

音樂的傳統與變遷－以鄒族國小為例之微觀研究¹

明立國* 吳佩芸**

*南華大學民族音樂學系、通識教育中心副教授

**雲林縣斗六國小音樂教師

摘要

若從一個巨觀的角度來審視，則生活當中諸多不同的文化面相都會產生各種變貌的這個事實，幾乎可視為是一種普遍的概念被大家接受與使用著，但是如何將這個概念落實到實際的類項與現象當中，並且進一步做清楚的理解與確認，則分析性、解釋性的微觀研究仍屬理想的不二法門。鄒族音樂的傳統在現代社會當中有許多不同的樣貌展現出來，本論文將以鄒族地區國小的學童、老師及社區為範疇，從問卷、訪問及展演活動的描述等幾個角度，藉著音樂相關脈絡當中觀念、價值、行為等因素的分析，以及實際活動當中的所運用及展示的內容，來探討鄒族音樂在傳承及發展上的特色、規律及可能產生與面臨的相關問題。

關鍵字：鄒族音樂、原住民音樂、傳統音樂、文化變遷、微觀研究

---

¹ 本論文是在吳佩芸（2008）〈鄒族傳統音樂在校與社區中的現代論述〉，南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文的基礎上修訂、處理而成。

壹、前言

近十年來，特富野社努力將傳統的詩歌翻譯成現代的語詞演唱。「瑪雅斯比」(Mayasvi) 祭典當中的 *Nakamo* 這首歌已經從以前與達邦社相同的唱法，調整、改變為目前新的節奏演唱方式。*Miyome* 這首歌也在湯保福長老、鄭政宗長老及汪念月頭目的努力探討之下，試圖找回及恢復傳統的歌調。

基於鄒族歌舞的群體性、祭儀性特質；音樂上的優美旋律與和音；以及文化上代表性的地位，而使得這項具有特色但又有禁忌的傳統文化，轉換到現代的舞台或表演場域呈現的時候，就遇到了因應、調適及轉化的問題。達邦社至今仍嚴守著傳統和禁忌，非祭儀當中不得演唱相關祭歌；而特富野社則比較能夠接受展演的觀念，形成了兩大社極為不同的處理態度與操作方式。

「1993 台灣原住民樂舞系列---鄒族篇」在計畫進行當中，鄒族 (Tsou)、薩阿魯亞 (Dha'alua) 和卡那卡那富 (Kanakanavu) 族群，首次正式在達邦社做了歷史性的會面，開啓了這三個族群日後在音樂與文化上的交流與對話。「鄒族篇」在國家劇院演出之後，受聘為藝術行政的王墨林先生，又結合了北京中國青年藝術劇院，進一步籌製了《Tsou·伊底帕斯》的演出。對於鄒族而言，如何以傳統的祭儀與歌舞特色，在現代的舞台上呈現希臘的悲劇精神，的確是一項新的嘗試和挑戰。

2007年6月1日特富野社的重要長老湯保福過世。2008年的Mayasvi祭典，汪義益長老提出了新的祭歌歌詞，這是特富野大社首次演唱了與niahosa梁氏族有關的歌調²。

2008年1月31日晚間，配合阿里山鄉一年一度的鄉運盛會，以及全國「原住民兒童一起舞動」的初選活動，在達邦村的運動場舉辦了首屆的「鄒族兒童歌舞劇」比賽，當天晚上計有7所學校參加比賽，傳統與現代之間的互動與結合，也在國小教育當中展開了一種新型態的對話。

2008年2月8日達邦社舉行的Mayasvi祭典，因汪傳發頭目的病危，而由新任頭目汪俊松代理主持。2月12日汪傳發頭目過世，18日出殯，達邦社 *kuba* (會所) 前的 *yono* (神樹)，也神奇的枯萎了一支主幹，陪伴著這位德高望重的長者而去。對於注重傳統的達邦社而言，部落雖然面臨了這個重大變故，但是祭典還是秉持著既有的傳統，在壓抑的心情中穩定的進行。

「達娜伊谷」在經過了十幾年來的營運之後，已將歌舞表演列為園區重要的經常性節目之一。此外，一些新興的樂團，包括：達瑪雅耶合唱團、伽雅瑪樂團、斯莉亞合唱團與HOSA樂團等，都在傳統與現代的音樂風格和表現型態之間，不斷的提出新的作品、嘗試與詮釋。³

² 歌詞由汪念月 (icangaya) 整理，鄭政宗紀錄、翻譯。

³ 參考「達瑪雅耶合唱團」(2001)《KUBA的歌聲》；(2002)《達娜伊谷之歌》；(2004)《母親》；(2005)《快樂唱歌》。「伽雅瑪樂團」(2002)《分享祭》。「斯莉亞合唱團」(2004)《斯莉亞農人合唱團》。高慧君/ 陳主惠/ 茶山歌詠隊 (2006)《鄒之春神---高一生：音樂·史詩·歌》。

這些在鄒族現實文化當中重要的變動現象和內容，它們和傳統之間有何連結關係？是偶發的現象、還是有規律的變化？對於音樂的傳統是否一定會產生影響？是哪一個層次、哪一種樣態的影響？除了外在顯性的變化之外，是否存在著內在沈潛的因素？等等這些問題，提供了我們研究上許多有待探討的方向。

有關鄒族音樂的研究，過去多以分類、類型、功能、特色及音樂結構等的分析為重，較著墨於大的分類系統及族群區別性類型的建立，或者從祭典儀式的角度切入來進行其中歌舞的分析（黑澤隆朝，1973；呂炳川，1982；明立國，1988、2004b、2009；錢善華，1989：217-234；浦忠勇，1993；吳榮順，2005），本論文則選擇文化傳承當中扮演重要角色的國小師生以及社區居民為主要的對象及範疇，從問卷、訪問及展演活動等幾個不同面向，來探討國小老師、學童和家長們對於音樂的傳統和現代之間的看法，藉著音樂相關脈絡當中觀念、價值、方法、操作等內容的分析，以及實際活動當中所運用及展示的內容與元素，來瞭解鄒族人在快速變遷的現代社會當中所具有的音樂觀點和習慣，以及在此基礎上所呈現的現象和可能衍生的問題。

貳、國小與社區中的音樂觀

教師、學童和家長，是學校和社區之間重要的組成與互動元素。對於傳承文化極為基礎而重要的國小學童而言，也因為他們年幼而自主性不足的侷限，反而因此凸顯了周遭環境對他們的影響關係。藉著學童除了可以瞭解他們對音樂的文化經驗之外，也可以反映出教育系統、家庭及社區生活的運作情況。此外，加上教師們和社區居民的觀點，多層次的交叉印證之間，或可呈現可供參考的脈絡依據。

一、學校教師的問卷分析

對於阿里山六所小學的教師所做的問卷，共計回收 66 份，其中鄒族籍教師 11 名，非鄒族籍而為其他原住民籍教師 3 名，平地漢人教師 52 名。因為非鄒族籍而為其他原住民籍教師在鄒族任教的僅為少數，問卷回收回來僅 3 人（2 人為排灣族，1 人為賽德克族），我們曾考慮將其問卷納入平地教師的部分，但因考量其意見亦為珍貴之資料，因此最後仍將之另外獨立，以了解不同族群教師之想法。此外，我們在統計問卷的同時，亦將教師年資、年齡、性別的問卷加以區別做統計，不過因為以年資、年齡、性別分類出的百分比統計，其差異並不大，因此，在此我們僅呈現不同族群的教師對於相關問題的認知。問卷分為：非常同意；同意；無意見；不同意；非常不同意；未選或複選六個級等，以下為教師問卷各問題之統計百分比及解釋。

問題類型 1、您對鄒族傳統音樂的看法為何？

(1) 鄒族傳統音樂是具有代表性的文化特色

對於這問題有 97% 的老師都是持著認同的看法。但是這樣的認同度是否能夠呼應實際在教學上的其他相關層面問題，則才是我們進一步想要得知的內容。

(2) 目前鄒族傳統音樂已少人在傳唱

64%教師認為在現代的鄒族社會當中，已很少聽到鄒族歌謠的傳唱。14%持無意見，22%不同意鄒族歌謠已少人傳唱。這樣的一個比例，主要呈現的可能是「認知程度」而不在於「事實現況」，亦即，教師們對目前鄒族傳統音樂傳唱的情形可能不甚清楚。

(3) 目前時下的流行音樂，對鄒族傳統音樂的傳承造成不良影響

有將近 40%的教師持保留的態度，而有 46%鄒籍教師認為流行音樂是有害於傳統音樂的傳承。

(4) 縱使外來音樂強勢，但學習鄒族傳統音樂仍然是重要的一件事

教師們的回答與其對「鄒族傳統音樂是具有代表性的文化特性」的認同是一致的，呈現了 94%的高接受度。

(5) 流行化的鄒族傳統音樂是可行也是可被接受的

83%的同意比率呈現了教師們認為流行音樂與傳統音樂之間的相容度是很高的；二者之間是不太具有互斥性的。

(6) 學生喜歡流行音樂勝於傳統音樂

80%教師們是認為學生喜歡流行音樂勝於傳統音樂的，但從上題的回答中，我們也可看出學生雖然較喜愛流行音樂，但對傳統音樂並不排斥。

(7) 學生喜歡流行音樂也喜歡傳統音樂

在這個問題上，鄒族籍教師有高達 55%是持無意見，顯示多數鄒族籍教師似乎並未注意到此一問題，或者是孩子們表現出來的情況並不是那麼分明。而在勾選「同意」的比例上，鄒族籍教師與漢人教師的百分比上也相差甚多。鄒族籍教師勾選「非常同意」的為 0%，勾選「同意」的有 18%，而漢人教師則有 10%勾選「非常同意」，57%勾選「同意」。顯示了二者之間在認知上存在著很大的差距。

