

東賽德克（太魯閣族） 古調定位計畫

計畫主持人：鄧謙彬

太魯閣國家公園管理處委託辦理計畫報告

中華民國 98 年 12 月

東賽德克（太魯閣族）

古調定位計畫

受委託者：葛都桑音樂工作室

研究主持人：鄧謙彬

協同主持人：薛國芳

日文顧問：李文茹

拾音技術指導：李 鈞

文學與人類學詮釋顧問：馬維駿

太魯閣國家公園管理處委託辦理計畫報告

中華民國 98 年 12 月

目次

表次	I
圖次	I
摘要	II
第一章 緒論	1
第一節 研究緣起	1
第二節 時代背景	2
第三節 研究方法背景	2
第四節 本採集計畫特色	3
第二章 古調的結構與分佈	5
第一節 東遷	
史	5
第二節 原	
居地古調型態	6
第三節 內太魯閣古調型	
態	6
第四節 外太魯閣古調型	
態	6
第五節 近代民謠型	
態	7
第六節 區分古調的判	
準	7
第三章 採集成果	9
第一節 採集流	
程	9
第二節 採譜方	
式	11
第三節 古調樂譜與歌	

詞	13
第四章 《男女戀歌》歌詞分析	39
第一節 導	
論	39
第二節 歌詞分	
析	39
第五章 古調採集與定位的建	
議	43
第一節 採集過程的困難與克	
服	43
第二節 古調採集的建	
議	43
第三節 古調定位的研究方	
向	43
附錄一 期中報	
告	45
附錄二 期末簡報會議記	
錄	65
參 考 書 目	
	71

表次

表 3-1 受訪者名單 10

表 4-1 馬維駿學經歷簡介 42

圖次

圖 3-1 古調採集流程圖 9

摘 要

關鍵詞：太魯閣、原住民音樂

一、研究緣起

台灣原住民古調為本島特有之無形文化資產，早期東部高山紋面民族自西部遷移至太魯閣地區，家傳古調伴隨族人歷經時代變遷，雖然部分有心人士嘗試以錄音器材保留原民天籟，部分卻忽略古調觸及的歷史層面，例如呈現紀錄成果時，並未交代採自何人、何地，以致讓後人失去研究古調「家傳特徵」的線索。

時光流逝，耆老凋零，若不加緊記錄保存古調的來源出處，對太魯閣地區無形文化資產的保存及研究將是莫大的遺憾。

本古調定位採集計畫即是以古調「家傳特徵」、遷徙史為主題，以分佈地區概念為指導概念。因現有資料缺乏，加上可諮詢的耆老寥寥無幾，唯有先以高品質錄音技術保留古調，並紀錄受訪者身份等基本資料，以待日後有心人士與單位深入研究古調的「家傳特徵」。

二、研究方法及過程

本計畫為錄音採集工程，執行步驟首先調查耆老分佈及健康狀況，預定訪問時間與地點，以專業錄音器材實施採集，再進行錄音資料後製剪輯，最後以書面形式紀錄歌詞內容與翻譯、製作樂譜、並記錄受訪者基本資料。

三、重要發現

目前採集的古調雖然有限，但是已可將這些資料依照太魯閣區域，初步將古調分類為「外太魯閣」、「內太魯閣」及「巴托蘭」地區傳唱之樂曲。

但因早期東部紋面民族在太魯閣地區歷經多次遷徙，這些初步分類尚有待進一步與遷徙史進行比對，不可妄加揣測，方能準確呈現出古調與遷徙史之間的關聯。

在現有紀錄中，甚少出現台灣紋面民族的「合歡歌謠」，本次錄音採集意外蒐集到利用「比喻」方式描繪「性事」的歌謠內容，對吾人日後研究東部紋面民族族語文學有相當大的助益。

四、主要建議事項

本採集計畫以古調為主，因古調為東部紋面民族記憶歷史之工具，與先人功蹟、族群遷徙諸般史事糾葛不清，仍待窮究，唯淺薄之徒方僅研究其音律變化，買櫝還珠，莫此為甚，此錄音紀錄實為史料，盼有志之士，結集眾人智慧，持續鑽研，莫徒務近功。

古調的家傳特徵，日人記之，耆老述之，後人臆之，然不曾有客觀之論述、分類，缺乏專人詳加考察，既無人證明，亦無人反證，廿年前可成就之偉業，如今恐隨溪水東流，一去不返，本錄音工程，雖耗時費力，終有小成，吾事已畢，望賢能學者急起直追。

但凡國家公園之成立，在於加強保育、研究、遊憩，缺一不可，並力圖三者之平衡，期望在知性解說中讓國民感受自然、文化、歷史的感動，盼有心人士或單位能對古調與太魯閣地區歷史進行深入研究，此研究涉及範圍眾多，於文末條列建議研究人力，僅供參考。

學術研究務求謹慎、客觀，一般民眾未必能登堂入室，若能將研究之些許心得分享眾人，亦可使民眾肯定、認同國家公園的功能與努力。

「解說者除了依據自己的所見所思，不斷的修正或充實解說內容，更重要的是持續的研究工作，如此才能使解說更為吸引人，也不致給予遊客錯誤的訊息。

遊客也許不知道，一個完整充實可確信的解說內容，皆有背後的知識及研究為基礎，也就是那些不為一般遊客所知的各類學者專家努力鑽研的心血結果。有些事雖然尚未研究出結果或有數種不同的理論，但解說工作不因此而受阻礙，當遊客被告知不同的解釋時，他的視野也因思考而變得更為寬廣。」（徐國士 等著，〈國家公園概論〉，頁 284）

第一章 緒 論

第一節：研究緣起

紀錄、研究台灣原住民音樂者，歷來不知凡幾，但大部分皆偏重某一領域之鑽研，甚至有未紀錄古調來源者，致使部分人士將原住民音樂張冠李戴，徒留遺憾，亦失去以全面、立體、多元的觀點研究原住民音樂的機會與線索。

文化人類學研究者劉其偉提及雅美族（今已改稱為「達悟族」）音樂時，有云：「關於雅美音樂的初步研究結果，呂炳川和李哲洋教授認為依照目前許多研究資料尚難獲致定論，因為音樂並不僅限於音樂的單一層面，必須同時對文化人類學、語言學、聲韻學，心理學及美學等，作一全盤性的立體形式來探討。」（〈蘭嶼部落文化藝術〉，劉其偉 編著，頁 149）面對台灣東部紋面民族¹古調，吾人亦當抱持相同的謹慎態度。

關於東部紋面民族古調之「家傳特徵」，為葛都桑音樂工作室多年來實地訪談老人時的發現：該工作室發現某些耆老熟悉特定古調，甚至還能使用這些曲調進行「即興編詞演唱」，但是對於其他同族傳唱的曲調卻表示相當陌生。於是該工作室根據耆老的反應與敘述，假設古調具有「家傳特徵」，或至少具有「區域性」。日前工作室在查閱早期日本學者的紀錄時，亦有類似的記載²。

但不論是文字記載或大膽推測，皆缺乏實際的錄音及口述史料佐證。若吾人求索歷來針對東部紋面民族音樂的紀錄，不免發現這些資料對文化保存雖皆彌足珍貴，但無助於古調「家傳特徵」的研究。其理由不外乎有二：缺乏受訪者的身份紀錄，失去追溯古調來源之線索，錄音記錄為「重新翻唱」的版本，無法比對受訪者的發音方式，以供語言學領域專家分析、研究。因此，若要探索東部紋面民族古調的「家傳特徵」，甚至欲進行全面多元且深入的研究，勢必需要重新採集、紀錄該民族的古調。接承〈太魯閣族部落社區民謠採集〉成果，已採集內太魯閣地區古調，本期計畫目標為蒐集外太魯閣與巴托蘭地區等東部紋面民族之

¹ 本古調採集計畫對象為太魯閣地區原住民傳統古調，然早期於此地居住者有德奇塔達雅、道澤及托魯閣等三群，早期日本學者統稱為「東賽德克」，其中以托魯閣人數最多，此外另有少部分泰雅族人居住在此，近年雖有「太魯閣族」「賽德克族」等正名，為顧及其他非太魯閣族群認同意識者，亦可能成為本計畫訪談、研究對象，並避免不必要的爭論，故以其共有的特徵「紋面」統稱之。

² 佐藤文一 著，〈台灣原住民種族原始藝術研究〉，頁 289。

古調，期望有助於將來分析、研究之用，³並能為保存太魯閣地區無形文化資產⁴以及對解說教育工作有所貢獻。

第二節：時代背景

東部紋面民族發源於今南投縣境，依語言、風俗習慣差異，可分為太魯閣（托魯閣）、道澤及德奇塔雅等群，約三、四百年前，陸續東遷，胼手胝足，披荊斬棘，開枝散葉，遍佈於今太魯閣等地山區（包括立霧流域及木瓜河流域）。

早期族人皆會使用既定旋律，在特定場合吟唱，祭祀時使用的祭詞大多是固定不變的，並且僅有特殊身份者方能吟唱，例如唯有出草勇士方能吟唱的〈祭首曲〉等。此外，據傳早期熟稔族語藝術的族人具有即興編造歌詞吟唱的技藝。族人遷徙或外嫁，其家傳曲調亦隨著遷至他鄉。

因外來勢力入侵，東部紋面民族曾於 1914 年與日本殖民政府發生「太魯閣戰役」，後受 1930 年「霧社事件」牽連，幾乎全族群被迫遷離山區、打散家族勢力，混居於今秀林、萬榮等鄉。

該族群傳統上具有出草、紋面等風俗，因時代演變，歷經兩次社會轉型，原有社會規範受到嚴重衝擊，這些習俗幾乎已走入歷史。東部紋面民族流傳的音樂也受主流文化影響，逐漸改變，從日本民謠曲調、西洋和聲唱法、流行音樂等等，不時可聽聞音樂藝術的融合與創作⁵。

然而古調幾乎失傳。

此處，「失傳」的意思有：（一）部分古調的旋律不再有人吟唱而遭到遺忘；（二）年輕一輩的族人不知道自己的家傳古調為何。

第三節：研究方法背景

關於東部紋面民族古調的研究，在學術上屬於民族音樂學，此學科隸屬文化人類學。

民族音樂學的起源，可追溯自十九世紀末歐洲興起的比較音樂學，當時的研究者將各方蒐集來的音樂資料加以研究，針對旋律、節奏甚至心理學等，深入分

³ 美國環境解說之父 Freeman Tilden 有云：「學術研究對提升遊客的滿意度和興奮喜悅是相當重要的。」請見 Freeman Tilden 著，許世璋、高思明 翻譯，〈解說我們的襲產〉，頁 11。

⁴ 本工作室並非第一個承攬管理處採集、保存太魯閣地區原住民民謠等非物質文化遺產的單位，更早之前尚有明立國（78 年），「阿美族之歌」、「泰雅族之歌」，太魯閣國家公園人文之音錄音專輯計畫，太魯閣國家公園管理處委託。

⁵ 請參閱李文茹，〈太魯閣族部落社區民謠採集〉。

析異域文化的音樂風格。這是針對音樂本身的研究。

1960 後，美洲研究者以文化的角度理解原住民音樂，他們重視田野調查，並利用各學科的成果，自人類學、社會學及語言學等學科，他們「將音樂視為一種人類行為，民族音樂學者仔細描繪此音樂活動的背景、經過、功能與目的。」（呂鈺秀 著，〈音樂學探索——台灣音樂研究的新面向〉，頁 106）但是此一學派忽略音樂本身的特質，遭人譏為「沒有音樂聲響」的研究。隨著學術交流日增，比較音樂學派與美洲學派的界線越來越模糊⁶。

第四節：本採集計畫特色

一般而言，民族音樂學領域的研究區塊可分成人類學與音樂學，本採集計畫則牽涉到東部紋面民族遷移史的部分，亦即歷史層次，為以往採集原住民音樂工作中，少見的切入點，此亦為本次採集工程的特色。

音樂學的研究方向為古調的音律、節奏等。在此錄音採集中，以往對東部紋面民族歷來民謠演變的研究成果，例如〈太魯閣族部落社區民謠採集〉，即為本次工作團隊藉以區分採集資料是古調與否的基礎。

人類學層次所研究的部份是該民族的習俗、宗教、社會型態等等，對該民族文化的深刻認識，有助於此採集錄音過程中，判讀歌詞內容的意涵，以利將歌謠連結上遷徙史的線索。

本次古調採集，延續〈太魯閣族部落社區民謠採集〉的特色，主要係以遷徙史為主題，並忠實保留古調原貌，不加以改編，亦不過度詮釋歷史線索：

- I. 主題性的採集：以遷徙史為主題
- II. 忠實呈現古調的特色：依照音的實際長短記錄，強調樂句。
- III. 完整紀錄古調：不改編古調，亦不進行編輯。

以遷徙史為主題所採錄的古調資料不再僅僅屬於音樂學或人類學的材料，亦是研究該民族歷史、文化演變的珍貴史料。

時光流逝，歷史考據的工作難度與日遽增，然此「亡羊補牢」之業不可謂全然毫無意義，至少吾人可藉此建立「真相的門檻」⁷，勿讓毫無證據支持的流言

⁶ 針對民族音樂學學派的介紹，請參閱呂鈺秀 著，〈音樂學探索——台灣音樂研究的新面向〉，頁 104 至頁 110。

⁷ 史學家麥克·史丹福有云：「一位良史家不大在意致力於陳述真正實況（通常不過是一項難躋的期望），而多致力於樹立確定真相的門檻。故她較能確言何者必屬錯誤（例如林肯死於一八六四年，或一八六六年林肯仍然在世），而非確言真正實況（例如致命一槍的擊發時刻）。歷史知識並非由一套精確無疑的陳述組成。毋寧說它是由眾多相互限制的陳述織成的緊張網絡，其中屬於絕對確定者，少之又少。然而，結合在一起，即構成一個連貫且相當可能的整體。」（〈歷史研究導論〉，麥克·史丹福 著，劉世安譯，頁 175）

東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫

蜚語誤導視聽大眾⁸。

⁸ 「解說需要知識及研究做後盾」，請參考徐國士 等著，〈國家公園概論〉，頁 284。

第二章 古調的結構與分佈

第一節：東遷史

據學者推測，台灣東部高山紋面民族早期居住在西部平原，因食物、疾病、天災及戰爭等因素，遷居至台灣高山地區，與其他各族對峙不下，日久年深，已失去對海洋的記憶。

東部紋面民族認為其發源地位於南投縣塔羅灣，他們自稱「賽德克」（意思是「人」），日本學者按地理位置，將賽德克亞族區分為東賽德克、西賽德克，留在南投縣境者稱之為霧社蕃，為西賽德克，向東遷居者有二，皆稱作東賽德克，花蓮木瓜溪流域者為木瓜蕃，散居在太魯閣峽谷者為太魯閣蕃。

光復後，泰雅族學者廖守臣依據語言腔調、風俗習慣的不同，將賽德克亞族區分為德奇塔雅、道澤及托魯閣等三群，三者之間最明顯的差異為他們在稱呼自己時，會說自己是「賽德克·德奇塔雅」、「賽德克·道澤」以及「賽德克·托魯閣」。

根據廖守臣的考察，德奇塔雅群在南投的活動範圍東起廬山溫泉，西迄春陽，後與鄰境巴魯卡萬系的泰雅族人起衝突，遂遷至霧社台地，並進入眉溪上源，活動範圍擴大，東起馬赫坡，西至眉溪。

另一批族人則選擇東遷，溯卡散溪越過中央山脈，居住在木瓜溪上游，由於東遷至太魯閣峽谷的太魯閣群與日遽增，人多食少之下，新白楊對岸山區的太魯閣家族大舉向南入侵，德奇塔雅不堪其擾，只好再度東移，遷至銅門、銅蘭以及米亞九等地，時至清朝末葉，定居米亞九的族人內訌，促使一部份人遷至明利，另一部分族人於稍後遷至重光等地。

至於道澤群早年活動範圍在南投廬山東面巴卡散溪，約三百年前其中一支族人沿濁水溪北上，佔據平靜台地，自稱道澤，更有北移的一支，沿中央山脈西側進入花蓮梅園等地，另外也有越過南胡大山來到陶賽溪中游定居者，自稱陶賽，約一百五十年前，太魯閣群侵擾陶賽，迫使部分當地道澤群向北遷入和平溪上游而與南澳群泰雅族人混居，另一部份則退至竹村一帶居留。

自德奇塔雅遷出後，托魯閣群沿濁水溪北移，定居於托魯閣、塔羅灣一帶，由於人口過剩，土地資源供應不及，經獵人發現東部山區人煙稀少，遂大舉東拓，入立霧溪，最後佔據秀林鄉境內山地，此群又可分為三支，位於立霧溪中、上游者稱作內太魯閣群，居於立霧溪下游以致三棧溪及和平溪下游者為外太魯閣，居住在木瓜溪流域者稱作巴托蘭群。

廖守臣為編著《泰雅族的文化——部落遷徙與拓展》，遍訪耆老，將一部東遷史詳加記錄，可惜缺乏適當工具保存古調，只留下遷移路線、傳說軼事，缺少生活個性，以致當年翻山越嶺、歷經艱辛的族人面貌模糊。

第二節：原居地古調型態

根據〈太魯閣族部落社區民謠採集〉，太魯閣地區的民謠演變史可區分為古風時期與近代民謠時期，時間分隔點為接受外來勢力統治與否。針對古風時期，又分別探討原居地、內太魯閣與外太魯閣地區古調的差異。

南投原居地民謠型態分為兩大類：

合唱：採用卡農式，一人帶唱，群眾跟唱，而帶唱者會以輪替模式進行。旋律採一個全音加上一個小三度再往上加一個全音合計五度音行進，簡單說明以Re、Mi、Sol、La四音替代之。樂句可由高音往下行，也可以由低音往上行。

