

排灣文化的詮釋

胡台麗◎著

臺灣研究叢刊

排灣文化的詮釋

胡台麗◎著

臺灣研究叢刊

排灣文化的詮釋

2011年7月初版

定價：新臺幣450元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著 發行人	著 胡林	台 載	麗 爵
----------	---------	--------	--------

出版者 聯經出版事業股份有限公司
地址 台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址 台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話 (02) 87876242 轉212
台北忠孝門市：台北市忠孝東路四段561號1樓
電話：(02) 27683708
台北新生門市：台北市新生南路三段94號
電話：(02) 23620308
台中分公司：台中市健行路321號
暨門市電話：(04) 22371234 ext. 5
高雄辦事處：高雄市成功一路363號2樓
電話：(07) 2211234 ext. 5
郵政劃撥帳戶第0100559-3號
郵撥電話：27683708
印刷者 世和印製企業有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
發行所：台北縣新店市寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02) 29178022

叢書主編	沙淑芬
校對	馮蕊芳
封面設計	蔡婕岑

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回聯經忠孝門市更換。

ISBN 978-957-08-3833-6 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

聯經學術叢書

編輯委員會

于宗先(主任委員)

王汎森、何寄澎、林載爵

楊儒賓、錢永祥

代序

排灣文化之另類探索

一、

和一些立意研究排灣族的人類學者不同，我早先並沒有被那些為數眾多的以排灣族階層社會、長嗣繼承等社會結構為探討重點的文獻所導引，而是在偶然的機緣下，與排灣文化發生了接觸，受到排灣田野中一些特殊聲音與影像的挑動，激起研究的興趣，逐步走上一條比較另類的排灣文化探索之路。

「偶然的機緣」起於1983年。因為想拍攝民族誌紀錄片，在中研院民族所研究排灣族的同事蔣斌通報協助下，進入台東達仁鄉土坂村參加難得一見的排灣族五年祭。我在田野中為排灣族繁複的祭儀及巫師以快速高亢的音調唸唱的祭儀禱詞、經語所震懾，很想多瞭解一些，但發現那是非常艱困的工作，一時間無法突破，便只集中心力完成了紀錄片《神祖之靈歸來—排灣族五年祭》（胡台麗，1984）。

拍攝五年祭紀錄片時，我為了追溯神祖之靈的歸返路線，便前往可清晰望到大武山的村落獵取鏡頭。在泰武鄉泰武村得知有一位老人gilgilau Amulil(郭榮長)會吹奏雙管鼻笛，就請他以大武山為背景作展演。那奇特的吹奏法與低沈而哀淒的音調令我驚訝、著迷，可是未受過民族音樂學訓練的我，那時完全沒想到自己有朝一日會研究排灣笛。1995年行政院文建會為籌設「國立傳統藝術中心」而展開保存研究計畫。我當時是諮詢委員，在原住民樂器方面建議研究鼻笛和口笛、口簧琴和弓琴。其他委員知道我對排灣族有興趣，便建議由我擔任排灣族鼻笛和口笛委託研究計畫的主持人。我原先還有些猶豫，但在遇到有排灣血統，從東吳大學日文系畢業不久的年秀玲(tjuplang Ruvaniao)後，便決定接這個案子。秀玲說她平和村的家隔壁便住了一位會吹鼻笛和口笛的老人，她很樂意擔任此計畫的助理，協助排灣笛吹奏者的訪談與聯繫。1995年我們先作地毯式的現況調查訪問(胡台麗，1995)，1997年再邀請有民族音樂學訓練的錢善華教授與排灣族傳道人賴朝財(vuluk Zingerur)加入，展開第二階段的排灣笛藝人生命史、曲譜與製作法記錄(胡台麗，1997)。在這樣超越單一村落的廣泛調查基礎上，我才有可能從比較另類，但遍存於排灣各地區的笛聲、笛子表面的雕刻圖紋和相關聯的傳說著手，觸探到排灣族情感與美感的世界。

在拍攝《神祖之靈歸來——排灣族五年祭》過程中，因土坂村有一部分居民是日據時在政府安排下由舊古樓村遷入土坂，我便到西排灣來義鄉的古樓村訪問，並觀看了1984年的古樓五年祭。我發現古樓的五年祭較土坂保存得更完整，內容更豐富。心

