，創造出透明內胎的戲偶，讓學生能看清楚師傅的分解動作¹⁶。2002年，台原藝術基金會聘請陳錫煌老師擔任顧問，從此刻開始，他是一位與世界接軌的民間藝術工作者、台灣布袋戲演師¹⁷。

⁵同註解2，頁40。

⁶葉芳君，《以陳錫煌藝師個案為例探討臺灣布袋戲藝術之傳承 = A discussion regarding Taiwanese hand puppet art education: from master Hsi-huang Chen's case》。碩士論文，指導教授：林谷芳、袁汝儀，國立臺北教育大學藝術與造形設計學系，民國99年，頁65。

⁷同註解6，頁54。

⁸郭端鎮，〈隱形遊俠陳錫煌〉。宜蘭縣：傳藝，2009，第82期，頁64。

⁹同註解6，頁54。

¹⁰同註解2，頁47。

¹¹同註解6，頁59。

¹²同註解8，頁64。

¹³同註解2，頁49。

¹⁴同註解2，頁66。

¹⁵同註解2，頁63。

¹⁶同註解8，頁65。

¹⁷同註解6，頁93。

三、陳錫煌的表演藝術

曾經看過陳錫煌老師表演的人大概都很難忘卻那一尊尊彷彿真人演出的戲偶。原本沒有生氣的戲偶在他手中被演繹得栩栩如生，小旦挽起秀髮細膩梳理時的婀娜多姿，梳罷長髮甩至肩後那嬌羞的回眸一笑，還有小生細膩的開扇、搵扇、闔扇，陳錫煌老師說：「我把偶當人來演出，不是只用來演偶戲。」戲偶經由他的雙手，不僅是述說故事，更成就獨特的生命、靈魂。

這些精湛的表演技藝來自於他的專注力，從一早睜開眼到闔眼休息，他時時刻刻不斷自修，陳錫煌老師靠著摸索和長年關注戲偶的認真與執著，使無生命的戲偶一到他手中，立刻展現鮮活的性格，個個活靈活現。戲棚木屏後的老師，他的一顰一笑、一吐一納，都與木屏前戲偶們細緻入微的動作有著天衣無縫的呼應，而這些彷彿復生的戲偶，同樣受到陳錫煌老師的敬重，他從來不用「操偶」，而是「請偶」來稱呼布袋戲表演藝術，無論什麼時候，任何人都能深深體會到，陳錫煌老師與布袋戲間深厚的情誼。

陳錫煌與戲偶 ©邱雅婷攝影

他曾在偶戲館受訪時提到「宛然」的意義，他說：「宛然是台語發音，意思就是『似真的』，就是把戲偶演的跟真人一樣生動逼真的意思！」為了戲偶的活潑靈動，「台上一分鐘，台下十年功」這句話在他身上被發揮的淋漓盡致。陳錫煌老師真正徹底地體悟布袋戲表演藝術是在40歲那一年，當時他正式宣布退休，離開布袋戲的表演世界。同年在李天祿的要求下，他與父親到小學從事薪傳工作。陳錫煌老師說：「在教學過程中，我開始反復思考如何詮釋戲偶的靈魂，包括口白等等。」在表演及教學經驗中，他吸收、反芻、創新，使自己的技藝更上一層樓，雖是艱辛，卻也因此造就他深厚的表藝術內涵。

老師傅雖是一輩子投身傳統，卻不能說他固守傳統，他有著廣闊的視野，能用開放的心態擁抱新鮮元素，接收多元文化，甚至親身參與及推廣，再創表演藝術新風華。從陳錫煌老師改良戲偶內胎或是和世界各地藝術家合作等作為，都不難發現他在基礎中求新求變，他跨越語言藩籬，以一種新的演出形式步上國際接軌的道路；他突破自我，極力為傳統布袋戲的表演藝術尋求一條新的康莊大道，

這種積極的開拓精神，是陳錫煌老師令人佩服的原因。他認為：「只要觀眾喜歡看就好。只要能傳承布袋戲，一切我都願意。」陳錫煌老師用他的生命經驗，為台灣布袋戲的表演藝術，寫下嶄新而自信的一頁，這是他對掌中藝術所傾注的濃厚感情，也是對布袋戲表演藝術的熱情演出。

四、為傳統文化奉獻

他傳統而不死板、創新而不悖離本源，勇於嘗試，一心傳承、熱忱不藏私，陳錫煌老師說：「藝術可以一直進步，也可以改新的，也可以變化，就是要下一些酵母，酵母就是傳統的東西，有傳統的東西做底，要創新就有機會，就比較快，但是沒有舊的基礎，就不會有新的藝術了……」¹⁸不論從甚麼方面來看，陳錫煌老師這「國寶級藝師」的榮銜都是實至名歸。

長期在師傅身邊的人都會說陳錫煌老師性格豪爽，平易近人，忠厚老實、不斤斤計較，重倫理不強出頭¹⁹，或許也因為這樣，他做二手做成了「二手王」²⁰，甚至從沒想過會得到「重要傳統藝術保存者」的榮耀。若說李天祿是「人生七十才開始」，那麼陳錫煌老師直到八十才在台灣與國際間闖出名號，也許對於多數藝術家而言，沒有亮麗排場與貫耳掌聲的布袋戲藝術人生，是一種遺憾，但他一路走來，唯一不變的，是一直堅持傳統布袋戲。他的表演、教學從不間斷，似乎在陳錫煌老師眼裡，環境好壞、孤獨與掌聲的對立是毫無意義的，他只在意布袋戲表演藝術的意境²¹。

陳錫煌表演布袋戲

行政院雲嘉南區聯合服務中心

<http://www.yctc.ey.gov.tw>

而「煌師」一心掛念的還有傳統布袋戲的傳承。很早之前李天祿曾和他說「布袋戲快沒有了」，於是他開啟校園傳藝²²。郭瑞鎮（1952-）對此表示：「他好像找到一個很鮮明的目標，他非常努力在做，而且一直從事這樣的工作。」²³

¹⁸同註解 2，封底。

¹⁹吳榮昌訪談邱火榮，2009. 12. 25

²⁰同註解 2，頁 67。

²¹同註解 6，頁 89。

²²同註解 6，頁 109。

²³同註解 6，頁 111。

他在2010年「台北市傳統藝術藝師獎」頒獎典禮致詞上的大聲疾呼，或許就是他以七十九歲高齡時再「整籠」一個劇團——「陳錫煌傳統掌中劇團」——的理由：「布袋戲癩在加護病房，還眼睜睜地看它死嗎？真可惜！這癩症要治，用嘴講的沒有用，用關心的也無效，全心來救才救的活，如果有興趣的人，不用客氣，大家來切磋整合，看要學什麼我都會，謝謝！」²⁴他生命的信念——對布袋戲的執著與堅持，在字句間表露無遺。

長期涵泳在偶戲世界的陳錫煌老師，不只會演布袋戲、巧手了得，還有帶領藝生與校園傳承，也積極與國外交流。所發展出的布袋戲默劇純以精湛的掌中技藝，讓尪仔透過身體語言說自己的故事²⁵。其在口白及劇目也下了非常深的功夫，他曾經表示，一位資深的演師，只要把角色和劇本給他，就能表演。綜合上述內容，陳錫煌老師可說是全才又全通的布袋戲藝師。他不像李天祿成名極早，甚至當同輩演師聲名在外時他仍沒沒無聞²⁶，更不像其他藝師以頭手（主要表演者）享譽，以二手揚名立萬的演師僅此一人。在其他布袋戲演師多轉戰金光戲時，他仍然鍾情於傳統布袋戲，為台灣布袋戲的表演技藝、傳遞薪火及工藝製作等方面有著不可或缺的貢獻²⁷。

