

傳唱蘭嶼文化

評《雅美族歌謠》

錢善華 ◎ 國立臺灣師範大學音樂學院院長

雅美族歌謠：古謠

夏本奇伯愛雅著

交大出版社

243 頁 / 20 公分 / 260 元

平裝附光碟片

ISBN 9789866301278/539

民國 65 年夏天，剛從國立臺灣師範大學音樂系畢業，我以音樂老師的身分，自願來到蘭嶼國中任教。在這為期一年的蘭嶼中學教書生涯中，除了感受到蘭嶼不同的民情風俗外，最令我好奇的，是經常在部落中聽到一些很特別的「聲音」。對於這種像講話又像吟唱，似歌非歌的「聲音」，我推敲了很久，但又百思不得其解。「這是老人家們在唱歌呀！」經學生們告訴我後才得知，原來這就是蘭嶼的傳統歌謠。遊走在十二平均律間的微分音音調、沒有固定節拍但有「句型」的自由吟唱，以及滑音的演唱方式，這些未曾聽過的音樂形式，對於一路學習西方古典音樂的我而言，不僅打破我對所謂「歌謠」的既定印象，也開啓了我蒐集蘭嶼傳統音樂的路程。

從那時起，我放下音樂課本的教授內容，開始鼓勵學生們學習傳統歌謠，甚至在課堂的期末作業，規定每位學生要用族語吟唱一首傳統歌謠。但令我訝異的是，在那個年代，全班數十位學生中，只有一位同學能完整地唱出一首傳統曲調。這讓我感受到傳統音樂文化迅速流失的嚴重性，同時也加深我收集、保存傳統歌謠的決心。每逢周末，我從學校宿舍所在地的椰油部落，走到朗島、漁人、紅頭，甚至翻山越嶺，徒步走到後山的東清與野銀。造訪學生家，請學生的父母、祖父母，與耆老們唱歌並錄音，同時也儘可能地參與所有的歲時祭儀活動。透過耆老們的解說和學生的翻譯，我逐漸對蘭嶼的傳統音樂開始有粗淺的認識。在錄音過程中，最令我印象深刻的，是幾乎在造訪每一位學生家中，最先聽到的歌，內容通常都是：「非常歡迎老師到我們家來，但是我們家裡沒有好吃的東西可以招待老師，請老師不要見怪……。」諸如此類即興的歌詞，每每都是進門的第一首歌謠。

陸陸續續我這才發覺，蘭嶼的傳統歌謠，對外多以謙遜，甚至貶抑的方式描述自己的成就，具有不敢自誇的謙卑特色。由此可看出，蘭嶼文化也秉持「滿招損，謙

受益」的說法。不過，對於個人或家族值得誇讚的事蹟，還是要傳承下去的。因此，比較讚揚、誇頌自己或家族功績成就的歌謠，大多於凌晨過後或天快亮時，在屋內吟唱，傳承給自己的下一代。而慶典的徹夜禮歌會中，主人也會在半夜後，吟唱比較「高調」的歌曲，向他人敘述自己或家族的事蹟。

不僅止於個人的情感抒發，傳統歌謠還包含禮儀應對、日常生活描述、歷史傳說、時事特色紀錄……等。人與人之間的溝通，所有的事物，都可以用歌謠吟唱的方式來表達。蘭嶼文化相信，透過歌謠吟唱的方式，可降低言語間，過於直接表達所造成的緊張氣氛。而對於歌謠曲目的掌握、即興吟唱能力，與用字遣詞方式，也被認為是鑑別一個人文學素養與社會地位的表徵。由此可見，蘭嶼是一個多麼富有音樂文化的民族！

在蘭嶼傳統文化中，男子一生中若能舉辦至少一次的大船下水禮，或主屋落成禮，才能真正提升自己的社會地位。而在歌謠採集的過程中，也陸續發現許多重要的傳統習俗，主辦者除了必須具備一定的財富及成就之外，擁有舉辦禮歌會，進行歌謠吟唱應對的能力，也是必備條件之一。而主要典禮如大船下水或家屋落成，主人與客人對新船或新居的祝福，也都使用歌謠的方式表達。對於一個沒有書寫文字的民族，情感與知識文化的累積傳遞，皆以口述歷史的歌唱方式表達，也突顯出傳統歌謠對於保存蘭嶼文化的重要性。

非常高興看到此次夏本奇伯愛雅（周宗經）先生的著作：《雅美族歌謠：情歌與拍手

歌》，以及《雅美族歌謠：古謠》之出版。對於夏本奇伯愛雅在蘭嶼傳統歌謠深厚的研究，以及多年來的努力感到欽佩萬分，也很感謝交通大學的支持。透過此次文字與音樂光碟的出版，對蘭嶼傳統歌謠的傳承有很大的貢獻。這兩本書中不僅有歌詞的族語拼音與中文翻譯，另外「文化釋義」的說明，更讓讀者能從字裡行間體會蘭嶼傳統文化的特色，是瞭解雅美文化的最佳途徑，也為族人學習傳統歌謠，提供非常良好的教材。此次收錄共多達兩百多首的歌謠，採集範圍包含蘭嶼所有部落，縱使蘭嶼傳統歌謠的旋律分類方式至今尚未有統一的說法，但大部分常見的曲調都可在此兩本書中尋得。

