

103 年度世界南島國際學術交流暨人才培育獎助專案計畫
碩博士生論文可行性之文獻、資料蒐集補助案
(類四) 成果報告

從克差(Kecak)到大型舞臺秀
——巴里島玻諾村(Desa Bona)藝術產業的發展

國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班二年級

張雅涵

計畫執行期程：104 年 1 月 21 日至 2 月 15 日

摘要

「克差」(Kecak 或 Cak)是一種藉由人聲模仿甘美朗(Gamelan)樂器的聲響而組成的表演形式，最初源自於巴里島上驅除瘟疫、驅趕惡靈的宗教儀式「桑揚」(Sanghyang)中的兩種：桑揚仙女舞(Sanghyang Dedari)及桑揚馬舞(Sanghyang Jaran)中伴唱入神舞蹈的合唱樂，後來再進而發展為舞劇形式，主要用於觀光表演。而玻諾村(Desa Bona)即以克差著名，後來因為觀光客逐漸減少而沒落並停止。不過在這之後，村子裡陸續成立了幾個舞團(Sanggar)，讓玻諾村的表演藝術再次充滿生機，尤其是巴里布爾那舞團(Sanggar Paripurna)。其團長(Ketua) I Made Sidia 帶領著玻諾村村民及團員們努力發展多種形式的展演，也嘗試突破克差表演的各種可能性，並持續推廣這樣子的表演藝術，更將巴里島的文化及藝術推展到國際，發展出表演藝術產業，讓玻諾村再生並轉化成帶有文化創意產業性質的藝術村。

本成果報告書將玻諾村藝術產業的發展作為切入點，藉由文獻資料蒐集與現地訪談調查，了解玻諾村從最初的克差，到現在四個表演藝術團體的成立及展演狀況，尤其是巴里布爾那舞團多樣化且創新的演出形態，並試圖從此次調查中確定未來研究方向。

關鍵字：巴里島、克差、甘美朗、藝術產業、文化創意產業。

目錄

一、前言.....	1
二、研究方法與步驟.....	4
(一)、行前準備.....	4
(二)、田野調查與資料蒐集.....	5
三、研究成果.....	8
(一)、玻諾村概況.....	8
(二)、玻諾村的表演藝術生態.....	13
(三)、從傳統到創新：一個藝術村的再生.....	19
四、成果自評與心得.....	23
五、補充照片.....	25
六、參考書目.....	28
附錄一、訪談、學習與參訪一覽表.....	30
附錄二、詞彙表.....	35

一、前言

就讀大學時我主修音樂理論，學位論文是一貫道儀式音樂的研究，並修習許多與世界音樂相關的課程，產生很大的興趣。大四開始學習甘美朗，曾當過 3 個學期的課程教學助理。課堂中，除了演奏技巧外，老師也介紹巴里島文化及其藝術，更重要的是學習到如何理解並尊重不同文化背景的人們。在學習的過程中，我對於巴里島人對自我文化與藝術的認同及保存，感到驚訝且由衷敬佩，讓我熱切地想要深入其文化中，因而在 2013 年暑假，與 5 位同學一同自費跟隨老師到巴里島 12 天，住在玻諾村的民宿中，在玻諾村體驗藝術生活，每日走在鄉間小路上，不僅可以看到樸素卻又別緻的建築、精緻的雕刻、村民們製作的美麗貢品、編織店各式各樣的編織物品等，處處充滿藝術氣氛，還不時聽見甘美朗美妙的聲響傳進耳裡，這個記憶到現在都還非常深刻、清晰。當時曾想，若能住在這裡，該是一件多麼幸福的事情。

在巴里島期間，只要沒有安排行程就會到巴里布爾那舞團(Sanggar¹ Paripurna)，這也是緣分的開始，因而有幸能認識藝術家 I Made Sidia 一家人，也經常到排練場與村民和小朋友們一起學習巴里島甘美朗音樂及舞蹈，更幸運的是有機會親自受到其父親，現年 82 歲的資深藝術家 I Made Sidja (以下稱呼 Bapa²) 的鼓勵和指導巴里島傳統舞蹈，這次再度前往巴里島，更隨 Bapa 學習 Gender Wayang³(圖 1)。Bapa 非常樂意且耐心地指導我，完全不介意我是初學者，每次 Bapa 的用心教學都讓我很感動，藉由跟隨 Bapa 學習，與在巴里島的學習經驗，讓我更深刻地體會到巴里島人是如此地熱愛自己的傳統藝術與文化，且十分熱情地與他人分享。

¹ 巴里島有兩種表演藝術團體，其中 Sekaa 指的是屬於村子裡的表演藝術團體，成員都是村民；而 Sanggar 則是屬於藝術家個人所擁有的團體，成員不限定同村村民，只要想學習都可以加入。(參見 Peter Dunbar-Hall 2011: 61)

² Bapa，發音接近「把坡」，是巴里島對於長者的敬稱，含有爺爺的意思。在玻諾村中，I Made Sidja 深受村民及島上藝術家的愛戴與敬重，村民們也都如此稱呼 I Made Sidja，因此在本文中也使用這個敬稱。

³ Gender Wayang 是伴奏巴里島皮影戲(Wayang Kulit)的樂器，有 10 個銅鍵，以沒有半音的五聲音階 Slendro 為主(甘美朗的調音系統分為 Slendro 五聲音階及 Pelog 七聲音階)。演出時由四台 Gender 一起演奏，兩台屬於中音域，另兩台則高一個八度。

圖 1、2014 年暑假北藝大傳音系與傳研中心團隊前往巴里島時，Bapa 與其公子 I Made Sidia 示範 Gender Wayang。(2014/07/04 筆者攝於巴里布爾那舞團)

這次的巴里島經驗令人驚豔；2014 年暑假有機會能夠參加本系與本校傳統藝術研究中心的展演計畫，與巴里布爾那舞團跨文化合創展演，並在第三十六屆巴里島藝術節中演出(Bali Arts Festival, 印尼文為 Pesta Kesenian Bali, 簡稱 PKB), 成為第二次美好的經驗。在合作過程中，讓我再次看到巴里布爾那舞團、玻諾村的凝聚力有多麼強大，大家在 I Made Sidia 的帶領下，不停地發展巴里島傳統藝術的各種可能性，並努力推向國際舞台。欽佩之餘，也激起我探究玻諾村表演藝術產業發展的好奇心，他們到底是怎麼做到的？尤其是巴里布爾那舞團，從一個原本人數約 100 人左右的表演藝術團體越發茁壯，目前連同學習者已有 600 位左右的團員。而他們如何發想及創作？又如何創新中保有傳統？我企圖從研究中探尋這些問題的答案。

除了上述的巴里布爾那舞團外，玻諾村原本就是展演「克差」歷史最悠久、最具代表性的村子。克差(Kecak 或 Cak)最初源自於巴里島上驅除瘟疫、驅趕惡靈的「桑揚」(Sanghyang)⁴宗教儀式中的兩種：桑揚仙女舞(Sanghyang Dedari)及桑揚馬舞(Sanghyang Jaran)中，為儀式伴唱入神舞蹈的合唱樂(參見圖 2-1、2-2)，是一種藉由人聲模仿甘美朗(Gamealn)樂器的聲響而組成的表演形式，再進而發

⁴ 「桑揚」一詞為巴里語，由「Sang」、「Hyang」兩個字根所組成，Sang 為放置於名字前的敬稱；Hyang 則指「神」或「祖先」。桑揚除了是對「神」的泛稱之外，後來也被指稱為「請神附身於表演者身上，使得此表演者進入一個改變過狀態的舞蹈性儀式」。(陳崇青 2008: 16)

展為舞劇形式，主要用於觀光表演。事實上，克差是 1931 年貝杜魯村(Desa Bedulu) 在華特·史必斯(Walter Spies, 1895-1942)的提議下，由前述合唱樂加上舞蹈而發展出來的觀光表演節目。因貝杜魯村分為南北兩村，都有克差表演團體，競爭激烈，後來北村時常因為克差演出人數不足，轉而邀請玻諾村的村民前往支援演出，之後當克差因種種因素在貝杜魯村慢慢沒落的同時，玻諾村就成為表演克差的重要村落。1970 年代以來，曾先後有三個克差表演團體⁵成立，第三個即為 Bapa 成立的甘達·沙利(Ganda Sari)。雖然這三個舞團後來因為許多爭議及問題而停止運作，但玻諾村的藝術團體並沒有消失，直至現在，又有四個表演藝術團體陸續成立，巴里布爾那舞團為其中之一。

圖 2-1、製作桑揚馬舞儀式道具的材料。 圖 2-2、桑揚馬舞儀式道具的完成品。
(2015/01/31 筆者攝於 I Gusti Ngurah Sudibya 家中)

至於文獻資料的蒐集，由於巴里布爾那舞團於 1990 年才成立，相關的研究著述不多，所幸現在網際網路發達，能搜尋到巴里布爾那舞團的介紹及展演等資

⁵ 三團分別為甘達·威思墨(Gandawisma)、玻諾·沙利(Bona Sari)、甘達·沙利(Gand Ssari)。
(2015/01/31 訪問 Bapa)

料，雖然數量有限。而著作方面，雖已有多位民族音樂學者研究巴里島文化及樂舞等⁶，但目前曾提及巴里布爾那舞團的，除了李婧慧⁷的研究外，僅有陳崇青(2008)的碩士論文《展演與觀光：峇里島吉安雅縣(Kebupaten Gianyar)克恰克(Kecak)之研究》，且這些研究實際上探討的主體並非該團，因此田野調查的資料成為主要資料來源。在此感謝世界南島學術研究計畫的補助，讓我能夠再次前往巴里島進行論文可行性的資料蒐集及參訪考察，才能有如此收穫。期望未來的研究成果能帶給臺灣的地方表演藝術產業發展一些啟發與借鏡。

