

黑澤隆朝在1974年出版『高砂族の音樂』唱片之前，在他的記事簿上寫下「『高砂族の音樂』是我的墓誌銘。…希望三十年、五十年後，有人會來整理我的資料。」。

三十年之後，黑澤的預言終於得以實現…。

王櫻芬 著
Wang Ying-Fen

Listening to the Colony

Kurosawa Takatomo and
the Wartime Survey of Formosan Music (1943)

聽見殖民地

黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查 (1943)

聽見殖民地

黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查(1943)

Listening to the Colony

Kurosawa Takatomo and
the Wartime Survey of Formosan Music (1943)

王櫻芬

Wang Ying-Fen

聽見殖民地：

黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查(1943)

Listening to the Colony: Kurosawa Takatomo and
the Wartime Survey of Formosan Music (1943)

發行人 陳雪華

作者 王櫻芬

編輯 廖珮如

出版者 國立臺灣大學圖書館

臺北市 10617 羅斯福路 4 段 1 號

電話：(02) 3366-2326

傳真：(02) 2363-4344

E-mail: tul@ntu.edu.tw

初版 中華民國 97 年 2 月

二刷 中華民國 98 年 10 月

定價 新台幣 400 元

印刷 天翼電腦排版印刷股份有限公司

GPN 1009700343

ISBN 978-986-01-3283-0(平裝)

版權所有 翻印必究

獻給

為臺灣音樂留下珍貴史料的

黑澤隆朝先生

以及

經歷過戰爭時期的

雙親

序

本校圖書館因繼承臺北帝國大學時代的館藏，擁有豐富的日治時期之東亞和東南亞研究資料，但是其中有關音樂的部份向來較為稀少。2003 年春，本館承蒙日本國立音樂大學轉贈日本民族音樂學家黑澤隆朝（1895-1987）的檔案資料，填補了本館館藏在日治時期音樂史料上的不足。

黑澤隆朝在臺灣音樂學科史上佔有重要地位。太平洋戰爭期間，他與「臺灣民族音樂調查團」的其他成員共同完成了日治時期規模最大、內容最為完整的一次臺灣音樂普查。一九五〇年代，他讓國際音樂學界首度認識臺灣原住民音樂及其研究價值。一九七〇年代，他以書和唱片首度完整呈現臺灣原住民各族音樂的多元面貌，並自此被奉為臺灣原住民音樂的權威。

黑澤隆朝於 1987 年過世後，其家屬將其生平資料捐贈給其故鄉秋田縣的縣立博物館，而其音樂學術生涯的相關文物則捐贈給黑澤二公子真澄先生的母校日本國立音樂大學圖書館，其中包含了黑澤隆朝於 1939 年和 1943 年先後在東南亞和臺灣進行實地踏查的田野資料，也包含了他在 1979、1980 年兩度來台進行雅美族音樂調查的田野資料。

日本國立音樂大學圖書館前主任司書松下鈞教授爲了推動黑澤檔案資料的再利用，透過日本四國學院大學劉麟玉教授的介紹，邀請本校音樂學研究所王櫻芬教授與劉麟玉教授共同進行黑澤臺灣音樂調查資料的整理研究，並獲得文建會民族音樂中心籌備處的補助。該研究計畫於 2001 年 7 月起至 2002 年 12 月止，共爲期一年半。計畫結束後，松下鈞教授在黑澤家屬的同意之下，慨然將該館所藏之黑澤檔案資料全數轉贈給王櫻芬教授任職單位，以增加這批珍貴史料的利用機會。爲了讓這批資料得到妥善保存，王櫻芬教授決定再將它們轉贈給本館永久典藏，而其中的東南亞和臺灣音樂調查資料，又正好與本館的南方資料和臺灣史料互補，可以更加提高其研究價值。

本校圖書館全體同仁近年來致力於文化資產的保存與提供教學研究使用，不論是在實體或文物的收集整理或數位化方面，均有相當的成果，本館能有幸做爲此批珍貴史料的保存單位，要感謝以上諸先生的大力促成。王櫻芬教授多年來仔細爬梳黑澤臺灣音樂調查檔案資料，重建其調查過程和成果，如今完稿出書，同時也即將出版該調查團當年在臺錄音的復刻。本書的出版和錄音的重現，讓我們得以透過文字和聲音，重返六十五年前戰時臺灣的現場，跟著黑澤和「臺灣民族音樂調查團」的腳步，了解當時調查團成員的調查過程，探看當時的臺灣音樂生活，聆聽戰時臺灣漢人和原住民的聲音，填補過去臺灣音樂學科史和音樂史上空白的一頁。