五、結語

歷經滄桑歲月、戲夢人生，台灣布袋戲的尪仔工藝與表演藝術已成為陳錫煌老師心繫的重要使命。珍貴的傳統，只怕沒人學，不怕功夫被學走。他傳承布袋戲時那種不藏私、認真、一絲不苟的態度，現在多了些急切：「趕緊去做，才有效，不要一年拖過一年，對吧！我的生命有可能這麼長嗎？」²⁸他演了一輩子的戲，到現在還在堅持為布袋戲打拚，竭盡所能將這門藝術傳承下去。

這位八十多歲的藝師以靈巧十指一遍又一遍地詮釋古往今來的文武戲碼，從沒沒無聞一路走到獨挑大樑。那充滿智慧的臉寫著滿滿的著急，為的仍是他牽掛一生的布袋戲。陳錫煌老師說：「傳統的東西一定要想辦法留下來，所以我八十歲才再成立傳統掌中劇團，就是要將我的布袋戲功夫傳下去！」

文發系一年級楊于慧、楊笠琳撰稿

²⁴同註解6，頁124。

²⁵同註解2，頁91。

²⁶同註解2，頁4。

²⁷同註解2，頁138。

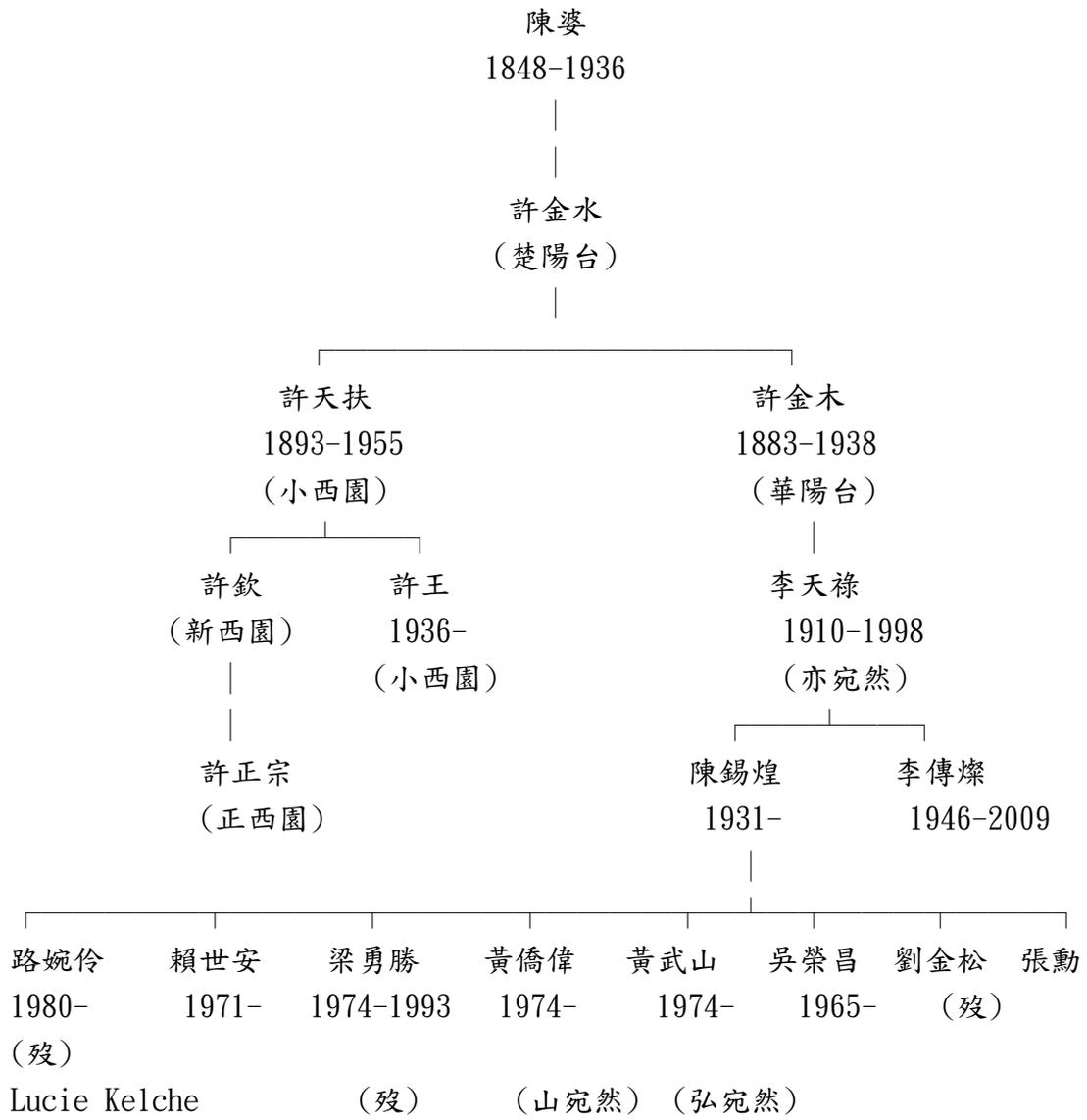
²⁸同註解6，頁121。

陳錫煌大事記

- 1931 陳錫煌出生，同年父親李天祿自組戲班「亦宛然」。
- 1953 陳錫煌組「新宛然」巡演大台北區，享有名聲。
- 1975 解散「新宛然」。
- 1988 以電影「一隻鳥仔哮啾啾」獲第四屆中國長春電影節金鹿盃最佳男配角獎。
- 2008 獲全球中華文化薪傳獎。組「陳錫煌傳統掌中劇團」。
- 2009 行政院文建會指定為「重要傳統藝術布袋戲類保存者」。
- 2010 獲台北市傳統藝術藝師獎。
- 2011 行政院文建會指定為「古典布袋戲偶衣飾帽盔道具製作技術保存者」。
- 2012 獲第二屆國家文化資產保存獎。²⁹

²⁹陳錫煌口述示範；薛湧編稿，〈戲偶盔帽：陳錫煌手作軟頭戴技術解密〉。台中市：文化部文化資產局，西元2012年。頁1。

陳錫煌傳藝譜系簡表

參考資料

印刷書籍

1. 郭端鎮，《掌藝遊俠—陳錫煌生命史》。臺北市：北市文化局，北市社教館。西元 2012 年。
2. 陳錫煌口述示範；薛湧編稿，《戲偶盜帽：陳錫煌手作軟頭戴技術解密》。台中市：文化部文化資產局，西元 2012 年。
3. 財團法人臺北市文化基金會臺北偶戲館編輯，《掌蘊：陳錫煌藝師戲偶裝修圖說》。台北市：文化基金會臺北偶戲館，西元 2012 年。
4. 李殿魁，《功名歸掌上 布袋演春秋：臺北市布袋戲發展史》。台北市：臺北市政府文化局，西元 2012 年。
5. 謝德錫，《台灣布袋戲》。新北市：稻田出版，西元 2000 年。
6. 劉元立，《台灣布袋戲與傳統文化創意產業研討會論文集》。宜蘭縣：國立傳統藝術中心，民國 94 年。
7. 劉思源，《亦宛然布袋戲》。台北市：遠流，西元 1989 年。
8. 傅建益，《掌中乾坤：臺灣野臺布袋戲現貌》。台北市：商周編輯顧問，民國 98 年。
9. 陳龍廷，《臺灣布袋戲發展史》。台北市：前衛出版，西元 2007。
10. 陳龍廷，《聽布袋戲：一個台灣口頭文學研究》。高雄市：春暉，西元 2008 年。
11. 林明德，《阮註定是搬戲的命》。臺北市：時報文化，西元 2003 年。
12. 郭端鎮，《布袋戲：李天祿藝師》。臺北市：教育部，民國 87 年。

