

排灣族鼻笛文化資產的保存維護

パイワン族鼻笛文化遺產の保存と保全
Preservation and Maintenance of Nose Flute (Cultural Heritage) of Paiwan

文・圖——許素芬（政治大學民族學系博士生）

排灣族雙管鼻笛在2011年被登錄為重要傳統表演藝術後，藝師謝水能啟動傳習計畫，並指導了四位藝生，政府努力讓瀕臨消失的排灣族雙管鼻笛在部落中得以注入新血，成為排灣族的文化象徵。

雙管鼻笛的文化意義和階序制度

在排灣族的口述歷史中，紀錄著須具備 dralagus（王、領袖）、vusum（三代內的王族）、mamazangiljan（貴族）、pualju（末端貴族）等身分的男性，才可吹雙管鼻笛。貴族很在意如何維持傳統，但現在力量卻微弱到只剩下說媒的功能。

依據胡台麗對排灣笛使用、保存的觀察研究，早期有吹奏場合與身分限制，泰武鄉平和村吹奏者指出，昔日雙管鼻笛，僅頭目家男子追求女友及頭目去世時方能吹奏，貴族也可在笛上雕飾紋樣，而北排灣Vuculj單管口笛過去則是平民獵首勇士或平民狩獵王才能使用。

要了解排灣族傳統文化，首先就是要了解mamazangiljan（貴族）階序制度，當mamazangiljan失去傳統領域之後，原有的階序制度就很難維持，很多部落裡的口述傳統，也是靠其來保存，但現在卻面臨著傳承的困境。

日治時期因日本人想剝奪排灣貴族的統治權，故禁止可彰顯貴族身份的雙管鼻笛吹奏，且日人開始教導排灣族人吹口琴，大約在1950年代，Harmonica（口琴）已取代口鼻笛成為部落青年男子的流行社交樂器。在雙管鼻笛被登錄為重要傳統表演藝術後，文資局的傳習計畫除了將雙管鼻笛視為一項樂器，同時也是蘊含祖靈信仰、神話傳說、社會結構與工藝技能等各方面文化傳統之無形文化資產，故藝師和藝生是演奏者、製作者，也是教學者，更是部落中傳承文化的重要人物。

製作鼻笛的工具包。

雙管鼻笛不只是樂器，同時也富含排灣族傳統文化。謝水能坐在Piuma（平和）部落，Mavaliv（瑪瓦里）宮殿之外的石柱（sauljay）前。

鼻笛的用途

鼻笛有兩個用途，談戀愛和追悼亡者，最常用於追求女朋友，因此一個十幾歲貴族男性晚上去拜訪女朋友時，便會在女方的屋前吹奏鼻笛以求得准許進門聊天。為何女方聽得出來是誰的笛聲？因為鼻笛皆為自製，因此聲音的辨識率很高。

排灣族的戀愛文化很有趣，這位貴族男性是帶著一群男朋友來拜訪女朋友，而女方也會邀請自己的姐妹來助陣，大夥一起吃喝聊天唱歌，由於不能公開示愛，只能靠唱歌猜謎去猜想意中人的心思，這就是parutavak（情詩對唱），歌詞裡富含了滿滿的隱喻，還要即席對唱做回應，不能太自誇，還要押韻。

鼻笛另一功用是追悼過世的貴族，當纏上海金沙葉子的鼻笛聲響起，便會使守喪者掉

在雙管鼻笛被登錄為重要傳統表演藝術後，文資局的傳習計畫除了將雙管鼻笛視為一項樂器，同時也是蘊含祖靈信仰、神話傳說、社會結構與工藝技能等各方面文化傳統之無形文化資產，故藝師和藝生是演奏者、製作者，也是教學者，更是部落中傳承文化的重要人物。

淚，當別家貴族來吊唁時，喪家還要唱起cangit na mazangilj（哀歌），歌詞中會說明來者和亡者的情誼，並歌頌追悼亡者。因此，若有人晚上吹鼻笛，也會害鄰居落淚。

藝生不只是學習技藝，還需要學習文化

現在由於雙管鼻笛有傳承危機，所以不分貴族、平民、男女都可學習吹奏，連外族入也可加入。排灣族口笛和鼻笛傳習計畫，第一期藝生是由藝師推薦，第二期讓藝師提出招生原則，由文資局公開甄選。兩位藝師認為首要條件是具備口笛或鼻笛樂器吹奏基礎，其二要對傳統文化有基本認知與理解，第三需具備族語能力，許坤仲藝師還希望是大社部落的年輕人為主。授課皆採一對一教學及共同指導方式辦

昔日口笛、鼻笛學習方式為「口傳心授」、「隨機教學」，並未使用樂譜，但為了保存教材，可聘請音樂老師來指導藝生學習自行採譜，如果藝生學不會採譜，可多利用現代科技，如手機錄影、錄音和觀看網路上的影片來自行練習。

