

吳榮順◎著

台灣原住民 音樂之美

策劃

ISBN 957-629-320-0

9 789576 293207

傳統藝術叢書——09

台灣原住民 音樂之美

吳榮順◎著

國立傳統藝術中心籌備處

策劃

漢光文化事業股份有限公司

出版

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣原住民音樂之美 / 吳榮順著。——台北市：
漢光文化，民 88

面；公分。——（傳統藝術叢書；9）

參考書目：面

ISBN 957-629-320-0（平裝）

1. 民俗音樂—台灣 2. 台灣原住民—文化

539.4232

88008962

【傳統藝術叢書-09】

台灣原住民音樂之美

吳榮順◎ 著

策劃 / 著作權人 國立傳統藝術中心籌備處

發行 / 編輯製作 漢光文化事業股份有限公司

諮詢委員 ◇ 莊伯和 吳哲夫 宋龍飛 方芷絮

曾永義 黃永川 楊式昭 鄭恆雄

丘秀芷

策劃小組召集人 ◇ 柯基良

策劃小組 ◇ 陳金泉 黃素貞 王姿雅 陳迪華

宋定西 傅金福 林茂典

圖片提供 ◇ 吳榮順

美術指導 ◇ 陳文育

美術編輯 ◇ 王心怡

執行編輯 ◇ 黃智華

文字編輯 ◇ 張念中 莊晏甄

曲譜製作 ◇ 百韻樂譜工作室

製版印刷 ◇ 漢光文化事業股份有限公司

總 經 銷 ◇ 漢光文化事業股份有限公司

台北市羅斯福路三段 28 號 11 樓

Tel: (02) 2362-6602

Fax: (02) 2365-2552

E-mail: hilit168@ms27.hinet.net

出版日期 ◇ 中華民國 88 年 6 月 30 日

定 價 ◇ 新台幣 180 元

登 記 證 ◇ 行政院新聞局台業字第 1387 號

◎ 版權所有，未經許可，禁止翻印或轉載

ISBN: 957-629-320-0

70

傳統藝術叢書 -09

台灣原住民音樂之美

吳榮順

【目次】

序 / 6

前言 / 8

壹、泰雅族——紋面下的口簧之舞 / 13

貳、賽夏族——唱給矮靈的歌 / 20

