

尋找族群的記憶—以太巴壟社區為例的社區取 向藝術教育

國立彰化師範大學 郭禎祥 課程設計 戴旭華/鄭鴻如/林陽杰/張佑任

導言

在二十世紀末，隨著舊世界體系和全球權力結構的瓦解，民族或族群問題變成一個新課題。原住民從幾千年前到現在歷盡滄桑的歲月與際遇，乃是台灣命運共同體的歷史記憶中不可分割的部份，基於這種更完整的歷史觀察及文化體認，原住民的問題就不單單只是原住民的事，而是生長在這塊土地上的台灣人所應該省思與正視的問題。

在邁向二十一世紀的新紀元，多元文化與文化認同已成爲全球化的教育新趨勢，以人文主義思想爲核心的藝術教育更是緊密的連結到了解全球文化與文明傳承的關鍵，藝術教育是透視現今、過去的世界與豐富的人文資源，在臺灣趨於多元的後現代化社會現象中，藝術教育成爲聯繫文化差異最有利的工具，透過藝術的教育是要激發多元文化的觀念及深度思考的人文素養。

在多元文化觀的前提下，學習“尊重”與“分享”不同的文化，讓人類文化在普遍化的主流趨勢中，能擁有多面向的關懷與包容。原住民在時代的大熔爐中經歷了強勢文化的不斷進趨侵墾，在面對文化的同化、社會組織瓦解的巨大變動下，原住民族群所擁有的傳統文化系統其實已經到了衰減或順勢轉化的關鍵時刻，被剝除了族群文化內涵的教育體制、迅速流失的語言及人口、徹底崩解的社會及文化傳統、巨大深廣之內在與外在的衝擊，「變遷」的概念已無法描述整個原住民族群生死一線的處境。

在社會急速變遷以及經濟力量的強大影響，使得原住民人口劇烈移動，海上、礦坑與都市鷹架形成了新的「部落」，山地社會因而逐漸「空洞化」，經濟與錢幣邏輯超越了「部落」的力量，人口大量外流，部落成了老人與小孩爲主的異質社會。隔代教養、中輟問題、「認同」的危機、失去部落體制、失去文化傳統、喪失語言符號…族群認同的線索斷裂了，許多原住民同胞因而身陷「是我」、「非我」的「身份」危機中。

本課程以人文思考的角度出發，提出多元文化的觀點與族群認同的歷史新思維，從一全新的角度以藝術與人文的觀點重新思考並解決台灣在歷史意識、空間思維、族群關係以及文化建構等問題之新的可能性，讓台灣的原住民不再是歷史時空的被淹沒者也不再是歷史生存法則下的犧牲者，而能以其獨特豐富的人文色彩注入台灣當代的生活與文化中。

壹、教學示例內容

一、討論重點(Essential questions)

(一)我是誰？

(二)我們族群居住的環境是什麼？

(三)我們的祖先留下什麼？

(四)我們未來理想的居住環境是什麼？

二、關鍵概念(Key concept)

(一)自我認同的了解與探索，逐漸產生文化的自覺。

(二)什麼環境形成了我們的族群，塑造了我們的社區？

(三)我們有什麼傳統的文化？

(四)我們的社區跟別人有什麼不同？

三、學習目標

(一)學習族群的藝術與人文特質，培養學生對文化自覺與認同。(藝術史範疇)

(二)了解社區文化的特質，以多元文化觀的角度尊重不同族群的文化。(美學藝術批評範疇)

(三)探索自我文化並藉由傳統文化發展未來理想的社區文化。(創作領域)

四、教學內容

(一)教學對象：適用於國中各階段。

(二)時間分配

- 1.課程進行時間可依當地資源、背景及對象之不同而做彈性調整。
- 2.本課程計畫時間配置

主要內容	節數	摘要
課程初步引導	1	
分組收集資料	3	教師需協助並與學生討論收集的資料。
各組資源分享與主題呈現	2	讓學生以組為單位輪流上台發表。
研究與執行	2~3	創作或評論學習成果與同學互動

(三)教學引導

- 1.基本問題
 - (1)我是誰？
 - (2)我們族群居住的環境是什麼？
 - (3)我們的祖先留下什麼？
 - (4)我們未來理想的居住環境是什麼？

2.初步引導部份

(1)太巴塢的文化：太巴塢位於花蓮縣光復鄉，是阿美族最大的聚落，阿美族人口佔了百分之九十二，“太巴塢”(TABALONG)為白螃蟹之意，過去因緊鄰的馬太鞍溪多白螃蟹而得名。太巴塢自稱「太陽伊娜的子民」，傳說中「人」的形體是由太陽天神「Cidal」所賜予，所以太巴塢居民就自稱為太陽的子民，他們崇拜母親，因為母親就像太陽一般發出光與熱，溫暖照亮了每一個孩子的心。

