

太魯閣族音樂的跳動

類別：自然理工類

模組單元名稱：太魯閣族音樂的跳動

設計人：王玉英

研習編號：WOLF12040

教學年段：國小高年級

教學總時數：6 小時

一、傳承傳統世界觀

(一)主要學習概念、學習活動目標、教材細目與分段能力指標

- 1.主要學習概念：能將傳統樂器繼續傳承下去，是對祖先音樂文化價值無限的意義及尊重。
- 2.教材細目：圖書館尋找相關書籍、部落耆老訪視
- 3.學習活動目標：增進對太魯閣族技藝的認識，並培養興趣、傳遞及創新的觀念。
- 4.能力指標：能傾聽別人的報告，並能清楚的表達自己的意思

(二)學習活動

分組尋找相關書籍及部落耆老訪視進行，結合社區幹部、協會，共同規劃及保存太魯閣族傳統文化之工作，發揮學校為社區文化中心之目標並做成記錄。

- 1.用處：慶祝此豐收、在休閒娛樂活動或大規模的慶典中，拿來彈奏表演，能發出優柔輕快的聲音，族民常常能邊跳邊吹自娛娛人。
- 2.種類：從竹單簧開始擁有至五簧、竹簧、鐵簧、銅簧
- 3.口簧琴的功用：娛樂、自娛娛人、歌唱伴奏、歡樂舞蹈、競賽亦能傳達訊息，包括男女表達愛意、祝福、思念、說話等獵首、出草獵殺人頭以音樂慰禱亡者。單簧為情竇初開男女使用，用來吹奏傳達情意，用聲音來傳達語意。雙簧是獵首或獵物後慶功用。四簧則是唱歌跳舞時的伴奏樂器。單片金屬簧用於自娛獨奏或合奏，當成宗教或儀典樂器，用在快樂或悲傷、獨處或休閒時，用來吹奏自娛的樂器，聚會充滿歡笑和快樂，就用它來追求心上人，展現在向異性表達愛意時，用來排解寂寞，當作彼此談心的工具，舞蹈的節奏伴奏、傳話和吹奏音樂。

二、表達自我世界觀

(一)主要學習概念、學習活動目標、教材細目與分段能力指標

- 1.主要學習概念：主動學習與找出問題，細心的去研究，並向該族的耆老虛心研習嘗試口簧琴的精神、製作、彈奏都集於一身，並紀錄下來。
- 2.教材細目：筆記本、筆、相機、錄音筆
- 3.學習活動目標：了解傳統樂器使用及製作方法，從田調口述了解口簧琴的歷史與演進。
- 4.能力指標：認識各種天然與人造材料及其在生活中的應用，並嚐試對各種材料進行加工與運用

(二)學習活動

分組分工，請老師一一將器具及材料說明。口簧琴在製作上，所需的工具頗多，製作過程也較為複雜。

1. 琴身製作材質、線材及簧片材質：

神木乾硬樹內皮層、山藤線、木簧片、箭竹、苧麻線、竹簧片、夢中竹
苧麻線、竹簧片、製籃蔓、用竹、苧麻線、竹簧片、桂竹、棉線、竹簧
片、鐵簧片、銅簧片。

2. 簧片數

單簧、雙簧、三簧、四簧、五簧

3. 口簧琴的琴身

大約值：長 11.5cm 寬 2cm

[1]頭端 1.5cm [2]內簧片長 8cm [3]尾端 2cm

內簧片頭端寬 0.7cm 尾端寬 0.5cm 長 8cm

4. 口簧琴材料演進彙整表

1. 琴身材質	木片	木外內層皮 bhbaw qhoni radax bngerux
	竹片	箭竹 sekuy
		夢中竹 btakan
		桂竹 djima
2. 線材材質	藤線	Qnahor waheyr
	樹皮纖維	Rheyq qhoni
	苧麻線	Waray kerri
	棉線	Waray gasil
3. 簧片材質	木質片	單、雙
	竹質片	單、雙、三
	鐵片	單、雙、三、四、五
	銅片	單、雙、三、四、五
4. 簧片數	單	木質、竹質、鐵質、銅質
	雙	木質、竹質、鐵質、銅質
	三	竹質、鐵質、銅質
	四	鐵質、銅質
	五	鐵質、銅質

5. 製作工具

- (1). 番刀、長柄鑷刀、鋸子(竹林砍竹及剖片用)
- (2). 筆、尺(劃線用)
- (3). 小刀片(直刀法與斜刀法挖溝線用、直刀順法破線用、切線穿線及馬尾編織用)
- (4). 小弧形雕刻刀(尖銳雕法雕薄邊及中央用、調音棒用)
- (5). 尖形雕刻刀(鑽洞用)
- (6). 木製工作台(固定竹片及方便、省力用)
- (7). 磨刀石(磨刀用)