國立臺灣大學資訊系特聘教授兼圖書館館長

項潔 謹識

中華民國九十七年二月

誌 謝

黑澤隆朝在 1974 年的記事簿中寫著：「『高砂族の音楽』是我的墓誌銘。……希望三十年、五十年後，會有人來整理我的資料。」

三十年後，沒想到他的預言竟然成真。

這本書的完成，除了黑澤在天之靈的保佑之外，當然還有太多人要感謝。

首先最要感謝的是劉麟玉。自從 1997 年秋在德丸老師的介紹下認識她開始，她便一直是帶領我進入黑澤研究和古倫美亞唱片研究的重要推手。沒有她的引介，我不可能有機會作這些研究。沒有她的支持和無私，我也不可能利用過去幾年來我們一起蒐集整理的黑澤資料來獨自出書。雖然這本書所呈現的內容大多是我個人結合許多其他資料所得到的研究成果，而且其中有許多觀點與麟玉的看法可能不盡相同，但是不可否認的是，黑澤資料仍是我最主要的研究材料，因此在此要特別感謝麟玉的寬宏大量。我常常以黑澤和他的夥伴梶源次郎最後的分道揚鑣作為警惕，也衷心感謝麟玉過去多年來的包容，讓我們的合作能夠持續至今。很高興的是，繼這本書之後，我們共同製作的《戰時臺灣的聲音（1943）：黑澤隆朝『高砂族の音楽』復刻——暨漢人音樂》（2008）

也即將出版，其中除了復刻黑澤 1974 年的唱片之外，還將包括調查團當年錄製但從未出版的漢人音樂曲目以及梶源次郎和黑澤爲這些曲目所寫的解說。這套唱片的出版，不但是調查團當年錄音成果的首度完整再現，也可作爲配合本書的有聲資料，更是我和麟玉多年來合作黑澤研究的心血結晶。

其次要感謝的是國立音樂大學圖書館前任主任司書松下鈞教授。在他的慷慨解囊之下，我和麟玉才有機會整理該館所藏的黑澤資料。更要感謝他最後毅然將黑澤資料全數捐贈給筆者服務的單位。這批資料包含了黑澤在東南亞和臺灣進行音樂調查的成果。當年由一個日本殖民者在當時所謂的南方和臺灣這塊南進基地所蒐集的資料，如今又回到當年南方研究重鎮的臺北帝國大學，其中別有一番歷史意義值得玩味。

除了松下鈞先生之外，國立音樂大學圖書館的長谷川由美子研究員也給予我們許多協助。

黑澤資料的另一個收藏地——秋田縣立博物館，是我要特別感謝的另外一個機構。我們先後去過該館三次，受到該館前任教育普及班主席專門員兼班長船木義勝先生以及系田和樹先生和中村美也子小姐的大力幫忙，免費幫我們拷貝資料，讓我們可以在短短一兩天的時間內滿載而歸，並接受我們的訪問。此外，鹿角市先人彰顯館前任館長渋谷隆城在我們去的兩次，不但開車接送我們，又幫我們安排住宿，帶我們去拜訪黑澤外甥武石佳久先生，熱心提供我們種種協助。

黑澤的家人方面，感謝武石佳久先生夫婦和黑澤女兒藤井百合子女士夫婦數次的熱情款待和接受訪問，並在黑澤二十週年忌日時讓我們參與祭拜，聊表對黑澤的敬意和謝意。武石先生對黑澤生平的整理，以及他和藤井女士所保存的黑澤遺物，成爲我們了解黑澤的重要資料。

歐美方面，特別感謝英國圖書館聲音檔案館主任 Dr. Janet Topp-Fargion 提供 1951 年黑澤和枅源次郎編輯之十二張唱片的拷貝以及美國加州大學洛杉磯分校民族音樂學檔案館主任 Anthony Seeger 教授和歷任館員（archivist）Louise Spear、John Vallier、Aaron Bittel 提供枅源次郎解說書拷貝的影本和相關資訊，也感謝 Amy Catlin 教授幫忙訪問 Nazir Jairazbhoy 教授有關他取得該解說書拷貝的過程。此外，也感謝 David Hughes 教授、Richard Widdess 教授、陳詩怡博士、Rebecca Fan（范菁文）小姐、Laurent Aubert 教授、Alan Lomax Archive 等提供協助。

