

一場跨文化的音樂新接觸： 印尼中爪哇宮廷音樂、舞蹈與戲劇文化

時間：107年5月11日(五)9:00-12:00

地點：國立高雄師範大學和平校區藝術學院演奏廳

主講人：蔡宗德(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所教授)

主持人：陳希茹(國立高雄師範大學音樂學系副教授)

演奏人：李菁文(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士)

林倍妤(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士生)

胡志華(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士)

黃筌琳(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士生)

蔡秉君(國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士生)

記錄：國立中正大學文學院人文沙龍團隊

印尼是個具有豐富、多元文化的國家，該國之皮影戲、竹簡琴、短劍、蠟染、舞蹈及甘美朗音樂等藝術文化，已廣受世界矚目，並成為聯合國教科文組織保護的對象。印尼國內則以政府政策、學校教育及宮廷保存，作為傳承與維護傳統文化的主要管道，其中宮廷更扮演舉足輕重的地位。在印尼的宮廷與宗教音樂裡，甘美朗可為代表，「甘美」(gamelan)意指敲擊或槌子，尾音「朗」(-an)於文法上表示名詞，故甘美朗即敲擊樂之意，為印尼歷史最為悠久的民族音樂，流傳至少已有千年之久。相較於西洋古典音樂，臺灣民眾對於印尼甘美朗音樂是頗為陌生的，國內雖偶有相關演奏會，但其音階律制與國人熟悉的十二平均律迥異，乃至於產生音不準的「錯覺」，可證臺灣音樂教育的多元性有所不足。此次講座邀請臺南藝術大學民族音樂學研究所蔡宗德教授，以「一場跨文化的音樂新接觸：印尼中爪哇宮廷音樂、舞蹈與戲劇文化」為題，介紹該國宮廷歷史發展、藝術型態及文化傳承等議題，並由臺南藝術大學民族音樂學研究所師生擔綱演奏甘美朗、搖竹傳統樂曲，並展示傳統精緻戲偶，以引領觀眾領略印尼傳統藝術與音樂之美。

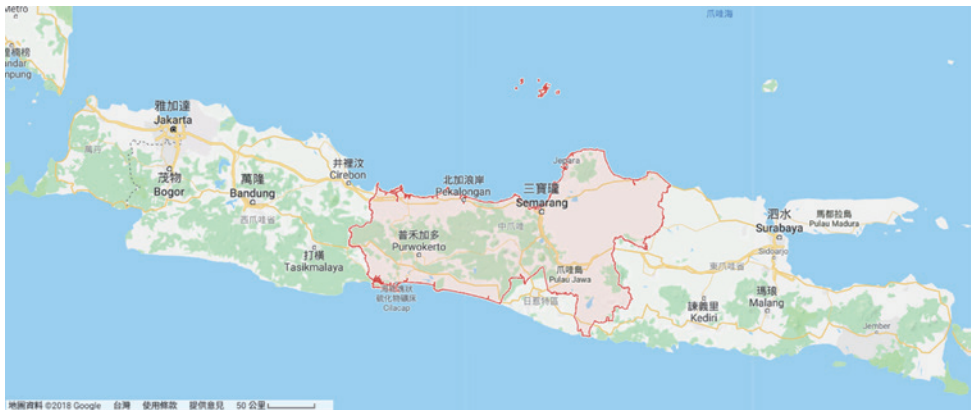
圖一：主講人蔡宗德教授

圖二：印尼民族樂器安格隆樂器演奏

蔡教授認為，所有的音樂都有其特色跟重要性，但往往因為人們的識見所囿而不能窺其堂奧。就印尼而言，蔡教授戲稱其為「最遙遠的鄰居」，意指印尼地理位置雖不甚遙遠，也有大量印尼移工在臺灣生活，但臺灣民眾對其卻是相當陌生，可見臺灣雖有多元的社會，但卻缺乏多元的思維，這是我們理當去思考的問題。

為此，蔡教授簡單說明，印尼為印度尼西亞的簡稱，由一萬七千多個島嶼組成，為世界最大的群島國家。首都雅加達位於爪哇島西北方，全國約半數人口亦居住於此島上，除首都特區外，印尼行政區劃分為東、中、西爪哇、萬丹

