

二、土坂聚落五年祭音樂

錢善華

五年祭（levelevegan，其動詞為maleveg）顧名思義，是五年舉行一次的祭典，為排灣族各類祭儀中規模最盛大，牽涉時空意識最深廣，內涵最豐富的一種，有關五年祭的過程請參閱本書第 34 頁許功明之論述，或蔣斌「排灣族五年祭」（1988）。

現在五年祭已較少舉行，最近五年仍有舉行的村莊計有土坂（1983、1988）、來義（1984）、南和（1984）、古樓（1984）及春日（1985），本文所討論的範圍只限於土坂村的五年祭音樂。

（一）文獻回顧

研究台灣高山族音樂的文獻資料中，最重要之早期作品為黃叔璥所撰的「台海使槎錄」（1736），但無從知曉是否含有排灣族五年祭音樂（請參閱本書第 191 頁鄒族文獻回顧）。

日據時代的音樂文獻相當多，但大多是遊記式的記述，不具學術價值，有提及排灣族音樂且較重要的有：

臨時台灣舊慣調查會編撰的「蕃族調查報告書」（1913-21），其中第八冊第十章有述及排灣族的歌謠、舞蹈及樂器，但未提及五年祭音樂。

佐藤文一「關於排灣族的歌謠」（1936），作者搜集的是屏東排灣族音樂，主要以歌詞的角度來分析音樂，沒有五線譜的記載，也不包含五年祭歌曲。

佐藤文一「台灣原住種族的原始藝術」（1944），第九章音樂，第十章歌謠，有提及排灣族的歌曲數首，但僅是歌詞之翻譯，且不含五年祭歌曲。

台灣光復以後，有關於高山族音樂的文獻資料相當多，但却極端缺乏有關排灣族五年祭的資料，如呂炳川「台灣土著族音樂」（1982），許常惠「現階段台灣民謠研究」（1986），皆沒論及五年祭音樂，所採集的排灣族歌曲也沒提及有土坂村的。

黑澤隆朝「台灣高砂族の音樂」（1973）。這是至目前為止，已出版的有關台灣高山族音樂文獻中，極其重要的一本巨著，其中 161 至 189 頁是有關排灣族的歌曲，包含三首來義社五年祭的歌曲，這三首歌之有聲資料則出現在黑澤隆朝監製的「高砂族の音

樂」(1974)唱片二張中，但並未提及土坂五年祭音樂。

錢善華「台東土坂村排灣族五年祭採集記行」(1985)，是筆者參與民國72年土坂五年祭的日誌，有論及土坂五年祭歌謠的曲調，但由於當時還無法將歌詞翻譯出來，所以僅由曲調的觀點加以簡單的研討，這是目前所搜集到唯一的一篇有關土坂五年祭音樂之文獻資料。

(二)資料來源

由於歌詞翻譯的困難，民國72年舉行的土坂五年祭歷經四年餘才完全翻譯出來，因此這篇文章不得已捨去。最近(民國77年)一次土坂五年祭的錄音資料，而僅採用民國72年土坂五年祭時由中央研究院民族所胡台麗等學者及筆者所搜集的田野錄音，翻譯工作由土坂村柯惠譯小姐擔任。

