

青春洋「藝」

高中職原藝班的展演交流經驗

Ethnic Culture and Art Creation
A Case Study of Collaborative Teaching
at the Indigenous Art Classes at Senior High Schools in Eastern Taiwan

林建成 | Jiann-Cherng LIN
國立台灣史前文化博物館助理研究員

原住民傳統藝術的激盪與交流

屏、花、東地區原住民族群，包括阿美、排灣、布農、魯凱、卑南、雅美（達悟）、泰雅、太魯閣、賽德克等族，族群文化豐富多元，為了傳承原住民藝術與文化、培育優秀人才，區域內高級中等學校，據原住民族教育法設置「原住民藝能班」，全力推動各項原住民音樂、美術、舞蹈等藝術項目，是全國設置原藝班最密集的地區，原住民藝術表現也成為區域特色。¹

國立台灣史前文化博物館（以下簡稱史前館）自 2004 年起辦理「台灣原住民族樂舞傳承教育計畫」，深耕原住民樂舞工作，以部落為主體，博物館為舞台運作模式，扶植傳統樂舞發展，奠定了 5 個族群 8 個部落樂舞團隊雛型，2010 年起邀請東部地區高中職原藝班進行相互觀摩、交流，獲得社區部落、學校高度好評，期許能夠以常態方式持續推動。²

2011 年首次以高中職樂舞團隊為主體，推出「舞動青春 — 東部地區原住民藝能班樂舞交流研習計畫」，除少數部落樂舞團隊外，邀請台東高中、關山工商原住民樂舞團隊，參與樂舞表演及進行相關樂舞課程研習，並策劃原住民藝能班展出相關教育成果，加入傳統工藝（木雕、陶藝、編織）展示，一方面促進館校合作與原住民族青年相互交流，同時呈現原住民藝術教育的完整與全貌，也為原住民青年藝術節奠定展演基本雛型。

2012 年則運用史前館南島民族展廳更新後的推廣教育規劃，進一步推動館校合作計畫，以「認同與連結」為主要核心目標，由研究人員分

1 來義高中舞蹈表演 2012 劉少君攝

赴關山工商、台東高中兩校，進行台灣原住民和南島文化相關研究資源分享與創作協同教學，並將實施成果回歸到博物館展示。當年參與該項展示的學校，除台東高中、關山工商外，擴大邀屏東來義高中、花蓮海星中學，利用博物館為平台，於五月下旬舉辦「舞藝高手 — 屏花東高中職原藝班交流展演計畫」進行動態（舞蹈）、靜態（藝術創作）之聯合展演交流活動，將原藝班功能統整發揮。

2013年持續館校合作計畫，同時以累積扶持部落、學校樂舞經驗基礎，升格為第一屆原住民青年藝術節，以拓展原住民青年的藝術視野、銜接大學原住民藝術教育為理念，同時邀請南台灣4所高中職原藝班及2所大學聯合以「青春揚藝 — 南台灣高中職原藝班藝術教育創作暨樂舞展演計畫」為題，進行一連串原住民藝術教育創作、樂舞展演及交流活動。

2 實踐大學薪傳社 排灣族歌舞演出 2013 謝昀珊攝

4所高中職原藝班為台東高中、關山工商、花蓮海星中學及來義高中，2所大學為實踐大學高雄校區、台東大學美術產業學系等。各校分別以推動原住民藝術教育創作及樂舞成果聯合展演活動，彼此相互觀摩、交流。

高中職原藝班樂舞成果聯合展演活動實施以來，累積的美好經驗與成效，師生們都懷有心願，每年固定舉辦藝術展演交流研習，為即將畢業的同學搭起了一個舞台，讓年輕一代學子在脫離比賽壓力，有一個自由、暢快地釋放活力「以藝會友」的機會。（林建成，2012b）

原藝班協同教學與創作

在教育部在1998年6月17日公布《原住民族教育法》後，陸續推動〈發展與改進原住民教育計畫〉，針對原住民族文化的特殊與專長，嘗試以綜合高中開設專班的方式，進行原住民族教育維護其文化。目標有下列方向：

