

我用生命唱歌

布農族的音樂 故事

kunianku mas sikaupa tu is-ang
~itu bununtuza painanam tu isling kahuzas

吳榮順・曾毓芬／著

內政部營建署玉山國家公園管理處
民國九十六年二月出版

[處長序] 來聽布農族唱歌

玉山國家公園幅員廣闊，自古以來就是台灣原住民布農族繁衍生息的地方。距今約250餘年前，布農先祖們從現今南投信義東埔社附近的祖居地穿越中央山脈，經過數次的遷徙，最終遍居於南投縣、高雄縣、台東縣以及花蓮縣一帶的中央山脈群山之間，險峻遼闊的玉山園區，是布農先祖們的家鄉，也是他們生活的舞台。

玉山國家公園成立後，除了著重園區內的自然生態保育，更致力於人文內涵的傳承，希望藉由聲音、影像與文字的紀錄，讓布農先祖們的文化遺產能夠流傳下去。因此有了《我用生命唱歌－布農族的音樂故事》這本有聲書的出版構想。

為求音樂與文字的生動詳實，我們邀請了對布農族音樂研究甚深的台北藝術大學吳榮順教授與其工作團隊，共同執行此一有聲書的製作，有別於一般音樂光碟，我們將布農族的傳統音樂與族群的遷移史及其生活文化，融合為一個由布農老人娓娓道來的生命故事及歌謠音樂之有聲書，而族人親自參與的布農語翻譯工作與故事講述的錄製，更增加了《我用生命唱歌－布農族的音樂故事》在文化傳承上的意義。

音樂是無形的文字，也是各族群間共同的語言；我們期盼，本有聲書之出版，不僅是布農文化之傳承，也增進不同文化族群間之了解與尊重。

玉山國家公園管理處

處長

許文龍

Lavian tu sinpintamasaz

Maza tastu wasaviah hanhai tuzatuzatu maimadain musasu madakvisan.nautu maisnahabasan bununtuza hai nautukait saincin mihumis.anatupatu kait tautusaba hamisan bununtuzan muksuhissuhis haitu kat-aisku-aisku sia wasaviah tan.mazasiantudalahai maszangin mas ninmahtu sipultavun.

Miliskinkaimintu na-asa mapisil mas takiluduntan tu minihumis.haitu na-asa amintu mapihusbumas itu bununtuza tu iskuisia.na-asang maku-uni mas huzas haningu mas paitasancin mapi-aizang mas itu bunun tu bunka.pahasia ka-uni kaimin mas mahtu sililian tu-amun mamantukan tu itu bununtuza tu ininhumisan tu maihuzascin.

Cis-unitu samashin mas itubununtuza tu sin-ihumis.masi-ampuk kaiminmas sinmung ka-unimashuzas pudinunan mas minihumistu aicisludan.musasu itumaimadadaingaz tu sintatahu tu taisbanan.susanmas papia-a mahansiap amin malka bunka tauka-ita tu bunun muskun palihansip at minsia-in siantu iskuzakuza.

Aupahuzasan hai nitutupatu simasima haitu paithal amin. Tutuzatu mahtuan cis-uni maupaciatu iniliskinan hai min unimas vaivivaivi siduh mapakahaip mas macinna mapakadaidaz tu tamasaz.

Mindangaz saipukmas wasaviah

Lavian

Aziman

[作者序] 布農歌樂・生生長流

布農族在台灣原住民當中，是個名符其實的高山原住民。布農族人的初期聚落分佈在玉山山脈一帶，之後縱橫於中央山脈，成為台灣島上雄據中、南部的原住民族。由於布農族人世代居住於高海拔山區，處在一個未可知的高山環境裡，族人將個人生命融入整個族群當中，運用積極的祭儀祈福及消極的嚴守禁忌，來維繫一個部落和民族的繁榮與延續。於是布農人(bunun)、自然界(hanidu)與超自然(dihanin)形成的複雜三角關係，無不一一反映在布農族人的生活經驗和音樂文化中。

