

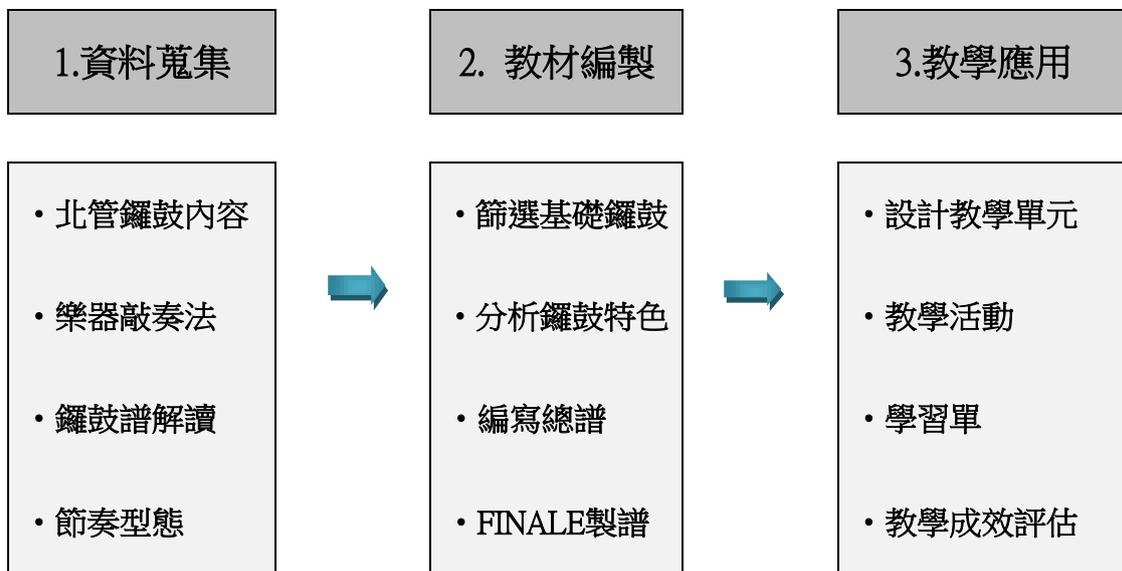
第三章 研究設計與實施

本專案研究以臺灣本土傳統北管鑼鼓音樂為教學素材，嘗試將之應用於九年一貫國小藝術與人文領域的音樂課程中。本章旨在說明整體的研究架構、研究對象與研究方法。

第一節 研究架構

本研究的整體研究架構如圖3-1所示，主要分成搜集資料、教材編製與教學應用三部分。

圖3-1-1：研究架構

一、資料蒐集

北管盛行於臺灣二百餘年，是臺灣最重要的樂種，也是與常民百姓婚喪喜慶、歲時節令、廟會活動等活動密切結合的音樂。在傳統文化日漸式微的今

日，資深樂師日漸凋零下，已面臨嚴重的失傳危機。而在偏重西洋音樂的小學教育課程中，北管這個傳統的珍貴音樂資產，卻未見列入課程中，非常可惜。因此，欲將傳統北管鑼鼓樂引進小學教育課程，首先面臨的問題，便是北管鑼鼓樂是什麼？它有哪些內容？運用哪些樂器？如何敲奏？採用什麼樂譜？樂譜有何密碼？密碼如何解讀？因而，本研究的首要工作，除了蒐集相關文獻資料外，就要到民間蒐集北管鑼鼓樂的資料，建立北管鑼鼓樂的資料庫。而田野調查的訪問，主要了解傳統樂師學習鑼鼓樂的經驗、鑼鼓樂的音樂內容、敲奏鑼鼓音樂的技巧與鑼鼓音樂的實際運用情形。所以，在相關文獻研究有限下，田野調查也是本研究計畫重要的資料來源。

