

台灣原住民藝術 田野筆記

Taiwan Aboriginal Art : Field Study

林建成 著

藝術家出版社

台灣原住民藝術田野筆記 = Taiwan Aboriginal

Art: Field Study / 林建成 著

--初版, 台北市: 藝術家出版社: 民 91

面: 公分----

ISBN 986-7957-20-2 (平裝)

1 台灣原住民—文化

536.29

91005657

台灣原住民藝術田野筆記

Taiwan Aboriginal Art: Field Study

林建成／著

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 黃舒屏、江淑玲

美編 王孝嫻

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段 147 號 6 樓

T E L : (02)2371-9692~3

F A X : (02)2331-7096

郵政劃撥: 0104479~8 號 藝術家雜誌社帳戶

總經理 藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段 283 巷 18 號

T E L : (02)23620578 23639769

F A X : (02)23623594

郵政劃撥: 0017620~0 號帳戶

分社 台南市西門路一段 223 巷 10 弄 26 號

T E L : (06)2617268

F A X : (06)2637698

台中市潭子鄉大豐路三段 186 巷 6 弄 35 號

T E L : (04)25340234

F A X : (04)25331186

製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 中華民國 91 年 5 月

定價 新臺幣 450 元

ISBN 986-7957-20-2

法律顧問 蕭雄淋

版權所有 不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第 1749 號

目錄

● 序 〈吳天泰〉6

● 自序 〈林建成〉7

● 描繪一張原住民藝術的總覽圖8

● 傳承與流變——歲月下的原住民文化藝術16

● 原鄉與遷徙——原住民分布概況28

● 山海的子民——原住民祭儀36

● 永恆的彩虹——原住民的紋面藝術56

● 青春留痕——原住民紋手藝術與身體裝飾66

● 階級與尊榮——原住民的陶甕與陶藝	76
● 原始的印記——原住民雕刻	94
● 傳統必備的身手——原住民手工藝	114
● 絢麗的彩衣——原住民衣飾與刺繡	140
● 大地孕育的樂音——原住民音樂	174
● 山野精靈——原住民舞蹈	188
● 以大自然為家——原住民建築	202
● 原住民的圖紋與發展	224
● 原住民的大家庭——南島文化與族群融合	242

● 參考書目	254
● 作者簡介・感謝名單	255

〈台灣原住民藝術田野筆記〉

Taiwan Aboriginal Art:Field Study

林建成◎著

藝術家出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

台灣原住民藝術 田野筆記

Taiwan Aboriginal Art: Field Study

林建成◎著

藝術家出版社

目錄

● 序 〈吳天泰〉6

● 自序 〈林建成〉7

● 描繪一張原住民藝術的總覽圖8

● 傳承與流變——歲月下的原住民文化藝術16

● 原鄉與遷徙——原住民分布概況28

● 山海的子民——原住民祭儀36

● 永恆的彩虹——原住民的紋面藝術56

● 青春留痕——原住民紋手藝術與身體裝飾66

● 階級與尊榮——原住民的陶甕與陶藝	76
● 原始的印記——原住民雕刻	94
● 傳統必備的身手——原住民手工藝	114
● 絢麗的彩衣——原住民衣飾與刺繡	140
● 大地孕育的樂音——原住民音樂	174
● 山野精靈——原住民舞蹈	188
● 以大自然為家——原住民建築	202
● 原住民的圖紋與發展	224
● 原住民的大家庭——南島文化與族群融合	242

● 參考書目	254
● 作者簡介・感謝名單	255

序

初次見到建成的原住民文化作品，就為他的特色所吸引。怎麼說呢？看過無數的原住民文物展演，很少作品能夠既能掌握毛筆的筆觸技法，又能精確的抓住台灣原住民的文化精華的。很多藝術家號稱書畫原住民，卻會出現體型、服飾不合的現象，有的是漢人的臉型與體格穿戴了原住民的服飾，有的是台灣原住民卻打扮成印第安人的模樣，總是讓人感嘆大家對原住民了解的表面與膚淺。

