

出國報告（出國類別：考察）

上海市敦煌樂器廠、音樂學院考察

服務機關：國立臺南藝術大學中國音樂學系

姓名職稱：歐光勳/副教授

派赴國家：中國上海市

出國時間：100年9月6日~9月10日

報告日期：100年11月15日

摘要

國立台南藝術大學中國音樂學系兼任副教授兼系主任歐光勳，於 2011 年 9 月 6 日至中國上海市敦煌民族樂器廠、上海音樂學院，訪問民族樂器廠王根興師父有關二胡樂器製作、蛇皮處理與辨別等問題。至上海音樂學院訪問系主任王建民有關民樂創作的觀念；另外也訪問了王永德教授有關上海音樂學院教學系統建立與上海市民族推廣等問題。

目次

摘要	-----1
本文	-----2
一、考察目的	-----2
二、考察與參訪過程	-----2
三、心得及建議	-----8

附錄

一、上海音樂學院簡介	-----10
二、王根興師父幫二胡蒙皮照片	-----11

上海市敦煌樂器廠、上海音樂學院考察（報告本文）

國立台南藝術大學中國音樂學系專任副教授兼系主任歐光勳，於 2011 年 9 月 6 日至 2011 年 9 月 10 日期間，至上海考察。期間針對上海音樂學院民樂系、上海民族樂器廠上海市二胡協會、上海敦煌樂器廠進行參訪。

一、考察目的

上海目前是國際型都市，上海音樂學院也因為上海市國際地位，進幾年來聘請了許多具影響力的大師至該校講學，並在改進了許多音樂學院的教學理念與系統。如果能夠對該院進行探訪，可以借鑑該校這幾年改革的步伐，對本系在教學理念與系務都有幫助。

另，上海目前有 1800 萬人口，人口數幾乎與台灣相當，高度經濟與城市發展，是否對於文藝活動與生態有所助益，也是本系考察的重點。透過對上海文藝生態的了解與認識，可借鑑本系在台灣本土，甚至放眼國際市場的思維與佈局。

二、考察與參訪過程

本次參訪對象以上海音樂學院為主，主要針對上海音樂學院辦學理念與系統進行了解，並對該學院教師進行訪問。另外透過訪談了解上海市目前國樂推展的狀況，並對上海敦煌樂器廠的廠長與製琴師父進行訪問。

（一）上海音樂學院參訪

上海音樂學院民樂系成立於 1956 年，是中國較早成立民樂系的音樂學院，多年來培養沈之白、魏仲樂、二胡教育與演奏家陸修棠、王乙、閔惠芬；笛演奏家陸春齡；作曲家胡登跳、王建民、楊青；指揮家閻惠昌、夏飛雲等。半個多世紀以來的教學成就在海內外都有很高的評價。

該系目前主要的學科有二胡、琵琶、笛子、嗩吶、笙、柳琴、古箏、古琴、民族音樂作曲、民族音樂指揮、民族管弦樂法研究等。

本科主修樂器有音樂表演藝術與民樂作曲兩大專業。表演藝術方面有笛、笙、嗩吶、管子、二胡、板胡、琵琶、古箏、古琴、柳琴、中阮、三弦、揚琴、箏篪、大提琴、低音大提琴與民樂作曲、民樂指揮等共十八個項目。

在學科方面分四大類：1.專業課有主修、合奏、室內樂、論文寫作。2.專業基礎課：是唱練耳、鋼琴、和聲、對位、樂理、曲式。3.基礎理論：中外音樂史、民歌、戲曲、藝術概論。4.政治文化課：英文、大學語文、藝術概論、體育、計算機基礎、思想道德修養。最特別的是該系有拉弦、彈撥、吹管、作曲、指揮、重合奏教研室。

1.訪上海音樂學院王永德教授談上海民樂普及教育的狀況

王永德教授是上海民樂系資深二胡教授，多年來他教授的學生有高韶青、陳春園等二胡演奏名家。近年來王永德教授努力將民樂教學普及化，將民樂推廣至上海以及上海以外的地區。有系統的組織教師團隊到上海各個小學、中學組織社團，並定期安排訓練樂團。從訪談中，我們了解到一般學校對於民樂團發展的情形，我們也透過比較可以觀察出台灣與上海民樂發展的不同。

a.樂團數量：

上海市人口有 1800 萬人，台灣總人口數有 2300 萬人。上海市各級學校民樂團，因為地緣資料取得不易，我們無法得到正確的統計數字，不過經王永德教授的轉述，我們知道在數量上與台灣相比是少的許多的。（王永德教授認為，上海市各級學校民樂團的經營是近幾年才開始的事情，所以數量上與普及性並沒有得到很好的發展）