- A.木雕：『太巴塢』的文化特色在傳統木雕上表露無遺，而且種類繁多，其最主要表現在祖祠的橫樑、壁柱上，在器物上也常飾以雕刻，常見的雕刻圖騰有太陽、螃蟹、勇士、日月山川等，並以這些圖騰的變化圖樣作為邊飾，太巴塢阿美族木雕歷史相當久遠，在其祖先開拓太巴塢時，對木雕即表現了獨特的偏好，在祖祠的樑柱上，常刻有種種的圖案，這些圖案包括了圖騰（太陽、白螃蟹）、神話、舞蹈、日常生活人物等五大類記述著一些祖先的神話故事及對日月山川自然的崇敬，對偶像、勇士、美女、戀人亦藉木雕方式來表露。木雕是太巴塢精神文化的具體表現，它代表了部落歷史的傳承，也代替了文字的記錄，透過木雕形式的表現，讓太巴塢人留下了具體而獨特的文化象徵。
- B.編籃：編器是傳統太巴塢最重要的日常容器，其用途之廣，為其他容器所不及，舉凡用物的搬運、提帶、儲存及盛置，均以編器為主要容器，編織的材料有竹、籐、月桃等，而以竹類為最重要，編織的技法有交織編法及螺旋編法兩大類，交織編法的主要用材為竹皮，其技法包括方格編、斜紋編、透孔六角編、(三)角編、絞織編、繞織編等，螺旋編法則都以籐皮製作，其技法有簡單合縫螺旋編及相交螺旋編兩種。月桃多用以編制草席及方盒。

太巴塢的編器不僅兼具了實用與美觀的功能，更藉由優良的傳統技藝表達了民族獨特的文化以及民族生活藝術的呈現。

- C.陶藝：陶藝對太巴塢阿美族來說是一項民族手藝，結合了圖騰的表現與實用性，阿美族的傳統陶藝是自然、樸實、純真的民族性表現，陶罐是太巴塢的陶藝特色，陶器表面如細沙般的質感，令人撫之如觸大自然之土石，雖粗糙卻有一股掩不住的自然。阿美族傳統的陶器製作有兩項特點：a.完全以手工拍打成形，沒有拉坯的技法。b.燒製陶器是婦女的傳統工作。阿美族人製作的陶器大都與生活息息相關，著重於實用，並不講究雕塑、彩繪等技術層面，所以阿美族的傳統陶藝充滿了原始粗獷與豪放的原始風味，表現阿美族傳統文物的神髓精華，阿美族人信仰天、神，所以陶器文物中有不少屬於祭祀用品。阿美族人在製作陶器的過程中，慎重其事，中規中矩。開工、收工後的祭典，都要虔誠祭祀，以免無端惹麻煩，再製陶的過程中，不可喧嘩，以示對天、神的敬重。
- D.織繡：阿美族傳統上是男獵女織，因此織繡的技術與作品精緻而秀麗，織繡可分為夾織、貼飾、珠工和刺繡四項，夾織是織布時以苧麻為底，將毛線捻成色線，在織布時放入織成的放樣。貼飾是將對比鮮明的布塊，剪成紋樣縫於衣服上作為花紋。珠工是以玻璃珠或貝珠穿綴成串後縫飾於衣服上。刺繡在阿美族的傳統服飾以及肩帶上都有特殊而傑出的表現，其不管在顏色或織法上都展現了線條與顏色交融的藝術之美，更是太巴塢阿美珍貴的文化資產，肩袋對太巴塢阿美來說具有深遠的歷史與文化意義。

(2)阿美族的肩袋與文化意義：

A.肩袋形式與意涵：

- 太陽型：在肩袋的帶子上和主袋的外側均結上或以麻繩縫上貝殼或圓形鏡，或穿孔圓帶等，象徵太陽和母親。
- 水型：在肩袋的主帶及帶子的表面無其他配飾只有白、紅、藍、黑、黃等，代表手心相連，團結一致。
- 星型：肩袋上的配件多變化，有星星、月亮等，據說年輕男女失意時較喜配帶此類肩袋，稱之為孤獨的流星。