- 輔導具有藝術才能之原住民學生，施與計劃性藝術專長培育，使其充分發展潛能，以培植藝術優秀人才。
- 建立多元文化教育型態，傳承原住民藝術與文化，發揚本土化藝術特色。
- 透過計劃性培育，涵養學生美感、情操，以提昇藝術水準。（許雅惠，1998）

關山工商原藝班設立於1999年，是台灣辦理原住民藝能班教育創始學校之一，著力推動原住民傳統

3 台東大學 林戎依 時尚樹皮 2013 林建成攝

4 關山工商 山海歡唱 2013 謝昀珊攝

工藝集舞蹈，在舞蹈類競賽屢獲佳績，也常名列前茅，台東高中則於2005年創立，原藝班草創迄今漸入軌道，就讀的原住民青年從開辦時期的好奇與期待，到有傳承使命前來就讀，（魏尚斌，2004；陳詠，2008）原藝班學生人數在少子化趨勢中有逆勢中成長的現象。³顯現出原藝班的經營漸獲得原住民家長認同。

兩校在課程的設計上十分多元，除了基礎課程（造形、舞蹈及樂理），尚包括原住民文化歷史、觀光、美食調理、文書等課程，另外阿美、布農、卑南、排灣等各族母語教學外，藝能課程涵蓋原住民傳統手工藝（雕刻、陶藝、編織）、版畫、蠟染、藝術科技、造形基礎及舞蹈等。（魏尚斌，2012）

綜合高中對原住民藝術的推動奠下基礎，「若能夠結合台灣原住民和南島文化相關研究內涵，對彌補偏遠地區學校資源的不足與需求，提供了直接幫助。」⁴ 史前館在規劃高中職原藝班相關課程，以民族學主體為思考，尊重各族群文化，但也重視環境變遷後的文化融合現象，⁵ 希望原藝班同學從了解自己的母文化

內涵著手，進一步認識各族群文化元素，能夠應用於創作。

實施方式於每年度學期前，先與關山工商、台東高中等校討論相關原住民和南島文化課程，避免造成學校正規課程負擔與困擾，並由研究人員每週前往協助支援講授課程內容。⁶ 2012 年規劃「民族識別」、「還我原名」及「重現文化」、「連結南島」四項主題，學生以分組方式擇一主題，進行田野調查及討論，然後轉化為創作。2013 年則與學校合作規劃「活出歷史—原住民站起來」主題。授課方式分別就主題內涵的深度、廣度，與同學們分享相關知識和創作心得，並視實際需求教導同學進行創作討論，累積經驗。

2 年的原藝班協同教學內容與藝術創作成果，結合原藝班樂舞交流展演活動期間在史前館匯聚，設置靜態作品展覽，⁷ 展示採取主題區（主題創作）展示及各校傳統工藝成果展示兩部分劃分，第 1 年並與政治大學民族博物館合作，將主題展延伸至北部大學民族文化系所展出。

以族群文化連結學校與家庭經驗

在台灣族群結構多元，文化內涵殊異，造就了繽紛多采的社會，尤其是原住民擁有充沛而豐富的資源，是我們社會寶貴的文化資產，如果我們能夠適當地加以開發運用，不僅族群技藝文化獲得傳承，更能引導以文化創作打開原住民孩子的心靈，進一步增加其自信心去面對未來。

2 年的協同教學經驗，我們在與原藝班同學的互動中，實際感受與母文化的疏離感，對傳統文化的陌生，以第一學年課程「還我原名」而言，對原住民命名制度少有認識，更遑論知道每個家族名字屬於它的故事與意涵，於是在課程中，特別設計了「家庭作業」模式的互動教學，鼓勵同學們回自己部落或家庭進行田調課程，請教父母長輩自己族名或部落名字背後的故事，拍攝或記錄下原住民族名的意義與內涵；隔週再帶回教室進行分享，充分與授課講師的原住民文化經驗相互溝通，如此有助於將學校所學與家庭的經驗結合。

實施初期，儘管在課程調適及創作詮釋上仍有改善空間，但是首屆的「主題展」已有雛型出現，關山工商的阿美族石宜旻運用蠟染創作了〈takufan 達谷梵部落〉。她說上過幾堂課後，想把自己部落的名字呈