對照上一題 1-(6)「學生喜歡流行音樂勝於傳統音樂」的統計，鄒族教師與平地教師雖然都很巧的同樣有 82%勾選「非常同意」及「同意」，但在這一題「學生喜歡流行音樂也喜歡傳統音樂」上，卻有 67%的漢人教師勾選「非常同意」或「同意」，表面上看來二者之間似乎有些矛盾，但背後的原因，應該是因為漢人教師對於傳統音樂及流行音樂抱持較高的相容性觀點所致。

(8) 鄒族傳統音樂對於學校音樂教育具有重要的意義與價值

有 82%的教師表示認同，但其他原住民教師卻傾向不認同，反而是漢人教師在這個問題的取向上與鄒族教師相近。

(9) 鄒族傳統音樂在學校音樂教育中有著很好的運用及規劃

鄒族教師有 55%、漢族教師有 59%表示同意，但其他原住民教師則都不表同意。此外，佔有整體 32%的比率表示無意見，顯示了其中還存在著不少尚待解決的問題。

問題類型 2：在教學上您對鄒族傳統音樂的看法為何？

(1) 鄒族傳統音樂文化可以融入學校課程中進行教學

91%教師持贊同意見，亦即，在想法上、觀念上，將傳統音樂文化融入學校課程中進行教學是被認同的，但若對照與實際教學現況相關的一些問題則可以發現，在想法上大家或許有一致的認同，但實際教學仍存在著許多尚待解決的問題，這也就是說，理想與現實還是有一段落差。

(2) 可以用流行化的鄒族傳統音樂來進行教學

此一問題有 93%的高接受度，也回應了問題 1-(5)「流行化的鄒族傳統音樂是可行也是可被接受的」，與 1-(6)「學生喜歡流行音樂勝於傳統音樂」所呈現出來的現象。因為流行化的鄒族音樂可被接受，同時學生也喜歡流行音樂的形式，因而，以此方式來進行教學，也成爲一項可行的共識。

(3) 鄒族傳統音樂可以搭配其他的教學方法進行教學（如奧福音樂教學法、高大宜音樂教學法等等）

有 30%的教師選擇無意見，這也許是教師們對這類音樂教學方法較少接觸，因而無法做判斷。但是也有 66%教師是表示認同的。

(4) 學校已有一套系統化的鄒族傳統音樂教材可供教師使用

有 70%的教師表示不贊同。其他族群的教師，在這個問題上則皆表示「不同意」。漢人教師則有 34%勾選「無意見」，顯示漢人教師可能對這方面不甚瞭解，或者即使有這類教材的存在，但這些教師可能並未使用此類教材來進行教學，故不了解這類教材是否適用；是否可獲致較好的效益。

(5) 學生學習鄒族傳統音樂有助於提升自我族群的認同

92%教師皆表同意。8%無意見。

(6) 學習鄒族傳統音樂對學生整體學習態度與能力有提升的作用

有 29%的教師勾選「無意見」，採取了保留的態度。

(7) 您覺得透過學校教育傳承鄒族傳統音樂是重要且有效的作法

有 81%教師表示同意。

問題類型 3：您覺得鄒族傳統音樂在教學上有哪些施行上的困難？

(1) 學生沒有興趣

在這個問題上，非常同意的佔 3%。同意的佔 30%。無意見的 21%。不同意的 39%。非常不同意的 7%。此外，同意學生對傳統音樂沒有興趣的，較多為教學年資 15 年以下的老師，大部分 16 年以上年資的老師，並不認為學生對傳統音樂產生不了興趣。呈現了教師個人認知經驗上的差距。

(2) 母語的能力直接影響傳統音樂的學習

鄒族籍教師有 46%認為母語能力會影響傳統音樂的學習，不過也有 27%的教師對此問題沒有太大的意見，另有 27%的教師認為是沒有影響的。而漢人教師普遍表達出語言的能力與學習傳統文化是直接相關的想法，因此有 76%的漢人教師在這個問題當中，勾選「非常同意」及「同意」兩個選項。

(3) 沒有足夠的教學時間

有 72%教師表示同意。17%無意見。11%不同意。

(4) 沒有足夠的師資

有 73%的教師皆認為並沒有足夠的師資。

(5) 課程不易安排

此問題有 17%的教師勾選「非常同意」，45%勾選「同意」，由此可見，課程的安排在今日的教育體系之下確實存在著一些困難度。

(6) 教材缺乏

有 65%教師表示同意。23%無意見。12%不同意。

(7) 教具不足

有 66%的教師普遍認為教具不足。20%無意見。14%不同意。

(8) 學校教育系統不易實踐或操作傳統音樂的學習與傳承工作

有 14%教師表示非常同意，42%同意。21%無意見。21%不同意。這對傳統音樂的學習與傳承而言是個警訊。

(9) 傳統音樂內容不足

有 39%教師同意。26%無意見。35%不同意。而鄒籍教師也有 55%認為鄒族本身的傳統音樂內容不足。這個問題所呈現意見的分歧性比較大，其中可能牽涉到教師們對傳統音樂內涵的界定不同所致。

(10) 校長、行政人員不支持

有 45%的老師勾選不同意或非常不同意，顯示出校長與行政人員對學校當中進行的傳統音樂活動還是非常支持的。

(11) 社區家長不支持

有 64%的教師認為家長會支持，29%教師抱持無意見，另有 7%認為家長不支持。

問題類型 4：社區與學校之間的互動關係

(1) 社區與學校有很好的互動關係

認同的有 77%，無意見的有 15%，認為學校與社區沒有良好互動關係的則有 8%。

(2) 社區與學校經常共同舉辦鄒族傳統音樂的活動

整體而言有 37%教師表示同意，無意見的有 29%，不同意的則有 34%。但個別而言則其中有高達 55%的鄒族教師抱持否定的立場。

(3) 您會經常參加社區舉辦的傳統音樂活動

整體而言有 43%的教師表示同意，個別而言則以鄒族教師的 64%參與度最高，然後依序是漢人教師的 47%，最後是他族教師的 33%。

(4) 社區居民熱衷參與社區所舉辦的傳統音樂活動

有 50%教師表示認同，有 24%持無意見，26%不同意。顯示了社區居民參與傳統活動可能不足的事實。

(5) 若社區與學校共同為推動鄒族傳統音樂而努力，其成效將會更好。

有 92%的教師表示認同，5%無意見，3%不同意。此問題也突顯出社區在傳統文化的推廣與傳承上佔有相當重要的地位。

(6) 學校小朋友利用假日至社區進行歌舞表演也是一種傳統音樂傳承的方式

整體而言有 82%的教師贊同，9%無意見，9%的教師不同意。

二、學生問卷分析

學生問卷針對六所小學 3 至 6 年級的學生進行發放，共計回收 185 份有效問卷，其中不同年級的在各個題目中所呈現出的百分比比例差異不大。而族群分類中，「父母皆為鄒人」122 人，「父母皆非鄒人」12 人，「父為鄒族母為平地人」14 人，「父為鄒人母為他族」14 人，「母為鄒人父為平地人」19 人，「母為鄒人父他族」4 人，因為「母為鄒人父他族」的樣本數較不足，且其分

析出來的現象與「母為鄒人父為平地人」一致，因此，我們將「母為鄒人父為平地人」及「母為鄒人父他族」歸為一類。問卷內容及分析如下：

1、我認為音樂是鄒族文化的重要特色

整體而言有 67%的學童表示非常同意，21%表同意。而個別部分除了「父母皆非鄒人」僅有 25%的學童勾選非常同意之外，其他都類項表示非常同意的比率都超過 60%、70%，顯現父母皆非鄒人的學童，對於鄒族傳統音樂的認同度還是比較低的。其次，「父為鄒人母為平地人」的學童非常認同的佔 79%，比「父母皆為鄒人」的 74%還要高，這也說明了嫁入鄒族的平地母親，對於鄒族傳統文化可能扮演著更為積極而具建設性的角色。而「父為鄒人母為他族」和「母為鄒人父為他族（或平地人）」的比率幾乎一致，也顯示了鄒族男女兩性在文化中所具有影響力是一樣的。

2、我喜歡唱鄒族傳統歌謠

父母都是鄒族，或父母當中有一人為鄒人的學童，喜歡歌唱鄒族歌謠的比例很高。但「父母皆非鄒人」的學童，從百分比來看，有 59%的學童選擇無意見，喜歡唱鄒族傳統歌謠的僅有 25%，顯現出，「父母皆非鄒人」的學童對於鄒族歌謠的傳唱可能較無興趣。

3、我身邊的同學或朋友也喜歡唱鄒族傳統歌謠

此問題以「父為鄒人母為平地人」勾選「非常同意」、「同意」的比例最高，不過整體來說，有 75%的學童選擇同意，代表現今在學校或在社區當中的孩童，多數還是喜歡歌唱鄒族傳統歌謠的。