B.肩袋的文化意義

- 宣揚母系社會：母系社會的倫理首重在於尊重女性，強調和諧柔和、肩袋上的配件，圖案都以大自然的太陽、星星、月亮等為主。
- 延續民族藝術：從阿美族的神話故事中得悉，當祖先遭受空前浩劫，倖存的兩兄妹離開父母時，身上唯一配袋的就是肩袋，這僅有的藝術品帶有文化薪傳的意義。
- 護身、求平安、繁衍民族生命：阿美族的習俗上，檳榔是祭祀品，在肩袋中放置檳榔是進行任何重大事件的開始，向神明祈求平安，二次大戰期間，遠征戰場的子弟均佩掛肩袋作為護身符，祈求平安歸來。

C.佩帶的禮俗

- a. 平時：肩袋由右肩斜掛至左腰，袋子在身體左邊，表示身心愉快、祝福及喜悅。
 - b. 哀傷：肩袋由左肩斜掛至右腰，袋子在身體右邊，表示像哀家致意，或表示內心同感哀傷之意。
 - c. 向異性求愛：暗示女朋友與他深交，欲得青睞時，會將肩袋由右肩直掛至右腰，袋子在身體的右方，並用手按住袋子。
 - d. 拒愛：男士若心有所屬時，將肩袋的帶子打結，使其變短，然後由左肩直掛至左腰，袋子靠近左腋下表示拒愛。
- (3) 太巴壠的音樂及舞蹈：歌聲是上帝送給太巴壠最嘹亮的禮物，舞蹈則展現了他們源自於生命的律動。豐年祭是太巴壠人一年當中最重要的一個社群活動，在每年八月舉行，歌舞是整個祭典的重心，在豐年祭中，我們可以看到族人是如何藉著歌舞來凝聚人心，又是如何在整齊一致而又重複的舞步當中，表現出族群團體的團結與默契，更在應答式的唱法中，強化了人際關係的結構秩序，歌舞似乎成了阿美族豐年祭代表性的一個符號，在這一套行為模式當中，他們藉著音樂及舞蹈的象徵性手法，傳達了部落整體的團結、和諧、生存與發展，更以音樂及舞蹈獨特的藝術語彙，傳達出人與人、部落與部落之間情感的交融與生命的獨特意涵。
- (4) 太巴壠的時代問題：隨著時代的變遷，現代化生活的洗禮及外來文化的衝擊，今日的太巴壠也遭遇了原有文化體系失調與解體，人口大量外流造成了嚴重的隔代教養問題、老人與小孩溝通言語的障礙、文化與自我認同的迷思、傳統藝術傳承的失落、部落解體的嚴重問題。在這快速變遷的二十一世紀族群特色日益消退，然而文化意識的覺醒，似乎也為多元文化的社會觀找到了凝聚力，多元文化的衝擊促使我們對族群、社區有了新的定位，擁有共同文化與生活型態的社區容易產生社區意識的凝聚力與對生活的關懷。由部落到社區以藝術的型態讓太巴壠重新找到對自我及文化的認同與肯定。我們期望以多元文化觀的角度讓教育與生活文化更緊密的結合，也讓我們的下一代能在這樣的教育觀念下找到對文化、社會、國家以及自我的認同而建立健全、積極、包容、宏偉的人生觀。

(四) 問題引導部份

1. 問題引導(一)：你會不會告訴別人你是原住民，以及介紹太巴壠的文化？
(引導學生思考自我認同及文化認同的重要性)
2. 問題引導(二)：你認不認識台灣原住民的文化以及對你太巴壠文化的了解程度？
(引導學生思考部落及族群的文化，建立高度的文化認同)

(五) 進階引導部份

1. 建立世界觀的原住民概念：從部落意識、族群認同到泛原住民意識——從原住民的角度來說應該先有原住民命運共同體的認同，才有部落的認同，族群的認同再來才有地域性命運共同體的認同，以至到泛原住民意識。建

立一個世界觀的族群認同概念，每個族群都以自己不同的文化特色，建構屬於自己族群的文化內在生機與歷史脈絡，並讓傳統的文化、藝術融入自己的具體生活中，成就一個具有民族色彩和體性的文化認同。重建部落的生機與找尋部落的生命力是原住民部落對文化的覺醒，同時也是對部落文化的認同，隨著台灣社會「社區意識」的蓬勃發展，我們也應隨著時代的脈絡，調整部落重建的角度，把部落當作一個社區，把自己傳統的文化特色、民族色彩跟台灣現在「民間化」、「地方化」的歷史方向扣在一起，把部落重新建立在歷史的契機中，由部落到族群以至到全球性的原住民意識。近二、三十年來聯合國，不斷拓展並深化「原住民」(Indigenous)這個概念，在全球性的反省與思考中，讓我們更加注意原住民利益的整體性與自主性以及文化的獨特與完整性，這個概念是長久以來美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國原住民努力的成果。被主流文化所吞噬、同化而使族群特色日益消褪是全球原住民的文化危機，我們希望以加拿大 DUNCAN 印地安民族努力的成果來喚醒台灣原住民對自己文化的自覺與認同。

