

解讀傳統音樂 認識台灣

——以原住民音樂及南管為例

「台灣的音樂有如一個多元、活力的小宇宙，要發現各族群音樂的珍貴特色，必須通過台灣歷史的深度認知解讀；也唯有知性的台灣音樂史，方能建構有深度的台灣音樂文化。」專研台灣音樂的溫秋菊，以樂音般溫柔的語氣侃侃而談音樂與歷史的聯繫，時而佐以圖象、影片，時而加入音樂的播放，引領民眾了解台灣的音樂，走進台灣的歷史。

溫秋菊現為台北藝術大學音樂系副教授兼圖書館館長，曾任傳統藝術研究所所長，研究興趣涵蓋音樂學、京戲武場音樂、台灣原住民音樂、南管音樂、阿拉伯音樂，研究成果備受學術界重視。10月13日，她應國立中央圖書館台灣分館之邀演講，講題是「解讀傳統音樂——認識台灣：以原住民音樂及南管為例」，從歷史的觀點論台灣音樂的獨特性與國際性。

談音樂，尤其是台灣傳統音樂，溫秋菊絕對是位專家，不過在演講之前，她可是戰戰兢兢準備了好一陣子，思忖著如何將學術性研究深入淺出的介紹給一般大眾，又不會讓知識水準都在一定程度之上

的閱聽者覺得太淺。最後她選定「從祭祖音樂認識平埔族」、「從搖籃曲一窺台灣原住民音樂小宇宙」及「南管『曲』VS. 波斯的dastgāh（達斯格）、阿拉伯的maqām（馬卡姆），與印度的rāga（拉格）的啓示」三個子題，為大眾解讀學術上的重點觀念。

溫秋菊首先指出，原住民音樂是最獨特、無可取代的台灣音樂。台灣原有十幾個平埔族群，現在僅存三個族群還能適用生活中的母語，也因而部分傳統音樂得以保存。這三個平埔族群是宜蘭及花蓮的噶瑪蘭族、中部的巴宰族、南部的西拉雅族。他們的共同點之一是對祖先非常崇敬，在祭典當中會以歌謠頌揚祖先的恩澤，傳述創世神話、祖先的開基、族群的遷徙等歷史。這些族群特點與音樂特色，可以從巴宰族的ai-yan祭歌、西拉雅族的阿立祖祭典歌謠、噶瑪蘭族祭祖歌中一窺真相。

母親在嬰兒床前哼唱的「搖籃曲」，在不同原住民族群，有不同的表現形式，且蘊藏著各個族群獨特的生活習慣、歷史文化和宇宙觀。溫秋菊按下CD片，收音機傳

出泰雅族、魯凱族、布農族等各族搖籃曲，其中有哄睡的、催眠的、寄託希望的、教育性的不同性質的搖籃曲，如原始森林般，有撼人的美與感動。這些搖籃曲的演唱者與對象之間的關係也相當多元，有祖母對孫子唱的、姑姑阿姨對姪甥唱的、姐姐對弟妹唱的、父母親對子女唱的，在反映出原住民傳統社會結構的多元。

南管是台灣現存的古老樂種，原保存於福建泉州，隨著移民傳至台灣，其歷史悠久，可以溯源至中國漢唐時期。泉州原名「刺桐港」，宋元時期為全亞洲第一大商港，此一城市的國際性格與文化，類似代表國際黃金時期的唐朝，與中亞、西亞、南亞有許多貿易、文化的交流與融合；保存在台灣的南管，也可以發現這些歷史軌跡。

此外，南管音樂的樂器、音樂理論、記譜、演唱方式、音樂美學等等，其獨特性、複雜度與嚴謹度，在參照同屬高度古文明國家的單旋律音樂發展中，更可以清楚顯現；例如曲項橫抱琵琶在波斯、阿拉伯國家、印度、日本、韓國、越南，以及南管術語 mng-tháu

風景為主，形塑出特有風格，也奠定他在台灣繪畫界的崇高地位。到了晚年，李石樵在寫生創作上，力求於客觀表現上提高主觀色彩的彩度，極力追逐燦爛絢麗。

高雄市立美術館李俊賢館長就讀台灣師大美術系時，曾受教於李石樵。李俊賢表示，李石樵將西洋寫實的觀念，轉化為在地的社會寫實，呈現出非凡的生命力、暢快感，而李石樵將創作、生活、語言融為一體，更樹立了藝術家應有的典範。

