

97年人文教育革新中綱計畫
子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

補助類型-海外專題研究

南島民族的藝術與文化展演：
巴里島專題研習
期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立台東大學南島文化研究所

計畫主持人：許功明教授

執行日期：97年6月14日至6月20日

中華民國97年7月31日

目 次

- 一、計畫名稱
- 二、計畫目標
- 三、執行情形
- 四、經費運用情形
- 五、執行成果分析與檢討
- 六、結論與建議
- 七、附錄

一、 計畫名稱

南島民族的藝術與文化展演：巴里島專題研習

二、 計畫目標

1. 本計畫的目標是結合南島文化研究所（以下簡稱本所）教學與研究資源，發展南島民族的藝術與文化展演的重點方向，並配合本所藝術人類學、儀式與展演、南島舞樂文化等相關課程，而帶領研究生進行海外專題研習活動。

2. 本計畫的研習地點—印尼巴里島，不僅以其獨特的表演藝術聞名世界，也在推展文化觀光上附有國際盛名。第三十屆巴里藝術節（Bali Arts Festival）於2008年6月14日至7月12日在登巴薩 Werdhi Budaya 藝術中心舉行，本研習將以2008年巴里藝術節為主題，探究在觀光節慶的場域中，巴里島人如何主動形塑文化情境，傳達文化意象給觀光客，透過有形的燈光聲效、歌舞再現巴里傳統文化。

3. 本計畫的合作單位—巴里島 Udayana 大學，和本校有正式的交流合作協定，此次研習也已獲得該校人文學院正式信函的全力支持。這次研習活動不僅能提昇本所師生對巴里島藝術與文化展演的素養，還可加強台東大學和 Udayana 大學的實質交流，發展更多元的合作關係。

三、 執行情形

1. 研習時間：2008年6月14日至20日（七天六夜）

2. 研習地點：印尼巴里島登巴薩市（Denpasar）與烏布鎮（Ubud）

3. 參與成員：

姓名	職稱	興趣與專長
譚昌國	南島所助理教授	物質文化、宗教人類學、南島民族比較研究、排灣族
吳佳芬	南島所研三學生	文化展演與節慶、文化觀光、博物館展示、台東南島文化節
黃芳琪	南島所研二學生	南島民族的植物編織、藝術人類學、魯凱族的月桃編織
李亞茹	南島所研一學生	民族音樂學、東南亞 gamelan 音樂

巴厘島地圖

4. 研習行程

日期	活動內容	備註
2008/06/14 (星期六)	06:30 高雄小港機場 (CI 192)，飛往桃園中正國際機場。 09:15 台北往巴厘島班機起飛 (華航 CI 687)。 14:20 抵達巴厘島 Ngurah Rai 國際機場。 17:00 抵達居住旅館。 18:30-21:00 到登巴薩市藝術中心參觀第三十屆巴厘藝術節開幕表演 (Colossal Exhibition Dance)。	研習期間均居住於烏布鎮民宿 Matahari Cottage Bed and Breakfast
2008/06/15 (星期日)	10:00-12:00 到登巴薩市藝術中心參觀藝術節活動—花藝與椰子葉裝飾展覽與比賽 (Flowers and Coconut Leaves Arrangement Festival)。	