2. 介紹加拿大 DUNCAN 圖騰市印地安民族的成功案例

(1)印地安人的歷史：美洲印地安人的祖先來自西伯利亞的一些部落，在西方文明入侵之前，印第安人在這塊與世隔絕的土地上，利用他們的勤勞和智慧創造了輝煌燦爛的古老美洲文明。哥倫布在 1492 年發現美洲新大陸時，誤以為自己到達的地方就是印度，因此稱那裡的人民為印第亞斯(Indio)，於是美洲的原住民就在英語中被稱為印第安人。印第安的語言文化習慣或體格上均有相當大的差異。印第安大致上可分為七個文化圈，而加拿大的原住民屬於西北海岸文化圈夸基烏拓族，北美洲的印第安人口接近 100 萬，加拿大的印地安族群位於有著資源極為豐饒的太平洋海濱，大海以及森林為這群印地安族群提供了豐富的資源，所以加拿大的印地安族群有著著名的長達 90 公尺的木造長屋，以及巨形獨木舟，還有許多器物以及藝術的創作。|

(2)印地安人的文化：西北海岸的加拿大印地安人，由於居住的環境靠近平原和森林，所以許多獨特的文化便隨之升起，由於有充足的木材可供利用，所以有著名的木造房屋長達 90 公尺，以即巨形獨木舟長達 20 公尺，除此之外西北海岸的印地安人更有豐富的藝術型態表現以即傳統器物的創作，而這些器物所呈現的風格和技巧，有許多仍然沿用至今，其中的一項最主要風格也是印地安傳統社會的精神象徵，並且現今成為幾乎是所有參觀博物館以即技藝保護區都會注意到的重點，那就是無所不在的，有著突出犬牙的神話怪獸，以即造型奇特的人形圖像，事實上這些圖像真是隨處可見，諸如圖騰柱、房屋、獨木舟和碗盤上均可見到，據說這些被描繪下來的生物市幽冥世界裡的祖先，他們在一些藝術家面前出現，好像自己可以被描繪下來，這些反覆出現的圖像就像某些原住民部落的圖騰一樣，逐漸與某些特別的家族血緣連結在一起，而成為階級、財富和地位的象徵，透過這樣的藝術表現，展現了西北海岸印地安人對神靈世界的崇拜與追尋，是一種透過藝術的精神文化表現。印地安人在不管是在陶器、織毯、珠寶、砂畫、木雕、舞蹈等藝術都有精緻的表現，由於印地安人對神靈世界的崇拜

與追尋，是一種透過藝術的精神文化表現，所以圖騰柱成了印地安精神與藝術的崇高象徵，通常會在圖騰柱上刻有死去的族人、神社或熊、老鷹、鯨魚、雷鳥等動物的圖樣，圖騰柱是印地安人心目中的聖物，所有重大的祭典都是繞著它進行，他們會把它立在家門口，用來驅邪以及保護家人，柱子底端通常都會雕成拱門的形狀，人們可以從柱底進出屋子。野牛舞是印地安人獨特的舞蹈藝術，同樣的它也是印地安人對於神靈世界的崇拜與追尋，在過去北美洲草原經常可以看到大批的野牛，牠們性情凶猛，體積龐大，所以每當印地安人準備出獵之前都會先跳一段野牛舞，來安撫野牛的靈魂，在古老的印地安傳統上藝術與生活產生了密切的關連，也可以說藝術就在無形的生活之中孕育而生。