4、我喜歡鄒族傳統歌謠也喜歡流行音樂

「父為鄒人母為平地人」的學童在這個問題的答題上，顯現了 100%的認同。「母為鄒人父為他族（或平地人）」也有 95%的認同。而「父為鄒人母為他族」的學童認同度則為 90%。但父母皆非鄒人的小朋友，僅有 55%的小朋友表示認同，其中勾選「非常不同意」的也佔有 18%，相對其他類別的學童而言是比例較高的。此問題也顯現出，鄒族學童普遍認為傳統音樂與流行音樂兩者是可相容的，而父母皆非鄒人的學童則不認為如此。這呈現出一個可能的趨勢，即鄒族音樂將傳統與現代結合的表現方式，未來出現的機率可能更多。

5、我喜歡鄒族傳統歌謠不喜歡流行音樂

關於此問題，不論是否具有鄒族血統的小朋友，大約有 50~60%皆不同意此說法。同意的比例僅佔 8~16%，表示一般孩童並不因為喜歡鄒族音樂而排斥流行音樂。

6、我喜歡流行音樂不喜歡鄒族傳統歌謠

在雙親皆為鄒族或父母有一方為鄒族的小朋友中，約有 62~79%勾選「不同意」與「非常不同意」，而父母親皆非鄒人的小朋友有 42%表示非常不同意，

有 33% 勾選無意見。顯示鄒族傳統音樂與流行音樂，對於多數兒童而言，二者並不是互斥的概念。

7、我常和家人或朋友使用鄒語交談

整體而言，同意的比率佔 42%，無意見的 30%，不同意的 28%。而且從百分比可看出，雙親皆為鄒族的小朋友使用母語交談的情況並不會比雙親皆非鄒族的高多少，前者同意比率為 40%，後者為 34%，這樣的比率顯現當今鄒族社會中，孩子不常用母語交談的事實，這對於文化傳承而言是個警訊。此外，「父為鄒人母為他族」這組的同意度達 64%，在鄒族小孩當中是比率最高的一組；以及各組無意見比率偏高的現象，其背後因素都值得再進一步做探討。

8、練習鄒族的傳統歌謠有助於母語的學習

整體而言，有 75% 的學童表示同意。其中勾選「非常同意」的選項部分，「父為鄒人母為平地人」的比率最高，佔 79%，而且比「父為鄒人母為他族」這組高 36% 的差距，顯示著嫁入鄒族的平地婦女比他族婦女對鄒族文化可能具有更高的認同及參與度。而「父母皆非鄒人」的學童勾選「非常同意」者僅有 17%，此外，33% 的高比率表示無意見，也顯示這一組學童對傳統歌謠與母語學習之間的關係不甚清楚。

9、學習鄒族傳統音樂對整體學習態度與能力有提升的作用

「父母皆為鄒人」的學童勾選「非常同意」及「同意」選項的比例高達 85%，由此可看出，對於自我族群文化的接觸與認同，應有助於學童在學習的過程當中擁有更多的自信心，並提升學習的能力，這與其他各組的同意度，在比例上都呈現出 14% 至 28% 之間的差異度。此外，除了雙親為鄒族這組之外，其他各組的無意見比率也都顯得比較高，意味著大家對此一問題感到陌生或者難以判斷。

10、我喜歡參加部落所舉辦的祭典

是否有意願參與部落的祭典，也是對文化認同的一項重要指標。「父母皆為鄒人」的學童有 79% 是喜歡參加祭典的，而「父母皆非鄒人」的學童也有 50% 以上是願意參與部落祭典的，顯示鄒族傳統祭典能夠得到學童們的認同。而父母其中一人為鄒人的學童，以「母為鄒人父為他族（或平地人）」的學童喜歡參與部落祭典的比例最高，有高達 96% 的同意度。

11、我父母喜歡參加部落的祭典

除了「父母皆非鄒人」這組同意度僅有 25% 之外，「父為鄒人母為他族」這組也只有 42%，顯示參與度的不足。其他各組為「父母皆為鄒族」者 74%，「父為鄒人母為平地人」者 79%，「母為鄒人父為他族（或平地人）」者 66%，呈現了與上題一致的結果，「父為鄒人母為平地人」這組顯現了最高的認同度，甚至比「父母皆為鄒族」的比例還要高。

根據上題及本題的數據顯現了兩種可能性：其一，母親為鄒族者，在家庭當中對於文化的認同較具有影響力；其二，嫁入鄒族的平地婦女與其他族群的婦女相較之下，呈現了對鄒族文化更積極而認同的正向影響。

12、我喜歡參加社區所舉辦的文化活動

整體而言，有 75%以上的小朋友表示同意，顯示孩子們對於當地文化的認同是沒有族籍之分的，並不因為文化背景的不同，而排斥當地社區的文化。但有趣的是，「父為鄒人母為他族」者，有高達 36%的學童選擇無意見，顯示著此一問卷內容的意涵並沒有被充分的認知與判斷，故而區別性不清楚。

13、我喜歡參加學校所舉辦的文化活動

根據統計資料顯示，多數學童都表示認同，尤其是雙親皆非鄒族的小朋友，更有高達 92%表示同意，顯現非鄒族的學童比其他學童更喜歡參與文化活動。此外，「無意見」的選項也沒有被勾選，顯示這項問卷的意思可被充分掌握，但是其他各組的選項當中，「無意見」的比率則呈現了從 11%到 21%的變化，而且「父為鄒人母為他族」這組所佔比率最高。這數據除了反映學校中多元文化內容被使用與接受的現象之外，也隱含了鄒族血統的學生在學校的表現，不如非鄒族的學生來得積極與活潑的可能，而且可能要以「父為鄒人母為他族」這組為最。這種學童對團體的認同與親近度，以及學童本身積極與樂觀的態度，可能存在著族群及家庭背景上的影響與差異性，值得進一步來觀察。

14、社區會經常舉辦有關鄒族傳統音樂的活動

整體平均而言有 54%的學童表示認同，有 30%無意見，14%不同意。其中雙親皆為鄒族者有 61%表示同意，23%無意見，14%不同意；「父母皆非鄒族」和「父為鄒人母為平地人」這兩組皆為 50%認同，前者無意見佔 42%，後者無意見 43%，前者 8%不同意，後者 7%；「父為鄒人母為他族」者有 21%表示同意，有 58%無意見，14%不同意；「母為鄒人父為他族（或平地人）」者有 52%認同，有 26%無意見，22%不同意。但在此問題中，高比例的學童選擇「無意見」，可能代表著學童對於社區所辦理的相關傳統音樂活動不甚了解，或者沒有興趣參與；另一方面，也可能是因為社區辦理相關活動的次數並不多，或是活動推廣效果不佳，以致學童不太清楚社區辦了哪些內容。但整體看來，社區舉辦有關鄒族傳統音樂的活動似乎並不多。

15、學校會經常舉辦有關鄒族傳統音樂的活動

整體而言有 57%的學童表示認同，但卻有 32%無意見。其中雙親皆為鄒族者有 61%表示同意，31%無意見；「父母皆非鄒族」者有 50%同意，34%無意見；「父為鄒人母為平地人」這組為 58%認同，無意見佔 42%；「父為鄒人母為他族」者有 35%表示同意，有 51%無意見；「母為鄒人父為他族（或平地人）」者有 52%認同，有 22%無意見。

「父為鄒人母為他族」的學童，有高達 51%勾選無意見，而勾選「非常同意」及「同意」者，僅有 35%，對照其他各組的學童勾選「非常同意」與「同意」的百分比來看，相較少了許多，呈現出該組學童與其他各組的學童之間認

知上的不同，可能他們對傳統音樂的活動有自己的定義與看法，也可能是他們較不留意或不參與學校舉辦的鄒族音樂有關活動，因此不清楚相關內容。

16、我經常參加社區或部落的歌舞演出

各組的同意度如下：「父母皆為鄒人」69%，「父為鄒人母為平地人」72%，「母為鄒人父為他族（或平地人）」57%，「父為鄒人母為他族」57%，「父母皆非鄒人」50%，其中以「父為鄒人母為平地人」的比例最高。整體看來有一半以上的孩童是經常參加社區表演的。

三、社區居民問卷分析

社區居民共計發放 450 份問卷，回收有效問卷 281 份，其中鄒人 265 人，其他原住民 7 人（4 人布農族，2 人泰雅族，1 人排灣族），平地漢人 9 人。在處理上，經由分析比較之後，發現這三個族群的問卷差異性不大；此外，社區居民年齡、學歷、及居住村落等相關分類的統計上，亦無很大的差異，因此，我們最後將社區居民的問卷，整合成一個比率圖來分析。其內容如下：

問題類型 1：您對鄒族傳統音樂的看法為何？

（1）鄒族傳統音樂是具有代表性的文化特色？

有 90%的族人表示同意，認同比例相當高，顯示著鄒族傳統音樂在族人心中的確是代表性的文化特色。

（2）目前鄒族傳統音樂已很少人在傳唱？

62%的族人認為傳統音樂已少人傳唱，18%無意見，17%不同意，顯示鄒族傳統音樂在生活場域當中可能被使用的機率不高，但若依據鄒族傳統音樂的內容和特性而言，佔了很大比重的祭典歌謠，的確在平時也不容許隨意演唱，因此，這部分的資料統計，應該是針對日常性歌謠來解釋較為合適。

