

臺灣原住民創作「藝術」的概念：以排灣族為例

文·Masegseg Zengror Gadu／童春發

序

本文是以排灣族為例來討論原住民創作「藝術」背後的傳統美感及表現方式的影響。臺灣原住民族目前被正名的有十四族，各族群對美的表現或所創出來的文化表象似如彩虹的色彩般的多元豐富，甚至於同樣族群也出現不同的創作及展現方式。

就排灣族的「藝術」創作或表現來談，筆者深感母親心中的圖像與智慧、父親的文化意境與生態知識的整合及社會價值與傳統知識的傳承的使命是關鍵的元素。以下的討論將藉助於排灣族創作者的個人經驗來陳述創作「藝術」與其背後文化生態環境的關係。

一、美感、創作與母體文化的關係

在排灣族的社會裡，每一個人都被鼓勵來創作。因為每一個成長的生命本身是創作思想和動力的源泉，而部落本身就是一個文化學苑。創作的過程，家、聚落、大自然都是關鍵性的空間，但是對人生命的態度才是創作的動力。

筆者之所以用「母親心中的圖像」是因為母親的審美理念、創作靈感和構圖的意念是從孕育小孩就衍生開始，而後隨子女的成長而具體的展現。子女的生長和生命表現成了母親創作的最大能量，而且是活生生的圖像，孩子的生活世界也是母親發揮創作的想像空間。子女們身上的精緻傳統服裝（圖1～圖3），特別是貼布文化的技巧與創意、亮麗的佩飾，都是親子生命相應的結果。

部落的慶典活動就是個人創作的成果展，也是自我增能的機會。俊男美女加上亮麗精緻的父母作品，隨從歌舞韻律的移動，無人不讚許和感動那立體且是活動的藝術作品。部落的慶典活動對父母親來說，這是重要的觀摩、學習、自我增能與分享的時刻，尤其是在各種慶典活動中各家男孩子所佩帶的飾物都是非常精美的工藝作品，充分表現「父親的意境」、創作的動因與作品的文化意涵。藉由活動學習別人的長處，認識各種不同的材質，構圖及編織或串珠的技巧。子女也藉由這樣的機會體認到排灣族的藝術文化、培育自己的感覺和審美觀念。更重要是從小就穿戴母親智慧串成的頭飾，並且有美麗傳統貼布刺繡的服飾陪他們長大。