3.加拿大 DUNCAN(CityOfTotems)印地安民族藝術發展的成功案例：

DUNCAN 市位於加拿大維多利亞(Victoria)與納奈摩(Nanaimo)之間，DUNCAN 市是一個加拿大原住民文化的重要象徵，這裡有一處印地安歷史保護區(NativeHeritageCenter)，可以觀賞到傳統印地安民族雕刻，織布示範並且欣賞印地安原始生活演進過程的多媒體影片，透過印地安歷史保護區(NativeHeritageCenter)我們可以深入的了解古老的印地安文化，DUNCAN 市是加拿大原住民的重要象徵，是原住民傳統文化中心的代表，境內到處充滿自然的印地安色彩，在這裡你可以對印地安文化一覽無遺，「圖騰城市」(CityOfTotems)是 DUNCAN 市的另一個非常著名的稱呼，DUNCAN 市之所以成為著名的圖騰之城是始於 1985 年，在這一年的加拿大為了慶祝「第一民族」的悠久歷史傳統，在城市中開始架設各種代表印地安原始傳統文化的圖騰柱，尤其以加拿大縱貫路兩側的 80 跟圖騰柱為代表，幾乎成了加拿大最具傳統文化的象徵，圖騰柱代表了印地安豐富的人文色彩，是印地安特有的藝術品，以鮮豔的色彩、誇張的面部表情、老鷹的翅膀、雷鳥等為其特色，然後將一張張塗滿顏料的人面層層堆疊起來形成一做高柱，是以一種現代化的手法來詮釋傳統，而這些圖騰柱作品反映了第一民族優良的傳統文化背景，更讓印地安民族優良的傳統藝術文化得以發揚光大，成為加拿大傳統文化的驕傲，DUNCAN 市的印地安文化中心更是將原住民的文化完整的呈現，在這裡你可以盡情的徜徉在古老的印地安文化和藝術的世界中，享受一次又一次的優秀的印地安文化的震撼。藉由印地安人藝術的創作與表現以即傳統文化的保存與發揚，我們可以深刻的體會到傳統文化與藝術的珍貴，以即維護傳統藝術的重要性，透過藝術可以讓人們打破種族、語言、地域與文化的隔閡，藉著文化的互動而得以增進彼此的了解，在不同背景之下所孕育的不同原住民藝術，都是人類文化中最寶貴的資產，了解原住民的文化、藝術的演變與發展，進而由不同種族相互的認知、欣賞、讓原住民文化藝術有更寬廣的發展空間。

4.社會衝擊與文化危機－建立共同挽救文化認同的族群意識：台灣是一個充滿後現代現象的多元文化社會，我們的「本土文化」交織著不同族群的歷史命運、生活經驗－是「外來」族群遷移到本島落地生根的結果，台灣包含了原住民、本省人、客家族群以及外省人（新住民）等四大族群，近年來隨著族群衝突與政治、經濟、文化結構的轉變，各族群意識高漲，企圖

建構屬於自己的族群文化、爭取自己族群的利益，在大社會的滲入與壓迫的適應，族群認同與文化的潰散可能是一個永無休止的惡夢，似乎永遠只能在分配賸餘中撿拾瑣碎，翻離不了社會文化消亡的命運。在抵不住錢幣文化的力量下，這群先天經濟上的弱勢族群－原住民人口大量湧入都市中（原住民青年大舉移入大小城市，形成原住民部落只剩下老人、小孩與狗的荒涼圖像），我們更看到一幕「崩解的原住民經濟」－男人大抵從事低層次的、非技術性勞力密集的工作，女人則進入加工區或流入黑暗的色情世界，再缺乏技術與知識的條件限制之下，很難向上層社會流動，只能游離於次級勞動市場。傳統文化的流失、部落組織的瓦解、語言符號的消失、「認同」的危機…讓原住民社會只剩平面的存在。原住民幾千年來歷史記憶與族群價值的傳承，是以部落社會的各種儀式活動、風俗制度等集體傳遞的，而這些傳統一旦瓦解，其文化必然產生危機，歷史也會因而斷滅，以台灣原住民在人口、土地、經濟、權力等各方面極端弱勢的情況，這百年來其民族生命的蛻變、適應、求生實是以「部落瓦解」的悲痛代價來換取的。原住民文化意識的覺醒，使得我們能夠重新思考並審視原住民珍貴的傳統資產也為原住民社會建立了共同挽救文化危機的族群意識，部落重建建構以地方為主軸的文化性活動和創造恢復傳統的祭典文化、活化山地村落的內在生機、建立以文化、藝術傳承的歷史脈絡，形成一個以部落為主體的社區，並教導我們的下一代如何雕刻、刺繡、製陶…以傳統技術傳承的「社區意識」，讓現代化的社區保有部落的文化，並建立深度自我認同、族群認同的社區意識，也讓原住民獨有而豐富的人文色彩注入台灣當代的生活與文化。