參、布農族——天生的合唱民族 / 29

肆、鄒族——瀑布下的歌聲 / 40

伍、魯凱族——雲豹之歌 / 52

陸、排灣族——百步蛇民族的自然人聲藝術 / 61

柒、卑南族——年祭之歌 / 68

捌、達悟族——與飛魚一起唱歌 / 77

玖、阿美族——山海之間的天籟 / 85

拾、邵 族——水沙漣月下的杵歌 / 93

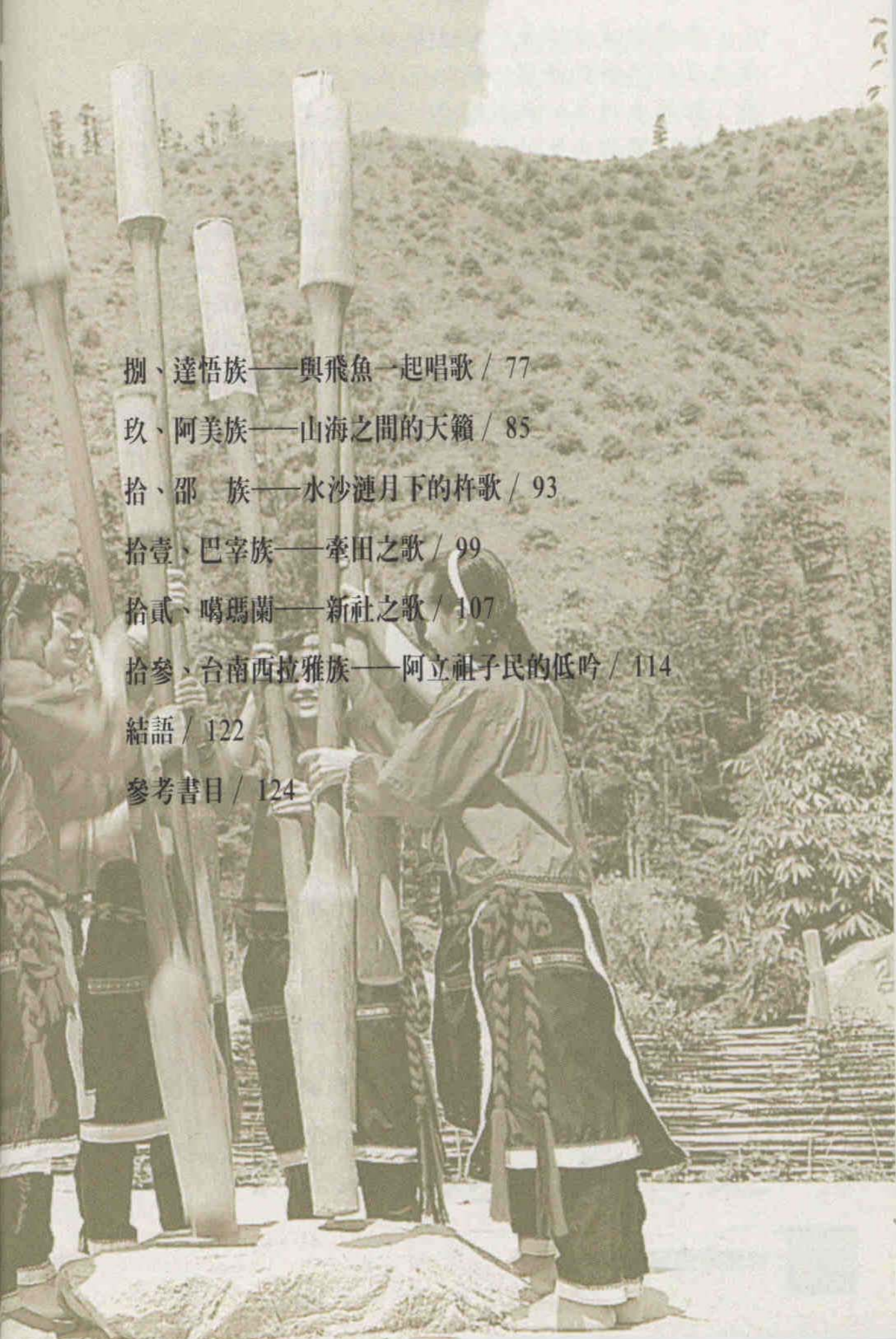
拾壹、巴宰族——牽田之歌 / 99

拾貳、噶瑪蘭——新社之歌 / 107

拾參、台南西拉雅族——阿立祖子民的低吟 / 114

結語 / 122

參考書目 / 124

序

本會自成立以來，就十分重視出版的工作，有的是為了所舉辦的展覽、研討、活動留下紀錄；有的是為了陳述表達某一施政理念。為了文化的推廣，更訂立了較完整的出版計畫，針對一般國民了解各種文化課題，而發行幾類「叢書」。

此次由國立傳統藝術中心籌備處規劃出版之《傳統藝術叢書》，即屬後者。

近年來國內出版生態丕變，在商業價值的衡量下，居於弱勢地位的傳統藝術相關出版物，恐怕並不討好，然而並不代表沒有需求；從市場機制而言，仍有相當熱愛傳統藝術的閱聽大眾；基於此，國立傳統藝術中心籌備處藉著這樣的出版計畫，提供管道，除了邀請學者專家主筆撰寫，更重視精緻的編輯作業，方便攜帶閱讀的規格版本，並以美好的版面帶來視覺美感，以激發讀者的興趣。

這是一項持續性的長期工作，當匯水成渠，蔚為傳統藝術文化的大河時，對於我國傳統藝術的保存、維護與推廣，絕對是有幫助的。

《禮記·樂記》也說：「夫樂者，樂也，人情之所不能免也。」人們對於美好的慾望與追求，乃天性使然，而培養、提高自己的審美能力與資質，則是美化生活的基礎，至少傳統藝術提供了豐富的內容，由其中培養興趣，正是最根本的。

時值《傳統藝術叢書》出版，頗感欣慰，也樂為之序。

行政院文化建設委員會主任委員

林澄枝

序

國立傳統藝術中心籌備處為使國人深入了解我國傳統藝術文化，特別邀請學者專家及傳統藝術界人士成立「傳統藝術叢書編輯諮詢委員會」，有計畫、有系統地籌劃出版各類傳統藝術書籍。