獨唱：一人吟唱旋律與樂句跟合唱為一樣的結構。

其民謠曲調特徵在於，音群走向為三個音為主要音。一個低音或一個高音為語氣加強的輔助音。例如：當Re Mi Sol為旋律起音時。下一句會以相同歌詞再以Re Mi La重複唱一遍；當音群由上往下走向時，例如：Sol La Sol Re，下一句則由同歌詞使用Sol La Sol Mi再做一次語句強調。

由於當時居住領域並不寬廣，而且靜觀，廬山，春陽等地區彼此居住接近，除了一部份廬山區域的德奇塔亞群部分被遷居清流部落外，其他未發生大規模遷移，因此其文化與歌謠得以保存下來，並且曲調的型態未產生太大的變化。

第三節：內太魯閣地區古調型態

音樂型態與原居地無異，同樣是尾音一高一低以襯托，整首歌曲以兩個樂句在重複行進，而歌詞結構卻有所不同。改為一個樂句為一句話，不像原居地區第二句重複。比對之下差距在於南投地區因為歌詞會複頌一次，四句樂句中，僅有兩句歌詞。太魯閣地區變成為四樂句中有四句話，因此歌曲相對下比較簡短、但是卻使得歌詞內容卻較有變化性與敘事性。

民謠旋律具有區域性的差異，每個部落有自己特定的音群，根據《台灣舊慣例調查報告》顯示，在日本初殖民時期的民謠，往往使用慣用的區域旋律，裡面套上自己想表達的內容如此即興編歌。在過去訪談過程中也顯示出老一輩太魯閣族人習慣使用即興編歌的模式表達想法，情感或敘述事件發生的過程。然可能由於教育型態不同，因此即興編歌，此一技能能夠成功傳承下來的人數變的非常少數。不過根據老人所描述的各區域的確有其家族旋律，也的確經歷過長輩即興編歌的時代。

第四節：外太魯閣地區古調型態

外太魯閣為歌謠型態最為豐富的區域。因為外太魯閣是由內太魯閣居住腹地不足又遷移出來新建構的社群，在經過遷徙、與他社通婚等交流，族人相互影響甚大。因此民謠呈現出較內太魯閣各社群更為多元的旋律型態。在這樣的氣氛當中也無形中培養出許多優秀的音樂創作人，與西部賽德克原居地歌謠型態相比，歌曲已不再僅僅是兩個樂句貫穿整首歌，而開始有了起伏上的變化，至今已經成

為當前太魯閣古調的代表歌謠。

基本上，在外太魯閣已發展出樂段，也就是四個樂句的起承轉結，並且已開始將內太魯閣不同社群的家族旋律，融合在一整首歌曲當中。

第五節：近代民謠型態

根據〈太魯閣族部落社區民謠採集〉，近代民謠時期的樂風改變從 1915 年後，日本民謠逐漸被當地原住民普遍接受開始，此時期亦是日本導入番童教育所的年代。其改變特徵為族人的歌謠融入日本童謠或當時的流行音樂，因而開始出現五聲音階的曲調。

民國政府以後，族人與平地民族往來交流密切，並受流行音樂、教會詩歌影響，族人習唱的歌曲亦漸多樣，連帶影響歌唱的發聲習慣，並且因卡拉 OK 在社區流行，族人也失去原有的即興編歌能力。

第六節：區分古調的判準

太魯閣地區民謠演變史的研究顯示，東部紋面民族的古調僅有四個發聲音階，且樂句的重複性很高。因此，吾人可從一首民謠中發聲音階的多寡，以及樂句重複等特徵，判斷該民謠是否為古調。

當然，歌詞內容，例如祭典祝禱詞，韻腳的使用等，亦是判讀該民謠為古調與否的線索。森丑之助〈台灣蕃族志〉曾將該族民謠分成三類，古調、一時流行的俗謠以及即興吟唱：古調「多為頌讚祖先軼事或偉人之功勞者，其中歌詞有已成為死語而不能解釋其意者。大部分之歌都表示戀情或友愛者，其流露他們的天真意思，其可玩味者不鮮。但亦有甚為卑猥而不堪耳聞者。」森丑之助的探險記錄為 1914 年太魯閣戰爭發生前，該族群傳唱古調的狀況，可以肯定森丑之助已發現該族傳唱的古調相當古老，其用途以紀錄祖先事蹟為主，部分歌詞甚至不是當時日常生活用語，晦澀難解。可惜森丑之助在此書並未紀錄歌詞樂譜，僅留下隻字片語。

第三章 採集成果

第一節：採集流程

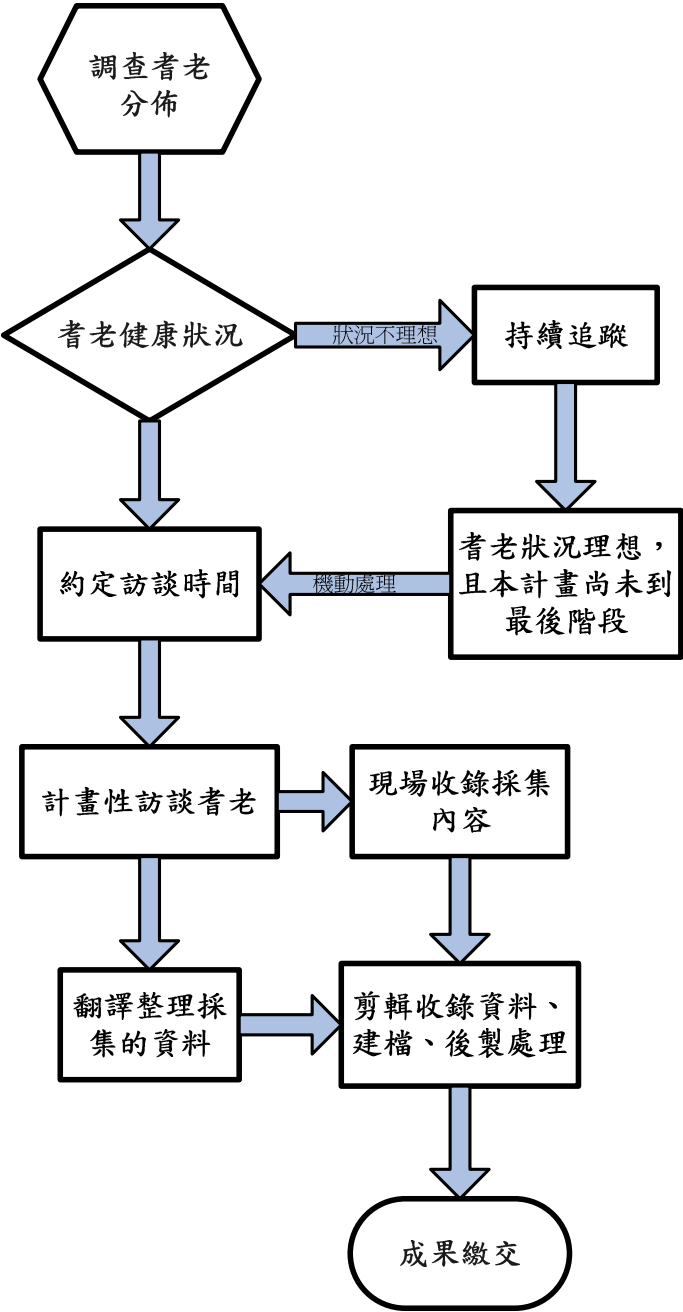

圖 3-1 古調採集流程圖

壹、影響採集進度的主要因素

影響現場採集及錄音所需時間長短的因素最主要決定於受訪耆老的健康狀況，這部份也影響採集錄音的有效性，採集過程中，若受訪耆老的健康狀況不理想，則當次所採集錄音的資料則為無效。

貳、耆老的健康問題

依據本工作室先前採集古調的經驗，影響採集進度的耆老健康問題大致分為老年人常見的慢性病，即使昨天與其聯絡時耆老的狀況理想，但是今天進行採集時，卻可能又變得不理想。

參、處理方式

部分耆老身體狀況時好時壞，本工作室仍不放棄，持續追蹤。在本計畫工程進行中，耆老的身體狀況獲得改善，本工作室視工程進度及器材耗損等成本，在合理情況內，以機動方式進行採集錄音。

編號	姓名	性別	年齡	現居地	原居地	演唱曲數	群屬	採集地
1	張阿美 （依賓）	女	88	佳民村	西拉岸	1	外太魯閣	自宅
2	游春梅 （拉拜·尤道）	女	77	佳民村	佳里宛山	3	外太魯閣	葛都桑錄音室
3	金貴女 （莎蓋·樓幸）	女	87	富世村	大禮	數首	外太魯閣	葛都桑錄音室
4	高平保 （阿少·蘇隆）	男	79	佳民村	九宛山	0	外太魯閣	自宅
5	游阿杏 （依拜·阿爲）	女	82	崇德村	洛邵群	1	內太魯閣	自宅
6	簡金美 （拉拜·樓賓）	女	77	崇德村	洛邵群	2	內太魯閣	游阿杏家

7	呂金蘭 (畢近·樓金)	女	63	佳民村	佳里宛山	3	外太魯閣	葛都桑錄音室
8	黃明源 (達道·莫那)	男	80	佳民村	大禮	1	外太魯閣	葛都桑錄音室
9	董招治 (羅貝克·娃理斯)	女	91	崇德村	洛邵群	1	內太魯閣	葛都桑錄音室

編號	姓名	性別	年齡	現居地	原居地	演唱曲數	群屬	採集地
10	拿難·達道	男	55	吉安鄉	都勇→八達干→ (生於) 秀林村→ 現居吉安	5	外太魯閣	葛都桑錄音室
11	比揚·哈隆	女	84	銅門村	(生於) 蓮花池→ 大禮→福興(吉安鄉)→銅門	0	外太魯閣	銅門村
12	基魯·比叻(鍾維岳)	男	70	銅門村	(生於) 凱金→沙卡亨→銅門社區 (現居地)	0	巴托蘭	銅門村
13	咪優·西畔(許華淑)	女	70	銅門村	哥督勇→ (生於) 銅門	1	巴托蘭	銅門村

14	優西·哇吉（林秀蘭）	女	76	銅門村	塔比多→ 龍澗→ （生於） 慕谷慕魚	數首	巴托蘭	銅門村
15	阿給恩·烏明（李招治）	女	80	文蘭村 重光社區	西寶→塔 比多→ （生於） 銅門→重 光村	1	巴托蘭或內 太魯閣曲調 待查	文蘭村 （所採集 之此曲習 自紋面老 人依拜·多 朗）
16	都姆恩·阿信（陳秋信）	女	78	重光社區	（生於） 西寶→現 居重光村	1	巴托蘭或內 太魯閣曲調 待查	文蘭村 （所採集 之此曲習 自紋面老 人依拜·多 朗）
17	方阿珠（阿布子·利豪）	女	76	佳民村	論外山→ 生於三棧 →現居住 民村	1	外太魯閣	所唱的古 調為其祖 父烏敏·西 雅克所傳

表 3-1 訪談者名單

第二節：採譜方式

台灣原住民音樂自有其發展歷史及表現特色，無法適用西方音樂理論，故本工作室為原住民民謠記譜時，並不採用西方盛行的五線譜記法，其理由簡述如下：原住民音樂，至少是東部紋面民族的傳統樂曲，無法套用十二平均律，族人演唱的節奏，隨個人當時心境，任其詮釋或表現的自由拍，五線譜亦無法表現演唱者刻意凸顯歌詞韻味的呈現風格，固定、制式的記譜架構僅會誤導讀譜大眾。

有上述類似看法的民族音樂學者亦表示：「五線譜中線與線及間與間的關聯性，雖為歐洲平均律音樂提供了記錄的方便性，但對於異域音樂中非平均律觀點的音樂展現，卻也帶來的侷限性。」（呂鈺秀，〈音樂學探索——台灣音樂研究的新面向〉，頁 112）「歐洲音樂的等分節奏拍子概念，在五線譜中，經由小節線能清楚表現，卻使許多採譜者為了適應此種記譜法，而將台灣音樂中很多自由表現形式抹煞了。」（呂鈺秀，〈音樂學探索——台灣音樂研究的新面向〉，頁 113）本工作室以簡譜為主要記譜方式，並以曲式結構分析便利性為考量之記譜

方式紀錄，讀者欲瞭解古調實際的吟唱風貌，應以錄音資料為主。

第三節：古調樂譜及歌詞⁹

1. 簡金美 Lapay Ubin 79 歲

洛紹~斯拉古~崇德

|| 5 5 3 3 5 5 3 ' | 5 5 3 2 3 3 3 ' -- | 6 6 3 3 5 5 3 ' |

Rimuy ma-ku ri muy wah ' ri muy maku rimuy wah ' ri muy maku ri muy wah

5 5 3 2 3 3 3 -- ||

ri muy maku dawil wah 雷妹馬古 雷妹馬古娃，雷妹馬古雷妹馬古達畏哈

以下為敘述調

||: 0 • 3 3 • 3 5 3 2 ' • 3 5 3 3 • 3 3 3 3 ' - | 0 • 5 6 • 6 6 5 6 5 2 ' 3

5 3 3 • 3 3 3 3 - :||

1.|| Qtai qta-i ya-ku wah' rma-bang bi ka rnaw mu | a si bi saw h li-san na ' y a- si bi saw h- li -
san nay ||

2.|| Ji-ta ji- ta bi-naw wah' li-ta bi tu-huy dgi-yaq ha | a- si bi saw s- da-mat nay' a si bi
saw s- da-mat nay ||

3.|| Wa-a wa-da ta-du wa' s- te- tu ta bi ra-wus ha | q- mi-ri mu-hing si-luk nay' q- mi- ri
mu-hing si-luk nay ||

4.|| Mowda mow-da ta-du wa' mow- da ta ha-kaw ley-lu ni | mow- da ta ha-kaw ley-lu ha'
a- si bi saw s- mi-sug nay ||

5.Wada ta n- ka-na da n- ka-la dgi-yaq Row-saw ha | ba- lay bi saw mu s-puy nay ba-
lay bi saw mu s-puy ha

6.Wada ku q- mi-ta ha n- ni-qan mu s- bi-yaw ha mu - da ma - ku bi ba-lay nay mu - da
ma- ku bi ba-lay nay

7.Tabuy ta wi t a du-wa tu- cing bi b-ta- kan ha d- huq ta ha-kaw pa-ru nay d- huq ta
ha-kaw pa-ru nay

8.Rimuy ma- ku ri - muy wah ri- muy ma-ku da-wil wah ri - muy sa ma-ku da-wil wah ri-
muy sa ma-ku ri-muy nay

詞意

1 請看看我開個玩笑，想想也很好笑，想想也很好笑，

2 走走我們去走走，我們山的那一邊，那是很懷念的事，

3 那是很懷念的事，走走我們爬上去陡峭的路，環繞過像鼻子的山峰，

⁹ 此處記錄之古調，為所蒐集之民謠中未受其他曲調影響之古調，且部分為〈太魯閣族部落社區民謠採集〉執行過程中所採集到的成果。

4 我們走過我們走過，走過吊橋，我們走過吊橋，好恐怖呢。

5 我們翻越山嶺，已到了絡韶，我真的去了箭竹園，

6 我經過我以前居住地方，我懷念你，我真的懷念你，

7 我們下山了我們下山到了巴達幹，我們到了大橋，我們到了大橋，

8 雷妹馬古雷妹娃，雷妹馬古達畏娃，雷妹沙馬古達畏娃，雷妹沙馬古雷妹乃

2. 王美玉 *Biyan Haron* 93 歲

凱金~布拉旦

||: 5•5 6•3 2•22--'| 5•56•3 2•22-'| 5•56•5 2•2 256 ' 022532•22: ||

1.||Tu-tuy la-qi s - naw wah' ma-das t-ruk qa t- ruk wah' | a sa me-nu ka la- wa' mkala m- hi-
ang dow- ras owr- owr ||

2.||wa-da du-ri la - qi wah' mka-la ta-ta q- qa- hur wah' | a-saw me-nu ka ra- wah' | d - gi- yaq ma-
du - rang owi owi ||

3.||wa-da du-ri la - qi wah' ni da- ngar qu - rit wah' | tji-yan ka-na qu- rit ' na mqa- ras ka- na
ru- wan sa-pah ||

4||.mqa-ras ka-na Bu - bu wah' mqa-ras ka-na Bu - bu wah | mtu-huy m-kan ha- puy wah ' mqa-
ras ka- na ru- wan sa-pah ||

1、男孩子，經過峭壁，又去山上

2、男孩子，爬上大石岩又去了上山，

3、這孩子，去放石板陷阱捉到老鼠家裡的人都很高興。

4、媽媽很高興，一起吃飯，家人都快樂。

3. 田信德 Yudow Pisaw 84 歲

布洛灣~塔西兒~加灣

(一) ||: 0353 5 32 '0355 3333---' | 0356 6 32 '0355 3 333---': ||

1. Rngagay ku namu rhnagun maku do ur ' | rjingay ku namu rumul maku do ur ||

2. Hliay ku namu qyutun maku do ur ' | rqagay ku namu bhragun maku do ur ||

3. || Tlngay ku namu sbakun maku do ur ' | qqahay ku namu sksikun maku do ur ||

紀錄自祖父歌謠詞譯如下

1. ||你不要跟我開玩笑,我會倒到你身上'| 你不要惹我,我會燒掉你 ||

2. ||你不要笑我,我會咬你 ' | 你不要瞪我, 我會追你.||

3. ||你不要碰到我,| 我會反抗你 ||4. ||你如果踩到我,| 我會推你 ||

4. 田信德 Yudow Pisaw

(二) ||: 335 335 335 223--' | 3366335 335 223-- : ||

1. ||Rawah mu bi balay Rawah mu bi balay'| Ni ni saw ni balung rowdux
mtucing rowan sapah ||

2. ||Ura mu bi balay ura mu bi balay'| Nasi nanak miyah sapah ana rabang kida
qtai wah ||

