

曾毓芬(國立嘉義大學音樂學系暨研究所教授

through Ancient and Modern Pasibutbut of Bunun, the 0 Harmonious 向宇

Pasibutbu

年,布農族音樂Pasibutbut獲文建會 (文化部前身)正式登錄為國家級重 要傳統表演藝術類文化資產,成為文化部登錄的第 一項原住民族無形文化資產,而其指定保存團體則 是「南投縣信義鄉布農文化協會」。

復振Pasibutbut歌唱傳統

該協會成立於1999年,以南投縣信義鄉明德村 的布農族人為主體,目的為了傳承父執輩早在三十 多年前發起的Pasibutbut歌唱傳統復振。1960年代, 在伍德財與金正義等人的號召下,族人們重拾孩童 期跟隨父執輩歌唱的記憶,讓布農族最獨特的 Pasibutbut及其他傳統歌樂,在經歷日治、國民政府 時期以及基督教傳入等外來文化衝擊而逐漸式微 後,在族人傳統意識覺醒下再度重振。1999年協會 的成立,讓布農族音樂傳承在歷任理事長司明信、 伍永山、金國南、金文獻、金明福,以及總幹事王 國慶和全秀蘭夫婦的努力下,更加落實世代傳習的 機制。

作為布農族音樂Pasibutbut的保存團體,協會在 獲指定後的十年內保持穩定傳習,除了在Pasibutbut 及布農族傳統合音歌唱方式上不斷精進,更積極保 存布農族傳統器樂如杵音、弓琴和口簧琴的演奏技

> 藝。同時,其參與傳習的人數 不斷增加,年齡層亦呈現年輕 化,為布農族的音樂傳習不斷 注入新的能量。

Pasibutbut對布農族的重要性

在「布農族音樂Pasibutbut」 2010年被登錄為國家級文化資 產後,近十年以來,Pasibutbut 的傳唱熱忱亦廣泛在台灣各地 布農族部落間傳遞著。其結 果,除了「南投縣信義鄉布農 文化協會」獲得國家級文化資

南投縣信義鄉布農文化協會演唱Pasibutbut(南投縣信義鄉布農文化協會提供)

產登錄,在花東等地也紛紛透過地方政府提名 登錄了11個保存團體,可見其重要性。

那麼,究竟Pasibutbut是什麼?如何去理解 其音樂結構及文化內涵呢? 將以精簡的文字, 依次呈現布農族Pasibutbut的口傳歷史、音樂結 構、聲響特性,並闡釋它在布農族傳統部落的 社會功能,及當代的文化意義。

口傳歷史中的Pasibutbut

對布農族人來說,最美的天籟,是祈禱上 天賜下小米豐收的Pasibutbut,也就是漢人口中 的「八部合音」。這類歌曲流傳於布農族郡社 群、巒社群的古老部落之間,學者稱之為「祈 禱小米豐收歌」或「初種小米之歌」, 族人則 自稱為Pasibutbut或Pasi haimu。

Pasibutbut是台灣原住民音樂中,第一個被 國際知曉的歌曲類型。日本學者黑澤隆朝曾於 1943年3月25日在台東縣鳳山郡里壠山社(今 台東縣海端鄉崁頂村)採錄到此曲,深受震 撼,並於1952年將此曲錄音寄至聯合國教科文 組織(UNESCO)所屬之國際民俗音樂協會

(IFMC),引起知名民族音樂學者如Andre Scháeffner、Curt Sachs以及Jaap Kunst的注目。

Pasibutbut的起源與傳說

關於Pasibutbut歌謠有多種起源說,大體說 來布農族人相信這首歌源於先祖們在獵場上的 一次奇遇,至於所聽聞的內容,或云乍見幽谷 中飛瀑流瀉,聲響壯麗,或云驟見巨大枯木橫 亙於前,蜂群鼓翅於中空之巨木,其共鳴聲響 有如天籟,因而心生肅穆敬畏之情,通力合作 模仿傳唱此奇異聲響,因而形成此曲。在經此 奇遇後,當年的小米收成比以往豐盛,布農族

Music of the Universe Passing 吉

南投縣信義鄉布農文化協會演奏杵音(南投縣信義鄉布農文化協會提供)。

48 原教界2020年08 月號94期 原教界2020年08月號94期 49

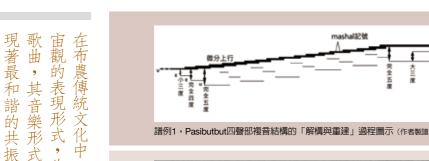

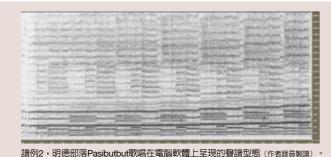
祖先們於是相信這是天神(Dihanin)所給予的 好兆頭,所以配合小米播種與耕作,代代傳唱 此曲以取悅天神來獲取豐收。

