

101 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一

Dr. Ramon P. Santos 來臺參訪講演

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
- 世界南島研究碩、博士論文可行性之文獻、資料蒐集補助案

執行期間： 101 年 09 月 24 日 至 101 年 09 月 29 日

計畫單位/人員 (簽章)：

黃均人

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「世界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。

中華民國一〇一年十月二十九日

拉蒙·桑托斯(Ramon P. Santos)教授為菲律賓當代重要的作曲家，也是教育家、音樂學者以及民族音樂學者。在作曲方面，他將傳統的民族音樂元素融合西方作曲手法，作品並於世界各地展演，對推動民族音樂的傳承與新生具有相當的貢獻。在民族音樂學研究方面，桑托斯教授創辦了菲律賓民族音樂中心(The University of Philippine Center of Ethnomusicology, UPCE)，該中心於2008年成立，並以跨國論壇的形式(名為Laón-Laón論壇)，提供亞洲各地的相關研究中心及相關領域學者一個進行交流、分享與合作的空間。國立臺灣師範大學錢善華教授及黃均人教授在2008年應邀參與第一屆Laón-Laón論壇，展示《原音之美—臺灣原住民音樂數位典藏計畫 I》與《提琴理想國—奇美提琴數位典藏計畫》的成果，同時也與參與論壇的亞洲各國進行音樂數位典藏的經驗交流與分享。

本所進行南島音樂研究行之有年，除了臺灣原生的原住民音樂，以及近年的帛琉(Palau, 2009年邀請大阪藝術大學山口修教授進行跨國研究)、雅浦(Yap, 2010年邀請靜岡教育大學小西潤子教授進行跨國研究)等地的傳統音樂研究，現更將研究領域規劃拓展至菲律賓傳統音樂。2011年，邀請菲律賓大學音樂學院音樂研究部主任，戴拉·貝亞博士(Dr. Verne de la Peña)來臺講學，並討論跨國研究之可能性；同年決議由本校音樂學院及民族音樂研究所，共同主辦第三屆Laón-Laón論壇，並積極廣邀新會員國加入。

本次桑托斯教授來臺，除在論壇進行中協助相關事務的處理，負責大會秘書的協調角色外，更進一步與本校討論臺菲合作計畫之實際層面，並於民族音樂研究所舉辦二場專題講座，兼顧學術合作及國際交流層面，並拓展學生國際視野。

一、學術交流部份

(一) 兩場學術演講：

1. “Asian Traditional Music Materials in Asian Contemporary Music”
 - 時間：101年09月25日(星期二) 14:00-16:00
 - 地點：國立臺灣師範大學音樂學院樂研一教室
2. “Saving The Memory of a Music Patrimony: The Preservation of the José Maceda Collection”
 - 時間：101年09月28日(星期五) 10:00-11:00
 - 地點：福華文教會館 205 會議室

(二) 參訪行程

1. 參訪國立臺灣師範大學音樂學院，拜訪錢善華院長
 - 時間：101年09月24日(星期一) 14:00-16:00
 - 地點：國立臺灣師範大學
2. 參訪國立臺灣師範大學音樂數位典藏中心
 - 時間：101年09月25日(星期二) 10:30-12:00
 - 地點：國立臺灣師範大學

3. 參與臺師大音樂學院與菲律賓大學民族音樂中心共同主辦之 2012-Laón-Laón 第三屆亞洲音樂中心論壇

- 時間：101 年 09 月 26-28 日 (星期三~星期五)
- 地點：國立臺灣師範大學、國立傳統藝術中心、福華文教會館

二、學術講學部份

拉蒙·桑托斯博士來臺期間所舉辦的二場演講內容摘要如下：

(一) 《亞洲傳統音樂素材在亞洲近現代音樂作品中的應用》

“Asian Traditional Music Materials in Asian Contemporary Music”

前言：

亞洲傳統音樂的多元化與獨特性，隨地域與文化差異，各個國家、民族或區域，各自發展、擁有屬於本身特有的傳統音樂文化特色。有別於西方音樂在不同時代有所謂「主流音樂」的發展趨勢，亞洲傳統音樂在各地區的獨自發展，透過代代傳承累積而成的無形文化遺產，成為亞洲文化多元性的特徵之一。