詞譯

1. ||我捨不得, 我真的捨不得'|一隻母雞在家裏面生蛋 ||

2. ||門開著, 如果他自己進來的話, 那是該多好 ||

注釋:

意思就是: 有一位青年看上一位女孩, 他很渴望盼望那女孩, 但他沒有錢的時候, 就讓母雞到他家裏來生蛋。

5. 田信德 Yudow Pisaw

(三) ||:0 33 3• 3535-’0 555 3•3 333 -’ | 035 6• 6 535-’0 355
3 •3333- -||

1. ||Gaga hiya naku nay su gaga hiya naku nay’| Swida mu nu rowrang ha su
paah tru sukan nay ||
 - 2.|| Aji mu llaxun nay saw nii bubu lubi nay’ | Tradaw hngnigan nii ha iya bi
ngali rnaw nay ||
 - 3.|| Iya ku qyai nay qyai kaji krubaw nay’| Ida nami nkingal ha mnkala qaraw
sama tu ||
1. 我的在哪邊，我的在哪邊，我一直保留著，從我看上他的時候，
 2. 我決不會放棄的，像這樣的魯比的母親，蜜蜂在懸樑上方，千萬不要開玩笑。
 3. 不要擋我，不要擋我，(蜘蛛網別攔我)我們都是專一目標的，我翻過嘎老沙馬，
就是水源山的那一邊。

6. 田麗水 *Umow Sibui* 男 73 歲

薛家場~富世可樂社區

(一) || 25532 3553 233- -' |356 56 6533 535 32 333 3 - - ||

u-ka-z i tay mun mun ' baka tad a mun tumun tumun tu yusa yusa na

煮好了嗎~~~ 還沒~~~~還沒~~~

內容註解

帖龍.西答肚子餓了，他老婆也不馬上煮飯給他吃，他就只好在高處壘石台地大唱，表示叫餓（杜門桑）叫他老婆名字，意思是在煮了沒，還沒，還沒，後來就前去抱怨。

此調使用四音，但是音群的行進屬日本風格，為山下聽到的民謠

7. 花壁月 *Hoyo Lokin* 71 歲

古白楊~加灣

||: 3 53 55 2 3 5 33 3--'|66 6•5 66 2 •'3 55 3•3 33 3--': ||

1.|| bii bii brayaw'| bii bii brayaw'| dmui su brayaw o'| mkrak hiyi su||

2.|| ana misu brayaw bi iya sjii mkrak na '| wana bi haya kaa' iya bi sjii ha||

1.拉拉芋頭葉, 拉拉芋頭葉,這是吃了會癢的芋頭葉,

2.請你不要把它的汁擠出來,吃了會很癢,只有他不能吃

古調 編歌

8. 高翠菊 Tumuen Wiran 94 歲

凱金出生~葛拉嘎~郭朗~布拉旦~加灣

(1) ||: 3 3 • 3 5 • 3 2 • 3 5 3 • 3 3 3 - ' | 5 6 • 6 5 • 3 2 • 3 5 3 • 2 3 3 - ' : ||

1. || mhuma ku bunga wada uqun purey' | mhuma ku payay wada uqun qbhni' ||
2. || mhuma ku masu wada uqun purey' | mhuya ta du wa mhuya ta du wa ' ||
3. || mhuma ku layan wada uqun bownay' | mhuma ku qrig wada uqun bownay' ||
4. || maungat mu klaan ini ku sngaya' | kari rudan suxal ini ku sngaya ||
5. || naqih ku nanak naqih ku bi nanak' | mhuma ku gisan wada uqun bownay ||
6. || mhuma ku baun wada uqun bowyak' | 口白
7. || mhuma ku qrig wada maanaqih ||
8. || mhuma ku sibus wada uqun brihut' ||

1. 我種的地瓜,被蟲蛀了; 我種的稻米,都被小鳥吃了;
2. 我種的小米,都被蟲吃了, 我怎麼辦,我怎麼辦?
3. 我種的綠豆,都被蟲吃了, 我種的佇麻,被松鼠啃了,
4. 我明白這是我們的 Gaya, 老人說過的話,我們不能忘記.
5. 我自己有錯,我有犯錯,我種的山地豆(GISAN),都被蜘蛛吃了,
6. 我種的南瓜,都被山豬吃了,||

口白：爸爸!爸爸!我們怎麼辦?

我們該捉一隻雞找人來作法,老人決定要如此做.

7. 我種的佇麻,都已經壞了,我種的甘蔗,都被松鼠吃了,
8. 要按著祖訓,做的才正確,於是我找人來作法.

口白：我們所種植的果實,我們所種植的五穀,好吃美味

而且大豐收,都看到了,祖訓是應該要遵守的,老人的話語,一定是
對的,我們該感恩,該讚美,穿上盛裝一起來讚美吧!

9. 高翠菊 *Tumuen Wiran*

(2) ||: 3 23 5 33 3-' |56 66 56 6- '56 66 56 6- '|53 23 5 33 3-- : ||

1. Kingal jiyax sayang maha'| ku miing uqun ' | baki rudan payi du wa||
2. maha ku mkala kingal qdrux'| mjiras hika srayuh'| tayal suyang qtaun wa||
3. wada hiya kana ka kjiraw wa'| muyas yiyi ayug | gaa tngtnga hiya||
4. musa quri duri hi wa| mnuyas hi ka kjiraw | tayal suyang qtaan nii wa||
5. tmabuy ku hiy da du wa| musa ku sipaw yayung qmiri ku rhngaw masu
sbliqan du ur
6. nii ka puyun dha| pngusun dwa tayal qnqan dha | qnqan dha pngusun dwa||
7. mita ku sipaw yayung duri tayal ka rungay gaga mgrig gaa sida yabas dwa
tayal bi suyang qtaan tayal bi suyang qtaan wa
8. maha ku musa hiya han tai tada suyang dya hiya sayang ha
9. musa ku bi ttama hi gisu tmabuy gisu mqlapaw ur
10. tayal suyang qtaan kla hini batung smihur bibi bowyak ni wa
11. smihur waqit bowyak ni wa rmijin sbrangan sbitaq pucing say na miing
samat dur
12. tayal bi suyang ha say mu qmita risaw mqlapaw iya ta bi paah baraw
13. asi ta ka paah rudan kiya msa ka rudan kika musa ta ha hiya ha

- 1.一天的開始,|我要去找食物.|阿公、阿嬤、老人們啊!
- 2..當我翻過大石頭後,聽到上方有一隻老鷹在唱歌,
- 3.他的身形美麗,歌聲動聽.
- 4.過一段下坡,再登上另一端,
- 5.看見一個舒適的大岩洞,裡面有煮食的痕跡,
- 6.旁邊有許多蝸牛殼,抬起頭看著對面山頭,
- 7.有許多猴子在跳舞,真好看,真好看!
- 8.我要繼續往前走,走了又走經過嘎啦寶,
- 9.那裡風景很美麗,看到山豬找食物,
- 10.挖過的痕跡,痕跡看的出有很多隻.
- 11.爸爸找到山豬,把山刀加長刺死了,實在非常好
- 12.老人說過,不管爬山還是做事,不能先從上面做
- 13.要從基層開始,一步一腳印去做完.

10. 梁國武 Takis Ubus 68 歲

歌督永~秀林村

(1) 222||: 2• 3 55|5- '666|6• 6 5 56|6-'
666|6• 6 5 56|6-' 222|2• 3 53|3-' 222: ||

1. rimuy sa maku dawil wey'| rimuy sa maku yuyuh nii wey'|

pariyu paquras ni ha'| kingal jiyax saying wey||

1. rimuy sa maku laqi ni wil '| rimuy sa maku rudan nii wey |

pariyu paqurasan ha'| kingal jiyax saying wey ||

||:0 3 3 33 55 3 '035 22 33 3 '056 55 66 5 '05 6 55 222 '03 5
33 3333--: ||

1. wada wada yami wey ' mgrig brah namu wa' Iya phlisi wag rig 'risaw sayang ida
saw ni yami ni wey ' ||

2. wis wis wis wis wis wis wis wis ' Grig laqi narah wag rig laqi narah wey iya phlis
wa' ||

3. bitaq hini yami da bitaq hini yami da'| Strung ta babaw duri mgrig brah namu nii o wis||

雷妹沙雷妹馬古畏，雷妹沙馬古優又厚尼！這是歡樂的大日子。雷妹沙拉給穆尼
偎 雷妹沙馬古樓旦尼偎

1.這是大的歡樂時刻，我到你的面前跳舞，不要取笑年輕人的舞。我們就是這樣
啊！

2.畏西、畏西、畏西，

3.跳新的舞步，跳新的舞步，不要取笑我，我們先到此結束，我們先到此結束，
我們以後再來到你們面前跳舞。哦～

11. 呂秀琴 *Ami Bisaw* 75 歲

砂卡噹~加灣

(1) ||:3• 33 •5 5 •3 |3--0•'3 |3 •5 6• 6 5• 6 6 •'5| 6 •6 6 •5 6 2 •'3
 |5 •5 3 •3 3• 3 3| 3---: ||已套入小節數的古調唱法一小節四拍

- 1.|| kisa hini nanak naku ha | qniri mu hndgiyak ha | hnciyang mu qmdrux|
 Qmdrux teyku wey||
 - 2.|| iya ku pqdey ha | sparak kmkahaw | ida ku aji kiya | ida ku bi kiya du wa||
 - 3.|| yahi ku bi kmrudaw ni ha| kaway sa kaway binaw ha| nii hini pucing
 sbhraw mu | qsahur maku kana da ha||
 - 4.||hnciyang mu qmnru tama bubu mu| ida mu bitaq brilung | bitaq mu djilun
 apa mu ka kiya wa|| 立霧溪北岸民謠
- 1.我的只有到這裡,繞過山頭,留下了壘石頭的平台,平台疊的很穩
 - 2.你不要騙我,不要人家弄亂我的東西
 - 3.撿島是嚴肅的人,你看看這裡有長矛和刀,惹我,我會刺死你
 - 4.我祖先留下的東西,我會珍惜它

12. 呂秀琴 *Ami Bisaw*

(2) 四拍||: 3 3 3• 3 | 5 33 3-| 5 66 6-| 5 33 3- : ||近代新創作民謠

- 1.|| rajay bi rmisuh dgiyak | hmadan uwa | hmadan uwa||
 - 2||sugi pucing kana hmadan wa| kika gaya | kika gaya ||
 3. .|| adas kaya kana ruhun | padas kaya | kana lutut ||
1. 很久以前從深山, 女孩, 少女,
 2. 所有的兄弟都帶著彎刀, 就是嘎雅, 就是嘎雅,
 3. 所有朋友, 親戚都帶東西, 請好了時, 就是要結婚了

13. 呂秀琴 *Ami Bisaw*

(3)||:3 33 5 23 55 33 33 3--'| 05 66 65 6 2'3 55 33 3-: ||:5 2 52: ||

1.|| paru ta bi qrasun | strung risaw ni uwa | mqaras kana lutut| mqaras
kanalupung

2.|| tayal balay knmalu| uqun pntrian| ini bi pndka | knshiya niya ||

3. ||iyah iyah kana | supu ta mgrig nii ha |supu ta bi mgrig risaw ni uwa||

Wis.....

1. 年輕男女結婚最大的歡喜，所有的親戚，所有朋友都很高興，
2. 這麼好吃好喝的喜酒，大家都吃的很快樂，
3. 快點來大家一起跳舞，所有少男少女年輕的，喂西.....

14. 呂秀琴 *Ami Bisaw*

1.|| 225•5 52222--' | 25 666 6 66556 6-': || 5111255522--||

2. || 225•5 52222--' | 25 666 6 556--': || 5111255522--||

3. || 25•5 522222--' | 225 666 556 6-': || 51111225522--||

4. || 25•5 52222--' | 25 666 6 556 6-': || 5112255522--||

1. Niqan kingal jiyax siida ha, malu bi ka gapix kingal lukus na wa. Musa tuhuy alang Qawwan nii wah.
2. Dha bi alang Qawwan siida ha.Niqan kingal risaw Truku ha, kuxul na bi balay bubu mu wah.
3. Mmowsa sapah siida ka bubu mu wah, bbilun dha baga ka bubu mu wah, rngun na kana ta rhngun sapah na wah.
4. Saw sun saman siida ha, yahun mangal tama bubu na wah, dsun na sapah duri nii yey.

1. 有一天她打扮的衣服很漂亮，她要去加灣部落，朋友家玩
2. 當她到了加灣部落時，有一個年輕的德魯固男孩，我媽媽非常喜歡他
3. 當我媽媽要回家時，他們拉著我媽媽的手，把門關上過了一個晚上
4. 早上父母親要來接他，父母親要來接他帶回家

15. 呂秀琴 *Ami Bisaow*

(5) ||: 56 6 --| 23 65 23 0| 223 55 5-'| 325 5 -| 32 3 0 0:||西賽德克
旋律,歌詞自創

1.|| yuyuh nii masa saw sndamat | tayal su bi drumut kika balay uauwa ||

2.|| dawil nii masa saw sndamat | tayal su bi drumut kika balay bi snaw ||

3.|| yuyuh nii masa saw sndamat | tayal su bi drumut kisa balay uauwa ||

4.|| dawil nii masa saw sndamat | tayal su bi drumut kisa balay bi snaw ||

1.女孩，懷念勤勞女孩，這樣才是真正的小姐。

2.年輕人很懷念，勤勞這樣才是真正男人，

3.女孩懷念，那麼勤勞，這樣才是真正的女孩，

4.年輕人很懷念，很勤勞，這樣才是真正男人(發表於太魯閣傳統歌謠)

16. 方阿珠 *Aputs Lihow* 76 歲

Tkeyal lonngey~三棧~佳民

||: O 23 | 5•5 5 53 | 3' 35 | 6•6 656 | 6 23 | 5•5 5 53 | 3' :||
|

5. Gisu rmax naku ha. Trajing mtung unuh na, kika qrasun bi bubu mu.
6. Wada wada duri yaku. Mkala tqian rungay ha, mtaling tapaq tasil ha.
7. Gisu hini ka laqi mu, laqi mu mmeydang ha, aribigatow sun mu ha.
8. Gisu hini ka laqi mu, laqi mu kuyuh wah, tayal balay qaras na,
9. Ttayal balay qaras na. Gisu hini bubu na, mapa paga paru ha,
10. Tayal tayal tabi wah. Iya ta qani uqun ha, iya ta qha mniyow ,
11. Tayal laqi mbarax. Pklaun ta hini da, iya ta hmut nii hug.
12. Aji balay mowda wah, nkana tapaq tasil wah, tucing yayung pkiruh.
13. Gisu hini duri wah, risaw mu mneydang ha, paru balay bhring na,
14. mugi бага tama na. Mqaras balay baki na, tayal tayal tabi ha.
15. Iya ta sahung nii o, kari rudan sbiyaw, hici ta laqi mnarax.
16. Aji mshngiyun ha, endaan mu ku qraqil wah, ungat qndka wah.
17. Laqi Tasaw nii o, hici ta kari duri, aji duwa shngiyun.
18. Iyah iyah binaw ha, supu ta brax nami yow, asi ta pqaras ha.
19. Aji mu rowhuqun wah, endaan mu mkrbuq ,ka ni mkala tqian rungay how.

- 1.我的女孩正要過來，她的胸部正在發育，這是我媽媽最高興的
- 2.我又走了 我又走了，我越過猴子住的地方（地名），翻過大石頭（大岩石）
- 3.我的孩子要來了，我的孩子要來了，我唯一孩子，我寵愛他，
- 4.我的孩子回來了，我的女兒，他很高興回來了。
- 5.我的孩子回來了，他的媽媽很高興，揹著大的揹架
6. 我們非常的驚訝，我們不要犯錯，我們不能亂來
- 7.看著新一代的孩子們啊，我們要很嚴格的教導他，不能讓他隨便
- 8.現在的小孩，沒有辦法像我們一樣，翻越這個大石頭（大岩石）到伯吉勒
（很多癩蝦蟆的地方）
- 9.他又來到，他又來到，我那唯一的兒子，他打獵技術相當高超。
- 10.他拿著他爸爸的弓箭，我的阿公非常的高興，我們非常的驚訝。
- 11.我們不要忘記喔，老人說過的話，我們要傳承給下一代。
- 12.我永遠不會忘記，我走過的路很辛苦，這是無法想像的。
- 13.我們要叮嚀我們的孩子，不住的叮嚀，絕對不要忘了老人的辛苦。
- 14.來吧 來吧，到我們面前，我們一起來歡樂。
- 15.我不會漏掉，我一路辛苦的來自猴子住過的地方（地名）

17. 拿難·達道 *Nanan Dadaw* 55 歲

督勇～巴達干～福興社區

||: 2 5 | 5 5 2' | 2 2 2 5 2 | 5 5 2' | 2 2 2 5 2 | 5 5 2' |
| 2 • 2 5 • 2 | 2 — :||

1. Bung, bung, tmikan, tmikan lama ka Uming. Mqiri uyung ka Rabay. Mnsng hlama, musa wah.
2. Bung, bung, tmikan, tmikan lama ka Uming. Mqiri uyung ka Rabay. Mnsng hlama.