日本方面，感謝國立民族學博物館鈴木明先生和守屋祐子小姐提供古倫美亞唱片相關資料，以及日本大谷大學同意本書使用北里蘭錄音資料，也感謝日本勝利唱片公司鳥居誠和黑河內茂兩位先生、田邊秀雄教授、梅田英春教授、已故岸邊成雄教授、郡司すみ教授等數度接受訪問，以及尾高曉子教授、塚原康子教授、田中健次教授、齋木教授、田井竜一教授、姬野徹先生等在資料上的協助。特別要感謝的是我的兩位良師益友——德丸吉彦和山口修教授，多年來不厭其煩地即時為我解決日文上的問題和各種疑難雜症，提供有關黑澤和枅源次郎的相關資訊，並帶領我認識日本音樂學界。另外也要特別感謝塚田健一教授在大病初癒時慨然接受訪問，並提供他 1976 年在臺灣進行布農族音樂調查的田野資料。

臺灣方面，首先要感謝國立傳統藝術中心民族音樂研究所提供補助以及後續的各種協助，讓我和麟玉能夠進行黑澤資料的整理和研究，並讓我能夠完成本書的寫作。其次也要感謝國科會和臺灣大學陸續提供的研究獎助。

在原住民音樂方面，要感謝許多朋友協助我和麟玉重新踏查

調查團去過的部落，特別是布農地利全淵能主任、馬蘭阿美余光明先生、卑南知本盧皆興先生、賽夏族趙正貴老師、魯凱大南周添來先生夫婦和李炎柏先生以及謝秀連女士、鄒族高英傑先生、泰雅眉原部落劉新春長老、布農宋銘金牧師和鄭佩茜老師、阿美族學者巴奈母路博士等，以及陳鄭港、賴介疆、邱建堂等先生。當然也要感謝接受訪問的諸多原住民前輩們，尤其是曾經為調查團演出而仍健在的各部落耆老。更要感謝陳博文和張光驊先生在田野調查過程中的大力幫忙；沒有他們，我和麟玉 2005 年的黑澤再踏查不可能成行，也不可能留下那麼多珍貴的畫面。漢人音樂方面，感謝石榮峰老師、林開登前社長、黃天橫先生、黃清龍先生、杜美芬小姐、許瑞坤教授的協助。

本書的出版，要感謝民俗曲藝編輯委員會幫忙安排本書的審查以及兩位匿名審查委員提供的寶貴意見，也要感謝國立傳統藝術中心民族音樂研究所提供研究和寫作上的補助，以及國立臺灣大學圖書館項館長、邱婉容主任、蔡炯明博士協助出版相關事宜。在撰寫過程中，感謝臺灣大學圖書館特藏組前任館員呂淑惠小姐的多方協助、撚字小會好友們數度幫忙看稿並提供寶貴意見、莊淑芝小姐的打氣和鼓勵、林建享先生提供的攝影協助、孫俊彥先生提供有關馬蘭阿美的研究心得、助理廖珮如小姐多年來的耐心幫忙、以及天翼薛美惠小姐和書封設計江宜蔚先生的多方協助，也感謝 Nancy Guy 教授、蔡燦煌博士、王嵩山教授、胡家瑜教授提供寶貴意見。

2000 年當我開始接觸黑澤的臺灣音樂調查時，我仍是一個對原住民音樂和日治時期只有一知半解的南管研究者，卻迷迷糊糊地踏上了黑澤研究的不歸路，並藉由黑澤資料進入原住民音樂和日治時期臺灣音樂史的世界，一路摸索至今，雖然仍然覺得自己是個門外漢，但是總算也完成了這本不成熟之作，聊以告慰黑澤

在天之靈。

在過去的「八年抗戰」中，跌跌撞撞，有許多的波折，也歷經了生死關頭，幸好有許多好友和同事的關懷和支持，更有我親愛的家人陪我一路走來，幫助我渡過重重難關。

感謝弘能和欣潔、欣頤長年來對我這個不及格的太太和媽媽的容忍和支持，也感謝雅芬在田野調查和校稿上的協助，並分擔照顧父母的責任。

謹以此書獻給我親愛的父母，感謝他們的養育之恩和在人生道路上的指引。在這本書的研究和寫作過程中，他們不厭其煩地幫我解決日文閱讀上的困難，並分享他們在日治時期和太平洋戰爭期間的經歷，讓我得以透過他們感受那個時代的氛圍。在我生病期間，更讓他們承受了許多身心的壓力，在此特別致上由衷的歉意和謝意。

目次

序	i
誌謝	iii
目次	
圖表譜例目次	
序論	1

第一部分 調查始末

第一章 調查團的緣起和組成	35
第一節 日本南進政策下黑澤隆朝與枅源次郎的音樂調查 ...	38
日本南進政策和民族音樂調查	38
黑澤隆朝與枅源次郎的南方音樂經歷	40
黑澤隆朝和枅源次郎與「南方音樂文化研究所」 ...	44
第二節 「南方音樂文化研究所」的籌設和目的	50
「南方音樂文化研究所」的籌設	50
「南方音樂文化研究所」的目的和工作計畫	52
第三節 「臺灣民族音樂調查團」的組成和目的	55
第四節 為什麼在戰爭時期要進行臺灣民族音樂調查？	67