	18:00-21:00 巴薩市藝術中心參觀藝術節活動－Karangasem 省村民表演的 Kecak 舞	
2008/06/16 (星期一)	10:00-14:00 參觀烏布 ARMA 美術博物館 18:00-21:00 在烏布皇宮欣賞巴里島表演藝術 Legon。	
2008/06/17 (星期二)	10:30-11:30 與 Udayana 大學文學院院長 I Wayan Ardika 教授會面請教如何欣賞與了解巴里藝術節，以及研究巴里舞蹈與藝術的重要著作。 15:00-17:00 烏布 ARMA 美術博物館研習祭品製作、舞蹈與蠟染 (Batik)。 19:00-21:00 烏布欣賞巴里島表演藝術－皮影戲 (Wayan Kulit)。	本次研習因和 Udayana 大學溝通上的問題，無法以該校為主要研習地點，但仍進行禮貌性的拜會。
2008/06/18 (星期三)	07:00-12:00 到 Batur 火山附近的一個畫家工作坊欣賞其繪畫過程及繪畫作品。 16:00-20:00 到烏布附近的一對夫妻家參加 Purnama (滿月) 家族祭拜典禮。	該畫家及該對夫妻都因在 Matahari Cottage 民宿工作而認識研習者
2008/06/19 (星期四)	09:00-12:00 烏布魯基桑 (Lukisan) 美術館藝術文化工作坊研習編籃製作與甘美朗音樂。 14:00-17:00 參觀烏布印度尼西亞紡織品藝術中心。 19:00-21:00 在烏布欣賞巴里島表演藝術 Barong。	
2008/06/20 (星期五)	09:00-13:00 成員整理研習筆記與資料。在烏布購買工藝品與紀念品。 15:30 巴里島 Ngurah Rai 國際機場回台灣班機起飛 (華航 CI 688) 20:40 抵達台灣桃園中正國際機場。 22:40 抵達高雄小港機場，成員各自返家。	

五、 執行成果分析與檢討

(一) 研究發現與討論

1. 觀光節慶中的文化意象 — 以 2008 巴里藝術節 (Bali Arts Festival 2008) 為例

(1) 緣起

第一屆巴里島藝術節於 1978 年舉行，每年舉辦乙次，歷時一個月，舉辦地點位於巴里省的省會—登巴薩 (Denpasar)，巴里藝術節舉行被視為巴里島的年度大事，除巴里島內村莊的藝術團體為表演主軸外，也會邀請印尼國內甚至是國外的表演團體來共襄盛舉。

巴里藝術節舉辦緣起於當時的巴里島省長 *Ida Bagus Mantra* (1978-1988)，有感於 1965 年巴里島觀光業逐漸起飛，但，印尼政府甚至是巴里島當地對於傳統文化保存過於忽視 (1968-1978)，採取一連串保存巴里島傳統文化的措施，這些區域性政策很快變成全國性的文化政策，包括；避免旅遊業直接衝擊巴里島，採取集中管理，限制開發。再者，擬訂長期有效的文化政策，目的是希望哺育和保存傳統土地文化，以期能適應現代環境。最重要的是，將巴里島的觀光朝文化觀光發展。在此同時，巴里人逐漸反思，認為觀光應有助於巴里島，取代過往巴里為觀光 (Tourism should be for Bali instead of Bali for tourism.) 的現象。*Ida Bagus Mantra* 遂整合巴里島各村莊因應觀光化所產生的傳統或創意的文化展演，固定在每年的六、七月間舉行巴里藝術節，讓遠道而來的遊客可在節慶期間，體會巴里人引以為傲、具有生命力的傳統文化。

第三十屆巴里藝術節於 2008 年 6 月 14 日至 7 月 12 日在登巴薩 *Werdhi Budaya* 藝術中心舉行，本次主題定為「自我抑制—朝向平衡與調和 ("Citta Wretti Nirodha—Self Restrain toward Balance and Harmony")」，活動內容¹包括遊行、舞蹈演出、日常生活工藝競賽如插花、供品設計等。除本地表演團體，還邀請印度、韓國等舞蹈團體。

Werdhi Budaya 藝術中心的設計以巴里島傳統建築為主，*Werdhi Budaya* 入口就是巴里島著名的建築景觀—陰陽門，*Werdhi Budaya* 的舞台全都仿照傳統廟宇建築，以石雕堆砌而成，往前延伸為半圓形舞台，大部份展演舞台備有觀眾席，

---

¹ 詳細活動內容請參照附錄一，資料來源
<http://www.embassyofindonesia.org/tourism/bali15-21June.htm>

