

投稿類別:原民專題

篇名：

阿美族傳統歌謠探究與
混音改編之實作

作者：

謝司宇。自強國中。八年一班
林子勤。自強國中。九年五班

指導老師：

陳禹翔老師

徐彥哲老師

壹●前言

一、研究動機

在我小五的時候我哥跟我介紹了一款叫做「GarageBand」，而他也告訴我如何操作並做出一些簡單的節奏跟旋律，經過一段時間的製作後，我開始嘗試使用GarageBand 將音樂混音(remix)。後來我聽到了一首歌，名叫「我阿姨也癢」，把傳統原住民母語，融合了嘻哈饒舌元素，讓人聽起來耳目一新。接著我就想到是否也能夠將原住民的傳統音樂混音成現代風格的音樂，於是就開始這次的研究。

二、研究目的

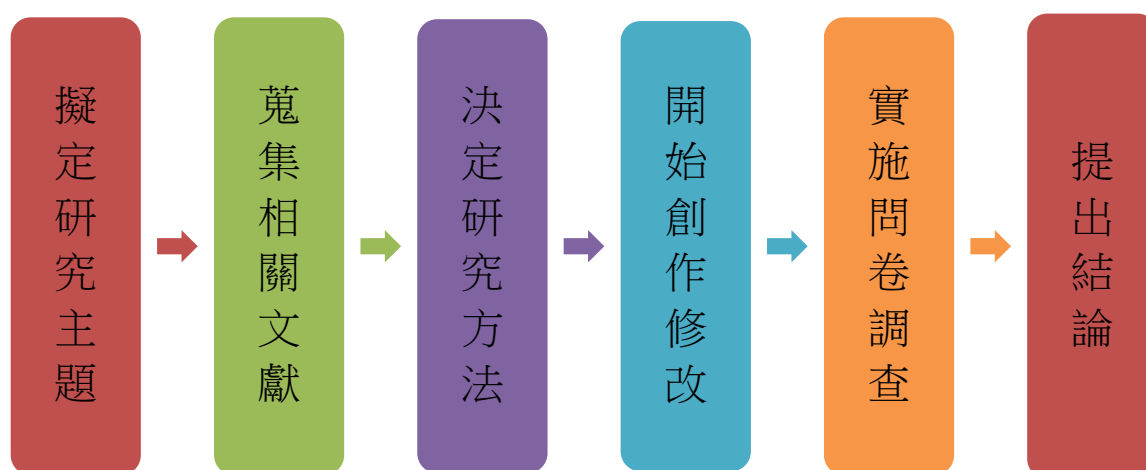
(一)從文獻中了解原住民傳統歌曲及流行歌曲的特點

(二)將原住民傳統歌曲加入新的元素，混音成不同的歌曲風格

三、研究方法

本文採文獻分析法，針對原民傳統歌曲歌詞中的意涵與背景文化內容進行初步了解後，接著挑選一首我喜歡的原民歌曲，運用所學軟體，混音成現代歌曲的風格，最後將影片上傳 youtube 並對同學實施問卷調查，看看是否還有改進之處。

四、研究流程

貳●正文

一、文獻探討

(一)台灣原民傳統歌謠概述

原住民純演奏的樂曲很少，一般都以唱歌為主，內容主要為下列幾個種類：祭祀歌、生命禮儀歌、咒詛歌、勞動歌、飲酒歌、愛情歌、敘事歌、兒歌(許常惠，1986)，而歌唱方式主要有:單旋律的歌謠(獨唱或齊唱)、和聲的歌謠、複旋律的歌謠(林道生，1990)。而在歌詞部分，主要有兩大類：有曲而沒有歌詞者、詞曲皆有者。前者主要會以虛詞來代替歌詞，如「naluwan」等類似的句子。根據簡上仁(2001)參考許常惠及呂炳川所作的分類並加以整理如下：