從民間探訪、採集的北管鑼鼓資料，是最原始的第一手資料，但同時也具有民間文化的俚俗性。這些來自民間的資料，因具庶民性，往往出現分歧多樣、參差不齊的現象，所以需要將所蒐集的資料，篩選過濾，去蕪存菁，並加以系統化的分類建檔。而歸類建立基本資料庫之後，還要進一步分析鑼鼓音樂各首「鼓詩」的聲響特點、各首「鼓詩」的不同樂器之節奏型態、各種打擊樂器的敲奏法，以及各種打擊樂器在整個鑼鼓樂合奏中的地位與意義。最後，也要解讀北管節奏層次的特殊性、節奏聲響與「鼓詩」的關係，及北管鑼鼓樂的整體特色與特殊性，以做為編寫北管鑼鼓教材的基礎。

資料整理分析的原則，是將傳統的鑼鼓密碼解讀，以現代人能理解的方式與邏輯記錄下來。資料分析的架構，是將鑼鼓音樂各樂器的節奏分別羅列，並與總譜式的鑼鼓比對，得出各樂器之特殊敲擊點，以利鑼鼓特色的歸納爬梳。

因此，在資料蒐集部分，就是透過文獻資料的爬梳與田野調查兩項工作，了解北管鑼鼓音樂的內容、北管樂器的敲奏法、嘗試解讀北管鑼鼓樂譜以及各鑼鼓的音樂節奏型態，做為整個研究的基礎資料。

二、教材編製

建立北管鑼鼓樂的基本資料後，從中篩選適合小學生學習的鑼鼓節奏型態之「鼓詩」，以作為鑼鼓音樂教學的教材。北管鑼鼓源自於亂彈戲曲，屬於後場音樂中的武場音樂，因此北管鑼鼓有其因應戲曲演出所發展出來的靈活多變性；也就是說，北管鑼鼓的音樂組成看起來簡單短小，實則運用手法變化萬千，是一門需有深厚藝術涵養與精準演奏技術的表演藝術。雖然對於小學生而言，是可以選擇入門的基本鑼鼓音樂為教學題材，但身為一位教學者，仍須對整體鑼鼓音樂有深切的認識與敲奏技術之掌握，因而，若欲更了解北管鑼鼓音樂的精髓，還須進一步運用西方音樂的分析手法，梳理北管鑼鼓音樂的音樂特色，理解不同樂器獨具的音樂節奏型態，以及不同樂器在整體鑼鼓合奏中的地位與作用，諸如板鼓位居指揮的領導作用，通鼓、響鑿的演奏技術稍微複雜，並擁有較多加花的彈性節奏，小鈔大多以一拍為單位，具穩定整體聲響節奏速度之功能，大鈔的節奏較多變，而鑼大多是大單位的節拍循環。能理解北管不同樂器的節奏

特色，而在眾多樂器的聲響堆疊下，建構一個富節奏型態的合奏音樂。

透過分析鑼鼓音樂的特色，不但有助於教材的編製，對於實際於教學活動中實施時，也可以比較快掌握學生可能面對的問題，以及精準地帶領學生一起參與樂器敲奏的活動。

為讓其他教學者將來也能參考運用，所進行的教材編寫，是將傳統北管鑼鼓樂譜的傳統樂譜與西洋樂譜的記譜法並列，即所謂之總譜式樂譜，讓其他教師知道傳統鑼鼓樂譜的型態與記寫法，而西洋樂譜的參酌採用，則是讓教學者可以能夠透過閱讀樂譜，了解各個樂器在不同「鼓詩」中的打擊節奏型態。同時，也會在各首「鼓詩」中，詳細註記各樂器的特殊敲擊法以及各種輔佐的手勢「暗號」之意義。編寫能運用於音樂課程的北管鑼鼓教材，目的是讓學生除了西洋五線譜之外，也能認識傳統的北管鑼鼓樂譜，進而藉著樂譜，也能學習敲奏北管鑼鼓音樂。考量製作樂譜的整齊美觀性，將採用專業的音樂軟體 FINALE 繪製樂譜。

