以歌寫史
—評介日本時代原住民音樂家高一生＆陸森寶傳記

歌で書く歴史—日本時代の原住民音楽家、高一生・陸森宝伝記書評

Writing History with Songs

Reviews of the Biographies of Uongu Yatauyongana and BaLiwakes, the Two Aboriginal Musicians Educated During the Japanese Time

文｜王雅萍（國立政治大學民族學系講師）

有歌聲的傳記

這二年間台灣原住民文化界的盛事是台灣原住民文學界雙傑浦忠成（鄒族）、孫大川（卑南族）教授各自出版了本民族耆老的音樂教育家高一生和陸森寶的傳記。跟其它傳記發表會不同的是，兩本新書都伴隨有音樂會，文建會2006年5月19日於紅樓劇場舉辦『鄒之春神高一生：音樂．史詩．歌』紀念音樂會，2007年也資助11月10日（台北，耕莘文教院），11月17日（台東，史前博物館），「卑南族音樂靈魂陸森寶」兩場紀念音樂會，活動令人耳目一新。

《原舞者》也都曾先後各以兩位傳主的音樂故事展演歌舞劇，分別是1992年的「懷念年祭」，以及原舞者2007年度新作「杜鵑山的回憶：阿里山鄒族高一生先生紀念演出」，筆者很幸運都曾現場聆聽，轟動感人。

筆者覺得這兩本傳記是值得推薦給各級學校原住民青年學子閱讀，繼續傳唱或改編的樂章，也許還可以改編成電影，應該不輸愛爾蘭電影「吹動大麥的風」。

尋著歌聲的翅膀和原住民史相遇

人到中年，常常驚覺生命裡有種無法言說的「似曾相識」，筆者無緣親炙兩位原住民音樂家的容顏，卻曾在田野裡跟兩位前輩的歌聲，很奇特地以心靈相遇。

台東市南王部落是筆者初入民族學田野調查成年禮之地，那曾是瑪格麗特雅萍學會吃第一口檳榔，學會唱第一首原住民的歌「美麗的稻穗」的地方，這是筆者唯一族語版可朗朗上口的原住民歌曲，在那裡常常聽到這個傳說中的音樂創作者的名號「陸森寶」先生，懷念年祭的歌聲召喚著離鄉遊子的心。

二二八是台灣人民心中永遠的痛，這是個需要集體心理治療與心靈重建的民族衝突事件。筆者1992年左右曾經是台北市二二八口述史記錄調查隊的逃兵，當時不敢再繼續做口述歷史的工作，理由是民族所功課很忙，其實是在口述訪問的過程中受不了受難家屬的啜泣聲，很難想像受害者家屬親人在一夜之間就永遠不見了，那種痛是年輕的自己生命中無法承受的重，只有選擇逃

浦忠成（巴蘇亞．博伊哲努／鄒族）

嘉義阿里山特富野社人，族名：Pasuya Poiconu，1957年生，文化大學中研所博士。現任國立台灣史前文化博物館館長，曾擔任花蓮師範學院、臺北市立師範學院等校之教職工作，2002年任行政院原住民委員會政務副主任委員，浦氏將學術專業引入原委會，諸如永續經營、生物多樣性等觀念。在國內多種學術其刊發表學術論文並主持參與行政院原委會、教育部、國科會多項研究計畫。

離。政治解嚴後雖然二二八的眞相，寫入了歷史教科書，但是很多知識份子還是跟筆者一樣選擇逃離。筆者逃離了二二八口述工作，但做爲一個民族史教學研究者，心裡卻一直掛念著台灣人民應該如何走出二二八的歷史陰霾，每年到了二二八，筆者都會出席相關紀念活動。面對那載不動的悲情，永遠記得有一年的二二八，筆者一個人坐在台北二二八和平紀念公園，靜靜地聽著台上來自阿里山受難者家屬高英傑（高一生兒子）的歌聲，那彷彿天籟的聲音，洗滌了我那不安的靈魂。音樂果然是苦難靈魂的救贖，胸中鬱壘在暖暖的陽光下昇華並找到新出口。而記得去年11月23日晚上，天有點冷，在東吳大學傳賢堂，原舞者2007年年度新作「杜鵑山的回憶：阿里山鄒族高一生先生紀念演出」。筆者看著表演，幾度熱淚盈眶。劇中高菊

