

國立臺東高級中學

蔡蕙年／國立臺東高級中學國文教師

謝翠玲／國立臺東高級中學音樂科教師

壹、前言

假如有機會，搭乘飛機到臺東，在將抵達豐年機場前，飛機便開始盤旋找尋最佳降落的方向與角度；此刻，經由小小的窗口望向廣袤無垠的太平洋，蜿蜒的海岸線就像天上遺落的珍珠，一顆顆鑲嵌在狹長大地上，是如此美麗動人。假如有機會，走在臺東的市區或鄉間，常可見一群群幽黑膚色、深邃外觀的鄉親及路人，比例高到超乎我們尋常經驗，總讓人誤以為這是另外一個國度；爽朗的笑容夾雜著不同的重音的說話方式，卻是一個個熱情友善的臉孔。

九年前來到臺東高中任教，這是我對臺東的初體驗。一個全然陌生的環境，剛到時以自己所擅長的管樂專長埋首於組織訓練演奏著西方音樂的管樂團，投下的心力讓臺東高中有幸的曾獲得全國學生音樂比賽亞軍，

這與西部位處大都市的學校相較而言，在沒有多餘的資源與人力投資之下，著實為這一群後山的大男孩感到無比的榮耀。

日子在這般規律與尋常的軌道中運轉著，依舊認真、踏實卻平淡；當我正在躊躇於「變與不變」二元對立的自我思辨時，就在一個炙熱的午後，聽見遠處傳來咚咚的聲響，那充滿木質的回聲撼動了我的心弦，呼喚著原本不安的靈魂，不禁尋著那彷彿如史特拉溫斯基《春之祭》原始的鼓動聲響前去，看見兩個敲擊木鼓的魁武壯碩的東中大男生揮灑汗水旁邊正伴和著伸展著肢體、舞動著原始生命力的女舞者，這不正是畢卡索立體派時期充滿力度的畫作〈亞維農少女〉嗎？抑或是後期印象的高更筆下濃烈色彩的〈大溪地女郎〉？更神似野獸派馬諦斯簡單色塊下隱藏飽滿生命原始悸動的〈舞〉？在那一刻，鼓聲的撞擊狠狠的直入耳膜、貫穿至胸臆，素樸震撼的畫面更直挺挺地襲擊了我，整個人像是被突然喚醒一般，感動之餘心裡頓時生起了諸多困惑與疑問，不斷追問自己：九年東中執教歲月，在這充滿原住民生活足跡的環境裡，是否曾融入他們的生活環境？用心「看見」或「聽見」了什麼？是否感受到本土音樂家許常惠教授、張福星教授等前輩們關懷著臺灣原住民獨特多樣的文化傳承，深怕那如璞玉般的珍貴歌謠逐漸佚失在這一代青年人身上？做為一個原住民重點學校的音樂老師到底除了熟悉的古典音樂基底還可以給這些孩子們

什麼？這裡是名聞世界「八部合音」的起源地、是「飲酒歌」的故鄉，多少動人力量蘊於其間，多少稀世瑰寶藏於其間？然而，輕輕的一句「忘了母語該如何與祖靈溝通呢？」又再度重擊了一個單純的音樂教師的心靈。在目睹那一幕，接受一個震撼教育後，我心中的答案逐漸浮現且更趨明朗，那天下午走路的腳步略顯輕快卻感到沉穩有力。

一個反思和一個關懷深切解開並觸動了內心長久來的迷惑，讓我重新思索未來教學的方向：母語與音樂創作的連結。當此之際，103年度下學期我接手「中等學校跨領域美感實驗課程」，開始著手透過田野調查瞭解故鄉特有的風土人情為創作，並轉故鄉文藝創作為詩詞風貌，以音樂創作為主軸將本校原住民文化之特色以藝術性的詩詞與音樂呈現。期盼和學生共學，從各族母語歌謠中認識各族的文化脈絡，並從其中發展出更具現代性的音樂表演方式，呈現屬於這塊以臺灣原住民文化拼圖。

沒有文字的族群靠著口述或歌謠來紀錄屬於他們的歷史或傳說，一聲吟唱是祖靈的信息，一個跳躍舞蹈是祖先們狩獵圍捕的記憶，時間在漫漫長河裡流逝，但祖先的腳步聲卻如此靠近與子孫們互通著聲息。歌謠就是音樂與語言的結合，通過藝術的角度就是最自然的跨領域美學的具體呈現；然而對著原住民孩子們則是傳承的天職，是追尋生命歷程與祖靈溝通對話的叨叨絮絮。

