

投稿類別：原民專題類

篇名：

Uyas Truku -太魯閣傳統歌謠探究

作者：

所凱崙。縣立富世國民小學。六年甲班
林貴文。縣立富世國民小學。六年甲班
林郁婷。縣立富世國民小學。六年甲班
張誠真。縣立富世國民小學。六年甲班

指導老師：

劉育文老師

溫莉美老師

壹、前言

一、研究動機

每年學校都會參加由秀林鄉公所舉辦的太魯閣傳統歌謠比賽，每次聽著悠揚美妙的傳統歌謠，腦中就會想像祖先的山林生活。所以，我們把想法告訴老師，召集了有興趣的同學，想要透過這次的專題研究，以部落音樂採集實錄方式，用影像紀錄，從中了解古調傳達的意義及故事。

圖 1、傳統歌謠比賽

在查詢與翻閱文獻之後，我們知道太魯閣族樂舞，可分為三種類型，一是祭祀感恩的音樂，在傳統祭典的場合演奏吟唱的歌謠，像是從伊祭·達道記錄到的「獵首曲」。第二種類型是傳統生活再演出的樂曲，包括織布、農耕、狩獵、紋面等，歌詞的內容反映了生活，像是我們這次採錄到的「獵寮」。第三種類型是表達內心的歌謠，包括歡樂與男女情愛等，在這一次我們也採錄到伊祭·達道的「戀歌」、詹秋貴老師的「思念」。

二、研究目的

- (一)記錄部落古調音樂
- (二)探究部落古調音樂的意義
- (三)分析部落古調音樂的故事

三、研究方法

本研究透過資料蒐集、文獻分析，初步了解太魯閣族傳統歌謠類型。接著擬定問題，利用訪談法實際訪談耆老，利用影像記錄古調音樂，探究古調音樂文化意義，進而分析其故事。

圖 2、研究流程圖

貳、正文

一、太魯閣族(Truku)

太魯閣族是台灣原住民族十六族之一。於 2004 年 1 月 14 日正名，成為台灣第十二個原住民族。Truku 發源地是 Truku Truwan，這個地方位於南投縣仁愛鄉合作村內的靜觀、平生部落一帶(晝日羿·吉宏，2011，p. 47)。約在十八、十九世紀時，部落族人開始從祖居地向東遷徙。現今分布在秀林鄉全村、萬榮鄉西林村、萬榮村、見晴村、明利村、紅葉村、卓溪鄉立山村、吉安鄉慶豐村與南華村。我們研究之太魯閣族傳統歌謠地區是秀林鄉富世村。

二、太魯閣族歌謠

太魯閣族的傳統音樂，是由為 Re、Mi、Sol、La 四個音組成 e。多以個人或是即興的方式吟唱，歌詞內容大可分為以下三種類型(晝日羿、吉宏，2011，p.84)：

- (一) 祭祀感恩的音樂
- (二) 傳統生活再演出之樂曲
- (三) 內心情緒紓解表達的歌謠

三、太魯閣族傳統樂器

(一) 口簧琴(lubug): 太魯閣族最古老的樂器，小巧玲瓏，攜帶方便，隨處可以吹奏，彈奏是男女均可。口簧琴功能有：

1. 傳情達意。
2. 助興用，特別在歡樂的聚會。
3. 自娛娛人。

(二) 木琴(tatuk)：太魯閣族的傳統木琴大多取材油桐、山鹽青等樹木，因為其材質輕、可以敲出清脆的聲音。一組木琴有四條木棍、二支敲擊、二支座架。功能有：

1. 傳遞訊息。
2. 傳情達興。
3. 歡樂聚會助興用。

(三) 獵首笛(pgagu)：大多是用竹子製作而成的，有四個音孔。太魯閣族的傳統社會是用於勇士出草或戰鬥凱旋回來時，祭司由部落出來吹奏獵首笛，以告知族人獵到人頭回來的一種慶祝樂器。在以前獵首笛是不