過去，布農族是一個幾乎每個月都有祭典的民族，在農事祭儀、狩獵祭儀、驅邪祭儀等歲時性祭儀中，巫師及每位族人都會以歌唱傳達布農族人對自然界與超自然的虔誠期待與許願，這就是布農族人的祭儀性歌曲。

在歷經出生、命名、嬰兒節到成為一位必須承擔社會責任的成年人之前，山區與世無爭的快樂童年，永遠給布農族人留下一生最難磨滅的回憶，童謠於是成了最直接、最真摯的童年生活寫照。在布農族人的音樂中，童謠雖然只是數個音符的結合與不斷的音程反覆，卻擁有數不盡的天真與幻想。

成為一位勇敢的布農獵人與巧手的布農婦女之後，加諸在「成年」這個標籤上的意義，除了必須共同維護社會秩序運行不墜之外，參與部落社會的事物、以及遵行祭儀與各樣禁忌，是一位布農人的責任，更是義務，並由此衍

生了「個人精靈能力必須在團體行為中被大家肯定」的觀念。在這樣嚴肅的人生態度之下，娛樂對於布農族人來說，似乎是一種較為奢侈的行為，因此屬於人類本能具有的娛樂性音樂，在布農音樂中少之又少，在整個南島語系民族中，這種音樂現象可謂相當罕見。

在台灣各大原住民族中，布農音樂在內容及風格上獨樹一幟，以和聲之美著稱，豐富的音樂表現力不斷引起國內外音樂學者研究的興趣，並在國際間深獲矚目。有感於布農音樂諸多學術研究成果，到目前為止仍未能廣播於大

眾，因而興起撰寫《我用生命唱歌－布農族的音樂故事》有聲書的動機，將原本艱澀專業的學術研究，轉化為平實親切的文字與音樂CD同步陳述，希望藉此讓國內外愛樂人士能深入體驗，並欣賞布農音樂文化之美。

布農族每個社群與聚落，都有不同版本的動人故事牽引著族人的歌與樂，在《我用生命唱歌－布農族的音樂故事》一書中，結合了多年累積的布農音樂研究結果和歷史錄音，以敘事性筆調鋪陳一位布農老人娓娓道來的生命故事——以布農老人Alang的人生回憶為經，布農族的生命禮俗、歲時祭儀及各式生活即景為緯，試圖呈現布農族音樂文化的整體面向。在本書的有聲CD中，我們請族人以布農語講述文本中以中文、布農語雙語所撰寫的故事情節，希望藉由口語和文字的對應，讓這些深沉的布農音樂不再顯得遙不可及，也不再只是屬於布農族人的口傳遺產，而能成為一首首動人的布農生命篇章。

本書能夠順利完成，首先感謝玉山國家公園管理處以及深深感謝布農族的伍永山先生(郡社群)，他在文化傳承使命的驅策下，不辭辛勞地義務參與編審、翻譯與錄音等繁重工作，因著他的幫助，本書得以呈現出更深入與貼切的布農文化內涵。