1. 碰！碰！擣糯米！烏明擣糯米飯。他的妹妹拉佰，在屋子外面走來走去，因為吃不到糯米飯
2. 碰！碰！擣糯米！烏明擣糯米飯。他的妹妹拉佰，在屋子外面走來走去，因為吃不到糯米飯

18. 拿難·達道 *Nanan Dadaw*

〈出草祭歌即興吟唱，自由拍〉

	3 —	5 —	3 —		3 3 3 3 5 3 ———	5 6 ———
5 3 3 3 3 ———		3 3 3 3 5 3 ———	5 6 ———	5 2 ———		
3 3 3 3 3 ———		3 3 3 3 5 3 ———	5 6 ———	5 2 ———		
3 3 3 3 3 ———						

||U...u...u...||Ninami ngalun hini. | Kingal ——— | laqi namu wah. ||

||Gisu mu qdadaang. |Sinaw — | ni siyang,— | gisu nami mseupu mkan hadur hini
wah. ———||

|| Nasi niqan ———||jiyax, ———|mayah nami strung munan duri. ———||

|| Ni laqi Tadaw, ———|trung munan duri wi,—|| (OS) msa wah. Smapuh. ||

||鳴～～ 鳴～～||

我們將你的人，拿到這裡來，我們正餵他肉吃，
正與他共飲小米酒，如果你們想來這裡，拿難·
達道的孩子可以把你們接回來||鳴～～

19. 拿難・達道 *Nanan Dadaw*

|| 5 2 || : 5 6 6 5 6 6 | 5 6 6 5 6 6 : || 5 2 3 5 5 3 3 | 3 0 0 0 ||

Powsa, powsa laqi kuyuh, kaan mu pungu rudux, kaan mu pungu babuy, kaan mu
hiqur kacing, kisa malu uqan rudan nii wi.

讓女孩子嫁出去

|| 好讓我吃雞的腳骨筋 || 好讓我吃豬的腳骨筋 || 甚至是牛的腳骨筋 ||
這是老人家喜歡吃的

20. 李招治 *Aging · Umin* 80 歲

西寶～塔比多～重光

||: 0 0 3 3 3 • 3 | 5 • 5 5' 0 3 | 5 • 3 2 • 3 3 • 3 | 3 ' ,

0 3 3 3 • 5 | 6 • 6 6' 3 3 | 5 • 3 2 • 3 3 • 3 | 3' — :||

1. Wada wada yami, hmrapas brax namu wi. Wada wada yami, hmrapas brax namu wi.
 2. Yaku Hurigi, Hurigi lala rngaw wi. Yaku Hurigi, Hurigi lala rngaw ye.
 3. Aka saku siqa, Hurigan lala rngaw ye. Aka saku siqa, Hurigan lala rngaw wi.
 4. Yayamu uri, pririh mu uyas hini. Yayamu uri, pririh mu uyas hini.
 5. Bitaq hini yaku da, sarngaw maku yamu wi. Bitaq hini yaku da, sarngaw maku yamu wi.
 6. Swayay ta, swayay ta, swayay ta, swayay ta, swayay ta, swayay ta, swayay ta, swayay ta.
1. 我們在你們面前遊戲 我們在你們面前遊戲
 2. 不要阻止我的遊戲 不要阻止我的遊戲
 3. 我會不好意思 因為我玩過頭了
 4. 你們也過來 來接唱我的歌
 5. 我的遊戲結束了 我的遊戲結束了
 6. 我們要離別了 我們要離別了

21. 金貴女 Sakay Rusin 87 歲

大同～富世村

過門

||: 3 5 3•3 | 3 5 3 2 | 3 3 5 | 6 6•3 | 5 3 3'•3 | 3 5 3 2 | 3

3 ———':||

主述

||: 3•3 3•3 | 5 •3 2•3 | 5•5 3•2 | 3 3' •5 | 6•6 6•3 | 5•3 2•3 |
| 5•5 3•2 | 3 3 ———':||

1. Rimuy rimuy maku dawin, rimuy rimuy maku dawin.
2. Tai tai yaku, tai tai yaku, msupu ta mqaras qaras brax namu.
3. Yaku hurisi, hurisi huri maku dawin mu maku butu.
4. Rimuy maku uwa, rimuy maku risaw, lita lita duwa, lita lita duwa,
5. kabing mahuma, huma masu uri. Rimuy maku putuh, rimuy maku rimuy.
6. Uda balay mapa, mapa bi brunguy, paan ta payay ni dhak masu uri,
7. 過門 rimuy maku putuh, rimuy maku Putuh.
8. Gisu ta bi dhuq, dhuq biqun pahan, supu balay dhuq biqun pahan.
9. Prajing ta bi balay, prajing ta bi balay, urus masu nii rimuy maku dawin.
10. Iya ta bi dawi, iya ta bi dawi, embiyax sabi balay rimuy maku dawin.
11. Sun mu qmita, sun mu qmita, tayal biyax namu, tayal biyax namu.
12. 過門 Mqaras ku bi balay, mqaras ku bi balay,
13. rimuy maku dawin, rimuy maku putuh. Mhuway namu balay,
14. 過門 mhuway namu balay. Mqaras ku bi balay, mqaras ku bi balay.
15. Hndu hndu kana mu rusun masu nii wah, hndu hndu tarari ta lita duwa.
16. Adas balay brunguy, tai paah biyi rimuy maku dawin, rimuy maku dawin.
17. Lita lita dhug, lita lita dhug, lita lita duwa, rimuy maku dawin.
18. Ima gisu gaga, gisu mapa brunguy, dha kuyuh na wah,
19. dha snaw na wah, dha snaw na wah, gisu mapa bunga tayal biyax niya,
20. 過門 tayal tayal biyax, tayal biyax na wah.
21. Lita lita dhug, lita kana today, lita kana today, rimuy maku dawin.
22. Lita bi sttu, sttu dgiyaq baraw, rimuy maku rimuy rimuy muku dawin.
23. Tai ta dhug, dhug dgiyax baraw, nasi ta kmbiyax, rimuy maku dawin.
24. Syu ta bi dhug, dgiyax paru duwa, sun ta haya mita tayal suyang balay.
25. Sun ta haya mita paah dgiyax paah na ayug, tayal suyang ki wah.
26. Gaga hiya kingal rudan snaw uri, saan balay mita, mita knan uri.

27. Yaku biyax hpuhay nii, klaun mu ka nii, licu licu wah.
28. Klaun mu ka sinaw, sinaw masu uri. Endaan sexual, gna sinaw gaga.
29. Sai usa ruhug, psai sapah namu, iya ku pyahi hini, rimuy maku.
30. Iyah hiya binaw, iyah hiya binaw, ungat iyah namu.
31. Tru pahung mu wah, tru pahung mu wah, ga hini pucing, pucing mu bi paru,
32. 過門 rimuy maku dawin, rimuy maku putuh.
33. Ungat iyah namu, ungat iyah namu, gaga mu htlan, htlan pakaw paci.
34. 過門 Ungat uda namu, ungat iyah namu.
35. Tayal tayal balay, rudan snaw gaga, tayal tayal dawin, rimuy maku putuh.
36. Siita ta bi lita, lita lita duwa, siita bi Tara, lita sapah Tara.
37. Tayal tayal shmu, rudan snaw wah. Siita bi lita, lita bi Tara.
38. Iya naqih kuxul rimuy maku do,
39. rimuy maku putuh, rimuy maku putuh.
40. Lita bi lita, lita bi duwa, lita sapah Tara, lita sapah da.
41. Iya naqih kuxul, iya naqih kuxul, lita lita dhug, lita sapah Tara.
42. Swayay ta bi balay, swayay ta bi balay, rimuy maku dawin, rimuy maku putuh.

〈小米與地瓜之歌〉

親愛的朋友 親愛的朋友
看看 看看 我多快樂
親愛的朋友 兄弟
親愛的朋友 姊妹
來來 趕快來吧
揹著籃子 揹著籃子
拿鋤頭 去耕種
去種小米和地瓜
我們不要怕累
我們要很努力種地瓜
親愛的朋友 好朋友
親愛的朋友 好朋友

看看我多開心 在你們對面
看看誰來了 看看誰來了
他揹著籃子前來 他揹著籃子前來
他跟他老婆一起 他跟他老婆一起
親愛的朋友 兄弟
親愛的朋友 姊妹
請看我們 請看我們

我們一起歡樂

我們到裡面 我們到裡面
我們越過山頂 我們越過更大的山頂
走 我們一起走吧
瞧 我們一起走吧

親愛的朋友 好朋友
他住在一個地方
他是真正的男人
親愛的朋友 好朋友

他前來非常的酒醉
酒醉講話非常不好聽
趕他走 趕他走 不要來煩我
做完了再一起閒聊
像現在這樣的話語 為什麼不聽

親愛的朋友 好朋友 親愛的朋友 好朋友

要下山了 要下山了
親愛的朋友 姑娘
親愛的朋友 姑娘

親愛的朋友 年青人
親愛的朋友 年青人
年青人心裡很難過
他非常難過
親愛的朋友 好朋友
親愛的朋友 好朋友
我們乾脆開心一點
我們乾脆開心一點
感謝你們 感謝你們
親愛的朋友 兄弟
親愛的朋友 姊妹

我們一起走吧 我們一起走吧
我們一起回家吧

我們一起離開 我們一起離開
很謝謝你們 很謝謝你們來陪我
你們會是很好的朋友 讓我覺得不孤獨

來吧 來吧
可以到我家坐一坐
來到我家不會怎麼樣
我們不要變成敵人（互相敵視）

親愛的朋友 姑娘
親愛的朋友 姑娘
我很懷念 我很懷念
我們將來在深山見面
我有七個膽 我有七個膽

林妹媽古林妹
林妹媽古林妹

再會了！再會了！
林妹媽古林妹

22. 陳秋菊 *Tumen Asin* 78 歲

西寶～銅門～重光

起頭,過門與結尾

||5 2 3 | 5 2 3' | 5 6 3 3 | 5 2 3' ||

主述內容多次反覆

||5 2 3 | 5 2 3' | 5 6 3 3 | 5 2 3' ||: 5 6 3 3 | 5 2 3' :||: 5 2 3 | 5 2 3' | 5 6 3 3 | 5 2 3' :||

起頭與結尾

. Wisawi wisawi wisa wisa wisawi. Wisawi wisawi wisa wisa wisawi.

主述內容

1.Saw nii jiyax sayang wi, supu ta mgrig ha.

2.Wisawi wisawi, supu ta mqaras ha.

3.Mqaras pntriyen ha. Wisa ha wisa ha wisa wisa wisa ha.

4.Iyah teuman kana ha, supu ta mqaras ha.

接結尾 Wisawi wisawi wisa wisa wisawi.....

威撒威 威撒威, 威撒 威撒 威撒威

威撒威 威撒威, 威撒 威撒 威撒威

1. 像今天此時

2. 我們一起跳舞

威撒威 威撒威

3.我們一起歡樂吧 .一起過喜事

.威撒哈 威撒哈 威撒 威撒 威撒哈

4.通通都下來 我們一起來歡樂

威撒威 威撒威 威撒 威撒 威撒威

23. 黃明源 *Tataw Mona* 80 歲

大禮～富世村

	2 3 5 2' 5	6 6 6 5 2' 3	5 2 3 5 3 3——	
2 3 5 2' 5	6 6 6 5 2' 3	5 2 3 5 3 3——		
5 2' 5 6 6 6	5 2' 5 6 6 6 6	5 2' 5 5 2 3 5	5 2 2 2——	
5 2' 5 6 6 6	5 2' 5 6 6 6 6	5 2' 5 5 2 3 5	5 2 2 2——	
5 2' 5 6 6 6	5 2' 5 6 6 6 6	5 2' 5 5 2 3 5	5 2 2 2——	

Ruru pajiꞑ biyaw su ka yaku, saman kuna hini.

Ruru pajiꞑ biyaw su ka yaku, mꞑala tbnuqir.

gisu gisu nanak knaku mapa satapay bukuy trajing mutung unuh sriyu o.

Ana ana ku qyaan, qyaan kaji qnawal, daun mu kingal brakaw nii ha.

Gisu gisu mu sdudung, sdudung pucing liqa, nsuxal mu ratuꞑ rudux nii yow.

〈男女戀歌〉

我把菜浸入熱水再拿出 我的動作很快 就像弄菜那樣快

我假裝搯東西 別人看我搯的東西

我的動作很快 已經摸到女生的胸部

我的動作很快 已經爬到山上了

我的刀子也很利 用雞的油抹過 所以我的刀也很快

我的動作很快 有東西擋住也很快把它拿掉

24. 方阿妹 *Sici Umin* 93 歲

陶樸閣~萬榮~秀林

||: 22 2•2 22 2' 22 2•2 235' 53 3•3 33 3--|
||: 66 6•6 56 6' 66 6•6 56 6' 53 3•3 33 3-- : || 內太魯閣
族語

1. Tayal knsuyang ha smiyah na quri nii ha mhuway namu balay ni
Sun mu nami lnglungun ha hbuy rowsuq dowriq mu shbuy rowsuq dowriq ni
2. Ungat ta klaan da ungat ta klaan ha alang laqi mbarah wa
Sun ta nangi llungun ni suyang bi ndaan hnang Truku nii

詞意

1. 今天這個時候這麼好，你們帶來了恩典，想到這時，我欣慰掉下眼淚，掉下眼淚，那無法控制，那無法控制，
2. 新一代的部落，生活比較方便多了，德魯固的生活比以前好過多了。

25. 吳秋玉 沙伊·哇切 66 歲

古白楊~萬榮見晴~富世

|| 03 3 3 3 3 3 5 2- '03 5 5 5 2 3 3 3- ' | 05 6 6 6 5 3 5 '

Kaway sa kaway binaw ha'| wada ku wada hiya ha'| Mkala ku tru dgiyaq

3 5 3 2 3 3-||

sipaw na hiya wa||

||: 03 3 3 5 3 2 3 5 3 2 3 3- ' | 05 6 6 6 5 3 5 ' 3 5 3 2 3 3--: || 主述

wada wada yaku binaw .wada wada yaku binaw'

qmita ku Uwa gaga kuxul mu blay ha

yasa sejiq bi ka uwa kuxul mu bi balay ha,

naqih balay kuxul nu ha ini skuxul knan ha, ana ququ ana ququ musa ku mita

isil da

你看看，你，我去那一邊（這是跟女孩戀愛），我翻過三個山，西寶那一邊。

我走啊走啊我走啊，我看到那位女孩，我是多麼喜歡她，

因為女孩長的有模有樣，我好喜歡妳（那女孩不喜歡她）（然後她又返回了）我的心好難過，因小姐不喜歡我，沒關係沒關係我去看別的姑娘

26. 游阿杏 依拜·阿為 90 歲
洛紹~崇德

||: 222• 3 555-'| 666• 6 5566-'|666 •6 5566-'|222• 3 555533--': ||

Arigatow（日語） balay wah. ' Miyah ku rmgrig hini wah. ' Asaw bi ima
sjiyan knan ida' biyax utux kamisama. '

帶著感謝的心，我們今天聚在這裡是上帝安排的

第四章：《男女戀歌》歌詞分析

第一節：導論

「食色性也。」男女之間的性事其實距離吾人的生活很近，但是文明進步後，相較人類其他活動，為「性」所建立的規範更多且嚴格。在傳唱民謠中，不可避免會出現涉及男女戀情，甚至性事的描述，但顧慮社會規範，大多以「比喻」的方式摹寫，例如〈詩經〉《唐風·綢繆》，就以「綢繆束薪」比喻新人洞房¹⁰。這種採取比喻的「間接」描寫方式，帶動文學創作的前進，表現語言使用者的巧思，是故亞裡斯多德會說：「比喻是天才的標誌。」¹¹

但是若吾人能考慮此類性文學創作者身處的社會環境，對比其語言的使用法，可就人類學角度分析出作者對事物的觀點，此分析亦具有其價值。

前述日本人類學者曾記載紋面民族中有「合歡歌謠」，但因無記錄存世，吾人不敢妄加揣度。或許後世採集者有其本身的考量，亦無其他記錄留存。相較於其他族群，例如阿美族，某些採訪者雖然亦無文字紀錄，但至少對傳唱此類歌謠的情境留下令人印象深刻的描述：「阿美族傳統的歌詞除了以上三大類（童謠、生活歌謠及祭儀歌謠¹²）之外，還有為數不少的『猥褻歌謠』，歌詞以詼諧逗趣為目的，有些不但是粗俗的俚語，甚至是穢言低級到不堪入耳的程度，這裡就不一一介紹了。不過這些『猥褻歌謠』經常是一家男女老幼三代同堂一起唱著，也不覺有什麼不妥，這也是阿美族家族很特殊的一面。」¹³

在其他正式紀錄中，至少有兩首阿美族歌謠描述性事¹⁴，但是東部紋面民族幾乎闕如。所幸，本次採集到一首描寫性事的歌謠，以下由〈太魯閣族部落社區民謠採集〉共同主持人馬維駿，就醫療人類學及文學觀點為其進行分析。

第二節：歌詞分析¹⁵

我把菜浸入熱水再拿出 我的動作很快 就像弄菜那樣快
我假裝揸東西 別人看我揸的東西
我的動作很快 已經摸到女生的胸部
我的動作很快 已經爬到山上了
我的刀子也很利 用雞的油抹過 所以我的刀也很快
我的動作很快 有東西擋住也很快把它拿掉

¹⁰ 郝毅民 著，《文藝與情慾》，原載於〈薰風〉雜誌 1985.8 月號，收錄於〈性崇拜與文學藝術〉，頁 106 至頁 113。

¹¹ 轉引自杜淑貞 著，〈現代實用修辭學〉，頁 17。

¹² 筆者加註。

¹³ 林道生 編著，〈花蓮原住民音樂（2）——阿美族篇〉，頁 47。

¹⁴ 請參閱林信來 編著，〈台灣阿美族民謠謠詞研究〉，頁 60 至頁 61。

¹⁵ 本節文字作者為馬維駿。

本歌謠是此次採集中的重要所得，因為任何民族的性文化都是該民族文化中十分隱晦而且不輕易流傳的部份。但是，此歌謠卻是在本工作室所採集的多首古調中，唯一談論“性”議題的歌謠，實為難得。本歌謠之分析要點如下：

壹、以隱喻法稱性事(與阿美族，西藏比較)

性文化本為各民族文化中之隱晦之處，是無可避免的生理需求，卻又無法明示公開討論之事，於是，透過文學隱喻法的運用，將性文化巧妙的保存在族群文化的血脈流動中，既不因為過於露骨而失禮，更因為其隱喻而生出許多想像空間。在本首歌謠中的隱喻之處如下：