可以隨便吹奏的，它是用來出草戰鬥凱旋歸來時由祭師吹奏的，一般人是不能隨意吹奏的，同時也藉由獵首笛的吹奏來警告其他族群。作推廣和復興。

四、策略與方法(含解決問題與蒐集資料等)。

- (一)資料蒐集：以圖書館與網路資料作為本項主題相關研究的資料採集，並輔以參訪當代太魯閣族文化研究者和部落耆老的口述，分類整理圖文資料，提供課程教學與小組討論的參考運用。
- (二)採集訪談課程教學：以部落訪談方式、技巧與注意事項為課程主題，在實施訪談採集前，安排部落文史工作者到校為學生上課，講解「如何進行部落訪談」的單元教學課程。
- (三)部落文史課程教學：邀請部落文化教學講師，針對太魯閣族部落文化與歷史，以及傳統歌謠、樂器的類別曲調等項，進行教學課程。
- (四)多媒體影音教學：為讓部落訪談順暢進行，並使學生在部落訪談中，有效獲得相關於本計畫主題的影音資料紀錄，安排「如何操作錄音筆、攝影相機」的多媒體影音教學，達到各小組能獨立操作器材，俾便訪談影音採集。
- (五)部落音樂家訪談記錄：本計畫以部落內的音樂工作者為訪談對象，其中包括古調歌謠演唱者與採集編曲創作，部落訪談採集小組在共同擬定訪談大綱、討論預定訪談日期後，在與受訪者聯繫，確定訪談日期，進行部落音樂家的訪談。各小組並將於訪談結束後，進行分類整理，書寫訪談紀錄，在共同討論中分享訪談心得，提出各小組對於古調歌謠的瞭解與感受。
- (六)研究進度討論與記錄:經過團員討論後，我們每天利用中午午休的時間定期討論，並將討論做成記錄上傳分享，大家彼此回應，隨時修正做為下次研究進度的參考。指導老師定期在網路瀏覽學生的分享情形，給予指導及回饋。
- (七)工作項目分配：每次研究進度進行都會推選一位主席，進行工作分配，主持討論會議，並提醒學員上傳心得資料，並由教師負責網站指導及回應。
- (八)研究困難分享：以學生在訪談中所遇到的實況為主

五、實施情形(互動紀錄)

(一)資料蒐集

我們透過上網查詢和昔日羿老師提供的資料整理後，太魯閣族樂舞內容，可分為三種類型，一是祭祀感恩的音樂，在傳統祭典的場合演奏吟唱的歌謠，像是從伊祭·達道記錄到的「獵首曲」。第二種類型是傳統生活再演出的樂曲，包括織布、農耕、狩獵、紋面等，歌詞的內容反

映了生活，像是我們這次採錄到的「獵寮」。第三種類型是表達內心的歌謠，包括歡樂與男女情愛等，在這一次我們也採錄到伊祭·達道的「戀歌」。

(二)採集訪談課程教學

這次團隊特別請晝日羿老師指導我們再進到部落採訪的時候要注意哪些事情，像是如何自我介紹、如何提出問題、如何記錄訪談的過程和回來之後要如何做資料的整理等等。

(三)部落文史課程教學

這次團隊特別請晝日羿老師講授太魯閣族部落的遷徙歷史與音樂的類型等，內容有富世村部落如何形成和每個部落的地名的由來，發現原來部落的命名是有意義的；另一個階段晝日益老師提到了太魯閣族音樂的種類，我們才知道原來太魯閣族的音樂會因為場合、功能和人的不同有多樣的音樂旋律。

(四)多媒體影音教學

這次團隊特別請學校劉主任指導我們每一位同學攝影記錄工具的簡易操作，在進行拍攝記錄的時候如何運用鏡頭的技術和錄音要注意的事項等等，並實際操作在戶外的拍攝過程，增加我們團隊在攝影技術能力的提昇，也幫助每個學生進行部落採訪時更順利。

