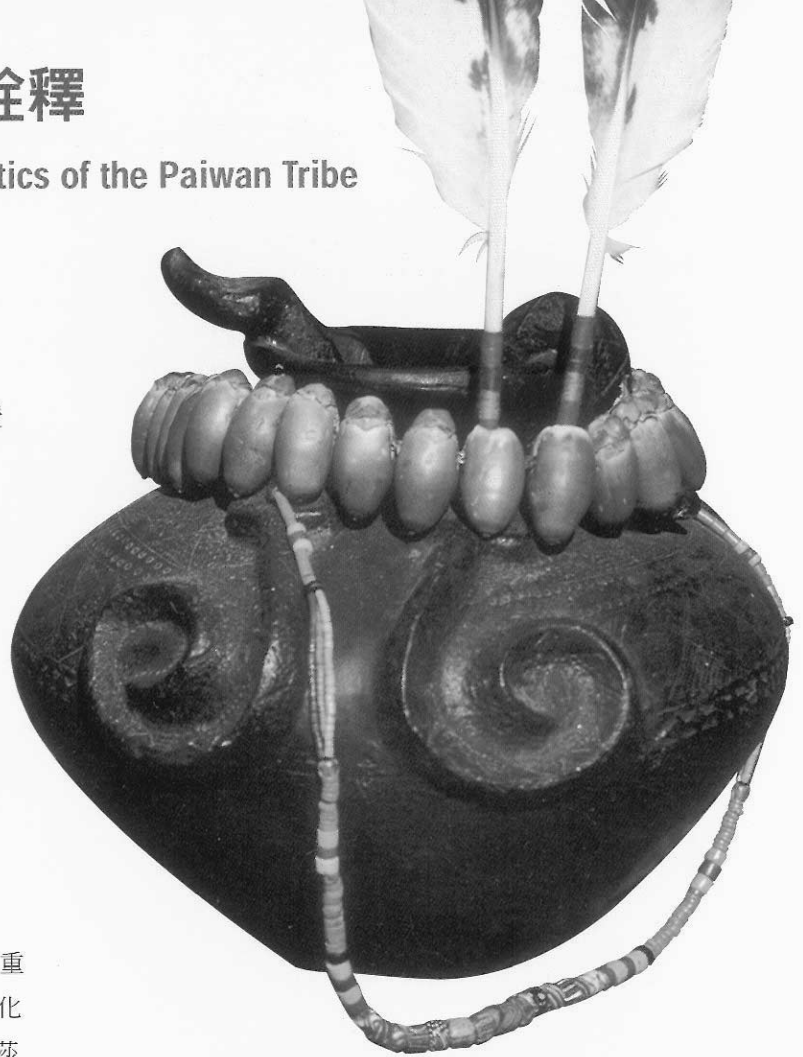

排灣族美感表達與詮釋

Expression and Translation of Aesthetics of the Paiwan Tribe

萬煜瑤 Yuh-yao WAN
國立東華大學民族文化學系教授

聘禮中最貴重的陶壺、琉璃珠串及熊鷹羽毛細緻擺設裝飾，象徵頭目家族的尊崇高貴。（萬煜瑤攝）

排

灣族文化面向歷來就是眾多學者研究的重點，針對排灣族的儀式、物質、工藝與衣飾文化等來分析（許功明，1994；許美智，1994；李莎莉，1993；陳奇祿，1996；萬煜瑤，1998），而排灣族豐富且獨特的風格表現更是吸引藝術及人類學學界注目的焦點，從各種不同的研究角度，試圖詮釋出所謂的排灣族人的美感表達與價值判斷。筆者（2000）曾針對排灣族頭目家族盛大婚禮中的若干儀式過程分析排灣族美感判斷與文化尊榮之關係，排灣族是個愛美的族群，而其美感更是緊緊連結在其繁密嚴謹的社會結構性所衍生出的尊榮民族性格當中，再透過儀式例如此田野調查所記錄的婚禮點聘、殺豬牲禮、盛裝歌舞等等形式過程被包裝、表達、接收、互通。最近人類學者胡台麗（2000）所發表有關排灣族口鼻笛的研究，更從鼻笛系統中試圖理出族人情感、美感及文化的關聯性。笛是排灣族人相當普遍的傳統樂器，以口或鼻吹奏的笛身有雙管、單管、五孔、七孔等形式，是相當受歡迎且具代表性的一種音律傳達模式。以男性為主要吹奏者的口鼻笛音調長緩而沉，據老一輩族人表示相當近似百步蛇的哭聲，常用來抒發男女哀情。而在胡台麗研究中發現悠長笛聲所普遍引發族人一種無法言喻的哀思與深深的悸動，可能是文化形塑下的情

感與美感的表達，且大膽研判之下很有可能是其文化中相當重要的元素。姑且先不深論這哀思情懷究竟是否為排灣文化的主要架構之辨證，但不可否認的事實是其中所涉及的美感表達與價值判斷的分析，可能並不適宜全然併置於一般藝術學理所謂創作與評析之單純關係，而必須整體架構在文化本體價值之上才來進行文化詮釋與美感詮釋。