5 海星中學 阿美族豐年樂演出 2013 謝昀珊攝

現出來，回到部落進行調查，發現自己部落名字背後的歷史故事，原來那麼豐富。台東高中的陳造華運用了雕塑的技法呈現了〈tianiyau 祖先的容顏〉。他說：「塑造祖先的容貌時，我清楚的感覺到 tianiyau 的血液在體內流動，祖先的智慧與訓誡與我融為一體，提醒我不要忘本。Tianiyau 是我們家族榮耀之名，我要大聲的說出我是 tiama tianiyau。」劉主舛則運用版畫，創作了〈勇士之名〉，他說：「在都市，我只是一個不起眼的過客；回到部落，依循祖先傳承的智慧，卻是守護大武山的勇士。」章誠軒同樣運用了版畫的技法創作了〈重視心中的 vukid kusaza〉，他說：「為了尋找心中的 vukid kusaza（排灣族語意為荒涼之地），跟著長輩兩次尋根；祖先的開拓，充滿血汗與艱辛，這個地名，將一直烙印在後世子孫心中。」（kuli・kilang, 2012）

用創作詮釋自己族群文化內涵

文化人類學家 Boas, Franz 認為任何一個民族的文化，取決於各民族的社會和地理環境，也決定這個民族如何發展自己的文化材料，我們應把每一個具體問題看作一個單位，然後再逐步弄清它在發展為現狀前的來龍去脈。（Boas, Franz [金輝譯], 1989 [1955]）這個單位顯然不是零碎的個體，而是有歷史與文化脈絡的，每一個個體它與整個部落文化整體之間都有關聯。

Tolstoy, Lev N. 則指出：「藝術活動就是人類將自己的情感、經驗，藉著行動、線條、色彩、聲音或文字

6 張旭東作品於史前館原藝班作品展演 — 主題區展示 劉少君攝

表現形式，傳達其情感遞給他人，以引發共鳴。」⁸ 藝術表現其實是藉著媒材工具，配合技術來表達情感、理念的行為。藝術作品經常是社群溝通方式，傳達社群情感。（Kottak Conrad Phillip [徐雨村譯], 2005）

Boas 的論述旨趣民族與藝術互為表裡的關係，也提供我們透過藝術的研究，反身思考民族（族群）性問題的關係本質。原住民為無文字的社會，族群（部落）的神話故事、歷史記憶經常藉由富藝術形式的有形象徵物傳達其文化意義或美感經驗，這種藝術刻劃行為，就如同原住民的「類書寫」傳統，藝術與族群之間的互動關係緊密。（林建成，2012a）

透過民族學專業諮詢與學生交互討論和田野調查，鼓勵同學們將自己的族群文化內涵轉化為創作詮釋，讓學生的視野及廣度擴大，而能夠鼓勵各族青年實踐於創作上，詮釋自己的文化內涵及心聲，則是史前館推動館校合作的目標。

其中就讀於關山工商、出身蘭嶼雅美族的張旭東，課業並不突出，但對於家鄉蘭嶼土地十分關心，在教學過程中，我們傾聽他的心聲，並不斷地給予肯定，建議他從創作中述說、詮釋自己的族群與文化。受到啟發的張同學，拾起原本丟棄於角落的漂流木重新創作，在拼板舟兩旁各雕刻了傳統「船眼」與核廢料標誌，相互對峙，特別取名〈滅絕〉，他提到作品表達了傳統與現代產物的諷刺對比，居民憂慮因核廢料在蘭嶼帶來的輻射污染，間接導致文化滅絕的危機。

該件化腐朽為神奇的作品，隨後在史前館 2012 年的「舞藝高手 — 屏花東高中職原藝班交流展演計畫」中，以「認同與連結」主題放置於主題區展出，

並赴台北政大博物館巡展，無形中提升了同學的自信心。張同學原本不想參加今年大學招生，師長們卻希望他能夠以藝術專長報名應考，校方更是協助相關創作資料備審，終獲錄取屏東教育大學休閒系，捷報傳來，校方師長們十分振奮。