動人的力量來自對生命的不屈不饒的追尋，美麗的傳說來自祖先生活的土地與歷史深刻記憶及脈動；這不是召喚祖靈而是與族人共鳴，這不是對往昔的紀錄而是對溯源的創造，音樂讓我們回到過去找尋對生命本質的感動，讓這股力量鼓舞著我們面對困境並展望未來，且至始至終都保有愛、希望與勇氣。深度的參與便有深刻的感觸，我理解到通過「中等學校跨領域美感實驗課程」的實施不是我們施予了什麼？對孩子們而言，是一趟生命之旅，一個與自己、土地、祖靈及歷史的對話經驗，是通過過去、結合現在、航向未來的希望種子。

我謙卑感謝「中等學校跨領域美感實驗課程」，從中的收穫與心得，如實紀錄以下當成「他山之石」，深深盼望這個嘗試只是個開端，而希望之旅於焉展開。

貳、課程設計理念

語言是我們仰望天空的星圖，文化是我們追索祖先的線索；本課程設計理念在於讓學生通過親自動手，深度挖掘自身故鄉以及相聯繫的土地及文化，運用文字、音樂與舞蹈綜合呈現，以藝術形式的語言表達真摯的情感、思想與理念，藉以探索內在心靈與生命意義。

本次的跨領域藝術類課程架構呈現如圖 1。

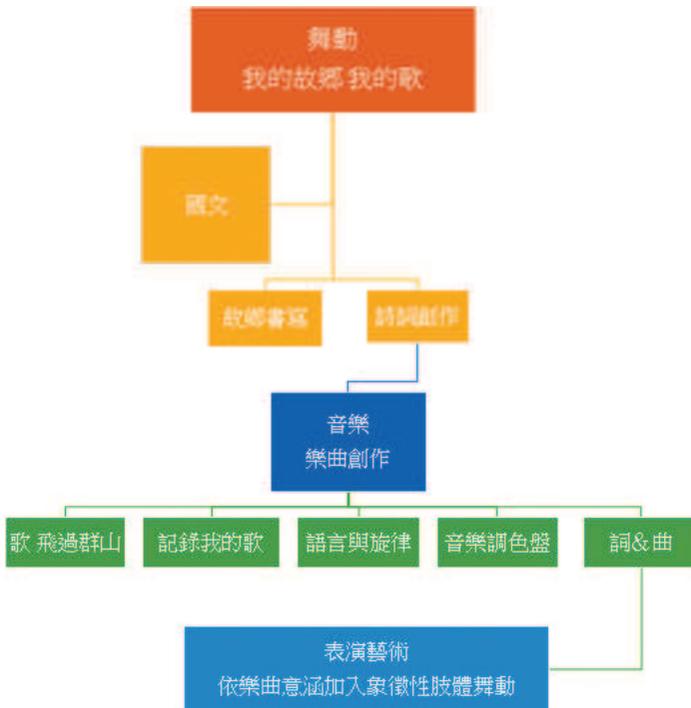

圖 1 課程架構

參、課程實施歷程

透過田野調查瞭解故鄉特有風土人情化為創作，以達發揚情意之目標。轉故鄉文藝創作為詩詞風貌，以期進一步透過譜曲，化為歌謠，傳唱各地。以故鄉書寫為藍本，配合由之而生之歌謠，融入肢體舞動方式呈現，

讓學生通過美感的視域將故鄉的點滴相互結合，互文互釋（圖 2）。

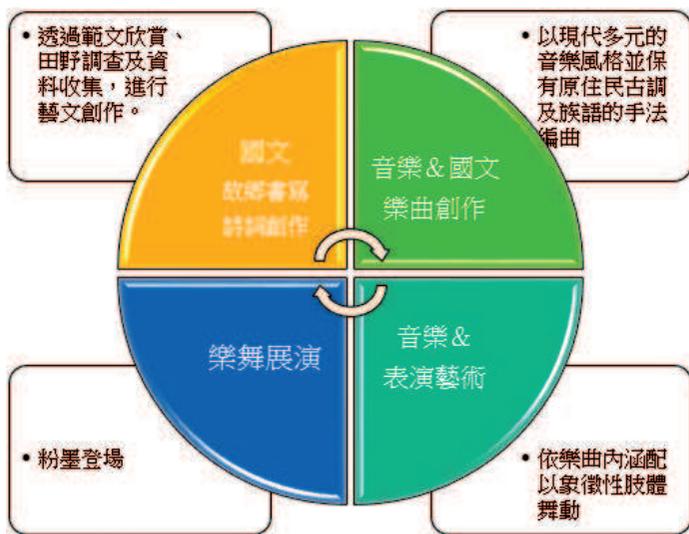

圖 2 課程實施方式

一、學習目標

期望學生能透過田野調查或蒐集資料瞭解故鄉特有風土民情，並將故鄉文藝創作轉為詩詞風貌，運用音樂概念與音樂知能依詩詞意涵進行樂曲創作。以故鄉書寫為藍本，配合由之而生之歌謠，透過肢體舞動方式呈現。最後則是期望具有歌曲詮釋與表達能力，展演活動時，能有良好的臺風，盡情演唱、演奏及展現肢體律動。