b.樂團演奏曲目：

按王永德教授的說法，目前上海各級學校所演奏曲目的廣度、難度與台灣相比都有差距。台灣經過五、六十年的音樂比賽後，所有的學校教師無不在曲目開發與技術難度的提升盡最大努力。而上海對於民樂的教育，一直以來都著重在個人技術的培養，長期以來造就出許多優秀的獨奏人才，但在樂隊人才的培養上，與獨奏人才相比就顯得弱的許多。也因為如此，我們從王教授的口中得到的訊息，並比對台灣目前國樂團所演奏的曲目，比較後發現，台灣國樂團在曲目廣度與難度與上海相比是比較好的。

c.樂團演奏的水平：

訪談中從王永德教授給予的資料，看到上海學校演奏的水平，正如王教授所言，各聲部演奏水平並不高，樂團的編制也並不齊全，整體上來說，我們看到演奏技術的生澀，聲部平衡也不盡理想。我想這些都與經營的時間有

一定的關係。如前所述，我們接觸到上海音樂學院的學生，其演奏水準整體而言比起台灣專業科班學生的演奏水準是高的。上海音樂學院的學生，在技術訓練、音準訓練、節奏訓練、樂曲表現等方面都高於台灣專業科班的學生（以上所說，主要針對上海音樂學院學生程度較高者而言。我們接觸到水準較普通的學生，他們的程度與台灣學生的程度比較起來，並沒有太突出）。

d. 音樂比賽的舉辦：

由以上介紹我們可以了解，台灣各級學校國樂社團學生的程度，與上海比較起來是很的許多的，我想這與台灣教育部幾十年來持續舉辦的全國學生音樂比賽有很大的關係。據王永德教授的說法，上海也有舉辦各類不同的比賽，但這些比賽大多由民間舉辦，即使由公資源舉辦，其性質、規模與成熟度與台灣相比都有一段距離。由於教育部舉辦的音樂比賽，從賽程規劃、比賽行程的安排、場地、場務、比賽辦法的制定、樂器分組、樂器種類的歸屬、評審的安排等等都有一套很完善的程序。這些比賽辦法多少也影響了民間各社團與法人舉辦類似的比賽。因此，台灣上從政府單位，下至民間機構所舉辦的音樂比賽，其規模與比賽事項都有一定的規範與標準，其結果與成效當然也就可以預期。反觀上海所舉辦的比賽，其規模與賽程的規劃與內容，就不如台灣所辦的比賽，其效果也就無法像台灣一樣獲得保證了。

2. 民樂系教研室對於器樂教學的功用

在訪問中我們了解到該系個樂器類種中設有教研室，每個教研室各設一位教研室主任，負責統籌該樂器類種的教師聘任研究、學期考試、評鑑學生演奏能力、教師教學內容與方向、學期演出等事宜。教研室主任定期召集該樂器種類之教師進行教學內容之討論與交流，並定期針對學生學習的反應進行教學進度的調整。

a. 教研室設立的優點：

透過教研室的運作，專業教師負責一群特定學生，針對他們學習內容、學習反應、學習成果的檢討，的確可以有效與確實檢視每位教室教學時可能產生的盲點，並提供給教師們在教學時的參考。

b. 本系器樂教學可以學習的地方：

上海音樂學院民樂系教研室主要起到細部分工、統籌與核心領導的作用。反觀本系器樂教學方針，無論教師聘任、每位專業教師授課內容、考試

方向、同學們學習進程、學習內容、學習進度、學習的反饋與檢討等，大多都在系務會議由系專任教師共同討論。而專任教師在各樂器類種的數量並不夠多，所有的樂器大多都是一位專任教師（除了二胡有兩位、古箏有兩位專任教師之外，其餘樂器都是一位專任教師），有些樂器甚至沒有專任教師（如嗩吶、揚琴、阮、大提琴、低音提琴等）。因此，專任教師在討論學生們學習樂器的成效時，往往因為專業參與的不足，而不法將所有問題做全面性的討論，因此，也較難發現同學們在學習上所碰到的困難與障礙。有鑑於此，本系如果能夠參考上海音樂學系民樂系教研室的作法，將本系各項樂器歸吹、拉、彈、打四類，並由專任教師為類組的召集人，並邀請所有主修樂器之兼任教師擔任各項樂器的小組成員。以類似教研室的方式，並討論出適合本系教學理念的內容，定期對學生的學習，老師的教學內容進行修正。相信對於本系教學與學習兩系統都有正面與積極的效益。