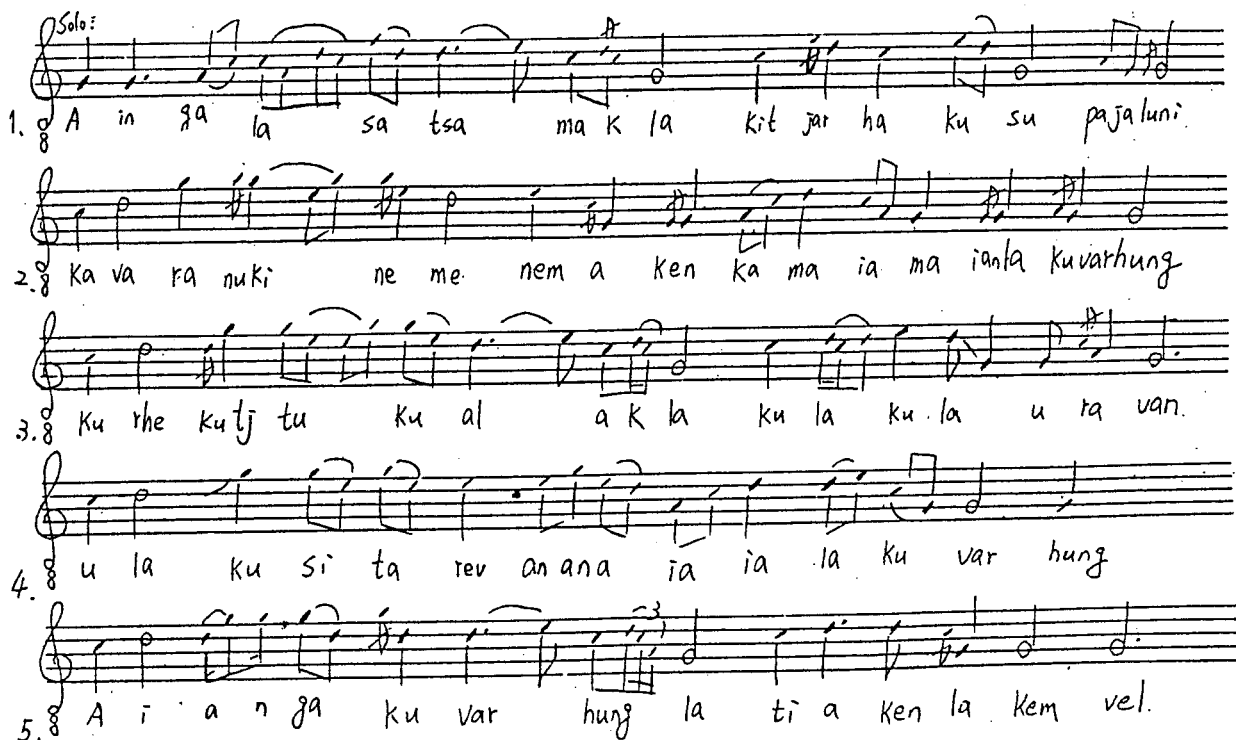
(三)歌曲分析

台灣民族誌數位影音典藏計畫

Orig: 同度 $\text{♩} = \text{C.104}$

陳碧妹 唱
錢善華採譜

Solo:

1. A in ga la sa tsa ma k la kit jar ha ku su pa jaluni.

2. Ka va ra nuki ne me nem a ken ka ma ia ma ianla kuvarhung

3. Ku rhe kutj tu ku al a k la ku la ku la u ta van.

4. u la ku si ta rev an ana ia ia la ku var hung

5. A i a n ga ku var hung la ti a ken la kem vel.

6. 8 Ka va la nu ki ne me nem a ken na ma i ta la tja var hung.

7. 8 A i an ga je ma lu Pi tju an ga pu ru & su tsa vil.

8. 8 Ta si ka tje ru a pa se le ve gen ki pa ki mu a tjet sun/a

9. 8 ka ma ian a ku ki ka en gez la tut sa tja vu vu a tja

8 a la ka si ka ta ga lan. i a gu la ia i la

音域

音階

台灣民族誌數位影音典藏計畫

- (1)懷念的亡夫名陳文生 (Satsdmak)，我必定獻祭給你。
- (2)如果我再三思慮，我的心思 (沒有) 仍然還在。
- (3)我怕我的孩子，我漸漸衰頹。
- (4)我還願意守祭到死為止，我的心意是如此。
- (5)我心哀傷着，自己忍着朦閉。
- (6)如果我仔細的思慮，我們的心是合而為一的。
- (7)感傷的是你七十歲年紀已到了。
- (8)前第三次五年祭時，回憶起你尚在吩咐着。
- (9)我仍然堅定的投靠着，我們的孫子女，我們的孩子，我們所屬的人民。

