

107 年高等教育深耕計畫獎勵博碩士生學術研究暨
創作展演映計畫成果報告書-學術研究類

揚琴初級系統化教材之探討
A Study of the Systematic Curriculum for
the Yangqin Beginner

指導教授：林昱廷

共同指導教授：陳思仔

研究生：葉姿君 撰

中華民國 一〇七 年 十一 月

摘要

揚琴為中國民族樂器中兼具世界性及民族性的擊弦樂器，多年來，揚琴的發展無論從自身型制或是歷史文化、演奏技術、教學、表演、創作、理論各個領域都有長足的發展，並在學術研究上為揚琴建構出許多重要的基礎理論。經調查發現唯獨揚琴教材之專題研究非常貧瘠，雖然教材內容豐富，卻隱藏著許多界定上不夠統一準確之現象，造成教學上產生很多的問題，因此建構揚琴系統化教材值得進一步探討之研究。

本論文主要利用文獻分析法、問卷調查法、歸納法。梳理揚琴教材之脈絡發展，作為揚琴藝術研究之基礎。透過揚琴專業人士進行問卷調查，了解教師基本資料、學習背景、教學經歷、教學成效，來分析教學者使用揚琴教材之現況。統計出最多揚琴教師所使用的教材來具體分析教材結構、章節安排、課程進度、樂曲選擇等方面，探索初級揚琴教材編寫的規律與特點。並結合權威之教材特色，豐富揚琴研究的視角，作為建置教材架構之學習目標。

從分析、比對，歸納出四大類目「理論認知」、「技巧教學」、「綜合應用」、以及「樂曲」作為揚琴初級系統化教材之架構，規範各階段需學習的範圍，進行實質教材內容編撰，來達到研究之結果，建構出一套具有科學性、規範性、系統性之揚琴初級教材。

筆者期盼藉此研究為臺灣揚琴建立一套初級系統化之教材，提升筆者在揚琴教學上的能力，並提供揚琴教學者在選擇教材及教材內容編撰等教學應用方面上有所參考之價值，共同推廣揚琴藝術，廣而發展揚琴藝術之美。

關鍵詞：揚琴、初級教材、系統化教材、李玲玲、詹金娘

Abstract

The yangqin is both an international and ethnic strike stringed instrument in Chinese musical instruments. Over the years, the yangqin instrument has evolved in a number of ways. These developments have inspired new academic research on yangqin, including history, culture, performance, teaching, composition, and theory of the instrument. However, there are few academic studies on the yangqin curriculums. Although there are a number of yangqin curriculums, these curriculums are neither standardized nor accurate. Consequently, it is difficult to teach the instrument. Therefore, there is a need to examine and revamp the various yangqin curriculums.

This study offers a literature review, survey results, and inductive reasoning on various kinds of yangqin curriculums. I have conducted surveys with yangqin teachers to investigate the various types of curriculums. The survey results allow us to know about the teachers' basic information, learning background, teaching experience and teaching effectiveness. I statistically analyzed the most popular curriculum, and have further examined the structure of the curriculum, arrangements of the chapters, course progress, as well as the selection of music pieces. This study also explores the rules and characteristics of the curriculum for beginner. It hopes to provide yangqin researchers to obtain a better understanding of the pedagogy of teaching yangqin.

This study has summarized the findings into four categories, namely, "theory cognition", "skills teaching", "comprehensive application", and "music/compositions". It has standardized the scope of learning at each stage with the hope of designing a scientific, normative and systematic curriculum for yangqin beginners.

I hope to use the findings of this study to establish a better curriculum for yangqin beginners, as well as, to improve my pedagogical approach to teaching yangqin. I also hope my research can offer yangqin teachers with a better approach to teaching the instrument to beginners and to promote the art of the yangqin.

Keywords: yangqin, curriculum for beginner, systematic curriculum, Li Ling Ling,

Zhan Jin Niang

目 錄

摘 要.....	i
Abstract.....	ii
目 錄.....	iii
圖 目 錄.....	v
表 目 錄.....	vii
譜 目 錄.....	x
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 相關文獻回顧	3
第三節 研究內容與範圍	12
第四節 研究方法與步驟	14
第五節 名詞釋義	17
第二章 揚琴教材歷史發展概述	19
第一節 初創時期（1600~1950）	19
第二節 興盛時期（1951~2000）	23
第三節 多元發展時期（2001~）	34
第三章 揚琴教材使用調查之比較	50
第一節 國內有關器樂教材相關研究之分析	50

