

100 年南島學術研究計畫成果報告

菲律賓音樂發展與現況研究—

Dr. Verne de la Peña 來台參訪講演

執行期間：100 年 05 月 29 日 至 100 年 06 月 05 日

執行單位：國立台灣師範大學民族音樂研究所

戴拉·貝亞博士 (Dr. Verne de la Peña) 服務於菲律賓大學音樂學院之音樂研究部門 (Department of Music Research, University of the Philippines, College of Music)，並擔任部門主任。戴拉·貝亞為音樂學者、作曲家、音樂教育家，為菲律賓音樂研究權威，研究範圍包含菲律賓島嶼 Sariaya Quezon、Kankana-ey 族的音樂及菲律賓教會音樂文化發展等。本次戴拉·貝亞博士來台，至國立台灣師範大學進行為期一週的參訪，並至國立台北藝術大學進行一場專題演講，行程如下：

一、學術交流部份

(一) 三場學術演講：

1. “Music in the Philippines: The Asiatic Traditions”

- 時間：100 年 05 月 30 日 (Mon) 13:00-15:00
- 地點：國立台北藝術大學音樂學系音樂一館 102 教室

2. “Music in the Philippines: The Asiatic Traditions

The presentation introduces the pre-Hispanic music cultures and distinguishes between the northern and southern vocal and instrumental traditions”

- 時間：100 年 05 月 31 日 (Tue) 14:00-16:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂學院樂研一教室

3. “Music in the Philippines: Colonial and Post Colonial Music Cultures

The talk discusses the types of music traditions formed as a result of contact with Hispanic and American colonial forces, including lowland folk practices and urban art and popular forms.

- 時間：100 年 06 月 02 日 (Thu) 14:00-16:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂學院樂研一教室

(二) 二場工作坊

1. “The Bamboo Ensemble music of the Kalinga of Northern Luzon

(xylophone blades, buzzers, stomping tubes and panpipes)

- 時間：100 年 05 月 31 日 (Tue) 08:00-10:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂學系視四教室

2. “The Bamboo Ensemble music of the Kalinga of Northern Luzon

(xylophone blades, buzzers, stomping tubes and panpipes)

- 時間：100 年 06 月 01 日 (Wed) 16:00-18:00
- 地點：國立台灣師範大學綜合大樓 600 教室

(三) 參訪行程

1. 參訪國立台北藝術大學音樂學系、傳統音樂學系，並參觀圖書館音樂相關典藏
 - 時間：100 年 05 月 30 日 (Mon) 15:30-18:00
 - 地點：國立台北藝術大學
2. 參訪國立台灣師範大學音樂學系，拜會林主任明慧
 - 時間：100 年 05 月 31 日 (Tue) 10:30-11:00
 - 地點：國立台灣師範大學音樂學系
3. 參訪國立台灣師範大學音樂學院，由許院長瑞坤介紹學院概況
 - 時間：100 年 05 月 31 日 (Tue) 16:00-17:00
 - 地點：國立台灣師範大學音樂學院
4. 參觀國立台灣師範大學音樂數位典藏中心 (Digital Achieve Center of Music)，由中心助理江巧雯、林雨辰等，介紹中心設施及黑膠唱盤計畫，並交換田野採集內容之典藏心得
 - 時間：100 年 06 月 日 (Mon) 14:00-15:00
 - 地點：國立台灣師範大學音樂數位典藏中心
5. 展示本所錢所長善華主持之「南島語族數位博物館計畫」、本所黃均人教授主持之「奇美名琴典藏計畫」成果及網站設施
 - 時間：100 年 06 月 2 日 (Tue) 10:30-12:00
 - 地點：國立台灣師範大學民族音樂研究所辦公室

二、學術講學部份

戴拉·貝亞博士來台期間所舉辦的二場演講及工作坊內容摘要如下：

(一) 《菲律賓音樂：具亞洲特色的傳統》

“Music in the Philippines: The Asiatic Traditions

The presentation introduces the pre-Hispanic music cultures and distinguishes between the northern and southern vocal and instrumental traditions”