(五)部落音樂家訪談記錄

這次我們談了三位音樂家，採集的歌曲名稱如下：

音樂家	照片	古謠名稱	採集數量
哈尤·尤道		仇恨消失、搶婚歌、兒歌(安撫小孩)、祭魂曲(獵首笛)、傳情歌(口簧琴)、我最親愛朋友	5
伊祭·達道		童謠(歡慶)、戀歌、狩獵歌、勇士歌、出草歌(獵首笛)	5
詹秋貴		獵寮、童謠(早起)、織布歌、伊基的背網、思念、嫁女兒、佳餚、勤工歌、拔草歌	9

六、採集古調的探究與分析

(一)我們將採集的傳統歌謠進行分析，大致分類如下：

祭祀感恩	傳統山林生活	表達內心情感	其它
<ul style="list-style-type: none">• 祭魂曲• 勇士歌	<ul style="list-style-type: none">• 狩獵曲• 獵寮• 織布歌• 出嫁歌• 佳餚• 勤工歌• 拔草歌	<ul style="list-style-type: none">• 我喜歡的人• 傳情歌(口簧琴)• 戀歌• 搶婚歌• 伊基的背網• 思念• 我最親愛的朋友	<ul style="list-style-type: none">• 兒歌(安撫小孩)• 童謠(歡慶)• 童謠(早起)

(二) 祭祀感恩的音樂

1. 《祭魂曲》：這首是受訪者問胡清香師母的古謠。他也曾聽過他的舅公說，他曾在住家附近砍過異族的頭，他會將他的首級帶回家祭拜，他對他說你不屬於這裡，你不聽勸而侵犯了我們的獵場，你的頭被我獵了，希望你子子孫孫的頭被我砍下。
2. 《勇士歌》：這首是採集自南投賽德克族的古謠，Tado Mona 所唱的勇士歌。過去傳統祖先有自己的獵場，如果異族侵犯我們 Seejiq 的傳統領域，就會發生戰爭，而霧社事件是我們的祖先與日本人的戰爭。我們的習俗 gaya，在我們砍下敵人的頭時，我們會將他的頭帶回家，為他做一個放置頭顱的檯子，還替他戴上漂亮的鍊子，供奉他，使他成為我們的好朋友，敵對關係消失了，他的靈魂與我們的祖靈在一起了，庇佑我們，所有這首歌主要的主旨就是仇恨消失。

(三) 傳統山林的音樂

1. 《狩獵歌》：這首是受訪者父親告訴他的真實的故事：有一天，我在種花生和玉米，成熟時可以收成了，當時，這些花生和玉米被山豬給吃了，我辛苦種植的農作物被山豬吃了。一天的早上，我去工作的地方埋伏，牠真的來到了我種花生及玉米的田裡，(山豬很聰明如果你在順風處牠會聞到你的味道，所以要在逆風處埋伏,)我從我埋伏的地方射擊，中了，但山豬仍在跑動，我不知道我有沒有打到，於是我往高處走，看到山豬從高處滾下來，我們齊歡樂，這隻山豬長得真好，小孩及年輕人都來了，一起和我們歡樂，走吧！走

吧！我們一起回家吧。

2. 在《獵寮》這首子中，述說著祖先過去打獵時，會臨時蓋工寮，功能是休息、放置獵物，結構是四根柱子，屋頂用竹子、姑婆芋葉子、茅草、香蕉葉，或者山蘇葉當作材料來鋪疊。
3. 《織布歌》：以前的老人家說，大約在凌晨四、五點，在萬籟俱寂之下，女人都在織布，會聽到碰碰的織布聲，表示每一家的婦女都在勤勞的織布，呈現出特有的情景。
4. 《出嫁歌》：太魯閣的女孩在十五六歲時開始練習織布，直到十八歲織布技術純熟了，他阿公有意要將她許配給朋友的孩子。可是女孩的爸爸拒絕，說他的女兒還沒有準備好，可是阿公說，既然有人喜歡你的女兒，就把她嫁出去吧，這樣我們就有好吃的豬肝雞腿了。
5. 《佳餚》這首古謠，唱出了祖先的飲食文化，小米、龍葵、豬腸、萵苣、醃豬肉.....等，都是太魯閣族在山上所吃的佳餚。
6. 《勤工歌》，過去太魯閣就過著農耕生活，播種、除草、收成，一點都不能偷懶。
7. 《拔草歌》：農耕時必須要定期拔草，才能長出好的農作物。