（3）目前時下的流行音樂，對鄒族傳統音樂的傳承造成不良影響？

有 45%的族人表示同意，但有高達 33%的居民無意見，16%反對。此問題顯現居民雖認為流行音樂對傳統音樂有造成影響的可能性，但另一方面也有半數抱持未定或不以為然的想法。

（4）即使外來音樂強勢的影響，但學習鄒族傳統音樂仍然是重要的一件事？

有高達 88%的居民表示認同。

（5）流行化的鄒族音樂是可行的，也是可被接受的？

有高達 80%的居民表示同意，顯見大家並不排斥流行化趨勢。

問題類型 2：社區對於鄒族傳統音樂傳承與推廣的重要性為何？

(1) 透過社區推廣及傳承鄒族傳統音樂是重要且有效的？

有 89%居民同意，7%無意見，2%不同意。

(2) 社區經常舉辦鄒族傳統音樂的相關活動？

有 62%同意，23%無意見，11%不同意。

(3) 您喜歡參加社區舉辦的傳統音樂相關活動？

有 74%同意，17%無意見，不同意的僅有 1%，其他則為未選或複選的無效數據。

(4) 村民喜歡參加由社區舉辦的傳統音樂相關活動？

有 74%同意，21%無意見，1%不同意。這題從個人的角度所看到的其他社區居民的參與度，與上一題問題 2-(3)「您喜歡參加社區舉辦的傳統音樂相關活動？」的結果相仿。

(5) 透過學校推廣、傳承鄒族傳統音樂是重要且有效的？

有 86%的居民表示同意，8%無意見，1%不同意。對照教師問卷 2-(7)「你覺得透過學校教育傳承鄒族傳統音樂是重要且有效的作法」的結果，顯示大部分的居民與教師，皆認同學校對於推廣與傳承鄒族傳統音樂的重要。

(6) 您會關心或參與學校所推動的傳統音樂相關活動？

有 76%的居民表示同意，19%無意見，1%不同意。

(7) 在傳統音樂的傳承與推廣方面，您認為社區與學校互相配合得很好？

有 71%的居民認同。但有 20%的族人無意見，5%不同意。

(8) 由社區與學校共同推廣、傳承鄒族傳統音樂，其成效會更好？

有 82%的居民表示同意。這也回應到學生問卷的問題 2-(1)「透過社區推廣及傳承鄒族傳統音樂是重要且有效的」，及教師問卷的問題 4-(5)「若社區與學校共同為推動鄒族傳統音樂而努力，其成效將會更好」，顯示由學校與社區推廣傳統音樂，都是被認同重要且有效的方式。

(9) 您喜歡參加由社區與學校聯合舉辦的鄒族傳統音樂活動？

有 76%居民表示認同，17%無意見，4%不喜歡。

(10) 村民喜歡參加由社區與學校聯合舉辦的鄒族傳統音樂活動？

有 73%的居民認同，21%無意見，2%不同意。與上一題答案相似。

問題類型 3：您認為社區與學校共同推廣鄒族傳統音樂，在施行上所遭遇到的問題有哪些？

(1) 社區與學校意見不一，無法取得共識

有 37%的族人同意，但有 35%持無意見，可看出約有三分之一的社區居民對於學校與社區是否有相同的共識並不甚清楚；或者認為兩者沒有共識的程度，並不是那麼的大。而其他 23%的居民則不認為學校與社區無法取得共識。社區意見顯得有點分歧。

(2) 沒有足夠的資源（如師資、教材等）

有 73%的社區民表示認同，14%無意見，9%不同意。

(3) 時間不易配合

有 61%的居民表示同意，23%無意見，10%不同意。可能是因為部落居民現今仍以農耕為主，所以大部分居民在時間上不易與學校配合。

(4) 孩子不願意接受及學習

有 37%的居民表示同意。對照教師問卷 3-(1)「學生沒有興趣」，教師也有 33%認為學生對於傳統音樂是沒有興趣的。但在學生問卷中的問題 6「我喜歡流行音樂不喜歡鄒族傳統歌謠」，卻有 63%的學童對於傳統音樂是喜歡而不排斥的。社區居民、教師與學童在這個問題上的看法和觀點，似乎存在著有待釐清的歧異性。

(5) 社區家長不支持

有 27%的社區居民表示同意，29%無意見，39%不同意。同樣的呈現了社區居民意見紛歧的現象。

(6) 校方不支持

有 18%的居民表示同意，29%無意見，53%不同意。對照教師問卷中的問題 3-(10)「校長、行政人員不支持」，教師僅 5%認為校方不支持，而有 69%是認為校方是支持的，不過，但也有 26%的教師是勾選無意見。

(7) 老師不支持

有 16%認同，29%無意見，55%不同意。

問題類型 4：您覺得推廣鄒族傳統音樂，所帶來的功效有哪些？

(1) 可以凝聚族人的情感與共識

有高達 85%的居民表示認同，7%無意見，2%不同意。

(2) 可以強化族群認同意識

也有 86%的居民認同，6%無意見，2%不同意。

(3) 可以保存傳統的歷史和特質，為子孫留下美好的聲音。

有 87%的居民表示認同，4%無意見，2%不同意。

(4) 可以從傳統的音樂當中，得知先人的生活智慧與生活態度。

有 85%的居民表示同意，6%無意見，3%不同意。

(5) 可以淨化心靈

有 77%的居民認同，13%無意見，4%不同意。

(6) 可以為社區帶來經濟利益（如：CD 出版等…）

有 66%的社區居民認同，22%無意見，6%不同意。相對於其他問題，居民在此一問題的認同度上，顯現得較為低。

(7) 可以營造社區特性，提高社區的知名度

有 77%同意，15%無意見，2%不同意。

(8) 可以藉此獲得更多公部門及民間的資源

有 75%同意，16%無意見，3%不同意。

除了以上的數據資料之外，基於部落小學裡的校長和老師們，具有較學童或社區居民更為良好的表達與陳述能力，因此我們也做了深度的訪談，來藉此釐清其中更進一層的問題與現象。透過結構性的訪談和討論，我們整理出以下他們對於傳統音樂在現代教育體制內施行問題的一些看法和觀點：

(一) 學校教育目前推廣傳統音樂文化的困難處：

1. 由於教育體制與課程時數的限制，難以全面而有系統的來進行文化傳承工作。
2. 鄒族語言能力的不足，造成學生在學習傳統歌謠時產生問題。
3. 師資不足。漢人教師的比例較多。
4. 尚無系統性的教材。
5. 社區與學校的互動仍嫌不足。
6. 生活環境無法複製，因此傳統歌謠有難以生活化的問題。

7. 外在社會的主流音樂對鄒族傳統音樂有一定程度的衝擊與影響。
8. 族人對於文化的消逝，自覺性不夠。

(二) 學校校長與教師對於傳統音樂教學的幾個看法：

1. 應以創新的教學方法來教授傳統歌謠。

「在教小朋友傳統音樂的時候，可以以較為創新的方式來教授，小朋友易於接受。」（P-A 校長，鄒族）

2. 活潑的教學方法，確實可以引起學生對傳統歌謠的興趣。

「小朋友覺得很有趣，效果也很好，足以引起孩子們對傳統歌謠的興趣。上過我音樂課的小朋友都說：『音樂課好好玩！』」（I 師，鄒族）

3. 以不同的歌唱方式教唱也會影響鄒族傳統歌謠的味道。

「合唱比賽時，用美聲唱法的方式唱鄒族歌，容易喪失其古樸的味道，感覺較不搭調。」（P-B 校長，鄒族）

4. 以新的教學方法教唱傳統歌謠，部落長輩不太能接受。

「年輕一輩的老師，可以接受用新的教學方法來教學，其目的重在普及化，但有些老人家較不能認同。」（H 師，鄒族）

5. 教師應盡量搜集傳統歌謠，盡可能的教唱。

「傳統的歌謠好像都是在學校才唱，那平常的話他們（學生）還是會唱流行音樂。…我希望我可以多方面的搜集更多的資料，然後能夠讓小朋友在國小階段的時候，盡量能夠給他們就給他們。因為我發現小朋友出去之後，再學習我們文化的機會真的很少。」（J 師，鄒族）

6. 可以從創新、流行的角度引起學生的興趣，但是要再教導學生回到傳統的唱法之中，並且帶領他們回過頭來對本族的文化做更深入的了解。

「部落中也有很多人在作鄒語的創新歌曲，但要從這樣流行的歌曲當中，要如何將孩子們拉回到傳統，就需要用一些方式。譬如，我們在教會就會利用很多跟青少年孩子們相處的時間，來唱傳統的歌謠讓他們聽，讓他們了解原本歌曲的唱法是如此。」（H 師，鄒族）

「我在創作鄒語歌曲時（已不再含有鄒族味道），會在某些點上與過去做連結，例如，在歌詞上會加進一些以前鄒族小孩會玩的玩具，希望小朋友在唱完這樣的歌後，還能回去看自己的文化傳統。透過這樣慢慢去帶，等待他們以後會再回到傳統。畢竟環境已不再，傳統的歌謠也無法生活化。」（I 師，鄒族）