三、教學應用

在完成北管鑼鼓基本教材的基礎之上，將考量實際的教學環境與學生因素，設計系列性的教學活動單元。設計系列性的教學活動教案，循序漸進是最大的原則，同時依據九年一貫藝術與人文的能力指標，並融合表演藝術的肢體律動活動，讓整個教學活動能與九年一貫的精神契合，教學活動也能呈現比較活潑的樣態。在這樣的教學前提之下，依據教學實施對象的年齡、學習能力與班級的學生人數等因素，擬定該教哪些北管鑼鼓曲目？北管鑼鼓曲目之前後次序如何銜接？北管鑼鼓節奏如何與肢體活動結合？如何引導學生認識北管鑼鼓樂譜？如何比較有效率的教導學生敲奏樂器？如何讓學生可以自然而然專注的看著板鼓之指揮動作而一起合奏？教師如何傳授原汁原味的北管音樂？這些都是設計北管鑼鼓系列性教學教案所需考量與注意之事。

北管鑼鼓教學活動設計雖然是教師在實際教學活動的重要指標，然而，實際的教學狀況往往無法預測，教師將隨時觀察、檢視自己的教學活動，是否符合預設的學習目標，並適時的修正教學活動或教學過程。為加深學生的學習活動成效，適度的在某些單元加入學習單，讓學生能透過紙筆，寫下自己的學習知識、感受與相關技能，而老師能透過學生的學習單回饋，可以得知學生的學習成效與困難處，一方面做為教學成效評量之參考，另一方面可以作為將來改進、修正教學策略、教學方法、教學進度的重要參考。

藝能科的教學評量，一向無客觀的評量方式，北管鑼鼓教學的評量同樣遇到這個問題。考核學生是否真正學會北管鑼鼓，觀察學生最後的合奏成果即可知曉，但未免於主觀的考核，將以上課的學習態度、北管鑼鼓合奏成果與學生完成的學習單，由這三個項目共同評鑑、評鑑學生的學習成果，也檢驗教師的教學成效。

第二節 研究對象

本教學研究是以臺灣傳統民間音樂北管之鑼鼓音樂為教學素材，是以研究對象有二：一是教學資料蒐集的對象：北管民間樂師；另一是教學實施對象：國民小學的學童。以下分述之。

一、資料蒐集對象

北管是在臺灣流傳二、三百年的民間傳統音樂，目前技藝飽滿的藝師碩果僅存。本教學研究的資料蒐集對象，以邱火榮、彭宏南二人為主，一方面此二人皆出身於傳統音樂世家，技藝絕倫、曲目豐富；二方面邱火榮、彭宏南都是文資登錄的傳統音樂保存者，所存資料具有一定的代表性；三方面，透過兩位樂師的採集資料之交叉比對，較能客觀的從口述的採訪資料中，擷取適合小學生使用的北管鑼鼓教材。

(一) 邱火榮

邱火榮生於 1934 年，父親林朝成是臺灣著名的北管樂師及北管子弟曲館的館先生，人稱「樹成先」，母親邱海妹是聲名遠播的亂彈戲演員。邱火榮自幼跟隨父親學習後場樂器的演奏技術與曲目，也跟隨母親學習亂彈戲曲音樂，之後遊走布袋戲後場、歌仔戲後場與北管子弟曲館館先生之間，不但擁有豐碩的北管曲目與劇目，也有在傳統音樂表演場域的豐富實際演奏經驗。

2015 年，邱火榮獲文化部指定為「重要傳統表演藝術保存者」，此「人間國寶」的榮耀，代表其在傳統北管音樂的成就，以及對臺灣傳統音樂的貢獻。

(二) 彭宏南

彭宏南生於 1941 年，出身於祖傳數代的客家八音世家，家族技藝名聞遐邇。1914 年，伯父彭昌增與林石生、何阿文等七位客家籍藝人赴日錄製臺灣最早一批的唱片，由此可知彭宏南家族的「關西隴西八音團」之威名遠播。彭宏南家族雖以八音盛名，但也擁有豐富的北管曲目與演奏北管音樂之能力，蓋因北管曾是風靡臺灣各地的最興盛樂種，使得客家八音也隨俗的沾染北管音樂，而成為八音、北管音樂並奏的音樂團體。

