

99 年南島學術研究計畫 成果報告
 初步成果報告

南島語族(雅浦地區)音樂研究—
小西潤子副教授來台參訪講演

計畫類別： 世界南島研究碩、博士生論文田野補助案
 選送世界南島研究碩、博士生短期出國研修補助案
 世界南島研究國外學者訪台交流補助案

執行期間：99 年 11 月 20 日 至 99 年 11 月 26 日

計畫單位/人員 (簽章)：民族音樂研究所所長 錢善華教授

成果報告類型： 精簡報告 完整報告

附註：本人具有著作財產權之論文或研究計畫成果全文資料，授予國立台東大學南島文化研究所南島學術研究計畫辦公室，得限計畫辦公室於教育部申請年度計畫或呈報成果時使用，以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

中 華 民 國 九 十 九 年 十 一 月 三 十 日

小西潤子 (Junko Konishi) 副教授服務於日本靜岡大學 (Shizuoka University) 之教育學部，為著名的音樂教育家以及音樂學者，尤對屬南島語族的密克羅尼西亞 (Micronesia) 雅浦地區 (Yap Island) 之音樂文化有深入研究。《新葛洛夫音樂辭典》(The New Grove Music Dictionary) 中的「雅浦音樂」辭條，即出自小西副教授之筆。本次小西副教授來台進行為期一週的參訪行程如下：

一、學術交流部份

(一) 二場學術演講：

1. “Yapese music and culture: separated individuals and connected villagers”

- 時間：99 年 11 月 23 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

2. “A young woman as t'aay: my field experience in Yap in the 1980s”

- 時間：99 年 11 月 24 日 (Wed) 10:00-12:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂學系視四教室

(二) 參訪行程

1. 參與本所排定之田野調查行程：苗栗南庄向天湖賽夏族矮靈祭。

- 時間：99 年 11 月 20 日 (Sat) 15:00-00:00
- 地點：苗栗縣南庄鄉向天湖賽夏族部落

2. 參觀國立台灣師範大學音樂數位典藏中心 (Digital Achieve Center of Music)，由中心主任黃均人副教授介紹中心設施，並交換田野採集內容之典藏心得

- 時間：99 年 11 月 22 日 (Mon) 11:00-12:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂數位典藏中心

3. 參訪國立台灣師範大學音樂學院，由許瑞坤院長介紹學院概況，並拜會學院各單位主管：音樂學系林明慧主任、表演藝術研究所林淑真所長

- 時間：99 年 11 月 22 日 (Mon) 14:00-15:00
- 地點：國立台灣師範大學音樂學院

(三) 指導協助國立台灣師範大學研究計畫「南島語族音樂博物館」之延伸研究

1. 了解該計畫現有雅浦盤帶錄音資料相關內容
2. 提供本計畫研究之相關文獻資料
3. 指導盤帶錄音數位化工作
4. 建議與協助規劃未來研究方向與範圍
5. 協助本計畫連絡至雅浦當地實際採集之機會

- 時間：99 年 11 月 25 日 (Thu) 10:00-12:00, 14:00-16:00
- 地點：民族音樂研究所辦公室

(四) 會晤國際事務處學術合作組梁一萍組長，商討並簽署國立台灣師範大學與日本靜岡大學學術交流草案 (MOU)

- 時間：99 年 11 月 24 日 (Wed) 13:00-14:00
- 地點：國立台灣師範大學國際事務處

(五) 研議此地區研究與進行之「南島語族音樂博物館—帛琉音樂數位典藏計畫」之延伸關係與可能性，以及所觸及之相關國內與國際著作權相關法規

- 時間：99 年 11 月 21 日 (Sun) 18:30-20:30
- 地點：民族音樂研究所辦公室
- 其他與會人士：錢善華教授、山口修教授、蔡佳芬博士後研究員

二、學術講學部份

小西潤子副教授來台期間所舉辦的二場演講與講學內容摘要如下：

(一) “Yapese music and culture: separated individuals and connected villagers”