1.依歌詞內容加以分類

1. 祭祀歌	(1) 神祖	祭祖靈之歌、祭祖先之歌、祭神之歌、矮靈之歌、亡魂之歌等
	(2) 出草	出草(獵首)歌、出草勝利儀式之歌等
	(3) 農耕	祭粟歌、收穫感謝歌、豐年祭之歌、祈禱水芋豐收歌、祈禱小米豐收歌、小米收穫祈願歌。
	(4) 狩獵	祭耳歌、狩獵祈禱歌、獵前祭槍歌等。
	(5) 漁撈	捕飛魚祭歌、船祭之歌等
	(6) 習俗	召喚青少年聚會歌、成年儀式之歌、未成年之歌、祭猿歌、舂小米儀式歌、刺球歌等。
2. 勞動歌	(1) 農耕	山上勞作之歌、耕作與收穫之歌、水芋歌、種粟歌、剉牛歌、除草歌、田間工作歌、工作後休息歌、種田後歸途歌等。
	(2) 漁撈	捕魚歌、划船歌等。
	(3) 工作	工作場所之歌、工作房落成歌、搗白歌、杵歌、建屋歌、搬運歌、搗粟歌、負重物行遠路工作歌、換工對唱歌、婦女織布歌等。
	(4) 狩獵	獵鹿歌、獵豬歌、獲得獵物時之信號歌、狩獵之歌、狩獵歸來等。
3. 愛情歌	(1) 戀愛	戀愛答問歌、口簧情歌對唱、鳳求凰之歌、失戀女子歌、失戀男子歌、青年男女傾訴愛意歌、送別歌、拋棄女子歌等。
	(2) 婚姻	求婚之歌、相親之歌、招贅歌、娶妻歌、新郎歌、新娘歌、提親歌、說媒歌、結(訂)婚儀式之歌、回門歌、思妻歌、盼夫捕魚歸來歌、夫妻吵架之歌、離異夫妻互相思念歌等。
4. 鬥爭歌	(1) 出擊	追擊敵人歌、砍頭歌、吵架歌等。
	(2) 凱旋	凱旋歌、戰果歌、英雄獵首凱旋歌、歷劫歸來歌等。
5. 日常生活歌	(1) 聚會	歡迎(或介紹)客人之歌、主客對答歌、飲酒歌、聯歡歌、來客回家答禮歌、落成祝宴歌、男女共宴應答歌、誇功歌、懷念老人聚會歌、酒醉之歌等。
	(2) 訓誡	訓誡後輩之歌、訓誡兒女之歌、勸勉歌。
	(3) 詛咒	乞雨歌、治病歌、治病驅邪之歌等。

	(4) 喪葬	致死者哀歌、哭泣歌、頭目家的喪歌等。
	(5) 情感	念子歌、煩惱歌、歡樂歌、感恩歌、喜相逢之歌、悲傷歌、怨歌、分離歌、寂寞之歌等。
	(6) 玩樂	大人遊戲歌、爬樹歌、捉螃蟹、說笑話歌、竹竿歌、甩頭髮之歌、找朋友遊戲歌等。
	(7) 其他	人生觀之歌、訪友歸途歌、感謝贈物歌、蜈蚣歌、遇蛇歌、訪問親戚歌、招呼歌、月令歌、黎明之歌等。
6. 敘事歌	(1) 傳說	敘傳說與好事歌、祖先傳說歌、祖先開基歌、頭目故事歌、鬼歌等。
	(2) 歌頌	讚揚祖先歌、緬懷祖先歌、平民對頭目的讚頌歌、長者歌頌主屋落成謝歌、讚美歌等。
	(3) 誇耀	敘戰功之歌、報告本領之歌、榮譽之歌、勇士之歌、女子炫耀歌等。
	(4) 新年	新年歌、過年歌等。
	(5) 譏諷	醜女歌、諷刺歌等
7. 童謠	(1) 趣味歌	「頂針」風格的滑稽歌、俏皮歌、誰在山上放槍、吹牛的小男孩等。
	(2) 敘述歌	鬼鳥歌、兒時獵歌、賺錢歌、邀請工作歌、接龍敘事歌、答問敘事歌等。
	(3) 遊戲歌	老鷹捉小機遊戲歌、溜樹皮之歌、學牛叫之歌等。
	(4) 搖籃歌	哄小孩入睡之歌。

資料來源：福爾摩沙之美—台灣的傳統音樂，簡上仁(2001)，台北市:文建會

2. 依歌唱形式歸類

1. 單音歌唱 (獨唱或齊唱)	(1) 一般唱法 (反覆一定的、完整的曲調和歌詞)	各族均有
	(2) 吟誦唱法 (以狹小的音程誦讀之)	雅美族
	(3) 應答唱法 (先由一人領唱，眾人逐句應和)	鄒族
2. 和聲歌唱	(1) 自然和聲唱法 (以泛音的自然和音合唱之)	布農族
	(2) 協和和聲唱法 (以三度、六度，有時三和弦合唱之)	布農族、鄒族
3. 複音歌唱	(1) 平行唱法 (二聲部之間以平行四度、五度唱之)	賽夏族、鄒族
	(2) 輪唱唱法 (即卡農唱法 (Canon)，前後唱者相差適當拍數，即興輪唱)	泰雅族、阿美族
	(3) 斜行唱法 (在持續反覆的低音樂句上唱出主旋律)	魯凱族、排灣族
	(4) 對位唱法 (除了主旋律之外，加上相對應的旋律唱之)	阿美族、排灣族
4. 變奏唱法	應用數種唱法將主題加以變化之「變奏歌唱型態」，歌唱時通常是獨唱或合唱配合著使用。	排灣族、魯凱族

