

知識天地

排灣族的哀思情感與美感

胡台麗研究員（民族學研究所）

經由對排灣族聲音體系中極具代表性的鼻笛和口笛全區域性的研究，我發現了存在於排灣族的一種高度認知的情感（hypercognized emotion）與美感，對排灣文化面貌的形塑有重大影響。究竟是怎樣的情感與美感呢？屏東縣泰武鄉平和村最擅於吹雙管鼻笛的蔣忠信（rhemaliz，家名 Tjuvelerem）便如此描述：

吹鼻笛是要讓人 tarimuzau。tarimuzau 的意思是令人想哭。吹得好的，老人家聽了就會說：真令人 tarimuzau！能抓住原住民的 varhung（「胸」）的聲音才算好聽…。

三地門鄉德文村的林石張（tjivurangan 家名 Tjaugadu）雙管口笛吹得很好，對笛聲作了這樣的描述：

有人死亡時婦女在哭，男子可以在旁吹笛，代表吹奏者的哭聲。口笛 paringed 要吹奏得好聽，必須聽起來有 samiring 的感覺，也就是說吹奏出來的笛聲讓人覺得寓意很深（makjalad）、很遠（makatsaja）。samiring 是一種「胸」的悲傷思念（na kipaura a varhung）的感覺。

由舊古樓村遷居來義鄉南和村的蔡國良（kapang 家名 Tariu）是村人公認笛子（單管七孔口笛）吹得最好的人。他說：

當我們聽到笛聲，就會感覺很 mapaura（傷感），通常都會思索往事，會思緒起伏。我們會說：「a-i-真令人思念悠遠的戀人啊！」我們的「胸」會沈思於悲傷中。我們吹笛子的時候，「胸」中必定是懷著思念（mapaura）情人的情緒。我們透過笛聲讓情人細聽我們「胸」內的感傷和孤寂。

我訪問的所有吹笛者都一致地表示，笛聲似哭聲，傳達的是一種哀傷的情感，同時會引起思念之情，北排灣最常用 tarimuzau，而中排灣用 mapaura 來形容。他們所提到的笛聲最會勾起 tarimuzau/mapaura 情感的情境大多和男子對女友的追求、親友的死亡、個人家族及村落 mapulu（孤寂）的命運相關聯。tarimuzau/mapaura 的情感雖然很哀傷，但卻是排灣族人所喜愛的情感，或說由愛而產生的戀戀不捨、縈繞不去的情感，我將之譯為哀思情感。

排灣族人認為哀思情感（tarimuzau/mapaura）是由 varhung（胸）發動且存在於 varhung。有豐富傳統知識的報導人如此解說：quru（頭）以下的軀體由 qelev（橫隔膜）分為上下兩部，上部是 varhung（胸），包括 qavuvung（心）、va（肺）、qatsai（肝）等；下部是 tjial（腹），包括 vu（腸）、vitjuka（胃）等。無論什麼事，quru（頭）和 varhung（胸）都會相互呼應。一個人容易流淚，表示他的 varhung 很軟（rumelak a varhung），很會同情別人（rhu pinauran a varhung）。吹笛子的時候會哀傷（mavarhung），也很會想和思念（makinemenemen）。吹笛子的氣是從 varhung 產生。全身的氣（nasi）匯集到 varhung，好的 nasi 會往上衝；不好的 nasi（例如屁 qetjutj）則往下放。「胸」（varhung）本身也會想（kinememen a varhung），「聽到笛聲時，我們的 varhung 會沈思於悲傷中，會思索往事。」

哀思情感是排灣族人很重視的情感。排灣族男子一般來說比較不會哭（這是創造者的造化），但對於男子哭，排灣族人並不覺得有什麼不好，反而認為他們「胸」很軟，很會同情別人。所以不太會哭的男子便以笛聲來表達哭聲。排灣笛的音調模仿喪事中唱哭調（tsemiruq / tsemangit）拉長音的泣訴聲。唱哭調時常常以感懷思念的 a-i 語調開頭，接著是泣訴的詞，每句句尾是拉長的啞泣聲，充滿哀傷思念的情感和內容。

排灣笛通常不為普通的歌伴奏，但卻可以伴著喪事的哭調（tsemiruq/ tsemangit），也可以配合虛構傳說（mirimiringan）的吟唱而吹奏。排灣族長輩們常在孩子睡覺前吟唱講述古老的虛構傳說（mirimiringan），成為排灣族人成長過程中深刻難忘的記憶。排灣族報導人告知：能讓聽者感動落淚、產生哀思之情的虛構傳說（mirimiringan）才算好聽。亦即排灣族人從小在長輩講述的虛構傳說（mirimiringan）薰陶下，培養哀思的情感。

排灣族階層社會對男女交往婚嫁條件的約制，是青年男女產生哀傷思念情感的溫床。過去排灣族男女在婚前都採集體式的交遊。男子夜間結伴到女友們家拜訪，很少一對一交往的例子。雖然如此，每個人都會有最屬意的對象，但不公開表露。我在排灣族聽到太多無法和自己喜愛的人結婚的敘述，尤其是貴族頭目家的子女很難和平民家的子女成

