

管窺絲竹：歐陽明仁的簫中世界

Ouyang Ming-jen's World of Flutes

採訪·攝影／黃思齊 Huang Ssu-chi

製簫名家歐陽明仁

在苗栗苑裡這個海線城鎮，空氣是閒適自在的，人口不多的平原小鎮一望無際，飄散著稻米的香味、居民的熱情。若非行家引路，任誰也不會曉得，頂級臺灣簫的製作名家——歐陽明仁的工作室就隱身在此。

與笛簫的不解之緣

歐陽明仁與「簫」的緣分，可說是世代相傳。他第一次接觸到「簫」這個樂器是在小學四年級時，因為興趣與喜好，他開始投入簫的吹奏當中，還因為沉迷於樂器練習導致成績退步，父親氣得不願讓他吹簫，甚至將簫在大通鋪的床頭打碎。匆匆數十載過去，那管在嘉義朴子老家遠東書局買的塑膠簫，仍是他心中鮮明的回憶。

而真正讓歐陽明仁投入製簫工藝創作的�因，則是為了滿足兒女在國樂練習上的需要。十年前，兒子進入藝術大學修習國樂相關學科，但因為比起精密的西洋樂器來，國樂器的穩定性相差很多，音準、發音成為很大的問題，為了替孩子準備一管優良、穩定的樂器，歐陽明仁就這麼一頭栽進了製簫天地。

笛中遠山，簫中靜水

歐陽明仁製作的樂器包括竹笛、北簫、南簫等，皆為國樂吹奏樂器中重要的旋律樂器。南簫又稱「大頭簫」、「洞簫」，為桂竹製成，在臺灣、福建、廣東一帶盛行；北簫則以紫竹為主要材料，音色較南簫文雅婉約，形體也較細長，因為常與古琴合奏，也有人稱之為「琴簫」。

歐陽明仁製作最多的作品，是音色寬厚柔和的南簫。比起在國樂團中廣泛應用的笛子來，沉穩溫潤但相對冷門的簫，就像是山林裡一彎鳴咽的靜水，等待有緣人的慧眼發現。一直以來，國樂的節奏、音準不比西洋樂器，成音也不如西樂豐富多彩，要如何保留國樂的本質與特點，又讓它們擁有新的實用可能，就成為臺灣製簫師們不斷探索的功課。問起現在的國樂器和以往有何不同？歐陽明仁說，現在的國樂器因為製作技術進步，更能完整表達音階、音準，因而擁有更廣闊的表演空間。

他舉伍登雄的簫作品〈意象〉一曲為例，作曲家在樂曲中羅列快速、激昂的節奏，並加入近似現代音樂中迴旋、空靈、抽象的概念，再由演奏

工作室中有數不清的笛與簫

工作室一角

家運用純熟的喉舌技巧和現代演奏技法來呈現，使得此曲可充分展現目前樂器製作的技術水平，也讓國樂領域中的同好瞭解到，改良後的臺灣簫能夠達成傳統簫無法完美掌握的樂曲元素。

製簫人的竹取物語

在簫笛的製作中，材料是樂器好壞的決定要素。優秀的簫笛樂器具有發音容易、音色暢通、音域寬廣、發音準確等特色，因為簫笛往往使用自然素材製作，無法如同工業產品一般控制製程，因此要達到這幾個要點，樂器的選材與加工就非常重要。

歐陽明仁製簫以紫竹、桂竹為主要材料。他說明，採竹宜在冬天進行，以避免蛀蟲侵蝕竹材；適合製簫的竹子，則要挑選密度高、管壁厚、年齡約在五年左右的竹子，絕非任意的竹材砍伐回來都能成簫。因此，每隔一、兩年，他都要親身進入花蓮、臺南的深山採竹，引人想像這樣的畫面——一行人在安靜的竹林中行走，摩娑著竹子青綠色的表皮、感受隱藏在竹管內未被喚醒的悠然曲調，恍如絕美的竹取公主。

採集竹材只是製簫工作伊始的一小步，真正左右製簫成敗的關鍵還在後頭。首先，竹材砍回後，要放置一段很長的時間進行乾燥儲存；開始製

作前還要烘烤，讓竹材更結實，並一邊將竹材彎曲的部分撬直；同時觀察竹材內、外徑是否圓整，纖維密度如何，依照這些資訊，評估如何進行下一步的加工；接著，要將竹節剝平，用長的圓銼及砂紙打磨竹子內腔，調整內徑與外徑的比例；竹材處理好後，就要進行指孔與吹孔的製作，一邊鑽孔，一邊測試音準。在整個過程中，還要注意避開種種蟲蛀、刨銼、溫差所造成的失敗，經過一至兩個月的製作過程，最終才能完成一管成音優美的簫。

可觀可聽的絲竹之美

笛、簫有什麼不同？歐陽明仁解釋，橫吹者為笛，直吹者為簫，除了吹奏方式不同外，笛由笛膜發聲，音色清朗而穿透力高，簫的音色則較低緩圓柔。雖然同為國樂中的吹奏樂器，卻呈現出迥然不同的特性。

如何介紹自己的簫作品？歐陽明仁以一曲G調紫竹簫演奏來回答。這管簫的外觀古樸典雅，竹材的顏色在上漆襯托後，呈現溫潤的蜜色，按孔落在簫身上，宛如銀河之間的亮星；由內徑看進去，密度扎實、管壁平整，沉甸甸的重量，充滿藝師的情感。而音色呢？真如古詩詞中「憑月攜簫，溯空秉羽，夢踏絳霄仙去」的虛則實之、實則虛之的如夢體驗了。🌿

各種造形的簫

看似簡單的簫，其製作卻大有學問。