圖三：印尼中爪哇省行政區域圖¹

及日惹特區，人口數為全球第四大，計有三百多個民族與七百多種語言，組成極其複雜多元。以蔡教授較為熟悉的音樂領域而言，印尼在音樂型態方面亦頗為多元，如爪哇民俗音樂、爪哇街頭音樂、伊斯蘭宗教音樂、峇里島具觀光特性的音樂或其他區域性音樂；此外印尼的流行音樂、印尼華人音樂亦頗受關注。

1945年印尼政府宣布獨立後，中爪哇地區原有之蘇丹王的地位仍十分崇高，且於獨立戰爭中著力亦深，故原有宮廷雖喪失了原有的外交與軍事權力，但仍保有宮廷體制與大量的土地所有權，其中以梭羅及日惹宮廷至今仍屬穩健，究其部分原因，可能與印尼總統多出身梭羅及日惹宮廷有關，故使此兩宮廷對印尼政治、文化發展影響仍頗為深遠。在文化發展上，梭羅宮廷除特殊儀式與大型皇室聚會對外開放外，平日則傾向保守，強力維護傳統的藝術文化，成為爪哇傳統文化的守護者。與其相較，日惹宮廷則採對外開放的態度，其宮廷亦開放為觀光據點，此外日惹地區長久是文化、觀光、宗教及教育中心，因此日惹宮廷頗受人們注目。整體而言，中爪哇宮廷一直是維護各種傳統無形文化資產的主要機構，對於傳統音樂、舞蹈、戲劇的傳承、教學、演出、推廣不遺餘力。

以甘美朗音樂而言，甘美朗樂器組合可分為好幾種，演奏的音樂調式也有五音或七音的差別。對印尼人而言，甘美朗是具有神性的樂器組合，凡對於甘美朗樂器有任何碰觸，皆須焚香禱告，希望在碰觸的過程中不會冒犯到樂器中的聖靈（nama），並雙手合十將大拇指碰觸鼻尖膜拜，其目的在於對聖靈表示尊敬。甘美朗的演出通常也與宗教儀式、生命禮儀（生日或婚喪禮等）有關，或用來伴奏宮廷舞蹈與戲劇。甘美朗主要的樂器有鋼片琴類、木琴類、鼓、鑼、竹

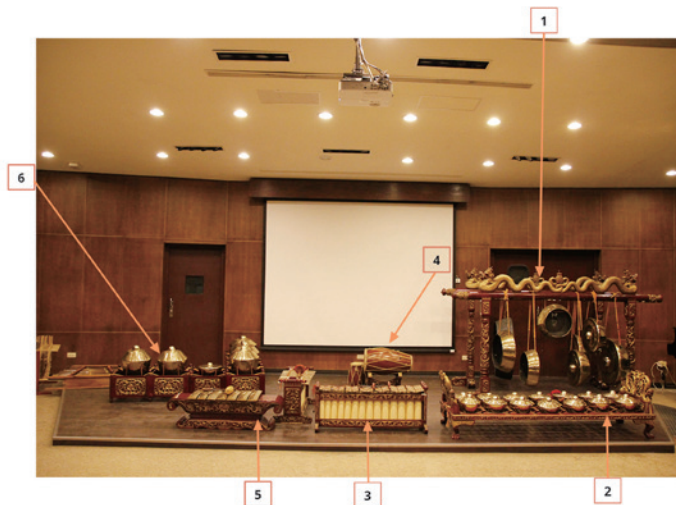
¹ 資料來源：Google Map。

笛、撥弦及拉弦樂器，鑼類在樂團中扮演打拍分節的角色，大型的單面鑼演奏的音最少，但地位卻最為重要，常由最年長者負責；大型銅片琴用以演奏樂曲的主旋律，中、小型銅片琴則負責中、高音的旋律或變奏；鼓手在樂團中則擔任控制演奏速度、節奏、音量及何時停止的任務，可說扮演指揮的角色；部分曲目亦可有人聲演唱者的配合。實際上，甘美朗為特定的舞蹈或戲劇表演伴奏，會使用不同的樂器，這也體現出甘美朗音樂的複雜多元。

除甘美朗音樂外，中爪哇宮廷中有一種名為貝多優 (tari bedhaya) 的傳統舞蹈，是由女性舞者演出、且最具有宗教神聖性質的宮廷舞蹈。貝多優舞蹈傳說

圖四：印尼區域性音樂（達亞克族）Sapeh 樂器

圖五：本次講座中，甘美朗的演奏樂器分別為 1. Gong, 2. Bonang, 3. Gender, 4. Kendang, 5. Saron, 6. Kenong