Orig: 低小七度 $\text{♩} = \text{C.92}$

陳枝仔 唱
錢善華採譜

1. *Sdo:*
Tja u mag a i ma za la ki a in tu tja vu
vu la i a gu la i a i

2. Ma sa ru dri la si hu la i ma za mun a
le mi zalizan

3. I ta ni a ma sa ru an tu nu si ka i
ma za la i a gu la i a i

音域

音階

- (1)這裡所屬本頭目家，請向我們的祖先祈求。
- (2)感謝政府德政，派你們來此觀禮。
- (3)我們唯一感謝的是你們為此來到這裡。

Orig: 低小三度 $\text{♩} = \text{C.80}$

包春琴 唱

錢善華採譜

1. La rhu li nu kan a men la i ka pa tja va t j a vat.

2. Ur hi ri gu ir hi nga da la, lasi pa ta tu ku tukul la

3. Ur hi si gar hu tan ga la a suri gu a sun ga da.

4. Ka tja dre pan rhu lin nu ka n si tju a tju a pnu ga dau

5. i ka i tja i ma nga ta a ri gu in na pa ringul.

音域

音階

- (1) 我們是 Pat ja Linuk 家族，總不變動。
- (2) 將是光榮，將是名望，傳流子子孫孫。
- (3) 將要分享了，你的光榮你的名望。
- (4) Kat jadrepam 家祖，Pat ja Linuk 家祖，太陽所光照。
- (5) 聞名鄰近的絕不在那任何一家。

Orig: 同度 $\text{♩} = \text{C.} 92$

包春琴、高村山領唱

錢善華採譜

1. Tutti: $\text{♩} = \text{C.} 92$
 8 Ka sa ru an sa sum sen la rheu su jtu ka jun na n ga i a gu la ia gu

2. 1. Solo. 2. Tutti:
 8 u Ka Ki pa sa ri sa ri u ka re van la vu vu i a gu la i a gu.

3. 1. Solo 2. Tutti:
 8 la Ki pa sa a ri sa ri u la ti mun ai la ma ze ma ti a K i a gu la i a gu

4. 1. Solo 2. Tutti:
 8 Ki a li a li a men la tu ar gu tua ga dan i a gu la i a gu.

5. 1. Solo 2. Tutti:
 8 la Ki pa sa ri sa ri u ti mun nai a pa gay gau i a gu la i a gu.

6. Solo Tutti:
 8 Nu pa ga u gay a nga la u la u la ri gu u langa dan i a gu la i a gu.

7. Solo Tutti:
 8 thu tj dre pan ru li nu ka an su su tu a vi a g i a gu la i a gu

音域

音階

- (1) 請感謝意，為土地排齊全禮。iaqn la iaqu. (高村山主唱)
- (2) 無論是錯的，請祖先們感激。iaqu La iaqu. (以下都是包春琴主唱)
- (3) 如果所行錯誤，請你們陳列好。iaqu La iaqu.
- (4) 我們正懇求，為着光榮為了名望。iaqu la iaqu.
- (5) 如果行錯，請你們奉獻祭，iaqu la iaqu.
- (6) 如已獻祭了，「請」願是榮耀，願是名望，iaqu la iaqu.
- (7) Katjadrepan Patjalinuk (包家兩戶名) 行的通祭祀 iaqu la iaqu. (高村山唱)

Orig: 高大二度

$\text{♩} = \text{C.92}$

包春琴、董妹仔、高村山領唱
錢善華採譜

1. Solo
gu la ri gu u la nga dan la a nu si ja lu ja lun la

2. Solo
u ka ki pa sari sa ri u ki ga u ga vi la vn vn

3. Solo
rhu lin u kan rhu tjadre pan na napui du tu vu vu la i a gu la i a gu

4. Solo
ma li i tja a i ma nga ta la ri gu in nu pa rin gul.

5. Solo
se ga lu tu tsatsa val la si gi tja su vi ag la

6. Solo 2. Tutti
u la ri gu u la nga dan la nia si ki a lal fag i a gu la gu la ia gu

8. 1. Solo 2. Tutti
ma i a tje ma va tja vat la ti mu n la rhu ma na u

7. 1. Solo 2. Tutti
rhu lin u kan sa lingusaidan gusara ka tsu tsu rhu i a gu la gu la ia gu