資料來源：福爾摩沙之美—台灣的傳統音樂，簡上仁(2001)，台北市:文建會

(二)阿美族的音樂特性

1.歌謠類型

傳統部落內的阿美族歌謠可以分成三個部份：第一是屬於豐年祭的祭儀歌曲；第二是一般性的歌謠；第三是宴會歌舞。

(1)豐年祭歌謠：是阿美族一年一度屬於部落性最大的活動、最大的祭典—豐年祭（北部群稱為 malaliki，中部稱為 ilisin，南部群稱 zilumaan）中，只限於在這個祭典所唱，且平時禁止唱的歌叫豐年祭歌謠。阿美族豐年祭歌謠最大的特點，在於每一首歌都有領唱和應答的群眾所形成的應答唱法（responsorium），領唱者至少一至三、四位，其餘都是應答者。祭歌必有舞蹈配合，有許多是在領唱者唱到最後一音的後半拍緊急地應答馬上接下去，如此周而復始地反覆運用。歌詞大多以虛詞母音 hai,hin,hoi,yan 等運用在領唱者和應唱者之間，偶爾領唱者會以擬似朗誦調的有意義歌詞來唱，但歌詞在豐年祭歌謠中只是襯托的地位。音階的使用以五聲音階最多。

(2)一般性歌謠：這是指在平時所唱的歌謠，如餵牛、工作、上山、除草、收割、聚會等工作地點，或者在飲酒時所唱的歌都屬於此類歌謠。演唱方式除了應答唱法之外，大多數是以齊唱的方式來進行，南部卑南阿美卻時興以自由對位的複音唱法，一面工作、一面以遊戲式的競逐複音來自娛。

(3)宴會歌舞：這是宴會時邊唱邊跳的歌謠。阿美族往往在興高采烈、有朋友拜訪，或喜宴喝酒將要結束時，圍成圓圈唱歌配合舞步，類似組曲一般，歌舞通宵達旦。

2.民謠特質

旋律活潑、節奏充滿活力，所有的歌都配合舞蹈歌唱，不重視歌詞，以虛詞為多，先有一人帶頭獨唱，眾人再以齊聲回應，把熱情明朗的性格完全表現在歌謠當中。虛詞大多以「那魯灣伊那奈呀荷」來唱，有不少弱拍子。（林道生，1995）。

3.基本音組

有兩種主張，林道生認為包含五聲音階、七聲音階、大小調全都有（林道生，1995）；而另一主張為 d-r-m-s-l 五聲音階（陳鄭港，2000；鄭方靖，2003）

二、歌曲改編理念

台灣原住民族歌謠已不似過去，只存在於部落的儀式或日常生活中。如今已朝向多元化的發展，無論是搬上舞台做為比賽、表演，皆呈現其繽紛面貌。書寫成固定的樂譜只會讓整個音樂變得無趣，若我們將其混音成為現代人可接受的音樂，則可結合現代

風格並融合傳統歌謠特色，期待能讓傳統歌謠能繼續傳唱下去。接下來我就其中一首我以前聽過的原民歌謠來創作，希望可以詮釋原本歌曲的內容，並加入我想增加的元素。

(一)「馬蘭姑娘」簡介

馬蘭姑娘Limcedan no Falangaw，又名「馬蘭之戀」，是阿美族相當出名的一首歌謠，無論是獨唱、合唱、管絃樂、國樂等，都曾被作曲家拿來編曲。本曲自一九五〇年代流傳至今，依然受到歡迎，可見有它一定的價值。但這首歌謠來自哪裡，長久以來眾說紛云，余錦福(2012)曾多方詢問，未得到肯定的說法，最後訪談到原唱者，就是台灣第一位紅遍亞洲的阿美族歌手—盧靜子，她親口肯定說，該首歌謠是出自於她的創作，談到〈馬蘭姑娘〉，盧靜子回憶道，當年她家附近的街上，有那麼一條鐵軌，因為沒路燈，越到晚上越是靜謐，而當時的情人無法像現在如此光明正大的手牽手談戀愛，於是多選在那鐵軌上夜會。盧靜子還表示，當年她好多同學都會躲在鐵軌附近，偷看一對對情侶談戀愛，可是有一天，一位老人在那鐵軌臥軌自殺，之後，就再也沒有情侶敢選鐵軌做為夜間約會的地點。盧靜子結合了曾在這條鐵軌上發生的事情，推想也許有的情侶未能接受家裡允許，會選擇那條鐵軌作為殉情地點，於是這首歌的故事情節就躍然紙上了。阿美族原本傳統上是母系社會，但在1960年代後，整個組織則瓦解了。20歷史的軌跡不斷的前進，漢人文化也一步步入侵原住民部落，衝擊最大的首推母系社會；到現在阿美族人年輕的一代已經完全接受父系社會，所以從現在的青壯年人口開始，結婚都是男性娶女性，家中大小事物或由兩性協調、或由男性決定；隨著社會西化程度逐漸提升，夫妻平權的家庭決策模式比例越來越高，這種情況在都會地區更為明顯。