觀眾席是依循著舞台所建構而成的半圓型區域，若沒有觀眾席，舞台前方即為廣場，供觀眾或坐或站的觀賞表演。

(2) Colossal drama and dance

由於為開幕的演出，本次表演在 **Werdhi Budaya** 藝術中心的主表演場。仿傳統廟宇的石雕建築，綴以昏黃的燈光，在夜晚中更具傳統色彩，搭配石做的環形觀眾席，有形的建築形塑入內觀賞的觀眾對於巴里傳統文化空間的想像。

本次表演為登巴薩藝術大學的學生，沿襲巴里傳統文化的戲劇表現方式，搭配傳統甘美朗的音樂，起伏明快的打擊音樂，加強舞蹈的動作效力；而停頓的恰到好處的肢體語言，帶動觀賞者視覺與聽覺的雙重滿足，試圖帶領遊客進入巴里島傳統的文化世界。再者，戲劇內容融合傳統元素與當代創意，劇中出現傳統的 **Barong** 神獸以及市井小民日常生活的逗趣畫面，意圖傳達巴里文化是具有生命力，與時間演變是並存的，巴里文化並不是瀕死的傳統。

(3) Kecak 舞

Kecak 約在 1930 年代由 **Bona** 村落所發展出來，當地仍定期在演出。全劇依據印度史詩羅摩耶那 (**Ramayana**) 故事撰寫；描寫 **Rama** 王子得到猴子軍隊的幫助，企圖從邪惡之王 **Rawana** 手中奪回愛妻的故事，表演時間都在黃昏居多，它的名字起因於 **Sanghyang** 舞蹈中所發出的 "kechak-kechak" 伴唱聲音。本次表演團隊就是以 **Kecak** 聞名 **Bona** 村所擔綱演出，表演地點為 **Werdhi Budaya** 藝術中心。

表演的時間為當地時間傍晚六點半，表演地點為 **Gedung Kriya's yard** 仍屬於 **Werdhi Budaya** 藝術中心的範圍內。在進入 **Werdhi Budaya** 藝術中心的陰陽門後，彷彿就進入充滿巴里情調的情境，週遭充斥著傳統石雕建築，眼前所見的是身著傳統沙龍 (**salon**) 的男女老少，讓遊客深刻感受到即將進入有別於現實世界，是屬於巴里島的傳統文化情境。表演舞臺以微弱昏暗的燈光裝飾，迨舞者一出場，即以明亮的燈光投注在舞者身上，絢麗的舞台服裝、極致而又細膩的舞蹈動作讓遊客體認到巴里的傳統文化是豐富、色彩繽紛的。表演時，絢麗的舞台服裝、極致而又細膩的舞蹈動作讓遊客體認到巴里的傳統文化是豐富、色彩繽紛的。到劇中的最高潮一正邪對抗之際，該團體在此融入了新的元素，以互踢燃燒的火球代替戰鬥場面，加強了戲劇張力，台下的觀眾也為之瘋狂，大聲吆喝。在當下，觀眾與表演團體彷彿融為一體，共同進入 **Kecak** 舞的神話世界。

本次的主要表演場地 *Werdhi Budaya* 是一座仿廟宇建築設計而成的藝術中心，它並不是主辦單位因應舉辦藝術節而臨時搭建的會場，表演會場與週遭的環境融為一體，並不是突兀的臨時建築。因此，巴里島傳統文化的意境，經由有形的建築體，在遊客踏入陰陽門的入口的當下，就在跟遊客宣告進入的是與現實脫離，巴里傳統文化世界。再者，隨處可見身穿傳統服裝的巴里人，加強遊客進入主辦單位所形塑充滿巴里文化氛圍的場域。

兩齣舞碼同樣都表現出巴里島傳統化特有的戲劇張力，傳統與新創藝共同展演在觀眾眼前。忽明忽暗的舞臺燈光，舞者所穿著的艷麗服裝，大量的金色、紅色不斷映入觀眾眼簾，傳達巴里的文化是豐富的。再加上，*Kecak* 舞耳語式的吟唱方式，傳統甘美朗節奏明快的敲擊，充滿強烈戲劇張力的神話傳說與表現手法，共同建構出屬於巴里島傳統文化的知識體系，滿足遊客對於巴里文化的想像，讓遊客體認巴里文化是華麗的、是充滿張力，令人目眩神迷的。