9. 1. Solo 2. Tutti
tja lu zu a n ga kia ling la tja num un a ka tjei ma gan

音域

音階

(1) 願光榮、願名望，是你們所帶來的。

(2) 無論是進行中有錯誤，請祖先接受吧！

(3) Rhulinuka rhutjadrepan 召請了祖先 iaqu la iaqu.

(4) 很不可能在誰的家，週圍村落所聞名的。

(5) 誤慢了為村牆座，請觀看你的祭葉。

(6) 願光榮、願名望，是我們所祈求的。iaqu la iaqu (執祭竿的人唱)

(7) 包家頭目，古家頭目，陳家頭目請一道來。iaqu la iaqu.

(8) 不要移動，你們是被指定的。

(9) 請求到此為止，向你們真家頭目。

(祭歌唱完了以後，全體喊叫)

Orig: 低完全五度

$\text{♩} = \text{C.92}$

包春琴、高村山唱

錢善華採譜

Solo

1. u la ri gu u la nga dan la si i gat sa ga sal la i a gu la ia gu

2. ma li i tja i i ma nga ta la ra ri gu in nu pa ringul la

3. u la ri gu la nga da an nu si ja lu ja lu n la

4. rhu li nu ka nut ja drepan la ra ri gu in nu pa ringul

5. rhu li nu ka n sa lingu sa n kat si u rhu ka aia men la

6. tjulurhusa ku le le la je ma lu la va vi a ga n i a gu la i a gu

7. u rhu je mu lutan ga la tu va vi a ga nu vu vu i a gu la i a gu

音程

音階

- (1)願光榮、願名望，是出發的（目標）iaqu la iaqu.（全體呼喊聲）
- (2)真不會在任何一家，週圍所聞名的。
- (3)願光榮、願名望是你們所帶來的。
- (4)包氏家名，包氏原家名望，聞名在週圍。
- (5)包氏頭目，古氏頭目，我們說：請成一道。
- (6)擲球吧！（亡父）名Kulele！祭竿祭祀到了，iaqu la iaqu.
（全體人員呼喊）
- (7)要擲球了，祖先所傳的祭祀，iaqu la iaqu.

Orig: 低完全五度 $\text{♩} = \text{C.92}$ 包春琴 唱
錢善華 採譜

1. gi m a ng ni vu vu la va tji va tji a ma pu l a t

2. ti rhu li nu ka na men la li za vu a pa ring ul la

3. rhu li nu ka n hu tja dre pa si tju a tju ap mu ga dau

音域

音階

- (1)祖先所帶來的聖恩，請分送給全體。（全體呼喊！）
- (2)我們是包家頭目，請週圍的都觀看。
- (3)包氏家名，原包氏家名，是太陽所光照的。iaqu la iaqu（全體呼喊）

Orig: 低完全五度

$\text{♩} = \text{C.92}$

包春琴 唱
錢善華採譜

Solo

1. tja lu pa pa tju ma lan la le me ji ra ri vu an la
2. va ti vat j an vu vu la tu nu si ja lu ja lun la

音域 (e)

音階 (e)

- (1) 祭告我們刺球場執行 Lemej 傳授的祭祀。
(2) 祖先請分施吧！你們所帶來的神恩。

台灣民族誌數位影音典藏計畫

Orig: 低完全五度

$\text{♩} = \text{C.92}$

包春琴 唱
錢善華採譜

Solo

ai an ga sa su vet jang la i ka ra ke tsu lan la

音域

音階

- (1) 是的，你所遺留的祭祀，不能超越。

Orig: 低小三度 $\text{♩} = \text{C.120}$

高村山 唱
錢善華採譜

Solo

1. ♩ i ma za mu n dri i vu vu ki a li a ling a me n

2. ♩ met se vu se vu i gi tje n sa tje kana ma Ka ke la ke lang.