〈馬蘭姑娘〉不只是一首情歌，背後的文化知識體系，阿美族母系社會的涵化與文化變遷的演化，在現今的社會更是有其延伸之意涵。因此，觀察其意義流通的過程，那麼這首歌謠就不只是從屬於過去某個時代的記憶，而是與現代生活仍然有著微妙的連結著，亦展現了歌謠的生命張力。余錦福(2012)。

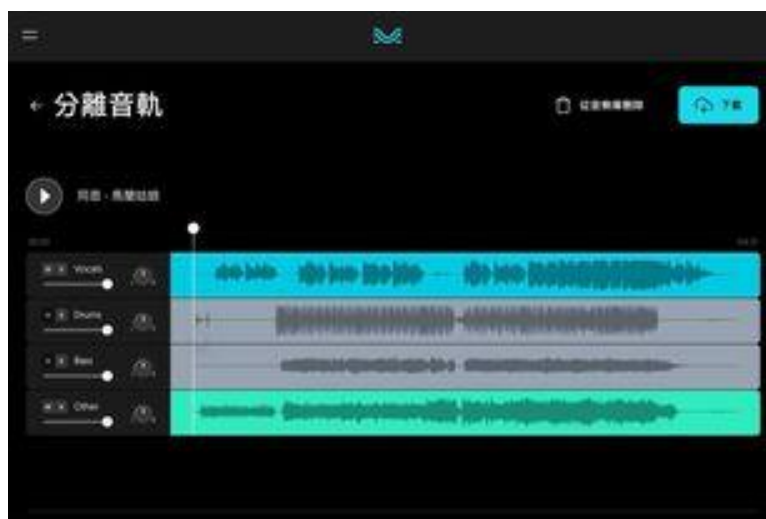
(二)「GarageBand」軟體簡介與混音之研究

GarageBand 是一個非專業的音樂製作軟體，由蘋果電腦開發，而主要是為業餘音樂愛好者能更輕易製作音樂，總共有 1000 多種樣本旋律及節奏，能讓創作者有更多的靈感，優點部分讓業餘創作者開發，較易上手，缺點的缺點是 GarageBand 僅支援 IOS 系統。在製作方面，許多 GarageBand 使用者會使用”循環樂段”這個功能，簡單來說就是把原本已經錄製好的樂段一直循環，直到使用者指定的位置。因為每一首歌曲的速度都不同，因此在混音時需要使拍速與音樂的拍速相等，否則就會出現誤差。但是因為 GarageBand 的拍速調整器只能調到整數，若出現不是整數的拍速，循環樂段就變得較難使用。

本次實驗會先嘗試做 Lo-Fi(低傳真音樂，為 Low Fidelity 之簡寫)，低傳真音樂是 80 年代到現在流行的一種音樂，而這種音樂的特徵是會刻意的把一些錄音時的呼吸聲等一併錄進音樂裡，而被稱為低保真音樂，而 Lo-Fi 是用比較簡陋的器材所錄製出來的音樂，不完美的同時卻營造出了一種讓人感覺很真實且懷舊的氛圍。

三、研究過程

這次選擇改編的歌曲是《馬蘭姑娘》，將原檔使用 moises.ai 進行音軌分離後，取出主旋律、人聲的兩個音軌，如附圖：

將鼓機跟貝斯移掉後，我想要以 Lo-Fi 音樂風格的方式來將其改編，所以我使用了 GarageBand 聲音檔案庫當中的鼓機「天外有天」

圖一

這種鼓機的中音鼓可以代替 Lo-Fi 風格的小鼓。

而貝斯則使用聲音檔案庫當中的鍵盤「盛開貝斯」；

圖二

這種貝斯的特點是其音頻位於中音，也就是不會製造出過多的重低音，導致其他音軌的聲音被蓋過。

接著，就將缺失的貝斯跟鼓機補上。下圖是混音過後的原檔

圖三(第一、四個音軌為貝斯及鼓機，第二、五音軌為原版音檔)