想：如要對五年祭儀式與巫師祭儀經語有較深入的理解，古樓村應該是一個很理想的田野地點。1989年我再度參加古樓村的五年祭，並邀請之前在土坂拍片時結識的古樓後裔tjinuai Kaleradan（柯惠譯）加入田野採集工作。tjinuai曾協助語言學者Raleigh Ferrell（費羅禮）和Hans Egli（艾格理）神父記錄整理排灣族的語料，有很好的排灣語記音基礎，並有追索祖先文化的高度熱忱，而她的母親又擅長講述古樓傳說，可以從旁輔導。不過tjinuai在接觸到古樓的祭儀和巫師的祭儀唸經與唱經時還是遭遇很大挫折，感覺很難理解、記音、和翻譯。幸好晚近輕便錄影機發展神速，能夠將繁複冗長的祭儀語言與動作完整地攝錄下來，可供反覆閱聽記錄；我們又幸運地遇到有能力也願意作詳盡講解的古樓女巫師laelep Pasasaev，讓我們有機會透過以往研究者所疏忽或無法突破的祭儀文本的記錄分析，開啟排灣研究的另一扇門。

二、

受到Clifford Geertz在*The Interpretation of Cultures*（1973）一書中論點的影響，1970年代以後的當代人類學者越來越有興趣將文化象徵與行為當成文本來閱讀。閱讀時除了發抒自己的閱讀觀點，更注重當地人對自身文化表徵與活動的詮釋。研究者在民族誌中提出的文化詮釋，是與當地人的詮釋對話後被喚起的詮釋，是對文化象徵體系意義的追尋與深厚描述（thick description）。

《排灣文化的詮釋》這本書分為「上篇」和「下篇」，各包括三個章節。在以「傳說、情感與美感」為題的「上篇」中，我

從排灣族流傳久遠、極具代表性的圖像文飾、聲音模式與口語傳說的田野資料中，找尋排灣族高度認知的情感及美感，並據以支持和突顯意圖以「情感/情緒」詮釋文化現象的理論取向，進入過去被忽視而在近期逐漸受到重視的情感/情緒人類學範疇。

第一章〈百步蛇與熊鷹——排灣族的文化表徵與詮釋〉是以排灣族最鮮明、最為外界熟知的百步蛇與人頭圖紋表徵為切入點，在「泰武式」和「來義式」人頭圖樣差異的分類基礎上，我很想突破以往研究者對此表徵所作的表象描述，以及某些屬於臆測而欠缺當地人觀點的簡單詮釋。我在泰武鄉平和村與來義鄉古樓村收集當地排灣族人的說法，確認「來義式」人頭上端的紋樣不是獸牙而是熊鷹羽毛，而呈三角形的「泰武式」人頭圖像強調的是百步蛇頭部尖突的吻端。為何會有這樣的差異？我從村人講述的傳說中發現支持Durkheim與Mauss(1963)在談以圖騰動物作為原始分類時所提出的「情感甚於理智」的論據，也對Levi-Strass的動植物被選為圖騰是因為「適於思考」之說提出修正。排灣族的口語傳說蘊含著許多哀思(tarimuza / mapaura)與驚奇(samali)情感/情緒訊息，顯示百步蛇和熊鷹的形象、聲音與紋樣不僅「適於思考」(“good to think”)，而且「適於感受」(“good to feel”)，是情感與思考的匯集。排灣各村落雖然在情感上有共通性，但不同村落傳說的情思內容有差異，並在文化表徵的紋樣中表現出來。

我在第二章〈笛的哀思——排灣族情感與美感初探〉文中，從視覺圖像移轉到對排灣族人非常喜愛並能激起深刻感情的聲音模式(笛聲)之探討。排灣族分佈的地區雖然存在四類不同形制的笛子，但各地的吹笛者都認為笛聲似哭聲，讓人聽了產生哀思

的情感與美感。根據排灣當地人的說法，情感是由包含心、肺、肝的「胸」(varhung)發動，而「胸」與很會「想」的「頭」密切互動。排灣族的例子可用以破除西方「情感」與「思想」二元對立的迷思。此外，排灣族高度認知的「哀思」情感還進入了美感層次。在這篇文章中我並提出情感不只是為文化所建構，更有可能形塑排灣文化，成為最具解釋力與涵蓋性最大的概念的新思考方向。