3. ♩ nu si ka ri mat sa vul la ki tj e na me tse vu tse rutse

音域

音階

(1)祖先們！你們在這裡我們正祈求着歌舞歡呼吧！

(2)我們正遇見了，使我們都互相認識，歌舞歡呼吧！

(3)第五年時，我們再相見，歌舞歡呼吧！

台灣民族誌數位影音典藏計畫

Orig: 低增四度 $\text{♩} = \text{C.116}$

高村山 唱
錢善華採譜

Solo

1. ♩ i a gu dri la vu vu la me tse vu tse vung i tje n

2. ♩ ti mu nam fa su vu su ung i tsa tsa val ka sa u ni i a gu la i a gu

3. ♩ mu si ka ri ma tsa vul la ki tje na me se vu tse vung

音域

音階

(1)我們的祖先歡舞吧！我們會見了。

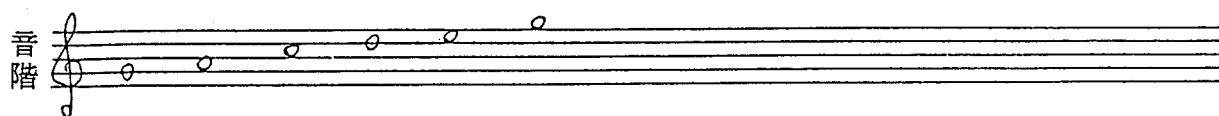
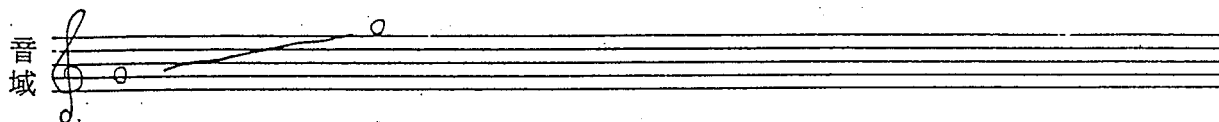
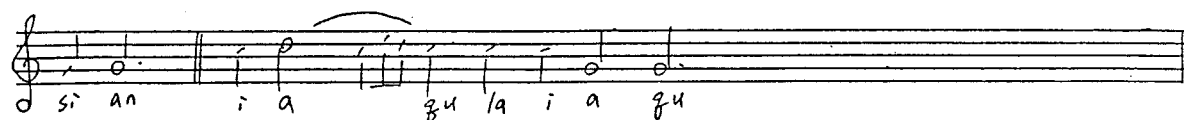
(2)你們青少年的，今天在郊外做架，歌舞歡呼吧！iaqu la iaqu.

(3)第五年時，我們再會吧！歌舞歡呼吧！

Orig: 低小七度

$\text{♩} = \text{C.112}$

古進香領唱
錢善華採譜

(1)請祖先們來吧！請就坐在場地之上。

(2)順着禮，順着規，為祭祀，為慶典。iaqu la iaqu.

Orig: 低小七度

$\text{♩} = \text{C.96}$

董妹仔、包春琴、邱丰源領唱
錢善華採譜

1. Solo
du la ri gu an ga ta la a i ka pa tja va tja vat

Tutti
i a gu la i a gu

2. 1. Solo. 2. Tutti
va tji va tjan dri vu vu la a su si ni tu kuz

an la i a gu la i a gu

3. 1. Solo. 2. Tutti
ti a sa li n ka n i n i se man ma l la

i a gu la i a gu

4. 1. Solo. 2. Tutti
i ma za ti a vu vu la se ga di l tu a vu sam la

音域

音階

(1)願真正光榮的，願永不變動的，iaqu la iaqu.