1. 造就菲律賓音樂多元性的外在因素

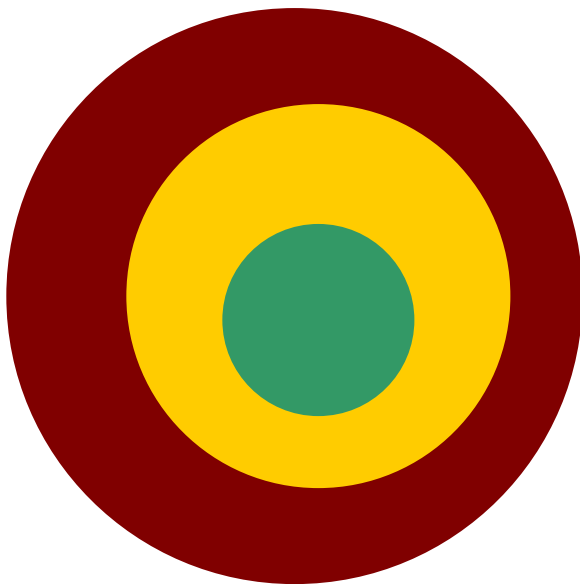
菲律賓群島由 7100 個島嶼組成，分為呂宋島 (Luzon)、維薩亞斯群島 (Visayas) 和民答那峨島 (Mindanao) 三大島群；人口總數約為七千六百萬，並有 120 到 175 種

語言。菲律賓自 15 世紀至 19 世紀，有長達三百多年的時間受西班牙統治；20 世紀前半又受美國統治，對菲律賓的音樂文化發展產生了深遠的影響。

2. 三種菲律賓音樂文化的典型

由菲律賓音樂學者 José Maceda (1917-2004) 所提出，將多樣的菲律賓音樂分為三種典型：城市音樂 (Urban)、鄉村民歌 (Lowland Folk)，以及具亞洲特色的 (Asiatic)。城市音樂即指在城市區域中活動、產生並使用的音樂；鄉村民歌則是將音樂發生地移至鄉村；較繁複也最具特色的，便是具亞洲特色的音樂。【圖 1】

3. 具亞洲特色的音樂傳統

具有亞洲特色音樂傳統典型的人數，約只佔總人口的百分之十。其中，百分之八的人口來自呂宋、民多羅 (Mindoro)、帕拉灣 (Palawan)、民答那峨以及蘇盧 (Sulu) 等島嶼的族群，總計有五十多種語言；其餘百分之二的人口，則為民答那峨的回教徒 (Muslim)。

該類音樂分為「北方傳統」(Northern Traditions) 與「南方傳統」(Southern Traditions) 兩種形式，可由以下音樂特徵來區分：鑼群種類、唱腔風格，以及音樂的形式和社會結構。【表 1】【表 2】

【表 1】菲律賓南北鑼群種類使用比較表

項目	北方	南方
樂器形式	平面鑼 (Flat gongs)	乳鑼 (Bossed gongs)
合奏形式	• 對鑼有多種稱呼方式，如 gangsa, gangha	• 以 Maguindanao 的鑼合奏為例，有以下組成樂器：有音階

	<ul style="list-style-type: none"> 在演奏中，鑼的數量可隨意增減 (未固定) 通常與圓椎鼓 (conical drum) 以及鐵製打擊樂器 (steel percussion) 搭配演奏 因多樣組合而產生出「複合旋律線」(resultant melodies) 在一般儀式及宗教儀式中使用 與靈魂世界的聯結 (祭祖) 限制使用的場合，非儀式進行時禁止演奏 	<ul style="list-style-type: none"> 的鑼 (Kulintang)、大的掛鑼，寬邊 (Agung)、一套掛鑼，窄邊 (Gandingan)、小的掛鑼 (Babandil)、鼓 (Dabakan) 其他的合奏形式尚有 Kulintangan (Maranaw 族)、Kwintangan (Yakan 族)、Tanggunggo (Bagobo-Tagabawa 族)、kwintangan kayu (Yakan 族) 演奏中結合使用鑼群和鼓群 不同大小的鑼有特定功用 鑼是主要的旋律樂器，其他樂器為輔助性質 與儀式和宴會的聯結 (表演)
替代樂器	竹製蜂鳴器 (Balimbing)、羽毛型的竹製打擊樂器 (Patangguk)、敲擊的齊特琴 (Tambi)、竹製齊特琴 (Kolitong)	--