第二節 揚琴教材使用現狀調查與分析	59
第三節 二本揚琴初級教材內容之分析	76
第四章 揚琴初級系統化教材編撰分析與建議	115
第一節 系統化標竿教材內容之分析探討	115
第二節 揚琴初級系統化教材之架構	128
第三節 進行揚琴教材內容之編撰	133
第五章 結論	164
參考文獻.....	171
附錄一 臺灣碩博士論文揚琴相關論文整理	175
附錄二 華樂大典—揚琴樂譜出版物索引	178
附錄三 臺灣揚琴教材出版索引	185
附錄四 揚琴初級教材系統化之問卷	186

圖目錄

圖 1	研究步驟流程圖	16
圖 2	ADDIE 系統化教學模式	17
圖 3	德西馬揚琴	20
圖 4	雙七型揚琴	20
圖 5	雙十型揚琴及位置圖	21
圖 6	桂習禮揚琴樂器種類歸納表	23
圖 7	小轉調揚琴及位置圖	24
圖 8	大轉調揚琴及位置圖	24
圖 9	401 型揚琴及位置圖	25
圖 10	402 型揚琴及位置圖	25
圖 11	律呂大揚琴及位置圖	26
圖 12	紅旗十二平均律揚琴及位置圖	27
圖 13	501 型揚琴及位置圖	27
圖 14	81 型揚琴及位置圖	28
圖 15	台灣揚琴樂團	36
圖 16	貴軍蝶式 402 型揚琴	36
圖 17	蝶夢揚琴	37
圖 18	蝶夢揚琴藝術團	38
圖 19	2001 年後揚琴教材分類表	39
圖 20	標竿學習圖	115
圖 21	「小朋友拜爾鋼琴教本」上、下冊	116
圖 22	揚琴溯源圖	133
圖 23	正面圖與側面圖	135

圖 24	持竹手形圖	136
圖 25	擊弦方式	136
圖 26	擊弦點位置	137
圖 27	項祖華演奏技巧五點要求	138
圖 28	揚琴正面圖	138
圖 29	揚琴縱剖面圖	139
圖 30	調音栓	139
圖 31	琴竹	139
圖 32	揚琴練功槌	140
圖 33	C(F)調音階	141
圖 34	D(G)調音階	141
圖 35	402 型揚琴弦號表	142
圖 36	大譜表與鍵盤圖	144
圖 37	簡譜音區	144
圖 38	揚琴 C(F)音區圖	144
圖 39	音符時值關係圖	145
圖 40	強弱規律	146
圖 41	漸強漸弱符號	146
圖 42	彈輪手型圖	158
圖 43	教材重要性	164
圖 44	揚琴教材特點歸納圖	168

表 目 錄

表 1	皮亞傑兒童劃分為四個時期	13
表 2	50 年代後其資料來源：他揚琴改革表	29
表 3	1950 年後入門教材出版品	32
表 4	貴軍蝶式揚琴一覽表	35
表 5	基礎入門教程類書目表	40
表 6	考級類書目表	42
表 7	曲集類書目表	43
表 8	專家作品集類書目表	45
表 9	通俗彈唱類書目表	46
表 10	練習曲類書目表	47
表 11	其他類書目表.....	48
表 12	國內器樂教材研究之分析	51
表 13	國內樂器研究教材之方法歸納分析表	55
表 14	國內樂器研究教材之研究結果分析表	56
表 15	揚琴教師基本資料分析	61
表 16	揚琴教師學習背景分析	62
表 17	揚琴教師教學經歷分析	65
表 18	揚琴教師教授初學者技巧進度安排	69
表 19	揚琴樂曲之教學進度順序	70
表 20	揚琴教師挑選第一次參加「全國學生音樂比賽」之曲目	71
表 21	揚琴教材重要性評價	73
表 22	教材類目結構內容之定義	76
表 23	李玲玲教材-基本資料	77

表 24	李玲玲教材-理論認知	77
表 25	李玲玲教材-技巧教學	78
表 26	李玲玲教材-綜合應用	81
表 27	李玲玲教材-樂曲	82
表 28	李玲玲教材問卷-教材內容	82
表 29	李玲玲教材問卷-性質	85
表 30	李玲玲教材問卷-其他	86
表 31	李玲玲教材中的使用情況調查表	87
表 32	詹金娘教材-基本資料	88
表 33	詹金娘教材-理論認知	88
表 34	詹金娘教材-技巧教學	89
表 35	詹金娘教材-綜合應用	90
表 36	詹金娘教材-樂曲	92
表 37	詹金娘教材問卷-教材內容	92
表 38	詹金娘教材問卷-性質	95
表 39	詹金娘教材問卷-其他	96
表 40	詹金娘教材中的使用情況調查表	97
表 41	李玲玲教材架構比例圖	98
表 42	詹金娘教材架構比例圖	98
表 43	兩本教材「理論認知」之比較	99
表 44	兩本教材「技巧教學」之比較	100
表 45	第一三襯音 VS 八度交替練習、第一襯音 VS 座音之比較	104
表 46	兩本教材共同點之歸納表	105
表 47	教材與問卷歸納表	106
表 48	兩本揚琴教材「綜合應用」之比較	108

