

原音之美

文化記憶的歌聲

陳怡如/黃楚婷·文

原音之美

在台灣南邊，有個美麗的薩沙拉部落，是旅遊的好地方。
這個地方是人們相聚的好地方，不管從那裡來的，都會在這裡相遇。
在台灣北邊，有個美麗的達比利斯部落，是旅遊的好地方。
這個地方是人們相聚的好地方，不管從那裡來的，都會在這裡相遇。
在台灣北邊，有個美麗的芝荖部落，是旅遊的好地方。
這個地方是人們相聚的好地方，不管從那裡來的，都會在這裡相遇。
在台灣東邊，有個美麗的馬蘭部落，是旅遊的好地方。
這個地方是人們相聚的好地方，不管從那裡來的，都會在這裡相遇。

--- 阿美族 美麗的部落I-ti-ni

如同不經琢磨的寶石，原住民音樂量的豐富，超過人口佔百分之九十八強的漢族民間音樂，甚至量之豐富包羅了整個歐洲的歌唱型式。

--- 史惟亮 教授

台灣民謠中，原住民民謠的數量之多是驚人的。

--- 許常惠 教授

主持人錢善華教授

原音之美

從日出到日落，山間一遍又一遍傳出的歌聲，不只是原住民表達生活的方式，也承載著文化的靈魂，隨著歲月的更迭，也洗鍊出這群島嶼居民的生命力。這些高亢的音調，是台灣美麗的原音。

以一句「原住民音樂」來概括，其實就扼殺了原音文化的豐富性。事實上，不管是高山族或是平埔族，各族之間的發源、語言、文化、生活習慣往往有著很大差異，屬於各個不同的族群。在粗淺的概念上，我們或許有些微的印象，然而就在泰雅族的吟誦、賽夏族的祭歌、布農族的泛音之間，我們真正認識的，還太少太少。

而由台灣師大音樂系教授錢善華所主持的原音之美數位典藏計畫，從收集阿美族與排灣族的傳統歌謠開始，將之詮釋翻譯，並利用編譜軟體，完成五線譜與簡譜的製作與校正，力求建置最完整、正確的原音歌謠典藏。

三十多年前，甫自師大畢業的錢善華老師，到了蘭嶼教書，那是他第一次接觸原住民音樂。

「那是個沒有自來水、沒有電力的日子。」老師回憶道。

然而就在這樣現實的困頓中，孕育出海洋與人民的天籟之音。「我當時非常震撼，完全就是另外一個音樂世界。」因為這樣的巧合，

錢善華開始帶著錄音機，每個週末走訪蘭嶼的各個角落，錄下這些珍貴的達悟歌曲，也開始了原音採集的第一步。

出國深造、完成學業回台後，錢善華認識了林道生與洪國勝。洪國勝是高雄市山地文化研究會的會長，靠著十餘年的田野調查，收集了不少全台各族的童謠；而同是音樂人的林道生長年居住於東部地區，任教於玉山神學院，擁有數十本原住民音樂相關的著作，尤其對阿美族歌謠有著深入的研究，多年前的蘭嶼經驗在此時發了芽，開啟了原音之美數位典藏計畫。

由六十五歲以上阿美族耆老組成的巴奈合唱團也參與了計畫，由原音團隊的助理定期南下台東作研究調查，進行音樂資料的收集。「巴奈Panai」這個字，在阿美語的原意是稻穗。而由耆老們組成的巴奈合唱團，則有著阿美族特有的音樂傳承，是現在少數能用古調演唱的團體，以渾厚嘹亮的歌聲，詮釋阿美族的傳統生活及文化內涵。

台灣原住民是一個很愛唱歌的民族，常常在聚會時能唱出一種屬於分享的情感和記憶，這樣的歌有很強的穿透力，反映出他們生存的處境，也反映出所處的時代背景，無形中用音樂寫下了許多歷史，而原音之美計畫，就是要記錄這些歷史文化的軌跡。