7. 教授傳統歌謠時，需請教長老，學習古調的唱法。

「古調是不固定的，不固定節奏的……我們這些老師看到這些東西（以五線譜記錄的古歌謠），要從這些音符再去教的時候，就覺得唱起來怪怪的，就會有這種現象……所以我們不懂得怎麼唱的時候，就會去問老人家。」（E 師，排灣族）

（三）學校校長與教師對於流行音樂影響學生學習傳統音樂的幾個看法：

1. 流行文化的趨勢部落無法抵擋，但傳統文化的深根教育一定要落實。

「外在環境、主流文化影響深遠，孩子們遇到主流文化後很難回頭。年青一代的鄒人即使對本族文化有其自覺性與使命感，但孩子們、父母親以及整個部落族人要不要接受也還是一個問題。…不過，在國小階段還是要做文化的深根教育。」（P-A 校長，鄒族）

2. 流行音樂對傳統音樂是有影響但非絕對。

「流行音樂還未影響到我們完全不想唱自己歌的地步。不過，的確小孩子喜歡唱周杰倫、蔡依林等人的歌，因為小朋友接受到外界的刺激很多。平地也是有同樣的情況，都會面臨這樣的問題。」（A 師，鄒族）

「尤其是現在小朋友，他們都有 MP3、MP4，會自己下載一些音樂，他們還是都會聽流行音樂。但是他們不會排斥傳統的歌謠。」（J 師，鄒族）

3. 傳統音樂與流行音樂可以兼顧。

「我一直認為，這兩種（傳統與流行）是可以兼顧的。沒有說只能學一種，但是無可否認的，流行音樂會影響到我們整個音樂的走向。…目前很多創作歌曲，雖然聽起來很像流行音樂，但是一聽，還是有鄒族的味道在。但這未必是不好的，我們不應去侷限音樂的發展。」（P-B 校長，鄒族）

（四）學校校長及教師對於社區與學校互動情形的看法：

1. 學校與社區對於傳統音樂的推動尚未達成共識，還須努力。

受訪者：B 師，平地人；I 師，鄒族；J 師，鄒族；H 師，鄒族；E 師；排灣族；G 師，平地人；P-A 校長，鄒族；P-C 校長；鄒族。

2. 學校教師與社區家長在推展傳統音樂的部分彼此會有共識。

受訪者：C 師、D 師，皆為平地人。

3. 學校與社區互有共識，但還不是做得很好。

受訪者：F 師，平地人；A 師，鄒族。

透過幾位資深教師的深度訪談，我們發現，多數老師表示社區與學校在推廣傳統音樂文化上較無互動性。此外，有些學校老師表示，關於社區與學校達成共識的問題，他們也正在積極努力當中，這意味著他們其實已經意識到這個問題，只是可能需要點時間來學習與加強。

除了以上幾個問題之外，P-B 校長也提及，教師在進行文化課程的教學時，也常常帶有矛盾的心情：

「學校的教育，到底是有助於我們族內的文化傳承，還是說幫忙扼殺我們的傳統，有時候我們都會掙扎。我們到底是不是主流文化的說客？合唱比賽也是會因應主流文化……鄒族沒有什麼舞蹈，但為了上台表演、舞台效果，硬是把一些東西拼湊在一起。……但這樣下來，孩子們就容易錯認為老師所教的某些歌舞（改編過或加入較多符合主流文化元素的歌舞）就是鄒族本來的歌舞形式，是自己原本的文化。教師會愈教愈怕，愈了解主流文化逐漸在侵蝕自己的傳統文化時，就愈覺得害怕，就不禁會思考：我到底是不是主流文化的幫兇？我是不是變成扼殺自己族群文化的推手？」

P-B 校長表示，雖然以現代的方式重新編曲的傳統歌謠，或在鄒族傳統的舞蹈之中加入現代舞蹈的特色與元素，確實較能吸引年輕一輩的孩子，但在教導這樣的歌曲或舞蹈時，老師們的內心總是戰戰兢兢的，因為深怕自己就是扼殺傳統文化的人。

其次，另一個問題是：鄒族籍的教師會特別關注鄒族文化傳承的部分，但平地老師就參與得較少。在阿里山六個鄒族部落小學當中，校長、主任及教師共計有 66 名填寫問卷，其中為鄒族籍有 11 名，其他原住民籍的有 3 名，平地籍人數最多，高達 52 名，這也表示平地教師對於鄒族傳統音樂在學校的推廣，確實佔有極大的比重和影響力。然而，從訪談中卻發現，平地教師實際參與有關傳統文化的活動是較少的。在歌曲的教唱、音樂活動的推動方面，多數老師也認為交由鄒族籍的教師或母語老師就好了，能夠親身參與並融入鄒族傳統文化的教師並不多。P-C 校長（鄒族）提到：

「因校內均為漢族教師，比較不重視或不參與鄒族傳統音樂的推動，少數有意願參與者，也還在努力學習中。」

學校平地教師對於鄒族文化事務及活動，認知及參與程度普遍的不足，是學校在推動、教學鄒族傳統音樂時很值得注意的一個根本問題。

參、鄒族兒童歌舞劇---文本的描述與分析⁴

2008 年 1 月 31 日晚上，配合阿里山鄉一年一度的鄉運盛會，在達邦村運動場，鄒族舉辦了前所未有的「鄒族兒童歌舞劇」比賽，這個活動是為參加全國「原住民兒童一起舞動」而舉行的一個初選競賽。當天晚上參加比賽的學校計有 7 所，分別為茶山、新美、山美、樂野、達邦、來吉、及達邦國小里佳分校。

⁴ 根據明立國、吳佩芸現場實地的錄影記錄。

當天晚上主持人提到，舉辦這個活動主要的目的有五點，第一，是爲了培養原住民兒童學習鄉土歌謠與母語創作的興趣，加強國小學生對鄉土歌謠的學習。第二，藉由這個活動培養兒童的創造力，也達成鄒族文化的紮根與深化的工作，並落實學校藝術教育的目的。第三，讓社會大眾體認到原住民文化的豐富性以及多元性。第四，是希望培養原住民兒童的榮譽心與團隊精神。最後，希望從小培養原住民的藝術人才，並將其文化宣揚至全世界。

阿里山鄉長陳明利，在致詞時也明白地道出了舉辦此一活動的目的：

「辦理這個活動最主要的目的，就是要給鄒族的小朋友一個訓練，藉由這樣的訓練，提早讓他們認識所謂的鄒族文化。然後用這樣子的歌舞劇方式，重新解釋我們對文化的認識。而創意的做法，讓我們的文化更能夠活化，才能適應現代，尤其是適應未來時代的趨勢。這是我們最主要的目的。」

每個學校在這一次的比賽當中，所表演的內容與方式皆有所不同，若以演出內容作爲一個文本，則除了從中我們可以看出許多學校師生們的創意與表現方式之外，藉著這些表現內容，我們也可以進一步去瞭解他們對於傳統與創新的想法，以及在傳統與創新當中，所蘊含的某些既成的事實與約定俗成的規範。一個活動的主旨與價值有其既定的內容與方向，但是其真正的意涵，則必須藉由實際的過程來展現及落實，亦即，過程內容事實上扮演著一個重要的意義主體，不斷的經此而產生變化、賦予意義及形成論述。

一、達邦國小

表演簡介如下：「戰鼓聲起—黑夜籠罩著大地，萬籟寂靜，大地彷彿毫無生氣，但在黎明即將到來的前一刻，族人已經盛裝打扮，等到集合的戰鼓聲起，就可以開始神聖的祭典活動。」

「祭司舞—戰鼓聲後，接著是神祕的祭司舞。在祭司的帶領下，人們圍成一個圓圈，隨著震懾人心的鼓聲翩翩起舞。」

在場中的長老也不斷的提醒年輕的族人，而年輕的族人也在長老的指引下進行祭典。祭司舞充滿著神祕的色彩，彷彿帶領人們進入另一個不可預知的世界。

而當戰神聽到族人的呼喚時，就會從天緩緩地降臨，進到祭典會場當中，回應族人最虔敬的心並護佑每一位參加祭貢的族人。」

「榮耀祖靈—在祭典結束後，族人再度隨著音樂接著跳起祖靈頌，藉著神聖的祖靈頌，將族人的心再次地凝結在一起。也再次將族人緊緊團結起來。」

⁵

達邦國小在整齣戲劇的表演當中，加入了傳統所未有的新元素，例如在表演的一開始，以打鼓的方式進行開場，就表現形式而言，傳統的鄒族音樂當中是不用打擊樂的。其次，以動作而言，達邦國小在跳祭司舞的同時，使用非

⁵ 解說內容見演出節目單。

洲的音樂做背景，並加上拍手、跳躍加上轉身、抬腳加跳躍等等動作，這些動作都是鄒族傳統歌舞中所沒有的。雖然在歌舞劇當中，動作的元素及運用性都增加、擴展了，但是在表演當中，還是可以看出鄒族某些傳統與習慣的影響力，諸如隊形的排列仍舊依照傳統祭典歌舞型態，圍著圓圈以逆時針的方向來行進。舞步與傳統的節奏一樣，以四拍為一個單位來進行。使用芒草⁶做為表演的道具。以及使用「馬雅斯比」(Mayasvi)祭儀當中的〈Nakumo〉⁷這首祭歌為背景音樂等，呈現了族人可變與不變的處理方式與通則。