蔣忠信的孫子Kapitjuan Kadrangian（卡比都萬·卡拉雲濤），2013年到美國紐約表演鼻笛，本活動是由Coalition of Asian Pacific Americans - CAPA舉辦的太平洋文化遺產嘉年華。

也有語言弱化的危機，且部落人口外流，耆老找不到人傳承，就像parutavak（情詩對唱），也非常需要族語能力，藝生的族語能力好可以解決很多文化傳承上的困難。而藝生除了學習傳統的吹奏技藝、族語等，如果未來藝生要擔任大班教學的老師，還得要學習使用新的教學科技，例如投影機、採譜、記譜、用電腦製作樂譜及保存教材，才足以擔負傳習之責任。

因鼻笛是獨奏樂器，加上雙管鼻笛皆為自製，每個人的鼻笛音高不同，無法團體教學，很難一起合奏，若冒然進行大班教學，會產生音高互相干擾的問題，若是為了容易教學而把每支鼻笛的音高都做一樣，那就失去了傳統的意義。因此，培養一個藝生，除了傳授其鼻笛吹奏和製作、族語能力、使用教學科技之外，還必須深植文化底蘊。因為藝生不只是向外表演，主要是希望能對內傳承，因此部落的人希望藝生基本上要很會說族語，且瞭解排灣傳統文化。

怎麼做好鼻笛保存計畫

雙管鼻笛雖然是一項傳統表演藝術的樂器，但同時也是排灣族的文化象徵。目前在執行傳習計畫時，是將鼻笛視為樂器，因此執行效果偏重於吹奏技藝，若將其視為是文化象徵，傳習計畫就必須重視藝生相關文化知識的培養。建議除了藝師，政府可聘請具有文化知識的老師來指導藝生們學習排灣文化與情歌對唱。

培養藝生不必讓藝師單打獨鬥，在排灣族部落裡，教導後輩不會是一個人的事。再者，由於現行排灣族口笛、鼻笛登錄為重要傳統表演藝術，只注重藝生的演奏技藝表現，但與雙管鼻笛緊密連結的製作技術、部落歷史、神話傳說等口述傳統、歷史記憶，以及竹材採集等傳統知識與實踐、生態環境知識等，較未受重視。目前只有依靠藝師來傳授鼻笛吹奏和製作技藝尚可，但延伸的相關知識，還需要部落耆老共同傳授。筆者發現部落裡的口述傳統的保存者，多半是部落裡的mamazangiljan（王族），他們熟記部落歷史、神話傳說等部落記憶，若能邀請他們來共同授課，必能提升藝生的文化知識。

昔日口笛、鼻笛學習方式為「口傳心授」、「隨機教學」，並未使用樂譜，但為了保存教材，可聘請音樂老師來指導藝生學習自行採譜，如果藝生學不會採譜，可多利用現代科技，如手機錄影、錄音和觀看網路上的影片來自行練習。但由於目前網路上吹奏鼻笛的影片很少且分散零落，如能有系統的製作成資料庫，就可以達到學習的目的，且可嘉惠未來的學生。

平和部落Mavaliv家族

筆者則在平和部落做雙管鼻笛田野調查時，發現有一個家族都很會吹雙管鼻笛，一問

排灣族鼻笛藝師謝水能與藝生們合影。由左至右為高至聖、孫漢暉、謝水能、鄭偉宏、入門茲·加谷拉夫。

之下得知他們正是蔣忠信的後代子孫，到現在仍然保留著吹奏和製作雙管鼻笛的技藝，而他們正是泰武鄉Piuma（平和）部落的王族一Mavaliv（瑪瓦里）家族，他們保留了平和部落雙管鼻笛的口述傳統和傳統知識，雖然他們沒有拿到政府的補助，但依然默默的在家族中延續已有數百年的雙管鼻笛吹奏傳統。◆

理，平均每週上課10至12小時，每月40至44小時，地點在藝師家中。傳習計畫的目的，便是希望能在四年一期的傳習教學中，以師徒制的教學方式，讓藝生學會專業技能，培養出藝師的傳人。

藝生制度的優點和缺點

現行的排灣族口笛和鼻笛傳習計畫由謝水能、許坤仲帶領傳習，以口笛和鼻笛的吹奏、歌謠吟唱、製笛技藝三大範疇為主。目前成果看來，藝生只有做到排灣族雙管鼻笛技藝的傳承，在歌謠的吟唱方面，由於要熟悉族語及文化才能瞭解歌謠詞意，因此，藝生尚需加強好族語。

由於政府之前的同化政策，使得很多原住民喪失族語能力，連mamazangiljan的接班人

許素芬

台南市七股區人，1962生。國立台南藝術大學民族音樂學研究所碩士，研究主題為《排灣族雙管鼻笛測音及其社會文化意涵》，並於2019年擔任排灣族鼻笛教學種子教師與學生鼻笛體驗營之助教，現就讀政治大學民族學系博士班，喜歡原住民音樂與織布。