政治與文藝交纏的生命
—高山自治先覺者高一生傳記

作者：浦忠成
頁數：249頁
出版：行政院文化建設委員會

花（高一生長女）用影像娓娓道來家人因爲父親被以叛亂罪槍決，被族人誤解的痛苦與母親高春芳暗夜的哭聲，面對心靈的痛，家人唯有藉著吟唱父親的歌聲來超越。歌舞劇甫一結束，前排區的觀眾約150人起立鼓掌，這一晚全場有超過800人的觀眾，相信這齣歌舞劇，深深觸動很多在場觀眾的心靈，原住民用歌聲見證也超越了台灣史最痛的扉頁。

抵抗與隱身屈從，兩種命運

兩位傳主年紀只差2歲，是日本時代台南師範學校前後期的學生，可說都是「日本製」跨越兩個政權世代的原住民知識份子，兩個人最流利的音樂創作書寫語言都是日本語，都能以歌記錄部落生活，鼓舞人心，但終戰後兩個人命運卻有天壤之別。

阿里山鄒族Uonggu Yatauyongana（日本語名矢多一生（Yata Kazuo），漢語名高一生），生於1908年阿里山鄉特富野大社石埔有（Cipuu）小社，1954年因叛亂罪遭槍斃，享年46歲。矢多（高）一生從小在阿里山的達邦蕃童教育所5年，後轉入嘉義市區的小學，1924年保送台南師範，受普通科4年及演習科2年教育，1930年畢業。「矢多」是鄒語氏族名「Yatauyongana」日本語漢字音譯，「一生」是「阿里山鄒族第一個進入師範學校的學生，或是最優秀的學生」（浦忠成。2006：頁6）。與愛妻湯川春子（高春芳）Haruko，是原住民部落菁英結合成生命伴侶同心爲部落教育而努力的模範夫妻，他一生全心奉獻給鄒族，希望借日本人的現代化教育力量提升部落生活水準，也曾規劃高山自治的構想。（浦忠成。2006：頁73-79。）

他曾經在阿里山巧遇俄國語言學者聶夫斯基（N.A.Nevskij，1892-1937）協助完成特富野部落的語言及民間文學調查開闊視野，受到左翼社會主義思想運動的啓蒙。台灣曾在

俄國語言學者聶夫斯基（N.A.Nevskij，1892-1937）

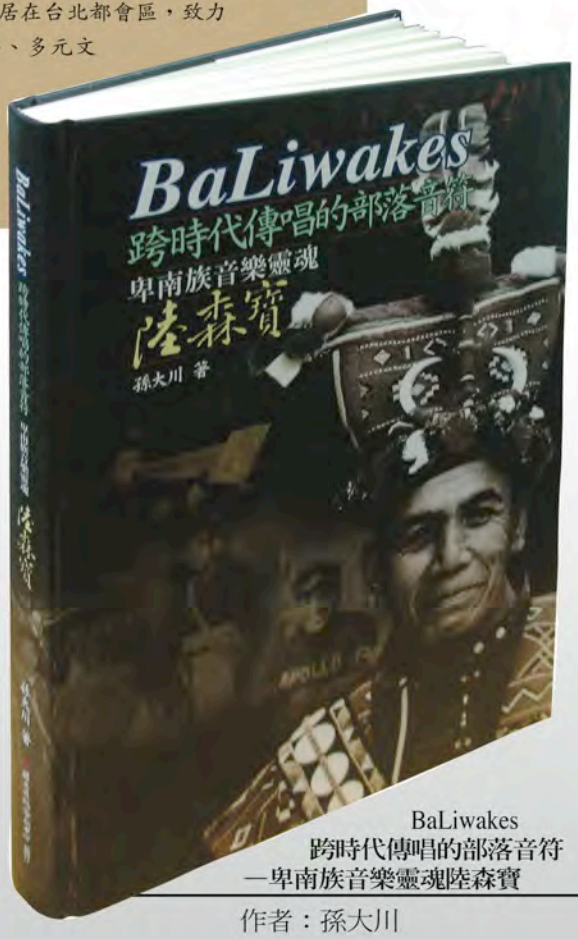
> 跨越兩個政權世代的原住民知識份子，
> 兩個人最流利的**音樂創作**書寫語言都是日本語，
> 都能以歌記錄部落生活，鼓舞人心，
> 終戰後兩個人命運卻有天壤之別。