民國八十七年九月，第一套《傳統藝術叢書》正式發行，內容分為：（一）概說部分，以大範圍作綜合性的描述，論述力求周延，計出版《我國的傳統戲曲》、《台灣傳統工藝》、《傳統音樂概論》、《台灣民間雜技》等四冊。（二）叢書部分，內容力求活潑自由，尤重圖片之美感，計出版《台灣福佬系民謠—老祖先的台灣歌》等八冊。

由於第一套《傳統藝術叢書》發行以來，深受各界好評，籌備處再邀各界專家合作出版第二套，內容涵括《台灣原住民音樂之美》等八種，希望能從各種角度探討傳統藝術，表達傳統藝術之美。

傳統藝術及文化在現今社會環境結構下，失去了原先的生態環境，民眾所接受的娛樂、文化形式日趨多元，使得傳統藝術快速的凋零與沉寂，但傳統藝術所曾反映的國民生活觀念、文化特色、審美感情，都有其價值，是社會文化重要資源，值得珍視。

要再去審視傳統藝術的藝術之美，事實上，即使生存在這樣一個多元文化的時代裡，是很難拋開過去的先民文化。先民們曾帶領我們走過艱辛的歲月，生活上點滴的成就，形成現今最珍貴的資產，如何去珍惜這些資產，重新為現今忙亂的生活產生活潑的機制，是必須多加思考的；這套有系統的傳統藝術叢書也許可以適時的提供給大家使用。

國立傳統藝術中心籌備處兼代主任

柯基良

前言

台灣原住民族可以分成高山原住民及平埔原住民兩大系統。在語言家族上，雖然都同屬南島語群（austronesian family），但在音樂藝術的表現上，兩大系統之間，異質性大過於同質性，甚至同系統族群之間的音樂亦有極大的差異性，這也是民族音樂學者區分族群的重要依據之一。

當我們將台灣原住民族文化的屬性，放大到南島文化圈的範圍來看的時候，我們更會發覺其他南島諸民族，或受到西方殖民政策的文化移植和轉借（如密克羅尼西亞、玻里尼西亞、美拉尼西亞），或受到宗教力量的適應與涵化（如印尼、馬來西亞、馬達加斯加）等等因素的影響，這些同為南島語圈下的民族文化，是呈層次的累積，一層層的附加在原南島文化基礎之上，已經成了南島、伊斯蘭、印度教、基督教下的「層次文化」（cultural stratification）。從音樂的現象來看，除了幾個小島上的住民之外，這些南島民族最底層的根源音樂要素，不管是歌樂或器樂，都相當程度的融解在以「鑼群」和「竹群」音樂為主的「層次文化」上。

反觀台灣的南島語群，處在南島文化圈最北的小島上，不知經過了多少世代與世紀，其

中也歷經了清廷冷熱不同的統治、日本強勢的撫番政策，以及現階段台灣政府的多元文化衝擊，台灣的原住民南島文化現象，外在上雖也面臨「西化」和「漢化」不同程度的文化適應，但其音樂內涵上的發展，卻與其他南島諸民族文化的繁衍有所不同，它不是橫向式的「層次文化」，而是縱向式的「並行文化」(cultural parallelism)發展。在台灣，不管是高山系統或平埔系統下的原住民族，兩者所保存及維繫的音樂文化現象，雖然都同屬南島語群下的民族，但在音樂的表現上，卻宛如來自兩個截然不同的文化根源。