現代音樂著重新聲響探究、作曲手法與樂思的創新，以及不同音樂素材應用的語言與理念，對亞洲作曲家而言，成為傳統音樂文化特色表達的最佳管道，同時也是亞洲地區民族意識抬頭的象徵。

本場講座的目的，希望透過不同面向與層次的呈現，探討亞洲傳統音樂在現代音樂中的應用。包括音樂素材的擷取採用到類化吸收，以及音樂表現手法在作曲中的應用：從傳統呈現方式，到復興傳統音樂文化思潮興起後的表現方式、以至於加入現代化思維，進行變化的表現方式。

綜觀西方音樂的發展，很有趣的一點是，它一直不斷地在音樂史與音樂理論建構出的結構系統中尋求解放。近代的趨勢則朝向亞洲音樂美學的思維，尋求作曲理念、素材與表現手法的突破與創新。這項新的思潮，提供西方作曲家對作品的藝術思考與創意，與素材的應用，提供了高度的突破性與自由。接下來，希望透過不同作品對亞洲傳統音樂的應用方式，探討作品中所謂「亞洲」或「傳統音樂」的理念。

範例 1：紐西蘭作曲家 Garret Farr 的作品《Acid Euphoria》。

在這首作品中，作曲家將西方打擊樂器與印尼爪哇的傳統樂器甘美朗(gamelan)做結合。在打擊樂者演奏 car brake drum、roto-tom、tomtom、鈸、定音鼓、大鼓與鑼的同時，作曲家加入峇厘島的 cengceng kopyak、菲律賓北方的平面鑼，與峇厘島的甘美朗。整首作品原則上還是以西方的曲式做為結構概念，對亞洲傳統音樂的應用(甘美朗…等)，僅止於聲響上的素材添加，並沒有真正使用甘美朗的音樂形式或理念，或對亞洲音樂素材的聲響做深入的應用與變化。

範例 2：紐西蘭作曲家 Jack Body 的作品《Campur Sari I》

此首作品的編制包括一個爪哇銅板琴(Javanese Gender)、一個 metal xylophone，與一組

弦樂四重奏。在這首作品中，作曲家試圖模仿傳統銅板琴的音樂表現方式，並以此概念為中心，加入弦樂四重奏進行創作。對照範例 1，使用非西方樂器進行創作，但音樂整體本質與架構仍屬於西方音樂的作品，範例 2 的作品則是試圖使用西方樂器模仿非西方音樂的表現方式，也就是甘美朗音樂的表現方式。

1950 至 1980 年代的亞洲音樂作品發展，著重將外來(西方)音樂曲式結構與概念亞洲化(Asianization)或在地化(localization)，也就是說，將亞洲傳統音樂的美學或理念，應用在音樂的創作中，包括作品概念、素材、曲式結構、風格…等方面的應用。因此，這時期出現了很多整合與應用東西方音樂風格形式的作品。這些作品的共同特色包括：五聲音階的使用、旋律加花(華彩)的使用、亞洲樂器的使用，以及亞洲傳統音樂中常見的反覆節奏型，融合西方和聲、曲式結構與管弦樂配器色彩的應用。

範例 3：台灣作曲家許博允的作品《琵琶(The PIPA)》。這首作品是對琵琶此項傳統樂器，作不同演奏方式的嘗試。這首作品曲式結構是透過不同音高的表現與亞洲傳統音樂常見的長低音、持續音(drone)漸強的使用，企圖透過新技巧的應用，探索琵琶不同聲響的可能性。此首樂曲寫作於 1975 年，因此可能可以視為依循西方音樂概念，探索不同聲響與點畫法結構的使用。

在許多具有影響力的東亞作曲家中，來自中國的周文中尤其具代表性。他認為儒教、道教與佛教的美學觀念，是形成東亞傳統音樂的基礎，因此致力於提倡復興此項音樂美學概念，並應用於作品之中。