二、研究方法與步驟

(一)、行前準備

1. 語言準備

之前我於巴里島僅能用英文溝通，或透過翻譯。巴里島雖為觀光之島，英文也是島民用以與觀光客溝通的重要語言之一，一般上的溝通可行，但有些印尼文、甚至巴里島文的詞彙卻是英文無法清楚表達的，讓我深深地體驗到語言不通帶來的許多困擾及不便。因此參加政大公企中心所開辦的印尼文課程第一級和第二級，並且持續學習中。

2. 修習相關課程

我從大四開始學習甘美朗至今，並延伸到印尼文化及巴里島的表演藝術，在學期間多次參與甘美朗的演出，包括 2012 年本系與本校舞蹈系的克差工作坊，在登巴薩印尼藝術學院(ISI⁸ Denpasar) 的三位教授：I Wayan Dibia、I Gusti Putu Sudarta、I Made Arnawa 的指導下，於國家

⁶ 如本文參考書目中的作者：I Made Bandem、Fredrik de Boer、Walter Spies、I Wayan Dibia、韓國鑽、李婧慧等人。及幾本巴里島文化相關的著名書籍：McPhee, Colin. *A House in Bali*. New York, 1946.、McPhee, Colin. *Music in Bali*. New York: Da Capo., 1976. (現已絕版)、Covarrubias, Miguel. *Island of Bali*. London: Cassell., 2008.等等，諸多民族音樂學者做巴里島文化及樂舞相關研究。

⁷ 國立臺北藝術大學傳統音樂學系副教授，筆者的指導教授。註：本文除了 Bapa 之外，所有人的敬稱省略。

⁸ Institut Seni Indonesia，簡稱 ISI，字意上是印尼藝術學院，由印尼政府所設立，相當於國立藝術大學。ISI Denpasar 位於巴里島省會登巴薩(Denpasar)。

戲劇院生活廣場演出巴里島樂舞及克差。102-2 學期也於系上修習「亞洲音樂專題研究：巴里島音樂與社會」課程。目前擔任甘美朗課程教學助理，持續學習。

3. 相關文獻的蒐集與閱讀

我從進入碩士班一年多期間，多方閱讀巴里島文化及表演藝術相關著作，並蒐集玻諾村「克差」及「巴里布爾那」的資料，期望能對此研究主題有進一步的幫助。

4. 先前經驗與記錄

第一次於 2013 年暑假前往巴里島 12 天，經常到巴里布爾那舞團學習甘美朗音樂與舞蹈，並與團員們和小朋友相處；第二次則為 2014 年 6 月 25 日至 7 月 6 日，跟隨本系與本校傳統研究中心到巴里島與巴里布爾那舞團合作，並參與第三十六屆巴里島藝術節，共同演出「臺灣獅遇見巴龍獅(Taiwan Sai Meet Barong Sai)」。在這期間將與巴里布爾那舞團共同合作的交流及過程記錄下來，並從中觀察其組織、運作、經營方式及團員們的向心力等，亦初步訪談其團長(Ketua⁹) I Made Sidia 與團員。這次經驗及上述學習，讓我能對此次調查訪談的問題整理分類，有助於實地的訪談進行。

(二)、田野調查與資料蒐集

在巴里島的調查與研習期間，我以參與觀察法為主，輔以訪談，並實地走訪村落每個角落，分述如下：

1. 參與觀察法——學習融入當地的生活、實地學習與參與當地活動

除了持續蒐集文獻之外，身為觀察者的我同時也是參與者，居住在玻諾村，體驗村民的日常生活，在觀察與訪談還須察覺和因應局內人與局外人的不同立場。第三次到巴里島，更深刻地體驗到「計畫趕不上變

⁹ Ketua 在印尼文有「主席」、「領袖」的意思，在此使用「團長」一詞。

化」的考驗，在這裡無法事先安排所有行程。每天都在找機會、等待訪談與看表演的時機，經常今天得知隔天有甚麼活動或哪個村子有廟會，就改變計畫前往觀賞，甚至要去學舞時，得知小朋友將前往其他村子的廟會義演(Ngayah)¹⁰，也就坐著小卡車跟著去了。安排訪談時也時常遭遇受訪者時間不固定的問題，因此沒有安排或活動臨時取消時，我就利用這些時間去走訪村子、學習樂舞、整理資料等。

而舞團每週一、週四與週日都會有許多孩子去學習舞蹈(圖 3-1、3-2)，我也跟著孩子們一起學習，亦曾到附近的貝勒個村(Desa Belega)的威地亞·布阿那·阿嘎舞團(Sanggar Widya Buana Aga)學習舞蹈，以了解不同舞團的運作情形。除此之外，也向 Bapa 與 I Wayan Sira 學習 Gender Wayang。在巴里島不斷地學習，除了樂舞之外，也學習融入當地生活、適應不同的風土人情、與不同文化背景的人們相處等，都是我的課題與生活。

圖 3-1(左) 與 3-2(右)、在巴里布爾那舞團學習的孩子們。(2015/02/09 筆者攝於巴里布爾那舞團)

2. 訪談、實際走訪村子各角落

為了增進對玻諾村地理環境及生活空間的認識，我實際走訪村子各處，看看當地的生活環境、與鄰村的界線、村廟、集會所、市場、火葬

¹⁰ 在巴里島，只要是義務性質的工作，都稱為 Ngayah，特別指村民為了村廟廟會儀式的各類準備工作與表演活動等，義務服事或義演，含有「奉獻」的精神，本文譯為「義演」。

場¹¹、公共澡堂、各個舞團的地點、編織業店家的分布等，及其餘與當地生活密切相關的主要地點，並將觀察結果繪製地圖，於三之(一)玻諾村概況中見(圖 7)。

訪談方面以 Bapa 及其兩位公子 I Made Sidia、I Wayan Sira 為主要訪談對象，並觀察來舞團學習的小朋友，與他們聊天。此外，透過訪談不同對象，試圖理解玻諾村村民對於地方與文化的認同感，及對於後來表演藝術產業發展的看法，希望有助於探討玻諾村表演藝術產業的發展歷程。詳細的訪談人次、學習、觀看節目與排練表格時間整理如附錄一訪談、學習與參訪一覽表。

3. 文獻資料收集

此次除了收集學界先進出版的相關著作之外，也到巴里島登巴薩印尼藝術學院尋找相關資料，卻發現玻諾村相關研究著述極少，未找到所需資料，因此無功而返。幸而此次得到玻諾村負責行政的村長的大力協助，得到玻諾村的地圖、人口、產業等相關統計檔案，還有 I Made Sidia 所提供，關於巴里布爾那舞團的資料。資料豐碩，不過由於這些內容皆使用印尼文書寫，尚未翻譯成中文，因此並沒有用在此次成果報告中，而以訪談內容為主要成果。

與前兩次來到巴里島不同的是，我已能夠使用英文及簡單的印尼文與村民聊天、溝通，甚至僅使用印尼文與村民們對話、在市場與商店購物，村民們非常高興我學習他們國家的語言，更從對話中要教我困難的巴里語¹²，可惜我的印尼文尚屬初學，學習巴里話的困難度倍增。很感謝玻諾村的村民們對我的照顧，特別是待我如子女的 I Gusti Putu Sudarta 老師¹³與其夫人馬珍妮女士¹⁴ (圖 4)，若沒有 I Gusti Putu Sudarta 從中幫忙聯絡與協調、馬珍妮協助翻譯，此次的計畫與訪談

¹¹ 舉行火葬儀式的地方。巴里島的死者往生之後會先入土安葬，一段時間後，挑選好日子，村民為自家的亡者撿骨，並集體在火葬場舉行火葬儀式。

¹² 巴里島的官方語言雖為印尼文，但大多數村民還是會使用巴里語，是一種有階級之分的語言。

¹³ I Gusti Putu Sudarta 為巴里島登巴薩國立印尼藝術學院(ISI)教授，亦為巴里島著名的皮影戲偶師(Dalang)。原籍貝杜魯村，目前則與其夫人定居於玻諾村。

¹⁴ 馬珍妮為臺灣人，婚前於臺灣長期從事展演藝術行政工作，與 I Gusti Putu Sudarta 結婚之後，定居於玻諾村中。

也無法順利進行。除此之外，我也得到所有受訪者與巴里布爾那舞團所有團員的協助，讓訪談與活動進行很順利。

圖 4、筆者與 I Gusti Putu Sudarta 和其夫人馬珍妮的合照。(2015/02/15 攝於玻諾村，筆者提供)

三、研究成果

此次前往巴里島的期程並不長，但每天都過得非常充實，除了田野調查之外，也利用其餘時間與村民相處，並學習巴里島傳統樂舞，期望能在有限的時間內有最大的收穫，也很慶幸自己在巴里島受到許多人的襄助。以下將研究的成果分為三個部分詳細敘述。第一部份先說明玻諾村的概況，包括人口比例、地理環境、人文及藝術產業等；第二部分介紹玻諾村三個表演團體(Sanggar)與一個個人的表演團體；第三部分則聚焦於巴里布爾那舞團，並從觀察巴里布爾那舞團近幾年創新的作品中討論「從傳統到創新：一個藝術村的再生」。

(一)、巴里島玻諾村概況

玻諾村位於巴里島的吉安雅縣(Kabupaten Gianyar)布拉巴杜區(Kecamatan Blahbatuh)，1930 年代起，就從事克差(Kecak)舞劇觀光表演，50 年代開始成為

