

民族的美感

台灣原住民藝術與西洋藝術的對話

林建成／著

藝術家出版社

台灣原住民藝術與西洋藝術的對話
／林建成 著.--初版.
-- 臺北市：藝術家，2009.04
288面；17×24公分.--

ISBN 978-986-6565-34-2（平裝）

1.台灣原住民 2.藝術 3.民族文化
4.比較研究

536.33

9800523

民族的美感

台灣原住民藝術與西洋藝術的對話

林建成／著

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 沈奕伶·謝汝萱

版面設計 王庭玫

美編 張紓嘉

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL: (02) 2371-9692~3

FAX: (02) 2331-7096

郵政劃撥 01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

台北縣中和市連城路134巷10號

TEL: (02) 2306-6842

南區代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL: (06) 261-7268

FAX: (06) 263-7698

製版印刷 新豪華彩色製版印刷股份有限公司

初版 2009年4月

定價 新臺幣380元

I S B N 978-986-6565-34-2(平裝)

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

行政院文化建設委員會 指導贊助

民族的美感

台灣原住民藝術與西洋藝術的對話

林建成 著

目錄

序一 / 浦忠成 6

序二 / 張駿逸 9

第一篇 內心的召喚——宗教與神話之美 11

蛇的傳人 12

晚餐的號召 18

英雄不死 24

出草 28

太陽神 32

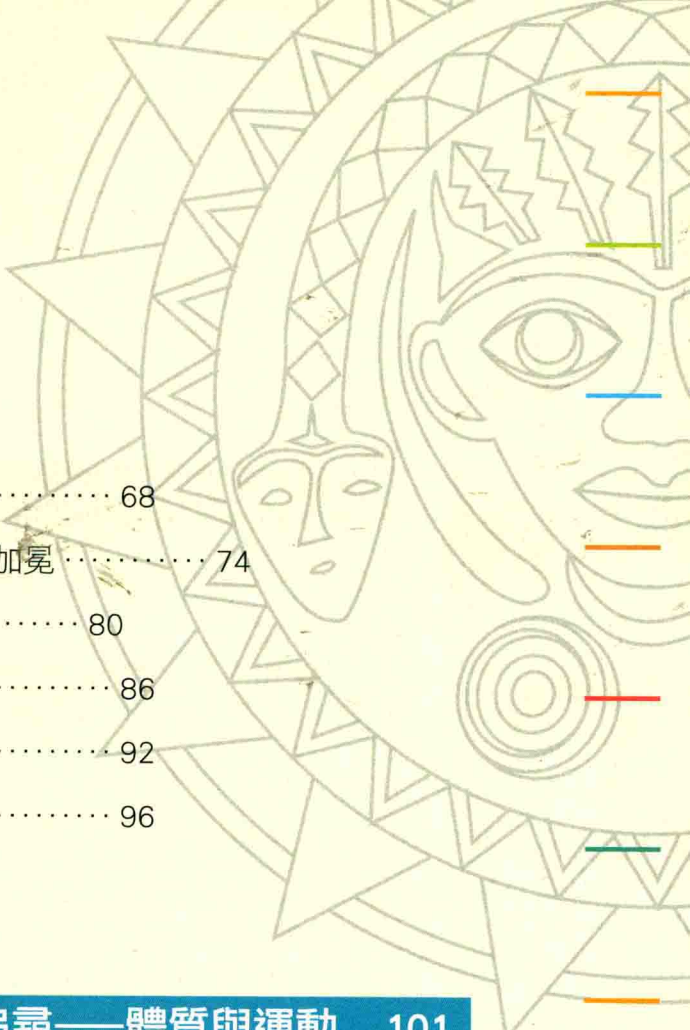
吃果子拜樹頭 38

飛魚王與美人魚 44

第二篇 祖先的榮耀——生活與歷史之美 51

集會所與教室 52

搶新娘 60

公主的生活	68
頭目和皇帝的加冕	74
活水泉源	80
新舊的階級	86
戰爭與和平	92
國王的雕像	96

第三篇 生命力的追尋——體質與運動 101

盾牌的力量	102
權力新貴的婚禮	108
盪鞦韆	114
漁人與舟	120
相撲的世界	126
女人的節日	132
船筏人生	136

第四篇 自然的頌歌——植物與醫藥

143

神與人的花環 ····· 144

奇特的帽飾 ····· 150

醫生與藥草 ····· 154

健康的膚色 ····· 160

小米與小麥 ····· 164

聖潔的百合花 ····· 172

衣服的奧秘 ····· 178

第五篇 器物的光華——物質與工藝

185

銀盔與戰甲 ····· 186

琉璃珠與珍珠項鍊 ····· 192

女子樂隊 ····· 198

刀劍傳奇 ····· 204

呼喚鄉愁的樂聲 ····· 210

獸骨勳章 ····· 214

愛的表白 ····· 220

第六篇 多元的容貌——創作與藝術 225

臉上的證書 ····· 226

藝術殿堂 ····· 232

人頭紋與時尚 ····· 240

異國公主 ····· 246

吶喊的威力 ····· 250

自然的舞姿 ····· 256

織女 ····· 264

朽木可雕 ····· 274