期刊雜誌

1. 郭端鎮，〈隱形遊俠陳錫煌〉。宜蘭縣：傳藝，2009，第 82 期，頁 62-67。

研討會論文集

1. 葉芳君，《以陳錫煌藝師個案為例探討臺灣布袋戲藝術之傳承 = A discussion regarding Taiwanese hand puppet art education: from master Hsi-huang Chen' s case》。碩士論文，指導教授：林谷芳、袁汝儀，國立臺北教育大學藝術與造形設計學系，民國 99 年。

網站資料

1. 陳錫煌老師進駐台北偶戲館／
<http://www.pact.org.tw/Knowledge/KnowLedgeContent.aspx?id=5215&Category=2&PKID=4&Page=1>／2013.04.18
2. 廣藝部落格／
<http://quantaarts.pixnet.net/blog/post/19055047-%E9%97%9C%E6%96%BC%E5%90%8C%E6%A5%AD%E7%A8%B1%E5%91%BC%E7%82%BA%E3%80%8C%E8%90%AC%E8%83%BD%E3%84%9F%E3%80%8D%E7%9A%84%E9%99%B3%E9%8C%AB%E7%85%8C%E8%80%81%E5%B8%AB%E5%82%85->／2013.04.18
3. 陳錫煌與他的掌中人生(上)(下) 中央廣播電台／
http://www.rti.org.tw/radio/Minnan/Minnan_ProgContent.aspx?contentID=97181／2013.04.18
4. 台灣講新話舊／http://kongtaigi.pts.org.tw/2012/06/blog-post_7535.html／2013.04.18
5. 時報周刊／
<http://magazine.sina.com/bg/chinatimesweekly/1553/2007-11-27/ba43628.html>／2013.04.18

譜古典藝術新樂章：陳美娥與漢唐樂府

陳美娥創立漢唐樂府的三個願望：
我要把南音送到全世界最高的音樂學府。
我要把南音送到全世界最頂尖的表演藝術殿堂。
我要把它送回北京故宮，回到祖廷！¹

— 陳美娥

一、前言

「漢唐樂府」，開創傳統文化新契機的表演藝術，把古典的南管（南音）音樂加入前衛的元素卻又不失傳統性，呈現出新美學價值，蜚聲國際。其幕後最大的推手為陳美娥老師，至矢不移的信念，造就出藝術展演的新境界，她說：「如果南管是娛樂大眾的表演藝術，獲得掌聲，便是最高的成績無疑。如果南管是一門未定型的新興文化，獲得喝采便是最大的鼓勵無疑。假如南管是負荷著一個民族的文化精神與傳統感情的歷史聲音，那麼它的價值絕非掌聲與喝采所能衡量。它需要的不只是通俗階級的讚美，它需要的是知識階層的尊重²。」

圖 1

二、陳美娥與漢唐樂府

陳美娥老師，首位將南管藝術推向國際舞台的台灣女子，秉持重建南管古樂在東方音樂史學術的定位，她一肩挑起台灣傳統南管維繫的命脈，憑著堅定的信念，使南管藝術產生世界影響力。一次次令人讚嘆的演出都是全新的境界，每一個人皆醉心於曼妙的舞姿與大器典雅的南管裡，她喚回民族曾經忘卻的傳統美學，讓觀眾悠遊在歷史的洪流間。

¹姜玉芳，〈陳美娥與漢唐樂府〉，《中華文化畫報》，2008.01，第117期。

²王文章，〈惛惛之事 赫赫之功〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.07.01。

現任「漢唐樂府」藝術總監的她，十九歲邂逅南管，從此致力於發揚南管文化。陳美娥老師在 22 歲那年辭去了廣播工作，全心全意投入南管的探究，長達八年以上的田野調查，並在 1975 年進入台南南聲社學習南管古樂，期間她也遍訪各地南管名師，探討與南管相關樂曲、琵琶彈奏及曲調歌唱，專研相關書籍，請益全球專家前輩，使她成為南管領域的佼佼學者。

1983 年陳美娥老師與兄長陳守俊共同創立「漢唐樂府」。雖然面臨人才缺乏、資金不足的問題，但憑著自我的熱忱，加上余承堯的一席話讓兄妹倆更堅定了創立「漢唐樂府」的初衷，余氏說：「發展南管古樂、重視漢唐禮樂精神，是當代中國人找回文化尊嚴的偉大事業³。」

圖 2

這番話激起她無限的動力為南管藝術奮鬥，陳美娥老師為此表示：「有幸成為這音樂的傳人，我以使命感來詮釋保存，以佈道、傳教的心情來表演。」「要愛它是有責任的，你要保護它、提倡它、尊重它，要不然只是一種私愛而已。⁴」為南管的正名成了她的首要目標，這也成為陳美娥老師的信仰，在多年的努力下，南管從民俗音樂演奏提升成現代藝術展演⁵。

在陳老師的帶領下，漢唐樂府秉持著立足傳統與再造傳統的藝術主張，雖然創立三十年來歷經許多波折與困境，但憑著對南管的熱愛與至高的目標，她將南管樂融合梨園藝術，古典與前衛藝術化為華麗與簡約，在時空的見證與考驗下，為漢唐樂府締造優雅且大器的藝術風格。陳美娥老師在藝術上不斷地求新與突破，造就了漢唐樂府的三個重要表演藝術時期：

1. 1983-1995 自「南管古樂團」創立至「梨園舞坊」形成之間，這段時期漢唐樂府積極奔走海內外重要學術殿堂，以推廣華夏正聲南管古樂為核心，且慢慢從傳統演奏型態轉型至藝術表演的層次。
2. 自 1996 年起，漢唐樂府結合南管音樂與舞蹈，推出首齣轉型作品「艷歌行」，自此奠定「梨園樂舞」風格，之後又陸續以這樣的型式創作了多部作品，受到海內外藝文人士的肯定與喜好，如「儷人行」、「荔鏡奇緣」，及與法國小艇歌劇院合作共製的「梨園幽夢」，陳美娥老師企圖結合不同的藝術風格與東西

³陳守俊，〈漢唐演藝二十年〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯(1983-2002)》，2002. 07. 01。

⁴同註解 2。

⁵李亦園，〈漢唐樂府 廿年有成〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯(1983-2002)》，2002. 06. 15。

文化，讓觀賞者有著驚艷般的藝術欣賞經驗。

3. 從 2002 年開始，因應歐洲荷蘭國家劇院的隆重邀演，擴展編制製作樂舞劇「韓熙載夜宴圖」後，「漢唐樂府」開啟了大舞台的形式，受到許多國際上的愛好者與評論家的注意⁶，直至今日亦有眾多劇作仍受到好評，例如：「洛神賦」、「教坊記」……等等。

漢唐樂府一路走來三十多年，創團前十年以確立南管在中國音樂史的地位為主，接著培訓專業的南管樂團及梨園舞團，陳美娥老師發揚並再造傳統，積極再創漢唐樂府新樂章，為傳統藝術寫下歷史的一頁⁷。