菜：陽具的象徵，但也有可能是女性陰具的象徵。

熱水：女性私處分泌液(巴特靈氏腺分泌物)。

揸：解開衣物，拱起身體。

爬到山上：對於女性身體的曲線弧度，以山鑾的弧線比擬。而將爬覆在女體上的動作比擬成爬山。

刀：同樣是做為陽具的比擬。

雞油：譬喻通暢無阻，也有女性私處分泌液(巴特靈氏腺分泌物)的內涵。

東西擋住：暗喻女性下體的緊密。

綜上而論，原本不解其意的歌謠，經過實際意涵置入於歌謠隱喻之處後，則鮮明的男女情事如在眼前。

以隱喻法稱性事亦非僅存於太魯閣族的文化中，世界各地的民族同樣有著相類的文化表現。如同樣身處花東地區的阿美族而言，以隱喻法表現性文化的慣習至今仍然存在，如阿美族的民謠〈西別哼哼〉中乃以蔬菜的成熟暗指著女性私處成熟而懷春。在吉安鄉一帶，則以佛手瓜暗指女性的陰戶成為丘狀，所以有著女婿與岳母溝通誤差的笑話，在瑞穗鄉秀姑巒溪區則以蝦喻為女性私處，以男女捕魚暗指房內情事。

在西藏與印度地區亦然，更保存於其宗教文化之中。如藏傳佛教的創始人—蓮花生大士於其相關經典以神密宗教法器「金鋼杵」喻為陽具，以「蓮花座」喻為女性陰具，並認宗教的頓悟狂喜與性高潮的情緒反應相類。此外，對於男女的共同生活祝福，也以男護法神與佛母像共修形象(交纏)為論之。

綜上揭所論，管見以為，多年來在太魯閣地區所收集的傳統歌謠中，時常出現難以理解的歌謠，有的是的確字義不明，或是其字彙已佚失於時代中。其他者，則是雖明字義，卻整首歌以不合邏輯的方式表現。透過此歌謠的解讀，於本工作室是為一重要啟發，「則是雖明字義，但整首歌詞以不合邏輯的方式表現，是否正乃隱喻的文學文化運用，用以說明隱晦之事呢？」。

貳、隱喻之物與生活事物有關(說出山地生活日常生活)

隱喻之法，通常與生活的生態環境有密切的關連性，族群為了適應生態環境而發展出自己獨特的生活方式與文化。舉例而言，蒙古族的高原遊牧文化與馬的文化結叢、苗瑤族的高地縱谷文化與梯田的文化結叢、台灣客家人的山坡地農業文化與茶的文化結叢都是顯而易見的例證。而太魯閣族正是高山的遊獵文化結叢。

衡諸本歌謠而言，把“菜浸熱水”是飲食的習慣；揹負，是山地生活，不論是狩獵、採集、高地農作等重要的承載運送方式；爬山，是高山民族必備的生活技能，遷徙的必須技藝。刀子更是山地民族必要的求生配備，而雞油，不只是食物的脂肪來源，更是保養刀具的重要潤滑防銹物質。以上都是高山民族生活中的平凡細節，但是卻為高山民族的想像力與組織力所運用，成為隱喻描寫男女情事的歌謠內容。

參、男性主體性展現(主觀態度)

男性為主體的社會，亦或女性為主體的社會，有著不同的社會功能性，也代表不同的權利支配意思，換言之，是該族群工具性功能與情感性功能以及支配權力對抗的彰顯，在社會學所稱的功能理論或是衝突理論上皆有重要的意義存在。而透過文化的器物面去了解民族社會的性別導向，是一種有趣的詮釋解讀。

審酌本歌謠的內容，可以感受是以男性的主觀角度所構成的歌謠。爬山、揹負、刀等意象，是太魯閣族男人傳統日常生活組成要素，而爬山、用刀切刺、拱身起伏彷彿揹負的動作，也必須是有如此生活經驗的功能性別才能夠描寫而出。此外在太魯閣族的傳統山地生活中，爬山、刀切刺、揹負都是最平實的男性性別的工具性表現。在歌謠的最後一句「我的動作恨快 有東西擋住也很快把它拿掉」更是可以顯明的點出男性生理構造到心理層面的描述。

肆、歌詞文字疑點

何其有幸，在此次採集中，本工作室可以找到此稀有的歌謠，但是對於此歌謠仍有待釋明探究之處。其一，整首歌謠以隱喻法所構成，但是唯獨本句「我的動作很快 已經摸到女生的胸部」是如此的露骨而直接，與整首歌謠的修飾技巧顯有差異。當然，太魯閣族的語言文化的複雜度在當時尚未發展到複雜而細膩，當時的即興吟唱者無法有效的運用當時的語言表達出想要表達的意思。當然，也有可能在這百年的時間中，被歲月的長河之水所淘洗，而使得那句歌詞有所變異。

其二，「我把菜浸入熱水再拿出 我的動作恨快 就像弄菜那樣快」此處的「菜」究竟是代表的男性陽具的意象或是女性陰具的意象？尚有值得查考的空

間。揆諸阿美族、藏族、甚至是印度的文學技巧，對於女性的陰具多以蔬菜或是花朵而隱喻其特殊的構造。但是這樣的一句話卻出現在以男性為主體的歌謠中，也是有邏輯上的不合理之處。做為陽具解釋或是作為陰具解釋，將會使得整個歌謠所帶出的意向有所差距，同時一個民族會以某些器物代表男性，某些物品代表女性，勢必該物品帶有性別的功能意象，如德文中對於物品分有陰性或是陽性的概念，在中國的〈易經〉中同樣也是對於物品指涉出陰性或是陽性的概念。如果這類的歌曲能夠再被採集，將有助於詮釋太魯閣族傳統對於宇宙、物質、能量的認知與觀念。

伍、小結

在西藏有〈普賢王七支佛事供養法〉，印度有〈愛經〉，中國有〈黃帝內經〉，甚至在基督教〈聖經〉的某些篇章都論及到男女之事。而上述皆為聞名世界的古文化，而隨著時代的演進，能以健康而開明的心態透過這些經典，使我們對於各地的文化以及人類的生活轉進有著更加深刻而且全面的了解。今日，本工作是採集到太魯閣族的這首男女情事歌謠，何嘗不是也讓我們能夠以健康而開明的態度對於這歷經兵馬倥傯，兵災火災，顛沛流離的民族有著更細膩而且全方位的了解，同時也隨著對於各民族性文化的會心一笑更是促進各民族交流日益親近的潤滑劑。

姓名	馬維駿
學經歷	慈濟大學原住民健康研究所碩士 葛都桑音樂工作室文字員 松成國際有限公司行政秘書
專長	田野調查採集、質性分析、文學分析 醫學人類學分析、宗教醫學分析
學位論文名稱	<u>花蓮縣太魯閣族的傳統醫療</u>
指導教授	許木柱(慈濟大學教授、中央研究院民族學研究所兼任研究員)
田野採集經驗及範圍(或對象)	花蓮縣太魯閣族 瑞穗奇美部落阿美族
相關著作	<u>花蓮縣太魯閣族的傳統醫療</u> (碩士論文) 太魯閣傳說(音樂 CD 文字導讀)

表 4-1 馬維駿 學經歷簡介表

第五章：古調採集與定位的建議

第一節：採集過程的困難與克服

- (1) 噪音問題。雨聲、車聲、社區卡拉 OK 等環境噪音是現場錄音工程的最大問題。

解決方式：以高品質錄音設備及後製工程予以排除，甚至邀請受訪耆老前往錄音室錄音。

- (2) 器材搬運。本工程初期所使用的錄音器材為錄音室設備，全套電腦系統搬上陣，雖維持高品質錄音，但器材受損風險亦較高。

解決方式：本錄音工程後期，攝影大師李鈞借用國外最新專業野外錄音器材一套，既能維持錄音品質又攜帶方便，於此特別致謝。

- (3) 老人健康問題：耆老凋零，時不我待，前期〈太魯閣族部落社區民謠採集〉中所訪談的老人已有三名相繼過世，加上本次訪談為秋冬氣候轉變時期，影響老人健康甚鉅，與〈太魯閣族部落社區民謠採集〉春暖花開的訪談時節相比，不可同日而語。

解決方案：老人健康問題為不可抗力因素，亦是本古調採集錄音工程必須承擔之風險，僅能耐心等待耆老身體恢復，別無他法。

- (4) 預定採訪的耆老不願配合採集。

解決方案：耐心溝通，或請在部落人緣好、風評佳的人士（例如本工作室負責人）參與採集訪談。

第二節：古調採集的建議

- (1) 保存文化要儘早。
- (2) 必須考量受訪者的個人狀況，例如氣候轉變起伏較大的秋冬之際，老人家的身體狀況時好時壞。
- (3) 古調採集或田野調查需要花費更多的時間安排訪問行程及預設不可抗力的因素所產生的等待空檔
- (4) 錄音器材除要能維持高品質錄音外，也應考量外出搬運的便利。

第三節：古調定位的研究方向

壹、目標

- (1) 建立東部紋面民族古調的區域模型
- (2) 結合史料，建立古調與東遷史的關聯
- (3) 若資料充裕，可試圖自家族史建立「家傳古調模型」
- (4) 進行東部紋面民族文化人類學的深入研究
- (5) 試圖比對西賽德克及泰雅等族群的古調與歷史

貳、涉及領域

- (1) 東部紋面民族誌
- (2) 語言學（熟悉東部紋面民族族語）
- (3) 音樂（尤其是民族音樂）
- (4) 原住民傳統領域調查（以東部紋面民族為主）
- (5) 人類學

參、建議人力專長

- (1) 專業日語翻譯研究人員。（為研究東部紋面民族歷史，必須查考許多日治時代留下的文獻，因當時所使用的官方日文與現今流行日語不同，故需此方面學有專長的專家，方不至於因翻譯的差錯產生不必要的誤解。）
- (2) 熟悉東部紋面民族歷史
- (3) 瞭解早期東部紋面民族傳統領域（舊部落）分佈位置者
- (4) 熟悉族語、習俗及典故者
- (5) 長期在部落進行文化工作或田野採集者
- (6) 對音樂（尤其是民族音樂）有深入研究者
- (7) 熟悉錄音工程技術者
- (8) 具人類學研究專長者

附錄一

期中報告

東賽德克（太魯閣族） 古調定位計畫

期中報告

計畫主持人：鄧謙彬

太魯閣國家公園管理處委託辦理研究報告

中華民國 98 年 10 月

大綱

1. 計畫宗旨	2
2. 基本流程圖	2
2.1 流程說明	3
3. 交互功能流程圖	4
4. 進度時間表	5
5. 進度甘特圖	6
6. 作業網圖	6
6.1 寬裕時間分析	7
7. 已完成之採集	7
8. 影響工程進行的因素	8
8.1 受訪對象的健康狀況	8
8.2 流感新聞	8
8.3 自然噪音	8
8.4 人為噪音	8
8.5 處理方式	9
9. 錄音工程	9
9.1 錄音器材說明	9
9.2 錄音品質比較	10
10. 未來的工作方向	10

1. 計畫宗旨：

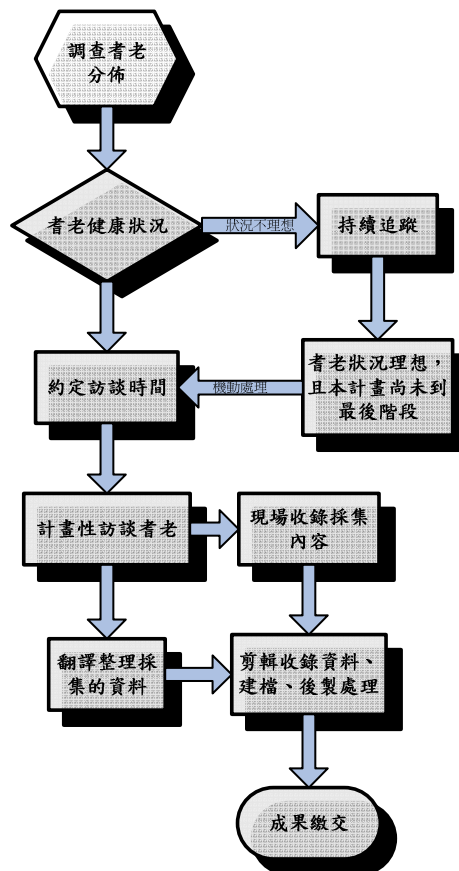
東部紋面民族的古調是其紀錄歷史的工具，除了遷徙之外，其中還穿插衝突、逃難、冒險、聯姻、結盟等活動，它就像祖先傳下來的器皿，容納先人的事跡，紀錄當時族人的心情故事，流傳後世，這是直接屬於文史的部分，例如「認親歌」與「誇功歌」。

可惜部分口述歷史已經佚失，各家族及各家族之間的恩怨情仇已經看不見。

不過若能在古調上用心，或許可在古調的變化與結合，敘事歌內容的分析，以及語言腔調的改變上發現歷史演變的蛛絲馬跡，期望能在既有的東遷史記錄上還原更生動的色彩。

本計畫將以高品質錄音器材採樣音訊資料，最能將現場耆老的唇齒音、腔調，甚至表情都做真實且完整的紀錄。本次採集的目的不單純只是蒐集古調，也是一種田野調查，最終目的在於為「古調找家」，並且透過歌詞的翻譯，以瞭解本計畫所訪談的耆老用古調記過哪些事，這些古調曾經流浪到太魯閣哪一座山頭，以便將來研究比對之用，蒐集還沒到位的外太魯閣及巴托蘭地區古調，乃當務之急。

2. 基本流程圖：

2.1 流程說明：

（1）影響採集進度的主要因素

影響現場採集及錄音所需時間長短的因素最主要決定於受訪耆老的健康狀況，這部份也影響採集錄音的有效性，採集過程中，若受訪耆老的健康狀況不理想，則當次所採集錄音的資料則為無效。

（2）耆老的健康問題

依據本工作室先前採集古調的經驗，影響採集進度的耆老健康問題大致分為老年人常見的慢性病及帕金森氏症，其中以帕金森氏症比較容易打亂進度規劃，因為罹患帕金森氏症的耆老身體狀況時好時壞，即使昨天與其聯絡時耆老的狀況理想，但是今天進行採集時，卻可能又變得不理想。

（3）處理方式

因部分耆老身體狀況時好時壞，本工作室仍不放棄，將持續追蹤。若在本計畫工程進行中，耆老的身體狀況獲得改善，本工作室將視工程進度及器材耗損等成本，在合理情況內，以機動方式進行採集錄音。

參與此次古調採集的工程人員分為四組，分別處理文書整理、調查耆老居住地及健康狀況、現場族語訪談及現場錄音後製，其中的工程進度責任落在現場族語訪談與現場錄音後製。

除固定的訪談禮金外，當工程結束，本工作室將致贈受訪者個人完整的訪談影音光碟，供其流傳後世。

4. 進度時間表：

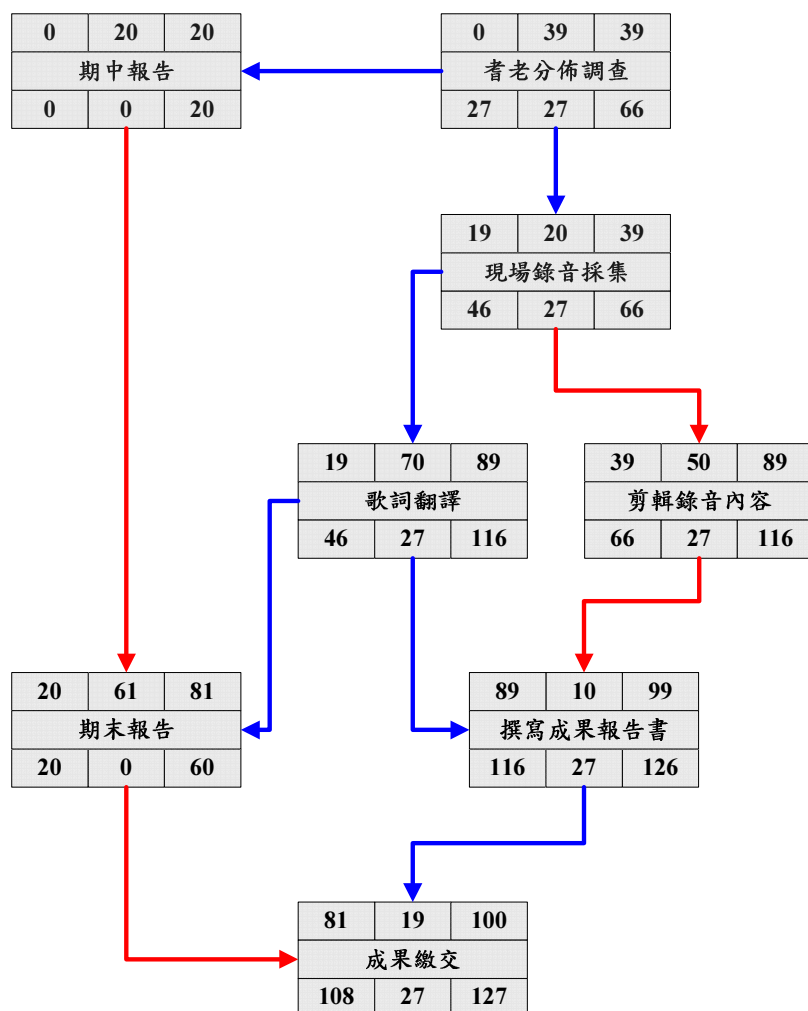
月份	八月	九月				十月				十一月				十二月			
週次／工作內容	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
將太魯閣族社區分布作系統化檔案歸納	★	★	★	★	★												
計畫性的招開部落社區座談會訪談耆老		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
現場收錄採集			★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
剪輯收錄資料、建檔、後製處理										★	★	★	★	★	★	★	★
翻譯整理採集的資料								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
期中報告									★								
期末報告															★		
成果繳交																	★
預定進度%				30			40	50		60		70		80		95	100