【表 2】菲律賓南北唱腔特色比較表

項目	北方	南方
特色	<ul style="list-style-type: none"> 以字為主的，像說話並有清晰的發音 (Logogenic) 樂句短 音域狹窄 發音時整體感覺放鬆 	<ul style="list-style-type: none"> 複雜的一字多音唱法，富花腔、裝飾性 (Melogenic) 樂句長 (以換氣的長度決定) 音域寬廣 緊繃的，帶有鼻音的表現
演唱類型	<ul style="list-style-type: none"> Ullalim (Kalinga 族) Oggayam (Kalinga 族) Bayyog (Kankanaey 族) 	<ul style="list-style-type: none"> Bayok (Maranao 族)
其他特徵 (綜合比較)	<ul style="list-style-type: none"> 開放式曲式，樂曲可任意循環、重複 在合奏音樂中，每一分部都一樣重要 將音樂視為共同創作的藝術，眾人皆可參與 	<ul style="list-style-type: none"> 封閉式曲式，樂曲有一定順序與長度 於合奏音樂中，每一分部依重要程度有階級之分 強調「技巧」，將音樂視為專門的學科

4. 心得與結論

台灣雖鄰近菲律賓，但對其音樂文化卻少有接觸，國內研究者亦為少數。戴拉·

貝亞博士的演講內容概括了菲律賓音樂的發展以及特色，搭配豐富的田野採集資料及幽默風趣的言談，在兩小時內使聽者對菲律賓音樂文化具有全面且深刻的了解，拓展了學生對世界音樂的學養。

(二) 《菲律賓音樂：殖民與後殖民影響下的音樂傳統》

“Music in the Philippines: Colonial and Post Colonial Music Cultures

The talk discusses the types of music traditions formed as a result of contact with Hispanic and American colonial forces, including lowland folk practices and urban art and popular forms.

1. 西班牙殖民時期 (1521-1898)

西班牙人採用武力和基督教的力量對菲律賓進行統治，而音樂則扮演了勸誘與馴服當地人的角色；這樣的政策導致音樂的「文化移植」(transculturation) 現象產生。「文化移植」可視為一種外來文化對當地文化的融合，它不僅是取代或替換，而是一種全新的文化型態。「文化移植」的過程非常複雜，具有許多內在與外在的變因。

「文化移植」造成了菲律賓音樂文化的分層：城市音樂 (Urban)、鄉村民歌 (Lowland Folk)，以及具亞洲特色的 (Asiatic)。

2. 殖民時期的建設與改變

為能高效率的管理，西班牙人利用區域規劃的方式，將菲律賓分為市中心 (Town center)、鄉村 (Country side) 以及邊緣地區 (Outland)。市中心設有主教堂和政府機構，也是有權勢的人居住的地區；鄉村則是農田和佃農居住地；而邊緣地區則是非基督教徒的居住地。

3. 「文化移植」產生新的音樂類型

禮拜儀式 (Liturgical)、非儀式 (Extra-liturgical)、世俗 (Secular)、劇場 (Theater)、藝術 (Art)，以及城市流行 (Urban pop)。**【表 3】**

【表 3】 菲律賓「文化移植」後所產生的音樂類型概述

類型	內容
禮拜儀式音樂 (Liturgical)	<ul style="list-style-type: none"> • 西班牙設立學校讓男孩與男子學習 1589 年以前的單音聖歌 (音樂上的移植) • 教堂的樂手以及歌者可免除稅金 • 同時，非基督教音樂的發展被抑止
非儀式音樂 (Extra-liturgical)	<p>宗教音樂的一種，模仿禮拜儀式音樂，但不在教堂內演奏 (傳教者未認可)，部分音樂採用本地音樂，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pabasa (Pasyon): 敘述耶穌基督受難時期的歌曲，用於 Lent

	<p>(大齋期，復活節前四十天)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalit: 祈禱讚美詩，用於 novena (9 天齋戒期)與行進時。 • Pastores a Belen: 在聖誕季節演唱，描寫牧羊人造訪新生耶穌的故事
世俗音樂 (Secular)	<p>開始採用西方音樂的特色，如和聲、節拍等，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balitao: 男女應答式的歌唱 (追求異性) • Awit: 應答式音樂，用於飲酒時；也用於歌唱詩節式的故事，流行於 19 世紀 • Kundiman: 獨唱，大部份關於愛情 • Rondalla: 彈撥樂器的合奏
戲院 (Theater)	<ul style="list-style-type: none"> • Moro-moro or Komedya: 舞台劇，敘述摩爾人和基督徒在歐洲的戰爭 • Sarswela: 發展自歐洲查瑞拉小歌劇的傳統類型
藝術音樂 (Art Music)	<p>美國統治時期，學校開始教授世俗音樂，接受西方音樂訓練的菲律賓作曲家，開始創作菲律賓的藝術音樂，如 Nicanor Abelardo</p>
流行音樂 (Urban pop)	<p>隨著電影、廣播以及電視的發展以後，以及美國與歐洲的流行音樂普及，菲律賓的流行音樂也隨之受到影響</p>