婚，因父母長輩永遠把家世身份的考量放在第一位。由於很難確定愛的對象，年輕男子吹笛子時會懷著哀傷自卑的情感。年長以後，回憶起青春時代自己真正喜愛但不能結合的戀人，無論男女，「胸」中都會充滿了哀傷思念的情感。

哀傷在許多社會被視為負面的情感，希望能夠避免和消除。排灣族人卻一致認為笛聲、吟唱的虛構傳說（mirimiringan）以及歌聲要令人哀傷哭泣才好聽、才美。換言之，哀傷的情感在排灣族已進入美感的領域。排灣族人在談到哀思情感（tarimuzau/mapaura）時會同時提及另一個詞彙 samiring。在他們的描述中 samiring 也是一種哀傷的感覺，而且有遠古、孤寂、美麗、驚異、專注、真情、縈繞等意涵。其中有一位用遙望遠山的心境和雨後陽光中的彩虹景象來形容 samiring。平時請教排灣族人「美麗」的排灣語是什麼？他們指出普通的美是 nanguanguaq（nanguaq 的意思是「好」）或 burai（南排灣、東排灣較常使用），而對於俊男/美女的形容是 sa uqalai/sa vavaian 或 varelevel。但不尋常、令人難以忘懷且有恆久價值的美是 samiring。他們並認為越久遠古老引人哀思的東西越有 samiring 的感覺。samiring 的字根和 mirimiringan（虛構傳說）的字根（miring）相同，都有「久遠」的意思。

情感語彙在不同社會文化會有不一樣的連結，例如在英美社會「愛」與「快樂」連結，而在印尼社會「愛」則與最核心的「哀傷叢組」（sad cluster）連結。排灣族人所著重的哀傷情感與 Steven Feld 研究的 Kaluli 社會在許多方面非常接近，亦即將哀傷情感與美感劃歸同一範疇。在排灣族和 Kaluli 社會，哀傷的情感都相當強烈，在笛聲、歌調與傳說中明顯表現。我們透過模式化的聲音以及與聲音相關的傳說的研究，可以找到該文化所強調的情感與美感。

經由笛聲等聲音模式所揭示的排灣族哀思情感與美感，讓我對排灣文化現象有了全新的體認，甚至感覺哀思情感很可能是塑造排灣文化極重要的元素。譬如我以前不太理解為何臺灣原住民族群中只有排灣族發展出這麼隆重繁複的五年祖靈祭與送祖靈祭。現在加入情感的思考，才體會到五年祭期間排灣族人主要是在哀思情感的驅策下做這麼多細密的儀節、唱這麼久 iaqu 的哀思曲調、並向祖先祈求留給人間更多福祉；而排灣族的祖先也被認為由於他們非常思念留在人間的後代，而需要藉祭儀、夢、女巫師入神唱經等方式回轉到人間探望。排灣族報導人強調：排灣族哀思的情感很重，認為人在世間所做的一切是為讓後代能夠思念。例如前人努力留下了傳說、祭儀、經語、歌調、琉璃珠、陶甕、衣飾、田地、家屋與家名、專屬人名等都成為後代哀思紀念的對象。排灣文化是在濃濃的哀思情感中代代延續。

透過哀思情感與美感的分析角度，我們可以解釋為何現代的排灣社會在服裝飾物的製作與選擇上喜歡模仿古老的紋樣，而琉璃珠的研製者更是儘量琢磨古味，凡是越接近古老琉璃珠的質感並有類似彩虹、太陽的眼淚、鷹羽等紋樣的珠子，便覺得越好、越美、也越貴；為何排灣族人仍對新建家屋與新生嬰兒的命名這麼看重；為何在排灣族年輕男女聚會的場合他們會以吉他和和其他現代樂器伴奏，唱著一首又一首詞義和曲調都有著濃濃哀思情感的歌曲，尾音拉長並抖顫，好像不這樣唱就無法互訴衷情。

我除了發表分析性的論文，還拍攝了一部民族誌紀錄片《愛戀排灣笛》，希望透過影音，較鮮活而直接地顯現排灣族人的哀思情感和美感。

參考資料

1. 胡台麗，2000 愛戀排灣笛。十六釐米人類學紀錄片，彩色，有聲，86 分鐘。胡台麗編導／製片／錄音／剪輯，李中旺攝影。中央研究院民族學研究所協同製作。
2. 胡台麗，2002 笛的哀思：排灣族情感與美感初探。刊於情感、情緒與文化：臺灣社會的文化心理研究，胡台麗、許木柱、葉光輝主編，頁 49-85。臺北：中央研究院民族學研究所。
3. 胡台麗、錢善華、賴朝財，2001 排灣族的鼻笛與口笛。臺北：國立傳統藝術中心籌備處。
4. 許功明、柯惠譯，1995 排灣族古樓村的祭儀與文化。臺北：稻鄉出版社。
5. 許美智，1992 排灣族的琉璃珠。臺北縣：稻鄉出版社
6. Feld, Steven, 1982 Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
7. Feld, Steven, 1990 Wept Thoughts: The Voicing of Kaluli Memories. Oral Tradition, 5 (2/3): 241-266.

※各期知識天地文章請逕於本院網頁：<http://www.sinica.edu.tw/> 「常用連結」之「週報〈知識天地〉」項下瀏覽。※