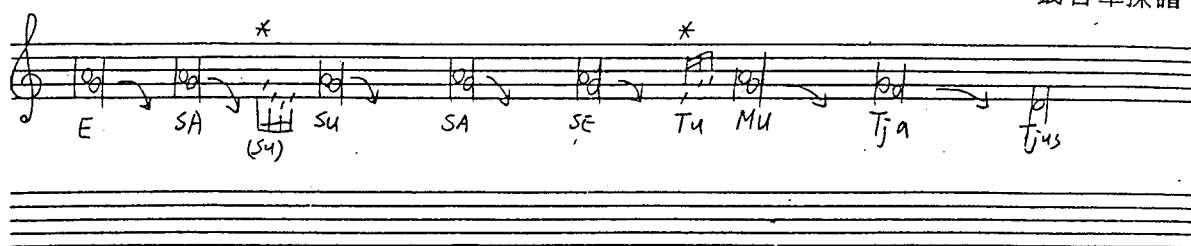
(2)請祖先分施（給所有的人），你所帶着的恩惠，iaqu la iaqu（全體歡呼！）

(3)包家頭目們哪！都不受改變的，iaqu la iaqu.

(4)祖先們都在這裡，（帶了很重的）帶着各樣衆多的種籽。（全體唱後歡呼！）

Orig: 低小二度

錢善華採譜

* : 自由在各處出現，節奏自由

E - SA - SU - SA - SE - Tu - Mu - Tja - Tjus

這是巫師巫婆身靈入神時所唱（朗頌式）的詞，凡人無法知道什麼意思。

(四)總論

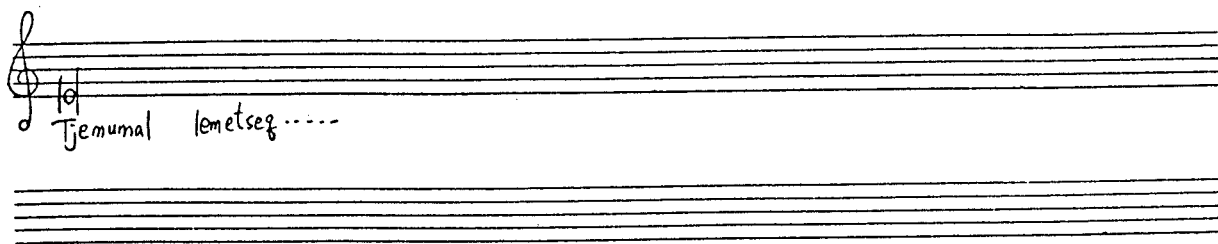
土坂村五年祭祭儀歌曲有一特別的名稱為Piaqu（非五年祭時不可演唱），而此名稱是由於歌尾常加上一句 iaqu la iai 或 iaqu la iaqu 的副歌（refrain）而得名，嚴格地說起來，Piaqu 實在不應該稱為「歌名」，而應是「曲調名稱」或「曲牌」較為恰當，因為由以上歌曲分析可以很清楚的查覺，Piaqu 是一大約如下曲調為骨幹的旋律：

歌者再依自己的能力或當時情況即興的（或先演練過的）加入不同歌詞演唱，因此形成了每一首 Piaqu 都不盡相同但一聽即可聽出來是同一類曲子的情形，這點與蘭嶼的雅美族將自己的歌曲分為 Anowod、Rawod、Kariyag、Vaci 等曲調名稱的方法相同，實在是台灣原住民族音樂上很特殊的一點，也因此延伸出來了幾點值得繼續研究的題目：是否其他排灣族村落舉行五年祭時也唱 Piaqu？若換了一個名稱，則是否仍為「曲調名稱」之意？是否也和土坂村一樣有五年祭特有的曲子，平時不可演唱？由於五年祭每隔五年才舉行一次，因此還有待其他村莊的五年祭舉行時才可能有答案。另一點則是除了