在生生不息的音樂長流中，且讓我們深入布農族的音樂殿堂。

音樂與自然

本書中有關布農族的人名、地名及專有名詞，均以部落間通行的羅馬拼音方式來表達，以求能更忠實呈現布農語言的特質。布農語翻譯的部分，使用的是布農族郡社群的語言。

處長序—來聽布農族唱歌／2

作者序—布農歌樂・生生長流／4

高山的子民／10

楔子／12

楔子 …CD1第1首 (口述故事)／12

漫漫歸鄉路／16

漫漫歸鄉路(一) …CD1第2首 (口述故事)／16

孤兒怨 …CD1第3首 (歌曲)／18

漫漫歸鄉路(二) …CD1第4首 (口述故事)／19

敘事歌 …CD1第5首 (歌曲)／23

重拾歡樂童年／24

重拾童年歡樂(一) …CD1第6首 (口述故事)／24

採李記…CD1第7首 (歌曲)／25

找狐狸洞 …CD1第8首 (歌曲)／26

烏鴉與雉雞 …CD1第9首 (歌曲)／27

公雞鬥老鷹…CD1第10首 (歌曲)／28

玩竹槍 …CD1第11首 (歌曲)／29

重拾童年歡樂(二) …CD1第12首 (口述故事)／30

夢境 …CD1第13首 (歌曲)／31

母雞和公雞 …CD1第14首 (歌曲)／32

山林狩獵／34

山林狩獵(一) …CD1第15首 (口述故事)／34

誰在山上放槍 …CD1第16首 (歌曲)／39

山林狩獵(二) …CD1第17首 (口述故事)／40

獵前祭槍之歌 …CD1第18首 (歌曲)／41

山林狩獵(三) …CD1第19首 (口述故事)／45

瀑布奇遇／46

瀑布奇遇(一) …CD1第20首 (口述故事)／46

祈禱小米豐收歌(一) …CD1第21首 (歌曲)／49

祈禱小米豐收歌(二) …CD1第22首 (歌曲)／50

瀑布奇遇(二) …CD1第23首 (口述故事)／51

背負重物之歌 …CD1第24首 (歌曲)／53

瀑布奇遇(三) …CD1第25首 (口述故事)／54

打耳祭典／56

打耳祭典(一) …CD1第26首 (口述故事)／56

獵獲凱旋歌 …CD1第27首 (歌曲)／63

獵歌 …CD1第28首 (歌曲)／64

打耳祭典(二) …CD1第29首 (口述故事)／65

成巫式之歌 …CD1第30首 (歌曲)／66

小米豐收／70

小米豐收(一) …CD1第31首 (口述故事)／70

搖搖器 …CD1第32首 (樂器演奏)／72

小米豐收(二) …CD1第33首 (口述故事)／73

收穫之歌 …CD1第34首 (歌曲)／74

小米豐收(三) …CD1第35首 (口述故事)／76

木杵合奏(一) …CD1第36首 (樂器演奏)／79

木杵合奏(二) …CD1第37首 (樂器演奏)／80

小米豐收(四) …CD1第38首 (口述故事)／81

歌頌戰功 / 84

歌頌戰功(一) …CD2第1首 (口述故事) / 84

飲酒歌 …CD2第2首 (歌曲) / 89

歌頌戰功(二) …CD2第3首 (口述故事) / 90

首祭之歌 …CD2第4首 (歌曲) / 92

歌頌戰功(三) …CD2第5首 (口述故事) / 93

誇功宴 …CD2第6首 (歌曲) / 94