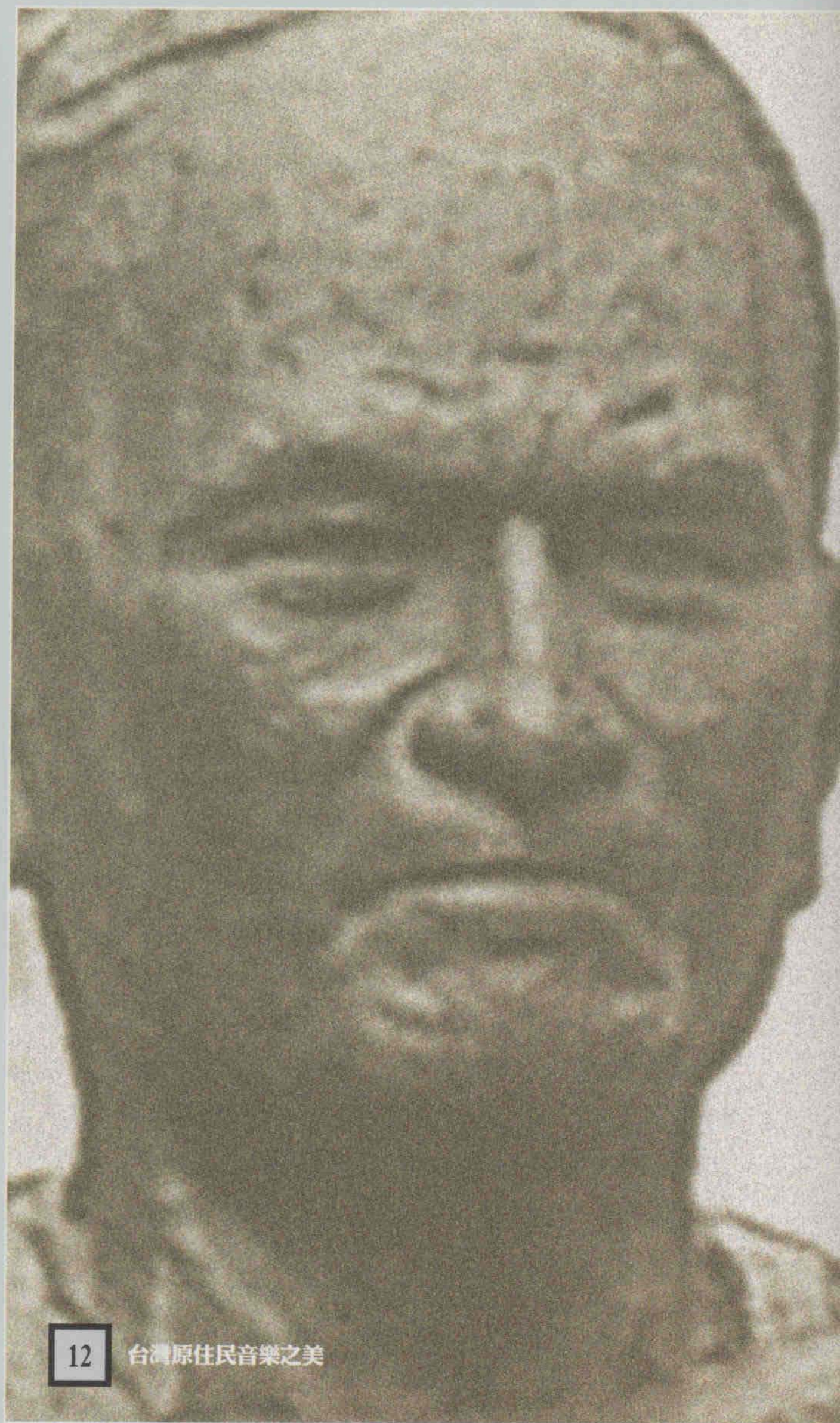
這兩個台灣原住民系統之下的各個族群，除了居住在南部的魯凱及排灣族群之音樂現象呈現較多的同質性之外，其他各個族群都有其易於區別族群與族群 (groups) 之間，甚至亞群與亞群 (sous-groups) 之間的音樂表徵現象與音樂內涵。台灣原住民多元化音樂現象的存在，就是台灣島最珍貴，也是最重要的文化資產。而台灣原住民音樂文化要素的積蓄，也說明了：台灣雖為一蕞爾小島，從考古語言學及民族音樂學的角度來看，它不但是南島語族可能的發源地，它更是「沉澱」南島語族文化現象的島嶼。

直到今天，高山原住民九個族群（泰雅、賽夏、布農、鄒、魯凱、排灣、卑南、阿美、達悟），以及平埔原住民的四個族群（邵族、噶瑪蘭、巴宰、西拉雅），不但還完整的保存著複雜而規則化的音樂藝術，音樂在傳統歲時祭儀與人的生命禮俗之中的運作，也都還緊密的與現代的原住民族，甚至整個台灣社會融合為一體。台灣原住民音樂文化的保存和延續，已成了台灣傳統文化中重要的資產，也成了台灣文化不可分割的一個部份。

