

「臺灣音樂史」： 認識臺灣原住民族音樂特色（臺灣師大）

「台灣音樂史」：台灣原住民族音樂の特色を知る（台湾師範大学）
“History of Taiwanese Music” Course: Understanding the Musical Features of Taiwanese Indigenous Peoples (NTNU)

文 | 呂鈺秀（國立臺灣師範大學民族音樂研究所教授）

圖 | 呂鈺秀、陳耀恩

2019年6月本人策展達悟族音樂會，課堂學生前來幫忙。

20世紀後半期，原住民音樂研究課程，在許常惠所創立的全國第一所音樂研究所——臺師大音樂研究所中，首次開設。21世紀初期，本土化愈加熱烈，原住民音樂課程進入許多大學音樂科系，本人恭逢其時，有幸參與了第二波的盛會，並分別在不同學校的大學部以及研究所進行了兩種版本的原住民音樂課程規劃。在此希望透過我的教學經驗，

分享原住民音樂研究在大學課程中的一角。

大學部的原住民音樂課程

師大音樂系一年級有一堂必修課，稱為「臺灣音樂史」。由於課程是一學年的課程，因此我將第一學期，安排為認識台灣原住民的音樂特色，以及這種聲音在歷史洪流之下的變化。課程內容上，會從文化語境（context）層面帶入音樂文本

（text）部分。

以矮靈祭音樂的介紹來說，課程中首先會提及矮靈祭的文化意涵，包括矮靈祭的傳說、矮靈祭的歌舞狀況、矮靈祭的響器（臀鈴、肩旗）使用等等。之後則探討祭歌的音樂速度、旋律音程特色、演唱型態與規則、頂真使用情形、歌詞中的植物與章節、響器的搭配等。

曾有一位學生上完相關課程後讚嘆道：沒想到人口這麼少，文明也不發達的這

學生學習了原住民音樂課程後，將其中內容運用於現代音樂的創作。（陳耀恩攝影）

麼一個族群，歌謠卻是如此的繁複多樣。這位同學是一位學習理論作曲的學生，之後他並以矮靈祭音樂風格特色為基礎，進行了音樂的創作，並以此作為他的畢業論文作品。

這是一堂在臺師大音樂系一年級的必修課程，期中考是兩人一組，演唱馬蘭阿美族的複音歌謠macacadaay；期末考則有12首音樂聆聽考題，音樂播放15-30秒後，學生必須判斷這是哪個族群的音樂；之後則為知識性，必須記誦的考題。

曾經有一位學生在考完試後跟我說，以前他認為，原住民每個族群的音樂都是一樣的，但經過一個學期的學習後，發現各族群的音樂，竟然是如此地不同。

這位學生所言，每個族群的音樂皆同，應該也是一般人

對於原住民音樂的看法。音樂由於它聆聽的特性，除非天天耳濡目染，否則要進行分辨，仍須建立在對於音樂文本風格差異性的認識上。因此原住民音樂的學習，音樂專業知識為不可少的必備條件。

大學部學生的學習成效

音樂系的學生均具備閱讀樂譜的能力，因此在歌唱展示部分，如果有相應樂譜提供學習，則學生們能很快學會演唱歌謠。甚至我在馬蘭阿美族復振了有好幾年的複音歌謠macacadaay，學生在一個月內輕易的學會了。

但如果說，大學是知識的殿堂，那在大學音樂科系開設台灣原住民音樂的困難，則在於音樂的專業性與原住民知識體系認識二者的平衡。學生必

在大學音樂科系開設台灣原住民音樂的困難，則在於音樂的專業性與原住民知識體系認識二者的平衡。學生對於原住民文化知識的了解，於原住民文化知識的了解，貧乏且片段。如欲在課程上兼顧二者，則不得不進行更多的文化介紹，卻又容易偏離音樂的核心。

須具備音樂的術語認知與分析能力，在理解原住民音樂的多樣性上，才能正中其核心問題。但具備這方面認知與能力的音樂科系學生，對於原住民文化知識的了解，卻貧乏且片段。如欲在課程上兼顧二者，則不得不進行更多的文化介紹，卻又容易偏離音樂的核心。

研究所的原住民音樂課程

另外在臺師大民族音樂研

學生嘗試原住民響器。(陳耀恩攝影)

國家並未將原住民族文化視為國民必備的知識能力，沒有在義務教育中提供相應的課程。故當進入大學的專業課程時，才發現不同學生的原住民族文化知識在認知上參差不齊，教師們不得不再從頭開始，教導規範化且具有較高正確性的原住民族文化知識。