紀念展共區分四項單元，分別是（一）「介入」：社會傾向的創作理念——青年的氣魄與野心；（二）「陶醉」：詩意深沉的藝術世界；（三）「分享」：「喜悅無憂」的樂園氣氛；（四）「光彩燦爛·繁花盛開」：以藝術俯瞰社會、人生。

展覽中，「建設」是他在1947年的創作。作品構圖採能表現動感的對角線，由左下斜伸至畫面中央，又往左斜折至遠方，所造成的深遠空間，為李石樵作品中所罕見。此外，光線採用類似舞台的光線效果，聚射在近於畫面中央著

溫秋菊解讀傳統音樂，引領民眾認識台灣歷史。

（「門頭」）VS. 波斯dastgāh（達斯格）、阿拉伯的maqām（馬卡姆），與印度的rāga的音樂學概念等。

最後，我們將不難發現，台灣的南管在開放、變動的歷史中，由於業餘愛好者（「絃友」）、老師（「館先」）歷代恪遵師承、傳統的結果，為全人類保存了最古老的、珍貴的、生機盎然的「傳統」。

認識台灣可以從許多面向切入，溫秋菊從台灣的傳統音樂及其國際意義解讀台灣，為民眾帶來一場美好，並且具備知性與前瞻性的音樂饗宴。

台灣學系列講座預告

講題：安平追想曲——

17世紀前葉荷蘭人在福爾摩沙

主講者：鄭瑞明（長榮大學台灣研究所所長）

時間：10/27（星期六）上午10點

地點：中央圖書館台灣分館（台北縣中和市新安街85號）

畫壇的長跑者

採訪·攝影 / 蔣珊

李石樵百年誕辰紀念展

台灣畫壇健將李石樵，生於西元1908年，是台灣第一代西畫家，對台灣藝術界與美術界的發展具有舉足輕重的貢獻。為紀念李石樵百年誕辰，高雄市立美術館特別舉辦「畫壇的長跑者——李石樵百年誕辰紀念展」，展出李石樵代表作品96件，回顧他長達70年的創作生涯。

■高雄市立美術館舉辦「畫壇的長跑者——李石樵百年誕辰紀念展」。

出生於台北縣泰山鄉的李石樵，1923年進入台北師範學校（今台北市立教育大學），受教於石川欽一郎；1927年以「台北橋」入選第一回台展，開啓李石樵對繪畫的興趣；1933年以「林本源庭園」人物畫入選帝展，從此奠定他的畫家生涯。

台灣前輩畫家中，李石樵是少數以思考性畫風見長的一位，在他長達70年的創作生涯中，畫風多所轉折。早期，大量大陸人士來台，使台灣社會產生不一樣的風貌，李石樵在畫作中也多所描繪、反映了這種社會現象，這時期的風格以具象寫實為主，主要題材為台灣人物與風景，創作出「市場口」、「建設」等具深刻社會意涵的群像畫作。

後來他研究歐洲畫風，逐漸轉為超現實主義者，作品接近智性的權威與色彩機能的安排。不過他在晚期又回歸自然，以人物群像與

白衣的工程師上，人物的動態不大，但骨骼肌肉的表現極佳，是李石樵寫實風格最傑出的作品。

另外，紀念展中也規劃史料的介紹，包括李石樵年表及修護報告，以提供參觀者詳細而有系統的了解這項展覽的研究架構。

「畫壇的長跑者——李石樵百年誕辰紀念展」展期至12月2日止。

活動訊息

◎2007亞太藝術教育國際研討會

會議時間：10月14至26日

會議地點：花蓮創意文化園區（花蓮市中華路144號）

洽詢電話：(03) 8227106 轉 2192、2195

◎第十一屆台灣地理學術研討會

會議時間：10月28至31日

會議地點：台灣師大進修推廣部

洽詢電話：02-23637874 轉 152 李宜梅助教

◎原住民族語言振興人員研習基礎班

上課地點：台灣師大進修推廣

報名日期：即日起至11/12日

報名電話：洽詢專線 (02) 23210281 轉 293

◎古老的巧思——台灣先民智慧文物展

展出時間：即日起至11月28日

展出地點：嘉南藥理科技大學文化藝術館