

既感性又知性 評《尋覓複音——重拾台東阿美族失落古謠》

感性的で知性的：『尋覓複音——重拾台東阿美族失落古謠』書評
On Retrieving Lost Ancient Polyphonic Ballads of Taitung 'Amis

文 | 葉淑綾 (台東大學公共與文化事務學系南島文化研究碩士班副教授)
圖 | 編輯部

還記得2014年收到貓狸文化工作室負責人彭文銘寄來的《尋覓複音——重拾台東阿美族失落古謠》有聲套書時，就為此書封面的質感和設計之精美感到驚豔，仔

細閱讀解說冊和聆聽專輯中收錄的古謠後，更為促成此書出版的彭文銘、東吳大學音樂系教授呂鈺秀和杵音文化藝術團團長高淑娟等人的用心與努力感到敬佩。他們

有感於珍貴且聞名於世的阿美族複音歌謠正因為生活場域和情境的改變而快速消亡，於是出錢出力集聚馬蘭、新馬蘭、馬當、日卡地、都蘭、宜灣、胆臘、長

《尋覓複音——重拾台東阿美族失落古謠》由貓狸文化工作室出版，編輯團隊踏訪馬蘭、新馬蘭、馬當、日卡地、都蘭、宜灣、胆臘、長光、真柄9個部落，收錄60首歌謠及其導聆文章，並另外收錄4篇文章介紹阿美族歌舞文化，隨書附上3張音樂光碟。

光 and 真柄部落的耆老們一同錄製此專輯，總共收錄60首歌謠。

為保存阿美族複音歌謠 盡一份心力

在此有聲套書中，彭文銘、呂鈺秀和高淑娟也分別撰文說明此專輯的源由和製作的過程。其中，扮演推手角色的彭文銘撰文簡介貓狸文化工作室，文中提到基於對「台灣傳統音樂」的熱愛與傳承的使命感，在人力有限、經費拮据的情況下，仍一家三代戮力投入台灣傳統音樂的保存與傳承，在他們的努力之下，貓狸文化工作室保存了6,000多張黑膠唱片資料；除了保存和搶救台灣傳統音樂的職志，貓狸文化工作室也積極蒐錄各地未曾被記錄的民謠。如彭文銘所形容，阿美族古謠中高低音混合的歌唱方式，有如台東都蘭山脈珍貴的藍寶鑽石一般舉世聞名，但卻面臨傳承斷層和消失危機，因此透過錄製此專輯，期盼為保存此文化資產有所貢獻。

呂鈺秀和高淑娟在彭文銘的請託下，負責此有聲書的策劃、指導和製作。從他們的文章中可以了解此任務的艱

難和辛苦，因為這次的部落音樂採集範圍廣闊，跨越5個鄉鎮、9個團隊的錄製計畫，過程中的調查尋找和溝通協調都充滿許多挑戰，他們一一克服，終於在眾人的共識、合作之下完成這得來不易的專輯。呂鈺秀希望聽眾對阿美族複音音樂不僅止於感性的欣賞，也能有理性的認識，因此這本有聲套書也收錄了4篇文章：孫俊彥〈台東阿美的複音歌唱〉、呂鈺秀〈音樂的思考與記

憶〉、高淑娟〈部落文化——從生命出發〉，以及葉淑綾〈阿美族歌舞文化的意涵〉，希望幫助讀者進一步瞭解阿美族的音樂文化。

從不同角度 解析阿美族複音歌唱

長期研究馬蘭複音音樂的孫俊彥，在文中對阿美族的複音歌唱、其學習與傳唱的過程，以及風格變遷與傳統觀念做了扼要的

書中收錄四篇文章，分從不同角度介紹、解析阿美族複音歌唱及其歌舞文化意涵。

導聆文章以部落為篇章，再針對單首歌曲簡介其歌謠、含義及演唱歌者。

貓狸文化工作室彭家三代。

說明，強調阿美族的複音歌謠因為運用了「彎曲」的即興技巧，使得一首歌曲的基本面貌會因不同世代、不同地區和不同團體而呈現多元變異，這也讓我們在當代情境下，對「傳統」的界定有更多討論空間。呂鈺秀透過與西方音樂的比較，呈現阿美族複音

台灣傳統音樂的寶藏 在貓狸文化工作室

台灣傳統音樂の埋藏は猫狸文化工作室に
Taiwanese Traditional Music Treasures in
Bari Culture Studio

文·圖 | 編輯部

因為 驚艷《尋覓複音——重拾台東阿美族失落古謠》這套音樂專輯整體製作的專業與質感，進而對「貓狸文化工作室」感到好奇，這個工作室為什麼這麼厲害？我們在一個早春飄雨的日子來到苗栗，拜訪工作室的主人彭文銘先生。