等到認識了建成之後，才了解箇中原因，原來科班美術系的訓練加上多年來在台東與原住民文化深入的接觸，讓他的作品不僅是基於對原住民文化的想像而已，這其中還包括用心與真誠的關懷。這本書該是他進入東華大學族群關係與文化研究所後所寫的田野筆記，有了人類學式田野工作的方法與文化理論的訓練，他對於台灣原住民藝術的認識應該更有深度與廣度。就讓這本文圖並茂的作品，逐漸增加我們對原住民文化的認識。

吳天桑

2002/2/25

東華大學族群關係與文化研究所所長

自序——願以藝術之鑰開啓原住民文化之美

午後，南橫山區開始起霧，整個布農族部落靜悄悄地，我和一名耆老坐在他家院前聊天，老人家望著眼前逐漸被掩蓋白茫茫的一片山林，談起了過去布農族的孩子在第一次離家進行狩獵前，長輩會帶到附近山上，去採一種植物（無患子）葉片，並當場要孩子嚼碎吞下去，葉片是苦澀的，小孩子多半吐了又吞，實在不好受。老人說「人生本來就是苦的，滋味就如同嚼葉子一樣，人如果不努力就是要吃苦」。

突然我有一種被「灌頂」的感覺，五、六歲的孩子，第一次要獨自去面對人生，何嘗懂得未來，這類大道理在「文明」世界，要花多少長篇大論或者多少殷殷教誨才能夠言盡，可是布農族長老竟然以最自然、最簡單的方式，剎那間就點破人生的真諦。

2000年，有幸到臺東師院去開了一門「原住民藝術」的課，面對這群年輕的學子，開學後我做了一個調查，驚訝於同學們因陌生油然而生渴望對於在身旁一起生活的原住民多一分了解。於是我嘗試提供自身在原住民部落田野的經驗、感想，以現代藝術的分類，逐一整理了資料給他們，並且帶著大家實地進入部落體驗，從神話傳說地點，到藝術工作室和傳統建築、美食等，甚至於聆聽歌謠創作者的現場演唱，同學們似乎得到了滿足的愉悅，到期末能夠暢談親身體驗和原住民文化藝術的種種。

在深夜的燈光下，我讀著同學的報告，不少人說，這些體驗改變了他們以往對原住民的「刻板印象」，看得我思緒起伏，心想原來的動機，單純到就是希望透過藝術之鑰，去開啓欣賞原住民文化之美的大門而已，這本書也是在這樣的動力下寫成的。

比起南橫山上布農族耆老智慧，我只能說萬分汗顏。

感謝吳天泰教授的厚愛，林永發、曾興平教授的鼓勵，及家人默默的關心，同時謝謝藝術家出版社的支持。

林建成

描繪一張原住民 藝術的總覽圖

● 東海岸阿美族人在稻田工作後休憩

2000 年的一個清晨，走過貓山的阿美族部落，族人正在進行二期稻作的插秧工作，機械化的插秧機取代了傳統的人工彎腰插秧的辛苦畫面，只見到族人更有空閒在田邊聽音樂，身旁收錄音機的音量開得很大，播放的是原住民歌曲，熱情洋溢的音符，好像很容易讓人忘記工作的苦累。

在原住民部落經常可以見到類似這種情況，村子裡的擴音系統播放著原住民音樂，稍後插入一段開會通知或宣導事務、入鄉隨俗的菜販車輛流出濃濃的原住民音樂滿街遊走、祭典舉行時，部落裡外充斥著販賣原住民服飾、手工藝品及音樂帶的攤販…我常想，如果以一般的流行音樂曲調，不去嚴格區別何者才是真正原住民音樂，他們會習慣沉浸在那種氛圍中嗎？而容納了原住民音符節奏在裡頭，原住民才會感覺有「回到故鄉」的心情嗎？

●「原初」的藝術概念

如果用一個「藝術」的框架來詮釋或臆測原住民的文化表現，有時候是受到某種程度限制的，好比進入了繁花似錦的堂奧，但是如果不用「藝術」的角度去研究欣賞，可能會錯失掉一處在我們身旁，充滿活力與豐美