論及美感的表達與詮釋，可能必須先從藝術的角度切入，也必須考慮到所表達與所詮釋的主體與客體、本位與在地性質等，亦即必須考慮到文化的連結、轉換與詮釋的真實（Irwin, R., Rogers,

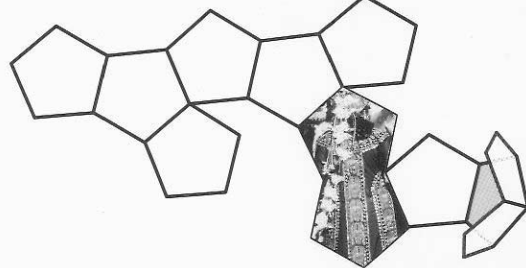
在眾人靜肅氣氛下，老獵人當場進行殺豬儀式。（謝芝玲攝）

豐盛的傳統聘禮一字排開。（萬燈瑤攝）

T. & Wan, Y.-Y., 1997, 1998, 1999)。R. Arnheim 在 *Art and Visual Perception* 提到藝術也像任何事物一樣，乃是在於滿足需要，並製造滿足需要後的愉悅¹。根據此種論點，進一步我們應追問，這些需要到底是什麼？他們是如何能夠滿足的？以上述的研究為例，當排灣族人聽到音律、歌謠、鼻笛的時候，他們到底是聽到了什麼？而當排灣族人置身圍觀著盛大鮮麗的婚禮儀式及包裹華美的新娘時，他們到底是看到了什麼？並且這些經驗是如何去配合他們的慾望以及價值標準？他們聽到了音律等形式上變化，例如拉長尾音？這是一種聽覺知覺作用？而從笛聲所引起族人內心的哀傷²，或是從觀看婚禮殺豬儀式所引起排灣老獵人臉龐肅然的尊榮傲昂，是否都是反映出知覺作用背後引發心靈更深處的能量？

歌謠、鼻笛的主要內涵精神，在聽者第一次收

聽到音符旋律時便出現了，亦即鼻笛本體的主要聽覺知覺形象。而婚禮儀式種種展演也是在族人觀者首見共享時刻即產生作用，一種主要的視覺知覺形象。由於此聽覺或視覺知覺形象並不是僅僅被聽者或觀者本身的神經系統記錄下來而已，套用R. Arnheim的分析，它引起一個與它相對應的諸力之構形，從而產生使人感動鼓舞、情感衝動的情境參與感，也就是美感經驗，而非片段知覺知識的接受（R. Arnheim，李長俊譯，1982，P.343）。這種從日常生活中感知層面的文化經驗，不論是鼻笛音律的哀思經驗，或是籠罩在華美婚禮中歌舞及殺豬儀式的歡樂情境與傲氣經驗感受，其實都有可能是不斷保存著排灣文化的一股力量，族人透過這種經驗不斷孕育其文化的豐富性，經由外放及吸納意義，才能一代代創造及新生再塑文化。