終生盟誓 / 96

終生盟誓(一) …CD2第7首 (口述故事) / 96

賺錢歌 …CD2第8首 (歌曲) / 100

終生盟誓(二) …CD2第9首 (口述故事) / 103

邀請工作歌 …CD2第10首 (歌曲) / 104

終生盟誓(三) …CD2第11首 (口述故事) / 105

兄長叮嚀新娘之歌 …CD2第12首 (歌曲) / 109

婚嫁歌 …CD2第13首 (歌曲) / 110

終生盟誓(四) …CD2第14首 (口述故事) / 111

爸爸媽媽 …CD2第15首 (歌曲) / 115

終生盟誓(五) …CD2第16首 (口述故事) / 116

takul之歌 …CD2第17首 (歌曲) / 117

問答歌 …CD2第18首 (歌曲) / 118

古時山地生活歌 …CD2第19首 (歌曲) / 120

愛人如己 …CD2第20首 (歌曲) / 123

悠悠餘生 / 124

悠悠餘生(一) …CD2第21首 (口述故事) / 124

五弦琴獨奏 …CD2第22首 (樂器演奏) / 125

悠悠餘生(二) …CD2第23首 (口述故事) / 126

什錦歌 …CD2第24首 (歌曲) / 127

悠悠餘生(三) …CD2第25首 (口述故事) / 129

有隻鳥兒嘎嘎叫 …CD2第26首 (歌曲) / 130

爬樹歌 …CD2第27首 (歌曲) / 131

逗趣歌 …CD2第28首 (歌曲) / 132

遊戲歌 …CD2第29首 (歌曲) / 133

烏鴉歌 …CD2第30首 (歌曲) / 134

悠悠餘生(四) …CD2第31首 (口述故事) / 136

敘述寂寞之歌 …CD2第32首 (歌曲) / 138

悠悠餘生(五) …CD2第33首 (口述故事) / 139

弓琴獨奏 …CD2第34首 (樂器演奏) / 140

口簧琴二重奏 …CD2第35首 (歌曲) / 141

魂歸來兮 / 142

魂歸來兮 …CD2第36首 (口述故事) / 142

招魂之歌 …CD2第37首 (樂器演奏) / 144

參考書目 / 148

攝影 / 吳榮順

高山的子民

布農族的遷移史與聚落分布

布農族是台灣原住民族中的一個族群，目前人口約四萬人，為台灣原住民族中的第四大族群，人口僅次於阿美族、排灣族和泰雅族。布農族人自稱Bunun，是泛指「人」，亦指全人類的統稱。過去曾是台灣原住民族當中居住在台灣中央山地最高的一個民族。

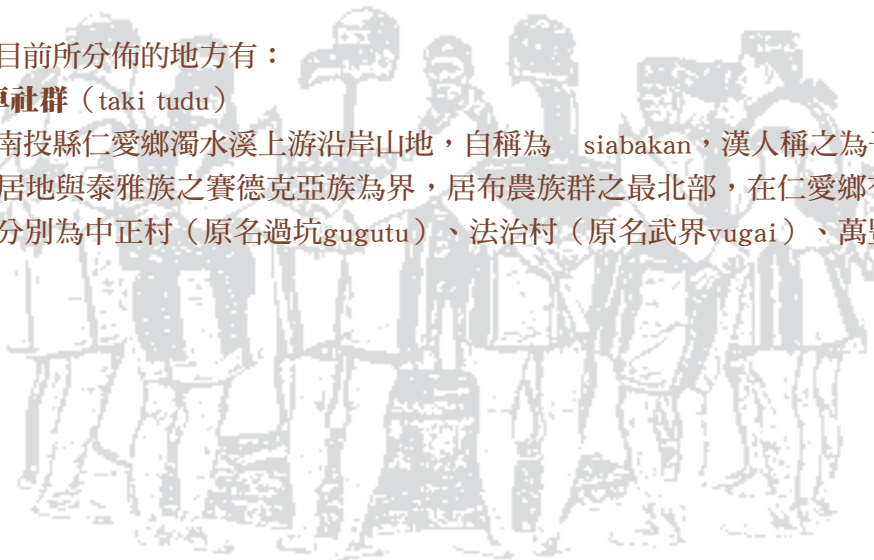
依據口傳，位於目前濁水溪南岸的社寮或名間的Lamungan曾是布農族人移入本島一個很重要的據點，然後沿著濁水溪溯溪而上，直到長期落居於該溪支流（丹大和郡大）沿岸山地而作為一部族的發展。在十八世紀時，族人穿過中央山脈，越過拉庫拉庫溪到達花蓮縣境；而後一部分族人從台東新武路溪一帶推進到高雄縣桃源鄉境，另一部份族人則從南投縣境越過沙里仙溪，來到高雄縣境的楠梓仙溪一帶。約在二十世紀初，形成了目前居住在南投縣信義鄉和仁愛鄉、高雄縣三民鄉和桃源鄉、台東縣海端鄉和金峰鄉、花蓮縣卓溪鄉和萬榮鄉等四個縣八個鄉鎮的布農族住地。