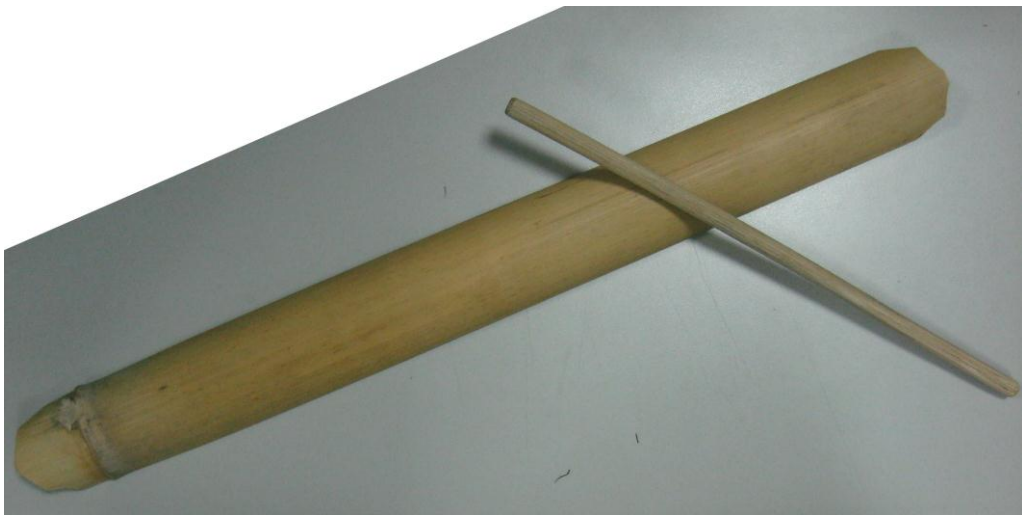
4. 心得與結論

菲律賓音樂的發展深受殖民文化的影響，但近年隨著民族意識抬頭，保存傳統文化成為一種共識，也逐漸的發展當地的藝術音樂。戴拉·貝亞博士在演講最後，放了一首菲律賓作曲家 Roman Santos 創作的鋼琴曲“Klintang”，即是利用菲律賓傳統音樂的特色、音響，創作出具有代表性的藝術音樂。在台灣的音樂文化發展過程中，也經歷了類似的情景，而今，當代亞洲音樂發展已是全球注目的焦點。

(三) 《工作坊：北呂宋 Kalinga 族的竹製樂器合奏音樂》

The Bamboo Ensemble music of the Kalinga of Northern Luzon (xylophone blades, buzzers, stomping tubes and panpipes)

1. 樂器介紹：本次工作坊使用樂器共六種，對照如下

PATTETEG (XYL. BLADES)

NOSE FLUTE (獨奏使用)

SAGEYPO (PANPIPES)

TONGATONG (STOMPING TUBES)

BALIMBING (BUZZERS)

PATANGGUK (QUILL-SHAPED PERC)

2. 演奏方式

- PATTETEG (XYL. BLADES) :

席地盤腿而坐，竹片彎曲面朝下安放於膝蓋上。右手持棒敲擊竹片，敲擊時左手不掩蓋為「開放敲擊」，有音高；敲擊時左手掩蓋為「悶擊」，無音高。

- NOSE FLUTE

獨奏使用。將吹孔置於右邊鼻孔 (左撇子則朝左)，笛身朝下，與鼻孔約成六十度角，雙手按笛身三個吹孔改變音高，呼氣發音。

- SAGEYPO (PANPIPES)

將竹管有凹槽的部份向上，較低側靠唇，吹氣發音。

- TONGATONG (STOMPING TUBES)

以半跪姿或坐姿，將竹管有孔的一端朝上以手掌覆蓋，無孔一端放於地面垂直敲擊發聲。分為「開放」敲擊 (有音高) 與「悶擊」(無音高)

- BALIMBING (BUZZERS)

