

享譽世界的台灣原住民族音樂

World Famous Taiwan Aboriginal Music

杜賴·瓦旦 Tu Ray Watan (漢名：吳廷宏，泰雅族)

台灣原住民族文化永續協會理事長

一、亞特蘭大世界奧運主題曲主 旋律是台東馬蘭的阿美族民謠 「飲酒歡樂歌」

各位可曾想到？世界上有二〇〇〇多個民族、六十多億人口，數也數不清的民歌，然而，人口僅十四萬多的台灣阿美族民謠，由八十多歲的Difang（里放=郭英男）夫婦傳唱的「飲酒歡樂歌」，卻成為亞特蘭大世界奧運大會的主題曲！它沸騰了來自全世界運動員、教練員和觀眾的血脈！讓祖先的聲音原汁原味地再現在世界面前，我們是多麼地驕傲啊！因為連全世界都聽到了來自台灣的阿美族祖先的聲音！

阿美族「飲酒歡樂歌」的背景

（另譯：「老人飲酒歌」〔Elders Drinking Song〕）

這是一首莊嚴肅穆的歌曲，在豐年祭所有儀式開始之前，部落的長老會聚集在聚會所裡，唱這首歌，歌曲的內容大部分都是在祈求上蒼保佑慶典的進行和順利，又稱老人長歌。

關於演唱者

阿美族Difang（里放=郭英男）長老，一九二一年出生於台灣東部阿美族馬蘭部落，隸屬於「Lakedun軍艦階層」（阿美族男子從小就要參加「年齡階級組織」，以後一歲升一級，每一級都有一個名稱，故Difang（里放=郭英男）長老，隸屬於「Lakedun軍艦階層」），從小他即是兄弟姊

妹中最愛唱歌的一位，對於旋律的構思具有獨特的天賦，由於正值日據時代，生活中沒有過多的歡愉，幾位少年聚在一起，就是唱歌，許多傳統歌謠即是在這樣的環境下一點一滴的佇留在他的腦海裡。生活對他來說是旋律，是大自然的一部份。

一九三八年，逐漸展露才華的十七歲的Difang，跳脫了阿美族的傳統，在部落中擔任領唱地位（註：只有年長者才能擔任領唱的職務），這時期的他，有著狂盛的理想和抱負，期望著有一天帶著阿美族的音樂走出部落，讓世人都能聽見。一九七八年，五十七歲的他透過朋友的引薦，台灣一位民族音樂學者來到馬蘭社，當晚，郭英男和馬蘭吟唱隊的朋友圍坐在自家的庭院，他點燃手中的煙，一首一首的旋律像說故

事、像思念管不住地唱出，震驚了在場的工作人員，被譽為最有水準的民間藝人。往後的數十年裡，他更積極參加公開演出，這種情懷是來自於對文化重生的期許和使命。

一九八八年六十七歲的他，應法國文化之家的邀請，赴法國表演，精采的演出造成轟動，隔日媒體均大幅報導「天籟，來自台灣的聲音！」，回想當時的情況，郭英男感動的說：「這是期待已久的夢想。」

原本以為生活就這樣平淡過去，然而一九九三年，德國Enigma 樂團在Return To Innocence這首歌中擷取〈老人飲酒歌〉近二分之一的原音，創造百萬張驚人的銷售數量，遺憾的是沒有任何人知道美麗的旋律竟是來自台灣，是來自台灣阿美族的郭英男，而這個風波直到一九九六年，亞特蘭大奧運使用〈Return To Innocence〉為宣導短片主題曲之後，引爆世界性原住民音樂著作及權益的爭議話題，來自四方的關注霎時湧入，這也使得郭英男再次成為輿論的焦點。