二、里佳國小—歡樂慶豐年

表演簡介如下：「本齣劇碼分兩階段演出，結合了非洲簡單的旋律，再加上鄒族homeyaya的慶典儀式⁸，充份地表現出豪邁且不拘小節的舞蹈方式。

第一階段由女生擔任演出，舞步輕盈簡單但不失活潑。第二階段由男生跳出鄒族男生的陽剛之氣，表現一氣呵成。」⁹

里佳國小在前半部的表演上與達邦國小相似的語法，同樣也選用非洲的音樂（與達邦國小同一首曲子），在舞步、動作方面也類似。在最後男女生一同跳舞的部分，里佳國小選用了歌曲〈Ananasi anane〉加上自編的舞蹈動作。

鄒族傳統音樂與舞蹈是以複節拍（polymetric）的方式呈現的，也就是音樂的拍節和舞蹈的拍節不等質，如此形成音樂、舞蹈兩套拍節同時交錯進行的現象。但從里佳的表演當中，我們看出音樂與舞蹈的關係已呈現一致的現象，也就是說，里佳國小的舞步已經跟著音樂來做調整與變化，形成了等質性的拍節（isometric）進行方式。從里佳國小使用〈Ananasi anane〉這首歌曲及其所編排的舞蹈動作看來，音樂與舞蹈的關係已經改變了，新的觀念已然運用而生。

三、新美國小

表演簡介如下：「天神創造族人，天神「哈莫」用神力吹了一口氣創造了鄒族人，鄒族人便有了生命，開始呼吸。然後生命開始有了律動，生命展現無與倫比的活力。鄒族的誕生是從玉山開始的，美麗的生命旅程就此開始。」

「定居阿里山，鄒族的祖先在長老的帶領下，從玉山遷移到阿里山山區，鄒族人的歷史，開始流傳。」

「勤奮工作，鄒族的青年鋤草、整地、耕種、趕鳥、不畏辛苦。」

「到了適婚年齡，勇士們比舞鬥技，個個使出渾身解數展現英勇的技能與活力。終於最英勇的勇士，脫穎而出贏得 SUMU 的芳心。兩個人，就在族人的祝福之下，互相憐惜、扶持。」

⁶ 芒草在鄒族和其他原住民族群社會當中都經常被使用，主要是取其強韌的繁殖與生命力所內具的象徵意涵。

⁷ 〈Nakumo〉在達邦社是一首以三拍子的節奏來演唱的祭歌。

⁸ Homeyaya 為鄒族的小米收穫祭。

⁹ 解說內容見演出節目單。

「此時，部落有一個孩子在森林遇到大黑熊，勇士為了拯救族人，不顧一切與黑熊搏鬥，最後雖然拯救了族人，自己卻壯烈犧牲。勇士的犧牲，留給SUMU、族人哀傷與不捨，族人換上黑色服飾哀悼。」

「勇士死後，SUMU 堅強的面對生活的困境，並產下一子傳承家族生命。」

「族人用神聖的祭典來感謝天地一切的恩賜，請天神降臨與我們共舞。也祈求天神降福，賜佑族人子民。」¹⁰

新美國小在一開場便營造了神話的情境，服裝方面呈現出原始生活的樣態。這個部分的舞蹈，新美國小以舞蹈配合鼓聲，採三拍子快節奏的方式來表現。而這樣的三拍子又連接到下一段三拍子（*Nakumo*）的演唱，類似於鄒族傳統詩歌當中頂真格的處理方式。

中間段部分，新美國小選用的鄒族歌謠如（*Topento*），其舞蹈動作在腳步的處理方面，大量使用點踏步的動作，這是阿美族歌舞的典型動作；（*Ananasi anane*）這首歌，女生著重手部的動作，男生則以矛做為表演道具，搭配耍槍的動作，還加入男女的共舞。（*Miyome*）一曲則運用在男主角死後族人共同演唱的場合當中，延續了這首被稱為〈亡魂曲〉的歌在鄒族當中既有的概念。

在後半段的歌曲當中，新美國小的演唱內容有南鄒「卡那卡那富」（*kanakanavu*）族群的歌曲，也使用了南鄒「撒阿魯亞」（*Dha'alua*）貝神祭（*Miatongus*）的祭歌，以及（結婚配對之歌），展現出對不同族群的認同以及多元文化的視野。

四、來吉國小—勇士的喪禮

表演簡介如下：「部落裡，如往常般地充滿了歡笑祥和的氣氛，一群孩童們愉快地哼著童謠、玩著遊戲。突然，在遠方 *yovuvu* 傳來令人驚愕的消息：「勇士死了！」孩童們聽了，全悲傷地黯然離去。」

「部落裡的族人紛紛地向天呼求、哀泣，用簡單的音調發出心中的沈痛與不捨。族人們也鳴唱著亡魂曲（*Miyome*），不僅表達心中的哀痛，更祈求祖靈的庇佑。」

「最後，族人唱著送神曲 *Eyao* 虔敬地表達恭送勇士的心情。這時，也有族人把一些東西踢走，表示把邪惡的、不好的東西一塊兒趕走。族人在一片哀戚中，恭送了勇士。」

來吉國小在第二段進場時，採用了布農族的（祈禱小米豐收歌）（*pasibutbut*）做為進場音樂。而鄒族歌謠則以（亡魂曲）（*Miyome*）使用在族人去世的場面上，（送神曲）（*Eyao*）則做為最後的結束部分。舞蹈動作配合著身體的前俯後仰，腳步踏前踏後四拍為一單位的節拍，與傳統祭典當中族人歌舞時的動作一致。

¹⁰ 解說內容見演出節目單。

在道具部分，來吉國小也同樣的使用芒草做為表演的道具，由此也可看出芒草在鄒族傳統文化中被通用的普遍概念。

五、樂野國小—在歡樂的 Lalauya 部落裡

表演簡介如下：「孩子們天真的嬉鬧著；婦女們辛勤的耕作著」

「獵人們滿懷希望去打獵，期待能滿載而歸。就在收穫的時刻，*motano* 奮力甩動風笛傳達豐收的訊息。」

「族人們快樂的手舞足蹈，慶祝這豐收的季節」

樂野國小的歌曲大部分採用現代化快節奏的鄒語流行歌曲，如(耕作之歌)¹¹、(老鷹之歌)、(大家一起來)等，舞蹈動作也加入對話性的舞蹈語言。此外，跳躍與擺手的動作也大量運用在表演當中，使舞蹈顯得活潑而流暢。和里佳國小相同的情況，樂野國小的表演，音樂與舞蹈動作也呈現了拍節一致化的現象，而且舞蹈動作緊跟著音樂節奏變化的處理方式更為明顯。在服裝的搭配上，除了傳統服飾之外，樂野國小也另外設計其他配合劇情需要的服裝，如甩動風笛的*motano*，其服裝已呈現新穎的設計感。

謝幕時，樂野國小還選用了南部阿美族的歌曲做為結束歌舞的音樂，呈現了多元性的內容和風格。

六、茶山國小—鄒之祭

表演簡介如下：「舉行祭典之前，由長輩帶領行驅除災厄、祈求平安的儀式。接著婦女在田園裡播種、鋤草。感謝上天的恩賜，風調雨順、農作物都有好收成。」

「分享之前，族人上山打獵、在河裡捉魚、捉螃蟹，準備豐富的食物；QQ的麻糬做好了，香香甜甜的小米酒也釀好了，族人們高興的一起感恩、分享。所有族人在一起歌舞，不分男女，沒有你我，享受這美好的一刻。」

茶山國小在一開始就使用布農族報戰功 (*Malastapang*) 來進行演出，在節奏上，類似於鄒族的誇功頌 (*Tu ˊe*)¹²。之後，所用的鄒族歌曲有(大家一起來)、(抓螃蟹)、(*Topento*)¹³、(*Homeyaya*)、(*Miyome*) 以及以流行的鄒語歌曲做為結束，但是從這首歌曲當中，可聽出其和聲觀念是延用傳統平行音程的方式來進行演唱的。

在結構上，茶山國小是以一首歌曲加上舞蹈，串連另一首歌曲與舞蹈來進行的，也就是類似「曲牌體」的形式。整體而言，劇情部分較少，以歌舞為其主要表演的內容。

¹¹ 〈耕作之歌〉收錄於達瑪雅耶合唱團發行之 CD 唱片《達娜伊谷之歌》當中。

¹² 關於 *Malastapang* 和 *Tu ˊe* 之間的關係，請參閱明立國 (2006) 〈鄒族與布農族的音樂研究〉，《傳統藝術雜誌》64 期，81 至 85 頁，宜蘭：傳統藝術中心。

¹³ *Topento* 的唱法已在傳統的基礎唱法之上，添加個人不同的歌唱方式，在節奏及音高上已做了一些改變。

茶山國小的特色是結合社區部落樂團做現場音樂配樂的表演，但歌謠部分多為大人歌唱，兒童並未親自演唱，或許是因為如此，而令人覺得有一種舞蹈與歌唱沒有結合妥當的感覺。

七、山美國小—老鷹之舞

表演簡介如下：「鄒族祖先為鍛鍊青少年子弟之體能與戰技，以模仿老鷹展翅凌空飛翔，快速穿越山林與枝頭，靈活跳動姿態的動作，訓練子弟強健的體魄。」

「其次，於狩獵舞蹈中，更將鄒族勇士於狩獵其間呈現的各種英姿對技巧，從狩獵前的祈福儀式、狩獵中的獵物搜尋、追逐獵殺以及狩獵後的慶豐等，在舞蹈體作中，充分地展現出原住民的力與美。」