彭宏南是目前「關西隴西八音團」最重要的傳人，2009 年被新竹縣政府登錄為傳統表演藝術音樂類「客家八音」的保存者，堪稱是客家八音、北管音樂「國寶級」的樂師。

二、教學實施對象

本研究之教學實施對象是臺北市大同區的一所公立小學，坐落在商業區中。大同區屬於開發較早的老社區，轄區內的傳統民間文化活動興盛，傳統戲曲音樂也盛行，如大稻埕霞海城隍廟、法祖公、保安宮的廟會活動，除了是大同區的民俗盛會，也是臺北市重要的文化觀光資產。大同區的北管也曾有輝煌的歷史，如共樂軒、德樂軒、靈安社皆為名聞遐邇的北管老曲館，其參與的地方廟會活動也盛極一時。在人文薈萃、歷史悠久的地區內，與學校課程結合，將北管鑼鼓音樂應用於音樂課程中，在北管盛行的大同區學校實施，除具有文化傳承的意義，也與在地傳統文化結合。

參與實施課程的學校屬於中型學校，普通班 27 班，資優班 4 班，幼兒園 5 班，班級數共 36 班。參與者教學實施的學生為三年級學生，學齡介於 9 歲、10 之間。三年級共有 4 班，參與教學實施之教師僅擔任其中兩個班級，故以此二班為教學實施對象。其中，A 班男生 13 名，女生 14 名，共 27 名。B 班男生 12 名，女生 15 名，共 27 名，是以參與教學實施的學童共有 54 名。而 A 班、B 班中各有一位亞斯柏格兼情緒障礙的孩童。

參與教學實施的三年級學生之音樂基礎，情形如下：在其一、二年級時的「生活領域課程」，曾接受專任音樂教師的授課，學習歌唱、律動，以及簡單的西方音樂的五線譜教學、四分音符的節奏訓練。三年級上學期的「藝術與人文課程」中的音樂課程，也由專任音樂教師教授，學習五線譜中央 DO 到高音 MI 的認譜訓練，以及四分音符、八音音符、二分音符、四分休止符的節拍訓練。三年級下學期，則開始學習吹奏直笛的技巧，以及 SOL、LA、SI、DO、RE 的指法，以及 5 首簡單的直笛歌謠。

本教學實施課程，利用學校現有的傳統樂器，並另購買板鼓、通鼓及蘇鑼等樂器，讓小學生實際敲奏板鼓、通鼓、響盞、大鈔、小鈔、蘇鑼等各樂器。由於需要實際操作具有一定重量的鑼、鈔等樂器，以及靈活運用小肌肉的鼓類敲擊，三年級學生的小肌肉已發展成熟，足以擔任這些樂器的敲奏。學生具備的基本條件，加上已有上述之先備基礎音樂能力，在這樣的基準上，將施以系列性的鑼鼓課程。系列鑼鼓課程以每週二十分為一個教學單元，共進行 14 周，內容包括認識北管鑼鼓樂器、認識北管鑼鼓樂譜、以肢體律動感知各種鑼鼓節奏，以及實際操作樂器，並在老師的帶領下，與其他共同完成北管鑼鼓的合奏訓練。而選擇兩個班級進行教學實施，目的是希望在學生的學習歷程、教學成效等，可以互為參照，作為檢視教學的參考，以期學生能真正學習到北管傳統鑼鼓樂器的敲奏法，認識北管鑼鼓的節奏型態，領略傳統鑼鼓樂的聲響美。