觀光克差的重鎮。該村原屬貝勒個村(Desa Belega)¹⁵的行政區，兩個村子都有著名的竹子、藤編及棕櫚葉的工藝品，直至 2005 年，玻諾村的人口漸增，經由兩村開會協商之後，才獨立成為兩個村子，各自有各自的行政組織及村長，兩村的產業也有所變化，現今從事籐編業者以玻諾村居多，而竹製傢俱業則多位於貝勒個，玻諾村僅剩一戶還在製作竹傢俱。(圖 5-1、5-2)

圖 5-1(左)與 5-2(右)、玻諾村僅剩的一戶製作竹傢俱所在地，原地在 1998 年以前曾為玻諾村觀光克差的表演地點。(2015/02/09 筆者攝於玻諾村)

人口分布

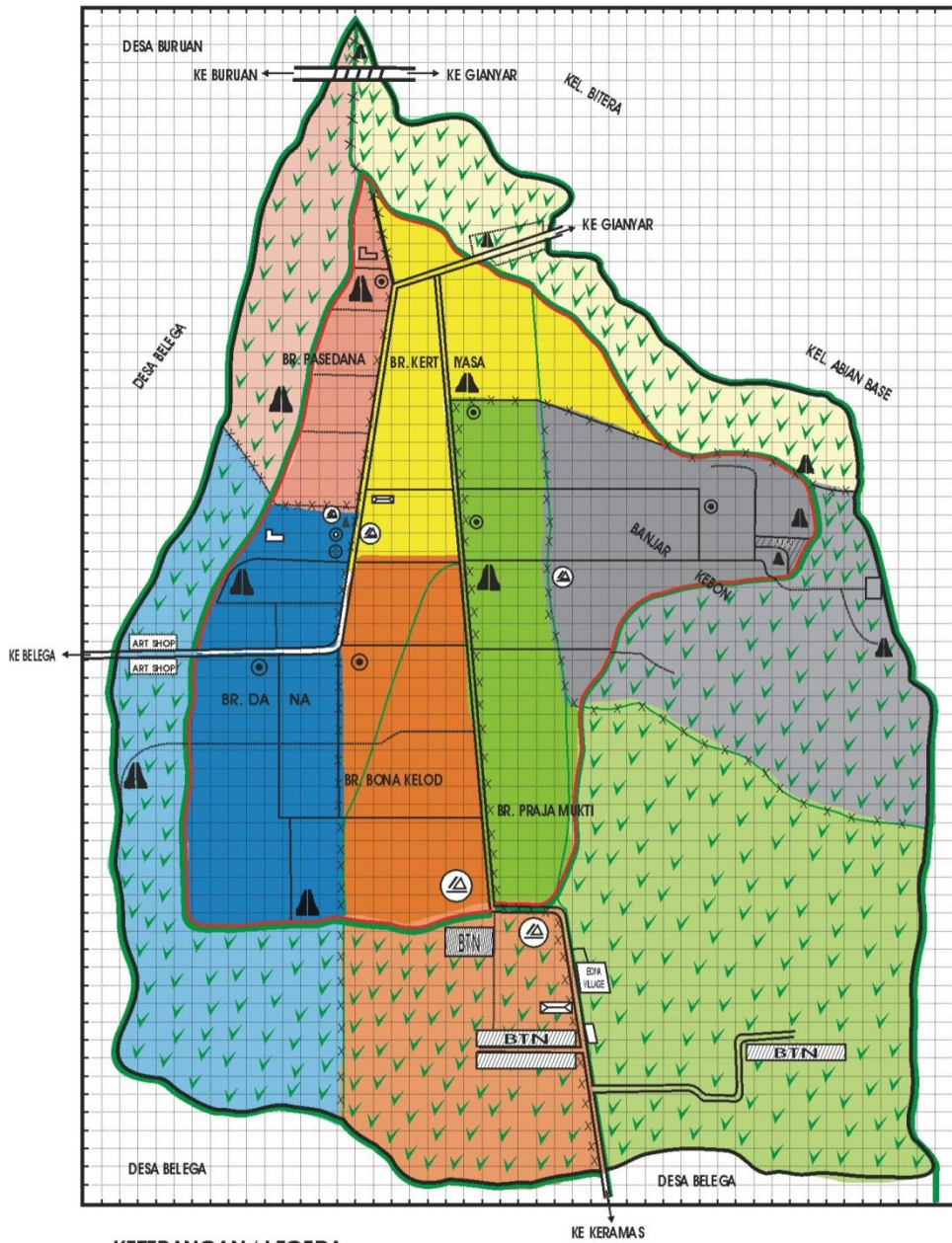
由 2013 年玻諾村的資料顯示，目前玻諾村有六個班家(Banjar¹⁶)，其區域圖及與鄰村的相對位置參見圖 6。村子雖區分為六個班家，但村民的感情與凝聚力非常強烈，每戶之間關係密切，在村子中有許多廟宇、市場、公共設施等，都是村民們日常生活的重心，因此我將玻諾村有關生活、表演藝術團體及其他重要的地理位置圖標示於圖 7。

¹⁵ 貝勒個村(Desa Belega)目前為玻諾村(Desa Bona)的鄰村。

¹⁶ 為巴里社會中最基本的的社群組織，由數個家庭以及其成員組成，其聯繫著在村民日常生活中從婚、喪、喜、慶，到一般的宗教儀式等，所有與傳統禮俗相關的活動。(參考陳崇青 2009: 28)。

PETA DESA BONA

KETERANGAN / LEGENDA

- ⊙ KANTOR DESA
- ⊙ BALAI BANJAR
- ⊕ PUSKESMAS PEMBANTU
- △ PASAR DESA
- ▲ SEKOLAH
- ▲ PURA
- == JALAN PROTOKOL
- JALAN DESA
- GANG
- ≡ JEMBATAN
- ▨ PERUMAHAN / BTN
- ⌂ KUBURAN
- ⌘ PERSAWAHAN
- ~ SUNGAI / SALURAN AIR

SKALA : 1 : 3333.33333

BONA, 29 JULI 2009

圖 6、2009 年版玻諾村地圖(玻諾村村長提供)

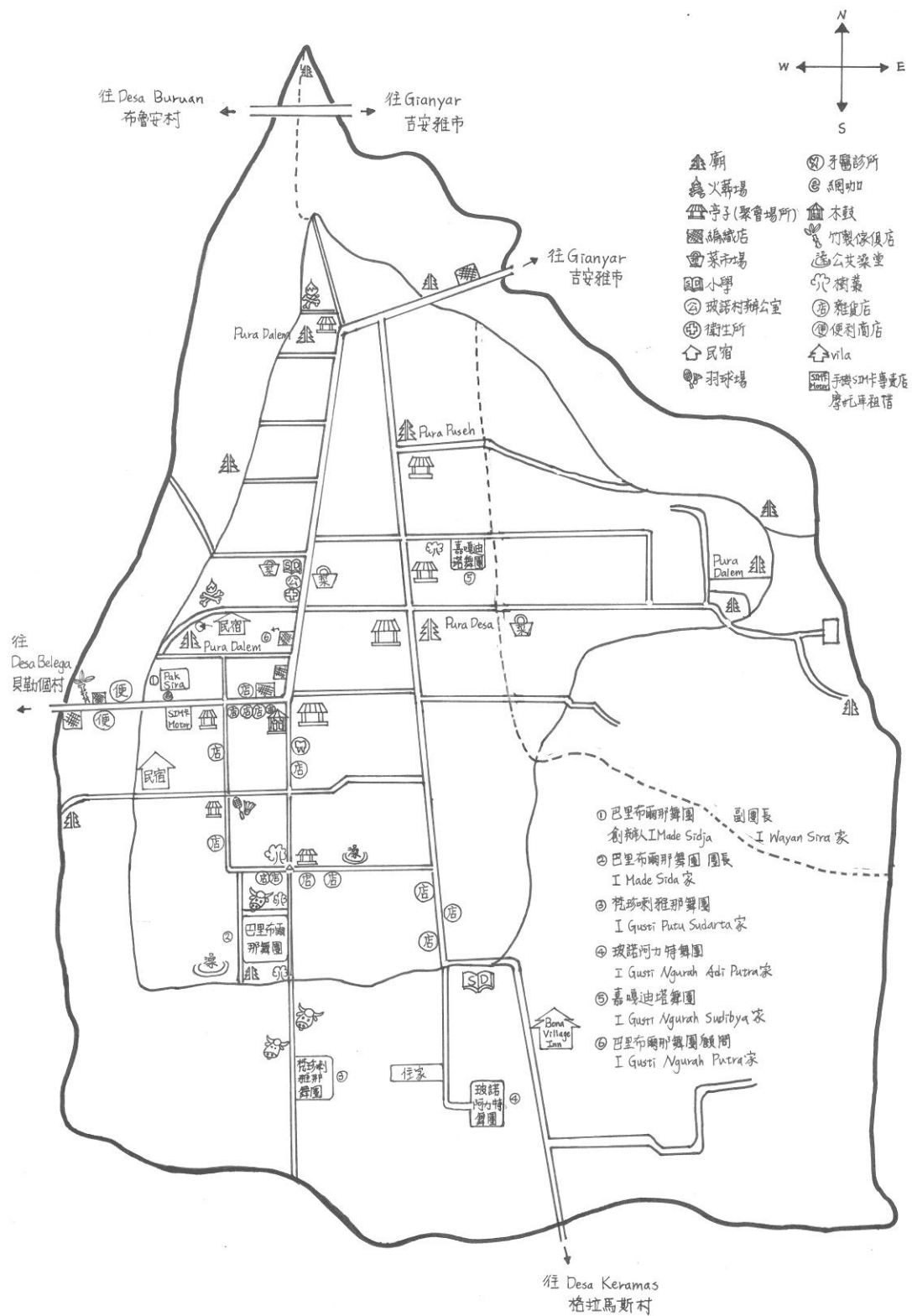

圖 7、玻諾村與生活相關的重要地點位置圖(筆者於 2015/3/25 參考玻諾村地圖繪製)