● 霧鹿布農族人的八部合音

● 海端布農族八部合音

的「原初」震撼。2000年11月，我在南橫東端的起點——海端鄉和一群同學專心地感受布農族的天籟 Basibutbut（八部合音），來自高雄、花蓮及台東的各社群布農族人，藉著民俗活動的機會以傳統歌舞進行文化交流，其中 Basibutbut 就是每一隊表演前的「指定曲」，族人牽手圍成一圈，合聲自然流露。

環繞在合唱的音域中，讓人有短暫忘卻族群、人世間的苦樂憂歡及紛擾的感覺，同時合音的音符由內而外，穿越每個人的心靈深處，感覺上除了歌唱者本身外，透過樂音的流動，像走進蜂群或瀑布裡，鋪陳出一種奇妙的魔幻空間，而非僅僅是一場表演的形式。

過去布農族人合唱 Basibutbut，背後有近乎宗教信仰虔誠的心理，共同祈求小米豐收，只要團體中有人不敬，便會影響到收成，一股凝聚的力量化成音符，這種「原初」的震撼，非

比尋常。

節目裡還有一場別緻的安排，由一群國小的小朋友們表演歌舞，Basibutbut 在過程中換成指揮下的合唱曲片段，配合布農流行歌手的現代創作樂曲，舞動起鮮明的節奏和律動，整場籠罩熱烈的氣息，也使得原本平靜的表演帶起全場的驚呼和高潮，傳統與現代的流動，又似乎巧妙地聯結起來。

當然，去向原住民部落請教「什麼是藝術？」、「在傳統文化裡『創作』扮演什麼角色？」相信就連長老也很難說出這種語彙，「藝術」與「創作」是現代才有的「外來」名詞。對原住民來說，長期與大自然相處的生活經驗和表現，它可能在祭儀中傳達知識哲理，就像賽夏族在矮靈祭裡的歌舞一樣，由敬畏矮靈出發，再透過歌謠中處處呈現出對大自然環境與植物的尊敬和認識，到傳達族人生存團結的重要性，不僅是用歌舞就能解釋涵蓋一

切，它的「功能」和「作用」好像超過藝術性質。從另一個角度來看，「文化」與「藝術」實際上就是藉著這種方式，存在他們的生活空間裡頭的。

位於蘭嶼的雅美人是在生活上離不開歌謠的族群，無論是在田裡收割小米、在海上捕飛魚；或者是男女情歌、兒歌；另外新屋落成、新船下水、婚喪等祭儀都有專屬的歌謠，並且在吟唱時各有不同的規範，如新屋落成時，主人領先唱著 *Avoa Voyt*，部落裡長老們隨後依年齡大小接續唱，不會唱的族人不可以勉強，因為唱錯會帶給主人惡運。

雅美文化工作者周朝結說，雅美人造船和蓋房子需要砍樹，族人到山上選擇好了樹材，會經常對著樹吟唱，向上蒼祈求，表達希望用這塊好的材料，等砍樹當天，也會邊唱著 *Mivaci* 歌謠邊揮動斧頭；周朝結表示，雅美人對待樹木也跟人一樣平等，都是大自然的一份子。

- 清晨出海捕魚的雅美人（上）
- 雅美族老人與拼板舟感情深厚（中）
- *Sik1* 故事木板雕傳承阿美族傳說（下）

● 達魯瑪克魯凱族人的「祖靈陶罐」

● 知本卑南族新穎的集會所

阿美族的木雕家 Siki 說，部落裡有很多優美的傳說，無論對大自然、海洋或傳統，都是族人世代流傳依循法則，在現代社會主流教育方式使得族人已經無緣接近，加上老人家迅速凋零，將來不知道該拿什麼教年輕一代？Siki 以他擅長的木雕教導部落裡小朋友，將傳說故事雕刻在木板上，類似「故事木板雕」，讓他們在學習中接近了解祖先的智慧。Siki 說，木雕是族人傳統表現方式，藝術形式和技巧則是表達族群文化的工具，重要的是當中的內涵。