另一方面，從希臘哲學家亞里斯多德以悲劇論觀點的藝術理論來看，藝術對於人類的情感衝動有「淨化」（Katharsis）作用，從美感中調解矛盾以超入和諧，也就是從心理經驗立場來研究藝術的影響³。以排灣族人聽到鼻笛為例，音律引起人心中強烈反應或矛盾情緒，使其在幻境

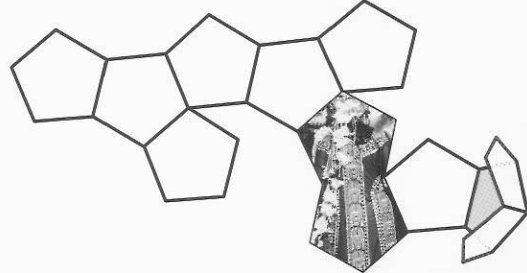
中體會情境，並可能從中感到超脫解放。這可以說是一種「淨化人格」的作用，可能就是這種淨化過程使排灣族人能繼續在階級、權利、責任分明的價值觀和文化運作模式下之族群團體中體現自己、實現自己。

藝術之所以有其存在之重要性且受人尊崇是因為一個事實：它幫助人們了解世界和他自己（R. Arnheim，李長俊譯，1982，P.451）。根據宗白華的分析，其實一般人所瞭解愛好的藝術是期能接觸到他生活體驗範圍以內的生命表現，尤其是切重切近自己生命內容的真實，也就是藝術是「真實的摹寫」，是「生命的表現」，『真實』與『生命』是重點，而不是『摹寫』對象（例如笛聲似乎模仿百步蛇聲音）、或是『表現』形式（例如雙管、單管、孔的數目、口笛鼻笛的差異，以及音律節奏變化）等所足以產生的情感衝動與情懷。

藝術的真義即在「原初」（Art is beginning）⁴，主體在於「人」、「人性」，是人與人之間最基本的關係，這種原初價值概念形塑文化各個面相，也自然展現出、觸發出情感的「真實」。從這角度來看，鼻笛聲聲的哀思其實反映出排灣族人胸（頭）中（Varhung）的真實，這種生命中的真實，自然是「美」了。

排灣族人不論老幼、性別及成長時代，都對笛聲有種無法言喻的愛好或感觸。從審美心理學的角度，積存於悠長笛聲音律中所反映的情理結構，似乎與排灣族人的心理結構有「相互呼應的同構關係和影響」⁵，才會使排灣族人產生如此一致性的審美趣味與永恆性的情感。而這種藉著藝術的創造所傳衍下來的社會性共同心理結構也相對的反映出排灣族歷史文化的原型和靈魂，也就是一種人性的美，一種感性中有理性、個體中有社會、知覺情感中有想像和理解的美的展演。

裝飾華美精緻的新娘。(萬煜瑤攝)

Heath(1992)曾研究過原住民文化和藝術，建議藝術是「人類活動的全體而非某一特殊的視覺性美學經驗(a specialized ocular and aesthetic experience)」(p.29)。若必須給藝術下個定義，Heath認為或許可以說是「一種對於思想所賦與的型式(the giving of form to thought)」(1992, p.29)。人類的視覺或聽覺等知覺表達其實是由思想與生活的意義開始，而從創造性思維中型式便被創造出來了，形塑成藝術。從文化展演的角度