歌聲繞山谷 ····· 280

■ 參考目錄 ····· 285

後記

286

序一

精采的文化對談

以一個起頭並非人類學研究者的身分，而能夠長期無怨無悔的投入台灣原住民族文化藝術的觀察與創作，建成是這類「狂熱份子」（台東就有不少）中特立獨行的典型；他曾長期擔任新聞記者，因此熟知原住民族部落的事務與變遷的樣貌，而最特殊的是他喜以攝影、繪畫與文字形式呈現其所見、所聞、所感；因此，早在90年代，他已在《自立早報》「東海風情」專欄發表系列原住民族文化的圖文作品，而《台灣時報》也曾經長期連載他的圖文並茂的「原住民風俗誌」。1993年，同樣是描繪原住民的《頭目出巡》出版，同時在台北展出水墨作品「原住民采風」；1994年，攝影集《小米酒的故鄉》出版，1995年他的「九族原住民風情」在國立台東社教館展出。後來他在工作之餘到國立東華大學族群關係與文化研究所進修，開始走入學術探索的道路，這時候他卻變得沉靜，應該是嘗試在學院理論的啟悟下回顧、整理過去長時間出入山海之間各部落的見聞與思緒。果然，他的碩士論文就是原住民族部落調查研究的成果。

後來，建成又考入國立政治大學民族學系博士班，並且進入位於台東平原的國立台灣史前文化博物館服務，由於完全投入工作，有關前述作品創作的延續，他似乎已經疏遠了。2006年春天，我到博物館服務，有幸跟他一起共事，偶而提及我過去曾經賞覽過他不少作品，而他只是淡淡

一笑，好像那些已經是許久的過去事了。有段時間為了讓公共服務組的同仁，有一個比較能夠接近而行事沉穩的主管，我「陷害」他就位。那段時間，建成以很少的經費辦理了呈現勇敢癌症孩子堅持、樂觀面對人生的「微笑小太陽」、阿美族馬蘭傑出人士的「馬蘭三勇士」等特展，卻都能獲致極大的回響，但是沉重的工作壓力、妻子與自己身體的不適，經常讓他難以承受。在那段他不得不強顏歡笑的時間，我想他早已絕情於原住民族文化藝術了。沒想到他又有超越之作問世。

《民族的美感——台灣原住民藝術與西洋藝術的對話》一書寫作的方式只能用「奇絕」兩字形容。它每一篇文字都包含一則台灣原住民族的故事或典故，以及西方類似題材的敘述；譬如寫卑南族大獵祭時婦女在凱旋門為長者佩帶花環，那是一種尊敬；而婦女們佩帶花環則是美麗的象徵；作者則以文藝復興前期的重要畫家波蒂切利（1445-1510）的作品〈春〉中花神嘴咬花朵代表著春天降臨，以及春神渾身滿覆花朵象徵美麗，搭配著愛神維納斯與三女神的溫暖愉快的場景予以對襯，認為好以各種花卉裝飾增加身體的美麗，是人類共通的行為。花與神話、儀式的結合，讓人間聚合的場景更增美感與浪漫的氣氛。這是一種跨民族文化藝術比較與融通之後才能進行的探索與寫作，而寫作者必須要是一個稱職的中介者——對於兩邊都要熟悉，才能存異求同，為雙方搭好溝通的

橋樑。這不是簡單的事。至此，我方知建成的沉靜謙抑是其來有自。

由於來去台東的交通工具有限，有一回我搭乘夜車，那是在清晨天將亮的時分抵達台東的莒光號列車；走出剪票口，我看見建成也將離開車站，那時才知道他都是用這種可以利用夜間在車上睡眠的「節省時間」方式，北上政大上課。這只是他認真堅持的一例。在史前博物館人力非常窘迫的時候，我曾好不容易說服建成擔任過公共服務組與展示教育組的主管，工作負擔之重是旁人難以想像，他與愛妻的身體都不算好，工作、進修與家人、家計，這些累積起來，已經不是「蠟燭兩頭燒」可以比擬。每每見到建成有點苦澀、卻依然有讓人為之樂觀的微笑，我內心總是充滿愧疚與感激。但是我知道，建成自己營造的豐美、溫暖的心靈世界一直在支撐、鼓舞他，這本書所呈現的就是其中的一處角落。我有幸先讀過，更能了解建成在文化與藝術上深刻的素養，因此樂意為這本書作序。