依據現任村長 I Gusti Nyoman Gede Susila¹⁷提供的資料，目前玻諾村的人口約有 4300 人，大約有 10 戶(約 35 人)為流動的住戶，另外有 25 人為外國的流動人口，如交換生、觀光居留或研究者，是個純樸且流動率不高的傳統村落。該村人口性別比例以女性為多，女性約佔 57%；男性則約佔 43%。若以玻諾村年齡的比例來看，老人與新生兒的比例較少，老年人口(56 歲以上)大約有 400 人左右，約佔 9.3%；而新生兒(1-12 個月)因為生育政策的推動，出生率降低，最近五、六年都呈現很穩定的低成長率，目前大約有 150-200 人左右，約佔 4%。玻諾村 3 所小學的學生人數也不多，每所 6 個年級，一班約為 7 人，總人數約為 126 人左右。依據年齡比例來看，玻諾村的青壯年人口反而比例較高。詳細比例圖表請參見圖 8-1、8-2。

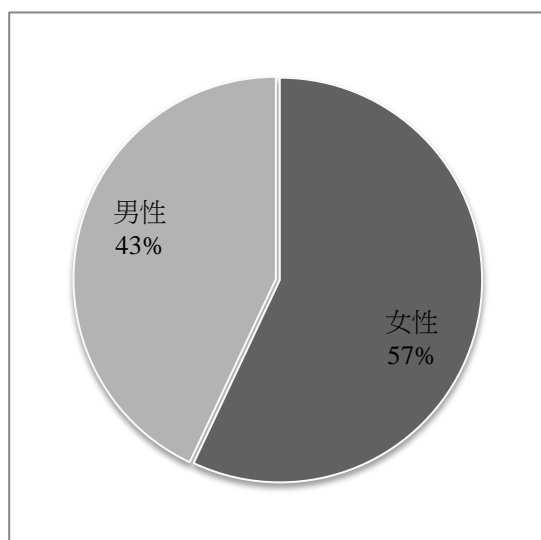

圖 8-1、2014 年玻諾村性別比例。(筆者繪製)

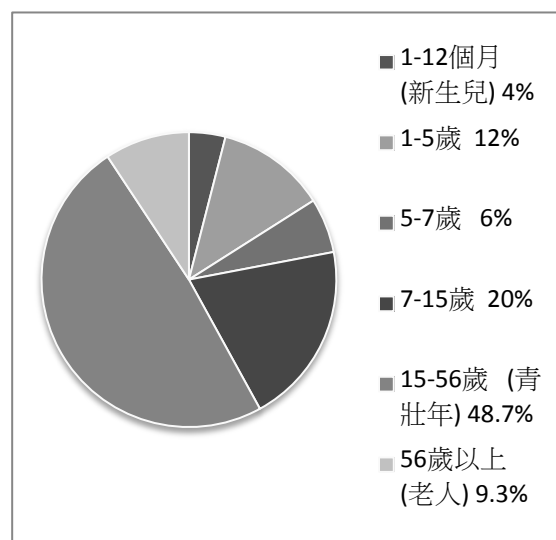

圖 8-2、2014 年玻諾村年齡比例。(筆者繪製)

產業狀況

今玻諾村村民大多務農，反而以前曾盛行的編織業、竹製傢俱業從事人數下降。聽村長口述(訪談日期 2015/01/31)，大約在 1980-90 年代左右是克差表演與

¹⁷ I Gusti Nyoman Gede Susila 於 2006 年就職至今，已在玻諾村擔任約 9 年的村長，對於玻諾村的人文概況非常熟悉。村長於 1986 年開始參加克差團演出，當時跟著 Bona Sari 與 Gandasari 兩團。在村長就職期間，一直很努力推動藝文活動及相關比賽，如環境整潔、貢品製作、甘美朗的傳習等。

編織產業的高峰期，當時約有 95% 的村民都會編織，農閒之餘就在家裡從事手工編織副業，固定有人來收集這些手工藝品並集中買賣，除了島內觀光地區業者會來此收購之外，這些手工藝品也輸出外島及其他國家，後來才逐漸沒落。

而玻諾村除了編織業繁盛以外，其於 1930 年代與貝杜魯(Bedulu)村合作的克差觀光表演也成為該村特色藝術產業的開始，於 1970 年代以來，先後有三個克差的表演團體成立，最後一個即由 Bapa 成立的「Ganda Sari」，不過該團後來的發展也步前兩團之後塵，因為觀光客源逐漸減少，最終於 1998 年正式停止定期觀光表演。然而即使觀光性質的克差表演逐漸式微，村民們對於村子這樣的文化特殊性依然有著強烈的認同感，且引以為榮，因此他們更努力於克差表演藝術的振興運動，從 1990 年巴里布爾那舞團的成立並活躍至今，可看出玻諾村村民們仍然具有強大的向心力。其中 Bapa 及其兩位公子 I Made Sidia 及 I Wayan Sira 是重要推手，I Made Sidia 是巴里布爾那舞團的團長，I Wayan Sira 為副團長，兩兄弟一同管理舞團。

此次的調查雖未聽聞編織業沒落的正確原因，但在訪談村長與相關業者後，我推斷可能與克差表演的減少有密切關係，當觀光區如烏布(Ubud)開始有克差表演後，觀光客不再需要大老遠搭車來到玻諾村看克差，連帶影響到編織業，沒有觀光客，意謂著客源大量減少，雖然現在玻諾村的編織產業還是有外銷到國外的機會，但與以前相比，數量相差甚大，因此目前大約僅剩 10 幾戶人家還從事著編織產業的買賣，也再也看不到村民們所描述，幾乎每家每戶都在做編織的情景，可說編織業跟著克差舞的觀光表演一起沒落了。

也因為上述編織業的沒落，我將玻諾村的藝術產業的研究範圍縮小，以表演藝術為主，第二部分將敘述所收蒐集到有關玻諾村表演藝術團體的資料，並介紹這些表演團體。

(二)、巴里島玻諾村的表演藝術生態

玻諾村的表演藝術活動非常活絡，除了在自村的廟會之外，也經常受邀到外村的儀式或其他場合演出，也有很多村民個別到外村的觀光團體支援演出。在此次田野調查之前，我所知的玻諾村表演藝術團體僅有巴里布爾那舞團這一團，在訪問 I Gusti Putu Sudarta 之後才知道，原來玻諾村有三個表演團體及他自己屬於

個人的表演藝術團，共四個：嘉嘎迪塔(Sanggar Jagaditta)、玻諾·阿力特(Sanggar Bona Alit)、巴里布爾那舞團(Sanggar Paripurna)，以及梵珍喇雅那音樂劇場(Bajrajuyana Musik Theater)。

本文雖將 Sanggar 譯為舞團或表演團體，但舞蹈其實離不開音樂，所以通常包括了音樂及舞蹈，只是每個舞團的主要方向不同，有些兩者兼具，有些則偏重於其中一項，因團而異。而這四團的源起、理念、運作模式、性質等皆有各自的特色：嘉嘎迪塔是以傳承為主的舞團，僅有舞蹈的教學，演出活動以在村子廟會、儀式中義演為主；玻諾阿力特的商業性較強，是以音樂為主的舞團；巴里布爾那舞團是其中最大的一個舞團，除了巴里島音樂、舞蹈、皮影等表演藝術的傳承之外，也有屬於觀光表演性質的固定演出。詳細分述如下。

嘉嘎迪塔舞團(Sanggar Jagaditta)

由 I Gusti Ngurah Sudibya (圖 9)成立；在嘉嘎迪塔舞團之前，I Gusti Ngurah Sudibya 曾於 2003 年成立過蘇那里舞團(Sanggar Sunari)，約 2009 年結束，等同於解散；後於 2010 年成立嘉嘎迪塔舞團。但目前因為 I Gusti Ngurah Sudibya 在梭羅印尼藝術學院(ISI Surakarta)攻讀博士班，再加上助手已沒有在舞團持續教學，所以目前暫時停止傳習。

圖 9、I Gusti Ngurah Sudibya。(2015/01/31 筆者攝於 I Gusti Ngurah Sudibya 家中)

嘉嘎迪塔舞團是一個純粹傳承巴里島樂舞的舞團，沒有任何定期演出，更沒有觀光類型的表演活動，僅是 I Gusti Ngurah Sudibya 認定自己的能力，希望有所奉獻，將所學的技藝傳承下去。在舞團中僅有舞蹈的教學，一開始大約有 80 個

小孩來練習，大多是 2-6 年級的小學生，來自玻諾村的各個班家，也有別村來的學習者，學習時間其實不算多，僅有禮拜六下午及禮拜天早上，每一次的學費為 1000 印尼盾(約等於 2.5 元台幣)，但後來學生卻越來越少，I Gusti Ngurah Sudibya 認為可能是來自電視、玩具或其他因素的誘惑，導致後來學習的小孩減少。I Gusti Ngurah Sudibya 所訓練的這些小孩們經常在村子裡義演，若其他村子有需要，也會應邀前往義演，讓小孩們從小就能夠有奉獻學習的機會及精神。

令人感動的是，I Gusti Ngurah Sudibya 說等畢業之後會再繼續訓練團員，要將所擁有的技藝傳承下去，最起碼他自己的家可以提供大家做為學習的場地，期望自己能把所會的都傳給下一代。I Gusti Ngurah Sudibya 這樣的行動也是另外一種奉獻(Ngayah)。(2015/01/31 訪問 I Gusti Ngurah Sudibya)

玻諾阿力特舞團(Sanggar Bona Alit)