圖1～圖3：身穿各式傳統服飾的排灣族小孩

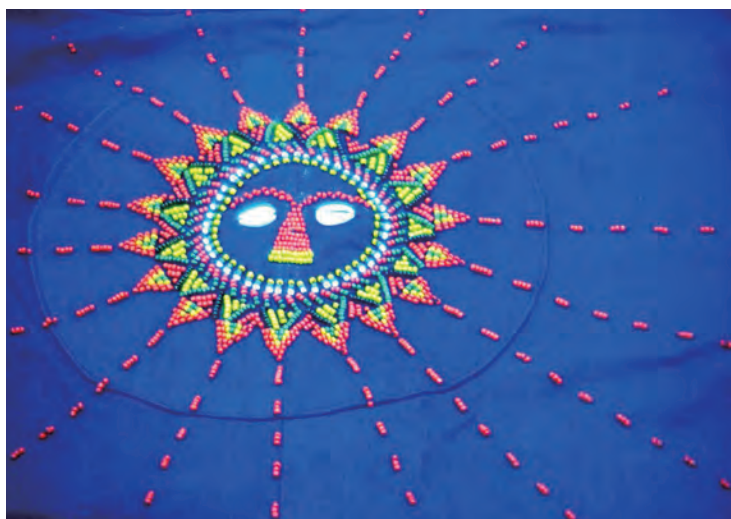

圖4：太陽紋飾

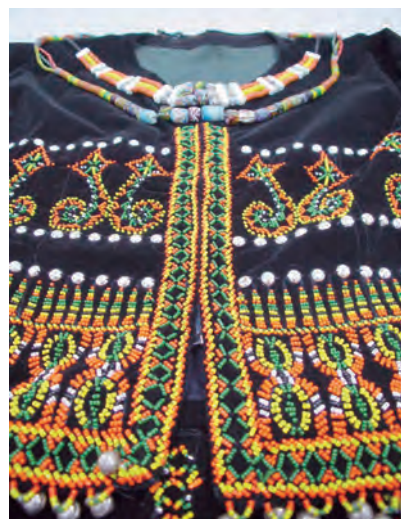

圖5：百步蛇紋飾

人是與自己的傳統文化、與其他族群的文化接觸和與所居住的環境不斷地發生關係。在相互的關係過程中，找到營造自己生命的、意念的、感覺的、想像的時空。這個相互關係的時空與情境會使個人的思想、意念、美感產生創作的動機。排灣族的民藝表現是反應他的宇宙觀、生命觀、祖靈信念及價值思維。從排灣族的文化處境來看，個人美感的孕育、養成和發展是與社會文化整體關係是密不可分。

在這樣的思想架構裡，個人創作與集體創作、象徵符號與具體圖像（圖4、圖5）、家傳與聚落共有的記憶都代表一種特別的意義，即對傳統文化的傳承使命、對個人或集體生命之成長的感覺與記錄。

二、創作與生命觀

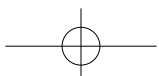
排灣族傳統的「藝術」是一種對生命的態度所表現的思想、感覺、及回應的行為。相對的生命禮俗、歲時祭儀也是表現一個族群對生命的看法和態度。在這樣的認知上，更容易瞭

圖6：身穿傳統服飾的新婚夫妻（男為排灣族，女為阿美族）

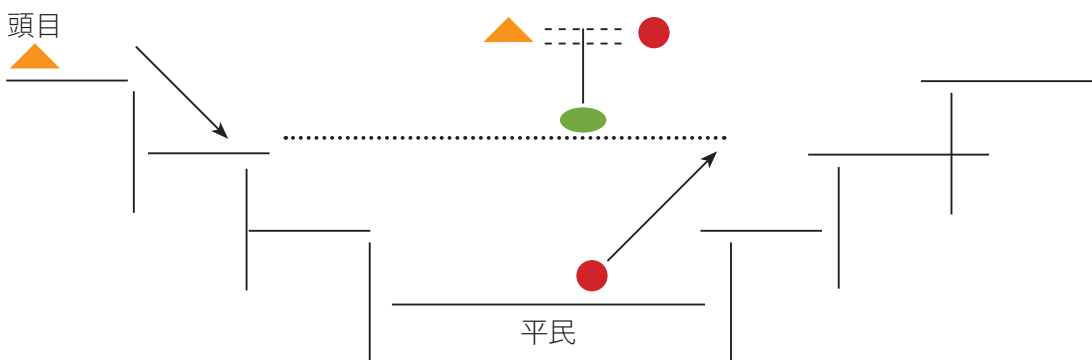
圖7：結合新興基督宗教與傳統百合象徵的結婚禮堂

解排灣族用不同的藝術符號參與人生命的不同階段。結婚儀式是生命禮俗與藝術創作的整合體。排灣族對大地生命的感覺也非常深入的展現出來。百步蛇、老鷹、山豬與排灣族的藝術和神話、農作物的收成與豐年祭儀所表現的藝術精神都讓我們讚嘆不已。

婚姻是部落的核心價值（圖6、圖7），它涉及到宗教信念、經濟、藝術、教育、知識、社會、語言、家庭概念。婚姻是家庭和部落的大事、是封建社會制度的試金石，可以牽動社會階級的上下流動。

- 註：
1. 頭目和平民的子女在命名時不能取「種子」(vusam)類別的名份。
 2. 對平民的子女是提昇的作用。
 3. 盡可能避免vusam 對 vusam
 4. 入贅是正當的事
 5. 「種子」(vusam) 概念締造小家庭的建立

除此以外，藉著生命禮俗、歲時祭儀所表現的文化內涵，亦可作為瞭解人與人的關係及社會的緊密度。祭儀是指具有宗教意涵的民俗活動，它包含了宗教的儀式、祭典和民俗節慶，排灣族的五年祭就是最好的例子。五年祭是核心家族也是聚落族人直接向祖靈祈求部落與人民的安逸。巫術是用各種祈求、禱告、唱歌、舞蹈、供奉犧牲取悅祖靈。在特定時間內舉行許多相互關聯的儀式，以建立神聖的、高尚的秩序、有焦點、有盼望的生命共同體，使新加入的人感受溫馨、強化自我身份的認同感並有在家的感覺。祭儀的集體表現是不能與社會、藝術、經濟、語言、教育、宗教、政治、傳統科技的關係分開，因為祭儀活動本身建構了社會文化價值與生命觀。