孫大川 （Pa'labang／卑南族）

台東卑南族人，族名：Pa'1abang，1953年生，國立台灣大學中文系畢業，輔仁大學哲學研究所碩士、比利時魯汶大學漢學碩士。現任國立東華大學民族發展研究所所長兼民族語言與傳播學系系主任、山海文化雜誌社總編輯、財團法人原舞者文化藝術基金會董事長。曾任行政院原民會副主任委員。長年定居在台北都會區，致力於台灣多元族群、多元文化的倡議與推廣：尤戮力於台灣原住民文化的紀錄、保存與研究。

1993年由俄國學者李福清和浦忠成教授合作出版中俄語對照的《台灣鄒族語典》，爲是後鄒語研究奠下難得的基礎資料。

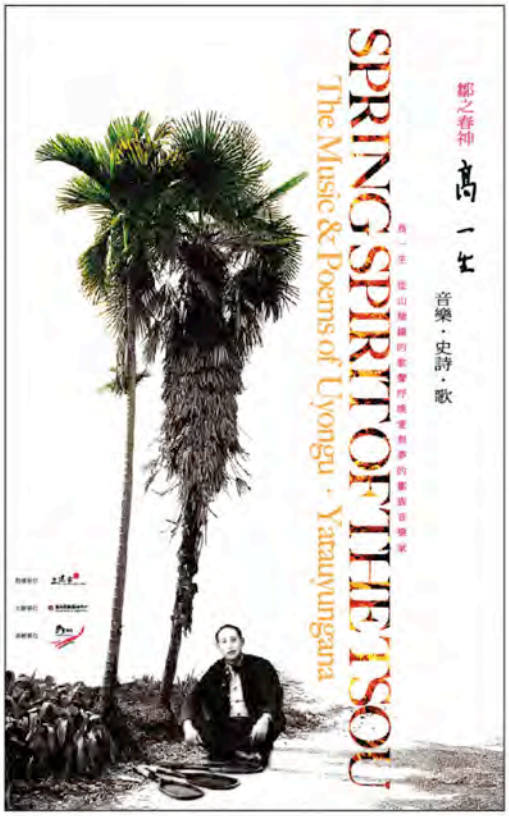
1945年擔任吳鳳鄉（今阿里山鄉）鄉長，兼任分駐所所長，政權交替期間，高一生爲掩護台南縣長袁國欽上山逃難而捲入二二八事件，後來在軍情機關人員長期監控下，被設計出貪污、匪諜叛亂之罪名被捕入獄，於1954年4月遭槍決，史稱「蓬萊民族解放陣線」案，同案被判處極刑，還有林瑞昌、湯守仁、汪青山、武義芳、高澤照等原住民前輩。（浦忠成。2006：頁79–100。）關於讓高一生蒙難的「高山自治」構想，中研院台灣史研究所吳叡人認爲：「高一生是接受日本國家所賦予的『日本國民—高砂族—阿里山鄒族』的分類架構，雖以日本巡查的身份，積極參與日本在部落的現代化社會改造工作，



BaLiwakes
跨時代傳唱的部落音符
—卑南族音樂靈魂陸森寶

作者：孫大川
頁數：303頁
出版：行政院文化建設委員會

但在柔順臣服的外表下，卻有謙遜卻堅定執著的民族主體意識。」（轉引自浦忠成。2006：頁73。），因爲這個主體自治自決意識，我們不難理解在「光復」初期，曾經倍受新政權領導人關愛、禮遇、攏絡的阿里山政治菁英，竟難逃被槍決的命運。



『鄒之春神 高一生 音樂・史詩・歌』音樂會海報。

細膩理性的音樂靈魂—音樂教室裡的陸森寶。
圖片出處：《BaLiwakes跨時代傳唱的部落音符—卑南族音樂靈魂陸森寶》

高一生賢伉儷情深義重，共生育子女11人，妻子與子女都喜歡音樂，他寫的獄中家書或音樂創作篇篇動人，與中華民國的革命先烈林覺民的「與妻訣別書」相比，毫不遜色。在獄中寫給家人的最後一封信這樣寫著：「物品讓人取去也無所謂。我的冤情日後必會昭明……。田地和山野，隨時都有我的魂附守著。水田不要賣。」，道出了他對土地、民族、家人的愛。