2. 巴里島烏布地區植物編織初探

巴里島的植物從某些方面來看，跟台灣頗為類似，不但有椰子、香蕉、鳳梨、甘蔗、橘子之外，還包含有山蘇、過貓、變葉木、鳳凰樹、繡球花、咖啡樹等等……走進鄉間小路一看，甚至有與台灣相同的龍鬚菜、地瓜葉等蔬菜與鄉土植物。但值得注意的有一點，與台灣差異頗大的出入-那就是巴里島的植物編織文化。因此以下特別以研習者本次所參與烏布地區內的宗教儀式、日常生活、觀光活動、教育課程等面向，來記錄有關烏布地區的植物編織初探。

(1) 獻祭 (offering)

巴里島一種普遍的宗教儀式行爲。即每日三次的 offering²(奉獻)，擺放在家中的祭壇或是寺廟、架子上，還有超商的收款機旁、辦公室、銀行的櫃檯上面。而市場中或是小攤販則每日必需販賣大量新鮮的香蕉葉、椰子葉、繡球花、百日草、鳳凰花、秋海棠花來滿足廣大人民的需求。這一種 offering 主要是由新鮮嫩綠的椰子樹葉經過切割、組合成的底盤，上面放至不同的鮮花、一些香草、一點米飯、一小段甘蔗糖(或是糖果、餅乾)。最後在灑上神聖的水，以及可供神明溝通的焚香所引起的煙霧，這些種種的組合安排才能完成 offering 的獻祭與供奉物品等。

---

² 對於神的感謝與謝意，同時安撫邪魔的貪婪，讓宇宙自然維持和諧的目的。

由於上述這一種普遍廣於大眾的宗教儀式行爲，因此，在烏布地區隨處可見婦人或是年齡大到足夠製作 offering 的女性³，甚至是男性，也可以對於這一種製作技術侃侃而談。在 2008 年巴里島的藝術節中，在節目的安排上，呈現出以當地居民爲主的椰子樹葉、花卉組合比賽。在比賽中除了比賽場中專注製作的人員之外，最令人驚艷的在場外觀看的民眾，各行各業、各種年齡階層不分男女老少的民眾，專心的觀看場內比賽人員如何運用巧思與靈巧的雙手，把乾燥的香蕉葉、染色的竹葉、薏苡珠、竹枝組合成一盆盆獨具特色的花藝盆栽。另外則有 10~12 歲的女孩身穿傳統服飾，席地而坐的運用家裡帶來的材料製作出大型的 offering，不但用於比賽中，同時製作好的成果還可以直接帶回家用於大型節目中的供奉。

---

³ 大部分 6 歲就有能力接觸製作，10~11 歲左右，就有足夠能力單獨製作 offering。

▲峇里島offering製作過程與展示

1.從市場買入製作Offering的材料

2.準備材料製作

3.基本椰子樹葉底盤製作

4.底盤完成

5.認識底盤上所放置花卉類別

6.完成品

7.各種offering展示

8.真正祭拜奉獻的offering

編織植物名稱對照表

中 文	英 文	印度尼西亞語	巴 里 島 語	備 註
椰子樹	Coconat	不詳	不詳	Offering 主要材料
棕櫚葉	Palm	Lontar	不詳	手工藝品材料
香蕉葉(乾)	不詳	Kraras	Gelas	花卉組合材料
竹子	<u>bamboo</u>	Balinese	不詳	
竹葉(乾)	不詳	不詳	Corn(有染色)	花卉組合材料
瘋草、洛苜草	Loco	不詳	不詳	當地的材料
林投葉(斑蘭葉、露兜樹)	Pandan	Tikar	不詳	蓆子材料
明日葉	ashitaba	不詳	不詳	巴里島土產轉行觀光的成功例子
不詳	不詳	Jongkol	Isen	有可能是芭蕉或是美人蕉