從師長原本未寄於太大厚望，到成為 101 學年度大學新鮮人，非但為母校關山工商年度表現最優異的學生，也獲得家鄉族人的讚譽，這當中，藝術表現是他的才華，也是重要的催化劑，他用創作打開心靈，也獲得尊重和肯定。（林建成，2013a）

用肢體舞出對土地環境訴求的關切

Tolstoy, Lev N. 認為藝術是人類進步的兩個關鍵之一，藉語言以通意思，藉著藝術形式以通情感——不但和現在人溝通，並且和過去及將來人溝通。（Tolstoy [耿濟之譯]，1981）《音樂人類學》作者 Merriam 說，音樂不可能脫離人的控制和行為而孤立存在，音樂是由構成其文化的人們之價值觀、態度和信念，所形成的人類行為過程結果。（Merriam, 1964）以歌舞的行為、觀念和歌舞中的美感經驗，視為一整體來探究族群文化，也透過歌舞認識部落，正是民族音樂學（ethnomusicology）的精神。

史前館經營部落、高中職樂舞傳承，亦從民族音樂學功能出發，呈現族群（部落）文化意涵，及整體部落文化中承載的價值與觀念。執行多年的原藝班原住民青年歌舞展演則是充滿了活潑的藝術氣息，才華洋溢且有強力的爆發力，足以掀動史前館屋頂的超音

貝音樂魅力等元素，歌舞不但易與現場參與者溝通，透過交流也影響著未來的青年朋友。

2013 年的青春揚藝——南台灣高中職原藝班藝術教育創作展暨樂舞展演的場上，整場歌舞交流，最令人驚豔的是由年輕的同學自行編舞、演出，且以肢體語言舞出對土地的愛與關懷，關山工商的同學們愛護學校舞團的傳統，三年級同學畢業前夕，思考自己所學各種舞碼，決意要將學到的文化精神傳給下一代，於是新編組曲「思源組曲（山海同歡唱）」，以精華傳承舞團精神。

台東中學則演出「土地之歌」，以傳統揉合現代舞技及肢體，呈現千百年來原住民生活空間壓縮的省思。穿著傳統服飾的舞者，用虔誠的心與謙卑的態度，變化著舞步，手持象徵的道具，時而憤怒、時而舒緩，似悲泣似激動，交叉襯托身穿表演服舞者場景，舞台張力將觀眾的心緊緊吸引住，好像隨著舞者，歷經了當今卑南族知本部落的遷葬、阿美族杉原灣的美麗灣開發及蘭嶼達悟族核廢料問題，藉由樂舞同學們表達對土地與傳統領域的訴求與關切。

舞碼結束，演出的同學們當場落淚，情緒久久無法平復，編舞的南竣國感動地表示，他們舞出了對土地濃烈的感情。擔任阿美族代言角色的林雅惠說，他們練了一個多月，辛苦都值得了。為卑南族代言的古健緯表示，這是部落的心聲。達悟族的陳威則說，核廢料問題是族人無奈的控訴。

指導老師林勝賢激動地擁抱同學，他說孩子們自動自發去編舞、練舞，雖然他們沒有專業舞團的純熟，但是藉由肢體舞出了族群的靈魂，他以同學們的表現

7 第 1 屆原藝節——關山工商教學成果展示 林建成攝

8 台東高中演出 土地之歌 2013 謝昀珊攝

9 台東高中 古聖傑 上天的呼喚 素描 2013 劉少君攝

10 台東高中 葉偉芳 百步蛇與鬼太郎 素描 2013 劉少君攝

為傲。（林建成，2013b）

創作協同教學檢討

實施 2 年的協同創作教學，過程中我們反覆不斷地檢討當中所產生的問題，發現無論是「民族識別」、「還我原名」或「活出歷史—原住民站起來」主題，這些抽象概念，對於高中職青年而言，要轉化為創作素材，似乎有某種程度上的困難，在 2013 年課程後期，無意中從關山工商同學的板雕創作中發現，以往習慣應用的傳統圖紋，如蛇紋、甕形紋、人頭紋之外，出現了貓頭鷹的圖像。這個現象應該與學校環境位處於布農族、阿美族傳統領域，文化易受到影響有關；在布農族人觀念裡，貓頭鷹被視為吉祥鳥，有守護嬰兒的傳說。循著這條文化脈絡，我們嘗試改採以具體的文化內涵意義圖像進行創作教學。