曾親身到部落取材的計畫助理陳安回憶第一次到部落，「那是個令人印象深刻的出訪，從一點等到三點，機器都架好了，才看到有人過來。」

和一般的錄音經驗不同，等待的回報是歡迎的熱情，居民來了，和工作人員一起跳舞、喝小米酒，然後唱歌。「放開心來一直一直唱，就像一個歌友會。」陳安說，

原住民彼此間也相當有默契，只要有人唱個開頭，他們就知道怎麼接下去，而這些即興歌謠的歌詞，都會根據當時的場合、對象而改變。

在原住民的文化生活中，音樂是不可或缺的。而這些原住民歌曲都是有著基本旋律的即興歌唱，相當生活化，沒有一個很固定的音樂形式。

唯有靜下心來深入每個村落，與當地人互動，才能體會這塊土地上最後淨土背後的樸素理由。

主修音樂學的計畫助理江巧雯，在學習音樂的過程中，也不曾實際接觸原住民音樂。透過這次的計畫，讓她對原住民音樂有更深一層的體認。從小學習的西方音樂，與原住民音樂是很不一樣的，她在了解原住民音樂時，無論是音律、記譜法、曲式結構等各方面，都不大容易用西方音樂的系統去規範和詮釋，就像這些島嶼居民與自然相親的生活態度。「原住民歌謠就是回到很淳樸的思想，這樣取材於生活的音樂，是生活的最佳寫照。就像錢老師說的，對原住民族而言，音樂即生活，生活即音樂。其實人生很簡單，用歌唱就能帶出文化的記憶。」

台灣原住民歌謠內容豐富，然而受限於記載者的能力，文獻中多半只留下歌詞部分，鮮少關於音樂本身旋律的記載，歌謠曲調的傳承，僅能仰賴口傳的方式保存。然而，隨著前輩耆老們的逐漸凋零，以及原住民語言的消逝，許多珍貴的歌曲已面臨失傳的危機。

為了保存台灣原住民音樂文化，原音之美的工作團隊在林道生、洪國勝，以及豐月嬌老師的協助下，與排灣族原住民及台東巴奈合唱團合作，陸續完成多首排灣族與阿美族傳統歌謠的典藏，包括檔

案數位化、歌謠採集、樂譜重製與數位化、詮釋資料撰寫、田野調查影音全紀錄、網站規劃與建置等。

「計畫重要的在於保留此一世代的歌曲，保留這一代的生活經驗和特色。」錢善華說。就如同之前所提，在原住民即興的唱和當中，保留了每一個世代對於歌曲不同演繹的方式，也表達了那個世代的共同記憶。

例如阿美族在部落裡有年齡階層的區分，每一階層，都會有各自的社會經驗。他們有著專屬自己那一輩的歌曲，有著後輩所沒有的，只有同輩才有的共同世代的記憶。就好像過去人人高歌，而現已幾乎不復見的反共歌曲一樣。

也因此，在歌曲後製的過程中，有著許多困難，在歌謠的翻譯與分段方面，以排灣族傳統歌謠為最。影音採集的排灣族歌謠，屬於較古老的曲調，即使同為排灣族人，沒有相當年紀也不見得會唱，

甚至也無法理解其中的文字內容。耆老們憑記憶隨興哼唱的歌謠，是最古樸純實的音樂瑰寶，但沒有明確段落的反覆接唱，著實讓後續的音樂分析工作傷透腦筋。幸而在原唱者及通曉排灣族古語和中文的高芳達老師協助下，依據計畫助理們初步轉錄完成的母帶，作歌謠段落的劃分與歌詞翻譯。

所幸，在阿美族的歌謠方面，因為林道生與豐月嬌老師的協助，在歌詞翻譯與樂譜記載方面，沒有太大的問題。然而在執行過程中，團隊也發現，阿美族歌謠有許多「聲詞」的存在。這些看似無意義、狀聲字般即興哼唱的聲詞，是否有意涵存在於其中，至今仍是一門研究中的課題。

無論歌詞翻譯和聲詞研究，或是段落確認及資料取得，諸如此類林林種種的新發現與新問題，對整個計畫團隊而言，不僅是一大挑戰，也是一大收穫。親身感受充滿

生命力的原住民音樂之美，實際研究看似簡樸卻蘊含許多學問的原住民音樂，讓音樂的視野有了更宏觀的開拓。

「語言的失傳是無法避免的。」錢善華說，原音之美計畫的最終目標，是希望全世界都聽到原住民的優美歌聲，「音樂絕不是關在象牙塔中，原音之美最美的地方，就是他們的音樂都與生活息息相關，音樂是和生活完全融合在一起的。」

因此，透過網路的傳遞，讓一句一句自然的原音，傳到世界各地，賦予這些可能消逝的樂曲，一種新的可能性。

原住民用音樂歌謠訴說文化、歌唱歷史，在這麼豐富的音樂資產中，原音之美計畫以打造一座專屬台灣原住民的音樂博物館為目標，並達成推廣台灣原住民族音樂的研究與典藏，讓台灣的音樂瑰寶，成為永續經營的資產。●