第三節 研究方法與步驟

臺灣傳統北管音樂曾經在臺灣締造輝煌的歷史，但式微後，現今已少見，故欲在小學的藝術與人文課程中傳承、應用此項民間藝術，將有兩大工作重點。第一個重點是透過田野調查，向資深北管樂師請益北管鑼鼓音樂的相關問題，此即所謂「禮失求諸野」；第二個重點是將北管鑼鼓音樂應用於小學的音樂教學課程中。以下分述本研究運用的研究方法與研究步驟。

一、研究方法

本研究運用的研究方法，有田野調查、資料整理、教學實施與教學成效分析等。

(一) 田野調查

坊間少見有北管鑼鼓音樂的教材，為讓小學生也能真正傳承臺灣的打擊音樂，必須透過田野調查，對資深北管樂師進行訪談工作。擬探訪的對象，將以獲文資局列入文化資產的「國寶級」樂師為主，如邱火榮、彭宏南等，一方面這些「國寶級」的北管樂師之經歷與技藝受到政府公家機關的認證，一方面這些樂師的經驗豐富，能真正傳授講解北管鑼鼓樂的技巧與特徵，甚至親自演奏示範。

北管鑼鼓音樂一向以口傳心授的方式，代代相傳，縱使有鑼鼓樂譜可以輔助學習，但北管鑼鼓音樂技術的敲奏，仍須透過樂師的解說與示範，釐清其中的關鍵點。所以田野調查的重點之一，便是請樂師示範板鼓、通鼓、大鈔、小鈔、響盞、鑼等各樂器的握拿法、演奏技術、節奏型態、合奏技巧，以及各樂器的功能、地位與特色。其次，北管鑼鼓的構成單位短小，是透過反覆、串連，形成較大的篇章，因此，也需要了解北管鑼鼓音樂的不同鑼鼓之間，反覆的手法與靈活串聯運用的機制，以及各種鑼鼓節奏的運用場合與聲響特色。第三個重點，則是領奏樂器板鼓，具有指揮、統領整個鑼鼓團隊的功能，將透過樂師的生命歷程的實戰經驗，進一步了解板鼓以「頭手」之姿所肩負的指揮角色，與各種特殊「指令」的手勢動作、鑼鼓轉換的變化動作與演奏技巧等。第四個重點，是了解傳統北管樂師如何學習鑼鼓音樂，傳授北管鑼鼓的管道與技巧，鑼鼓音樂的樂譜之紀錄與解讀等。

進行北管鑼鼓音樂的田野調查，除了能提供本研究進行教學應用的基礎資料之外，站在文化的角度而言，在聯合國教科文組織呼籲世界各國重視本國傳統文化遺產的呼籲之際，這也是對式微的傳統音樂，盡一份文史保存、記錄的

心力。

(二) 資料整理

資料整理包括文獻資料整理、田野訪談資料與整理北管鑼鼓樂的樂譜三方面。

文獻資料整理指將蒐集的文獻資料，進行北管鑼鼓資料的彙整，釐清北管音樂與北管鑼鼓的內容、特色等。

田野訪談資料整理，則彙整田野調查資料。田野訪談主要是透過對北管樂師的口頭訪問，而訪問時的錄音，必須靠事後的錄音聽寫，以便將訪談的重點整理出來。聽寫紀錄雖然頗為費時，但卻是田野調查的重要工作，一則能比較完整呈現訪問當下的實況，能將訪談的所有重點記錄下來，不會有所遺漏；二則訪談過程中若只靠紙筆記寫，不但浪費時間，也容易產生闕漏或誤判的情形，而訪談錄音可一再反覆聆聽，比較不失真。之後，再將田野訪談紀錄，做一統整，以整理出北管鑼鼓音樂的各種「鼓詩」，以及各「鼓詩」的念法與各種樂器的節奏敲擊處。