玻諾阿力特舞團由 I Gusti Ngurah Adi Putra 於 1996 年成立，一開始團員僅有 6 人，當時憑著「用最小的力量盡力做到最好的演出」的理念經營舞團，甚至連樂器也自行製作。目前固定的團員約有 30 人左右，大多來自各村，反而玻諾村的成員佔少數。而玻諾阿力特舞團是玻諾村四個舞團中較以商業取向的團體，也是四個中，演出內容與性質最偏向音樂的舞團，I Gusti Ngurah Adi Putra 自己也說「我的節目都不便宜，但還是有許多人來邀請演出」。他自己也曾出版 CD，據他說，CD 中每首曲子的所有樂器都是他自己演奏，再利用音軌混音合成為一首曲子，而這張 CD 的音樂風格較為抒情，經常可以在 SPA 店中聽到，這些店家也同時販售該 CD。此行雖然曾到玻諾阿力特舞團看排練，也訪談過團長，但與其他舞團相比，較少與玻諾阿力舞團接觸，因此該團資料相較之下較少，未來有機會，會再作進一步的調查。

巴里布爾那舞團(Sanggar Paripurna)

巴里布爾那舞團於 1990 年由 I Made Sidja (Bapa)成立，為了將他所學傳承給下一代。Paripurna 在印尼文為「完美」的意思，顧名思義，Bapa 希望在巴里布爾那舞團裡面能有各項藝術的傳習，大家能成為全方位的藝術家，不只是舞蹈、甘美朗而已，還有面具的雕刻、巴龍獅的學習與製作、貢品製作等，都是該學習的課題，是一個集合許多藝術的舞團，也是組織性比玻諾村的其他表演團體高且

人數最多的一個舞團。

現任團長 I Made Sidia 認為，舞團就是一個大家庭，雖有固定的行政組織(圖 10)，但其實是以「大家庭式的經營理念」帶領整個舞團，並未採用制式化且嚴格的管理方式，例如若犯了幾次錯誤或幾次缺席，就以退團處分等。巴里布爾那舞團所有的樂器、服裝、道具等，都由 I Made Sidia 的家族出錢製作、購買，他自己個人出國演出的收入也時常用來支出舞團的開銷，不會將購買或維修樂器的費用等，加諸於團員身上，一切由其家族共同承擔，並提供場地、師資、樂器等供大家使用。來學習者僅需遵守舞團的少數規定，最重要的就是要有責任感，但這同時也是舞團所面臨的困難之一，若缺乏責任感，來學習的時間斷斷續續，如此除了自己的學習基礎不紮實外，也會影響到其他人，還有，時間觀念的缺乏(排練時間不準時)也讓 I Made Sidia 很困擾，似乎一開始很難要求大家有責任感，尤其是小朋友，不過在 I Made Sidia 不斷地提醒並要求後，現在已經能慢慢讓他們去感受並遵守紀律。

而前述舞團雖已有固定的行政組織，但若有大型的表演計畫，就會另外成立一個新的團隊，根據不同的表演項目而有不同的組織，行政工作內容除了總負責人外，大致上分成財務、道具、音樂、舞蹈、技術等組別，並各有其負責人，等表演活動結束後，這個組織就會解散，回到平常的組織及家庭式的經營方式。

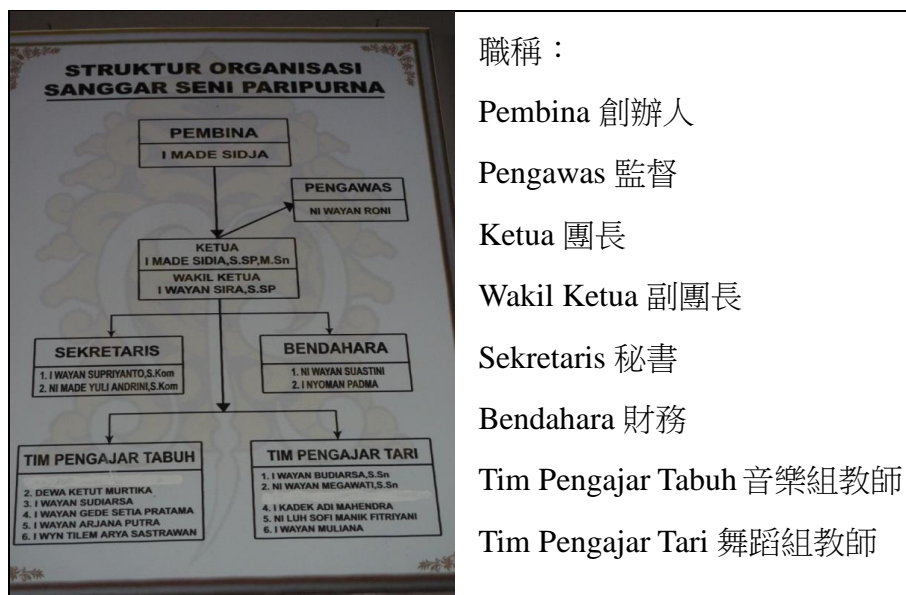

圖 10、巴里布爾那舞團的行政組織圖。(2015/02/05 筆者攝於巴里布爾那舞團)

巴里布爾那舞團初成立時大約只有 100 人(1990 年)，由 I Made Sidia 承接後，目前已增加到 600 人左右，大約有 350 個小朋友在舞團學習，其餘 250 位為固定的成人團員，現在仍然在持續增加中。巴里布爾那舞團除了重視巴里島藝術的傳承之外，更致力於多元化表演活動的製作與演出，發展至今，舞團已有兩個較大規模且定期的觀光演出：為 2010 年開始的巴里阿貢秀(Bali Agung show)，於巴里島野生動物園(Bali Safari & Marine Park)可容納 1200 人的大型表演劇場(Bali Theatre)演出。該劇場號稱為東南亞最大型的歌舞劇場，演出團隊約有 200 人左右；另一個則為 2014 年 7 月開始的定期觀光表演節目得垛舞(Tek Tok Dance)¹⁸，原固定於週一、三、六、日晚上 18:30 在觀光區烏布(Ubud)的巴里文化中心(Bali Culture Center，簡稱 BCC¹⁹)演出，後來調整過幾次時間，目前固定在每週三、六晚上 19:00，地點則改在 Puri Kantor²⁰。關於巴里布爾那的創作將於下節「從傳統到創新：一個藝術村的再生」再作詳述與討論。(資料來源：I Made Sidja，訪問日期 2015/01/31；I Made Sidia，訪問日期：2015/02/01、02/09；I Wayan Sira，訪問日期 2015/01/24、02/09。)

梵珍喇雅那音樂劇場(Bajrajuyana Musik Theater)

除了以上三個舞團之外，還有一個表演藝術的團體，即為屬於 I Gusti Putu Sudarta 個人的梵珍喇雅那音樂劇場²¹。I Gusti Putu Sudarta 目前任職於巴里島國立印尼藝術學院，原籍貝杜魯村，後來由於某些因素，認為玻諾村的居住環境及人文較符合自己的需求，因而移居玻諾村。目前 I Gusti Putu Sudarta 的戶籍仍然在貝杜魯村，對於貝杜魯村的認同感還是多過於玻諾村，但即便如此，玻諾村若有需要幫忙的地方，I Gusti Putu Sudarta 與馬珍妮也都會大力支持。

關於成立時間，I Gusti Putu Sudarta 於 2000-2006 年使用的團名為巴里·甘達沙利(Bali Gandasari)，2006 年正式開始使用 Bajrajuyana Musik Theater 為團名。梵珍喇雅那團並不以商業為取向，雖然 I Gusti Putu Sudarta 也希望自己的創作能

¹⁸ 相關網站：<http://www.tektokdance.com/> (瀏覽時間：2015/03/23)

¹⁹ Jl. Pengosekan, Br. Nyuh Kuning, Pengosekan, Bali Culture Center, Ubud, Bali, Indonesia.

²⁰ Jl. Suweta, Puri Kantor, Ubud, Bali, 80571, Indonesia.

²¹ 此中文名稱由馬珍妮提供。

得到賞識或贊助並帶來收入，但是絕對不離其創作理念，也不為迎合市場而作討好大眾的作品，更不做定期的觀光表演。而其創作的靈感來自於平常的涉獵與學習，不論藝術還是人文方面，除了閱讀書籍之外，也學習不同國家的文化，在其作品中，經常可以看到使用不同國家的樂器及旋律為元素，再加入甘美朗及人聲，如：二胡、臺灣北管小洋琴、瑞士手碟(Hand Drum)²²、印度塔布拉(Tabla)鼓、非洲陶壺(UDU)²³。而劇碼的創作內容則貼近人們的生活，例如批判現在的社會情況、政治等。(圖 11-1、11-2)

而梵珍喇雅那團與玻諾村其他三團不同處，就是該團屬於 I Gusti Putu Sudarta 及其夫人的，團員並不固定，而是在有新的創作時，I Gusti Putu Sudarta 才會去尋找樂師、舞者等表演者，除了有幾位樂師較為固定外，其餘每場演出的人員都不相同，而這些成員大部分為表演藝術相關科系畢業，在各自所屬社區指導表演藝術並有優秀表演成績之藝術家。是個屬於個人創作，而請許多優秀表演者協同發表演出的團體。

I Gusti Putu Sudarta 與臺灣也有很深厚的關係，是一名台灣女婿，曾數度個人或帶團來臺灣演出，最近的演出是 2011 年受邀參加彰化國際戲曲節，在彰化演藝廳演出《山伯英台》；2014 年受臺北偶戲館邀請參與臺北偶戲節，演出《仲夏夜之夢——南國影窗裡的美麗神話》，該場我也有去幫忙並觀賞，觀眾很多，大大小小的朋友們有，看得很開心之外，更能從中了解不一樣的文化。(資料來源：I Gusti Putu Sudarta。訪問日期：2015/01/27、2015/01/31。)