東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫

5. 進度甘特圖：

6. 作業網圖：

最早開始時間	期間	最早完成時間
工作名稱		
最遲開始時間	停滯時間	最遲完成時間

6.1. 寬裕時間分析：

由以上作業網圖可以清楚分析出本計畫工程各子項目進行時所需要運用的時間，以及各項目的運用時間之間的關係。

由該圖可知，本工程的進行期間自 2009 年 8 月 27 日起至 12 月 31 日止，共有 127 日的工作時間，總工程寬裕時間為 27 日，此寬裕時間的使用與否決定整個工程是否能提早結束。

本工程的寬裕時間決定在實際現場採集及錄音的順利與否，若萬事如意，一切順心，本工程最快可提前於今年 12 月初完成，若稍有延誤，最遲可望於 12 月底完工。

7. 已完成之採集：

編號	姓名	性別	年齡	現居地	原居地	演唱曲數	屬群	採集地
1	張阿美 (依賓)	女	88	佳民村	西拉岸	1	外太魯閣	自宅
2	游春梅 (拉拜·尤道)	女	77	佳民村	佳里宛山	3	外太魯閣	葛都桑錄音室
3	金貴女 (莎蓋·樓幸)	女	87	富世村	大同	數首	外太魯閣	自宅 要求進錄音室
4	高平保 (阿少·蘇隆)	男	79	佳民村	九宛山	0	外太魯閣	自宅
5	游阿杏 (依拜·阿爲)	女	82	崇德村	洛韶群	0	內太魯閣	自宅
6	簡金美 (拉拜·樓賓)	女	77	崇德	洛韶群	2	內太魯閣	游阿杏家
7	呂金蘭 (畢近·樓金)	女	63	佳民	九宛山	3	外太魯閣	葛都桑錄音室
8	黃明源 (達道·莫那)	男	80	佳民	大禮	1	外太魯閣	葛都桑錄音室

編號	姓名	性別	年齡	現居地	原居地	演唱曲數	屬群	採集地
9	董招治 （羅貝克·娃理斯）	女	91	崇德	洛韶群	1	內太魯閣	葛都桑錄音室

8. 影響工程進行的因素：

此次採集工程面臨的狀況有以下 4 點，受訪對象的健康狀況、流行病、天候以及環境噪音等，分別說明如下。

8.1 受訪對象的健康狀況：

本採集計畫的受訪對象大多數是部落耆老，除本身的慢性病、老年人常見的身心狀況外，採訪期間正值秋冬交替，必須顧慮受訪對象的健康情形，甚至是心情。本工程進行中就遇到受訪對象臨時取消預約採訪及臨時無法聯絡到本人等狀況。

8.2 流感新聞：

本工程進行中，媒體時常報導流行性感冒 H1N1 的新聞，雖然本工程的工作人員及受訪對象沒有傳出罹患該疾病的消息，但還是稍微影響受訪對象或其親人對外界來訪的警覺心。

8.3 自然噪音：

秋冬交替時節，難免有季節性陣雨，雨聲雖美，但對本古調採集工程而言卻是不堪其擾的「噪音」，若勉強在雨天採訪，會造成接續錄音工程後期製作的困擾。關於噪音影響錄音的部分，請參考簡報檔案附上的錄音品質比較。

8.4 人為噪音：

環境噪音一直是現場錄音工程的大忌，此次採集就遇到受訪對象住處隔壁是卡拉 OK 店，令本工程蒐集到的民謠不僅「古今交錯」，而且還「糾纏不清」，除靠先進錄音設備及後製工程予以克服跟排除外，剩下的最佳良策就是請受訪者

直接到本工作室的錄音室，感受唱將灌錄唱片的感覺，並額外給予回饋。

對於錄音室，有些耆老很享受，有些則適應不良，但卻是保證錄音品質的最好辦法，缺點就是必須專車接送耆老。關於噪音影響錄音的部分，請參考簡報檔案附上的錄音品質比較。

8.5 處理方式：

	影響	處理方式
受訪對象健康狀況	實際影響工程進度和採集內容的因素，此因素事前無法預估。	持續關心，保持錄音工程進行的機動性，一經確定可行，隨時出動機組人員進行採訪。
流行病	流行病的新聞影響部分受訪者或親屬的態度。	持續溝通，注意自身健康。
天候	雨勢造成的聲響是現場錄音工程的噪音。	使用先進錄音設備及後製工程克服，或邀請受訪者至錄音室受訪。
人爲噪音	受訪者住家周遭的噪音影響錄音品質。	同上。

9. 錄音工程：

9.1 錄音器材說明：

項目	功能說明
電容式麥克風	不同於一般以電磁圈爲主的動圈式麥克風，電容式麥克風利用震動版與基版之間的距離變化所產生的電容值變化差來進行錄音，適合用來錄製有許多細節及泛音豐富的樂器演奏及人聲。
槍形指向性麥克風（Shotgun）	外觀爲長形圓管，利用多孔造成聲音干擾及相位抵消，指向性最強，常用於電視、電影製作工程。
麥克風前級放大	用來增強麥克風輸出訊號的擴大器。
壓縮機	爲聲音信號的過濾器，功能爲讓收錄的聲音更爲飽滿以及去除雜訊。
數位錄音電腦	用來收錄、後製處理數位錄音的電腦系統。

9.2 錄音品質比較：

錄音品質比較為三種錄音檔案之間的比較：原始錄音、一般攝影機的錄音及強化受訪內容、去除雜訊後的錄音。請參考簡報隨附的音訊檔案。

	原始錄音	攝錄影機版本	後製版本
聲訊品質比較	受訪對象的聲音清楚飽滿，可聽到各種環境噪音。	干擾的雜音很多且較前者清楚，更重要的是受訪對象的聲質不如前者飽滿。	明顯去除雜音，受訪者的歌聲更突出。

10. 未來的工作方向：

後續的採集工程將轉向秀林鄉銅門村及萬榮鄉一帶的耆老。本期預定訪談 20 位耆老，收錄民謠 20 至 40 首不等。

太魯閣國家公園管理處 98 年度委託研究計畫

「東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫」

期中簡報會議紀錄

時 間：98 年 11 月 3 日(星期二)上午 9 時 30 分	
地 點：本處會議室	
主 席：游處長登良 許英文代 記 錄：閔恩琪	
報告人：鄧蘇彬	
出席	簽 到 處
許秘書英文	
企劃經理課	蔡佩芳
環境維護課	李永漢
遊憩服務課	林忠峰
解說教育課	李惠萍 劉佳瑜
保育研究課	陳俊山 朱何宗 高 傑
蘇花管理站	
天祥管理站	
布洛灣管理站	
合歡山管理站	

時 間：98 年 11 月 3 日（星期二）上午 9 時 30 分

地 點：本處會議室

主 席：游處長登良

記 錄：閔恩琪

報告人：

出席	簽 到 處
張子瑜	陳志明 41005291 (0928588971)
花蓮林區新城旅	謝福壽 4120826008 (0932317794)

報告：（略）

討論：（略）

結論：

- 一、本委託案田野調查及後續剪輯翻譯工作繁複，且相關受訪耆老年事已高，請受託單位把握時間機會採訪，如需支援可商請保育課提供必要之協助。
- 二、本報告書面資料「未來研究建議」單元，可見受託單位確已查閱整理許多相關文獻，然所列議題太過龐大，非本研究案所能全然涵蓋探討，建議回歸合約書工作計畫書項目，以便議題聚焦。
- 三、本期中簡報通過，准予備查，請受託單位備妥相關資料請領第二期款，並依合約執行後續工作。

附錄二

期末簡報會議記錄

太魯閣國家公園管理處 98 年度委託研究計畫

「東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫」

期末簡報會議紀錄

時 間：98 年 12 月 23 日(星期三)上午 9 時 30 分	
地 點：本處會議室	
主 席：游處長登良	
記 錄：閔恩琪	
報告人：鄧 謙 彬、薛國芳	
出席	簽 到 處
許秘書英文	
企劃經理課	李曉文 葉上萍 蘇美如
環境維護課	
遊憩服務課	林忠邦
解說教育課	劉佳瑜 李夏詠
保育研究課	傅俊山 高欣 林展興
蘇花管理站	
天祥管理站	
布洛灣管理站	
合歡山管理站	才
受託單位	李鈞 彼得格

太魯閣國家公園 98 年度委託辦理調查計畫「東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫」期末簡報會議紀錄

報告：（略）

討論：（略）

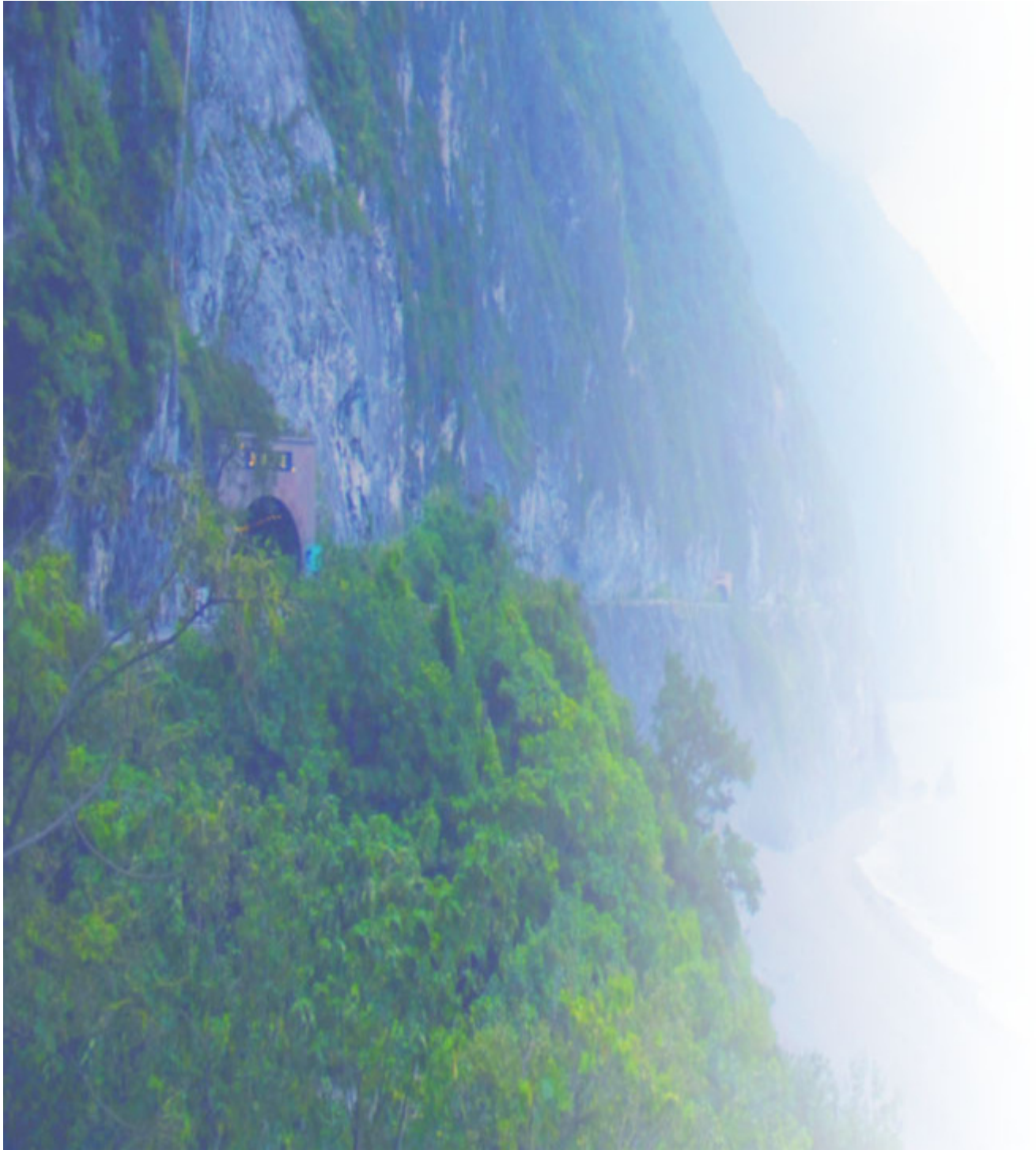
結論：

- 一、本項計畫採集完成後，可考量古調詞曲譜如何結合本處解說運用、經營管理、進一步予以包裝保存並傳承之可行性，俾落實委託計畫成果。
- 二、本期末簡報通過，准予備查。請受託單位依合約規定備妥相關資料，請領本研究經費餘款。

參考資料

- Tilden, Freeman, 許世璋、高思明 翻譯, 〈解說我們的襲產〉, 台北: 五南, 95 年。
- 佐山融吉, 《紗績族調查報告書前篇》, 〈臨時台灣舊慣調查會 蕃族調查報告書〉臨時台灣舊慣調查會, 1913~1918。
- 佐山融吉, 《紗績族調查報告書後篇目次》, 〈臨時台灣舊慣調查會 蕃族調查報告書〉臨時台灣舊慣調查會, 1913~1918。
- 森丑之助, 〈台灣蕃族志〉, 黃文新 翻譯, 台北: 中央研究院民族學研究所, 未出版。
- 劉其偉, 〈蘭嶼部落文化藝術〉, 台北: 藝術家, 71 年。
- 廖守臣, 〈泰雅族的文化: 部落遷徙與拓展〉, 台北: 世界新聞專科學校, 73 年。
- 佐藤文一, 〈台灣原住民種族原始藝術研究〉, 台北: 南天, 77 年。
- 林信來, 〈台灣阿美族民謠謠詞研究〉, 台東: 林信來, 72 年。
- 郝毅民, 《文藝與情慾》, 原載於〈薰風〉雜誌 1985.8 月號, 收錄於〈性崇拜與文學藝術〉, 劉其偉 編著, 台北: 雄獅, 91 年。
- 徐國士 等著, 〈國家公園概論〉, 台北: 明文, 86 年。
- 林道生, 〈花蓮原住民音樂(2)——阿美族篇〉, 花蓮: 花蓮縣文化局, 89 年。
- 杜淑貞, 〈現代實用修辭學〉, 高雄: 漢文, 89 年。
- 麥克·史丹福, 〈歷史研究導論〉, 劉世安 譯, 台北: 麥田, 90 年。
- 李文茹, 〈太魯閣族部落社區民謠採集〉, 太魯閣國家公園管理處委託, 未出版, 97 年。
- 呂鈺秀, 〈音樂學探索——台灣音樂研究的新面向〉, 台北: 五南, 98 年。

報告單位： KETUSAN 葛都桑音樂工作室

太魯閣(98)研究案成果發表會

東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫

報告單位：

KETUSAN 葛都桑音樂工作室

太魯閣(98)研究案成果發表會

東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫

報告單位：

KETUSAN

葛都桑音樂工作室

緣起

The background features a collage of nature photographs, including a blue sky with clouds, a green forest, and a person's hands tying a shoe. These images are overlaid with a pattern of white and light blue diamond shapes.