巴蘇亞·博伊

考試院考試委員

浦忠成

2009年4月13日於木柵

序二

當建成拿了《民族的美感——台灣原住民藝術與西洋藝術的對話》書稿，請我寫序時，心裡是疑惑參半的，不知道這兩個領域如何去思考、對話，但是在閱讀後，才了解他的用意，甚至體會他的一番苦心。

作者本身學習歷程即是跨領域研究的實例，他從投入西洋藝術創作開始，隨後進入民族學的探索，兩種學科在他身上交織出融合的效果；同時因為在博物館任職相關的工作與訓練，讓他深刻體驗到物質文化對部落文化脈絡的重要性，油然而產生尊重與認同。這些經驗與涵養，使他的文字中常流露著某種藝術氣息和濃厚的人文關懷，在知性中帶有感性的浪漫；更因為作者在藝術研究上獨到的心得與高度，致使兩個看似無關的領域，迸撞出令人激賞的對話。

建成研究台灣原住民藝術十餘年，幾乎走遍台灣各地山海角落，一點一滴辛勤地採集。這些素材涵蓋原住民傳統觀念、藝術表現，很多是田野觀察的一手資料，他將之帶回來加以整理、分析，然後給予更多、更寬廣的藝術視野，彷彿讓它的生命再度活了起來。

這本書明顯地可以看出作者的用心，除了田野材料外，試圖在文化人類學的主軸上，以創作為基礎，將原住民與西洋藝術作品放置在同一個天秤上比較。這種對話方式，與其說突兀，勿寧說是一種創新，因為兩者之間看似無交集，但是藉著當中某種文化特質的互動、美感元素的溝通，讓主題鮮活了起來。

作者的這本大作主要來自在大學裡開設通識課程，以跨學科的思維來撰寫，包括原住民文化藝術與西洋藝術作品，原住民部份盡可能容納十二族群，以強調台灣這塊土地上多元活躍的文化現象；西洋藝術部份，超過四十位藝術家，作品也都是藝術史上的經典，可以說是現代人必備的藝術常識，欣賞他的內涵之餘，可以比對出原住民文化藝術的美感經驗。

當然，各民族的發展過程中，民族藝術是重要的，以本人較為熟悉的藏傳藝術為例，在厚實的西藏文化基礎之上，藏族堅持傳統藝術的意義，使之歷經不同時代、環境的變遷，卻仍然散發著耀眼奪目的光芒。因此，民族藝術不僅是族群文化的特徵，更可能是凝聚民族認同的重要條件，攸關民族的存續。

從民族藝術的層面來看台灣原住民藝術發展，尤其在一個島嶼上，存在多元族群與多樣文化藝術是它的特色，但相對地近百年來原住民不斷地遭逢各種外來文化的挑戰，能否通過嚴苛的考驗是一個關鍵，未來以原住民主體思考是必要的，《民族的美感——台灣原住民藝術與西洋藝術的對話》一書正好凸顯了它的意義：作者欲站在原住民主體的立場，找出美感經驗，甚至於進一步重建原住民審美觀。

這些努力，為原住民藝術發展的思維，開啟了另一扇窗。

· 洪敏雄

國立政治大學民族博物館館長

第一篇 內心的召喚 宗教與神話之美

傳說太陽與百步蛇是祖先的起源，排灣族原住民敬畏它的威力，塑造出崇拜的圖紋。西方的太陽神掌管大地光明，萬物必需依靠而存活，也留下無數的故事與創作。

無論是羽化成神，或是人格化的神，都已遠離而去，但是神聖的祭儀與信仰卻供人們無限緬懷……

我們欣賞西方冒險浪漫的美人魚傳說，應該也可以接納雅美族飛魚王的故事，畢竟那些都是延續族群生命與精神文明的依託。

蛇的傳人

■ 東排灣族百步蛇傳說

很早以前東排灣族包慕里（Baumuli）部落在舉行年祭時，就會有七條百步蛇來到部落外圍，族人認為是祖先回到部落來和大家一起聚會共同生活，頭目家族或懂得與祖靈溝通的巫師，會施法用手捧起百步蛇，虔誠地供奉在事先做好的竹編或月桃編蓆子上。

族人也會準備好小米酒，以陶甕裝著，當天用竹杯盛裝祭拜的小米酒，獻給百步蛇喝，隨後在祭儀結束後，百步蛇就會自行離去。

排灣族關於百步蛇神話的流傳廣且多，傳說中很久以前有一位老人，經常聽見有人在講話，他遍尋不到，最後聽見原來聲音出自陶甕裡，老人家發現一顆蛋在裡面，經過太陽曬，蛋一天天長大，終於將陶甕擠破，誕生了排灣族馬樂德（Malerderber）部落的祖先。