3. 上海音樂學院民樂系對於音樂創作的努力

該系民樂系系主任王建民（到訪當日系主任公出）是著名的作曲家是一位多產且質量很高的作曲家，先後創作了多首二胡作品，每一首作品都獲得很高的評價，其作品也是目前音樂會經常演出的曲目。尤其是他先後創作的四首二胡狂想曲，在樂曲的素材選用、創作手法等都有很突出的內容，因此，了解他對於二胡創作的理念與想法，對於本系未來在培養音樂創作人才等方面的培養是有幫助的。

a. 王建民創作的基本概念：

民樂系汝藝教師研究王建民主任的作品頗有見解他認為王建民的作品有許多前衛與新穎的想法。例如在調性與節奏的安排特意擺脫聽覺慣性的處理是很有見地的。以王建民主任創作的四首狂想曲為例，很一首狂想曲都大量的採用用音錯位的方式創作，拍號的快速變化更是王建民慣用的手法。在調號的選用頻繁的轉調，臨時升降記號的選用也是王建民創作的慣用手法之一。

b. 創作需有時代感：

而王建民主任對於自己的創作認為應該有顯明的時代感，他認為音樂創作的審美感覺應該與當代的審美感知有連結；他也認為現代的創作應具有創新意識，他認為藝術的魅力在於突破、在於創新，不破不立，任何藝術種類能得到長久的流傳，都是在傳統中突破自己的束縛與侷限。不過他認為創作的突破，又必須建立在濃郁的民族情感之上，創作的靈感必須擷取傳統的精

神，這裡他特別強調不同地域中民歌所蘊含的音樂語言，在音樂情感中所傳達的情與韻的關係。

（二）上海敦煌民族樂器廠

上海敦煌民族樂器廠成立於 1958 年，位於上海市七寶鎮，廠房面積有 14181 平方米。目前生產的國樂器吹、拉、彈、打等都有。不僅如此，他們也對於樂器改良進行研發，並且也對於仿古樂器進行研究，目前國樂團裡各種樂器這裡都有生產。

本次主要訪問二胡製作師父王根興師父，王師父製琴五十多年，製作的二胡工藝形制、音色、演奏的順暢程度都有很高的水準。訪談內容主要針對二胡幾十年來在樂器形制、材料演變、製作工藝與蛇皮選用、處理等方面進行了解。

1. 首先王師父先介紹蛇皮的選擇

蛇皮選擇以部位、厚度、皮質、彈性等幾個方面來判斷皮質的優略。

a. 鱗皮部位的選擇：

鱗皮的部位來說，最好是一條蛇的中部位的四到五塊皮，我們可以從肛門往前算四到五塊皮。鱗皮越靠近頭部會越小，從形狀上看或從鱗片的規整性來看都不理想。我們在選擇皮的時候，會將皮分為幾個等級，如紫檀木因為木質的檔次較高，所以我們會用最好的部份，當然也配合色澤、鱗片大小、厚薄、鱗片顏色等等問題。其次是老紅木等級的皮，這種皮算中上等的皮，相對於紫檀的等級在上述幾種條件下都較差一些。在其次就是黑檀等級的木頭，其皮質也就更差一些了。

b. 在皮的色澤方面：

在色澤方面有些發青有些發暗的都不是好的皮，在傳統上以老黃色為較佳的色澤。另外有一些顏色較暗、較白或是黃、白、黑顏色混雜的，在判斷上也不能說全部不好，而是要按顏色分布的比例來判斷。就以老黃色來說，如果整張皮太黃也不是很理想。

c. 鱗片大小方面：

在鱗片方面一般來說大小的格子並不是最主要的，但是以目前的審美觀念來看，大多是以大小適中的鱗片為主，有些人看到太小或太大的鱗片會覺得品質不好。不過在 1940 年代二胡所使用的鱗片大多是比較小的，不過也不會因為鱗片太小聲音就不好聽，有些鱗片小的皮發出來的聲音還是很美的。所以他認為，鱗片大小並不是最主要的關鍵，當然，鱗片大小還是有一定比例的。真的太小或太大的也不是很適合的。

d. 蛇皮的質地：

談到皮質的質地，主要是看皮的光滑度，皮質最好有些油光，皮面不要有太多皺紋，太多皺紋表示皮太老。有些皮可能冰過，冰過的皮一定不可以用，因為冰過的皮沒有彈性，蒙在琴筒上震動較差。

e. 蒙皮的鬆緊與時間

有關於蒙皮將皮蒙在琴筒上時絕對不可以太鬆，因為鱗皮會隨著時間與演奏者給予壓力的多少而產生日漸塌陷的問題。所以蒙皮時不可以將皮蒙的太鬆，最好是有一定的緊度，演奏者買到新琴後大約過了一至二年後，這把琴的蛇皮會越來越好拉，聲音也越來越順。這樣的琴皮可以拉更久的時間。由於鱗皮的張力很大，所以我們在蒙皮後，會在琴筒後面的凹槽處綁著線，並且用膠將這個線沾著固定，以抵消鱗皮在琴筒上的壓力。