來看，藝術可說是一種生活的禮讚和慶典，從中確認並且再塑自覺及文化認同。因此，藝術和文化自覺認同其實是僅僅連結在生活歷程中。文化藝術的展演是文化記述和土地連結母體之整合體，因此文化展演是一種價值體系，有助於瞭解自我及他人，以上所舉述排灣鼻笛音律的展演與婚禮等儀式歌舞展演均蘊含此種意義與作用。排灣族文化透過展演、表達及詮釋，美感的真實也才能繼續傳衍在其文化結構的各面向中。■

排灣族人參與頭目家族婚禮酒酣歌舞場景。(萬煜瑤攝)

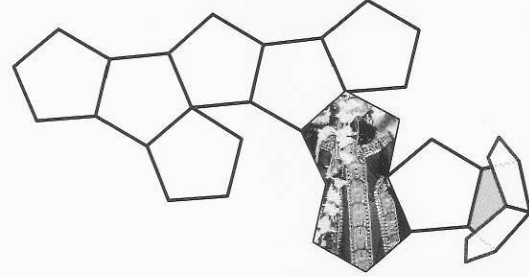

註釋

- 1 引自李長俊譯R. Arnheim原著《藝術與視覺心理學》，1982修定新版，頁343。雄獅圖書公司。
- 2 根據胡台麗的訪談發現排灣族人不論男女老少，當聽到悠長笛聲傳來均會陷入靜謐沉思的狀態，並表示笛聲會引起一種從胸中湧起的無名哀傷。
- 3 引自宗白華所著《美學散步》一書。
- 4 引自E. Dissenyaka (1999), Art is Beginning, paper presentation for the InSEA International Congress, Brisbane, Australia.
- 5 此處採用李厚所著《美的歷程》(1986)分析論點，頁214-215，元山書局出版。

參考書目

- 許功明 (1994)。排灣族古樓村祭儀與文化。稻鄉出版社。
許美智 (1994)。排灣族的琉璃珠。稻鄉出版社。
R. Arnheim著，李長俊譯(1982)。藝術與視覺心理學(修定新版)。雄獅圖書公司。
李莎莉 (1993)。排灣族的衣飾文化。自立晚報文化出版部。
李厚 (1986)。美的歷程。元山書局出版。
陳奇祿 (1996)。台灣排灣群諸族木雕標本圖錄。南天書局。
萬煜瑤 (1998)。原住民文化與藝術理論之對話：排灣族古樓村聚落研究。現代美術學報，第一期，頁103-127。台北：台北市立美術館。

Heath, Terrence (1992). Warm art. *Keynote Addresses: Proceedings to the National Art Education Association Conference: The land, the people, the ecology of art education*, ed. Ronald N. MacGregor Phoenix, Arizona, May 1-5, pp. 21-28, U.S.A.

Irwin, R., Rogers, T. & Wan, Y.-Y. (1999). Making connections through cultural memory, cultural performance, and cultural translation. *Studies in Art Education*, Spring, 40(3), pp.198-212, U.S.A.

Irwin, R., Rogers, T. & Wan, Y.-Y. (1998). Reclamation, reconciliation, and reconstruction: Art practices of contemporary Aboriginal artists from Canada, Australia, and Taiwan. *Journal of Multicultural and Cross-cultural Studies in Art Education*, Fall, 16, pp. 61-72, USA.

Irwin, R., Rogers, T. & Wan, Y.-Y. (1998). Life stories of Aboriginal Artists from Canada, Australia, and Taiwan. *Journal of Multicultural and Cross-cultural Studies in Art Education*, Fall, 16, pp. 77-91, USA.

Irwin, R., Rogers, T. & Wan, Y. - Y. (1997). Belonging to the land: Understanding aboriginal art and culture. *Journal of Art and Design Education*, England, V.16, No 3, 315-318.

Wan, Y.-Y.(1999) Beauty and Honor: Wedding Rituality of an Aboriginal Chief in southern Taiwan. A paper presentation for the InSEA (International Society of Education Through Art), International Congress, Research Conference, Brisbane, Australia, September 20-26.