過去有關台灣原住民音樂的研究，從清代黃叔璥的《台海使槎錄》，經過日據時期到台灣當代的民族音樂學者，他們對於高山原住民之音樂，都作了為數可觀的記錄與研究；但在平埔原住民音樂的部份，由於研究及記錄的腳步比不上平埔族漢化的速度，因此平埔音樂的研究成果，可以以「鳳毛麟角」來做比喻。雖然日據時期，日籍學者如伊能嘉矩、移川子之藏等也記錄了台南地區平埔族的儀式與音樂，但因為音樂專業研究的局限性，他們的研究都僅止於歌詞的記錄，音樂的聲響形貌及聲音圖像的記譜均付之闕如，以致平埔族音樂的真象仍是處於未可知的狀態。光復後，呂炳川先生作了一部份的平埔音樂研究，但仍是驚鴻一瞥式的呈示平埔音樂的範例。

一直到1988年之後，由於林清財先生完成了以西拉雅族音樂為主題的碩士論文，以及1998年9月，我們完成了全台所有平埔原住民的音樂聲響與聲響符號的記錄，同時整理出了八張一套，為數480多分鐘屬於「平埔族音樂紀實」的CD唱片之後，平埔族音樂的部份面貌才得以讓人們瞭解。這些有聲資料，雖然無法完全的還原過去平埔族音樂的全部，但也為台灣音樂史，甚至台灣的原住民音樂填補了空隙。

這本以「原住民音樂之美」為題的小冊子，受限於篇幅，僅能以概約性的描述，來呈現「台灣原住民音樂」的「美」，讓我們認識台灣原住民音樂文化的真面貌，同時也讓我們對異文化的認知，從欣賞、了解、領會，進而學會互相尊重。本書的完成，除了要感謝原住民朋友們的協助之外，還要感謝鄧蕙瑾老師、于蘇英小姐、湛敏秀老師在採譜及資料整理上的幫忙，在此一併致謝。

壹、泰雅族／紋面下的口 簧之舞

泰雅族是所有的原住民中，活動領域最廣的一族。族人以大霸尖山為中心向四方遷移，包括台北縣烏來鄉、桃園縣復興鄉、新竹縣尖石鄉與五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉、宜蘭縣大同鄉與南澳鄉及花蓮縣卓溪、萬榮、秀林三鄉皆有其足跡，人口數僅次於阿美族。

人類學者認為，泰雅族是距今約6500年前，自中國大陸渡海來台的繩紋陶文化民族，也是高山原住民中最早移居台灣的前驅，清代文獻中稱其為「大么族」和「紗績族」，包括了泰雅族系統下的兩個亞族泰雅亞族和賽德克亞族。

泰雅族過去有出草的習俗，勇士
凱旋歸來時需穿戴特殊衣飾，
表彰其功績成就及
社會

壹、泰雅族／紋面下的口簧之舞

南投縣境仁愛鄉瑞岩部落泰雅族人的口簧演奏。

地位。部落中的領袖權由敵首祭的司祭氏族頭目所有，兼具政治和軍事指揮權，司祭權則屬祭司。日據時期，與生俱來的強韌生命力及尚武精神，使泰雅族發起多次慘烈的抗暴事件，至今仍是泰雅文化的烙印。

農耕與狩獵是最主要的經濟活動，畜牧為次。泰雅族以太陰曆法為行事準則，整年作業中以農事最忙，閒暇時則是泰雅男子狩獵的時間。織布是泰雅女子必須專精的手藝，技術的好壞攸關未婚女子待嫁的本錢。過去，女性必須學會織布或待嫁前才可紋面，男性則必須出草獵得敵首後，才能享有紋面的榮耀。泰雅族的祭典多與農事有關，包括開墾祭、播種祭、收穫祭、人頭祭等，但現今大多廢除，只有少數部落仍有部份祭典在舉行。

南投縣境仁愛鄉親愛部落泰雅族人的口簧歌舞。