全書浦忠成教授以「有愛有恨無悔」來詮釋這段政治與文藝交纏的生命故事，並以「高山自治先覺者」來緬懷族親英雄早逝的歷史定位。

高一生音樂代表作有「春のさほ姫（春之佐保姬）」、「鹿狩り（打獵歌）」、「つつぢの山（杜鵑山）」、「Bosifou ne Patungkuonu（登玉山歌）」等。作品並收錄爲「春之佐保姬－高一生紀念專輯」，目前著名歌手高慧君爲其孫女。

BaLiwakes（バリユワクス，改日本名森寶一郎，漢語名陸森寶），1910年生，1988年壽終病逝，享年78歲，死前仍創作「懷念年祭」。他出生於台東的南王部落，父母家族都是卑南族中的領導家族。本書引述陸森寶親筆用日本語拼寫的族語自傳。

說明陸森寶受其二姐相挺努力賣菜賺學費，念蕃人公學校，然後一路從台東公學校—台東公學校高等科—台南師範學校普通科—台南師範學校演習科畢業，23歲取得台灣公學校甲種本科正教員資格。36歲到52歲間歷任新港公學校（成功鎮三民國小）訓導，寧埔公學校（長濱鄉寧埔國小）訓導，小湊國民學校（成功鎮忠孝國小）訓導，台東農校體育和音樂老師，在民國50年左右退休。本傳記可說是非常精彩的部落知識份子的受教育民族誌，在政權更替期間，他成功地轉換兩個國語，以音樂和體育老師的身分，保住教職。

一生熱愛部落，熱愛創作成癡，對卑南族傳統古調的基礎上，運用西式音樂教練訓練，成功地讓卑南族語歌謠傳統與現代接軌，孫教授以「沈醉於音符的人」和「身教大師」肯定這個心在永遠的「paLakuan」（卑南族會所）的民族音樂靈魂。

如果說高一生是原住民政治領袖型的思想型人物，那陸森寶的則是抬轎型的超級助選員，因爲他作育英才無數，經常以歌聲幫忙卑南族的政治人物助選。

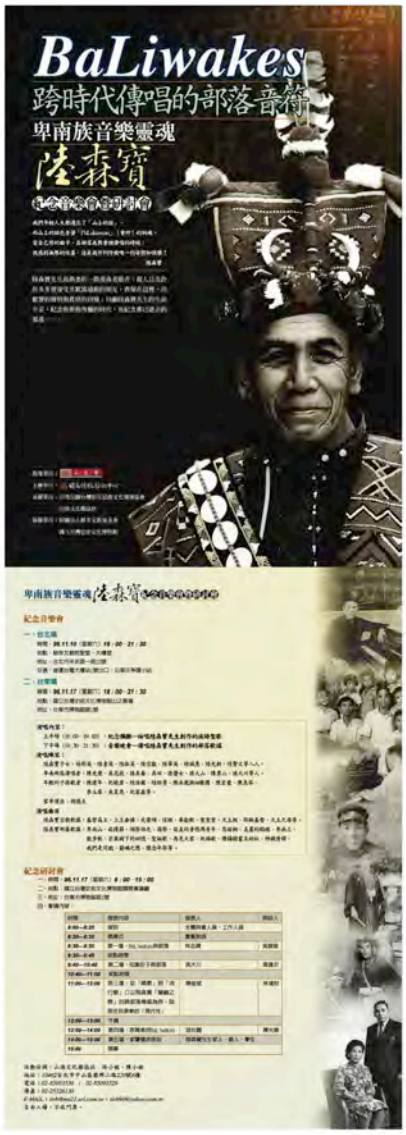
由於陸森寶二女婿陳光榮是天主教傳教士。陸森寶於61歲受洗，從傳統宗教皈依改宗天主

陸森寶二女婿陳光榮（左）與孫子陳建年。
圖片出處：《BaLiwakes 跨時代傳唱的部落音符—卑南族音樂靈魂陸森寶》

> 如果說高一生是原住民政治**領袖型**的思想型人物，
> 那陸森寶的則是**抬轎型**的超級助選員，
> 因為他作育英才無數，
> 經常以歌聲幫忙卑南族的政治人物助選。