在〈Return To Innocence〉中，郭英男嘹亮而動人的嗓音，撼動全世界所有人的心，也掀起了台灣重視原住民音樂的熱潮〈原浪潮〉。直到現在，他仍然在部落裡擔任領唱的地位，年近八十的他依然開朗，依然懷念歌裡的故事，他唱著每一首歌，一往如昔，他相信故事還沒結束，因為台灣原住民的歌聲將會一代一代的傳承下去。

（資料來源：岩鷹唱片股份有限公司發行〈Difang Circle of Life〉CD。）

二、布農族的八部合音震撼了世界音樂界，使人類音樂史重新改寫

布農族的Pasi but but〈祈禱小米豐收歌〉(Praying for Rich Millet Harvest) 是一首在布農族社群中被視為最重要、最複雜的祭儀歌曲，更由於日本音樂學者黑澤隆朝於一九三二年，首次在台東縣里龍山社採錄到這首罕見的歌謠並公諸於世，而今世界民族音樂家皆因布農族有如此奇特而意義深遠的唱法為之側目。

布農族「Pasi but but祈禱小米豐收歌」的背景

Pasi but but只在郡社群與巒社群中使用，它是用於布農族曆一月份撒種祭(minpinan)到三月份間拔祭(manato)期間所演唱的曲子，之前或之後，族人都不能練唱此曲。一到了撒種祭之前，祭司決定了祭日，他會慎選族中這一年之內，所謂「聖潔的」成年男子六至八名，住於祭屋之內，並供給最佳之美食。次日，祭司帶領這些成年男子在家屋外圍成圓圈，雙手置於兩側成環狀，圈內置放「聖潔的」種粟一串，此時在祭司的領唱下，先在屋外演唱，再慢慢移入屋內，象徵祈祝今年播種的小米能

豐收堆滿穀倉。

演唱方式係由一位低音領唱者先行以「O」或「U」發出長音，其他歌者再分成二部或三部以三度、四度、五度之距離反覆進行；高聲部則依領唱者所發之音延續，依近似微分音式的半音階徐徐上升，一直唱到他們認為最完美的「和諧」、「圓滿」境界才一起停下來，這個時候就是天神（Dehanin）最滿意的音響。因此他們相信，如果在演唱中途唱不下去或族人聽起來「荒腔走板」，天神必定震怒，一年之內的收成必定遭受天譴而五穀不豐。因此演唱此曲時，族人必定嚴守禁忌，戰戰兢兢，全力以赴。

（資料來源：吳榮順製作，音樂中國出版社·風潮有聲出版有限公司《台灣原住民音樂紀實1·布農族之歌》。）

三、排灣族的鼻笛堪為世界絕響

排灣族所使用的竹笛共有三種：單管縱笛、雙管縱笛、雙管鼻笛。排灣族人稱鼻笛為Ladindan，縱笛稱為palinget。雙管式的鼻笛或縱笛構造相似，都有一管未開孔，可吹奏持續低音（ostinadu），及另一管開孔，縱笛開五孔、鼻笛開三孔，可吹奏主旋律。由於雙管的結合同時吹奏，因而產生複音現象。複音的方式與排灣族歌謠的複音唱法完全一樣，因此有「排灣族歌謠的唱法來自雙管縱笛的吹奏」之說。

（資料來源：吳榮順製作，音樂中國出版社·風潮有聲出版有限公司《台灣原住民音樂紀實7·排灣族的音樂》。）

四、泰雅族的口簧琴——從單簧到五簧

（一）單簧口琴 （竹台竹簧）

過去有關「台灣土著族樂器」的文獻記載中，這種竹台竹簧的單簧口琴，除了蘭嶼的雅美族以外，幾乎所有的台灣原住民族都有使

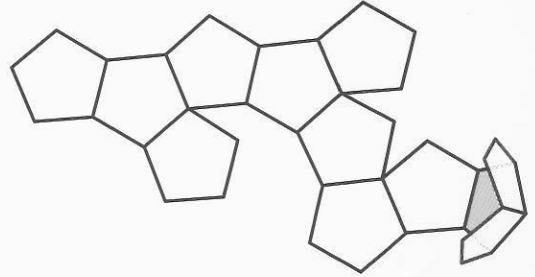
用。隨著社會的改變，口簧琴目前僅泰雅族仍被老人們拿來當成跳舞或自娛的樂器。霧社一帶的泰雅人稱它為lubu qaw qaw，萬大群則稱為bun bun。過去曾被使用在獵人鼓舞獵狗追蹤獵物時演奏；或是歡聚跳舞的場合中吹奏。