²² 手碟，原文為 Hang，2000 年在瑞士首都伯恩(Bern)的 PAN Art Hang 工作室創造製作，Hang 在伯恩方言為「手」的意思，Hang 是由印度陶罐鼓(Ghatam)、美國鋼鼓(Steelpan)與南美加勒比海地區的千里達及托巴哥島上特有的鋼鐵打擊樂器演變而來的新樂器，是一項具有旋律泛音、且有鼓或打擊樂器特性的樂器。資料來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E7%A2%9F_%28%E6%A8%82%E5%99%A8%29 (2015/03/16)

²³ 非洲陶壺(UDU)，是起源於奈及利亞(Nigeria)的非洲鼓，由當地的伊布族(Igbo)創製。樂器同時靠空氣與樂器本身的震動發聲，用手演奏，快速拍擊樂器上的洞，發出獨特的低音聲響。資料來源：<http://pianoforte1112.blogspot.tw/2010/02/flamenco-udu.html> (2015/03/16)

圖 11-1、I Gusti Putu Sudarta 於 2014 年 6 月 9 日演出的海報。

圖 11-2、I Gusti Putu Sudarta 示範演奏購買的新樂器。

(2015/01/27 筆者攝於 I Gusti Putu Sudarta 家中)

(三)、從傳統到創新：一個藝術村的再生

本節將聚焦於巴里布爾那舞團的創作及演出，並考察玻諾村表演藝術產業的發展歷程。

玻諾村在 1960 年代開始，幾乎是觀光客必訪並觀賞克差表演的藝術村之一，雖然後來因為表演團體的運作問題及克差觀光表演的重心轉移到例如烏布的觀光區，玻諾村定期的克差觀光表演最終於 1998 年停止，但玻諾村的克差並沒有因此而結束、消失，當地村民還是將克差視為該村文化的象徵。而 Bapa 是當時克差觀光表演的靈魂人物之一，其家族成員也大多參與其中，一直到現在，亦持續參與巴里布爾那舞團，可說是個藝術世家。因此在定期表演結束之後，巴里布爾那舞團便扮演著傳承與延續展演生命的重要角色，

在 1998 到 2008 年期間，I Made Sidia 與 I Wayan Sira 兄弟，帶領著玻諾村村

民與巴里布爾那舞團持續發展克差，嘗試加入不同的元素在克差中，形成了有別於傳統克差表演的創新克差。例如，玻諾村曾於 2007 年受邀至吉安雅縣長盃排球比賽開幕式中表演，在此表演中，村民們決定以最具代表性的「克差」做為節目，並在演出中加入排球的元素。同年，全國無線頻道電視台曾到玻諾村進行節目拍攝工作，節目內容主要是介紹巴里島各地的藝術表演文化，因此玻諾村還是決定以克差做為代表的文化表演藝術。(陳崇青 2008) 由此可見，當地居民對於克差表演的高度認同感。

而在 2008-2010 期間，除了傳統藝術的持續傳承之外，巴里布爾那舞團也致力於各項活動與創作，並朝著多元化的演出發展，尤其是 2010 年時，舞團受巴里島野生動物園的邀請，與澳洲團隊合作製作巴里阿貢秀，於大型藝術表演劇場演出，演出團隊皆是巴里布爾那舞團的團員，約有 200 人左右，演出時間為每週二到週日下午 14:30-15:30 固定演出，2014 年 7 月才慶祝演出滿 1000 場的巴里阿貢秀。(圖 12)展演的故事是來自傳說中，巴里島國王與中國公主剛精衛的婚姻，到最後變成巴里島人尊敬的神明的故事。演出中不僅有皮影戲、甘美朗音樂、傳統舞蹈、巴里島居民生活情況的呈現，馴獸師也一同加入演出陣容，更將動物園裡的動物帶上舞台，除了大象之外，訓練有素的老虎、豹、鸚鵡等動物，也都上台參與演出，讓初次來到巴里島的觀光客在短時間內快速地看到巴里島文化的縮影。我已三度觀看該表演，每次感動的地方都不一樣，有時候是劇情內容，有時候則是由村民擔任的演員的精湛演技令人覺得佩服。我想，這也是巴里布爾那舞團與玻諾村表演藝術的轉捩點之一，已站上舞台走向國際化，展現優秀的玻諾村、其表演團隊與藝術。

圖 12、2013 年跟隨本校前往巴里島時，到動物園觀看巴里阿貢秀，與主要演員們的合照。(2014/07/02 攝於巴里島野生動物園，李婧慧提供)

有了巴里阿貢秀之後，名聲漸遠播的巴里布爾那舞團並不因此而自滿，反而更加致力於表演藝術中，嘗試著任何表演形式，與不同的團隊合作。今年實地調查後才得知，在去年 7 月本校與舞團合作，於藝術節演出的同時，他們已經在準備另外一個觀光性質的固定演出節目，即得朶舞(Tek Tok Dance)(圖 13)，「Tek Tok」兩個字並無特殊含意，僅為狀聲詞，如同「kecak」一樣，得朶舞其實屬於創新克差的一種，雖然發音不同，但從其演出中可以看出克差的元素。

圖 13、巴里布爾那舞團於烏布演出得朶舞，中間站立者為筆者。(2015/02/04 攝於烏布，筆者提供)

對於克差表演，舞團除了創新編作之外，也致力於推廣，經常受邀舉辦克差的工作坊(圖 14)。大部份的工作坊由 I Wayan Sira 負責，我也曾參與一場。當時訪問 I Wayan Sira 時，他曾說了幾句讓我印象深刻的話：「會接工作坊的原因是想讓大家認識代表性的克差，別忘了玻諾村克差的傳奇和名聲，更別忘了『玻諾代表克差，克差代表玻諾』，身為玻諾人不可以不會克差。」I Wayan Sira 認為，克差是一個非常容易介紹的表演，透過這樣子的表演藝術及體驗活動，很容易讓大家進一步認識克差。即便舞團已擁有觀光性質的演出，且帶來收入並改善了團員們的生活，但他們不忘初衷，要將克差持續地傳承下去。

圖 14、I Wayan Sira 帶領巴里布爾那舞團團員至北建村(Desa Pejeng)所做的克差工作坊。(2015/01/31 筆者攝於北建村)

除此之外，巴里布爾那舞團也朝著邁向國際而努力。2013 年 I Made Sidia 帶領 15 位團員前往德國柏林參加柏林國際旅遊展覽會(Internationale Tourismus-Börse Berlin，簡稱 ITB Berlin)之中的印尼文化展演，並與當地的管弦樂團(Aminoto Kosin and Berlin String Instruction Orchestra)一同合作演出克差²⁴，這又是另外一種創舉。巴里布爾那舞團已成為國際知名的團體，亦曾在幾個大型的國際性重要場合中演出，如 2013 年在巴里島舉行的環球小姐(Miss World)選美活動，參與者全體皆到巴里島野生動物園觀看巴里阿貢秀，在環球小姐之夜時也曾演出短篇的巴里阿貢秀。此外 2013 年的亞洲太平洋經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱 APEC)也在巴里島舉辦，全體會員也到動物園觀看

²⁴ Youtube 上有此演出片段：Tari Kecak Bali-Ainoto Kosin Orchestra。
<https://www.youtube.com/watch?v=qDpyRd4zZ9s>

巴里阿貢秀，但較為特殊的是，這次除了巴里布爾那舞團外，舞團也邀請玻諾村的其他村民一同前往支援，在劇場外圍演出平常在村子裡的生活情景。另外，舞團也在開幕場合演出迎賓舞及甘美朗，甚至有五個會員國的會員到舞團學習克差，約 40 個人左右，由 I Wayan Sira 擔任教學者，其他團員協助。

觀察舞團從傳統到創新的過程，再讓玻諾村的表演藝術活絡起來並再生為藝術村、走向國際舞台，很令人感動，後續我的研究除了玻諾村表演藝術產業的深入之外，也將持續研究舞團的克差創作，將比較傳統克差、實驗性的克差創作到目前發展越趨完整的得垛舞，分析這些製作劇情、結構、克差人聲的節奏聲部設計等，來考察巴里布爾那舞團表演藝術的走向。

四、成果自評與心得

田野可行性之初部調查評估結果

於前往巴里島之前，我已閱讀許多相關資料，並初步學習印尼文，雖未能流利地溝通，但卻對此次研究幫助許多，村民們及我訪談的對象對於我學習他們的語言，並努力用印尼文與他們談話，感到非常開心，因此在資料上的蒐集也順利許多。

行前準備也將自己所想要知道的問題及訪談對象分類列出，不過不到一個月的時間其實很緊迫，實際上僅有 24 天的時間能夠利用，剛開始很擔心做不完自己想要做的調查，但到了當地後，很幸運地，得到許多人的幫助，大部分該訪談的人、事、物都有機會與他們接觸、相處，有些甚至能更進一步地了解，想要知道的問題也都有得到初步的答案，當然這些資料尚未非常完整，還有很多很多等著我去挖掘。但經過這次田野可行性的調查後，我已大致確定未來論文的方向，這是本次田野調查最大的收穫，未來希望朝著玻諾村的文化創意產業，及從傳統到創新的克差表演做延伸及發展，考察當地如何從原本的老牌克差舞觀光表演的興盛到衰退，再振興再生、轉化成不同性質的藝術村，有創意地推廣克差、製作新穎且大眾喜愛的節目。

尤其當今文化創意產業興盛，再加上目前臺灣社會多元族群與文化的現況，新住民的人數越趨上升，人口結構正在改變中。在學校中，新住民子女相對於我

國學生的比例也持續升高。因此，了解東南亞文化、了解這些新住民國家的文化已成為了必備的資訊，也是臺灣人現在所需學習的功課——藉由認識東南亞文化，進而理解並尊重之。期望此研究成果除了能帶給臺灣的表演藝術產業、文創產業發展一些啟發與借鏡外，也能藉由自己的所學及研究，推廣東南亞音樂文化，促進多元族群社會的和諧。以上為本次可行性田野調查之綜合評估結果。

Apa Kabar ? Nama Saya Ni Komang Ayu Martini.