《雅浦地區的音樂與文化：論個體獨立與群眾關聯》

1. 雅浦的地理位置

雅浦是太平洋西部加羅林群島中的一個島，也是密克羅尼西亞聯邦最西的一個州。雅浦島實際上由四塊相近的陸地組成，只是由珊瑚礁相連，所以該島也被稱為雅浦群島。雅浦島位於太平洋板塊接鄰菲律賓板塊的區域，島上地勢起伏，被茂密的植被所覆蓋；海岸則大部分是被珊瑚礁包圍的紅樹林沼澤。

雅浦鄰近帛琉 (Palau) 以及關島 (Guan)，距離台灣不遠，在南島語族的音樂研究中有許多可相互對照的實例，是以台灣本島為中心研究之餘，自外延伸極佳的地點。

2. 雅浦的殖民背景

雅浦自十九世紀起，便經過許多國家的殖民統治，連帶的也對其音樂文化或多或少產生影響。

殖民時間	殖民國家	備註
1886-1898	西班牙	
1899-1914	德國	
1915-1943	日本	
1944-1985	美國	1965 年山口修教授進行採集 1985 年小西潤子進行採集
1986-	無	密克羅尼西亞聯邦成立

3. 雅浦的「石幣」 (Stone money)

雅浦至今仍存留古老的石幣作為交易之用，其大小不一，但並不與價值成正比。

有些石幣因體積過於龐大，無法移動，故使用「所有權轉讓制」，並非現今屬於誰就必須搬動到持有人家中。石幣也成為雅浦島上獨具特色的景觀。

4. 生活型態與建築

雅浦人性格溫馴害羞，不喜吵鬧，因此「靜靜的坐著」成為一種特殊的生活方式，小孩子自幼就被教導，靜靜的坐著靜靜的看，連唱歌的音量都不會太大。

雅浦因常碰上強烈颱風，所以對於普通房屋的建造並不是非常用心，但對於特殊聚會所，則相對用心的建造，因其為雅浦人的集會重要地點。

5. 階級制度

雅浦的社會中存在階級制度。地位最高的是 66 歲以上的男性長者；其次為 45-65 歲的男性，以及 18-45 歲的男性；下一層為 66 歲以上的女性及 45-65 歲的女性；再來是 0-2 歲的嬰孩、2-17 歲的男孩及 3-12 歲的女孩、25-44 歲懷孕後的婦女；最下層是 13-24 歲，懷孕前的女人。

6. 雅浦社會中個體與群體之關係

雅浦的個體依據階級制度區分為階層（在第 5 點中有說明），其訊息的聯繫與傳達方式為：由最上層的人做出決定，第二層的人可向最上層提出建議，之後與第三層的人協調後，由第三層分為許多小團體執行。每個這樣的群體 (village) 組成方式略有不同，但群體間經過如上步驟利用階層傳達訊息後，是可以相互溝通的。

7. 「聲響」(soundscape) 在雅浦社會中所代表的意義

聲音對雅浦人來說，是一種與上天溝通的工具，也是一種聯繫個體與群體的手段。或許可以這樣理解：單獨一人相當於「安靜」，而公眾聚會場合則吹起海螺，除了有召集眾人的意義，另一方面也驅逐惡鬼，宣示團體的存在。

8. 雅浦文化中具有「音樂」(music) 與「無樂」(non-music) 聲響的種類簡介

音樂類有：

(1) 吟誦 (chants) 與歌曲 (songs)：[taang]

此類以「音量的大小」來區分屬於私人或公眾場合使用。簡言之，越大聲便代表為人群越多的場合；越小聲代表越私人的場合。

音量大

勞動吟誦 (Work chants): Gireeng, Feek

宴客歌曲 (Chants/songs for an entertainment): Taang ko rrum, Taang ko ngeak

感謝歌曲 (Chants/songs of obligation): Faleech, Machib, T'aay

宗教歌曲 (Religious chant): Kaan

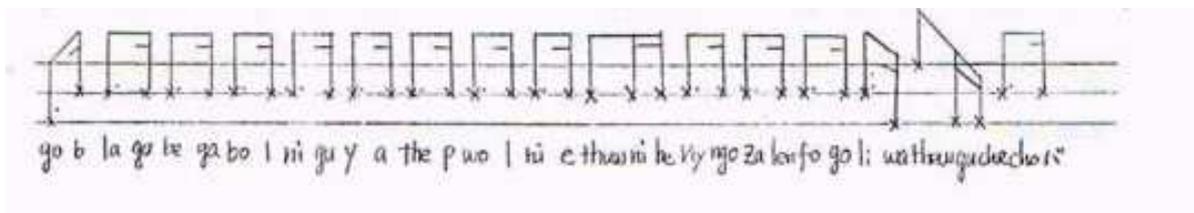
生活歌曲 (Chants/songs of life): Sibibi, Machyoch, Taang ko bitiir