台東高中原藝班也有許多來自布農族的同學，布農族人的傳說中，獵殺貓頭鷹是一項禁忌，每當婦女懷孕，貓頭鷹會在夜晚時飛到家戶附近樹上，整夜「Wu~Wu~」地叫著，就是向家人報喜，隔日懷孕的婦人通常準備禮物到產婆（巫醫）的家裡，讓她看看胎兒是否正常。（張至善，2007）

我們鼓勵兩校同學從貓頭鷹守護神的象徵意義著手，將主題修正為「守護族群生命、文化」用熟悉易掌握的圖像去詮釋族群文化內涵，同樣地也請同學們返家去詢問貓頭鷹的故事：東中的 Dahu（古聖傑）製作「上天的呼喚」素描，描寫一隻貓頭鷹以銳利的眼神專注觀看一旁在婦女子宮內的胎兒，像是守護孩子，並祝福平安降臨在土地上。他也寫下了族群對貓頭鷹的詮釋：Damahu 部落的 Ithu 少女，因未婚懷孕羞愧死於大樹下，化身貓頭鷹，成為嬰兒守護神。一般布農族婦女如果懷孕，在一至二月內不能說，到了第三個月才可談，他以自己家庭為例，母親生了五個小孩，每胎貓頭鷹都會來報喜，但是第六胎到了八個月時，貓頭鷹就沒再出現，母親去看醫生後，發現小孩已無生命跡象。

同學們在「家庭作業」互動討論中，認識視貓頭鷹為吉祥鳥的，僅在邵族和布農族區域，至於阿美、排灣、布農、魯凱、卑南、雅美族則沒有這類意義，甚至得到迥異的意涵（魯凱、排灣、雅美族認為是不

祥鳥），顯見與族群因居住環境、文化涵養等因素形成不同的信仰。

排灣族的葉偉芳以另類的創作詮釋貓頭鷹，他的作品「百步蛇與鬼太郎」畫了一隻貓頭鷹，背後綁著一隻百步蛇，腳上則穿著一隻木屐，排灣族的作者葉偉芳說，貓頭鷹就是他祖父的化身，他早年受日本教育，所以穿著木屐，背後百步蛇代表排灣族的文化傳統，在現代社會中，祖父身上融合著多元文化，就像是「鬼太郎」一樣。

藉著同學們掌握貓頭鷹的具體形象，原藝班同學們才華也得到充分發揮，運用各類媒材，包括板雕、陶藝、拼布、布偶及版畫、素描等進行藝術創作，作品除藝術創作多元繽紛表現外，同時也是極佳的文創產品，呈現出年輕一代原住民活潑的創意與潛力。

擴大原住民藝術的視野

族群與藝術表現有裡外關係，藝術的展演反映出族群生命內涵，原藝班同學在高中職求學階段，得以接觸傳統藝術技藝，而輔以民族文化創作教學，能夠讓同學們以熟悉的傳統工藝（歌舞）詮釋族群文化與表達心聲，為藝術傳承的重要內涵；從族群文化進行創作，背後亦提供源源不斷的創作元素：

- 高中職原藝班以史前博物館為舞台，進行聯合展演，無論傳統工藝或樂舞等項目，各校有一個相互切磋、交流機會，已成為年度盛會與一項特別的成年禮活動。

鮮

學習

族群文化、原藝班

族群文化

擁有相同歷史、神話、血緣、體質等構成的群體，其大範疇為民族，其他各層次則稱為族群。文化包括語言、宗教、風俗習慣和藝術表現等等，族群文化則涵蓋這些共同的特徵和記憶。