三、探索世界觀

(一) 主要學習概念、學習活動目標、教材細目與分段能力指標

- 1.主要學習概念：推動太魯閣族民族文化之技藝，參與相關課程之研習，了解太魯閣族群文化特色，以培養多元文化之素養，傳承太魯閣族優質的技藝。
- 2.教材細目：琴身製作材質、線材及簧片材質、學習單
- 3.學習活動目標：習得一手技藝外，更能了解保存傳承太魯閣族特有的文化。
- 4.能力指標：能依規畫的實驗步驟來執行操作

(二)學習活動

製作步驟如剖片、劃線、挖線溝、雕薄邊及挖線溝、雕薄中央簧片 2/3 及挖線溝破線及修護線溝、斷音棒及括修細毛邊、鑽洞孔、粗調音、穿線、細調音、編織馬尾線材、微調音準、完成品。口簧琴係以桂竹片中間切空，鑲入一金屬片（以銅片為主），或就竹片本身切割時，不完全切斷，留置中間細長竹片並予以削薄，兩側繫以細繩，左手指纏住左側細繩固定，右手指拉扯右側細繩，使其震動發音，竹片置於嘴巴前緣，以口部作為音箱，並由口腔內空間的大小轉換來區分音階，而這種傳統樂器，由演出者操作起來，可聽得陣陣輕快的樂音。太魯閣族傳統口簧琴分為單簧口琴（竹台竹簧、竹台金屬簧）、雙簧口琴（竹台金屬簧）、四簧口琴、五簧口琴等類型。目前已少有老一輩的人會吹奏，而是經口述讓年輕人漸漸學習吹奏而製作，據知已失傳百餘年。曲目有呼喚人來同享獵物之歌、情歌、歡樂歌、打獵歌、古調等，主要是語言表達、連絡、表達愛情及跳舞歡樂時用。讓學生能製作或吹奏老師教授的口簧琴，配合樂譜吹奏太魯閣族傳統歌謠。

製作過程：

- 1.用刀劈開並用鋸斷出經過半年以上陰乾的管型竹子並取約 2 公分寬，約 11.5 公分長一片竹片。
- 2.用鉛筆及尺先畫出要割開的部分(如桂竹表皮外面圖 1)。
- 3.使用木製工作台固定竹片，用小刀片小心割開線條，以直刀法與斜刀法挖出溝線，深約 0.1 公分。
- 4.使用木製工作台固定竹片，用小弧形雕刻刀雕薄口簧琴中央簧片的兩邊，注意兩側外邊緣保留及挖線溝。
- 5.使用木製工作台固定竹片，用小弧形雕刻刀雕薄口簧琴的中央簧片靠近頭端處的 2/3，注意保留中央簧片靠近尾端處的 1/3 及挖線溝。
- 6.使用木製工作台固定竹片，用小刀片以直刀法由上而下順刀破線及修護線溝，注意只能破裂線條 1 次及使用的力量避免過大而斷裂，以維護裂痕細小縫隙，提高琴音的品質。破裂線條 2 次以上裂痕縫隙變寬，影響琴音的品質。
- 7.使用木製工作台固定竹片，用小刀片以直刀法與斜刀法割斷中央簧片靠近尾端處的 1/3 處音棒及括修細毛邊緣，注意破裂線條，以維護裂痕細小縫隙。
- 8.以慣用手持口簧琴頭端敲打另隻手握拳背面尾端，使內簧片震動聽聲音，用小弧形雕刻刀雕修口簧琴中央簧片來調整音階及音準。
- 9.用尖形雕刻刀在琴身的頭端及尾端處，依據中央簧片的寬度中心點鑽出小洞孔(如桂竹表皮外面圖 1)，注意鑽洞孔的力量避免過大而斷裂。
- 10.以線材穿入洞孔，兩端線材預留長約 30 公分以方便調音。
- 11.試拉線材，耳朵注意聽簧片震動的聲音。
- 12.要調音的琴身放在木製工作台上，將中間部分削薄，使簧片容易震動。