「貓狸」是苗栗的古地名，貓狸文化工作室取名之意就是主人居住的所在地苗栗。工作室是彭文銘的父親彭雙松在1990年創立，相關的行政運作都是彭文銘負責，至今已經26年。在主人的帶領下，我來到擺滿各種錄音設備和各式各樣黑膠唱片的工作室，看似雜亂的空間裡，珍藏著主人細心保留的傳統音樂，聽著細數家珍的收藏過程與目前正

在進行的推廣傳統音樂的工作，不得不佩服這個工作室努力的成果。

一家三代戮力保存台灣傳統音樂

貓狸文化工作室的前身是彭雙松與弟弟彭雙琳在1947年成立的「國際唱片行」，這是苗栗郡的第一家唱片行，至1959年又成立了「美樂唱片出版社」，專門出版客家傳統歌謠與客家採茶戲以及八音、北管等黑膠唱片，1973年彭雙琳過世，國際唱片行與美樂唱片出版社因而歇業。然而彭家父子一直秉持著對「台灣傳統音樂」的熱愛，這份使命感讓他們創立了貓狸文化工作室，開始收藏台灣傳統音樂唱片。工作室的收藏除了原有美樂唱片出版社的300多張唱片外，陸續買下「遠東」、「鈴鈴」、「月球」等老唱片公司的唱片與全部著作財產權，擁有台灣傳統音樂唱片，多達6,000多張，內容則涵蓋客家採茶歌、客家採茶戲、八音、北管、福佬歌仔戲、布袋戲、南管、台灣地方民謠以及原住民歌謠。其中原住民歌謠唱片已整理登錄的有268張。

目前工作室的重要工作就是整理分類與轉錄這6,000多張的老唱片，彭文銘說明：「6,000多張的唱片雖已取得數家老唱片公司的著作財產權，但資料卻不太齊全，只好分別由堪用之蠟膠唱片、黑

音樂的特色，也從其特色探討年輕人學習、傳承複音音樂的挑戰，並期許研究者發展符合阿美族複音特色的呈現方式，來幫助複音歌謠的記錄與延續。高淑娟則描述自身採集阿美族音樂、執行此跨鄉鎮計畫的契機與過程，同時期盼此專輯的出版可以引發

更多人的研究，對這珍貴的無形部落資料庫加以關注。而筆者的短文旨在探討歌舞之於阿美族社會文化脈絡中的多元意涵，說明阿美的歌舞如何傳達人與人、人與自然、人與超自然之間的互動交流，並反映社會生活百態與時代變遷的容顏。

這本珍貴且難得一見的有聲書在呂鈺秀、高淑娟和彭文銘的努力下見諸於世，也於2014年榮獲金曲獎「最佳傳統音樂專輯獎」的肯定，極力推薦讀者聆聽專輯中所記錄的古謠，閱讀收錄的文章，享受一趟既感性又知性的阿美族複音音樂之旅。◆

膠唱片、盤式母帶、匣式、卡式錄音帶以及數位錄音帶等，藉由各種有聲載體之互補，將資料拼湊齊全。」工作室在轉錄這些老唱片是非常用心的，不計代價地採用頂級的軟硬體設備，也不斷地精進轉錄的技術，俾使音質更臻完美。為此，彭文銘還培訓就讀於苗栗高商資料處理科的兒子彭志賢，將其所學應用於工作室，負責轉錄、數位化、音質處理等工作，希望藉由三代人的努力，將目前搜集到的6,000多張的黑膠唱片整理出版。

續做這樣的工作。

憑著自己過去經營蘭花生生意累積下來的資本來支應工作室開銷，貓狸文化工作室無怨無悔地收藏與推廣台灣傳統音樂，用愚公移山的精神與時間奮鬥，令人動容。臨走時，我們拿到工作室新出版的《客家八音》音樂專輯，大紅色象徵客家節慶的喜氣包裝，有創意又精緻，從這些專輯的出版可以看出工作室的品味與個性。衷心希望有朝一日，這些台灣傳統音樂能得到更多公部門的重視，重新順利出版。

專輯只送不賣

望相關單位支持保存工作

工作室先後正式發行50多張台灣傳統音樂CD，彭文銘說這些CD皆為非賣品，只送不賣，送完為止。像是2010年與2013年榮獲金曲獎「最佳傳統歌樂獎」及「最佳傳統歌樂獎評審團獎」的《正宗恆春民謠——思想起》、《穿越時空半世紀——傳唱馬蘭古謠》兩專輯都是非賣品。彭文銘說，出版這些傳統音樂CD是他的興趣，在能力所及的情況下，他會繼續做這樣的工作，但是6,000張的CD數量，遠遠超過他的能力，因此他最大的夢想，就是希望有相關單位願意支持他繼

《客家八音》費時2年，將「苗栗陳家班八音團」已故大師陳慶松、郭鑫桂早期的黑膠唱片數位化，收錄10首最具代表性的曲目。以大紅色、燙金字樣設計包裝，專輯共2張CD並有專書導聆、介紹客家八音及2位大師。