三、漢唐樂府的藝術形式

陳美娥老師把不同的藝術形式與不同的文化結合，發展出具有音樂、舞蹈、戲劇、文學、美學、舞台及服裝設計全方位的「漢唐樂府」，使漢唐樂府呈現的不僅僅是創新，更是具有文化內涵的表演藝術，成就其獨特的歷史生命力。她提到：「我創團的動機是要讓南管走出廟宇，成為一種舞台上表演的藝術，舞蹈部分我個人認為是純粹的創作，為了尋找一種能夠配合南管音樂的舞步，我翻遍漢唐文獻。⁸」

圖 3

漢唐樂府始終保留著漢代和唐代的音樂演奏風格，使聲音的旋律回歸到最純的狀態，以典雅的南管古樂加上清亮的聲音與沉穩的節奏，帶出壯麗的歷史性。在表演形式上，陳美娥老師創造了東西方音樂交流，且嘗試把兩種不同風格的音樂作結合，創造出嶄新的藝術火花，在聽覺上震撼人心。⁹ 依著南管展現的技巧使陳美娥老師有了不同的發想，把不須描述故事內容及歌唱的梨園舞蹈與南管相結合，襯托南管的優美氛圍，傳達出漢唐盛世優雅莊重的神韻，配合南管的音樂節奏，刻劃出人物的心理狀態¹⁰，達到視覺與聽覺的雙重饗宴。

⁶ 同註解 5。

⁷ 張瓊慧，《陳美娥與漢唐樂府》。台北：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館，2003，頁 66。

⁸ 〈序韓熙載夜宴圖〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。

⁹ 〈2002 梨園幽夢〉，《漢唐樂府經典作品介紹》。

¹⁰ 〈韓熙載夜宴圖節目特色〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。

表演藝術上，陳美娥老師成功地為南管樂增添了新色彩，創新音樂演奏形式與南管傳統制式激盪出不一樣的火花，為展現古代人文生活再創新藝術。依循傳統梨園科步，細緻精巧的肢體隨著漢語古典婉約的聲韻及唐代著名詩作的吟唱而起舞。陳氏把梨園傳統六么舞及提線傀儡編入表演中，手的呈現採用敦煌的手姿和生物的形態，如：薑母手、螃蟹手，並十分堅持表演的精準和美感，嚴謹的要求提線傀儡在走路時必須同手同腳，僅靠頭部及肩部維持平衡，如此精確的要求，造就出舞台上最動人的畫面。除了保留傳統演出之外，陳美娥老師也嘗試跨越既有的演出形式，在「韓熙載夜宴圖」的作品中，把傳統音樂形態——四塊，融入舞蹈成為四塊舞，或利用腳對鼓產生壓力導致音階變化的足鼓。

圖 4

亦或有別於以往柔美的展現，使舞者學習傳統武功及兵器功夫，呈現大器、豪邁的氣勢，發展出更具力道的表演，正如「殷商王·后 - 武丁與婦好」這部作品的表演藝術。陳美娥老師秉著對傳統文化的堅定信念，融合各式藝術文化，一次又一次的創新，帶領漢唐樂府的表演藝術穿越時空，重現舊有文化的精緻、優雅，其塑造獨特的風格，帶給觀眾心靈上的衝擊和觸動，為傳統文化開創嶄新的視野，展現歷久彌新的風采。

圖 5

服裝的考究為漢唐樂府對傳統作品的堅持，擔任服裝設計的葉錦添，以「新東方主義」的美學理念，表達出古代藝術對現代的啟發¹¹，他大量研讀漢唐藝術作品，在傳統服飾上傳達古樸韻味，透過舞者優雅姿態的演出，讓世界瞭解東方文化藝術之美。新穎的舞台設計，除了弘揚傳統文化外，陳美娥老師與葉錦添更汲汲追求創造表演藝術的新紀元——在深蘊優雅的風格中締造文化大器，刻畫並傳達屬於漢唐樂府壯闊深邃的氣勢，採用立體設計，製作出延伸曲道，打破傳統舞

¹¹ 〈主創〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。

台與觀眾的距離¹²，在「洛神賦」中，舞台以太極八卦為主的設計，如同綻放在空中的蓮花¹³，而「教坊記」的舞台美術以佛教文物及宮廷建築為背景¹⁴，與劇中的概念相合，把以空間性為主體的設計理念發揮出來。

四、漢唐樂府的藝術精神

陳美娥老師創立的「漢唐樂府」為現今文化創意產業的最佳代表，以可觀、可興、可群，「古樂即今樂，今樂即古樂」、歷久彌新的民族文化精神為本質¹⁵，把南管古樂與梨園科步結合在一起，回歸到宮廷樂舞的本質，在形式與內涵上不斷創新，造就出富有文化意境的藝術價值。她把「漢唐樂府」的藝術精神發揮得淋漓盡致，清楚的知道所要追求的目標為根據傳統再造傳統；融合古今的創新，為南管重新被重視與重現的關鍵，亦如田青¹⁶所說：「接續歷史是一種創造，回歸，也是發展。¹⁷」為傳統文化開創出一條嶄新之路。

為每一齣作品量身打造美學藝術，是漢唐樂府每每令人驚豔的原因。「韓熙載夜宴圖」中，以「道」為主要精神和意境，融合茶道、花道，表現文人的文化風格¹⁸，且巧妙的觀眾席設計，讓觀賞者圍榻而坐，如同韓熙載的賓客一樣¹⁹。在「教坊記」當中，設計師參考「宮樂圖」及「搗練圖」，作為整體美學概念的基礎，表現出宗教的莊嚴²⁰。陳美娥老師從唐代繪畫中擷取到新的創作靈感，開始以畫作或詩經等文學作品為基礎，把傳統生活型態融入表演藝術中，採用敘事性的表現手法，加上嚴謹的學術考證，完整呈現漢唐的藝術風格與風俗民情²¹。

圖 6

從最初以推廣南管為使命，到創新的樂舞表演，在陳美娥老師的帶領下，漢

¹²同註解 10。

¹³胡仰曦，〈非常人生〉，《傳記文學》，2008 年 12 月，頁 35。

¹⁴〈2009 教坊記〉，《漢唐樂府經典作品介紹》。

¹⁵陳美娥，〈樂兮歸來(4)〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯(1983-2002)》，2002.07.01。

¹⁶田青：中國藝術研究院音樂研究所所長。長期從事中國民族音樂研究及創作，致力於佛教音樂的挖掘、整理和研究。主要著作有《中國宗教音樂》、《淨土天音》、《歷史的性別》等。(中國藝術研究院，http://www.zgysyjy.org.cn/newart/neiyongye.jsp?title=田青&class_id=1237，2012.05.09)。

¹⁷同註解 1。

¹⁸同註解 10。

¹⁹〈漢唐樂府 古典之處最動人〉，《文匯報》，2008 年 11 月 30 日，B6 版。

²⁰同註解 14。

²¹〈2002 韓熙載夜宴圖〉，《漢唐樂府經典作品介紹》。

唐樂府的藝術性昇華至另一個境界，她把傳統生活藝術結合美學的本質表露無遺的展現。葉錦添也說：「南管音樂之美，是在於它藝術性的高超與完整，在新的時代裡等待著進一步的傳承與開發。我相信不久的將來，這種藝術將會再放光芒，令我們可以安然地在歷史與時間中遊蕩，尋回一切失去的，珍惜一切既得的，兼容並蓄，使未來不只是一個空泛的物化世界。²²」直至今日，漢唐樂府在創新之餘仍保留最純粹的傳統文化。