(六)教學活動

- 1.資料收集部份以三人為一組。資料收集的方式分成具像（照片、器物、服飾、手工藝品…）和抽象（音樂、聲音、故事或口述歷史）兩類。每組每類各收集兩種。
- 2..歌謠創作及精神標語的課程活動以全班為單位(團體活動的意義在延續傳統集體參與的文化意識同時也是部落團結的象徵)。
- 3..每週由每組組員輪流上台展示及說明所收集到的資料。

(七)學習評量

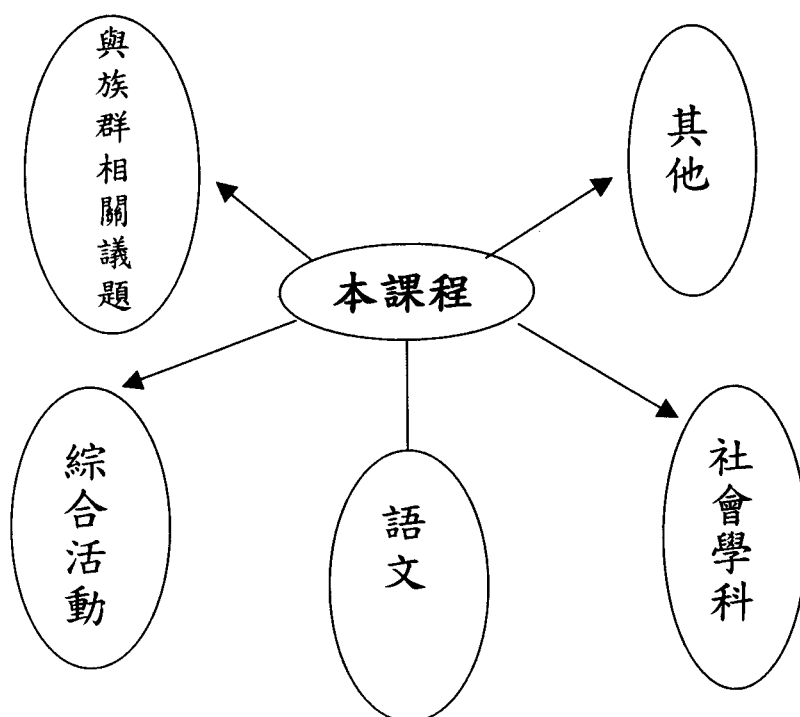
單元名稱	評比
資料收集（收集社區相關人文藝術資訊：器物、服飾、編織、雕刻、實物或照片）	20%
作品內容（包含形式與內容）	35%
創作說明（文字陳述作品及創作說明能力）	15%
創意（作品表現出的創造力）	15%
其他（學習態度、團隊合作……等）	15%

(八)藝術語彙

木雕藝術、精神標語、自我認同、社區意識、原住民文化、圖騰、多元文化

(九)課程發展性及後續延伸相關活動課程（課程發展）

- 1.自我介紹部份：國文的演講技巧
- 2.收集社區相關人文藝術資訊：攝影拍照的技巧、上網搜尋的技巧、圖書館的利用。
- 3.社區老故事的收集及陳述：文獻資料的收集，田野調查法的介紹及應用。
- 4.為自己社區編一首歌謠，一句精神標語
- 5.音樂課程本土歌謠介紹、地方名歌、舞蹈課程的肢體配合動作。
- 6.寫下、畫下或演出自己對先民的觀感，對祖先的緬懷/寫下、畫下或演出自己對自己社區未來的願景：綜合媒材的應用，表演藝術的介紹

參考文獻

國立花蓮師範學院美勞教育學系，原住民教育中心

花蓮縣文化局：www.hccc.gov.tw/

太巴壠國小：www.tplps.hlc.edu.tw/

花蓮采風網：www.hualien.net/

美南新聞網：www.sodaily.com/

http://WWW.Regional/Countries/Canada/Society_and_Culture/

http://WWW.Society_and_Culture/Cultures_and_Groups/Cultures/Indian/

教育部網站：www.moe.gov.tw/九年(一)貫課程與教育。

花蓮師範學院網站：www.nhltc.edu.tw/

花蓮采風網：www.hualien.net/

林曼麗（2000）。台灣視覺藝術教育研究。台北：雄獅。

郭禎祥（1999）。二十一世紀藝術教育的展望。美育，106，1-9。

郭禎祥（1999）。描繪新世紀藝術教育藍圖。美育，110，1-9。

郭禎祥（1994）。多元文化觀與藝術教育。師大學報，39，545-582。