- 13.做好的竹口簧琴，在琴身兩端綁上麻線或棉線(以馬尾編織)。
- 14.再試拉線材，耳朵注意聽簧片震動的聲音，微調後即完成竹片口簧琴。
- 15.植入簧片(銅片、鐵片、竹片) 口簧琴的製作過程，如同上述一樣的做法，只有把口簧琴中央簧片割空，再植入簧片(銅片、鐵片、竹片)。
- 16.將簧片(銅片、鐵片)剪裁成小簧片，以便放入琴身中間。
- 17.簧片的長短、厚薄及粗細和細縫大小，會影響聲音的品質音色、音階。
- 18.將簧片(銅片、鐵片)放在琴身中間，再用線材綁緊固定簧片。
- 19.在琴身的上下方各鑽一個孔。
- 20.以線材穿入洞孔，兩端線材預留長約 30 公分以方便調音。
- 21.再試拉線材，耳朵注意聽簧片震動的聲音，微調後即完成口簧琴。

四、形成新世界觀

(一)主要學習概念、學習活動目標、教材細目與分段能力指標

- 1.主要學習概念：透過分組團隊製作的歷程，專長分工，共同討論與完成任務，建立自信，共享在地多元文化的產物。
- 2.教材細目：口簧琴、相機、錄影、樂譜
- 3.學習活動目標：參與各項社區、部落活動配合展演，記錄做成成果，並從中發現問題，尋求決解方法再學習並改進，
- 4.能力指標：能執行實驗，依結果去批判或瞭解概念、理論、模型的適用性

(二)學習活動

握口簧的基本方法是左手小指套著結繩的後端，大拇指貼在口簧後座的結繩，口簧平行成一直線貼在嘴角形三角形的定點吹奏，左手肘微微向後與口簧成平行，口簧琴微微向前翹，用右手兩指或三指扯奏麻繩，拇指與很指成爲定點，定點與口簧之距離爲 15 公分最恰當，向 35 度扯奏，發出類似琵琶的聲音，更隨著繩子的拉放和呼吸的方式來形成的美妙音律和調節音色。依據耆老的敘述，回憶古時太魯閣族的男女青年，常用來做爲交談的工具，或用它來傳達情意，代替口語，在必要場合形成秘語或暗號的溝通。由此可見，口簧琴的使用，不只是用於娛樂，舞蹈助興，也用於求愛的獨特樂器。

1.口簧琴吹奏方法

(1)吹奏的姿勢：左手持琴，使琴凸面向口，以唇啣之，右手扯繩，可仗舌振動發聲，似彈琵琶之音，因呼吸鼓氣又可得各種聲調。吹單簧口琴的方法如上述。吹雙或多簧者，需不斷轉動琴身，將口對一簧之尖端;右手頻扯細繩，因各簧之厚薄可得高低之音。吹奏姿勢依情境可分站姿、坐姿、立姿、跳姿。

(2)吹奏時的呼吸法：以口吸氣、呼氣的方法吹奏。

以丹田之力度吹奏，口中產生共鳴法、以口技配合丹田之氣吹奏法、泛音吹奏法、微分音吹奏法、鼓動口腔內之氣，以腹腔之氣流控制共鳴吹奏法、多簧口簧琴以口對準該音的簧片即可，基本上是以口腔爲共鳴腔聲。

週別	單元名稱	教學內容	時數	教材來源
----	------	------	----	------

二	認識太魯閣傳統樂器口簧琴	1.認識樂器—口簧琴 *老師講解口簧琴歷史及演奏的方式，講解口簧琴音階的構成。 2.口簧琴種類介紹。 *單簧 *雙簧 3.分組進行田調	2	自編
三~四	口簧琴製作	1.介紹口簧琴主要材質 *琴身製作材質、線材及簧片材質。 2.口簧琴製作 *實地操作	2	自編
五~六	大家來吹口簧琴	1.配合樂曲「歡迎歌」「英勇歌」「呼喚人來吃獵物」 練習 ◎個人練習 ◎小組練習 2.表演 ◎個人表演 ◎小組表演	2	自編

五、連結原住民族世界觀與學科世界觀

(一)主要學習概念、學習活動目標、教材細目與分段能力指標

- 1.主要學習概念：讓我們的傳統藝術能獲得傳承，更希望藉由傳統樂器演奏與製作開拓社區文化產業，帶動社區深度旅遊等觀光產業之發展。
- 2.教材細目：參考文獻
- 3.學習活動目標：極力爭取機會，提供更多的機會舞台，讓學生在各項相關的民族教育競賽或活動中，展現自我，貢獻能力，分享榮耀。連結社區部落人力支援，共同體驗太魯閣族有關力與美的文化展現。
- 4.能力指標：善用網路資源與人分享資訊