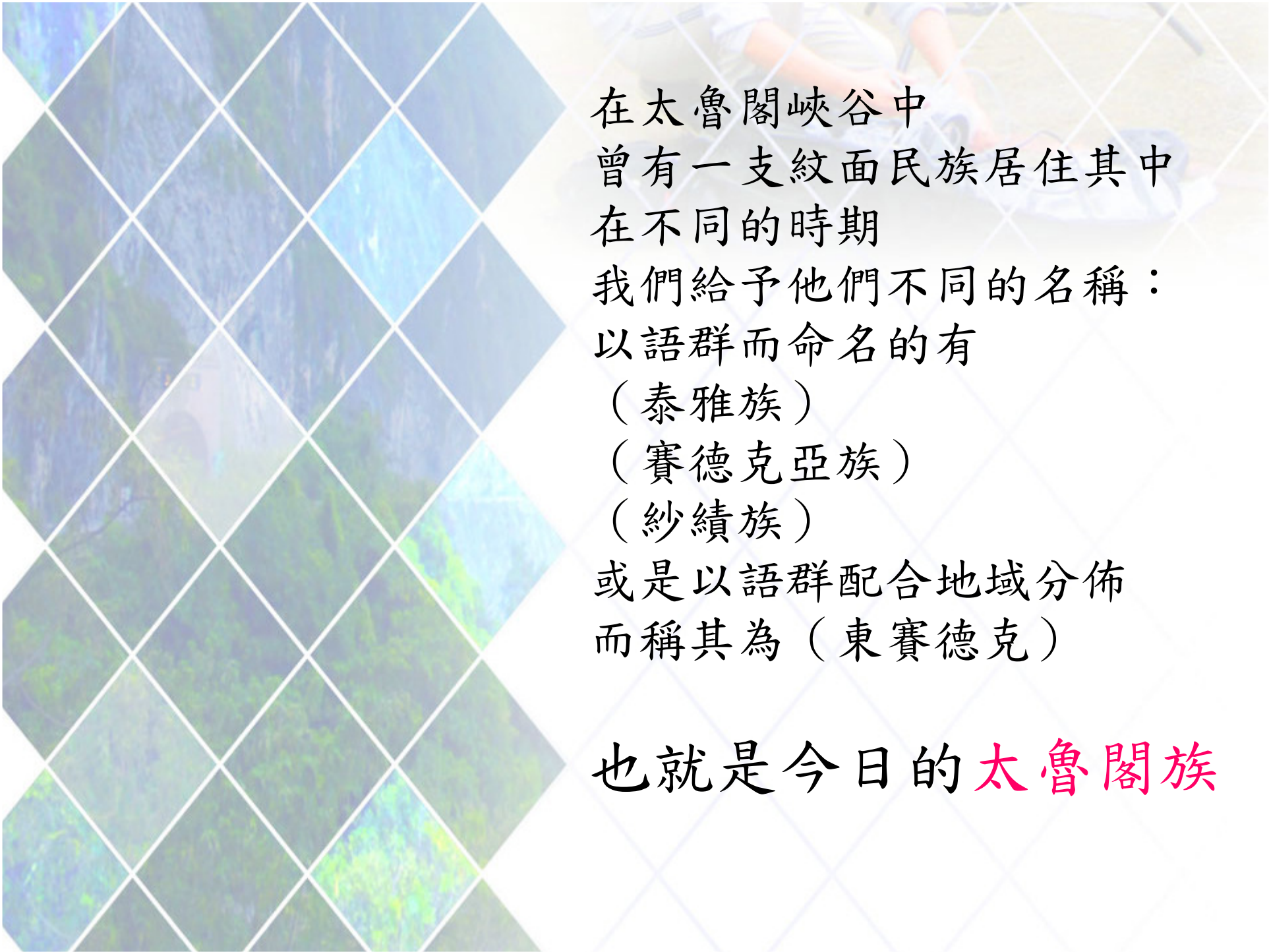
讓我們透過…聲音

聽！

太魯閣的歷史

在太魯閣峽谷中
曾有一支紋面民族居住其中
在不同的時期
我們給予他們不同的名稱：
以語群而命名的有

（泰雅族）

（賽德克亞族）

（紗績族）

或是以語群配合地域分佈
而稱其為（東賽德克）

也就是今日的**太魯閣族**

東賽德克太魯閣傳統領域分佈

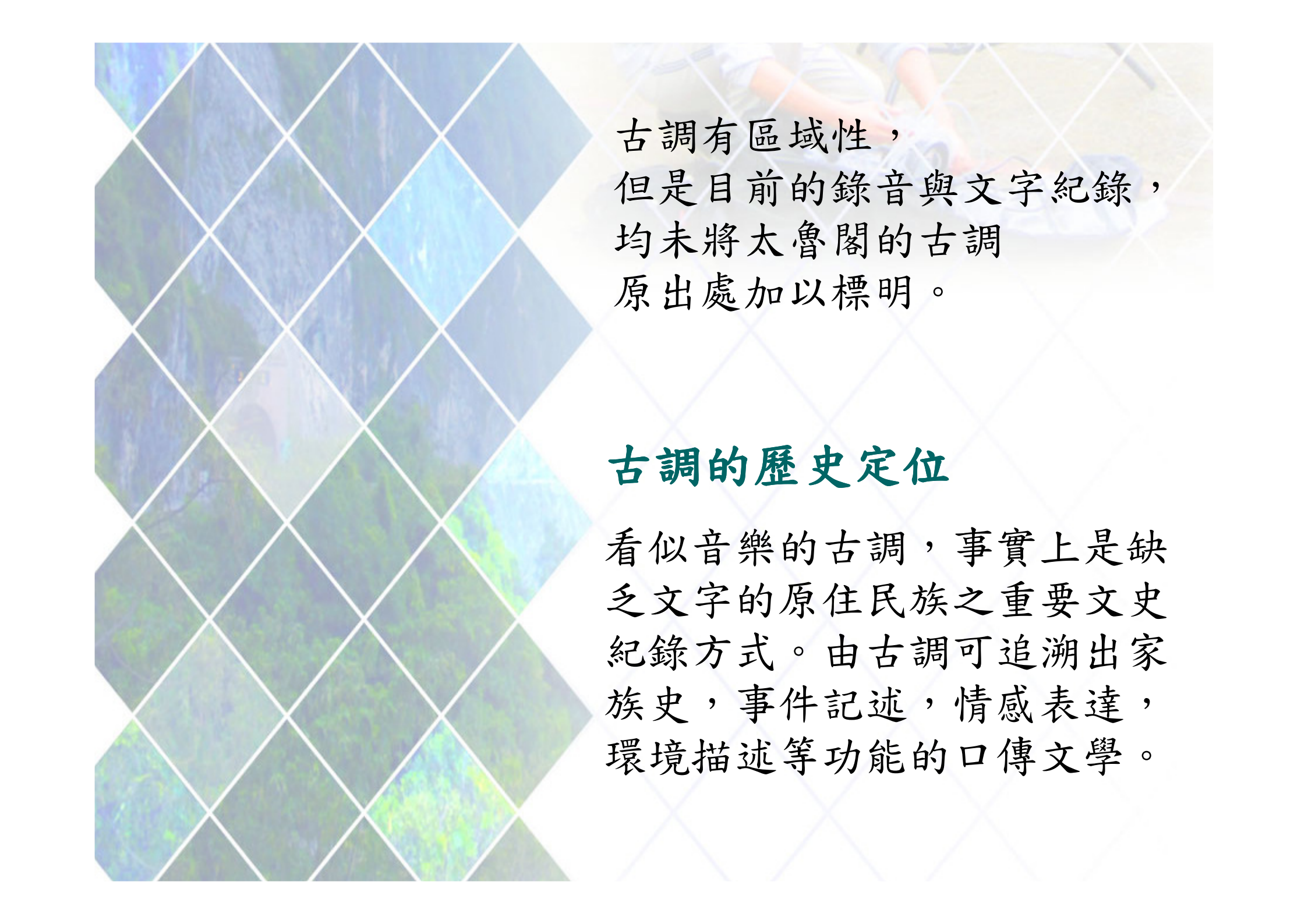
跟據目前秀林鄉公所
所做的傳統領域踏查紀錄

北～南胡大山南麓

西～奇萊山

東～中央山脈

南～支亞干山

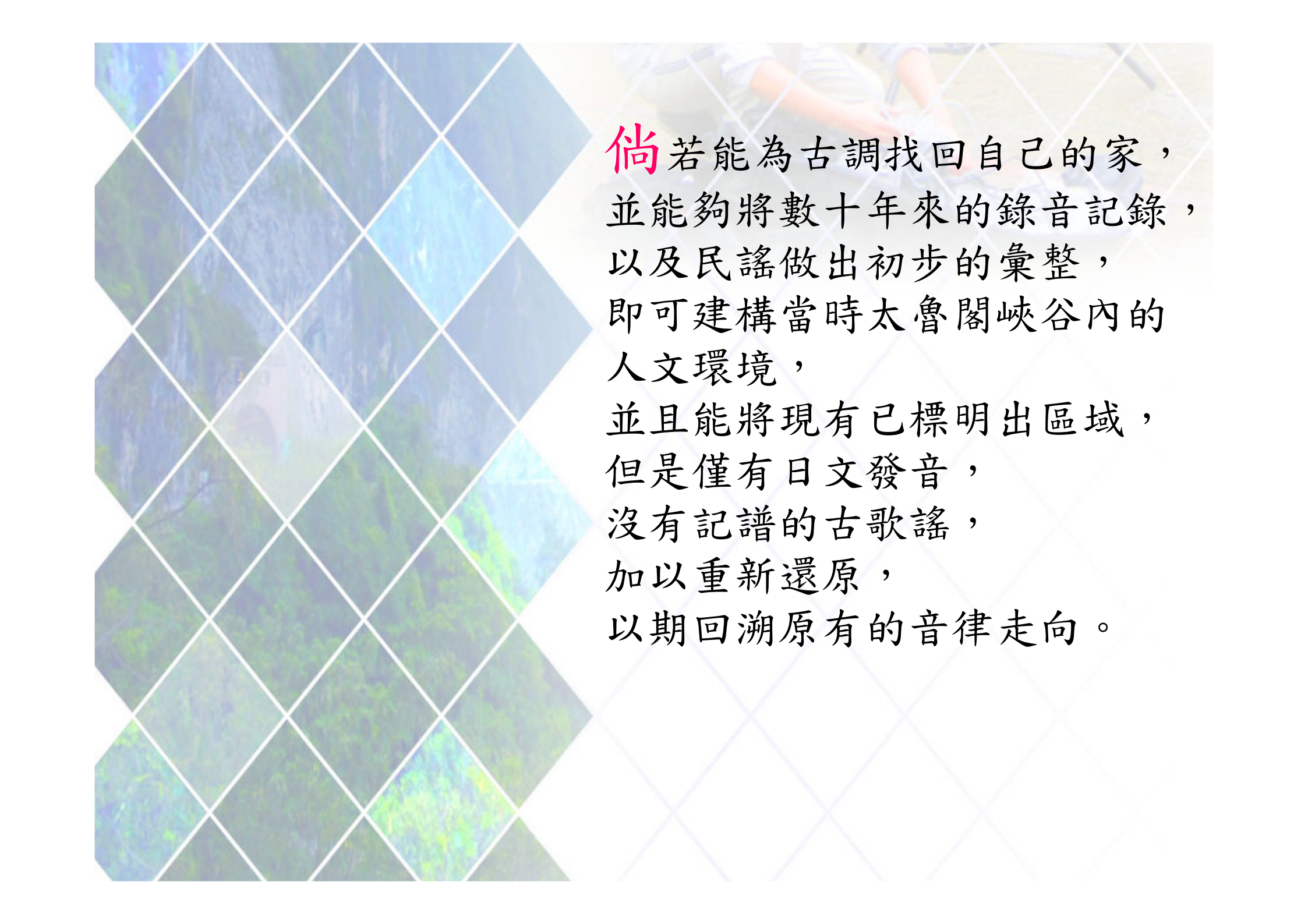
古調有區域性，
但是目前的錄音與文字紀錄，
均未將太魯閣的古調
原出處加以標明。

古調的歷史定位

看似音樂的古調，事實上是缺乏文字的原住民族之重要文史紀錄方式。由古調可追溯出家族史，事件記述，情感表達，環境描述等功能的口傳文學。

再系統採集古調之理由

因為太魯閣人在日據時代經歷太魯閣戰爭，與霧社事件邊際影響之後，受到非自願性切割家族並與其他家族混居，並遷居住到山腳下平原。而過往擔任錄音採集者，大多為音樂家，對於族群遷徙的歷史並不瞭解。因此有重新整理採集並定位的必要性。

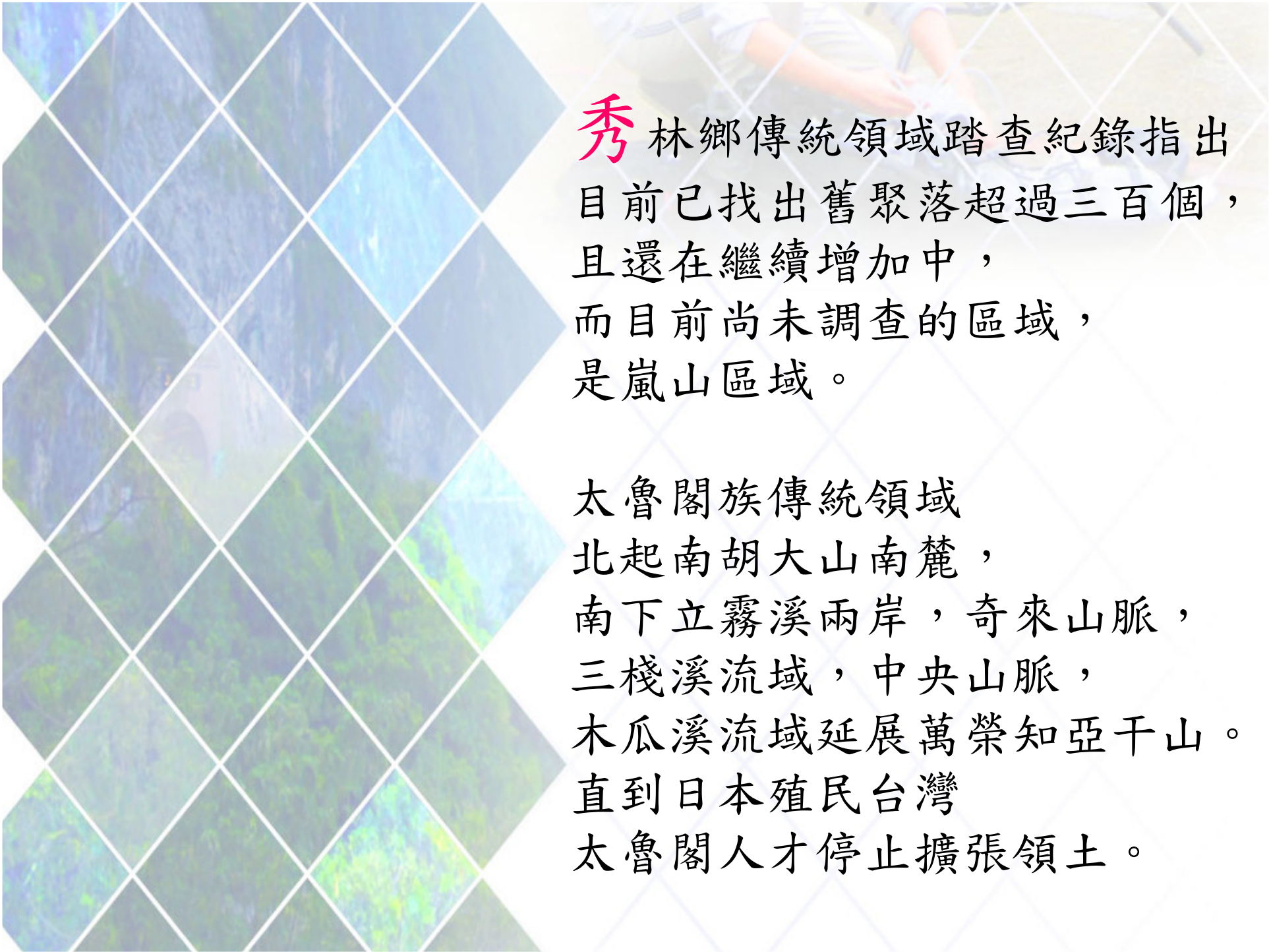

倘若能為古調找回自己的家，
並能夠將數十年來的錄音記錄，
以及民謠做出初步的彙整，
即可建構當時太魯閣峽谷內的
人文環境，
並且能將現有已標明出區域，
但是僅有日文發音，
沒有記譜的古歌謠，
加以重新還原，
以期回溯原有的音律走向。

太魯閣

除了有壯麗的景觀之外
更具有豐富的人文

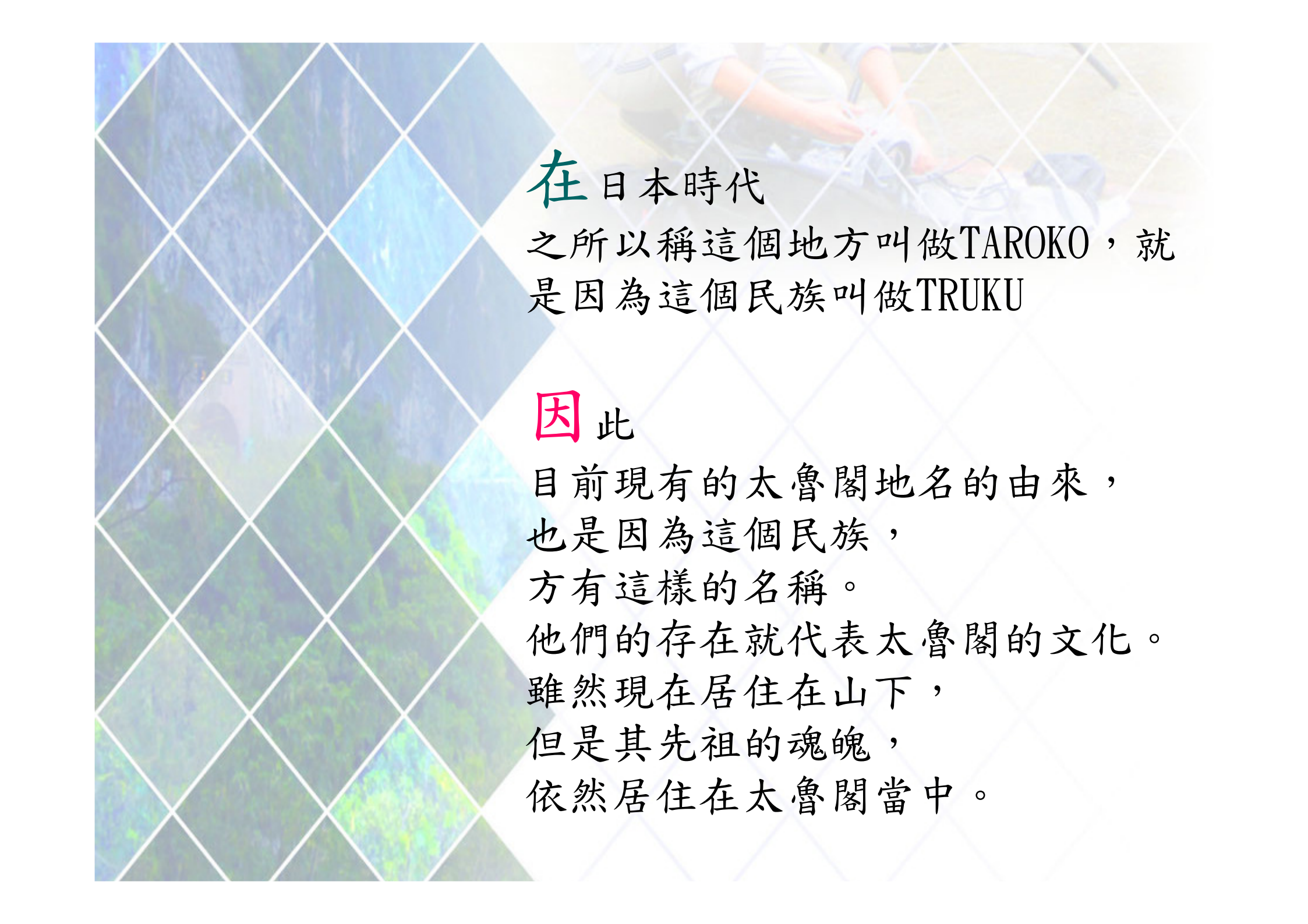
秀林鄉傳統領域踏查紀錄指出
目前已找出舊聚落超過三百個，
且還在繼續增加中，
而目前尚未調查的區域，
是嵐山區域。