(2) 植物編織工作坊課程

時間有限的情況下，研習者參加烏布地區魯基桑美術館、ARMA 美術館所開設的藝術文化課程。魯基桑美術館創立於西元 1954 年，烏布地區歷史最悠久的美術館。開課課程包含有皮影戲偶的製作、甘美朗音樂學習、蠟染、木雕、傳統繪畫、編織籃子、巴里舞蹈等課程，結合了當地的藝術家，來開設各種文化、藝術相關課程。ARMA 美術館西元 1996 年成立，是 Agung Rai 為保存巴里的民俗傳統所展示的傳統繪畫、當代印尼、國外藝術家作品。另外還可以預約學習巴里島的祭品製作、繪畫、歷史、音樂講座。因此挑選魯基桑美術館的編織籃子課程、ARMA 美術館的祭品製作與植物編織等較相關的課程來學習與紀錄。

魯基桑美術館的編織籃子課程：以處理過的三種不同顏色的棕櫚葉材料、兩種不同造型的小籃子(小盒子)提供給學員製作的範本與成果呈現。以一對一實際操作的教學方式，先由老師示範一遍，再由學員依照模仿一遍，此時老師在旁邊輔助。這一類的教學，必不著重課程技術的講義發放或是製作小祕訣的提醒。而是利用身教來代替言教，教者並不會特別說明或是提醒編織籃子的技巧。反而是藉由編織籃子的重複特性，一再而三的提醒手部的操作過程，讓編織籃子的技術透過重複的特性讓學員明白理解籃子的製作。

ARMA 美術館的祭品製作課程，主要是以鮮嫩的椰子樹葉以小刀做切割的動作，同時以細條的竹支加以穿透組合成為祭品的底盤。這些底盤可以透過椰子葉的切割變化組合成各種造型。同時課程中以三種造型的祭品底盤以每種造型製作 6 個祭品為單位的練習，來供學員學習。學習中採用一對一教學，但是對於小刀的切割用法，由於需要經驗的練習，所以這部份僅共學員嘗試一小部分的切割練習(以避免之後成果製作的不協調性以及材料上切割錯誤的浪費)而主要的練習在於使用切割好的椰子樹葉利用細竹枝組合的部份，這一部份需要極大的耐心與小部份的技巧，才能將細小的竹枝穿透過層層的椰子樹葉銜接起來。這一步驟的完成使祭品製作完成約 80%的空間，接下來使採用新鮮的花朵與香草來放置祭品底盤上面，常用的花朵包含藍色繡球花、黃色百日草、紅或粉紅的秋海棠花朵、雞蛋花、香草等基本花朵來完成祭品的製作。同時，在正常情況下祭品祭拜時，在製作完的底盤和放置不同花朵之後，還須放至一些米、一小段甘藷(或是糖果餅乾)，最後再灑上聖水與燃香才能達到與神明或是邪魔溝通、交流的境界。

Offering(祭品)製作課程

ARMA 美術館祭品製作課程結業證書

魯基桑美術館編織籃子課程-材料

魯基桑美術館編織籃子課程-範例成品

(3) Indonesian textile arts center(印度尼西亞紡織品藝術中心)

位於烏布區的紡織藝術中心，以印度尼西亞、巴里島的紡織品文化為主要架構，不但在印尼各島進行紡織品的調查與田野記錄，同時以教育展覽、保存自然的方式、致力恢復傳統藝術形式等多種文化活動的推行來作為藝術中心的成立目的。在藝術中心裡面除了展示印尼各地的紡織品外，還展示許多紡織用具、製作過程的圖表、影音播放等多元項目，讓大家可以藉此更加理解印尼各小島嶼之間紡織品的類型與差異性。包含 Lembata 島、Kalimantan 島、龍目島等作品。