五、結語

陳美娥老師一生鍾情於南管樂，連結古今歷史，使傳統音樂與表演藝術相輔相成，一步一腳印把「漢唐樂府」推向國際舞台，讓世界看到中國古典南管文化之美，法國布赫居文化中心主任Dominique Bourde對「漢唐樂府」的高度讚賞，證明了陳美娥老師的成功與遠見，他說：「所謂的現代藝術、文化的發展，東方與西方經過百年的交流，已經出現太高的同質性，因此如同標榜自我認同的符號，表現從傳統而生的主體，是人類渴望見到的創作元素，恭喜漢唐樂府完全掌握了箇中精神，它必定不會從歷史中脫離。²³」陳氏賦予南管新的生命靈魂，也找回藝術文化流傳五千年歷史的歸屬感。

文發系一年級洪琪毓、曾珮樺、張佳靜撰稿

²²葉錦添，〈漢唐樂府〉，《韓熙載夜宴圖 一九八三至二零零九經典回顧》，2010。

²³法國布赫居文化中心主任 Dominique Bourde，〈國、內外重要報評語名人評論〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.04.04。

漢唐樂府大事記

在陳美娥老師長年的推行下，「漢唐樂府」獲得了各界的肯定，重要大事記如下：

- 2012 「殷商王·后- 武丁與婦好」國家劇院首演。
- 2011 「盤之古-南管鐘磬樂舞」在台北中山堂首演。
- 2010 「殷商王·后- 武丁與婦好」在北京故宮太廟首演。
- 2009 「教坊記」於北京故宮博物院戶外廣場首演。
- 2008 受北京奧運邀約於北京故宮博物院皇極殿演出「洛神賦」。
- 2007 「韓熙載夜宴圖」於北京故宮博物院皇極殿演出。
- 2006 與法國布赫居文化中心、德國文化中心共同製作「洛神賦」，於國家戲劇院演出，歐洲巡演。
- 2003 《艷歌行》美國林肯中心戶外藝術節的演出，被「紐約時報」評選為「全美舞蹈年度風雲榜最佳舞作」之一。
「韓熙載夜宴圖」入圍第一屆「台薪藝術獎」年度十大表演藝術。
- 2002 「韓熙載夜宴圖」國家戲劇院首演。
- 2000 「艷歌行- 梨園樂曲」於法國「里昂國際舞蹈雙年節」演出，榮獲「最佳舞評獎」。
- 1997 「儷人行- 梨園樂舞」首演。
赴菲律賓參加「亞洲作曲家聯盟年會」，演出「儷人行- 梨園樂舞」。
參加「第四十二屆亞太影展」活動，演出「儷人行- 梨園樂舞」。
出版黃翔鵬著作《中國古代音樂史- 分期研究及有關新材料、新問題》。
- 1996 「艷歌行- 梨園樂曲」創團演出。
由行政院文建會主辦，赴歐洲法國、拉托維亞、丹麥、英國巡迴「艷歌行- 梨園樂曲」。

- 錄製南管導覽有聲書「南管欣賞入門」。
「南管賞析入門」榮獲行政院新聞局「金鼎獎」最佳唱片、最佳演唱獎。
- 1995 「漢唐樂府·梨園舞坊」成立，並獲頒行政院文建會選為「傑出演藝團隊扶植團隊」。
- 1994 成立「漢唐樂府藝術文化中心」。
參加行政院文建會所主辦「南管音樂會」到美國演出。
- 1993 應香港市政局之邀請參加「第一屆中國音樂節」的演出。
- 1992 獲台灣教育部頒發民族音樂「薪傳獎」。
- 1991 首次到香港、馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲舉辦南管音樂會。
- 1990 「中國千年古樂-南管」榮獲行政院新聞局「金鼎獎」最佳演唱、最佳演奏、最佳製作獎。
- 1989 出版「中國千年古樂-南管」(金、銀)。
- 1988 應日本「國際傳統文化交流協會」的邀請參加「亞細亞傳統音樂會」，於東京、大阪及廣島三地區，與日本、韓國、菲律賓、中國等知名古典樂團舉行三場聯合音樂會。
首次赴歐洲英國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、德國、奧地利進行四十天、二十場的學術座談與訪問演出。
首次於國內巡迴演出，參加行政院文建會主辦的「七十七年文藝季」，於台北市、台中縣、台南市、與高雄市文化中心舉行四場音樂會。
- 1986 首次參加芝加哥舉行的「中國演唱文藝研究學會」年度會議中演講南管學術，且於會議中表演，並且針對南管做出學術演講。
- 1983 「漢唐樂府南管古樂團」創立於台北。
於中國禮樂學會主辦的「中日禮樂交流音樂會」中演出。
- 1982 促成台南「南聲社」代表台灣南管古樂，首次赴歐洲巡迴演出。

參考資料

印刷書籍

1. 王文章，〈惛惛之事 赫赫之功〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.07.01。
2. 陳守俊，〈漢唐演藝二十年〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.07.01。
3. 李亦園，〈漢唐樂府 廿年有成〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.06.15。
4. 張瓊慧，《陳美娥與漢唐樂府》。台北：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館，2003。
5. 〈序韓熙載夜宴圖〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。
6. 〈2002 梨園幽夢〉，《漢唐樂府經典作品介紹》。
7. 〈韓熙載夜宴圖節目特色〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。
8. 〈主創〉，《漢唐樂府 韓熙載夜宴圖 1983 至 2009 經典回顧》，2010。
9. 胡仰曦，〈非常人生〉，《傳記文學》，2008 年 12 月。
10. 〈2009 教坊記〉，《漢唐樂府經典作品介紹》。
11. 陳美娥，〈樂兮歸來（4）〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.07.01。
12. 〈2002 韓熙載夜宴圖〉，《漢唐樂府經典作品介紹》，2010。
13. 葉錦添，〈漢唐樂府〉，《韓熙載夜宴圖 一九八三至二零零九經典回顧》，2010。
14. 法國布赫居文化中心主任 Dominique Bourde，〈國、內外重要報評語名人評論〉，《絕代風華 漢唐樂府二十年回顧專輯（1983-2002）》，2002.04.04。

期刊雜誌

1. 姜玉芳，〈陳美娥與漢唐樂府〉，《中華文化畫報》，2008.01，第 117 期。
2. 〈漢唐樂府 古典之處最動人〉，《文匯報》，2008 年 11 月 30 日，B6 版。

網站資料

1. 漢唐樂府／<http://www.hantang.com.tw/>／2013.05.12
2. 中國藝術研究院／
[http://www.zgysyjy.org.cn/newart/neiyongye.jsp?title=田青](http://www.zgysyjy.org.cn/newart/neiyongye.jsp?title=田青&class_id=1237)
&class_id=1237／2012.05.09

圖片來源

圖 1：漢唐樂府提供

圖 2：漢唐樂府 2006 年 洛神賦／

<http://www.hantang.com.tw/hthome.htm>／2013.05.12。

圖 3：PChome 個人新聞台／

<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1288704113>／2013.05.12。

圖 4：講堂新聞—漢唐樂府「韓熙載夜宴圖」揚南音古韻／

<http://www.pku-hall.com/WYPPZZ.aspx?id=675>／2013.05.14。

圖 5：漢唐樂府 1999 年 殷商王婦好與武丁／

<http://www.hantang.com.tw/hthome.htm>／2013.05.12。

圖 6：人民網 people／

<http://culture.people.com.cn/GB/22226/56132/56133/57559/6288217.html>／2013.05.12。