布農族傳統歲時祭儀對於Pasibutbut的歌唱 有特定規範,涌常是在播種祭(buan minpinang)和入倉祭(buan andaza)期間,配 合祭典舉行才能唱。在播種祭之前,祭司決定 祭日後,會慎選族中最聖潔的男子(必須是過 去1年內家中沒有發生不幸、未患疾病者), 參加人數8至12人不等,他們在祭日之前必須 住在祭司家,禁絕女色,更不准吃甜食及刺激 性食品。次日,祭司帶領這些成年男子在屋外 圍圈,圈內放置種粟一串,歌者雙手相互交叉 置於背後,以逆時鐘方向移步繞行,同時在祭 司的帶領下,先在屋外而後緩緩移入屋內持續 歌唱,祈求天神讓小米豐收並堆滿穀倉,布農 族人認為這首歌唱得好或壞,將直接影響到當 年小米收成,在唱此曲時必定嚴守禁忌,因而 賦予Pasibutbut神聖的意義。

八部合音?Pasibutbut音響現象解密

「Pasibutbut」在布農語中接近「拔 河」,其聲響結構在聲部往返拉鋸之中,持續 微分上揚,趨向最終的和諧。就聲部結構來 看,它是一首四聲部的複音歌唱,以最高聲部 微分上行的旋律線作為骨幹旋律,而下方三聲 部對應著骨幹旋律依次作級進下行的複音式開 展;而後,隨著音域不斷提昇,這個複音結構 不斷透過「解構與重建」的過程,不斷地循環 出現,形成如瓦片般堆疊的音樂織體,直至歌 者的音域極限,請見譜例1圖示。

整體聲響卻磅礴厚重,往往讓聽者為之震懾!

的Pasibutbut歌唱技巧中,族人僅以o、e母音吟 唱,並以繃緊的喉嚨發出特殊的喉音音色,這 種喉音歌唱方式會共鳴出多重泛音,並且越高 泛音越豐富。從譜例2的聲譜圖中,譜例1的 Pasibutbut四聲部複音結構又進一步呈現縱向堆 疊,這就是泛音現象的科學明證。從以上這個 獨特的音響現象,我們或許可以想像或推測, 為何Pasibutbut實際的歌唱聲部只有四部,但是 漢人卻以「八部合音」來描述其壯麗的聲響? 因為在漢族音樂中,「八音」除了代表樂器的 分類(金、石、絲、竹、匏、土、革、木), 更時常被用來指稱各類型樂器的合奏,如「客

開幕典禮演唱pasibutbut (阿之寶公司提供照片)。

通往宇宙和諧的密碼

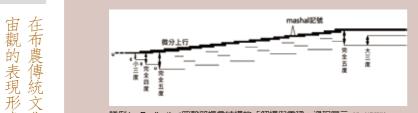
家八音」和「閩南八音」。

在布農傳統文化中,Pasibutbut是最貼近其

宇宙觀的表現形式,為祈求風調雨順、小米豐 收的歌曲,其音樂形式具現著最和諧的共振, 是通往宇宙和諧的密碼。

布農族過去以農耕與狩獵為生, 在那個與 大自然節奏變換共存亡的年代中,族人將 Pasibutbut的完滿合音作為獻給天神的祈禱,以 此求得和大自然間的和諧共存。Pasibutbut歌唱 形式的最終點,那個和諧而美好的音響,其實 就是西方音樂理論中的「完全五度」(所謂的 完全協和音程),布農族人稱之為 「masling」,意為「美好的聲音」,並且相信 這是天神Dihanin最喜悅的聲響!