情歌 (Love Chants): Meleng, T'oogor, Dafeal'

音量小

● 音節式朗誦 (syllabic recitation)

節奏由附點八分音符及十六分音符組成，音域基本上僅由三音組成（高、中、低），並且開頭通常為由低音進行到中音的形式，並含有波浪般起伏的片段。（詳見下例，採譜：小西潤子）

歌詞通常配合演唱者的呼吸形成斷句，內容多為敘述回憶，對雅浦人而言，這也是一種重要的「歌唱」形式。

● [taang]的吟誦形式：

taang 有四到五音(C, E, [F], G, B)，開頭通常為由低音進行到中音的形式，具有波浪型的裝飾音，裝飾音越長代表歌者的技巧越好。（詳見下例，採譜：小西潤子）

歌詞中的母音會延長，歌詞通常配合演唱者的呼吸形成斷句。

● 1930 年代的新曲創作情況

有能力的男、女性皆可擔當作曲（詞）者；或是利用以物易物的方式，支付作曲（詞）者食物或是禮品，以交換作品；也有情況是故事（題材）擁有者拜訪作曲者幫忙編曲，並留在當地向作曲者學習數週甚至數月，以得到一首新的作品；此外，也有以當時殖民國歌曲旋律配上傳統歌詞所出現的新作品。

(2) 樂器 (musical instruments)：如橫吹笛 [ngal]、海螺 [yabul] 等

(3) 舞蹈 (dance)：[churuq]

● 1990 年代早期舞蹈形式

坐舞 (sitting dance)、站舞 (standing dance)、棒舞 (stick dance)、當代棒舞 (contemporary stick dance)、孩童坐舞 (children's sitting dance)、孩童站舞 (children's sitting dance)

無樂類有：

(1) 對話 (conversation)：[thin]

(2) 喧鬧 (noise)：[mayngal]

9. 現代網路對獨立個體所帶來的影響與關聯（疑問及未來研究方向）

(1) 舞蹈表演拉近了人群（例如雅浦人與觀光客）的距離

- (2) 政治體制變遷的影響，例如密克羅尼西亞聯邦成立、學校設立、太平洋藝術節的舉辦等因素，也會改變原有體制的形成與連結方式
- (3) 為了因應藝術節，而使傳統舞蹈有復甦的情形
- (4) 但是傳統歌謠是否失傳呢？(待調查)
- (5) 1960 年代收音機的傳入改變了原有的傳遞訊息方式
- (6) 現代網路社會是否會對雅浦特有的獨立個體價值觀產生影響呢？(待調查)

10. 心得與結論

本場演講，小西副教授以介紹雅浦地區的概況為主軸，並不單著眼於音樂層面，亦連帶討論政治、經濟與傳統文化變遷所帶來的影響，更將現今的網路世代與未來研究方向做出了疑問與聯結，始能更全面利用 21 世紀的優勢，進行更進一步的田野工作。

(二) “A young woman as t'aay: my field experience in Yap in the 1980s”

《論雅浦采風經驗》

1. 選擇至雅浦研究採集原因

- (1) 因殖民原因，老一輩的長者會說日語
- (2) [當時] 該地區尚未被研究
- (3) 對年輕女性研究者而言，雅浦的環境相對較安全
- (4) 雅浦地區相較下易於進入
- (5) 受山口修教授於 1965 年至當地初步採集的田野錄音所啟發

2. 宗教與音樂之關連

(1) 1980 年代

- 老一輩的人不是太衷心的信奉某些宗教，如天主教、基督教或摩門教等
- 年輕人有週日上教堂的習慣
- 歌唱以單聲部旋律搭配吉他伴奏
- 人們在上教堂的時刻跳舞
- 人們仍相信巫師與草藥