布農族依其氏族的不同可分成六個社群，分別為：卓社群（taki tudu）、卡社群（taki bakha）、丹社群（taki vatan）、巒社群（taki banuaz）、郡社群（bubukun）、蘭社群（taki pulan）。六個社群以巒社群、蘭社群、郡社群等社群建立最早，而丹社群與卡社群幾乎同時自卓社群分化出來。布農族的住地雖廣及遼闊的範圍，但除了些許語言上的差異及文化習俗、祭儀執行上的繁簡有別之外，各社群間並不見有多大的不同。日籍學者鹿野忠雄氏曾為此而將布農族依地域之區別分為北部布農（卓社及卡社）、中部布農（丹社及巒社），南部布農（郡社）等三群。

布農族目前所分佈的地方有：

（1）卓社群（taki tudu）

分佈於南投縣仁愛鄉濁水溪上游沿岸山地，自稱為 siabakan，漢人稱之為干卓萬。其居地與泰雅族之賽德克亞族為界，居布農族群之最北部，在仁愛鄉有三個村，分別為中正村（原名過坑gugutu）、法治村（原名武界vugai）、萬豐村

（原名曲冰guguwa）。另有與阿里山之鄒族共同居住在久美村之卓社群人，原名望美mamakahafana。

（2）**卡社群**（taki bakha）

分佈於南投縣信義鄉卡社溪沿岸及仁愛鄉濁水溪流域之山地。卡社群目前都在南投縣信義鄉內之地利村（tamaruwan）、雙龍村（isigan）、潭南村（isilua，warabi）等三村。

（3）**丹社群**（taki vatan）

分佈於濁水溪支流丹大溪沿岸之山地及花蓮縣境內之拔仔庄溪流域。目前大部份都居住在花蓮縣萬榮鄉之馬遠村（vahudan）及打馬遠村（tamajan），在南投縣信義鄉地利村亦尚有近十戶丹社群人居住。

（4）**巒社群**（taki banuaz）

居住於南投縣信義鄉濁水溪支流巒大溪沿岸及花蓮瑞穗、玉里、卓溪各鄉境內之秀姑巒溪上游太平溪、拉庫拉溪、清水溪流域之山地，其分佈跨越了中央山脈兩側。目前住地是在南投縣信義鄉之明德村（naifubu）、豐丘村（salidun）、新鄉村（sinnapanan）、望鄉村（bukju）、人和村（tagan）等村落。

（5）**郡社群**（bubukun）

分佈於南投縣信義鄉郡大溪、陳友蘭溪沿岸、台東縣新武路溪沿岸及高雄縣的荖濃溪及楠梓仙溪沿岸。目前分佈的地區有南投縣信義鄉之羅娜村（luluna）、東埔村（taki tunpu）、東光村（taki tunkun）等村；台東縣海端鄉之錦屏村（likawan）、利稻村（litu）、霧鹿村（vulvul）、下馬村（uvavaulu）、新武村（numasan）等地。居住在桃源鄉的布農族，分別分佈在梅山村（masuxuaz）、樟山村（dahdakas）、梅蘭村（lababuhdan）、復興村（viviu）、勤和村（taki laizuan）、桃源村（lilala）、高中村（vilangaru）、建山村（dahdakas）等八個村落；居住在三民鄉的布農族，則分佈於民生村（takanua）、民權村（wavanavung）、民族村（masusukan）等三個村落。

楔子

那年夏天，媽媽肚子裡懷著我，一邊在小米田裡幹活，一邊感受著腹中的胎兒正精力充沛地踢弄著手腳，「肯定是個壯丁」，媽媽想著。即將初為人母的喜悅，驅策著她加速手中的工作…，一切都是那麼美好，充滿著希望，直到那一天，一群泰雅族男人闖入我們的村子…。

Tudip talabal tu hamisan andidipaun nangik inak tu Ci-na. isain patmaduhan munhuma. i-sai nik Ci-na tu cian bizakbizak.miliskin Ci-na tu . adidipaun nan hai na masambut tu u-vaz. mahasmav sai-ia munhuma. manaskala is-ang. udmuzan mas aikas-angan. aupa-i na min uni-in sai-ia Ci-na. unghai tu sain tu kai naskalan hai pas upa tu inam tu a-sang hai kan-asangun mas Halavang.