整理北管鑼鼓樂的樂譜，指建置北管鑼鼓樂譜為基本資料。北管音樂的研究在臺灣傳統音樂中，算是熱門的研究題材，然而，針對北管鑼鼓進行深入分析與整理者，相對不多。因而，欲將北管鑼鼓音樂應用於國小藝術與人文領域的音樂課程中，尚需以小學生的音樂程度、需求與能力考量，量身訂做相關的教材。設計為小學生適用的北管鑼鼓教材，首先需從整理北管鑼鼓樂譜做起，因為傳統北管鑼鼓音樂的承襲，是透過樂師的口傳，若能將之系統化的整理成現代人能理解、閱讀的樂譜，除了是本研究試驗的教學參考之外，將來也可提供給其他有興趣的老師教學使用。而所整理的北管鑼鼓音樂，也利於做音樂性的分析，包括各樂器的節奏型態特色、各鼓詩的聲響結構、不同鑼鼓銜接串連的轉折關鍵要領等。

(三) 教學實施

教學實施是本專案的核心活動。將以三年級學生的音樂先備經驗與能力為基礎，配合中年級藝術與人文的能力指標，以及三年級藝術與人文課本的內容，設計系列性的教學課程。此系列課程的教學實施，以每周 20 分鐘為單元，進行 14 周，共 14 個單元教學。

在教學試驗的過程中，由老師帶領學生，進行認識北管鑼鼓樂器、北管鑼鼓「鼓詩」、各樂器的節奏型態、以及樂器合奏等教學活動。因北管鑼鼓樂器僅有一套，包括板鼓、通鼓、響盞、大鈔、小鈔、鑼等，為讓每位學生都有機會親自敲奏樂器，教學中採分組教學為主。透過分組教學，教師可以更清楚了解每位學生對北管鑼鼓音樂的接受度、掌握度，以及學生個別遇到的困難之處，如無法熟

背鼓詩，或無法精準跟著老師板鼓的節奏或速度等。當學生的學習成效出現落差時，教師可以即時在教學現場中，針對一些學習落後的學生，採取個別重複性的練習與重點提醒等。

教學活動是一門藝術，也是學生學習各項知識、技能的管道，而對老師而言，也是改進教學活動、檢視課程教材可行性及觀察師生互動關係等的重要憑藉。透過教學活動的實施，教師可以觀察學生的學習成效、個別差異，以及某些單元學生可能會遇到的常見問題等，除此之外，教師也能透過自我檢視，適時修正自己的教學方式與講述的重點內容等，作為改進教學的依據。

(四) 教學成效分析

北管鑼鼓是臺灣傳統音樂之一，藝術與人文領域的音樂課程的教學自有一套引自西方教育哲理的教學模式，如何將北管鑼鼓音樂與九年一貫能力指標扣合，是這個專題研究的重要命題之一。其次，針對北管鑼鼓音樂的教學試驗，則需透過系列性的教學設計，讓學生在由淺入深的課程設計與教學引導中，漸漸習慣北管鑼鼓的聲響、學習模式、鑼鼓樂譜、節奏型態與合奏方式，並累積演奏北管鑼鼓樂器的能力。第三，學生學習北管鑼鼓音樂，將如何評估學習成效，是整個教學過程中重要的一環，也是本研究亟需克服的問題。

本專案研究的重點，是將蒐集的北管鑼鼓音樂資料，經過彙整篩選後，融入國小的音樂課程中，在教學實施完成後，將對整體的教學活動，進行分析與檢討。對教學成效的分析，主要有兩方面：其一，對學生學習成果的評量分析，包括學生在學習過程中是否遇到困難？學生對於學習本土傳統音樂的接受度如何？學生最後是否皆能完整無誤的學會北管鑼鼓音樂的合奏？以及整體的學習成效如何等？其二，對教師教學成效的評估與分析，將透過學生整體的學習成效，評估是否達到課程單元設計的預定學習目標與能力，以及分析是否將來有延續性課程的可能性等。

二、研究步驟

由於本研究專案主要有三個重點：首先是從相關文獻資料以及民間蒐集傳統北管鑼鼓資料，其次是整理田野與文獻相關資料，並進一步編製教學教材，最後是設計系列性的教學教案，並進行教學活動與教學評量。因此，整體的研究步驟與內容，如下圖所示：

圖3-3-1：研究步驟