(2) 1990 年代

- 人們主動在週日上教堂
- 歌唱以複音旋律搭配鍵盤樂器伴奏
- 人們開始懼怕巫師等超現實的事物

3. 如何進行採集？

- (1) 尊重長者
- (2) 問任何問題前必須經過許可
- (3) 耐心的傾聽居民日常生活的對話

- (4) 學習坐著等待時間流逝 (融入居民的生活方式)
- (5) 千萬不要單獨去見某人
- (6) 每天都要很有耐心！

4. 採集檔案必須的編目及紀錄要點

- (1) 錄音：編號、地點、相片、日期、時間、狀態、天氣、噪音、過程
- (2) 人：姓名、出生地、年齡、背景、學校、擅長語言、智力、社會地位、職業、領導能力、社會判斷
- (3) 歌曲：名稱、類型、功能、作者、何時、如何唱、學習、筆記、註解、知識、分類
- (4) 配上舞蹈：組成、型態、聲音、特色
- (5) 有形物質：材質、裝置、生產
- (6) 無形物質：知識、判斷、評論

5. 心得與結論

小西副教授以風趣幽默的講述，搭配豐富的田野採集經驗與詳實的影音資料，對台灣學子多處於學術或演奏環境下的學習方式，開啟另一方面的研究領域與可能性，亦可做為日後進行台灣境內，甚至海外田野調查的參考與規劃。

三、計畫成果自評

此次小西潤子副教授來台之實質效益與本計畫之成果自評如下：

(一) 日台雙方學術研究合作計畫之延伸與姐妹院締結

1. 本校進行之「南島語族音樂博物館—帛琉音樂數位典藏計畫」以山口修教授於1965年至帛琉採集的田野資料數位化為主；其中包括山口教授到帛琉前先至雅浦進行初步田野調查之資料。小西潤子副教授於1985年至雅浦繼續進行深入參訪與採集，除了有傳承研究的意味，也能將山口教授初步採集的田野資料進行詮釋；除此之外，小西副教授也將提供1985年採集的48卷卡式錄音帶交由計畫團隊進行數位化典藏工作（附加兩本紀錄文件）。此次洽談的成功，不但代表台日雙方學術合作計畫的延續，也呼應了「南島語族音樂博物館」計畫的主旨，從台灣開始，自帛琉往外延伸至雅浦，成為一環狀之系統研究，極具學術及典藏價值。
2. 小西副教授亦協助聯繫本校音樂學院與日本靜岡大學教育學院進行MOU簽署，民族音樂研究所亦積極洽談至日本靜岡大學交流演出的機會，目前已獲首肯，將計劃於2011年七月進行參訪。

(二) 交換學者之專長之於學術研究發展的助益

小西副教授撰寫《新葛洛夫音樂辭典》(The New Grove Music Dictionary) 中的「雅浦音樂」辭條，其專業知識對於田野採集資料數位化後必要的詮釋以及協助分軌等工作，都是不可少的。另，小西副教授具備教育專業訓練背景，可將完成數位

化的檔案協助製作為教案，開啟南島語族音樂文化教學的新視野。

(三) 對教師教學、研究方面之助益

計畫團隊接觸過的類比式資料有錄音盤帶以及卡式錄音帶，將其轉檔為數位式檔案，再經小西副教授協助詮釋與研究後，最後的成果將能促進教師在拓展教學領域，對於南島語族音樂有更全面的教材，得以於教學與研究方面應用，數位檔案的格式更加具有普及性與便利性。

(四) 對提昇學生專業認知之助益

民族音樂的研究範圍極為廣大，此次小西潤子副教授來台舉辦講演與交流，主要講演的範圍為密克羅尼西亞聯邦雅浦州的民族音樂，以淺顯易懂的方式，配合當年採集的珍貴影音資料，因台灣尚未有人研究此領域之音樂文化，故引起學生的極大興趣，並建立起其民族音樂在美學上、文化上與生活上的概念，使學生獲益匪淺。除此之外，小西副教授為教育學部的專門教師，在講課時喜歡與學生有互動，對於提出的問題也會將其延伸回答，引發更多的思考空間，是相當難能可貴的體驗。