Piaqu 以外，排灣族是否對其他歌曲也有他們自己傳統的曲調分類名稱？照目前所有的文獻資料來看，是尚未有人發覺。

五年祭音樂中，還有許多是頭目或巫師、巫婆的禱告詞，不稱作 Piaqu，其實是介於唱歌與講話之間的一種快速、有依音調做一點點起伏的朗誦，類似於西洋葛麗果聖歌的詩篇朗誦（psalm tone），下面就是一段包春琴頭目在祠廟內向祖宗禱告詞的片斷，約有四百個音節（Syllable）只花約一分鐘的時間，可見速度之快：

Tjemumal lemetseg.....la rigu, la ngadan tu kinaumalan anga, tuki tiima angata a paqurid ttuki ti-ima angata a kaouridan, aia tsu a vinarhungan, avan nu sika salingalinga tuse puarang tusa tjemanang tu tja kinaizuanan, tu tja sinelenguaqan(Ha!).

祭告，注定……願光榮願名譽為已變化的時代，究竟是誰是真實的，究竟誰是真正的，這是他們的心意，因此他們正願意、瞭解、觀看我們所住的地方，我們所享在的地方（哈一口氣）。

Saka tisun a ti kamanga ula sun a i zareman ula sun a mata i katsauan a palerairairang tua urhi karhakuda tua urhi patsun tua urhi tjemanang tua urhi semiqitj, rigu tsu ngadan tsu, urhi paliazuain, urhi pa lia vavaven.

祭告你、我已亡的父親，願你在場願你如同在世上探望着，將要行事的，將要看的，將要瞭望的，將要探望的，這是光榮，這是名望，他們將要高舉，他們將要提高。

Saka maia matavitaviq, maia mapu varhuvarhung, timun a na veneqats, timun a tjai sangas timun a tia kamanga, timun a tjorha tjaizuazua, pase kelangi tuna lemerai, tuna lemetseg, ula rigu ula ngadan, ula tsaquan, ula pugetnetjan, la sitjanatjanang a sipa lia zuazua tua jin-alunan tua sinelenguaqan, mali tjaima angata, a ka kavarain a ka kasa-lingain a sinan malian nua tja paringuringul, mali tjai imangata a ma

tjarhu ngadangadan, ka tjen a jalujalunen ka tjen a selenguanguaqan
a tjemanan a semi qitj a tja kinaizuanan, a tja sinelenguqaan, ula
rugu, ula ngadan, ula tsaquan ula puqene tjan, la kinamazangizangilan
a nu pakiselase lang, a nu sipaki tajarajaran a marhka tja vuvu a
marheka tja matjalalak a tia kamanga a tisun angata pusi kudakuda,
tisun angata a urhi tja tjumalan tua kinaumalan anga, tua ki na umalan
anga, tua kinama pavaritan anga.

因此不要擔憂，不要掛慮，你們所創立的，你們前輩的，你們，我們的諸位已亡的父親，你們諸位尊高的，請給他們詳細的默示，正確的註定，願光榮、願名望、願是聰明（智慧）、願是理智的，他們所瞭望的原因，高舉的原因，為他們所來到的地方，所享在的地方、真正的不會在別家，那被羨慕的被喜歡，被認為特殊，被我們週圍村落所認定的，不會在別家的，那被指名的。他們為了我們所來到，為了我而善坐着，我們被他們所瞭望，我們被他們所探望，我們所住的地方，我們享福的所在，願光榮、願名望、願是聰明，願是智慧（理智），願屬頭目身價的，你們所順隨着的，你們所合作的，我們的諸位祖先，我們的諸位父母，我已亡的父親，祭祀習俗原來是真屬於你，我們原來是要向你祭告，已被時代所改變的，因時間所改變的，因時代已被變動的。

除禱告詞外，很特別的便是巫師、巫婆們通靈時所唱出的聲音，歌詞由於是「神語」，所以凡人無從瞭解，而唱出的效果則是由不協和音堆積而成的音堆效果，沒曲調的進行，只是一塊塊音堆的呈現，在一再重複出現的 Piaqu 曲調中，的確是與眾不同的「神語」。