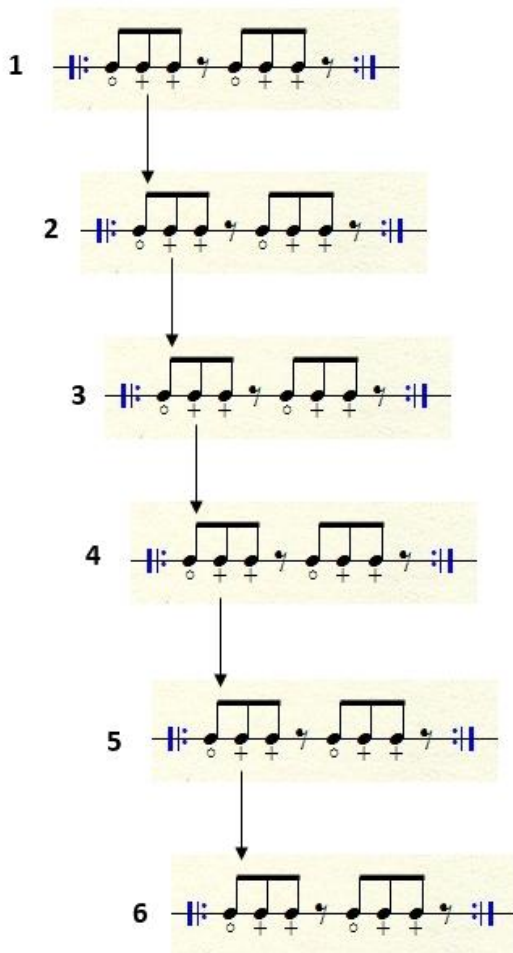
雙竹片端朝上，以左手或右手握下方竹管處，拇指蓋住側邊音孔，演奏時敲擊另側手掌或體側發聲。

- PATANGGUK (QUILL-SHAPED PERC)

手持下方竹管處，以單竹片端敲擊木塊發聲。

3. 實施方式

- 樂器介紹與敲擊方式演練。
- 每種樂器依音高可分六組，指派六位同學分持不同音高樂器，依譜例所示之分部節奏敲擊樂器。值得注意的是，旋律線採用“interlocking”(交錯)的方式串聯而成，曲式則為開放式，可依需要無限反覆。
- 譜例如下例 (以 PATTETEG 為例，○為開放，+為封閉)

4. 心得與結論

本次工作坊，戴拉·貝亞博士從菲律賓帶來六種 Kalinga 族成套的竹製樂器，參加工作坊的學生經由實地操作、演奏，了解菲律賓傳統音樂的特性，增進學生對於世界音樂的涵養，在多方面啟發學生對其主修或相關音樂知識的聯想。

三、計畫成果自評

此次戴拉·貝亞博士來台之實質效益與本計畫之成果自評如下：

(一) 數位典藏計畫經驗及成果交流

戴拉·貝亞博士所任教之菲律賓大學，擔任菲律賓音樂學者 José Maceda 的資料典藏工作，所使用之設備及典藏規格皆是世界級的標準，對於本校音樂數位典藏中心，是絕佳的交流機會。戴拉·貝亞博士本次參訪，除參觀數位中心的設備、典藏及計畫成果，亦提出自身經驗，並商討往後可能之合作機會。

(二) 交換學者之專長之於學術研究發展的助益

戴拉·貝亞博士為音樂學者、作曲家、音樂教育家，為菲律賓音樂研究權威，研究範圍包含菲律賓島嶼 Sariaya Quezon、Kankana-ey 族的音樂及菲律賓教會音樂文化發展等。本次講學焦點在於菲律賓音樂的綜觀發展，以及具代表性的傳統音

樂實作工作坊 (Kalinga 族竹製樂器合奏)，並協助提供傳統樂器留存本所，對於往後教學內容的拓展，以至傳統樂器的保存與展示，在在提升本所學術發展的深度與廣度。

(三) 對教師教學、研究方面之助益

本所教師所主持之國家型數位典藏計畫內容深入而廣博，本次戴拉·貝亞博士來訪，亦提出了許多建議，也開拓往後可能的研究範圍與方向，朝國際合作研究方向進行。

(四) 對提昇學生專業認知之助益

因民族音樂的範圍涵蓋廣泛，學生必須多方收集資訊與知識，以拓展自身的學養。本次戴拉·貝亞博士的講學，提供學生實地接觸菲律賓音樂的機會，並透過當地學者的研究角度，學習菲律賓音樂的特色與傳統。相對的，亦能學習學者的田野採集經驗，調整自身未來的研究方法及研究方向。

(五) 未來合作發展之助益

除了音樂數位典藏方面合作計畫的洽談之外，戴拉·貝亞博士亦建立了未來我方與菲律賓學術交流的橋樑，如九月即將召開的《許常惠教授逝世十週年紀念研討會》，便透過戴拉·貝亞博士邀請 Roman Santos 來台參加會議，並進一步研議往後的合作目標與方向。