2. 二胡琴筒的形制：

另外有關二胡形制的演變，最主要是琴筒形狀的改變，在 1963 年北京、蘇州、上海等地的製琴師父匯集在北京三個月，制定了二胡現在基本的樣式。但在 1980 年代北京在二胡琴筒上做出前八後圓的樣式之後，許多人開始使用了這種形制的製作二胡，就連台灣也大部分都購買北京的二胡，那個時候，上海做的六角二胡銷售量減少許多。不過到了 1990 年之後，經過時間考驗的前八後圓的北京二胡受到淘汰。一時之間所有的人不論北京、上海、台灣或海外的二胡演奏家還是覺得六角二胡的形制聲音最好，大家又開始使用六角形制的二胡。在這期間還出現過扁八角、扁圓筒等等形制。但目前所有二胡演奏者使用最多的還是六角形制的二胡。

至於琴桿與琴頭的問題，在琴頭方面，大多是裝飾性質，北京、蘇州、上海等地所做的琴頭形制都不一樣。在早期還沒有改革開放之前，北京、蘇

州、上海等地的琴一看琴頭就知道了。因為這幾個地方的二胡製作的琴頭樣式都不一樣，一看琴頭就可以辨別出來。但是改革開放後，經濟市場決定的一切，這幾個地方的製琴者大多以市場經濟為主要考慮，只要是客戶的要求，上海也可以製作北京的琴頭、北京也可以製作蘇州的琴頭。

另外音窗的問題，音窗在不同地區也有不同的樣式，主要是在鏤空的比列與刻花的樣式。一般的鏤空面積以在 60% 以上為較理想的狀態。因為鏤空太少琴筒震動的聲音傳達不出來，聲音會留在琴筒裡，音聲容易發悶。如果鏤空太多，聲音會直接串出來，發音會缺少共鳴。

琴桿在早期是圓形的，到了 1980 年代橢圓形，到 1990 年代普遍的扁平行，雖然這幾種形狀的改變，卻經過了幾十年的時間，目前無論北方或南方普遍使用的這種琴桿的形制，很難說是從哪裡開始的，最少到目前都還說不清楚。不過我們可以肯定的是，這種形制對於左手握琴桿的時間是比較舒服的，是比較符合人體工學的。

三、心得建議

此次至上海參訪行程，最主要了解上海音樂學院民樂系運作情形，在他們的系統中我看到教研室就像一個教學研究小組一樣。由專業老師組成，裡面設一位負責人，統籌專業教學的教材、教學進度、教學內容研發、同學學習進度的調整等等的問題。經過定期與不定期的會議可以對教學與學習兩方面提供很好的反思，以達學習的最佳效果。

在了解上海國樂發展的生態方面，我們認識到台灣與上海在國樂普及方面是相對成功的。主要原因是因為台灣音樂比賽的機制，讓樂餘學習者有學習成果發表的機會。再加上公資源的參與與介入，讓民間社團在參加比賽的時候有一個公正客觀的單位做認證。因此，也就可以獲得更多民間的回饋。而台灣土地面積與人口數量和大陸比較，不由得讓筆者思考到，台灣成功的模式可以到大陸發展的可能。我們可以藉由台灣音樂比賽的機制與模式，再加上台灣培養的人才。將這兩個軟實力移植到大陸，一來可以擴大台灣音樂市場的版圖，另外一方面可以輸出台灣人才培育的就業管道。

有關上海音樂學院作曲人才的培養與觀念的建立等方面，關於這個問題是本系多年來所面臨障礙。也是台灣國樂生態總體共同面臨的問題。我們知道，一個地區的文化具有價值的一個條件，創作有個很重要的影響力。本系自創系以來，在演奏上獲得很大的成就，但在創作方面一直以來都沒有什麼建樹。反觀上海音樂學院，在創作上除了教師團隊有大量作品產生之外，他