表 49	兩本揚琴教材「樂曲」之比較	111
表 50	兩本揚琴教材三項範疇之比較	112
表 51	兩本揚琴教材架構內容加強部份	113
表 52	拜爾教材結構順序	117
表 53	拜爾教材-理論認知	119
表 54	拜爾教材-技巧教學	121
表 55	拜爾教材-綜合應用	123
表 56	拜爾教材-樂曲	124
表 57	鋼琴與揚琴教材「理論認知」歸納表	125
表 58	鋼琴與揚琴教材「技巧教學」歸納表	126
表 59	鋼琴與揚琴教材「綜合應用」歸納表	127
表 60	鋼琴與揚琴教材「樂曲」歸納表	127
表 61	揚琴教材-理論認知之架構	129
表 62	初級揚琴系統化教材之架構	131
表 63	音名與唱名簡譜對照表	140
表 64	竹法、技法符號	143
表 65	五線譜音符與簡譜音符	145
表 66	基本節奏形式表	147
表 67	常用音樂術語	148
表 68	揚琴初級系統化教材之架構	169

譜 目 錄

譜例 1	《揚琴演奏基礎教材》單竹練習	150
譜例 2	《小星星》單竹練習	150
譜例 3	《揚琴演奏基礎教材》音程、音階練習	151
譜例 4	《揚琴必修教程》連竹練習	152
譜例 5	《揚琴入門》前十六練習	152
譜例 6	《少年揚琴基礎教程》襯音練習	153
譜例 7	《揚琴演奏基礎教程》座音練習	154
譜例 8	《揚琴入門》左竹練習	154
譜例 9	《揚琴練習 99 首》快速練習	155
譜例 10	《揚琴練習 99 首》八度齊竹練習	156
譜例 11	《揚琴練習 99 首》輪音練習	157
譜例 12	《揚琴入門》彈輪練習	158
譜例 13	《揚琴初級 100 練習》反竹練習	159
譜例 14	《揚琴初級 100 練習》撥弦練習	159
譜例 15	《揚琴演奏基礎教程》頓音練習	160
譜例 16	《揚琴演奏基礎教程》裝飾音練習	160
譜例 17	《揚琴演奏基礎教程》琶音練習	161

第一章 緒論

本章分為五節，說明如下：第一節為研究動機與目的；第二節相關文獻回顧；第三節研究內容與範圍；第四章研究方法與步驟；第五節名詞釋義。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

揚琴為中國民族樂器中兼具世界性及民族性的擊弦樂器，音色清澈明亮，悠揚動聽。原名「洋琴」，因其形制和擊弦方式又稱「蝴蝶琴」、「打琴」、「敲琴」等。於 14 世紀流傳於中東阿拉伯、波斯等地區等國家，約明末清初(1368~1644)時傳入中國，最初流傳在廣東和江南一帶，到目前為止已有 400 年左右的歷史。

揚琴傳入中國後被視為「世俗揚琴」，當初盲妹彈唱、應召賣藝乃至說唱琴書、戲曲伴奏，它的地位與文化層次，長期處於平民階層，民間藝人的世俗狀態，為當時清代後期宮廷音樂日趨沒落，民間音樂才有所興起。並在民間樂種的多樣演奏形式中，經過先輩樂師們的實踐與累積，逐漸形成各自獨特的傳統流派及地方風格，擁有自己的傳統曲目和代表琴師，形成了中國揚琴傳統四大流派，分別為廣東音樂揚琴、江南絲竹揚琴、四川揚琴、東北揚琴。其他還有新疆十二木卡姆、潮州弦詩、山東琴曲、內蒙二人臺以及少數民族歌舞音樂等也佔有重要的地位。中國揚琴的傳統藝術派流紛呈風韻多彩，別具地域性、民間性、樂種性、風格性、傳承性及雅集性的特徵。

多年來，揚琴無論從樂器型制或是演奏技術、教學、表演、理論各個領域都有長足的發展，並在多所藝術院校所開設揚琴專業課程，將揚琴藝術越來越趨向系統化與科學化。在揚琴的教材項目中也亦隨著樂器發展的過程，經歷著同步改革與創新，並在學術研究上為揚琴建構出許多重要的基礎理論。近幾年所舉辦與揚琴相關的研討會及世界揚琴大會，使揚琴的歷史文化、風格、技巧、創作、教學、樂器改革等面向，都引起世界各地的關注。經過調查發現對於揚琴教材之專