他的音樂天賦已有兒孫輩繼承發揚，其中外孫陳建年2000年「海洋」獲第11屆金曲獎最佳男演唱。

教，其音樂創作的天分在編寫天主教的族語聖歌上有很大的發展，也因此有更大的教育傳承。受業學生曾建次是台灣第一位原住民分區主教神父，曾爲其編輯出天主教會版歌謠《族群感頌—卑南族》。原舞者在1992年首次以「懷念年祭」呈現其音樂故事，經過歷年的演出和在各大專院校舉辦「年的跨越」巡迴示範教唱，陸森寶的音樂已經變成是原住民世界的跨族傳唱名曲。他的音樂天賦已有兒孫輩繼承發揚，其中外孫陳建年2000年「海洋」獲第11屆金曲獎最佳男演唱，2007又年以「東清村3號」獲第18屆金曲獎最佳專輯製作人獎，並以<雙河戀>勇



新書發表的音樂會幾乎網羅卑南族的老中青各代歌者紛紛獻唱，有歷史的傳承也展現部落的生命力。

> 高一生和陸森寶兩位前輩以**音樂為工具**，記錄部落生活的生命過程，也讚美部落生活過程，在台灣的土地上傳唱，雋永繞樑。

奪台灣原創流行音樂大獎原住民族語組首獎。

這本傳記寫作過程展現puyuma的「團結眞有力」精神，幾乎是部落和家屬親人總動員。全書得助於陳光榮、陸賢文編譯《陸森寶親筆自傳》初稿，陸賢文編的《我所知道的陸森寶先生》甚多，後面還有孫大川教授精心比對並註釋翻譯的《陸森寶創作歌謠選錄》。新書發表的音樂會幾乎網羅卑南族的老中青各代歌者紛紛獻唱，非常有歷史傳承的部落生命力，很可惜原民台沒有現場直播，不然可以做爲學校原住民音樂教育的活教材。

回歸部落為上一代菁英書寫傳記

問起浦忠成教授和孫大川教授，爲何爲想替部落長老寫傳？浦教授說起1991年在台北遇到來自蘇聯的學者李福清拿著聶夫斯基（N.A.Nevskij）當年寫的語言書，聲聲探尋「阿里山的鄒族還在嗎？」「特富野部落的矢多一生還在嗎？」，讓他憶起想替族親中「第一位受現代教育」，「第一位爲民族的未來擘畫過遠景的知識菁英」寫些文字的心願，但因悲劇讓家屬痛心，戒嚴讓部落族人禁聲，直到1994年後因爲陳素貞女士在《台灣文藝》陸續發表〈高山哲人其威萎：原住民在白色恐怖時代一幕悲劇〉數篇文稿後大有突破。（浦忠成。2006：頁7。）本篇可謂是綜合目前高一生研究成果的本民族敘事觀點生命故事力作，若有不完整之處，則有待新材料的挖掘與詮釋了。令人期待的是2008年4月將在日本天理大學辦理「高一生」國際學術研討會，台日兩國原住民研究者齊聚一堂，多元交響地討論高一生。

孫大川教授說道：「很早以前我就有爲這些『第一個國家』所培育的知識份子寫傳的念頭，只是忽忽二十年過去了」，很可惜是在傳主死後才動筆，他表示其實本書撰述過程相當辛苦，但「心志卻出奇的清朗專注。半年來我訪問陸森寶周圍最親近的人，閱讀他那個時代的資料，一遍又一遍聆聽、校訂他所創作的歌曲；少年時代那種種記憶紛紛湧上心頭，一些事，一些人物，一些褪了色的場景，彷彿做夢一樣，依稀呈現在眼前」。這本陸森寶的傳記，對孫教授而言，不僅是獻給我的姨丈，也獻給那一代的族人，以及心中「那永遠也喚不回的部落」。（孫大川。2007：頁6。）

有一次朋友H問筆者，對兩位原住民前輩的故事比較欣賞誰？想像著如果回到那個戰亂的年代，個人命運恐怕是身不由己的選擇吧！

高一生和陸森寶兩位前輩以音樂爲工具，記錄部落生活的生命過程，也讚美部落生活過程，他們的音樂可說成了他們所屬年代的證言，在台灣的土地上傳唱，雋永繞樑。

用力推薦這兩本傳記給原教界朋友們，請大家用力讀。思考應該怎麼做原住民知識份子？◆