範例 4：中國作曲家周文中的作品《漁歌(Yu-Ko)》

此首作品創作於 1965 年，以古琴曲《漁歌》作為基礎創作，模擬古琴的演奏聲響與手法。編制為小提琴、中音長笛、英國號、低音豎笛、長號、低音長號、鋼琴與兩個打擊樂器。從作品中可以察覺到周文中試圖以音樂描繪、呈現中國書法的意境：單一旋律線條的骨幹架構下，疏離的單音結構，以模仿書法中一筆一畫的意境。作曲者透過加強音高、音色、語法、強弱與節奏的變化，以模擬古琴的聲響特色。當東亞音樂美學著重在個人獨特性與高度主觀意識表達的同時，東南亞音樂的發展，則是呈現一個截然不同的方式。

範例 5：爪哇藝術家 Rahayu Supangga 的作品《KELI》

這首作品同樣也是以傳統音樂曲式結構為根基，包含不同層次的概念。作曲家 Supangga 在傳統甘美朗演奏中，加入新的技巧。

另一種不同的音樂發展方向，為 José Maceda 博士提出，應用南島語族文化與生活型態的概念。長低音(drone)與旋律特色，對 José Maceda 博士而言是一種穩定與無限的象徵，而聲部間交織的節奏則是社會體系的互動。在他晚期的作品中，透過東南亞傳統音樂聲響色彩的採用，展現西方音樂理論的運用，同時也是西方樂器特色與功能的展現。在他的作品《STRATA》中，他創新長笛、吉他、大提琴等樂器的演奏方式，使其呈現一種介於旋律與長低音之間的聲響，以營造出截然不同的新音響織度。

範例 6：桑托斯博士的個人作品《Tang-Gong-Gong-An》，為四位鋼琴家與四十個鑼的作品。

結論：

當西方音樂建構起嚴密而完整的音樂理論與曲式結構的同時，亞洲音樂文化則是以浩瀚的音樂美學理念為根基，形塑亞洲現代音樂的特色與自我價值。不僅呈現出音樂體系與語言的多元特色，同時也呈現出亞洲音樂文化在不同層面的傳統與原創性特質。

2012 年 9 月 25 日：桑托斯博士於師大音樂學院樂研一教室的專題講座

(二) 《音樂文化遺產的保存：José Maceda 博士藏品典藏計畫》

“Saving the Memory of a Musical Patrimony: The Preservation of the José Maceda Collection”

由拉蒙·桑托斯博士，對其執行之菲律賓民族音樂學家José Maceda藏品典藏計畫，進行說明。

José Maceda博士為菲律賓著名民族音樂學者與作曲家。其田野採集資料與作品，於2007年獲得聯合國教科文組織(UNESCO)認可，登錄為「世界共同記憶(Memory of the World)」計畫之一。透過國際組織的肯定，突顯出亞洲民族音樂典藏的重要性與特殊性。其作品與資料典藏，包含田野採集與作品錄音資料、田野採集資料、樂器，以及José Maceda博士50多年以來，走訪菲律賓與東南亞各地，完成近87種不同語言地區的田野調查資料出版品。

聯合國教科文組織對José Maceda博士民族音樂藏品的採認，意謂著亞洲傳統音樂文化開始受到重視，不僅引起典藏領域與音樂相關領域的關注，同時也引起全球文化相關機構的重視。此份藏品代表的，是José Maceda博士個人跳脫西方音樂體系的藩籬，以探索未知的知識領域為理念，發掘新的音樂觀念，以及重新思考音樂方向與定義的成果。民族音樂學的研究本身，在音樂學、作曲，或音樂教育等不同領域的觀點下，需要拋開西方音樂文化的傳統模式，重新思考本地傳統文化與現代社會之間的關聯。早在民族音樂學拓展至社會人文學科的領域之前，José Maceda博士就已經在其菲律賓與東南亞各地的民族音樂研究中，運用自己豐厚的哲學與音樂學知識，深入探討菲律賓與東南亞地區，部落音樂與宮廷音樂的型制，剖析與西方音樂截然不同的亞洲傳統音樂文化，其特有的美學思想，以及社會發展、社會學層面更貼近、更結合的音樂形式發展。

亞洲民族音樂在過去殖民統治，與現代西化的影響下，被視為傳統音樂流失最嚴重，也是最需要儘速進行傳統音樂保存的區域之一。因此，國際間也有許多大型音樂研究保存計畫的成立，例如由隸屬於聯合國教科文組織(UNESCO)下的「國際音樂議會(International Music Council, IMC)」所成立的【世界音樂與音樂家計畫(Music and Musicians of the World)】，也就是後來的【人類的音樂生活(Music in Life of Man)計畫】。