讓世界聽見台灣的聲音：王錫坤的响仁和

鼓的生命是它的聲音，它的聲音不好的話，外表再怎麼炫麗、再怎麼亮麗，只是虛有其表。 —王錫坤

一、前言

王錫坤(1950-)，以父之名接下「响仁和」(1924-)¹這塊招牌，早期因為缺少經驗、技術尚未純熟，讓他吃了不少苦頭，儘管挫折接踵而來，但每次的失敗對王師傅來說都是寶貴的經驗。傳習父親製鼓的態度，加上重視品質的堅持，讓「响仁和」的鼓受到全世界的肯定——王師傅繼承的不只是一間製鼓廠，而是一種認真的態度。

鼓是有生命的，但它能震撼這個世界多久時間，就取決於藝師的技藝，²王師傅用它長滿粗繭的雙手做出有生命的鼓，他認為一顆真正好的鼓不必用力打，聲音就會很響、很好聽，像在說話一樣。朱宗慶打擊樂團的何鴻棋先生說：「比較過很多的鼓，最後決定使用响仁和的鼓，因為做法講究，使用起來有質感，音色紮實，震撼而響亮，最重要的是耐操。」³王師傅的一心一藝讓他的鼓響徹雲霄，備受國內外專業表演團體的肯定。

王錫坤與傳家鼓 ©張佳靜攝影

二、習藝進程

藝譜

多數人都認為王錫坤師傅從小便向父親阿塗師學習鼓藝，才能成為現在眾所

¹响仁和鐘鼓廠原名响仁和吹鼓廠於民國 13 年(西元 1924 年)由王桂枝(阿塗)創立，光復後始改為鐘鼓廠。

²王以瑾，〈王錫坤 鼓動生命力·打響老招牌〉，《CubeMedia 酷新聞》，2011.7.13。

³胡遠智，〈鼓動奇蹟的響仁和〉，《第三屆台北縣文學獎得獎作品集》，2007。

皆知的工藝國寶，但事實並非如此，阿塗師並沒有傳藝於子，他希望王師傅能當個讀書人，別步上自己的後塵，必須靠勞力才能吃飯⁴。初接家業之際，王師傅只是略懂製鼓過程，對鼓並無深刻的認識，他說：「小時候看到爸爸煮牛皮覺得很簡單，只要煮個開水再把牛皮放下去，一下子就好了。我也如法炮製，水煮開之後把牛皮丟進去，結果就煮到熟掉，問題在於看的時候大概知道要煮多久，卻不知道溫度應該多少。」嘗試過無數次，他才掌握到燙牛皮的最佳溫度是 85°C，這樣才能順利將表皮和毛一併去除。⁵1973 年他下定決心守護父親的製鼓事業，每當王師傅講起他的父親，總是深情地說：「每到寒暑假的晚上，爸爸會燒紅烙鐵，沾黏錫條，我會在旁幫他顧火爐，主要是為了不能讓火熄滅，更重要的是我想陪伴獨自一人工作的爸爸。徹夜未眠地工作，一直到凌晨五點，他會帶我去喝麵茶，享受父子獨處時光。從這個過程中，爸爸專心認真的態度在我心裡留下很深的印象，也影響了日後我製鼓的態度。」⁶看到父親的作品，他回想父親嚴謹的工作態度，完成一個鼓後，王阿塗先生會在小香爐內點上沉香，讓煙霧環繞著鼓身來除穢、祈福。雖然這道「淨香」的程序客戶看不到也聞不到，但王師傅仍以最虔誠的態度，恭敬的對待自己的作品。⁷

三、王錫坤的工序與工法

王錫坤師傅認為，態度不對就做不出好鼓，最基本的釘釘子、拉繩子、削牛皮都要按部就班的磨練，忽略一個步驟，整個過程都會亂掉。有人覺得王師傅很強調細節，但他認為如果不這樣堅持品質，鼓工藝就會沒有未來。⁸秉持堅定的信念，從鼓身製作、削牛皮、製鼓膜、繃鼓、踩鼓、搥鼓、試鼓聲和調鼓音，他都堅持要在工廠內完成，親自監製每個鼓的品質與聲音，用心對待每張訂單、每位客戶，他希望在 20 年後，別人看到他製做的鼓，聽到响仁和的鼓聲，能夠產生感動的情感，這就是他的驕傲。⁹

鼓皮部分

割皮：在牛皮上用毛筆畫出適當的區塊並割下¹⁰（圖 1：割皮）。在此之前，最困難的是磨刀，磨刀著重於技巧與力道的拿捏，雙手要穩，角度要一致，力道要均勻¹¹。

⁴詹怡宜，〈藝藝「響」透天 名揚海內外〉，《TVBS 一步一腳印 發現新台灣》。

http://www.tvbs.com.tw/tvshow/new_taiwan_old/default-2-1.asp?no=jean20051115185430

⁵同註解 3。

⁶廖偲好，〈用心傾聽——「响仁和」王錫坤的悠揚鼓聲〉，《熟年誌 Life Plus》，2012.12.13。

⁷郭麗娟，〈响仁和——讓全世界聽到台灣〉，《台灣光華雜誌》，2005.11，頁 108。

⁸同註解 4。

⁹廖文彬、潘金源，《鼓藝千秋——响仁和的沿革與傳續》。台北縣：新莊市公所，2005 年，頁 46。

¹⁰〈第 179 集 響仁和製鼓名師王錫坤 用心創新鼓文化〉，《台灣宏寬電視》。

¹¹同註解 3。

削皮：先用短刀削去短毛（圖 2：削短毛），再用長刀削去皮下脂肪層¹²（圖 3：削脂肪層）。此處的工法強調削皮時拿刀的穩定性¹³。最重要的是皮的厚薄處理，廟鼓需要 0.25 公分的厚度，獅鼓則是 0.5 公分；此外，廟鼓、獅鼓、陣鼓等不同的鼓製作時，不可隨意取用一張皮的任何一個部位製鼓，不同的部位有不同的彈性，需要了解並考量不同部位的皮及其特質，才能製作出一個成功的鼓。

圖 1

圖 2

圖 3

固定型態：將未乾的鼓皮釘在木桶上，穿洞並固定（圖 4：固定形態）。

曬乾：將已經成形的鼓皮放到太陽下曝曬，讓正反面的水分完全蒸發¹⁴（圖 5：曬乾）。

鼓身部分

當皮都處理好了，鼓身的木頭厚薄也有關係，還有木頭的乾燥程度，以前是人工乾燥，要在外面曬太陽，差不多要三、四年，最後木頭才會穩定。現在比較進步放到乾燥室裡面，差不多一、兩個月，拿出來不能馬上做，還要放在陰涼的地方，差不多七個月，才可以製木桶¹⁵（圖 6：鼓身）。紮好的鼓桶，還需經過燻烤；殺死肉眼不易看見的蟲卵，預防鼓桶蟲蛀腐蝕¹⁶。