一直傳到拉瓦高（Lavagau）的時代，百步蛇都跟他們住在一起，它有一個專門的gabaders（竹編容器）窩，每天坐在Lavagau旁邊，當有其他部落人侵犯時或對Lavagau不利，百步蛇頭會昂起來，並且全身變成紅色，發出可怕的「tsi」聲，Lavagau就會安撫它，表示「身為頭目的人，不能如此隨便發脾氣」，百步蛇就會恢復原來樣子。

有一天百步蛇托夢給Lavagau，說到自己老了，必須要離開，明天清早將它放置在tsatsavan（進入部落的涼台），百步蛇說，請族人放心，它會永遠保護族人的。Lavagau醒來後，趕在太陽出來前，就將gabaders放在tsatsavan上，等中午時再去看，百步蛇已經不見了。

排灣族人稱蛇為adjubi，百步蛇為gaadubian，老人家說蛇愈長會愈短愈粗，最後變成小鳥galis，成長的gaadubian，大約僅一尺半長，如大碗盤般粗，它身上的花紋是百步蛇，不過移動起來好像是用滾的。

■ 魯凱族貴族甕

■ 歷史足跡下的百步蛇創作

百步蛇圖紋與原住民文化淵源極深，尤其舊香蘭遺址考古新發現的蛇紋，更添加了彼此之間的關聯與想像。

2003年一場杜鵑颱風侵襲台東地區，造成舊香蘭海岸地區遺址露頭，國立台灣史前文化博物館據報後進行搶救發掘，出土了石板棺、陶片、石器及骨角器、散落的琉璃珠、鐵渣等大量史前文物，其中以青銅刀柄模具、石板蛇紋、陶板蛇紋及廢棄琉璃珠最受到矚目。

從出土的部分陶器、石器及角骨器上發現的百步蛇圖紋，更是讓人驚艷，年代大約距今1300年，舊香蘭人已經在使用和今日排灣、魯凱族人幾近相同的百步蛇紋飾。

近代在木雕及其他各類藝術作品，百步蛇紋創作質量十分豐富，例如東排灣族正興部落的陶藝家喜歡將百步蛇塑造於陶甕上，傳達了族人與百步蛇之間的關係與親密的情感。

木雕家林新義（1953-）有一件〈百步蛇的傳人〉，刻的是一條昂首的百步蛇，捲曲著軀體，同時圍繞著五位戴著帽冠的男女族人，其中兩位年輕人在上層，下層則是年紀較大的族人，相對於寫實的人頭像，底座則是刻畫了傳統人頭圖紋，好比是一代傳一代的傳承和對照，象徵著從古迄今，百步蛇如常地庇佑族人子民。

■ 魯凱族人製作蛇紋甕
■ 百步蛇陶甕
■ 東排灣族公母陶甕

- 舊香蘭遺址出土石板蛇紋
（史前館提供，左上圖）
- 古武夫創作的〈蛇王〉木雕

■ 古武夫與蛇王木雕

東排灣族台坂部落的Jajuwan（古武夫,1946-）是當地著名的木雕家，他不僅刻木頭、也做衣櫃家具、奇木桌椅，數十年的生活闖盪，歷經滄桑，返回部落後，選擇了木雕傳承部落文化。

從小學四年級起就喜歡刻木頭、畫畫的Jajuwan，在部落的家學淵源卻一直與藝匠分不開，祖父Sszauu曾是部落裡製造槍枝、雕刻的能手，Jajuwan成長後也一直與藝匠工作分不開，二十三歲到二十六歲，在太麻里鄉金崙戲院畫電影看板，三、四十歲則在桃竹一帶做廣告看板，之後還一度到東港去幫助廟宇刻龍柱及神像，許多人都以懷疑好奇的眼光看著他，認為皮膚黝黑的原住民怎麼會刻漢人的龍柱和神像。

Jajuwan在平地社會闖盪半生，2001年回到部落，對族中傳說產生興趣，他聽老人家談起部落過去有一位「蛇王」，是一位專門抓蛇的英雄，據說，以前上山打獵的族人常被蛇咬死，因此這位名叫「Guliuliu」的勇士，便立誓幫族人除害，於是他便開始到山上動手抓各種蛇類，後來族人就給他一個「蛇王」的稱號。

Jajuwan將這故事的主角「Guliuliu」予以具象化，除了刻出了人像外，在他身上前後特別環繞了幾條百步蛇，人蛇造形相當特殊也很引人注目，古武夫說，排灣族傳說是「不殺百步蛇」的，但是身為一名勇士的Guliuliu為了保護族人安全，並不忌諱。