第二章 調查經過與方法觀念	73
第一節 官方和民間的支援以及專家諮詢	86
官方的支援	86
民間的協助：日本勝利唱片公司臺灣支社	96
專家諮詢	97
第二節 實地踏查	109
行程規劃	109
地點的選擇	113
交通住宿	120
實地踏查的方法	121
第三節 綜合調查	131
第四節 樂器普查	140
第五節 經費情形	143
第六節 調查團成員的觀念和心態	146
第三章 調查成果及其意義	155
第一節 調查資料的後續處理和現況	156
第二節 原住民音樂曲目和演出人員	162
曲目數量	162
曲目內容	168
曲目的代表性	173
採譜	186
歌詞記錄	193

演出人員	199
第三節 漢人音樂曲目和演出人員	214
臺北放送局	214
臺南孔廟和放送局	225
日本勝利唱片臺北錄音室	227
第四節 原住民樂器普查	231
第五節 發表的論述	236
第六節 成果總結及與其他研究成果的比較	246
成果總結	246
與日治時期其他採集成果的比較	249

第二部分 從調查成果看日治時期臺灣音樂

第四章 禁止與「復活」：戰時臺灣漢人音樂情形	259
第一節 漢人音樂的被禁和孔廟祭典的改制	266
第二節 第二放送的臺灣音樂節目	273
第三節 藝旦、曲師與「新臺灣音樂運動」	277
第四節 結論	281
第五章 殖民化與現代化：	
日治時期臺灣原住民音樂變遷	285
第一節 一九二〇年代：張福興、田邊尙雄、一條慎三郎	287
張福興(1888-1954)	288
田邊尙雄(1883-1984)	292

一條愼三郎(1870-1945?)	299
其他	301
第二節 一九三〇年代：竹中重雄和岡本新市	301
竹中重雄(生卒年不詳)	302
岡本新市(生卒年不詳)	315
第三節 一九四〇年代：黑澤隆朝	316
禁止	317
變遷	318
第四節 日治時期原住民音樂變遷的主要成因	323
理蕃政策	324
現代化科技文明產業的引進	326
平地文化交流	330
第五節 結論	331
第六章 從朗誦到歌唱：	
日治時期泰雅族歌謠的持續與變遷	335
第一節 分析材料	339
第二節 朗誦式歌謠	346
旋律結構和節奏節拍	346
音階音域	349
第三節 曲調式歌謠和新創歌謠	352
角板山、竹頭角	353
Masitobaon	361

眉原	365
竹頭角新創歌謠以及 Piyanan 等部落的歌謠	369
第四節 與戰後泰雅族歌謠的比較	372
第五節 結論	379
結論	385
附錄	
一 1943 年臺灣民族音樂調查團行程表	401
二 1943 年黑澤隆朝所見之臺灣原住民音樂 變遷情形	415
三 調查團採集之原住民音樂曲目	421
四 調查團錄製之漢人音樂曲目	449
參考資料	457
中文索引	483
英文索引	517
本書接受獎助案及部分已發表章節出處一覽	525

圖表譜例目次

表格

2-1	調查團在臺調查行程之六個階段	78
2-2	第一次預備調查實地踏查行程	78
2-3	第二次預備調查實地踏查行程	79
2-4	綜合調查錄音行程	80
2-5	綜合調查攝影行程	81
2-6	各蕃社負責接待調查團的警官	94
2-7	為調查團提供諮詢的專家	108
2-8	調查團在臺東之預定行程和實際行程對照表	112
2-9	調查團預備調查所到蕃社的族群分布	114
2-10	調查團預備調查所接觸之蕃社的理蕃狀況	116
2-11	調查團在各部落進行調查的時間	122
2-12	參與錄音之蕃社及其人員和歌詞記錄概況	133
2-13	演出者抵達錄音地點之後的行程	136
3-1	調查團在臺採集之資料及其現況	159
3-2	調查團採集之曲目數量	164
3-3	調查團在各部落採集的樂器種類	169
3-4	調查團在各部落採集的歌曲種類	170
3-5	黑澤隆朝書中曲例譜例數量	187
3-6-1	歌曲曲目及其曲例數量	189
3-6-2	器樂曲目及其譜例數量	189
3-7	歌詞記錄統計表	194