等化器、特效使用:

將鼓機的等化器的低頻調到+5 分貝，可讓聲音變得更厚實:

四、研究結果

(一)與原本作曲的比較

改變的部分	貝斯	音樂風格
原作	不明顯	搖滾樂(rock & roll)
改編	介於中低音且明顯	低保真音樂(Lo-Fi)

保留的部分	語言	主旋律	歌詞
兩者(原著及改編)	阿美族語	無變更	無變更

(二)混音的結果&討論

我們這次會選擇《馬蘭姑娘》的原因是這首歌歷史悠久，但是音樂風格可能不受現代年輕人喜愛。不過我們選擇的版本是已經被改編過了，是由同恩改編的馬蘭姑娘，我們將其在重新編寫，因為每個人喜歡的音樂風格都不同，所以有更多元的元素就會有更豐富的音樂。現代人的確較喜歡現代風格的音樂，所以我認為我們將音樂改編成現代風格後會讓現代人更能記起這一首歌，這樣子我們才能達到傳承文化的效果。

參、結論與建議

- 一、阿美族的歌謠有許多不同的風格，不論在作曲作詞上都有不一樣的做法，如樂曲上有分成:祭祀歌、生命禮儀歌、咒詛歌、勞動歌、飲酒歌、愛情歌、敘事歌、兒歌;唱法有分成:單旋律的歌謠(獨唱或齊唱)、和聲的歌謠、複旋律的歌謠;而在歌詞部分，主要有兩大類：有曲而沒有歌詞者、詞曲皆有者。前者主要會以虛詞來代替歌詞。
- 二、將原住民的歌謠混音是能夠讓現代人更接受。
- 三、原住民傳統音樂若出現詞曲皆有的情況，必須依照該曲使用的場合來進行改編。
- 四、Lofi Hip-Hop 更精準描述應為 Lofi Beats 或 Chill Beats，因為音樂主要由舒緩的節奏組成，80、90 年代廣泛用於形容音樂人、樂團獨立製作的作品。廣義的 Lofi Hip-Hop 不只是純音樂，也可以是典型嘻哈、附帶饒舌的作品。
- 五、Lo-Fi 又稱 DIY 音樂，是來自於 80 年代的地下樂團，音樂當中會將錄音時的呼吸聲等錄進音樂。這種音樂風格的 BPM、樂器、旋律符合當下心律，因此被認為能夠幫助讀書、專心。

六、將現代歌曲加入原住民的元素，可以把原住民的文化傳承下來。

七、這次的混音只有將鼓機跟貝斯修改，之後如果再進行相同的研究希望能夠將一首歌完整的改編。

肆、參考資料

一、楊士範(2003)，當代原住民歌謠中「想像共同體」的打造：〈我們都是一家人〉的誕生與傳唱，原住民族文獻。

<https://ihc.cip.gov.tw/EJournal/EJournalCat/355?fbclid=IwAR0G61BgWHLzcluzxyQxur-STybFfwRhmcAXiI7691zwLLZnas6Zbq9qiFE>

二、孫大川(2009)，原住民歌謠，台灣大百科全書

◦ <https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=2117>

三、維基百科(2022)，低傳真音樂，維基百科。 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BD%8E%E4%BF%9D%E7%9C%9F%E9%9F%B3%E4%B9%90>

四、孫俊彥(2010)，〈馬蘭姑娘〉，台灣大百科全書

<https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21265>

五、呂鈺秀(2010)，原住民音樂，台灣大百科全書

<https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21231>

六、維基百科(2022)，GarageBand，維基百科 <https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BA%93%E4%B9%90%E9%98%9F>

七、廖子瑩(2006)，台灣原住民現代創作歌曲研究－以 1995 年至 2006 年的唱片出版品為對象，華藝線上圖書館

<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh1?DocID=U0014-2708200721460700&fbclid=IwAR13gA2Kvmlid1N8dpYYV2T1-0BtWQcY3Ihlo4kKkFvkT-Lj2Adr94JItU>

八、CHIA(2021)，

GarageBand 基本教學，痞克邦 <https://lynn26515.pixnet.net/blog/post/28341132-garageband%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%95%99%E5%AD%B8>

九、skydocu(2014)，什麼是 GarageBand?，GarageBand <https://garageband.skydocu.com/zh-tw/garageband->

<https://garageband.skydocu.com/zh-tw/garageband-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%A6%82%E8%BF%B0/%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF-garageband%EF%BC%9F/>