這樣的音樂行為,在古老部落社會中除了 成為宗教祭儀的中心,更體現出布農族群特有 的一種強調人與人之間相互調適,進而融合的 文化觀念與和諧為前提的社會制約。

然而這類由8到10餘人唱出的四部合音,其 其中玄奧乃是「泛音現象」使然。在代代相傳

50 | 原教界2020年08月號94期 原教界2020年08月號94期|51

Pasibutbut為人類無形文化資產

21世紀的今日, Pasibutbut的計會功能已由 祭儀歌曲過渡至藝術表演,並逐漸形成新的美 學觀。其中,審美的追求取代了對傳統禁忌的 絕對服從,而文化傳承的使命感,更與敬天觀 念並存,驅策著族人走出部落,向外界傳揚這 項珍貴的文化傳承——每當族人穿上傳統服 裝,虔敬詠唱古老Pasibutbut,個人的存在立時 融於布農族人世代匯集而成的整體文化中,歌 聲所傳遞的,是經由時間蒸餾、淬煉而出的一 種絕對美感。

另一方面,歷經過工業革命和資本主義的 人類社會,在大眾傳播媒體使全世界文化呈現同 一化面貌後,人們反思傳統文化快速流失的危 機,進而採取各種積極保護,最明顯的莫過於 2003年聯合國教科文組織所頒布實施的《保護無 形文化遺產公約》。在此世界潮流下,布農族人 珍貴的歌唱傳統,尤其是Pasibutbut,獲得極高重 視——先後被登錄為縣級(2009)和國家級

0的和布 年澤 厚式族

(2010) 重要無形文化資產——在聯合國公約的 精神下,它不只是布農族人的古老傳統,更是全 人類所共同珍惜呵護的無形文化資產。

文資局委託保存維護計畫

作者於2016年接受文資局委託,研擬「重 要傳統藝術一布農族音樂Pasibutbut」的保存維 護計書,針對此項重要傳統藝術的各個保存維 護而向做全面性現況調查,包含基本資料建 檔、保存紀錄製作、傳習人才養成、教育推廣 活動、定期追蹤紀錄,與其他必要相關保存維 護作為,並提出保存維護計畫作為主管機關未 來執行的參考。在當年所提出的維護計畫中, 按照其急迫性考量,序位在前的幾項建議包括 (1) 杵音樂器Tultul的製作技術的保存, (2) 借助現代科技介入,優先實施耆老合音歌唱技 藝之分部歌唱紀錄保存,(3)主管當局主動協 助安排保存團體在學校教育體制中的推廣活 動,(4)盡可能結合各種多元化形式及複合應 用來進行推廣活動,以吸引、深化傳統藝術欣 賞人口。

依據作者的觀察,布農族保存維護計畫提 出後,於2017至2019年間在文資局的輔導下, 上述的四項優先實施項目都已達標,(1)「南 投縣信義鄉布農文化協會」2019年在文資局的 委託下,依據古法製作了一套杵音樂器Tultul, 而杵音合奏技藝的傳習已從耆老組成的第一 團,延伸為第二、三團,甚至有多位兒童也已 學會,(2)耆老合音歌唱技藝已透過數位分軌 錄音技術保存下來,而大多新加入的成員已透 過藝師-藝生傳習機制,熟知並背誦耆老們的 各個歌唱聲部,盼能恢復布農族傳統合音靈活 即興的歌唱技藝,(3)學校教育體系中的推廣 活動,透過文資局的規劃安排,從2016年活動 闕如的光景,增長為2019年共12場各式推廣音 樂會的實績,(4)在多元化形式及複合應用方

布農族史詩音樂劇場《越嶺~~聆聽布農的音樂故事》謝幕(台灣國樂團提供)。

面,成果包括2019年「南投縣信義鄉布農文化 協會」成立20週年之際,長達4個月的保存維護 成果展覽「台灣無形文化資產—布農族音樂 Pasibutbut特展」,和一齣協會中35位成員 (老、中、青與孩童)與台灣國樂團合作的原 創布農族史詩音樂劇場《越嶺~~聆聽布農的 音樂故事》,在文化部相關單位的策劃下降重 推出。

我拉你來這邊跟我們一起唱

前文曾提及Pasibutbut的布農語含義接近 「拔河」,而作者於2007年訪談耆老司明信, 他將這種獨特的歌唱詮釋為「我拉你來這邊跟 我們一起唱」,可見文化中強烈的群體性。而 從Pasibutbut再進一步來看,布農族人善於合 唱、不喜獨唱,及其「和弦式複音歌唱」只見 群體、不見個人的渾厚塊狀聲響,甚至明德部 落1960年代迄今的傳習歷史,具現了族人含蓄 內斂、團結勤奮之民族特質。2019年是豐收的

一年,協會成立20年,明德部落無論在技藝傳 承、成員結構、展演質量與文化認證各方面, 都結實纍纍。在人類文化傳統急速流失的當 代,盼望「南投縣信義鄉布農文化協會」的傳 承故事成為一粒種籽,激勵原住民族無形文化 資產的持續深耕,進而生生不息。◆

領域皆有代表作品。現任國立嘉義大學音 究所專任教授。

52 原教界2020年08月號94期 原教界2020年08月號94期 53