你好嗎？我的名字叫做 Ni Komang Ayu Martini。

一句簡單的問候，就可以縮短與當地人們之間的距離。每天走在村子裡，逢人便微笑地說：「Apa Kabar？」，也時常會加一句該時段的問候語，Selamat pagi (早安)、Selamat siang (午安)、Selamat sore (下午安)、Selamat malam(晚安)...，大家也總是微笑點頭、回應我，甚至多聊幾句，問我吃飯了沒啊？要去哪裡呢？也有好幾個好心的村民剛好騎著機車，明明只有幾步路的距離，也願意載著我到目的地。

學了印尼語後再次到當地，也讓我感覺到這次與他們的相處格外地親近，雖然還是有很多聽不懂，大家也還是一直笑我的發音，總說我的舌頭一定是被剪掉了(因為印尼文時常要發出打舌音)，但能讓他們笑一笑，其實也是一件很開心的事。不過若問我去到當地最無法適應的是甚麼？我會說：「絕對是狗」。我很喜歡狗，但巴里島的狗兒們實在是太盡責了，雖然嘗試著融入玻諾村的生活，人們很歡迎我，可是狗兒們就不一定了。巴里島幾乎每家每戶都會養狗，只要牠們感受到威脅，或察覺到危險，就會對著可疑對象狂吠，一隻吠了之後，其他隻就會衝出來吠，尤其是晚上，大概是狗兒的鼻子太靈敏了，就算說著與主人相同的語言，還是聞得出來我是個外來者。曾經在回民宿的某條路口站了 20 分鐘，狗兒們的肺活量實在令我佩服，怎麼叫都不累，後來有一陣子才開始不太理我，猜想大概是叫累了吧！回到臺灣看到狗兒時，特別開心，覺得牠們特別可愛。雖然去了三次，還是不習慣巴里島的狗兒們，除此之外，在那邊的生活是非常快樂的。尤其與巴里島人的談話中可以感受到，對於我願意去學習巴里島音樂這件事，他們是真的感到開心，且感到備受尊重，因此他們很樂意與我聊天，告訴我許多事情，甚至還有巴里布爾那舞團的團員幫我取了一個屬於巴里島的名字：「Ni Komang Ayu

Martini」, Ni²⁵代表女性；Komang 是巴里語「排行第三的孩子」；Ayu 有「漂亮」的意思；Martini 則是代表三月份出生的孩子。透過與他們交朋友，我更能懂得如何去尊重他們。期望自己在暑假時，能再次前往巴里島，並深入我將研究的主題中。

最後，再次感謝南島世界南島學術研究計畫的補助，讓我可以無後顧之憂，全力投入此次調查計畫，而有豐碩的收穫。

五、補充照片

▲筆者前往烏魯瓦杜(Uluwatu)觀看克差表演。(2015/01/21 筆者攝於烏魯瓦杜)

▲筆者和學妹與演出者哈奴曼(Hanuman)的合照。(2015/01/21 馬珍妮攝於烏魯瓦杜)

▲筆者前往登巴薩觀看巴里布爾那舞團包場性質的得塚舞演出。(2015/01/23 筆者攝於登巴薩)

²⁵ 在巴里島中，若為男性，其名字通常會以「I」為開頭；若為女性，其名字則通常以「Ni」開頭。

▲筆者與小女孩們一起等待前往鳩鳩甘村(Desa Cucukkan)義演。(2015/01/26 筆者攝於巴里布爾那舞團)

▲小女孩們於廟會義演雷貢舞(Legong)。(2015/01/26 筆者攝於鳩鳩甘村村廟)

▲小男孩們於廟會義演武士舞(Baris)。(2015/01/26 筆者攝於鳩鳩甘村村廟)

▲筆者與威地亞·布阿那·阿嘎舞團的創辦人 I Wayan Balik Suicanadi Umum (左)及現任團長 I Komang Elen Juniadi (右)合影。(2015/02/04 馬珍妮攝於威地亞·布阿那·阿嘎舞團，筆者提供)

▲巴里布爾那舞團的孩子們學習亞齊省的撒曼舞。(2015/02/05 筆者攝於巴里布爾那舞團)

▲筆者到威地亞·布阿那·阿嘎舞團學習印尼舞。(2015/02/06 馬珍妮攝於威地亞·布阿那·阿嘎舞團，筆者提供)

▲威地亞·布阿那·阿嘎舞團的舞蹈老師指導筆者的動作。(2015/02/06 馬珍妮攝於威地亞·布阿那·阿嘎舞團，筆者提供)

▲威地亞·布阿那·阿嘎舞團的小男孩們學跳舞。(2015/02/06 筆者攝於威地亞·布阿那·阿嘎舞團)

▲陪小孩上舞蹈課的婦女利用等待時間作貢品。(2015/02/06 筆者攝於威地亞·布阿那·阿嘎舞團)

▲訪問 I Made Sidia 時他所示範的面具舞(Topeng)²⁶。(2015/02/07 筆者攝於巴里布爾那舞團)

²⁶ 面具舞(Topeng)為巴里島樂舞的其中一種，舞者帶著面具演出，面具種類多達 30、40 種，代表不同的角色，每個角色皆具有強烈的特質及個性。

六、參考書目

專書

- Bandem, I. Made and Fredrik deBoer. *Kaja and Kelod: Balinese Dance in Transition*. Kuala Lumpur: Oxford University Press., 1995/1981.
- De Zoete, Beryl and Walter Spies. *Dance and drama in Bali*. Kuala Lumpur and New York: Oxford University Press., 1973/1938.
- Dibia, I Wayan and Rucina Ballinger. *Balinese Dance, Drama and Music: A Guide to the Performing Arts of Bali*. Singapore: Periplus., 2004.
- Peter Dunbar-Hall, *Learning, Teaching, and Musical Identity*. Village, Province, and Mation. Indiana: Indiana University Press., 2011.

期刊論文

- 李婧慧，1995，〈從巴里島的(Kecak)看觀光對傳統音樂的保存與發展的影響〉，《民族藝術傳承研討會論文集》教育部，pp. 121-139。
- ，2007，〈巴里島的豐富蘊藏——藝術節〉，《傳藝雙月刊》72: 20-25。
- ，2008，〈傳統與創新的層疊——談巴里島克差(Kecak)的發展〉，《關渡音樂學刊》8: 51-76。
- 陳崇青，2008，〈展演與觀光：峇里島吉安雅縣(Kebupaten Gianyar)克恰克(Kecak)之研究〉，臺北：國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩士論文。
- 陳聲元，2004，〈從落難之地到渡假天堂——峇里島觀光產業的政治經濟分析〉，臺北：淡江大學東南亞研究所碩士論文。
- 韓國鑽，1992a，〈我的甘美朗樂緣〉收於《韓國鑽音樂文集(三)》，臺北：樂韻，113-115。(原載 1986/05/31《中國時報》副刊)
- ，1992b，〈巴里島的甘美朗〉收於《韓國鑽音樂文集(三)》，臺北：樂韻，117-123。(原為 1986 年國立藝術學院巴里島甘美朗音樂演奏會之節目說明書而作)
- ，1995c，〈南洋樂聲關渡飄(甘美朗音樂會)〉收於《韓國鑽音樂文集(二)》，臺北：樂韻，227-229。(原載 1994/05《表演藝術》19)

- ，1999a，〈甘美朗與世界樂壇——為台北市傳統藝術季甘美朗音樂會而作〉
收於《韓國鑽音樂文集(四)》，臺北：樂韻，117-122。
- ，1999b，〈以音樂教導文化容忍〉收於《韓國鑽音樂文集(四)》，臺北：
樂韻，205-207。
- ，2007a 〈面對世界樂潮 耳聆多元樂音——甘美朗專輯序〉，《樂覽》102:
5-8。
- ，2007b 〈甘美朗的世界性〉，《樂覽》102: 21-28。

網路資料

巴里布爾那舞團

<http://sanggarparipurna.wordpress.com/2012/02/18/73/>

巴里島野生動物園 Bali Safari & Marine Park

<http://www.balisafarimarinepark.com/>

附錄一、訪談、學習與參訪一覽表

訪談人次及對象

日期	時間	地點	受訪者	受訪者職位
2015/01/24	18:00-18:30	Desa Bona, Br. Dana	I Wayan Sira	巴里布爾那舞團 副團長
2015/01/27	13:00-14:00	Desa Bona, Br. Kelod	I Gusti Putu Sudarta	梵珍喇雅那音樂劇場 團長
2015/01/31	10:00-12:00	Desa Bona, Br. Praja Mukti	I Gusti Ngurah Sudibya	Jagaditta Ketua 團長
2015/01/31	14:00-16:00	Desa Bona Br. Kelod	I Gusti Putu Sudarta	梵珍喇雅那音樂劇場 團長
2015/01/31	18:00-20:00	Desa Bona Br. Dana	I Made Sidja	巴里布爾那舞團 創辦人與指導
2015/02/01	19:00-20:00	Desa Bona Br. Dana Sanggar Paripurna	I Made Sidia	巴里布爾那舞團 團長
2015/02/02	10:50-11:50	Desa Bona Br. Kelod Sanggar Bona Alit	I Gusti Ngurah Adi Putra	玻諾·阿力特 團長
2015/02/02	17:00-19:00	Desa Bona Br. Kelod I Gusti Putu Sudarta 家中	I Dewa Ketut Murtika	巴里布爾那舞團 音樂團隊教師 也為負責人
			I Gusti Made Putra	巴里布爾那舞團 團員－樂師
			I Made Selat Tangkas	
			I Wayab Tilem Arfa Sastrawan	
I Gusti Nyoman Yowana				