「上篇」裡面的第三章〈排灣族虛構傳說的真實〉一文特別關注排灣族口述傳說中另一類內容神奇、可用吟唱方式表現的虛構傳說(mirimiringan)，以與真實傳說(tjautsiker)類別相對應。我以田野採集到的兩則虛構傳說為例，除了讓大家欣賞極富文學戲劇意味、高潮起伏、異象頻生的情節(像人死復活、會講話的蜘蛛織絲為橋、石頭轉眼變華廈、一夜間造物者將村落遷移、百步蛇變成美男子、鳥變成會發光的美女、吟唱時嬰兒立即長大等)，並發現其中蘊含了豐富的驚奇、愛戀、美麗、哀思等排灣族強調的情感和美感。歷代傳述的虛構傳說雖然是人編造的，但反映且塑模了排灣族人的真實情感與美感。

三、

悠悠時光之流中，雕刻圖像、口鼻笛聲和口語傳說都是排灣族文化象徵體系裡相當固定、偏向靜態呈現的「文本」，置於本書「上篇」討論。本書「下篇」以「儀式、文本與影像」為題，包含的三個章節聚焦於排灣文化中較動態的「文本」，其中最具

代表性的就是祭儀文本。排灣祭儀中有一類不易變動的固定文本便是女巫師唸唱的經語和男祭司唱的神聖祭歌。

我在「下篇」的首章〈排灣古樓五年祭的「文本」與詮釋〉一文中，嚐試記錄並分析古樓村五年祭期間巫師和祭司所展演的經語和唱詞，以及與祭儀緣起相關的真實傳說，以期挖掘出更多排灣文化的深層意義。女巫師在古樓最盛大的五年祭中唸唱的祭儀專屬經語凸顯了「村」(qinalan)的重要性和到「村」的各部位分送祭品的男祭司的角色。為「村」的重要部位做祭儀、獻祭品是為了增強「村」的靈力，以抵禦五年祭期間歸來的惡祖靈(意外死亡者之靈)的侵害。排灣族人期望五年祭時與善祖靈在同一條路(ta jaranan)上相逢，得到他們帶來的福運。五年祭經語中不斷地向善祖靈祈求賜予獵物(qimang)，因他們相信若求得獵物，其他的福運會伴隨而來。五年祭的儀式活動中充斥著與獵獸和獵首、男祭司與勇士、象徵「矛」的祭竿與代表獵物首級的祭球、獵首祭屋等意象。這篇文章並借用Paul Ricoeur(1991/1971)將固定化言談和行動視為「文本」的論述，來拓展意義詮釋的領域，將人間「村」溯源時與頭目家族聯結的「同一條路」延伸到人間與神靈界的「同一條路」，對生命的源頭作意義的探尋。

「下篇」第二章〈儀式與影像研究的新面向——排灣古樓祭儀活化文本的啟示〉除了繼續將固定化的古樓祭儀語言視為「文本」進行探索，還注意此文本展演時整體的動態情境，包括身體動作、祭品擺置、主事者與旁觀者的反應等。在研究方法上我特別提出研究者如能借重新近發展迅速的輕便錄影機，將整套動態儀式「活化文本」作詳盡的影音紀錄，有可能突破前人研究的困

境，獲得前所未有的成果。我以自身運用錄影紀錄作研究為例，從古樓祭儀經語「文本」，發現排灣文化中非常重要的「家」(umaq / qumaqan)和「村」(qinalan)是人／神格化、有生命、有力量的「活的」存在，而祭儀中女巫師輕微地對手中豬骨哈一口氣，更有將豬骨化為祭獻「活豬」的神奇效用，超越了「物」的物質性限制，為文化詮釋指引新的方向。