山美國小以力度十足的肢體動作，模擬、展現出老鷹雄偉的姿態，隊形及舞蹈動作的編排，也嘗試了較高難度的處理，如運用啦啦隊的隊形與人體堆疊做高處的定格動作等。在第二段的舞蹈當中，以男生為主角，持長茅跳舞，模擬獵人搜尋、追殺獵物的情境；女生則退至後方，以較為柔美的手部動作，與男生相互呼應。舞步則同樣以配合音樂節奏為原則來編排動作。

歌曲的選擇方面，山美國小在後半段選用了南部阿美族的（老人飲酒歌），並以此做為結束的歌曲。

綜合以上的描述與內容，在音樂方面，阿里山鄉的這七所小學，表演當中有的延用了鄒族的傳統歌曲；有的是傳統和現代融合的唱法；也有完全採流行化的歌唱方式來表現的。其次，在內容上也加入了其他民族或族群的歌曲，如非洲音樂、阿美族歌曲、布農族的「報戰功」，撒阿魯亞族群的歌謠等等，可看出鄒族人現在的表演概念，已朝向多樣性、多元化的方式來發展。

然而在演出當中，鄒族傳統的表現方式，依然從許多不同的層面顯現出來，例如，圍圈歌舞，逆時針方向運行、相隔一人胸前交叉牽手、象徵性的道具、四拍為一單位的舞步、傳統歌謠以及傳統服飾的運用等等。雖然並不是每個學校的表演都包含以上所有的這些特徵，但約定俗成的形式和操作慣性，仍然如影隨形的成為現代演出型態當中或隱或顯的美學基調與文化表徵。

此外，打擊樂器的運用也是一個普遍的趨勢，如達邦國小、里佳國小、新美國小、茶山國小等皆是。然而音樂與舞蹈二者之間在拍節（metric）與節奏（rhythm）上趨向均質化、一致性的同時，使用的相關元素與素材，以及內容上的風格與類型，卻呈現了多元化、多樣性的組合與運用，顯現出文化邏輯及思考方式的反向運行；或者從另外一個角度來說，呈現了一種音樂文化在整體的統一力場上，互補性、對稱性、均衡性的處理策略。

肆、結語

鄒族音樂在現代社會當中所展現的傳統與變遷樣貌，在透過以上深度訪談、問卷調查、田野紀錄及分析等方式來理解之後，可以將相關問題從以下幾

個面向來做一個總結的討論：

一、認同與實踐之間的問題

在問卷調查結果當中，有 88%的學童、97%教師以及 90%的社區居民，同意鄒族音樂為其重要的文化特色，呈現了文化價值上普遍而一致性的認同現象。但是在實際的教學上，即使大多數的平地籍教師對於鄒族傳統音樂是抱持尊重與認同態度的，但在教學與文化的引領上仍有一段落差。

而學生與社區居民在傳統音樂的參與度上，雖然有 47%的學生勾選非常同意「我經常參加社區或部落的歌舞演出」這問題，19%勾選同意，但也有 24%的學生勾選無意見，3%表示不同意，以及 6%的非常不同意。換言之，也就是有 33%的學童是不太熱衷社區的音樂活動，或者甚至是完全不參加的。而社區問卷部分，在「村民喜歡參加由社區與學校聯合舉辦的鄒族傳統音樂活動」這個問題上，也有 21%的居民勾選無意見，1%勾選不同意，1%勾選非常不同意。顯現了在使用及實踐上，可能還存在著一些實際操作上的問題值得大家進一步來關切。

二、流行音樂與傳統音樂相容或互斥的問題

流行音樂已是現代生活當中不可缺少的一部分，它充斥於我們的生活周遭，和大眾的生活緊密相銜。現代鄒族社會的兒童，不論透過電視、廣播或同儕之間的相互影響，都在有形或無形當中接觸、習染著流行音樂。雖然如此，但透過問卷，我們了解到鄒族兒童並不因為喜愛流行音樂而對鄒族傳統音樂產生排斥，這也就是說，喜歡流行音樂與喜歡傳統音樂是可分開的兩件事，這兩種不同的音樂風格都能夠獲得多數鄒族兒童的同時喜愛，亦即，這種認同不是互斥性的，而是重疊性的。

根據問卷的統計、分析顯示，有 83%的教師對於鄒族傳統音樂的流行化是具有高接受度的，而社區居民也有高達 80%認為流行化的鄒族音樂是可行的，呈現了學生、教師與社區居民類似而一致的認同現象。以目前的情況看來，鄒族傳統音樂不論如何的改編，獲得族人認同的機率是很高的，是否因為外來文化強勢的迫力，以及生活上逐漸養成的習慣，而使得鄒族文化失去抗力？還是因為它會被視為是另一個與傳統區隔的不同系統，所以不影響傳統？這是兩種不同學理背景為考量的解釋，前者可從文化批判、文化霸權、後殖民論述等角度來探討，但是後者的符號學原理，其實又可以對前者再做出解釋。因為對於一個傳統內容不清楚的社會及族群而言，亦即，其文化的主體性不強，由於社會大眾普遍缺乏傳統的生活經驗，因此很難藉由具體的對比而將流行與傳統區隔清楚，所以自然的會採取接受的態度。反之，傳統文化經驗豐富而充分的族群及文化系統，是否一定就能夠接受外來的文化？鄒族的特富野與達邦兩大社對於祭儀與展演之間的不同觀點與態度，也正好做了一個貼切的例證，並且更進一步的提出了延伸性的說明：區別意識形成之後，是否會以相同的操作方式來呈現，則可能和文化內部自主的任意性機制有關。

三、傳統音樂在學校施行的問題

(一)、在傳統音樂教學方面，學校行政人員與教師的看法統整如下：

- 1、應以創新的教學方法來教授傳統歌謠。
- 2、活潑的教學方法，可以引起學生對傳統歌謠的興趣。
- 3、以不同的歌唱方式教唱也會影響鄒族傳統歌謠的味道。
- 4、以新的教學方法教唱傳統歌謠，部落長輩有時不能接受。
- 5、教師應盡量搜集傳統歌謠，盡量教唱。
- 6、可以從創新、流行的角度引起學生的興趣，但是要再教導學生回到傳統的唱法。
- 7、教授傳統歌謠時，需搭配古調的唱法。

(二)、對於流行音樂影響學生學習傳統音樂，學校行政人員與教師的看法是：

- 1、流行文化的趨勢部落無法抵擋，但傳統文化的深根教育一定要落實。
- 2、流行音樂對傳統音樂是有影響但非絕對。
- 3、傳統音樂與流行音樂可以兼顧。

(三)、學校推動傳統音樂的困難如下：

- 1、受限於教育體制與課程時數，無法建置完整的體系來做文化傳承的工作。
- 2、鄒族語言的流失，造成學生在學習傳統歌謠時產生問題。
- 3、師資不足，平地籍教師的比例較高，社區的師資較為缺乏。
- 4、尚無系統性的教材。
- 5、社區與學校在這方面的互動仍嫌不足。
- 6、生活環境無法複製，因此傳統歌謠有無法生活化的問題。
- 7、主流音樂對傳統音樂有一定程度的衝擊與影響。
- 8、族人對於文化的消逝，自覺性不夠。

在關於學校推動傳統音樂所產生的困難，從問卷當中，我們發現資源的不足是一個很大的問題。此外，我們也發現學生母語的能力普遍不佳，再加上不常使用母語做為生活中對話的語言，因此對於學習傳統音樂也造成了不少影

響。而對於學校教師有 72%認為沒有足夠的教學時間；社區居民則有 61%認為與社區不易與學校的教學時間配合等問題，也顯示時間適當的運用與分配，也是傳統音樂教學上值得重視的問題之一。

四、學校與社區的互動問題

根據問卷調查的結果顯示，有 77%的教師認為社區與學校有很好的互動關係，而社區居民則有 71%認為在傳統音樂的傳承與推廣上，學校和社區之間配合良好。而在「由社區與學校共同推廣、傳承鄒族傳統音樂，其成效會更好」這個問題上，更有 92%的教師與 82%的社區居民表示認同。

但在透過深度訪談之後，我們卻發現在這些問題的背後存在著一些不同的認知落差：校長、資深教師及社區理事長們認為，有不少人認為學校與社區之間的互動是不足的；學校方面認為社區在傳統音樂上的推廣與傳承上佔有重要的地位，但可惜的是，目前學校與社區似乎還處在各自發展的平行線狀態；有些學校與社區對於傳統音樂的推動尚未達成共識；有些學校教師與社區家長雖然在推展傳統音樂的工作上有了共識，但仍屬於個人行為；另外則是有些學校與社區雖然互有共識，但還不是搭配得很好，仍需一段時間努力；也有社區雖然設置了一些在經費上補助學校的辦法，但實際上並沒有因此而產生更好的互動；而社區家長礙於工作與時間上的不易配合，對於學校教學雖然抱持著支持的態度，但是整體說來參與度仍然不高，種種這類值得再進一步思考及面對的問題。