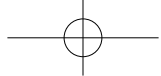

圖8：裝置家族藝術的家屋

三、創作與自然情境和家的關係

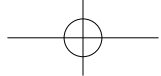
排灣族以中央山脈為文化活動的舞台，溪流岸上的自然環境成為居住與文化繁衍的生態空間。家是孕育生命和藝術的核心或園地。家族藝術的發展是順應家所衍生出去的親屬系譜而傳授。所謂家族藝術涉及到家族的社會角色，因為排灣族是封建貴族制度，所以建造貴族的家屋是精緻藝術的整合體（圖8、圖9），也是展現男士對美感的詮釋與展示的方式。

四、藝術創作與百步蛇圖騰

排灣族稱百步蛇為kamavanan或vulung。語意上是指尊老、最大之意思。vulung是指大姆指，而Ka-Mavan-an 是綴辭【ka...an】與詞根【mavan】衍生而成。綴辭【ka...an】是用來表示「最……或真正的……」之意思。詞根【mavan】是「正是、正確、就是」之意。具有經已確認、證實、不變的事實及特殊角色的認同。

圖9：結合建築與藝術的傳統排灣家屋

百步蛇與排灣族傳說故事有深切關係，如太陽、陶壺與百步蛇和排灣族的創生故事。此外在排灣族的創作藝術中百步蛇的紋路被充分的運用，如貴族頭目的傳統衣服（圖10、圖11）、頭飾及與物質文化的關係。（圖12）

圖10：上有百步蛇紋飾的傳統排灣族男子服飾

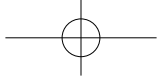
五、創作藝術工作者的創作經驗與社會文化的關係

劉秀俐的「會說故事的手」(2004)一書中報導八位屏東縣內的藝術工作者。這八位是石板屋的卡拉娃瓦與杜谷、「風刮地」裡擁有很多手的撒古流、編織與刺繡的魯凱男人卡魯德尚、琉璃歲月二十年的日嫚日嫚、「曾是部落的笑話」的創作藝術變色龍峨格、「每一條可去的路，我都去」的琉璃之父巫瑪斯、「木頭會跟我說話」的雕刻工作者阿給努及「我從來沒想過成為這樣的人」皮雕工藝者勒嫩。綜合八位藝術工作者對創作的生命經歷、文化認知、創作概念、藝術教育與回饋部落造就族人及未來的發展可以歸納成以下的簡要說明。

圖11：上有百步蛇紋飾的傳統排灣族女子服飾

圖12：兩側有百步蛇浮雕的排灣族陰陽壺

傳統知識是創作理念的來源。八位藝術工作者的創作生命經驗，有的孕育在原本就是世傳工匠、有的是父母本是傳統藝術的傳承者、有的是從文化對遇後產生的思維和認同、有的是外人的指點和鼓勵、有的是自己對藝術的喜好。但是每一個人都強調傳統知識是創作理念的來源。

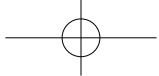
撒古流這樣想「傳統與生活是大家的老師，誰在這塊土地上的辛勞愈多，耕的田就愈廣，就愈多深入的知識」(上引書：31-32)。創作藝術變色龍峨格的作品，如鐵雕、木雕、陶藝、繪畫、服飾、琉璃珠、窗簾、壁飾、燈飾、桌椅、杯盤、相框等生活藝品，充分表現傳統藝術的思想。當他強調在自己的土地上生根時，他更用心、用生命創作，其目的是讓他的作品在部落的任何角落、任何時間都可以說話。他說「我希望我設計的路燈晚上會亮，白天就是一個藝術品」(上引書：86)。