(四) 表達內心情感

1. 《我喜歡的人》：以前祖先談戀愛比較含蓄，如果太直接會被他們的父母打掌。如果喜歡一個人，會回去告訴他們的父母，如果在路上碰到這個女孩，就會把女孩帶回去，這就是搶婚，如果女生不喜歡他，他就會從窗戶逃出去，這時男孩會很丟臉，就必須出去打獵出草，如果男生能獵到獵物出草成功，相反的女生就會很丟臉。如果沒有跑的話，就表示情同意合，就會變成夫妻。這時女方就會到男方作勢打人，故意罵他怎可以把我的女兒抓回去呢，女生如果中意對方，他就會阻止他的父母，並且告訴他男生對他很好，表明他也喜歡他，於是就會殺豬，結婚。
2. 《傳情歌(口簧琴)》：口簧情是太魯閣傳統樂器之一，以前不會直接表達愛意，這樣會被老人家修理，所以藉由口簧琴表達愛意，他會在路邊演奏，有意就會微笑回應。
3. 《戀歌》，在過去只要是我有喜歡的人，什麼人都不可以再去看他，因為他是我的，如果你們再去看他、喜歡他我不會原諒及饒恕你們的。
4. 《搶婚歌》：太魯閣的女孩在十五六歲時開始練習織布，直到十八歲織布技術純熟了，表示可以結婚了，阿公就會讓他們吃豬肝雞腿，表示他可以嫁人了。男方家長會請輩到女方家，請示可以許配

給我的兒子，老人會說嫁吧，這樣我就可以吃到好吃的豬肝、雞腿。

5. 《伊基的背網》：細說著我朝思暮想的女孩，我想要取得她的衣物，但她不願意與我同行，我只好勉為共難的取另一個女孩的衣物與我同行。郎有情，而妹無意呀！
6. 《思念》：這是一首淒涼的歌，一位不能生育的女子，因為無法為丈夫生育女，就獨自離開美麗的家，親愛的家人。
7. 《我最親愛的朋友》：好朋友互稱 **Rimuy**。最親愛的朋友，才會演唱這首歌謠。

(五) 其它

1. 《兒歌(安撫小孩)》：為了安撫小孩的情緒，所唱的歌曲。
2. 《童謠(歡慶)》：這首曲子，採訪者說是為了表演給日本人的歌,所以也加上了一些日語。
3. 《童謠(早起)》：公雞叫女起床了，但是 **Rapay** 的背籠不見了，誰拿走，是你?還是你?原來 **Rapay** 已經早起，背著背籠山上工作了。

參、結論

在這次研究中，我們將採集到的歌詞依據內容進行分類及分析。但對於擁有即興創作習慣或是以口述的方式傳承歷史的太魯閣族來說，古謠內容會隨著時間、地點、演唱者心情而改變，但在我們採集受訪者的人生經驗時，再深入探究理解的話，就可以了解古謠背後的歷史及文化意涵。

肆、參考資料

- 1、《蕃族調查報告書》佐山融吉，日本：杉田重藏書店，1923。
- 2、《太魯閣國家公園原住民文化盤點及口述歷史之研究》孫大川，內政部營建署太魯閣國家公園管理處，2006。
- 3、《哈尤·尤道十首太魯閣族語傳統歌謠與創作詩歌合唱作品研究與指揮詮釋》峨峻·芭芷珂，國立東華大學，2015。
- 4、《太魯閣族部落史與祭儀樂舞傳記》晷日羿·吉宏，山海文化雜誌社出版，2011。
- 5、《秀林鄉志》孫大川，花蓮秀林鄉公所，2006。