早在1955年代(1953至1955年)，José Maceda博士的田野採集錄音，已收錄在美國著名傳統音樂與世界音樂唱片公司 Smithsonian Folkway 所發行的專輯中。<http://www.folkways.si.edu/search/jose-maceda>，包括菲律賓中部明都洛島(Mindoro)哈奴奴族(Hanunoo)傳統音樂，以及菲律賓南部 Cotabato 的 Maguindanao 傳統音樂的錄音。這些資料來自 José Maceda 博士在 UCLA 攻讀博士學位期間，所進行的田野採集，也是其博士論文的內容之一。José Maceda 博士也獲得菲律賓當地與其他國際機構的計畫補助，如 National Reinsurance Corporation of the Philippines(NPCP)、菲律賓大學(University of Philippines, UP)、CCP (Chinese Communist Party)、PIA、KBP (Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas)、Rockefeller Foundation、Smithsonian Institute、東南亞國家考古美術中心(SPAFA)、古根漢博物館(Guggenheim)、德國學術資訊交流中心(Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD)、Toyota...等。來自上述這些機構組

織的經費，使 José Maceda 博士有足夠的經費來訓練專業的研究人員，讓他在菲律賓不同地區進行田野調查時，可以幫上忙、派上用場。José Maceda 的所有田野調查，都在嚴謹且有計畫性地規範下執行。而這些藏品，也成為日後新成立的菲律賓大學亞洲音樂中心「菲律賓民族音樂學調查」，永久的研究計畫。

亞洲音樂研究中心，左上圖Dr. José Maceda攝於採集現場

〈文化意義〉

José Maceda博士的田野採集足跡遍佈菲律賓全國與世界各地。除了對傳統音樂田野採集與文化保存的貢獻之外，José Maceda也從其中觀察到亞洲傳統音樂結構與演出型態，發展出許多對音樂形式觀念與社會意義的新看法：

1. 從亞洲傳統音樂中，長低音、持續音(drone)與旋律的特徵，發展出非線性思考的時間觀。
2. 從Cordillera鑼群音樂中，環環相扣的、錯縱交織的節奏韻律，發展出共建共享的觀念。
3. 從亞洲傳統樂器自然的音響織度，發展出新式的管弦樂法觀念，與不同階層的配器概念。

自1960年代以來，José Maceda博士的典藏，已被菲律賓國內外各大學、研究中心、學術錄音出版品、學術出版刊物…等各學術專業領域機構廣泛地應用。同時，菲律賓國內外關於菲律賓與亞洲傳統音樂的演奏方式與型態，也都參照Maceda博士的採集藏品做為典範。同時，菲律賓大學亞洲音樂研究中心也使用長時間唱盤(LP)來紀錄Maceda博士對菲律賓民答那峨、各山區部落、Palawan島，與印尼加里曼丹島…等地

傳統音樂的註解，並以Maceda博士的藏品內容，出版相關音樂手冊Musika Jornal，與極為重要的菲律賓樂器書籍。更重要的是，透過上述的出版品與活動，菲律賓大學亞洲音樂研究中心，突破學位或證書限制，邀請各地區、各部落優秀的音樂家，在菲律賓大學內，首創開設亞洲音樂與菲律賓傳統音樂演出的相關學術課程。

José Maceda博士的藏品種類複雜，涵蓋多個不同學術領域的面向，其藏品的典藏與修復工程，必須保持其作者與創建者，也就是Maceda博士的哲學觀與原則來進行，因此，是一項高難度的跨學科與研究領域的工作。其最終目標是使用一套標準的數位化流程，將所有亞洲音樂研究中心希望完成的，各種不同的原件與素材，統合建置在一個完整的系統中。