究所上，我開設了一堂為時一個學期的「原住民音樂研究」選修課程。課程內容主要是針對不同的原住民音樂相關議題，例如原住民音樂的圖像化特色、日治時期原住民音樂的新聞報導、早期原住民音樂的採集成果、原住民音樂的不同展演場所與演出特色、原住民音樂與觀光、原住民音樂與身體、原住民傳統音樂的流行化、原住民音樂的傳承保護與無形文化資產等，在本人輔導下，由學生進行資料的收集、

彙整與報告。

由於上課學生，以音樂科系學生為主，大家對於原住民音樂有這麼多的研究議題，都認為大開眼界，且因為授課方式以討論為主，透過同學們的提問與發言，激盪了不同的腦力，常有多樣且有趣的成果展現。加上大家都是對於原住民音樂關心的夥伴，上完一個學期的課程後，同學們更共同組織了一個「原住民音樂」的line群組，希望將原住民音樂知識，推介給更多人認識。

研究所學生的學習成效

相對於大學部認識族群音樂特色的課程，研究所部分，我試圖深化課程中，對於原住民族音樂的思考層面與問題意識。但原住民音樂的本質聲音特色與音樂風格，在課堂上只能希望學生已有這些先備認知。雖然多數研究所的學生，在專業能力上均較大學生強，但只要議題牽涉到音樂文本（text）的內容，因為對於原住民音樂風格認識較不全面，

因此學生在探討上，仍顯得較為吃力。

課程的反思

隨著政府對於原住民族的重視，各種的原住民知識不斷地產出。但大學之前的教育，並沒有規範化的原住民族文化課程，以至於面對從不同地方來的大學生們的原住民知識，發現其零散、混亂且片段。換言之，國家並未將原住民族文化，視為國民必備的知識能力，並沒有在中小學義務教育中提供相應的課程。故當進入大學的專業課程時，才發現不同學生的原住民族文化知識，在認知上參差不齊，因此在這個以專業出發的大學教育殿堂上，教師們不得不再從頭開始，教導規範化且具有較高正確性的原住民族文化知識。

此外，即使許多大學的音樂科系中，現在都已有「臺灣音樂史」的課程，但由於師資的缺乏與專業的局限，佔臺灣音樂史中重要地位的台灣原住民音樂史，在許多音樂科系的大學中，並沒有機會學習到。以至於即使到了研究所，許多學生的原住民音樂概念，還是非常模糊的。這種情況，有如當年欲實施本土語言教育，卻發現師資匱乏，因此不得不以師資培育與進修等管道，來加強師資的專業能力。但大學的

師資聘任，有員額限制，且音樂專業範圍廣闊，原住民音樂研究專家較少，都是至今研究所中，原住民音樂研究課程開設時的一個問題性。

此外，在課程剛開始時，學生（多為非原住民族學生）與探討議題中的主角：原住民之間的「他」、「我」區隔，其實非常地明顯。這表現在他們對於原住民音樂介紹的用詞與表述上。雖然經過提醒後，學生慢慢開始意識到，不管是否為原住民，大家都是台灣人的一份子，但對於課程剛開始時，學生會有這樣的表現，讓我感到中小學義務教育的本土教育推廣上，仍有許多需要努力的空間。

後記

有一位學生，上完相關課程後，隨我去參加矮靈祭，之後他在他的畢業音樂會中，堅持要演奏一首與原住民主題相關的作品。另外是一位都市原

住民學生，因長期受都市主流文化洗禮，當上完課後，汗顏對於自身文化的生疏，開始去學習族語，並在自己的畢業音樂會上，穿著傳統服裝進行演奏。更有學生以原住民音樂研究課程為起始，加入了研究者的行列。

其實原住民可能是我們許多台灣人的共同遠祖，而正如 Robert Frost（羅伯特·弗洛斯特）的名言“ I am not a teacher but an awakener”（我不是老師，而是喚醒者），我只是透過這些課程，喚醒學生們體內的原住民族血液，讓他們再次在學生體內淌流。對於這些課程的期許，則是希望能讓台灣人以及台灣人的音樂都能不分彼此，更加團結，共同創造美麗的願景。◆

呂鈺秀

台南市人，1963年生。維也納大學音樂學博士。現為國立臺灣師範大學民族音樂研究所教授。除相關專文，《臺灣音樂史》（2003, 20212）、《蘭嶼音樂夜宴》（2007）、《音樂學探索》（2009）中都有大量原住民音樂探討。近年成功復振馬蘭複音歌謠macacadaay以及達悟族拍手歌會karyag，並策展多場原住民音樂會。