太魯閣族傳統領域
北起南胡大山南麓，
南下立霧溪兩岸，奇來山脈，
三棧溪流域，中央山脈，
木瓜溪流域延展萬榮知亞干山。
直到日本殖民台灣
太魯閣人才停止擴張領土。

在日本文獻紀錄中…
太魯閣是日本軍方眼裡
泰雅族中最兇惡的蕃人。

但更是日本人類學家眼中
最珍貴最原始的泰雅文化與
高山南島民族文化。

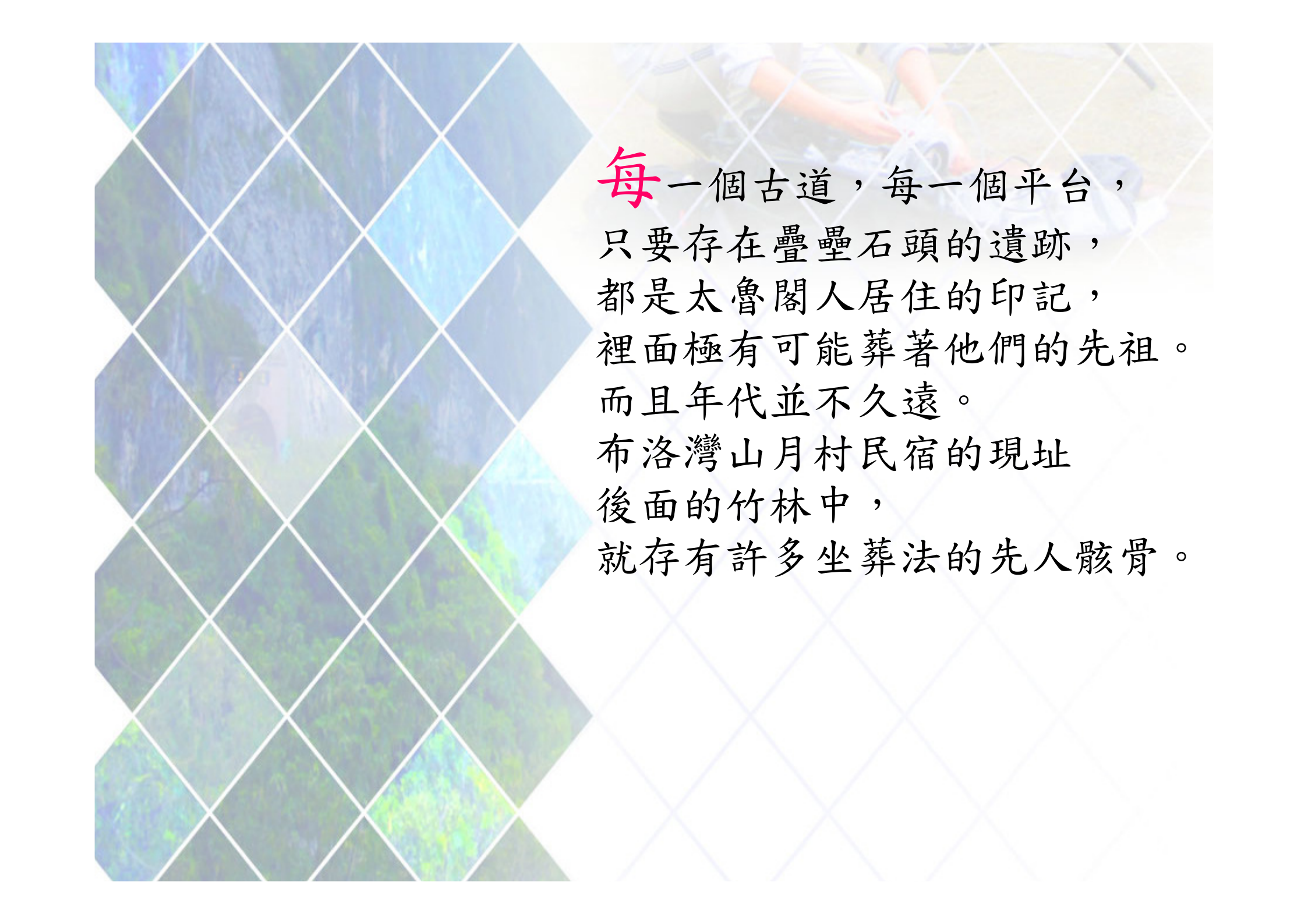
在日本時代

之所以稱這個地方叫做TAROKO，就是因為這個民族叫做TRUKU

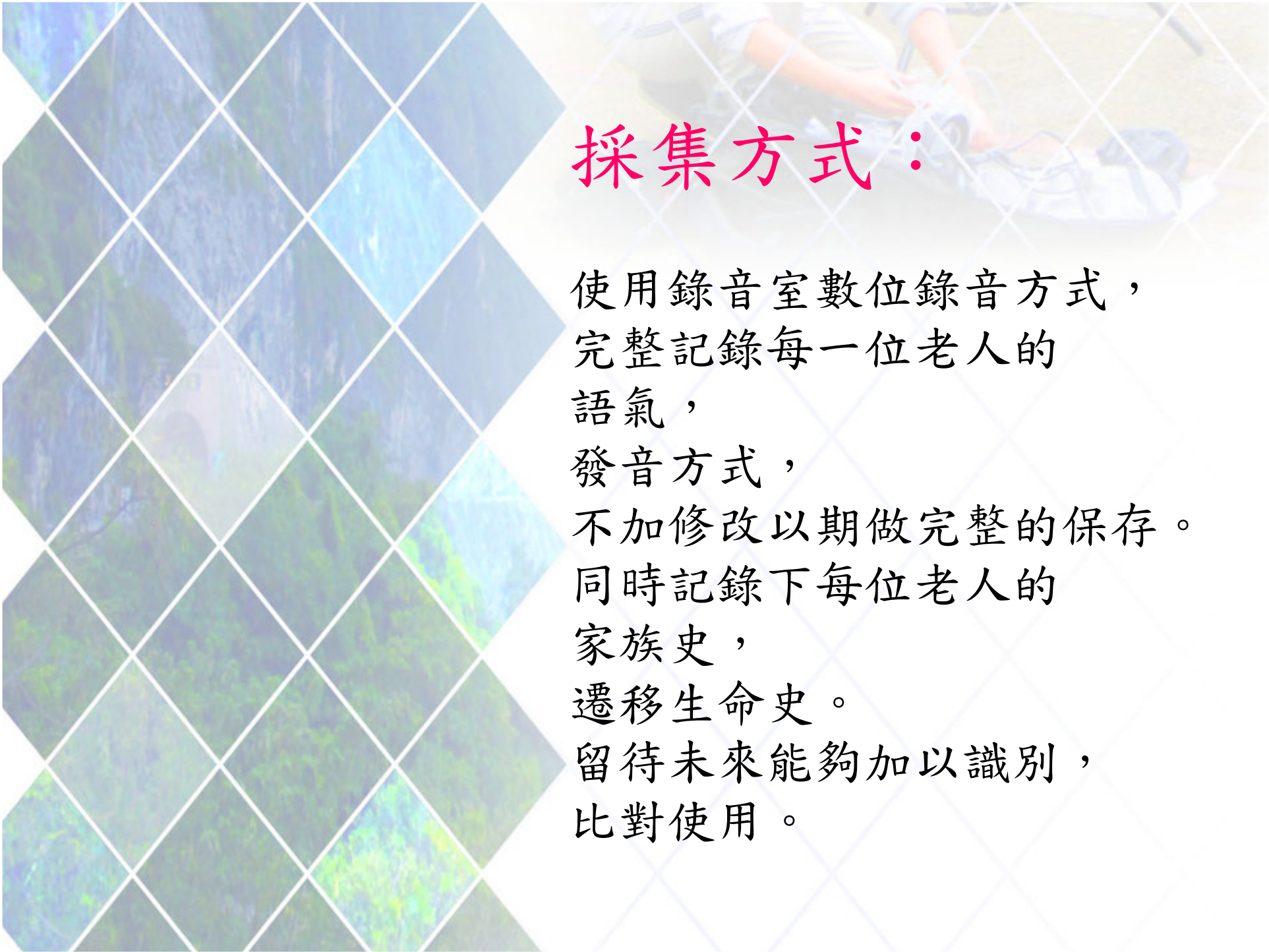
因此

目前現有的太魯閣地名的由來，也是因為這個民族，方有這樣的名稱。

他們的存在就代表太魯閣的文化。雖然現在居住在山下，但是其先祖的魂魄，依然居住在太魯閣當中。

每一個古道，每一個平台，
只要存在疊壘石頭的遺跡，
都是太魯閣人居住的印記，
裡面極有可能葬著他們的先祖。
而且年代並不久遠。
布洛灣山月村民宿的現址
後面的竹林中，
就存有許多坐葬法的先人骸骨。

採集方式：

使用錄音室數位錄音方式，
完整記錄每一位老人的
語氣，
發音方式，
不加修改以期做完整的保存。
同時記錄下每位老人的
家族史，
遷移生命史。
留待未來能夠加以識別，
比對使用。

古調區域不同比對～

目前區分

內太魯閣，外太魯閣，巴托蘭

古調可運用範圍～

人類學

歷史學

語言學

人文藝術運用範圍

聽

這歌聲從哪來
隨著風的繚繞
循著那白石聖樹緣起
化為嵐
越過奇萊北峰——歌勒比勇

被傳唱著

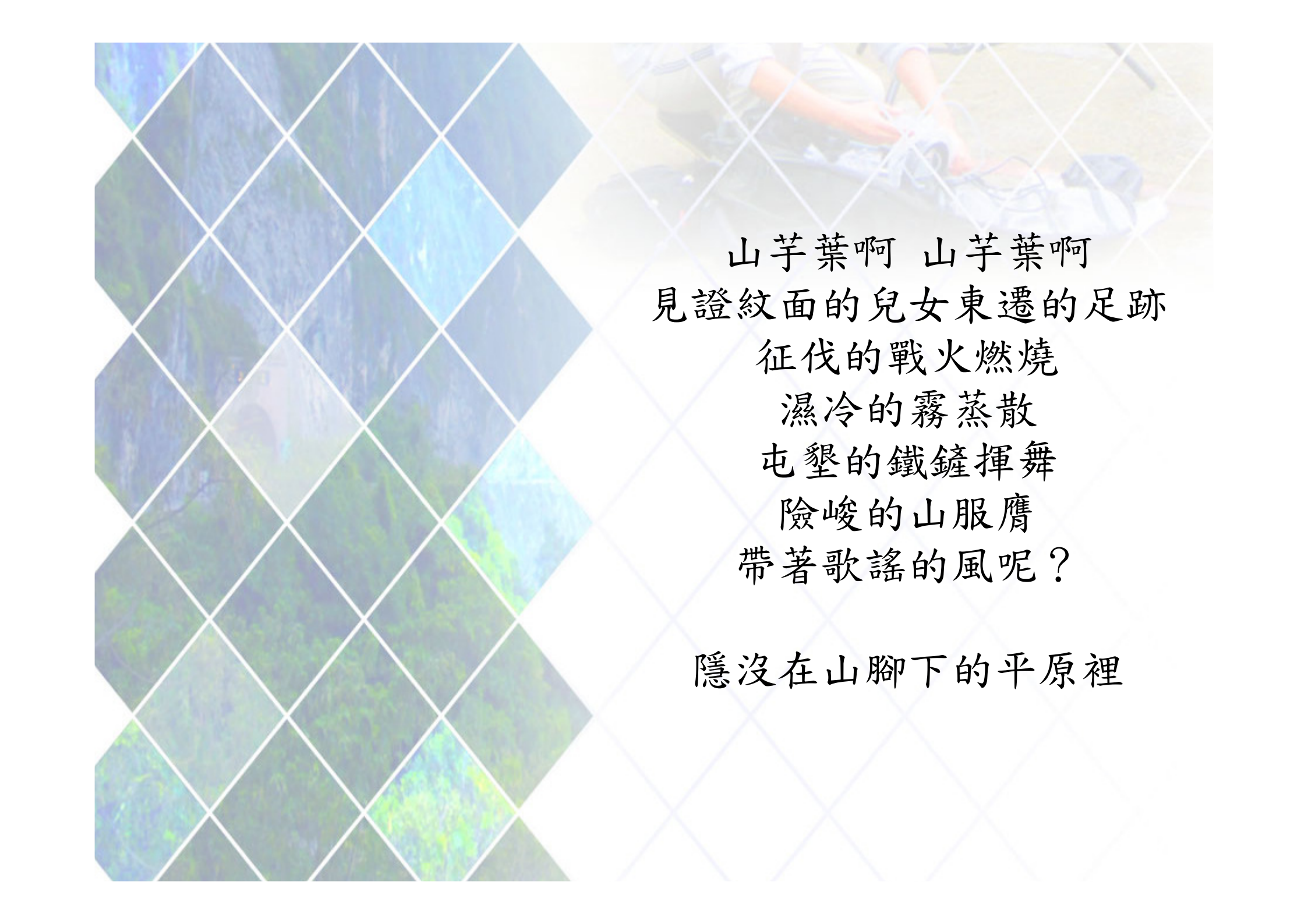
被傳唱著

被傳唱著

多柏闊的高地啊
斯卡亨的斷崖啊
凱金的溪谷啊
從蘇妹克越過馬黑洋
到卡拉卡
血與淚
滲透著密林裡的山徑

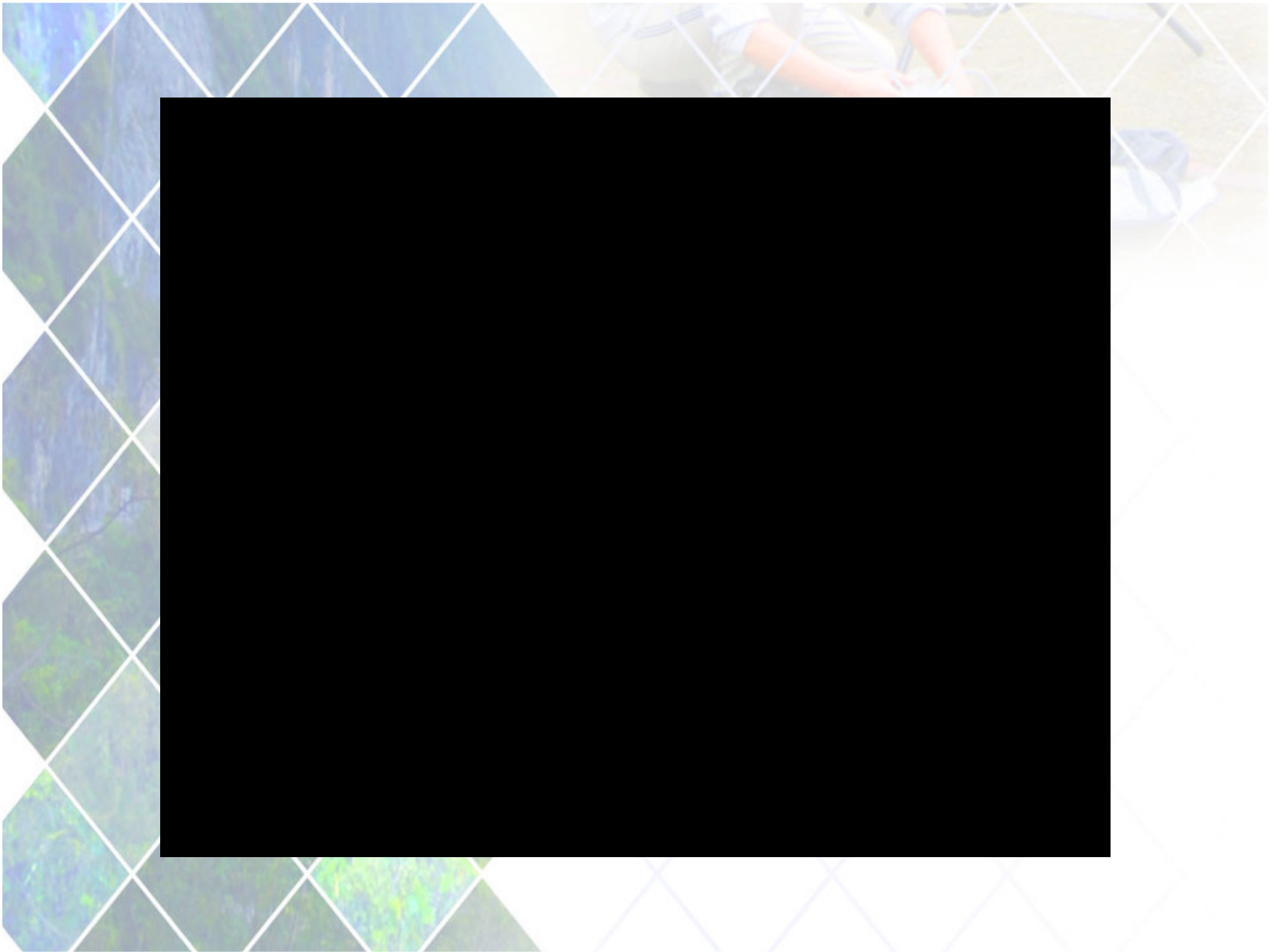

山芋葉啊 山芋葉啊
見證紋面的兒女東遷的足跡
征伐的戰火燃燒
濕冷的霧蒸散
屯墾的鐵鏟揮舞
險峻的山服膺
帶著歌謠的風呢？

隱沒在山腳下的平原裡

希望能藉短片
成為開啟
太魯閣人文時空的鑰
匙！

太魯閣(98)研究案成果發表會

東賽德克（太魯閣族）古調定位計畫

簡報完畢

敬請批評指導！

報告單位：

KETUSAN

葛都桑音樂工作室