題研究非常稀少，截至目前臺灣尚未有研究教材之論文。

然而目前揚琴教材卻存在諸多的問題，揚琴教材百家爭鳴、琳瑯滿目，國內的揚琴學習者多採用中國大陸所編著的教材，而大陸的教材設計都以各音樂學院為主體來編製各院的揚琴教材。據筆者蒐集、整理後當今共有 50 多本揚琴教材流通，並發現這些教材內容大約可區分為兩種類型，分別為「樂曲收錄」與「技巧訓練」兩種。樂曲收錄的型態大部份直接依樂曲的難易度排列出樂曲的級數並搭配簡易的基本技巧練習曲；技巧訓練的類型是以練習曲為目的，演奏各種級數的音階、單音練習、雙音、輪音、琶音、頓音、各種連音、顫竹、上下滑音、撥弦、壓弦、摘音、泛音……等，學習之後才彈奏相關樂曲。教材內容雖然豐富，卻隱藏著一些問題。大多有技法標注不夠統一準確的現象，以及對於初學者學習範圍的界定也很模糊、內容架構的排序、教材技法、曲目級數不一致等，給予學習者帶來很大的不便並導致概念混亂。若是教師本身沒有做好適當的引導，將造成教學上很多的問題和困難，這些現象說明了揚琴教材缺乏規範性與系統性。

有鑑於上述之問題，激發筆者對揚琴藝術發展的使命感，希望能為揚琴藝術向下紮根，以培育更多優秀的揚琴人才，讓揚琴可以陪伴孩子們成長。藉此機會探討揚琴教材規範性、重要性、價值性，為揚琴教師提供完善的教學工具，作為與學生溝通之橋樑，使學生達到良好的學習成果，期望本研究能提升筆者在揚琴教學上的能力，成為一位優秀的揚琴教師。

二、研究目的

「教材」的定義是將各群科教學內容進行系統性編排，供學校師生教學使用之書籍，是深度影響師生角色、教學目標、教材編選、教學方法與教學評量之重要角色。教師在教學領域中靈活運用教材，具體實現教育理念與教學目標，才能在現代教學環境中扮演一位實踐智慧型教師的新角色。因應現實教育環境需要，教師必須清楚瞭解教材的意義、技巧運用、範圍及其特性，在教學上才不會事倍功半；學生憑藉教材增加學習興趣以獲得有效學習，達成學習的目標。

綜上所述，筆者希冀達到以下三點目的：

1. 梳理揚琴教材之發展脈絡，作為揚琴藝術研究之基礎。
2. 分析初級揚琴教材之教學內容，探索初級揚琴教材編寫的規律與特點。
3. 結合權威之教材特色，豐富揚琴研究的視角，歸納分析特點建構一套系統化之初級教材。

蒐集揚琴樂器發展及相關教材，譜寫教材發展歷史，對揚琴藝術史之研究提供參考，並在蒐集材料中，整理有關揚琴教材的書籍、文章，以及中國音樂史、揚琴藝術發展史等文獻資料，從而譜寫出揚琴教材的發展概況，作為揚琴藝術研究的根基。

具體分析揚琴教材之內容，助於教師掌握教材的運用，實質給予學生學習上的安排與指導。並對教材的結構、樂曲選擇、章節安排、課程進度等方面，歸納為分為四大類目理論認知、技巧教學、綜合應用、樂曲，來進行教材內容的分析，探索初級揚琴教材編寫的規律與特點。

透過具體的分析與調查，以及綜合專業揚琴教育者之觀點，並與系統化標準教材之內容比對，其歸納出特點並建構出一套具體組織編寫出一套具有科學性、廣泛性、系統性、邏輯性的初級系統化教材最為本研究重要之目的。

第二節 相關文獻回顧

揚琴自 17 世紀初從西方傳入中國，到目前為止已有 400 年左右的歷史。筆者爬梳史料發現 1920 年由揚琴宗師邱鶴儔編寫，出版於香港的《琴學新編》(第一集)，是揚琴教材中最早出版的書籍，可視為揚琴在演奏和教學實踐中的重要指標，為當時僅有的幾本留存下來的歷史性揚琴音樂資料中的一本。透過鄭情《我國第一部揚琴教材〈琴學新編〉的歷史價值》(2003)的分析，可了解揚琴在 50 年代前傳承發展狀況以及相關的社會背景、音樂思想及演奏技法的規範與創造，並建構出揚琴的教學系統，走向集體化、固定化及系統化的時代。

由邱鶴儔對揚琴教材的編寫至今已有 98 年的歷史，揚琴藝術無論在教學、