● 藝術的內涵與實用性

我曾經在東魯凱族達魯瑪克（大南）部落，採集傳統陶甕製作方式與各種器物上的陶甕造形變化，發現「祖靈屋」中流傳已久的大陶罐，明顯地與一般魯凱族人所製作的陶甕造形不一樣，我向頭目 Mulanz 請教，為何不使用象徵貴族階級且浮雕有百步蛇

● 知本卑南族人自己蓋的「巴拉冠」

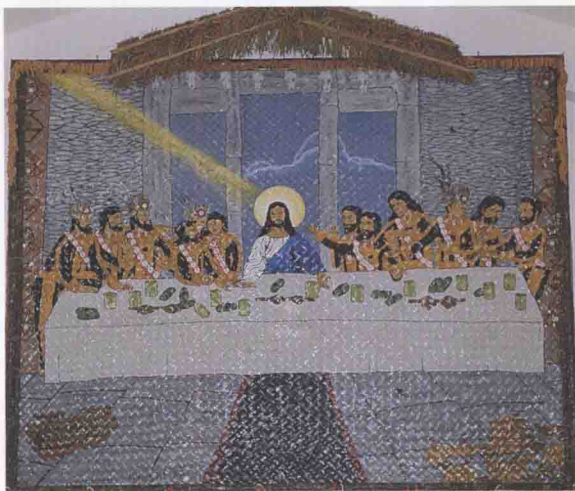
紋樣護衛的陶甕來供奉祖靈？Mulanz沒有給我直接答案，他說：『Iamalius（祖靈陶罐）』是與祖先溝通的物品，曾經擺在住家旁小屋時，有三次他見到百步蛇進入家中，百步蛇代表祖先，牠們是回到部落與族人一起『lila』，即共嚙的意思。」隨後他們向祖靈陶罐祭拜，百步蛇就自行出去回到山區。

跨越千禧年，卑南族知本（卡地布）部落新穎寬敞的「巴拉冠」落成，各式活動都可以在當地舉行，不過老輩族人卻指責它「矮化了巴拉冠的精神」，傳統上巴拉冠與部落裡男子訓練成長關係密切，平時在當地學習手工藝製作，老人家傳授生活知識與神話傳說，遇到戰時，巴拉冠更是軍事指揮中心，背負保衛部落的責任。因此形容巴拉冠為族人的精神中心並不為過。

不過掛著「多功能活動中心」的招牌，結合了知本溫泉蓬勃的旅遊熱潮，加上來來往往的人潮成了觀光景點，老人家更是無法認同它就是心目中的「巴拉冠」，因此募款在活動中心一旁重建屬於自己的巴拉冠，雖然巴拉冠材料用的是竹子茅草，但是男子祭儀活動得以在當地順利舉行，他們說「巴拉冠要的不是雄偉寬大，重要的是尊重」。

● 藝術行為的表現

原住民的文化傳承是透過部落或者跟著族人代代相傳的，文化的流變也順應環境等多因素發展。在「傳統部落社會」裡，許多族群的文化與漁獵生產概念是結合在一起的，個人與團體生活模式，無論是工作、吃飯、穿衣及製作手工藝、祭儀活動等，均投射出族群的文化特質。例如阿美族人在山上海邊工作，常對著大自然發自內心的感動即興吟唱，回到家與鄰

居族人聚集飲酒歌唱，口裡不斷地以歌唱傳達感受，通宵達旦不知天之將曉；而在閒暇休憩時，隨手拿起木頭刻畫日常相關聯的生活題材作品。等祭典一到，就穿上美麗的服飾參加儀式或跳著難度高的舞蹈以獲得異性青睞。族人說，他們的歌舞是在大自然裡表現的，並非在舞台上、展覽室裡展演。

編織手工藝發達的排灣族，老輩族人都相當熟悉月桃葉編織技術，他們幾乎人人都會編出美觀的提籃、蓆子等，位於東排灣族嘉蘭部落的現代族人更別出心裁地利用月桃編織、繪

● 重建的知本部落巴拉冠嚴格遵守女性不得進入（上）

● 嘉蘭排灣族教堂內的月桃編畫〈最後晚餐〉（下）