書中的作者自序，以及〈雅美族歌謠的曲調與唱法〉與〈雅美族情歌與拍手歌〉兩篇文章中，皆有作者對蘭嶼歌謠分類，以及演唱場域的詳細說明，搭配加註在每首歌謠的曲調分類，以及隨書出版的音樂光碟聆聽，讓非族人的讀者，也能體會何謂 *anohod*、*raod*、*anayi*（不同曲調的族語名稱）……等，以及這些曲調聽起來到底是什麼樣子，藉此拉近讀者與蘭嶼傳統歌謠的距離。而音樂光碟中，作者在每首歌曲之前，對曲名以中文與族語的朗誦，也可使讀者從族語的歌名中瞭解曲調的類型，有助於加深旋律曲調的認知。這些都對傳統歌謠的學習與傳承，有非常大的幫助。

在《雅美族歌謠：古謠》一書中，即可看出歌謠與蘭嶼人生活密不可分的關係。從慶典描述、捕魚務農，到歷史傳承與神話傳說，透過禮歌會、船組聚會……等吟唱場

域，代代相傳。而隱喻的手法，也不時出現在古謠的歌詞中。如第六十六首〈良田歌〉中，「珠寶箱」指的並非實際的珠寶箱，而是生產豐盛芋頭的水田。因為水芋是蘭嶼最主要的作物，在各種典禮或節日的場合，都是重要的必備品（注1）。其他如第六首〈芋頭葉歌〉中，「可讓魚的祖先返航」象徵芋頭茂盛結好果實、「東南風的魚群多」，以氣象術語象徵東南風陣陣吹來，促使家族芋頭田的芋頭綠油油地成長，以及最後一句「用力打水划著得千百條魚」，更是以滿載而歸的話語，象徵芋頭、豬，與羊的豐收（注2）。

諸如此類隱喻手法，使歌謠的意境大為提升，也顯示出歌謠作詞者高深的文學涵養。若非擁有豐厚的蘭嶼文化知識者，很容易照著字面釋義，而誤會歌曲的真正內涵。由此也可看出夏本奇伯愛雅的蘭嶼文學造詣，以及書中「文化釋義」的重要性。此外，較特別的一點是，在《雅美族歌謠：古謠》中，有些我在民國六十五、六十六年曾聽過，非蘭嶼傳統曲調的外來歌曲，因在島上已流傳許久，目前也廣為族人接受，已被通稱為古謠，可見雅美文化有容乃大的廣大包容性。

雅美族歌謠：情歌與拍手歌

夏本奇伯愛雅著

交大出版社

225 頁 / 20 公分 / 260 元

平裝附光碟片

ISBN 9789866301261/539

情歌自古以來，就是人類文學中重要的一環。在男女有別，井然有序的蘭嶼傳統社會中，男男女女能在公眾場合聚在一起，公開地談情說愛，互訴情意的時候，就只有夏天夜晚在工作房的拍手歌會了。拍手歌的曲調（*mikaryag*），是蘭嶼傳統歌謠中最為特別的一種，有其獨特的吟唱形式。除了顧名思義，唱歌時有拍手的動作外，眾人拉長音形成的音堆和聲，非常美妙、非常特別，只有

蘭嶼人才唱得出來，一般漢人是學不來的。學術界對於拍手歌的起源、吟唱時拍手的時間點、為什麼要拍手、到對眾人自由吟唱方式的研究……等，都是熱衷討論的議題之一。呂鈺秀教授之前也將其對於拍手歌會的研究，出版成《蘭嶼音樂夜宴：達悟族的拍手歌會》一書。《雅美族歌謠：情歌與拍手歌》隨書出版的音樂光碟中，也許是因為錄音的音質或其他因素，並未實際收入拍手歌（*mikaryag*）的聲音檔案。而現今聚集族人一同進行拍手歌會的演唱，也並非易事。不過若有對拍手歌有興趣，也想現場聽聽拍手歌會的朋友們，不妨在夏天造訪蘭嶼，也許有機會在某個部落、某天夜晚，聽到族人們的拍手歌會，共同享受那天籟般的美妙和音！

蘭嶼的傳統歌謠，不僅是一個民族在音樂方面的表徵，同時也是記錄這個民族過去的口述史料。其中可包含民族音樂學、人

類學、語言學、社會學……等多種跨領域學科的研究，更重要的是，她是蘭嶼文化傳承的命脈。在快速變化的現今社會，價值觀的改變與慶典儀式次數的減少，使得歌謠的吟唱場域與必要性大幅銳減，逐漸失去其安身立命之地。而族語的式微，也使歌謠的傳承受到相當大的衝擊。不管是即興或是代代相傳的固定歌詞，在沒有深厚族語能力的前提下，是無法瞭解古謠的詞意；即使歌謠被傳承下來了，也可能會因不了解其內涵而失去其實質意義，更遑論是即興作詞的能力了。

夏本奇伯愛雅先生願意將其累積數十年的收集與研究，公開以有聲書的方式出版成

冊，並附以詳盡的翻譯與註解，對於蘭嶼傳統歌謠的傳承與學習，實為相當大的貢獻與助益。此次的出版，在與各界分享蘭嶼文化特色的同時，更希望能引起對歌謠研究的關注，重新活絡歌謠傳承的系統，讓更多的蘭嶼歷史文化傳遞給下一代的子孫，也創作出更多更新的音樂文化！

注釋

1. 夏本奇伯愛雅，《雅美族歌謠：古謠》（新竹市：交通大學出版社，2011），頁145。
2. 同上注，頁26-27。