2015/02/03	08:30-10:00	Desa Bona Br. Dana Kantor Desa Bona 玻諾村 村長辦公室	I Gusti Nyoman Gede Susila	玻諾村 行政村長 ⁱ Perbekel
2015/02/04	14:00-15:15	Desa Belega Sanggar Widya Buana Aga	I Wayan Balik Suieanadi Umum	威地亞·布阿那·阿 嘎舞團 Penanggung Jawab 負責人 亦為創辦人
			I Komang Elen Juniadi	威地亞·布阿那·阿 嘎舞團 現任團長
2015/02/05	18:00-19:00	Desa Bona Br. Dana	I Gusti Ngurah Adi Putra	玻諾·阿力特 團長
2015/02/08	10:00-11:00	Desa Bona Br. Dana	I Gusti Ngurah Putra	巴里布爾那舞團 Konsultan 顧問
2015/02/09	17:00-17:25	Desa Bona Br. Dana Sanggar Paripurna	巴里布爾那舞團 團員	巴里布爾那舞團 團員
2015/02/09	17:30-18:00	Desa Bona Br. Dana Sanggar Paripurna	I Made Sidia	巴里布爾那舞團 團長
2015/02/09	18:30-19:30	Desa Bona Br. Dana	I Wayan Sira	巴里布爾那舞團 副團長

ⁱ 巴里島每個村子會有兩位村長，一個負責行政、另一個則負責宗教。

2015/02/09	19:30-20:30	Desa Bona Br. Dana	I Da Ayu Putu Widianingrat	巴里布爾那舞團團員 亦為婦女會(PKK) 成員
2015/02/15	08:00-10:00	Desa Bona Br. Dana Sanggar Paripurna	請 30 個小朋友填寫 問卷，11 個男孩與 19 個女孩。	巴里布爾那舞團團員 學習舞蹈者

註：訪談地點無特別說明者，皆在受訪者家中。

觀看表演及排練記錄

觀看日期	時間	地點	觀看節目或 排練名稱	演出性質	演出者
2015/01/21	18:00-19:00	Desa Adat Pecatu, Uluwatu	Kecak & Fire Dance	定期觀光 表演	Uluwatu 團
2015/01/23	14:30-15:30	巴里島野生 動物園	巴里阿貢秀	定期觀光 表演	巴里布 爾那舞 團
2015/01/23	20:30-21:30	Nusa Dua, Grand Mirage Resort & Thalasso Bali	得垛舞	BBI Partner Award 包場演出	巴里布 爾那舞 團
2015/01/26	16:00-18:00	鳩鳩甘村	廟會 Odalan	儀式	來自不 同村的 表演者
2015/01/27	20:30-22:00	吉安雅市	皮影戲	儀式	I Wayan Sira
2015/01/30	18:00-22:00	北建村	克差演出與 工作坊	包場演出	巴里布 爾那舞 團
2015/02/04	19:30-20:30	烏布	得垛舞	定期觀光 表演	巴里布 爾那舞 團

2015/02/07	18:00-19:00	玻諾·阿力特舞團	看玻諾·阿力特舞團排練	排練	玻諾·阿力特
------------	-------------	----------	-------------	----	--------

學習記錄

日期	項目	時間	地點	教學者
2015/01/24	Gender Wayang	18:30-21:30	I Wayan Sira 家	I Wayan Sira
2015/01/26	學習做巴里島貢品(Tibak)	13:00-16:00	I Gusti Putu Sudarta 家	Jenny Ma
2015/01/27	Gender Wayang	17:00-20:00	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/01/28	Gender Wayang	17:00-20:00	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/01/29	小朋友學亞齊省的民俗舞蹈撒曼舞(Saman Dance)	16:00-17:00	巴里布爾那舞團	巴里布爾那舞團的舞蹈老師
2015/01/29	Gender Wayang	17:00-20:00	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/02/01	舞蹈(Tari)	8:00-12:00	巴里布爾那舞團	巴里布爾那舞團的舞蹈老師
2015/02/01	學習做巴里島貢品(Tibak)	13:00-16:30	I Gusti Putu Sudarta 家	Jenny Ma
2015/02/01	Gender Wayang	17:00-17:50	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/02/01	詩歌(Mekidung)	18:00-19:00	巴里布爾那舞團	I Made Sidja
2015/02/03	Gender Wayang	17:00-19:00	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/02/04	Gender Wayang	16:00-17:00	I Wayan Sira 家	I Made Sidja
2015/02/06	舞蹈(Tari)	18:00-21:00	威地亞·布阿那·阿嘎舞團	威地亞·布阿那·阿嘎舞團的舞蹈老師
2015/02/08	看 I Made Sidja 教 Sanggar Paripurna 年輕人巴里島傳統歌劇(Arja)	17:30-19:30	巴里布爾那舞團	I Made Sidja

2015/02/08	Gender Wayang	20:00-22:00	I Wayan Sira 家	I Wayan Sira
2015/02/09	Gender Wayang	20:30-22:00	I Wayan Sira 家	I Wayan Sira
2015/02/10	Gender Wayang	18:00-21:30	I Wayan Sira 家	I Wayan Sira
2015/02/13	Gender Wayang	18:00-21:00	I Wayan Sira 家	I Wayan Sira

實地走訪玻諾村的環境

日期	時間	走訪範圍
2015/01/27	10:00-13:00	Bona 村南邊以及與鄰村的界線
2015/01/31	12:00-13:00	Bona 村東邊以及與鄰村的界線
2015/02/04	13:00-14:00	Bona 村西邊以及與鄰村的界線
2015/02/08	11:00-12:30	Bona 村北邊以及與鄰村的界限
2015/02/14	14:00-15:00	隨意走

附錄二、詞彙表ⁱⁱ

原文	音譯	中文說明
Apa Kabar ?	阿巴 卡巴 ?	你好嗎 ?
Arja	雅加	巴里島的傳統歌劇
Bajrajuyana	梵珍喇雅那 (馬珍妮提供的中文名稱)	團名
Bali Agung show	巴里阿貢秀	表演名
Banjar	班家	巴里島最基本且關係密切的社群組織
Bapa	把玻	巴里島對長者的敬稱
Bedulu	貝杜魯	村名
Belega	貝勒個	村名
Bendahara	奔搭哈拉	財務
Bona Alit	玻諾·阿力特	團名
Bona Sari	玻諾·沙利	團名
Bona	玻諾	村名
Cucukkan	鳩鳩甘	村名
Denpasar	登巴薩	巴里島首府
Desa	嗲薩	村子
Gamealn	甘美朗	印尼傳統鑼鼓合奏樂團的總稱
Ganda Sari	甘達·沙利	團名
Gandawisma	甘達·威思墨	團名
Gender Wayang	間德爾 瓦樣	樂器名
Jagaditta	嘉嘎迪塔	團名
Kebupaten Gianyar	戈部巴特 吉安雅	吉安雅縣

ⁱⁱ 在巴里島若單字的尾字為「a」的話，其發音接近「ㄛ」與「ㄛ」之間，上表的音譯盡量採用最接近巴里音的漢字；「e」在印尼文的發音為「ㄝ」或「ㄛ」，上表的音譯盡量採用最接近巴里音的漢字。此詞彙表按照字母排列。

Kecamatan Blahbatuh	戈甲馬丹 布拉巴杜	布拉巴杜區
Kecak	克差(克恰克)	表演名
Ketua	各杜阿	團長
Konsultan	貢蘇旦	顧問
Malam	馬蘭	晚上
Mekidung	麼基棟	詩歌
Nama Saya Ni Komang Ayu Martini	那嗎 沙亞 妮 夠芒 阿玉 馬帝尼	我的名字叫做「妮 夠芒 阿玉 馬帝尼」
Ngayah	嘎雅	義演
Pagi	巴基	早上
Paripurna	巴里布爾那	團名
Pejeng	北建	村名
Pelog	卑漏格	甘美朗調音系統之一，為有半音的七聲音階。
Pembina	奔賓那	創辦人
Penanggung Jawab	奔那貢 甲哇	負責人
Pengawas	奔嘎瓦思	監督
Perbekel	玻嘍玻個喔	村長
Pesta Kesenian Bali	卑斯塔 戈什尼安 巴里島	巴里島藝術節
PKK	杯嘎嘎	婦女會
Puri Kantor	普里 坎特	地方名
Safari & Marine	薩發里和馬力呢	巴里島野生動物園名
Sanggar	桑尅爾	屬於藝術家個人的表演團體
Sanghyang Dedari	桑揚嗲達理	桑揚仙女舞
Sanghyang Jaran	桑揚甲蘭	桑揚馬舞
Sekretaris	什葵達利思	秘書
Selamat	什拉瑪	平安

Siang	西樣	中午(上午)
Slendero	斯連朵	甘美朗調音系統之一，為無半音的五聲音階。
Sore	蒐蕊	下午
Sunari	蘇那里	團名
Surakarta	蘇拉卡踏	印尼日惹
Tari	達里	舞蹈
Tek Tok	得垛	表演名
Tibak	荻爸克	貢品
Tim Pengajar Tabuh	挺 奔阿甲 達布	音樂組教師
Tim Pengajar Tari	挺 奔阿甲 達里	舞蹈組教師
Topeng	杜賓	面具舞
Ubud	烏布	地方名
Uluwatu	烏魯瓦杜	地方名
Wakil Ketua	瓦基喔 各杜阿	副團長
Wayang Kulit	瓦樣 故利特	皮影戲
Widya Buana Aga	威地亞·布阿那·阿嘎	團名