圖六：甘美朗樂器演奏

圖七：甘美朗Kendang樂器演奏

由南海女神拉都琪都親自編舞，對中爪哇宮廷而言，其具有強大的神祕力量，足以保護宮廷內長治久安，因此每年在女神拉都琪都生日前一週，宮廷內便於高階官員的女兒中，挑選九名未婚、年輕貌美、動作優雅且熟悉甘美朗節奏的女性培訓，並於女神生日當天演出，以保持其聖性。貝多優舞蹈除於女神生日演出外，現今於蘇丹王登基、生日、宮廷婚禮、外國總統或大使蒞臨及傳統宮廷宗教儀式等場合也會演出。演出時舞者面對蘇丹王，並以數種不同的演出隊形變化呈現象徵意義，其中最典型的隊形即為開場隊形，九名舞者分別代表著左手、右手、頭部、頸部、胸部、生殖器、左腳、右腳等人體部位與內心慾望。蔡教授指出，貝多優舞蹈不僅反應其宗教意涵，亦兼具現實的政治作用，

每一次貝多優舞蹈的演出，都代表著蘇丹王與臣子們對於國家的投入，可說聯繫了宮廷與高階官員的關係。

宮廷中亦保有傳統戲劇，最為知名者當屬偶戲，一般可分為皮製平面雕刻的皮影戲、立體木雕的葛雷克木偶戲及捲軸式圖畫的偶戲，其中尤以皮影戲最受重視，甚至與甘美朗同列為印尼國寶，許多皮影戲偶並被宮廷視同具有神聖力量、可保衛宮廷的聖物。印尼戲劇演出內容大多來自印度的兩大史詩《摩訶婆羅多》、《羅摩衍那》，以及印尼當地的史詩故事或爪哇歷史故事，而這些戲劇中的英雄人物或偉大女性的名字，也往往被引用作為宮廷皇室子女的名字。中爪哇宮廷也有以真人演出的戲劇，但以舞蹈為主，演員並不演唱歌詞，而由專門的樂團負責，演員在動作上刻意模仿皮影戲，故事取材亦來自印度史詩。

蔡教授認為，中爪哇宮廷提供了一個良好的生存環境，使得爪哇傳統文化得以活生生地存在於宮廷與百姓的日常生活中，與博物館中所陳列但卻已逝去的「文物」不同。以梭羅宮廷為例，其雖較為保守，但也使得許多傳統藝術文化得以保存。而日惹宮廷開放遊客參觀宮廷，使其認識爪哇傳統音樂、舞蹈、戲劇表演，促成當地藝術家與國外藝術家接觸，激發出更為多元的藝術文化體系。

傳統藝術可說是國家或民族建立認同的重要媒介，中爪哇宮廷身為重要的文化藝術整合單位，除了傳承有形與無形的文化資產，也與印尼政府文化部門及中爪哇兩所藝術大學建立密切關係，整合了政府、教育單位與藝術家的資源，使得爪哇傳統文化得以獲得良好發展。蔡教授指出，印尼將藝術文化視為生活的一部分，而不是作為被高舉並需要格外保護的對象，因此印尼雖具有最多元的藝術文化，卻多不見登載國際無形文化資產。但就學術研究方面，印尼

圖八：以牛皮製作而成的皮影戲偶樊梨花的原始樣貌（未上色）

圖九：立體木雕的葛雷克木偶戲

圖十：主講人蔡宗德教授（左二）、主持人陳希茹副教授（左三）、人文沙龍計畫主持人陳國榮教授（左一）及演奏人員合影

早已為世界文化藝術學者共同注目，臺灣卻甚少留意，是較為可惜之處。

蔡教授以印尼中爪哇宮廷作為研究對象，同時也思考著如何去建構一個屬於臺灣的多元文化體系。現正值我國政府強調「新南向政策」，如何借鏡中爪哇宮廷的經驗、結合臺灣各國移工與新住民的資源、體現臺灣不同世代的文化積累，實為我國文化發展的當務之急，也是政府相關部門及民眾理當思考的問題。同時，印尼人以傳統文化為榮，進而發展出文化外交，對比於臺灣現今的外交處境，或許文化外交也可以提供一種思考面向。