創作的動力是對文化的認同與傳承的使命感。從每一位藝術創作者的口述，可以感受同樣的心就是把美麗的故事流傳下去。如石板屋創建、狩獵與生態、植物的認知、泥土的感情、編織刺繡、木雕與石雕、琉璃與智慧的串珠和工藝。創作的生命需要文化意涵的潤澤。在此的文化意涵包含排灣族和其他的文化。撒古流強調傳統藝術，但是也同時很敏感於外來世界的藝術發展。劉秀俐轉述撒古流這樣的想法「做陶，就能說得出陶的故事；雕刻圖騰，就能說出精靈的故事，神話與故事是撒古流的劇本。即便在他各種創作中使用相當多如金屬、影像、攝影等現代的媒材，那是他，一個現代人，以傳統知識為基礎與養份，再用現代的方式把傳統的精神釋放出去」(上引書：31-32)。

創作的成長需要謙卑學習新的媒材與技巧。除了向部落耆老和大地謙卑學習之外、更要向現代知識和技巧進取揣摩、對傳統和現代的媒材充分認識和研究運用。這些藝術創作者為了取得解開藝術世界的鑰匙，排除萬難學習、尋找知識的源頭。學習的過程中雖然也遇到困難，但是有許多有心的人，因為他們的執著而協助他們。

創作與文化產業化的現代意義。藝術工作者都面臨一樣的問題，創作與經濟、文化的保存與商品化的問題，他們都體認兩者要兼顧。為原住民藝術開闢更寬廣的空間來發展它是今日的重要課題。為此，經營部落文化的同時，也要向外發展。若要讓原住民的傳統藝術繼續創作、發展原住民文化可以表現的空間，就必須與現代技巧和新媒材做結合來研發新的創作品。

創作的園地與部落和族人的關係是不能分開的。藝術教育與回饋部落造就族人是這些藝術工作者共同的概念，所以他們都在部落設立藝術工作坊。峨格說「如果大家能夠分享部落，要紅，大家一起紅」(上引書：79)。卡拉娃瓦與杜谷擔心族人不知如何處置石板屋、最讓撒古流挫折的是傳統知識睡著、卡魯德尚在乎那破損的傳統編織與刺繡、日嬾日嬾要守住

部落婦女的智慧與琉璃夢想，創作藝術變色龍要為那些中輟、無業的部落少年，琉璃之父巫瑪斯在意琉璃文化的失傳，阿給努希望下一代能意會與木頭對話的文化意義，勒嫩的皮雕工藝結合部落婦女的共同成就。有這些創作藝術工作者讓排灣族與魯凱族的傳統文化與產業蓬勃發展。

創作是一種生命的運動，所以要給予它運動的空間與時間。每一位藝術工作者都有工作室或工作坊。這個工作坊是給自己的心靈和傳統智慧、大自然的能量、和人間的意境相對應的地方。藉此尋找你所要釋放的東西和所要傳遞的語言及符號。

現今藝術的創作與社會制度有一種巧妙的關係。傳統上排灣族是封建貴族社會，它穩定的自治社會，營造了創作精緻藝術的環境。貴族的家、庭園本是藝術的產品，貴族的婚禮更是把神話、故事的精神透過男女服飾、頭飾、佩飾表現的多采多姿。代表貴族權威的物品也都是精緻藝術品。

日本的皇民化政策解體排灣族的貴族制度，並用遷村改造部落認同、用進口編織工藝媒材改變族人對傳統藝術的神話化。雖然如此，創作藝術的文化精神沒有消失，反而更促進平民化貴族的精緻藝術。如今更多元化的發展當中，可預期的未來會有更輝煌的成就，那是因為結合了傳統的價值、意義與現代化的技術與媒材的運用。

結語

藝術工作者的挑戰是要跨過自己心靈的門檻及傳統藝術與創作藝術之間的價值判斷。這涉及到傳統的維護與文化的產業化、個人成就取向與成就部落的集體認同。最後是工作坊、部落人才培育與文化的傳承挑戰。在排灣族的社會，藝術的精髓是在詮釋人的奧秘、及人與宇宙萬物的關係。如果把藝術放在核心，表示它的價值定位，然後連線到家庭、經濟、科技、宗教、社會活動、政治、教育、人的溝通與語言等等，我們會明白人就是最奧妙的藝術品與藝術創作者。

總而言之，人的作品會被人珍惜，因為它所代表的是生命的、文化的、藝術的意義，因為那是永遠的價值。藝術的價值與社會文化是整體關係，所以透過藝術創作，重新建構有關排灣族文化整體概念是一項重要的使命。

（作者為史前館館長）