目前，在菲律賓國內外各機構單位的協助，以及來自全球聲音典藏機構的權威，維也納聲音檔案中心(Phonogrammarchiv)的舒勒博士(Dr. Dietrich Schueller)親自指導下，如此大規模的典藏與修復工作，可說已具一定程度的成果。整個計畫最初的經費與支持來自菲律賓「國家文化藝術委員會(National Commission for Culture and the Arts, NCCA)」與菲律賓大學校本部院長辦公室，以及維也納自然科學院的技術協助。計畫相關的專家包括來自菲律賓SweetSpot Progressive Audio Solutions的Mark Laccay、國際音響工程協會(Audio Engineer Society, AES)、電視電影工程協會(The Society of Motion Picture and Television Engineers, SMPTE)會員之一的Roadrunner Network, Inc前任執行長Dodie Lucas，以及AES、IAA會員之一的菲律賓音響分析工程諮詢顧問公司首席顧問，Martin C. Halan。

世界南島 學術研究
計畫辦公室

菲律賓民族音樂中心

Austronesian

研究
公室

2012-Laón-Laón 第三屆亞洲音樂中心論壇

三、計畫成果自評

此次拉蒙·桑托斯博士來臺之實質效益與本計畫之成果自評如下：

(一) 交換學者之專長之於學術研究發展的助益

1. 拉蒙·桑托斯博士為國際間知名民族音樂學者、音樂學者與作曲家，同時也是《José Maceda 博士藏品典藏計畫》的主持人。透過對於亞洲現代音樂過去五十年迄今的趨勢、走向與分析發展，對本校音樂系與民族音樂研究所學生，在亞洲音樂文化發展的認知與視野開拓，有相當程度的貢獻。
2. 桑托斯博士本身主持之《José Maceda 博士藏品典藏計畫》，為國際著名之音樂數位典藏計畫。對本校民族音樂研究所多媒體應用組，以及本校音樂數位典藏中心在計畫的執行、應用，與技術層面，開拓不同面向的經驗分享與交流。

(二) 對教師教學、研究方面之助益

1. 音樂分析與作曲方面：桑托斯博士的演講，對亞洲現代音樂作曲家不同的作品趨勢與走向，進行詳細的分析與說明。為本校作曲組師生，在未來作品的寫作方向、音樂美學思考與素材運用方面，由不同面向與層次的實際例證，帶來新的刺激，對於未來的作品創作，提供實質的音樂思考方向。同時也在音樂研究、作品分析方面，提供不同以往的觀念與立場。從亞洲傳統音樂文化的思考方向，與傳統美學觀念，剖析近現代音樂作品的特色，有助於研究思考視野的開拓。

2. 民族音樂學研究與典藏：桑托斯博士傳承 José Maceda 博士的民族音樂研究理念，積極拓展亞洲各地區民族音樂的探索，以及促進傳統音樂藏品的數位典藏與國際交流合作，鼓勵本校教師與相關機構在音樂數位典藏方面的發展與努力。而透過演講內容，吸收更多來自國際不同屬性的音樂藏品與內容，充實本校教師未來的教學實務內容，引發更多不同研究層面的可能性。

(三) 對提昇學生專業認知之助益

國際知名學者的講座，對本校學生除了有觀念性的開拓之外，各國不同數位典藏機構間的執行狀況，與典藏品內容的認識與瞭解，對學生未來學術研究資源的取得管道，以及發展方向，有極為正面的助益。對於研究與保存組的學生而言，透過各國典藏品資源的分享，瞭解民族音樂多元發展的機會，對於日後論文研究的撰寫方向，有相當實質上的幫助。而對表演與傳承組及多媒體應用組的學生而言，講座中提及不同的音樂詮釋方式、出版，與音樂數位典藏在技術與未來發展的可能性，不僅為學生提供觀念的創新與宏觀的視野，同時對其專業學術研究的發展，提供不同層面的選擇與機會。

(四) 未來合作發展之助益

透過此次的演講與交流，共同就本校音樂學院與菲律賓大學音樂學院，簽訂院級姊妹校合作的可能性。同屬南島語族的菲律賓原住民與臺灣原住民，在傳統音樂的發展上，有許多相似的可能性。透過未來兩校音樂學院，以及院級單位：本校音樂學院音樂數位典藏中心(Music Digital Archives Center, MDAC)，與菲律賓民族音樂學研究中心(University of Philippines, Center of Ethnomusicology, UPCE)的合作計畫，可望開拓更多未來合作計畫的可能性。