圖 4

圖 5

¹² 〈第 83 集 鼓聲响起〉，《公視--感恩故事集》。

¹³ 趙如璽，〈響仁和鐘鼓廠—王錫坤製鼓工藝與傳承〉，《Talent 雜誌》，2012. 6. 22。

¹⁴ 响人和鐘鼓廠官方網站：<http://www.chccc.gov.tw/drum%20hall/09chccc.htm>

¹⁵ 同註解 12。

¹⁶ 同註解 7。

圖 6

圖 7

繃鼓：繃鼓是最重要的程序，若做得不好則前功盡棄。繃鼓繃得緊，鼓聲才會響亮。每張皮，背、腹等部位的延展性不同，因此繃鼓時各個點與面所施的力道也需做適當調整。為了讓鼓面均勻受力，要先將穿在鼓皮周圍的麻繩，調整成不同的長度，再透過另一段麻繩，固定在繃鼓台四周的鐵架上，繃鼓時利用千斤頂頂高台子，牽動鼓皮上的麻繩將鼓皮拉緊（圖 7：繃鼓），鼓面繃得均勻，每個點敲打出來的聲音才會一致，王師傅眼睛看著鼓面，耳朵聽著鼓聲，隨時指揮千斤頂做細微的調整¹⁷。王師傅態度堅持地強調：繃鼓時不可隨便觸摸鼓面，以免指甲刮傷鼓皮，鐵鎚等工具也不能放置鼓面¹⁸。

踩踏鼓皮：在鼓皮上面踩，那不是跳舞，踩鼓主要是讓鼓皮柔軟，讓它柔軟然後再繃（圖 8：踩踏鼓皮）。鼓皮經過踩鬆再繃緊後，以特製的圓規，更精準的抓住圓的弧度¹⁹，對於鼓面不圓的區段，再以千斤頂配合橡皮鎚敲打，一點一點地將整張鼓面調整到均勻的圓度²⁰。

試音：試音、調整，再試音、再調整，這樣的程序要一直做到音質滿意為止²¹（圖 9：試音）。

補土：以自製的油批土，補平鼓統木片上的凹凸不平²²（圖 10：補土）。

¹⁷同註解 12。

¹⁸同註解 7。

¹⁹同註解 4。

²⁰同註解 12。

²¹同註解 12。

²²同註解 14。

圖 8

圖 9

圖 10

四、傳統工藝不再只是傳統工藝

從事製鼓三十年，王錫坤師傅挑戰自我，結合傳統與創新，藉由大量閱讀書籍、欣賞表演與參展，累積經驗、增廣視野，在技巧日趨成熟後，他想要在製鼓工藝的技藝與藝術境界上有更進一步的突破與發展，他的思緒未曾離開過與「鼓」有關的議題，不斷地探討與思考：「鼓面的形狀一定是圓形的嗎？圖案一定要傳統嗎？可不可以加點原住民的線條或是現代的圖案？」²³他想要結合傳統手工藝與當代創意，希望有朝一日能製作代表台灣文化的鼓。²⁴透過各種形式的改良和創新，不僅保留傳統文化的精神，並與其它藝術形式合作（漆器、雕塑、棉紙畫等），讓鼓的形式多元化。為了學習鼓的上漆技術，王師傅堅持到南投埔里的漆藝技術研究所學習。²⁵即使路途遙遠，花時間又耗體力，他仍虛心求學。

他透過欣賞古物來開創靈感，如藝術小鼓在木頭上面有青花瓷和冰裂紋的表現，雖然是木頭做的，可是它看起來像有瓷器的表面²⁶。王師傅認為鼓的形狀不只是圓的，因此他嘗試做一個八角鼓，但製作八角鼓有兩個難度，第一它有八個銳角，在繃皮的時候，很有可能會把鼓皮撐破；第二八角鼓的鼓身是直的，不像一般圓鼓用鐵箍就能固定，²⁷經過一、二年時間，王師傅終於研發出鼓面高三尺、鼓桶高四尺的八角鼓。

此外，2009年聽障奧運的開幕與閉幕大典上都用「响仁和」的鼓，王師傅

²³同註解 9。

²⁴林心明，《响仁和：一個行業傳統的傳承與再建》，東華大學族群關係與文化研究所論文。指導教授：喬健博士。頁 110。

²⁵連萌，〈台灣"響仁和"弘揚中華鼓文化 傳統技藝在此傳承〉，《中國文化報》，2011.9.7。

²⁶同註解 12。

²⁷同註解 12。

特別解釋，因為鼓的震波大，擊鼓時聽障者可以透過震波依稀感受到鼓聲，所以才用鼓作為主要表演，從此王師傅開始投入「音療」研究，目前他與專家合作研發把鼓聲用在樂生療養院的復健，玉里榮民醫院精障治療及獄友的行為導正上。²⁸

王師傅提到，目前嘗試在鼓身、鼓皮部分做不同突破，包括鼓身結合LED燈，就成了會發光的鼓，他說：「創新很好玩，只是需要花費很多的時間與精力，但研發成功了，就會發現以前的師傅沒有想到的，現在由我們來完成。」²⁹王師傅希望每個用「响仁和」的鼓到國際上表演的團體，能夠一眼就讓外國人知道這是台灣之光，讓這面會說話的鼓，告訴觀眾：「這是來自台灣的鼓文化—新莊『响仁和』！」

五、工藝藝術與價值觀

能夠打出一片天，王師傅對品質與製作態度相當把關，他專注的神情，絲毫看不出驕傲的態度，他認為即使一個人學會了所有的步驟與技巧，但若沒有好的製鼓心態，仍是白費工夫。

曾經有大陸廠商請王師傅讓機器代替人工，大量生產以提高銷售量，但王師傅覺得機器太快了，反而會讓人沒有時間思考，而拒絕邀請。³⁰這就是他的工作精神，聽他的鼓聲彷彿聽見他對「响仁和」及父親的承諾。剛接下响仁和製鼓廠時，王師傅的心情是百般無奈，經過數十年和鼓朝夕的相處，他不但找到製鼓的樂趣，同時覺得自己離父親更近，父親製鼓的身影宛若伴隨他，他充滿柔情地說道：「我覺得爸爸留下來給我的，其實是無限的思念，這份思父之情促使我想讓更多不認識的人欣賞他的好手藝，所以有機會我要成立一個文化館，展示爸爸的作品，讓參觀的人更了解爸爸這個人。」³¹响仁和鼓文化館終於在2001年成立，完成了王師傅的心願。

從小看著父親製鼓，王錫坤師傅傳承了父親的態度，即使訂單變多了，他仍堅持每一個鼓的品質與誠意，因為他要响仁和出產的鼓是永久保固的。曾經有日本客人想在短時間內大量訂購，由於這麼大量的訂單需要時間完成，不願等待的日本客人一句「可以響就好了！」讓師母一口回絕，因為她認為這句話會拆了「响仁和」八十年的招牌。

王師傅說：「工藝是在它的細微處，我們看一件工藝品，不是看它大大的東

²⁸楊舒媚，〈以植物纖維研發環保大鼓〉，《中國時報台灣》368，2012.9.9。

²⁹林洛澄，〈全球首例！「响仁和」植物纖維鼓面，打響佛館第一大鼓〉，《人間社》。

³⁰薛世如，〈從鼓至今的堅持——王錫坤〉，《喀報》，2012.10.14。

³¹同註解12。

西，而要從它的細處看，就知道這工藝師是不是很認真。」從製鼓的門外漢到製鼓達人，炫麗的外表從來不是王師傅強調的重點，要如何才能讓鼓雋永、動人，才是王師傅心目中最重要、最不能忽略的重點。他希望放在廟裡面的鼓能維持五、六十年，甚至是百年的時間，音質仍不會改變，因為那對製鼓的人來說是種責任與肯定。³²一聲「王師傅」代表的是對他專業領域的肯定，³³王師傅的工藝藝術價值，在於他的每一個工序與工法都很認真，因為他知道製鼓過程的好壞，會影響最終結果。有位三峽北管樂師表示：「想知道一個團體的實力如何，看他們用哪一家的鼓就知道。」³⁴當代雕塑家談獻華先生認為王錫坤師傅已經突破一位工藝師原有的格局了，因為他願意做新的嘗試，挑戰自己的能力。王師傅身為一個製鼓的藝術家，他不想把自己侷限在舊有窠臼，刻板的想法中，挑戰自己的極限是他對生命的承諾。他除了不斷地嘗試在鼓的表面做很多變化，也改變鼓的形狀，他堅持製作鼓不是只有做完一個型就結束了，他會很在意地把每個鼓的音質做到它應有的水準，甚至更棒。³⁵