二、增能工作坊

（一）小說與歌謠創作

老師能學習小說寫作技巧與進程，教導學生如何收集有用資料，剪裁取捨並創作。透過工作坊的實施，一來使學生對不同文類的作家有所認識，增進智識；二來透過書寫與思考，進行創作；三來認識自己所處的土地，進而培養人文情懷，親近土地，認識族群，定位自我。

（二）原住民歌謠音樂內涵和表現

能深入瞭解原住民生活提供教師在進行故鄉書寫及樂曲創作時，擁有更厚實的原住民文化根基來引導學生書寫並創作。

（三）電腦音樂教學的應用

跨領域美感實驗實驗循環課程二執行過程中，發現大部分學生對於將創作歌曲完整轉化成音樂符號有相當大的困難，因此教學群希望透過電腦數位化的應用協助下一循環課程學生以數位化方式編曲或記譜。於是，邀請在流行音樂創作領域非常有經驗的國立臺東大學音樂系廖克紹講師，為我們介紹音樂編曲軟硬體及傳授音樂創作教學的經驗。希望在未來的音樂創作課程中可以以數位方式呈現。

肆、學習成果

一、樂曲創作：作品一

布農族 曾經

詞／曲 瑪迪林·貴／陳宥亘

古調：

singlit aken tja nu sun

nungita uri mangezes anga sun i tja nua en

回想著 心動的瞬間

你的聲音 繚繞在我的心房

你的眼神 環抱在我的肩膀

一點一滴 看著你走遠

思念著

熟悉的臉孔

苦痛侵蝕著曾有的美好

你最後一道身影 就這樣默默離去

一點一滴 看著你走遠

期待你再次回到我身邊

陪我走過潮起潮落

等待你再次牽起我的手

伴著我走過天涯海角

找回那失去的美好
singlit aken tja nu sun
nungita uri mangezes anga sun i tja nua en

二、樂曲創作：作品二

布農族 布農之女阿朵兒 詞／溫致維 · 羅玉堂 · 馬漢慰
曲／馬漢慰

皎潔的月光 如往常照在你臉上
只是我們不在同一個地方
記憶裡你那撥弄弓琴的模樣
在月光下 仰望天空 開始回想起分離時的感傷

月光 指引著我的方向
讓我回到你身旁
月光 別讓我害怕
讓我找尋失去的力量
別再讓我到處流浪

皎潔的月光照在你臉上
可惜不再是我陪在身旁
想念起你那撥著弓琴的側臉

只會讓我徒加悲傷
月光 指引著我的方向
讓我回到你身旁
月光 別讓我害怕
讓我找尋失去的力量
別再讓我到處流浪

月光 指引著我的方向
讓我回到你身旁
月光 別讓我害怕
讓我找尋失去的力量
讓我變成夜鶯再次飛翔

三、樂曲創作：作品三

排灣族 餘溫

詞／曲 王曜慷

終於 還是讓自己走進了回憶
沒有什麼東西 值得我們再操心
孤寂 我以為我不用再逃避
但是我看著你 感覺不到心
你說的我都懂 其實也沒什麼
微笑的眼眸 說明了那已不是我
我已經碎了 你也不要 抱著我哭了

我怕我無法負荷 給得再多 沒用的

我已經廢了 我也不要 殘酷的假設
我已經沒有資格 說要保住我們之間的緣份
oh ~

淚已乾 心已傷 我們之間再也沒有餘溫
早已支離破碎的希望 怎麼釋放

四、樂曲創作：作品四

卑南族 Pinuyumayan

曲／莊詠崙
詞／陳紘毅 · 陳韋翔 · 莊詠崙

古調：

Yadri mula u ~

長老們的叮嚀 教父他的提醒
要成為男人 一定要銘記
絕對的服從 刻苦的特訓
讓我們繼承捍衛部落的使命

退下華麗披肩 退下單調藍裙
部落的精神 銘記在心理
長與幼的相繫 管理著秩序
終於並肩來到這裡 卑南的聖地

我將戴上花環 昂首向前看
肩上負著重擔 儘管路艱難
穿上 katrin 我們是勇敢無懼的我們是令人驕
傲的 pinuyumayan

寒冷的冬天 孃孃的炊煙 小黑的口水 最後
的試煉
累 但不能怨 倦 但不能退 因為我們是
pinuyumayan

Rap

我們來自 puyuma 稱霸後山的民族
服從是唯一的路 只有如此才能保護
在這現代社會 文化就要流失
但 mumu / vuvu 的話 一直回盪（在我們心中）
年輕人阿 去傳承吧 讓大家知道什麼才是
puyuma