(二)學習活動

結合社區辦理成果展分享成果，配合鄉、社區部落觀摩活動展演。積極培訓具潛力與自信的人力，給予發表與表演之舞台。

延續長期發展之藝文特色，並搭配部落優質之民族音樂文化，以作為轉化特色學校之重要元素。分享音樂演唱的喜樂與自信，讓原住民族優質的樂舞文化，成為他人最大的祝福。

1.口簧琴是要用手拉線來震動，以抖拉的力量快拉快放的方式使琴內的簧片來回產生震動。配合人的呼氣及吸氣的節奏氣流及口腔大小深淺的變化，產生另外一種很好聽的音箱變換效果聲音，所以它才会有不同的音律節奏變化及音階、音色和音質。口簧琴的功用，包括娛樂、自娛娛人、歌唱伴奏、歡樂舞蹈、競賽。亦能傳達訊息，包括男女表達愛意、祝福、思念、說話等。在休閒娛樂活動或大規模的慶典中，拿來彈奏表演，能發出優柔輕快的聲音，族民常常能邊跳邊吹自娛娛人。口簧琴運用在慶豐收、防衛、狩獵、陷阱、暗示、暗語、歡樂、追求異性等時機，竹口琴的材料是從一個完整的竹子砍下來的，把它剝開成半圓形。原則上

我們在製做竹口琴的竹材是用室內陰乾半年以上的時間，越久越好，可見本質。

附錄

口簧琴傳情意聲聲動人心

太魯閣族口簧琴在的功用，包括娛樂、自娛娛人、歌唱伴奏、歡樂舞蹈、競賽。亦能傳達訊息，包括男女表達愛意、祝福、思念、說話等。口簧琴可以奏出很現代的（忘情水）、很傳統的（丟丟銅）、更也可以奏出很搖滾的進行曲，所以口簧琴要用心聽出原音。口簧琴分為單簧竹片、單簧、雙簧、三簧、四簧、五簧、六簧銅片口簧琴，單簧竹片稱為（Totaw），有全身左右擺動「腰部、雙腿微振、單腳跳起」，還有「旋轉舞姿」等。山地口琴是泰雅族民利用山竹及小鐵片合製而成，在休閒娛樂活動或大規模的慶典中，拿來彈奏表演，能發出優柔輕快的聲音，族民常常能邊跳邊吹自娛娛人，除了用獸皮製鼓類樂器外，它是唯一用彈吹的古時樂器了。泰雅族另一樂器樂器「獵首笛」為安魂泰雅族人出草獵殺人頭後，以音樂慰禱亡者。

口簧琴（Jew Harps）

口簧琴在台灣原住民各族群中廣泛使用，基本構造大致相同，以一截長約 10 公分的小竹片作為琴身，中間穿有長孔，安置細長舌狀的竹或銅製簧片，琴身兩端鑽孔穿繫麻繩。吹奏時左手持琴置於唇間；右手不斷拉扯右端麻繩，震動琴簧發出嗡嗡聲，並隨口腔形狀變化發出不同的音調。泰雅族口簧琴的簧片數特別複雜，一般較常見一至三片，最多可達七、八片，簧片寬窄厚薄不同，可以產生高低不同的音階。此處伊能採集的二件口簧琴，是屬於單片竹簧形式，原語稱為『lubo』。口簧琴多用於獨奏，由於琴聲輕微細緻如說話般，據說過去經常是青年男女於表達情意時所吹奏。伊能提到泰雅人對口簧音調的形容為『waiohu-waiohu』，並曾引用一段《彰化縣志》的描述，說明口簧聲音的特性：「如切切私語不能遠聞，而纖滑沈蔓自具一種幽響，貓踏與番女潛相和，以通情好」（伊能 1896，東人 122：305）。

泰雅族群口簧琴的比較

泰雅族有兩個亞群：一為泰雅亞群，其歌曲以三音組織及獨唱為主；一為賽德克亞群，其歌曲則以四音組織為主，有合唱音樂，變化較多而顯得更為豐富。樂器部份，過去曾使用過縱笛與木琴，現今較常見的是口簧琴。

口簧琴的特殊用法，用在傳話、舞蹈伴奏和吹奏音樂等用途。泰雅族的口簧琴，因樂器本身構造的關係，其傳話功能有空間的限制，更由於樂器的音量，使得口簧琴在泰雅族的社會中特別顯出一種迷人的風采，而成為泰雅族戀人們互相談心的工具。口簧琴除了傳話、舞蹈伴奏的用途外，純粹的樂器演奏也常被泰雅族人所應用著，有獨奏亦有合奏。合奏時常用不同簧片數目的口簧琴一起合奏，因為各個簧的音律不同，再加上演奏者各有不同的想法，因而形成了一種異音的性格。

口簧琴的簧數由一到五簧皆有，四簧以上的口簧琴只泰雅族才有。由於口簧琴本身的特色與泰雅族人的情有獨鍾，口簧琴及其音樂一直都和泰雅族的生活有著極為密切的關連。