他的雙手蘊藏了機器永遠無法取代的智慧，他的雙腳在鼓皮上來回的蹂躪，專注的神情勝過機器冰冷的運作。王師傅說：「一個人一生要對自己有所交代，透過這些鼓，我可以證明我存在過。」³⁶要用心才可以使鼓聲擁有渾厚、要細心才能做出撼動人心的好聲音，不會隨時間流逝，反而給人一種越陳越香的感動。³⁷

六、結語

王錫坤師傅提升製鼓工藝的藝術價值與歷史定位，新莊的「响仁和」擦亮台灣製鼓業的聲譽，優人神鼓的總監黃誌群老師表示：「响仁和的鼓，音色很有彈性，共鳴度大，很有穿透力。即使在我們這樣使用頻率與耗損非常大的情形下，還可以打好幾年才換一次皮，不像其他地方的鼓，不到一年的時間鼓皮就不行了。」³⁸

對傳統工藝的熱愛與不捨，這信念支持著王錫坤師傅力求再創傳統工藝的價值。第三代薪傳人王凱正堅定地說道：「製鼓這一行不是黑手，也不是沒前途的行業。」王師傅用最誠懇的態度製作每個鼓，每次的繃鼓、踩鼓與試音，不斷的重複程序，直到音質滿意為止，鼓的聲音對王師傅而言就是鼓的靈魂，而它取決於認真的製鼓態度，王錫坤師傅堅定的信念從未動搖過。

文發系一年級張惠偵、藍俐琳撰稿

³²同註解 12。

³³楊晉龍，〈留空間讓鼓說人生—王錫坤〉，《百世教育雜誌》，2009. 9. 25。

³⁴同註解 33。

³⁵同註解 12。

³⁶同註解 30。

³⁷同註解 30。

³⁸同註解 3。

响仁和王錫坤大事記

- 1929 响仁和吹鼓廠成立。
- 1960 更名為响仁和鐘鼓廠。
- 2001 响仁和鼓文化館成立。
- 2002 為了挑戰自身鼓藝，因而製作大八角鼓。
- 2007-2013 臺北縣政府自民國 96 年開始，以响仁和為活動主軸，成立鼓藝節。
- 2007 陶鼓：鼓身為陶製，與鶯歌陶瓷博物館合作之作品。
- 2008 五音音階鼓（一）：突破以往鼓只有單音的概念，因此衍生出。
- 2008 藝術小鼓：存在著極高的藝術價值，對國外而言，這就代表著台灣。
- 2009 由响仁和、交大、樂生療養院三方合作，實現由鼓聲醫療的效用。
- 2009 臺北縣政府公告，將「製鼓工藝」登錄為北縣傳統藝術，保存者：王錫坤。
- 2009 榮獲「臺北縣傳統藝術藝師獎」。
- 2010 獲文建會登錄為「文化資產保存技術及保存者」，與此同時並列入人間國寶。
- 2010 與花蓮玉里榮民醫院合作，用鼓聲助精障病患達到職能復健的效果。
- 2010 與藝術家談獻華合作作品「刺客」，更進一步突破鼓本身所存在的意義。
- 2011 總統府邀約錄製治國週記。
- 2012 當選中華民國第五屆工藝之家。
- 2012 植物纖維大鼓：首創台灣最大兼具環保概念的鼓，現位於高雄佛光山——佛陀紀念館。
- 2012 鳳旋：與輔大織品服裝學系的老師合作，鼓面圖案為浴火鳳凰，有重生之意，鼓面、鼓釘、鼓身皆以印染方式上色，有別於以往。
- 2012 五音音階鼓（二）：與輔大織品服裝學系的老師再次合作，以三國五位武將為發想，每個鼓不同的音調及顏色紋路，代表著五位能者的不同個性。
- 2012 LED 鼓：打破一般大眾對於鼓所存在的意義、加強了藝術價值之外，這次更衝擊著人們對鼓本身的想像空間，創造鼓工藝的無限創意。
- 2013 更名為响仁和鼓藝工坊。

參考資料

1. 趙如璽，〈響仁和鐘鼓廠—王錫坤製鼓工藝與傳承〉，《Talent 雜誌》，2012. 6. 22。
2. 楊晉龍，〈留空間讓鼓說人生—王錫坤〉，《百世教育雜誌》，2009. 9. 25。
3. 連萌，〈台灣"響仁和"弘揚中華鼓文化 傳統技藝在此傳承〉，《中國文化報》，2011. 9. 7。
4. 胡遠智，〈鼓動奇蹟的響仁和〉，《第三屆台北縣文學獎得獎作品集》，2007。
5. 詹怡宜，〈鼓藝「響」透天 名揚海內外〉，《TVBS 一步一腳印 發現新台灣》。
http://www.tvbs.com.tw/tvshow/new_taiwan_old/default-2-1.asp?no=jean20051115185430
6. 廖文彬、潘金源，《鼓藝千秋——响仁和的沿革與傳續》。台北縣：新莊市公所，2005年，頁46。
7. 謝家豪，《新莊傳統製鼓工藝之探討》，國立台北藝術大學碩士。指導老師：朱宗慶，2003，頁12。
8. 廖偲妤，〈用心傾聽——「响仁和」王錫坤的悠揚鼓聲〉，《熟年誌 Life Plus》，2012. 12. 13。
10. 楊舒媚，〈以植物纖維研發環保大鼓〉，《中國時報台灣 368》，2012. 9. 9。
11. 薛世如，〈從鼓至今的堅持——王錫坤〉，《喀報》，2012. 10. 14。
12. 林心明，《响仁和：一個行業傳統的傳承與再建》，東華大學族群關係與文化研究所論文。指導教授：喬健博士。頁110。
13. 林洛滢，〈全球首例！「响仁和」植物纖維鼓面，打響佛館第一大鼓〉，《人間社》。
14. 謝佩君，〈【在地達人】永久保固的台灣製鼓王—王錫坤〉，《大紀元》，2005. 12. 29。
15. 王以瑾，〈王錫坤 鼓動生命力·打響老招牌〉，《CubeMedia 酷新聞》，2011. 7. 13。
16. 〈第 83 集鼓聲响起〉，《公視——感恩故事集》。
17. 郭麗娟，〈响仁和 ——讓全世界聽到台灣〉，《台灣光華雜誌》，2005. 11。

圖片來源

- 圖 1：王凱正攝影
 圖 2：王凱正攝影
 圖 3：王凱正攝影
 圖 4：王凱正攝影
 圖 5：王凱正攝影
 圖 6：响仁和網站：<http://www.chccc.gov.tw/drum%20hall/08chccc.htm>
 圖 7：王凱正攝影
 圖 8：王凱正攝影
 圖 9：王凱正攝影
 圖 10：王凱正攝影

國立臺北科技大學 印製

蕭萬長先生人文與社會科學講座