泰雅族除了坐著、站著演出之外，還有邊跳邊演奏的。其舞蹈動作是稍為彎曲腰部，舞動身體，使雙腳交替地跳躍。

單簧口琴發出的音階，除了本位音之外，演奏者還運用了許多如連音似的裝飾音，並還有與該族歌唱旋律一致的泛音出現。

（二）二簧口琴 （竹台金屬簧）

二簧的音高具有大二度音程關係（例如：mi和re），但是也有因簧片的年久失修，音高的準確度亦有所差異。

（三）四簧口琴 （竹台金屬簧）

四簧口琴只在西賽德克亞群被使用，泰雅族則無此口簧琴。眉溪一帶的泰雅族稱為balaz duluk。一般都用在青年男女談情說愛時，吹奏音樂以傳達彼此的愛意。

四簧的音高分別是sol、la、do、re等四個音，與西賽德克亞群歌謠使用的音階完全一樣。

（資料來源：吳榮順製作，音樂中國出版社·風潮有聲出版有限公司《台灣原住民音樂紀實5·泰雅族的音樂》。）

五、一代大師李泰祥

李泰祥先生，台灣原住民族世界級音樂大師，阿美族，曾榮獲行政院原住民委員會「第一屆促進原住民社會發展有功團體暨人士表揚」，並受到李登輝總統的接見。

在音樂的創作領域裏，不僅參與民歌的創作，同時也有他本身對現代音樂的發表會，而所創作的音樂實驗性極強純度也頗高，他也將民謠改編成演奏曲，所以李泰祥先生是一位橫跨多個領域的音樂家。

李泰祥二十年前所創作的音樂《太虛吟》，世紀末三度上演，由優劇場的演員們演出；並且在木柵老泉山露天劇場演出，之後還要到南投山區義演，結合原住民族布農族的八部合唱。在世紀末，他做了最大膽的嘗試，由優劇場的演員們來演繹他的音樂，表演超過六十分鐘，除了演員的演出之外，還會適時加入與現場觀眾的互動，讓整個觀賞的經歷變得更深刻，在觀者心中自然地留下不可磨滅的印記。

由於以天為幕、以地為舞台，所以參加者要自備雨具，若是下起大雨來，《太虛吟》中的雨聲就不用人

工製造了。

優劇場代表台灣到「新朋友」馬其頓那裡演出，據優劇場工作人員說：「他們完全不認識我們，還沒看之前，其實很難有什麼期待，可是演出之後掌聲如雷，許多人感動得落淚……」。

一九九九年七月十日台東縣政府舉辦「南島文化節」各項活動，讓地球上南太平洋的南島子民聚會在台灣這個可能是南島子民原鄉的島上。原住民族音樂大師李泰祥在罹患帕金森氏症後創作的第一個作品「南島陽光之歌」作為這一次南島文化節的代表作和主題曲。

六、萬沙浪——第一位受邀參加大陸中央電視台春節聯歡晚會節目的台灣卑南族歌星

萬沙浪，台東卑南族人，為台灣七〇年代紅遍東南亞的著名歌星，聲名遠播東南亞一帶。由於萬沙浪的一曲「那魯灣」在大陸中央電視台春節聯歡晚會節目上演唱而紅遍大陸大江南北，占世界五分之一的人口——十幾億的中國人第一次在北京的春節聯歡晚會上親眼聆聽到台灣原住民族音樂的獨特魅力！