原藝班

其全名為「高級中等學校原住民藝能班」，教育部是於1999年根據《原住民族教育法》第11條頒布〈高級中等學校設置原住民藝能班試行要點〉，並於8月選定適當之中等學校（普通高中、完全中學、綜合高中及職業學校等）陸續辦理，目前全台共有11所，其中新北市2所、宜蘭縣1所、花蓮縣2所、台東縣3所及屏東縣3所。

- 以族群文化的田野調查方式，內容可直接連結學校與家庭經驗，一方面落實多元文化教育，另一方面回歸母文化，由家庭做起，加強部落與學校間之互動關係。
- 民族學創作協同教學，除了掌握族群文化內涵，也能發揮藝能班的特殊性，讓同學的傳統技藝可以銜接族群文化內涵，而脫離比賽的制式化，讓同學們自由自在發揮藝術資質與潛力。
- 從藝術及樂舞的創作詮釋、認同自己的族群文化，進一步連結南島語族文化內涵，符合原住民藝術傳承的目標，也開創了原住民藝術的新視野。

■ 注釋

- 1 全台中職設置合計 11 所，其中屏、花、東地區計 8 所。
- 2 首次於史前館舉辦的原藝班樂舞交流，以博物館為舞台，採參與單位資源整合概念執行，特別感謝關山工商魏尚斌主任、台東高中林勝賢主任的全力促成。
- 3 以關山工商 102 年新生為例，全校各類科招生僅原藝班呈現增加。訪問關山工商校長吳貽誠，2013 年。
- 4 訪問關山工商魏尚斌主任，2010 年。
- 5 原藝班學生來源涵蓋各族群，以台東高中為例，102 學年即包括 7 個族群，因此原藝班推動仍以多元族群文化為主。訪問台東高中的校長廖茂樺，2013 年。
- 6 學期實際授課時數視關山工商、台東高中兩校課程規劃需求而定，由研究人員林建成、劉少君兩人負責。
- 7 作品成果展為期兩個月，於暑假期間展出。
- 8 Hastie, Reid and Schmidt, Christian. (1969). *Encounter with Art*, 314. New York: McGraw-Hill.

■ 延伸閱讀

- 林建成 (2012a)：Panapanayan 發祥地南北部落（太麻里、知本）傳統觀念與藝術表現之研究，178-177。台北：政治大學民族系博士論文。
- 林建成 (2012b, 6 月)：藉著樂舞穿透半個台灣 — 記首次屏、花、東高中職原藝班交流展演。史前館電子報，229。
- 林建成 (2013a)：原民孩子用創作打開心靈。中國時報，時論廣場版，2013，1 月 3 日。
- 林建成 (2013b, 6 月)：洋溢青春的創意與才華 — 第一屆台灣原住民族青年藝術節歌舞展演的驚豔。史前館電子報，253。
- 陳詠 (2008)：中高等原住民藝能教育之現況。原教界，19，23。
- 許雅惠 (1998)：從多元文化教育觀點談高級中等學校設置原住民藝能班之可行性。高中教育，7，53-58。
- 張至善 (2007, 5 月)：台灣原住民與動物的故事：嬰兒的守護神 — 貓頭鷹。史前館電子報，106。
- 魏尚斌 (2004)：綜合高中開辦原住民藝能班之歷程省思與轉化構想，61-90。花蓮：國立東華大學教育研究所學校行政碩士在職專班碩士論文。
- (2012)：原生代 — 國立關山工商原住民藝能班成果專輯。台東：國立關山工商。
- kuli · kilang (2012, 7 月)：認同與連結 — 首次嘗試聯合東部高中職原藝班教學合作之創作展覽。史前館電子報，231。
- Boas, Franz (1955)：原始藝術（金輝譯，1989），8。上海：文藝出版社。
- Hastie, Reid and Schmidt, Christian. (1969). *Encounter with Art*, 314. New York: McGraw-Hill.
- Kottak, Conrad Phillip：文化人類學 — 文化多樣性的探索（徐雨村譯，2005），367。台北：桂冠圖書公司。
- Merriam, Alan P. (1964). *Anthropology of Music*. Northwest University Press.
- Tolstoy：藝術與人生（耿濟之譯，1981），223。台北：遠流出版社。