五、樂曲創作：作品五

阿美族 A la ba wan

詞／翁庭威 · 徐聖翔
曲／羅亞東 · 江牧群

前方迷濛的山影

傳來平安喜樂歌聲
記憶裡 我曾與你們歌唱
我在沉默的大海
無聲凝望著故鄉
那土地 我魂縈夢牽的地方

A la ba wan 我的故鄉
我想念你 我期盼你
遠嫁他方的兒女 你們是否曾憶起

A la ba wan A la ba wan ci ma ka ko I co wa
ko
你們是否會想起
我的孤寂身影

伍、教學省思與推廣建議

音樂創作課程階段性的驗收很重要，可掌握學生進度並適時給予建議，不致造成學生遇困難而停滯不前。臺東高中學生普遍欠缺寫五線譜或簡譜的能力，短短幾堂課時間難以將所有正確的記譜法應用在其創作樂曲上，因此數位化的編曲教學、e化教室將會是創作課程未來發展的方向。

在籌畫合作模式及安排課程部分，雖然過程有些艱

辛，但眼見在國文課堂上無法展現學習樂趣的孩子（此次參與樂曲創作課程的學生中，有 2/3 皆為國文任教班的學生），在加入了自己喜歡的音樂創作後，課堂上不再死氣沉沉、毫無生意，反而能在搜集資料，反覆討論中，興發主動參與創作詞曲的樂趣，這是參與跨領域課程計劃的大收穫。然而，自己非屬流行音樂的研究者，因此在樂曲的屬性上，較難提供學生創作方向的修正，僅能就語詞的凝鍊、敘事的邏輯、字詞與聲韻的契合度……等面向，給予意見。其次，如何讓孩子的創作有被看見的機會，進而建立自信與成就感，這也是在傳統教學現場的教師將面臨的難題。幸而有跨領域工作坊的增能，讓我們有機會接觸流行樂章，並知曉可供學生發表創作的園地，讓這些在傳統教學模式中，較難找到學習之樂的孩子，在可發表創作，展現學習成就感之餘，更有了重新學習的契機，這是參與此類協同教學模式的你我最樂於見到的景象，我想，這大概也是跨領域課程的設計初衷吧！

表演藝術課程在此跨域主題中放在最後階段，課程時間只有六堂課，對於沒有肢體訓練的同學而言，要編排能夠和樂曲拍點融合在一起的肢體呈現是有困難度的，若能在課程進行時安排表演藝術肢體訓練課程，或許等同學作品完成時，較能在短時間將肢體部分編入樂曲當中。

樂曲創作課程學校若有足夠經費，未來希望能設置

E化教室，以數位化方式進行。《舞動我的故鄉我的歌》學生作品製作成音樂 CD，將青春作品留作紀念外亦可提供學弟妹們未來創作上的參考。此學期高一部分〈故鄉書寫〉優良作品，將於 104 學年度《樂曲創作》選修課中延續此課程循環，將會有更多具有臺東特色的音樂色彩產出。樂曲創作主題可配合臺東高中學校活動來設計，例如：耶誕節、新年、校慶、畢業典禮等。

參考資料

- 余錦虎、歐陽玉（2002）。神話・祭儀・布農人。臺中市：晨星。
- 杜石鑾（2003）。與月亮的約定。臺北市：新自然主義。
- 杜石鑾、陳千武（1991）。臺灣原住民的母語傳說。臺北市：台原。
- 亞榮隆・撒可弩故事採集、見維巴里繪圖（2004）。巴里的紅眼睛。臺北市：新自然主義。
- 林太、李文甦、林聖賢（1998）。走過時空的月亮。臺中市：晨星。
- 林道生（2002）。原住民神話・故事全集。臺北市：漢藝色研。
- 馬耀・基朗故事採集、林順道繪圖（2002）。巨人阿里嘎該。臺北市：新自然主義。
- 莫那能（1989）。美麗的稻穗。臺北市：知己。

- 達西烏拉彎・畢馬（2002）。臺灣的原住民——卑南族。臺北市：台原。
- 達西烏拉彎・畢馬、達給斯海方岸（2003）。布農族神話與傳說。臺中市：晨星。
- 蔡森泰、蕭月昌、余蘇英、王志文等（1998）。土地之歌。臺北市：常民。

作者簡介

姓名：蔡蕙年

現職：國立臺東高中國文教師

學歷：國立臺東大學兒童文學研究所碩士

專長：美工

經歷：導師、活動組長、衛生組長、註冊組長、教學組長、實研組長……等行政職務後，又回歸導師之列。

姓名：謝翠玲

現職：國立臺東高中音樂教師兼特教組長

學歷：東吳大學音樂研究所演奏組

專長：管樂合奏指揮、單簧管演奏、音樂教學

經歷：國立臺東高中音樂老師兼特教組長、宜蘭現立冬山國中音樂教師兼訓育組長。