七、吳廷宏——因為演唱原住民族改編的「唱國歌」而被禁唱的原住民族（泰雅族）當紅歌星。

「唱國歌」是一首原住民族人人愛唱的歌，儘管有爭議。其國歌歌詞完全相同，只是曲調變得幽默活潑，並在後面新增歌詞：

三民主義 吾黨所宗
以建民國 以進大同
咨爾多士 為民前鋒
夙夜匪解 主義是從
矢勤矢勇 必信必忠
一心一德 貫徹始終

如果你不相信
天知道 地知道
三民主義 三民主義
統一中國
走吧 走吧 走到總統府
把總統請出來！
把總統請出來！喝酒！

十分風趣、幽默，充分地表現了原住民族幽默的天性和民族性，因此受到人人喜愛，並廣泛流傳於東南亞地區。

背景介紹：這是一首由排灣族民謠改編創作的歌謠。起初，原住民族學唱國歌，由於記不住歌詞，因此有的原住民族朋友就發揮他們特有的記憶藝術——用自己熟悉的民謠來配唱國歌歌詞，以便於記憶。然而有時還是漏洞百出，引來大家哄堂大笑，加之有的原住民族朋友你

一句我一句地加上一些歌詞，久而久之，就變成今天這首有趣、詼諧的、原住民族人人喜愛的「唱國歌」了。

歌詞特色：前頭莊嚴，後頭幽默；前頭是國家信仰，後頭是原住民族的理念；還有原住民族不知道理論，如三民主義什麼的，但透過「把總統請出來，喝酒！」卻把民享的精神充分地融化在日常生活中，使人深深感到：原住民族早就達到人類理想社會共享的民主境界了。

幽默欣賞：唱國歌原本是一件莊嚴的事，幽默則是一件輕鬆愉快的事，然而原住民族卻將二者天衣無縫地結合在一起，既莊重又詼諧，使一件看起來很嚴肅的事情變得很輕鬆、很討人喜悅，不得不令人拍案叫絕！

唱歌一般屬於一種聽覺藝術，並不包括視覺藝術，然而歌詞中「走吧 走吧 走到總統府，把總統請出來！把總統請出來！喝酒！」讓人彷彿看見一群樂天知命的原住民族朋友正邁向總統府，希望能邀請總統一起來分享他們的快樂。短短幾句話就將原住民族活潑樂觀的天性活靈活現地表現出來，為人們呈現出視覺上的、充分的想像空間，讓你既聽見了，也彷彿「看」見了原住民族朋友們，這是非常罕見的、高級的藝術幽默！

（資料來源：米甘幹著，1999《台灣原住民族文化趣味欣賞》，台北市文山社區大學教材。）

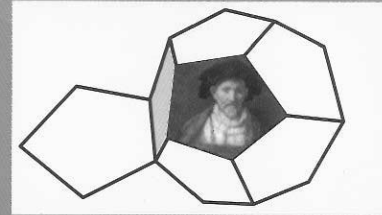
今年（2001）五月，吳廷宏與陳明仁（卑南族）甫當選第十二屆「金曲獎」「最佳重唱組合」獎，充分顯示出台灣原住民族歌謠的永恆魅力！

八、張惠妹——因為在陳水扁去年五二〇當選總統的就職典禮上莊嚴演唱「中華民國國歌」而被大陸禁唱的卑南族當紅女歌星

卑南族的張惠妹是少有的台灣、香港、大陸兩岸三地的紅歌星。只因為去年五二〇在陳水扁當選總統的就職典禮上受邀演唱「中華民國國歌」而被大陸禁唱，使張惠妹的歌倍受中外歌迷的重視。

有趣的是吳廷宏因為演唱原住民族的「唱國歌」而被國內禁唱，而張惠妹同樣是因為唱國歌而被大陸禁唱。

Special Feature

Post-Modern Thinking

Looking Out

Art & Culture Classroom

Art Collection