們也在 2010 年 11 月舉辦上海音樂學院二胡創作比賽，不僅如此，他們的作曲系的學生與老師也不定期有許多優秀的作品產生。例如 2010 年的二胡創作比賽，有幾首作品就是由上海音樂學院的學生創作的。關於這個問題，師資是最大的問題，除了師資之外，我們也面臨到同學們對於創作觀念的認知，還有本系創作氛圍的照顧等問題。這些問題，也透過本次的參訪獲得一定程度的認識，應該也可以提供給本系在未來創作教學的訓練上有一些啟發。

在樂器製作方面，本系從 94 學年度開始開設樂器製作課程，同學們選修相關課程學習樂器製作與維修，但缺乏廣泛的觀摩與交流，導致同學們製作的成品還沒有辦法獲得很好的品質。爾後有機會應該聘請王根興老師到本系交流，以獲得更多有關樂器製作方面的經驗與知識，以提升本系在樂器製作上的成績。

本系參訪對於上海市在國樂教育、普及與樂器製作等方面多有認識與了解，其中國樂普及方面我們可以思考是否可以將台灣經驗西進到大陸，以拓展台灣畢業生的市場。至於上海音樂學院教研室的設立，對於本系樂器主修的教學是有所啟發的，本系也可以考慮是仿照該模式設立類似教研室，由一位專任教師負責該業務，並統籌兼任教師的教學內容、教學方針、教學目標，並對同學們學習進度提出檢討與改進。至於作曲與樂器製作等方面，可以將本次參訪所獲得的觀念，在不特定的場合中提供給同學與教師們參考。也期待在未來本系與上海音樂學院有更多交流的機會。

附錄

一、上海音樂學院簡介

上海音樂學院前身是教育家、思想家蔡元培先生和音樂教育家蕭友梅博士於1927年11月27日共同創辦的國立音樂院。首任院長為蔡元培先生。1929年9月更名為國立音樂專科學校。於1956年定名為上海音樂學院，自1949年至1984年，著名作曲家、音樂理論家、音樂教育家賀綠汀擔任院長（後任名譽院長），為學校的建設及發展做出了卓越的貢獻。1984年後，桑桐、江明惇、楊立青教授曾先後任院長。學院現任黨委書記：桑秀藩，現任院長：許舒亞。

學院面向招收本專科生、碩士研究生、博士研究生，並招收外國留學生。學院設有14個系（部），即作曲系、指揮系、音樂學系、民族音樂系、鋼琴系、聲樂歌劇系、管弦系、音樂教育系、音樂戲劇系、藝術管理系、音樂工程系、現代器樂與打擊樂系、公共基礎部、研究生部等。涉及6個專業（作曲與作曲技術理論、音樂學、音樂藝術表演、錄音藝術、公共事業管理、音樂科技與藝術）、近20個專業方向，既包括了具有雄厚根基的傳統專業，也有若幹新建的新興學科與交叉學科。

學院擁有第一批建立的碩士、博士、博士後流動站的完整教學、科研體系。含4個碩士研究方向（音樂學、作曲與作曲技術理論、音樂表演、音樂教育）；2個博士研究方向（音樂學、作曲與作曲技術理論）；1個藝術學博士後科研流動站。學院目前擁有2個上海市重點學科（優勢學科：作曲與音樂設計，特色學科：音樂文化史）、上海市教育高地1個（音樂表演）、以及上海市高校音樂人類學E—研究院。

學院擁有3個集教學、表演、科研為一體的藝術中心，即周小燕國際歌劇中心、國際弦樂藝術中心、國際鋼琴藝術中心；擁有1個音樂研究所，下設中日音樂文化研究中心、中國當代音樂研究與發展中心、上海音樂學院校史研究中心、音樂劇研究中心、音樂教育研究中心、音樂與社會研究中心等。並建有六個音樂表演團體：上海青年交響樂團、上海音樂學院新室內樂團、上海音樂學院弦樂四重奏組、上海音樂學院打擊樂團、上海音樂學院民族樂團以及上海音樂學院合唱團。學院另擁有一個富有特色的出版社——上海音樂學院出版社、一個高水平的學術期刊——《音樂藝術》、一個獨一無二的特色博物館——東方樂器博物館、以及一個高水準的演出場所——賀綠汀音樂廳。

學院在教學體制上實行“大、中、小”一貫制。1953年正式成立了附中，1956年成立了附小。五十多年來，附中、附小形成了鮮明的教學特色和優良傳統，取得了優異的辦學成果，培養出一大批日後成為國內外知名音樂家的優秀學生，成為我院及全國各音樂院校後備人才的重要培養基地。以上資料參考上海學院網站。

二、王根興師父幫二胡蒙皮照片