「下篇」的最後一章是〈排灣族的影像展演與在地美感〉。我在前章提到以錄影機所作的實況錄影對文化的記錄和理解有促進和提升之效。這章則是述說我在攝製民族誌紀錄片《愛戀排灣笛》(胡台麗，2000)過程中，發現了排灣族特有的在地美感與視覺詮釋。排灣族人在面對攝影機時刻意地穿戴有傳統象徵紋飾的盛裝，因為他們希望藉照片或影片留給後代哀思的紀念物。我並透過民族誌影片的攝製，反省紀錄片的呈現形式。排灣族人在攝影機前盛裝展露的在地美感與情感，挑戰了西方標榜的真實與自然的「觀察性紀錄片」美學觀。「下篇」的最後章節再度回到「上篇」第一章中關於排灣族傳統百步蛇紋與人頭紋的討論，只不過此時由石板、木板上的雕刻紋飾轉到服飾上，再被攝入靜照和動態影片中，產生一脈相承、延續性的意義。

本書的文字也是一種紋飾(vetsik)，從不同面向刻畫、展現排灣文化並作出詮釋。在靜態文本和動態文本、「傳說、情感與美感」和「儀式、文本與影像」的交相呼應與辯證中，同時反映了我個人的情感與美感傾向，以及身為人類學探索者的反思。對於一路上相伴的排灣族人與豐美的排灣文化，謹致上深深的敬意和感謝。

目次

代序：排灣文化之另類探索	i
--------------------	---

上篇 傳說、情感與美感

第一章 百步蛇與熊鷹——排灣族的文化表徵與詮釋	11
一、平和村的百步蛇意象	14
二、古樓村的百步蛇與熊鷹意象	21
三、文化表徵的比較與詮釋	36
第二章 笛的哀思——排灣族情感與美感初探	45
一、接近「情感」	45
二、笛聲似哭聲	49
三、哀思情感的文化情境	62
四、情感與美感	73
五、不是尾聲	79
第三章 排灣族虛構傳說的真實	85
一、蜘蛛為Tjukutjuku織路	87
二、那隻鳥變成最美貌的女人	106
三、虛構與真實	122

下篇 儀式、文本與影像

第四章 排灣古樓五年祭的「文本」與詮釋	139
一、理解的起點	139
二、起源傳說「文本」的奧秘	146
三、祭儀經語傳達的訊息	155
四、祭歌與刺球	167
五、文本與現實	174
六、意義的追求	180
第五章 儀式與影像研究的新面向——排灣古樓祭儀活化 文本的啟示	187
一、田野的沉思與質疑	187
二、從「家」開始的探索	192
三、「我就是qumaqan(家)……」	199
四、祭品的分送	203
五、從qumaqan(家)到qinalan(村)	209
六、「哈一口氣」活化祭儀研究	214
第六章 排灣族的影像展演與在地美感	221
一、《愛戀排灣笛》的真實	223
二、影像接觸：從照相到錄影	228
三、撒古流的電影經驗	237
四、傳說、影像與美感	243
五、文化美學與影像反思	252
參考書目	259

上篇

傳說、情感與美感

圖1-3
古樓村 Tjiluvekan
家頭目 garaigai 拉
開熊鷹羽毛作詳盡
的說明
(胡台麗攝)

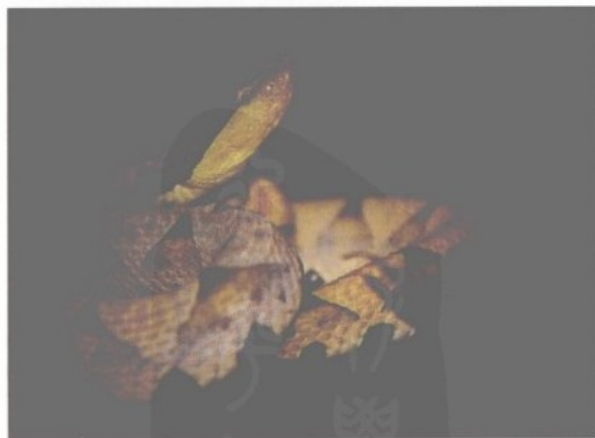
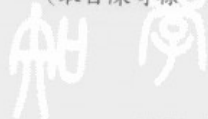

圖1-4
吻端翹起以及身軀
有三角形紋樣是百
步蛇的重要特徵
(林華慶攝)

圖1-5 泰武村家屋內石柱雕刻

(取自陳奇祿，1961：圖版VI)

PDG