五、音樂運用上的傳統與變遷問題

若以2008年1月31日晚上於達邦村舉辦的第一屆國小『鄒族兒童歌舞劇比賽』為例來說，以這個活動為「文本」來分析，主要是因為這個活動能夠有效的呈現出文化上的「共時性」意涵，可以具體呈現目前在文化與社會當中具有重要地位的學校體制，對於傳統或現代藉著新的展演型態來處理的觀念與方式。整個比賽的內容，在音樂上呈現了以下三類比較結構性的變化與趨勢：1、音樂的運用呈現多元性。2、音樂與舞蹈的節奏漸趨一致性。3、打擊樂器普遍被應用。至於服飾、道具、佈景、裝扮、動作等其他內容，則在象徵性的原則操作下，隨著劇情的起伏也同時呈現著多樣的變化，其間的整體性關係，應可在音樂與舞蹈展現的原則與規律的基礎上，繼續做更進一步的探討。

在鄒族的傳統文化中，並不存在「歌舞劇」這樣的語彙及概念，它是一種新的文明形態，它一方面挑戰著鄒族的傳統，但是另一方面，它也為傳統提供了新的展示方式及可能的出路。在理論上，戲劇、儀式與表演之間所具有的相容性本質，雖然可以被現代的知識理念所普遍理解與認同的，但是在實際的文化生活中，藉著彼此之間的結合、對話及互動等實際的內容與過程，傳統與現代之間各種穩定與變化的內容，才可能被具體的檢驗與感知。傳統的概念與特色在演出當中並不是完全一成不變的，它被拆解、組合及改變，此外，也加入了其他不同文化傳統中的元素，這些不同的性質及特色內容，已經被族人有意識及無意識的接受及運用，但是能夠持續多久則是一個未知數。從隨機的、方便的、臨時的接觸了外來的音樂元素，到習慣的、刻意的、不知覺的運用一些

傳統的特質；從「偶然」到「慣性」的兩極性空間當中，鄒族歌舞劇的展演營造了一個文化上認同¹⁴（identity）的操作場域，雖然前者可能包含著選擇與內化的意涵，猶如語言的音素現象（phonemics）一般，以自己的習慣來將外來的事物編碼到自己的系統當中，但也有可能是族人將這種「不同」視為是一種「變化」來對待。「不同」是相異的兩種類型；「變化」是一種類型的變形（variations），這個部分的現象比較複雜，需要藉著田野調查來將脈絡關係處理清楚，不然不可能瞭解其中的微妙之處，而這也正是微觀研究的一個重要立基點。

在鄒族傳統的祭儀當中，就歌舞的體系而言，其成立的主要因素和條件，是「美學形式」重於「意義內容」的，因為意義內容是可變的，但是美學形式的邏輯規律卻是較為恆常的。例如，縱使在不同的祭儀過程當中，舞蹈的形式還是一直維持不變的規律在進行，音樂的構成也是嚴謹的持續著它整體的邏輯關係在運作，這包括：舞步、節拍、節奏和進行方向；和音、速度、音階和音程關係；但是象徵意義與歌詞內容，卻都會隨著不同過程與脈絡而改變。因此，與其說音樂舞蹈穩定和諧的運行，代表著對於天神的祈求與崇敬，還不如說是因為音樂與舞蹈形成了有特色的美學形式之後，才得以在這基礎上承載及表達各種多義性的內容。從「意義為主體」的解釋轉換到「形式為主體」的解釋，文化的符號性意涵才可能確立，不知為何、約定俗成的美學慣性與形式規律，脫離了因果關係的意義化導向及邏輯思維之後，它的區別（distinctions）和變形（variations）才可能還原到實際存在及運行的脈絡中被理解。新的表演型態，如「歌舞劇」，也需要從這樣的角度來思考與探討，傳統與變遷的問題才可能被有效的釐清。

在一個社會當中，極度被重視的文化類項，理論上而言，它應該是會反覆不停的被使用各種不同的方式來進行表現與論述的。由於該文化類項可以在不同場合當中繼續被活化使用，而使得它被不斷的賦予新的意涵而與實際生活做多層次的結合；其意義和形式皆得以因為被經常的運用而成為大家生活中的慣性經驗與約定俗成的內容之一，如此，則其傳承的穩定與有效則自然形成。鄒族社會盛大的舉辦這樣的活動，至少意味著歌舞展演在鄒族文化中受重視的程度，而透過這個展演，鄒族人也具體陳述、展示了他們對於傳統與現代在價值、意義、行為與思維等各方面的現況與趨勢。

¹⁴ 是從符號學的角度來對一個文化系統內部將一些變化視為相同的這類現象所做的一種解釋。

參考資料

一、文字資料

- 黑澤隆朝（1973），《台灣高砂族的音樂》，雄山閣，東京。
- 呂炳川（1982），《台灣土著族音樂》，台北：百科文化。
- 高英輝（1985），《台灣曹族山胞特富野社豐年祭簡介》，達邦：特富野社豐年祭籌備委員會。
- 明立國（1988），〈鄒族mayasvi祭歌音樂結構的社會意義〉，民俗音樂研究會發表，台北：國立師範大學音樂系。
- 明立國（1989），《台灣原住民族的祭禮》，台北：台原出版社。
- 明立國（1995），〈關於mayasvi的語意問題〉，《順益原住民博物館通訊》，第8期5至6頁，台北：順益原住民博物館。
- 明立國（2004a），〈祭儀、展演與文化復振---關於鄒族幾個相關問題的探討〉，「鄒族人文學術研討會」，嘉義：嘉義大學。
- 明立國（2004b），《嘉義縣音樂類藝文資源調查計畫報告》，嘉義：嘉義縣文化局。
- 明立國（2006），〈鄒族與布農族的音樂研究〉，《傳統藝術雜誌》64期，81至85頁，宜蘭：傳統藝術中心。
- 明立國（2009），《嘉義縣志—音樂舞蹈卷》，嘉義：嘉義縣政府。
- 劉斌雄、胡台麗（1988），《台灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究》，台北：中央研究院民族學研究所。
- 劉斌雄、胡台麗（1989），《台灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究》續篇，台北：中央研究院民族學研究所。
- 錢善華（1989），〈特富野聚落Mayasvi祭典音樂〉，《台灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究》續篇，頁217-234，台北：中央研究院民族學研究所。
- 王嵩山（1990），《阿里山鄒族的歷史與政治》，台北：稻香出版社。
- 王嵩山（1995），《阿里山鄒族的社會與宗教生活》，台北：稻香出版社。
- 浦忠勇（1992），《台灣鄒族民間歌謠》，台中：台中縣立文化中心。
- 浦忠勇（1997），《台灣鄒族的生活智慧》，台北：常民文化事業股份有限公司。

浦忠成（1993），《台灣鄒族的風土神話》，台北：台原出版社。

浦忠成（1996），《庫巴之火》，台中：晨星出版社。

關華山（1997），《「鄒族文化中心及展演設施」研究規畫案》，嘉義：阿里山鄉公所。

吳榮順（2005），〈鄒族音樂〉，《鄒族人文觀光資源調查研究暨文宣執行計畫報告》，台北：中華民俗藝術基金會。

二、音樂 CD

達瑪雅耶合唱團（2001），《KUBA 的歌聲》，嘉義縣政府。

達瑪雅耶合唱團（2002），《達娜伊谷之歌》音樂 CD，嘉義：鄒竹屋工作室。

達瑪雅耶合唱團（2004），《母親》音樂 CD，嘉義：鄒竹屋工作室。

達瑪雅耶合唱團（2005），《快樂唱歌》音樂 CD，嘉義：鄒竹屋工作室。

珈雅瑪樂團（2002），《分享祭》音樂 CD，台北：歌將唱片發行。

斯莉亞合唱團（2004），《斯莉亞農人合唱團》，未出版。

高慧君/ 陳主惠/ 茶山歌詠隊（2006），《鄒之春神 高一生 音樂·史詩·歌》，台北：參拾柒度製作有限公司

三、影片資料

明立國（1993a），《台灣原住民族樂舞系列--1993 鄒族篇》，台北：國家劇院演出。

明立國（1993b），《九族之夜》紀錄片，台北：台北縣文化中心。

明立國（2007），《民族音樂學堂—鄒族祭儀樂舞》，台北：國家音樂廳演出。（主持）

吳佩芸攝錄（2008a），《鄒族冬吶》。

吳佩芸攝錄（2008b），《2008 年第一屆鄒族兒童歌舞劇比賽》。

The Tradition and Transformation of Music— A Microscopic Study of the Music in Elementary Schools of the Tsou Tribe

Li-Kuo, Ming

Associate Professor of General Education Center, Department of Ethnomusicology,
Nanhua University

Pei-Yuen, Wu

Teacher, Yunlin Country Douliou Elementary School

Abstract

From a macroscopic viewpoint, it is a widely accepted general concept that the cultures in daily living can have various expressions; however, microscopic investigation of analytic and explanatory characteristics is still indispensable method in order to apply such concept to realistic and analogous subjects and phenomena and gain their further understanding and verification. The tradition of the Tsou music has various expressions in modern society. In this thesis, the characteristics in the heritage and development of the Tsou music and the regularity and problems it may face are investigated by means of analysis of music-related concepts, values, and behaviors and applications and exhibitions in various activities via surveys and exhibition activities of elementary school kids and teachers as well as the community in the Tsou Tribe.

Key words : Tsou music; indigenous music; traditional music; cultural transformation; microscopic investigation