男人們都上山打獵去了，老人、小孩們在廣場上聊天、玩耍，婦女們有人織著布，有人在碁小米，而身懷六甲的媽媽，正汗流浹背地在田裡拔除雜草。這時，一陣急促有力的腳步聲由遠而近，她停下手中的工作，猛一抬頭，一個壯碩黝黑的泰雅族男人赫然站立在她面前，凌厲的雙眼直視著她！

Mabananaz hai munsain ludun hanup . madadaingaz sin uvavaz hai i-sain daisih mapalihansiap. pistatava.maluspingaz hai macindun mabazu cilas. Andidipaunik Ci-na. sasluan i-sain huma malabut ismut. amus aiza siting-siting tu sing-av misidahvian muaisku. pasha Ci-na a misbu munhuma samangha sai-ia sadu tacini Halavang tu bananaz matuduldul sain tanangaus. samantuk saupa cia Cina.

攝影／陳志明

她害怕極了，自己的丈夫正遠在深山中，誰能來救她呢？想到肚裡的孩子，她的淚水簌簌而下，無邊的恐懼緊緊攫住她…，男人的目光搜索著，看看四圍的小米田，再低頭審視這個正辛勤工作著的布農婦女。漸漸地，泰雅男人凶惡的臉部線條似乎漸漸柔和，他不斷踱著方步，在他沉重的呼吸聲之中，時間好像都停止不動了…，就在媽媽感到體力不濟而幾乎要昏厥時，他的同伴們來了，帶著從村中搶奪而來的戰利品，七嘴八舌地用她聽不懂的語言交談，而那男子似乎正和同伴們爭辯著什麼，而當他們終於停止爭論時，那男子走向她，一面粗暴地對她喝斥，一面用繩索捆住她的雙手…，她聽不懂他們的話，但她知道自己必須和家鄉告別了，今生不知能否再見到自己的丈夫、父母和親人…，淚水迷濛中，媽媽被這群泰雅族男人帶走了，在她的身後，家園的影子越來越小，越來越模糊。

那年夏天，我們的村莊遭泰雅族人洗劫，而我媽媽和她腹中的布農族後代被擄走，從此離鄉背井，不知去向。

攝影／吳榮順

楔
子

Mapising daingaz sai-ia. na sima mah tu si-aupa cia saicia i. i-saicia tu mabananz hai i-sain ludun hanup. macinliskin sai-ia i-sain cian andidipaun tu uvazan. kukulkul sai-ia. tangis sai-ia. bananaza hai sababaiv mas kat maduhan. at sa-upacia sadu mahasmav munhuma tu Bunun tu maluspingaz. sidaing bananaz a sumbang. dahis hai sidaukdauk isdungdung. Ci-na hai cis-uni tu mapising at na cintunghaz. minsuma i-sia bananaz cia tu u-uskunan. maldikus mas hinalav tu hainhain mangsud. sisitlah nai-ia. nii Ci-na a ithal tu tukukua nai-ia. tunganin nai-ia sisitlah. bananaz hai macitlah haungun. maluhus Ci-na tu ima. ni sai-ia haiap tu.tukukua nai-ia. ung-haitu Ci-na hai mahansiap tu na-adasun sai-ia siskuav mas a-sang na nin mahtu mapasadu anak anak tu bananaz. Ta-ma Ci-na sin taisis-an. Mubahbah Ci-na a. adasun mas Halavang cia mudan.

攝影／吳榮順