藝術中心內部除了展示教育性、展覽性、販賣性的地方性紡織品外。有一點也很值得注意，那就是植物編織品的展示。這邊的植物性編織品泛指使用椰子樹葉、棕櫚葉製作而成的實用物品，如：小巧的盒子、大如月亮般的盤子、個人創作的立體造型編織工藝。這些植物編織品，在藝術中心泛指編織品而非工藝品或是紡織品、藝術品等等.....其中又以 Kalimantan 島的編織品為大宗展示在藝術中心裡面。Kalimantan 島的編織品特色與巴里島不同之處，與巴里島不同之處乃在於會利用染色的技術把棕櫚葉、籐染成褐色再結合原色的素材，編織出許多有花紋圖案的圖騰在籃子上、籃子上、背蓆上、蓆子上。使原來單色的編織品形成很高的藝術價值。

	
印度尼西亞紡織品藝術中心外觀	展示教育過程
	
織布文化的展示	Kalimantan 島的編織品

(4) 街頭觀光化的觀察

巴里島的觀光介紹中，藝術這一項，一直是臘染、傳統繪畫、紡織布料、木雕、銀飾等天下。同時仔細觀察街頭上販賣的觀光物品也以這些為主。而植物編織品在觀光風潮之下，在烏布地區的 sanggingan(桑晶安)發現有同於台灣的蘭草包，主要特色是在原有的蘭草原色上，塗上一層土金色的顏料當作裝飾。同時除了在 sanggingan(桑晶安)販賣外，少部份則在烏布市場上販賣為主，但並不多見，在一般觀光的街道上或是觀光區中更少看到其蹤跡。

另一個範疇，可以說是巴里島唯一比較跟植物編織品有關的籐編制品，大體來說，談到巴里島的植物編織品一般人經常會回答說沒有，唯一的就屬 candidasa 區(肯迪達薩區)⁴的籐編制品較為普遍。這邊的籐編製品並不花俏，以原色上亮光漆為主要形式。成品以實用性的面紙盒、餐墊、手提籃、盒子、籃子、置物桶等，最精采的則為衛生紙捲筒。在 Tenganan(登安南)地區還有一種以曬乾的 ashitaba(明日葉、ata 草)製作出各種圓的方的，肩背的、手拿的籃子、拖鞋等等。另外因為受到日本觀光化的影響，在烏布地區盛行一種水草製品的手提包與拖鞋。

脫離觀光區外，除了祭品製作需要椰子樹葉的編織外，廣泛利用植物編織的技術，則屬於蓆子店。利用竹子、棕櫚葉製作出各種不同需求的蓆子。早期以林投葉製作十字型編法的蓆子為主，後來在加入收編的穩固設計。在近代則流行有圖案的 Kalimantan 島製作的蓆子為主。根據店員的口述，這一種較複雜的蓆子大部份以女性製作為主。而另一種如台灣竹蓆的樣式，則是以男性製作為主，但有需要時，並不會特別限制男女性別的製作。另外則有一種利用竹子編織的技術製作出大行的面牆或是天花板的牆面。在巴里島的鄉間多半自行製作，安放在田中小屋或是臨時的工寮、戶外廚房牆壁、家屋內的天花板等等，當然也有專門販賣的地方，多半與蓆子店臨近。

---

⁴ 巴里島東方 Agung 山的南邊，一個僻靜的海邊小鎮。

	
<p>巴里島藝術節販售商品</p>	<p>烏布市場的觀光化商品</p>
	
<p>竹子牆面的販賣部</p>	<p>蓆子店</p>

3. 巴里島 Gamelan 音樂學習心得

(1) Gamelan 音樂簡介

Gamelan 是印尼最典型的民間音樂。其形成與發展，目前雖缺乏史料的記載，但它是目前最能夠集中體現印尼的傳統音樂的代表，並且在世界音樂的範圍中產生重大的影響。

Gamelan 這個詞來自於爪哇語，原意是：「敲、打、抓」，主要是指以金屬打擊樂器為主的合奏音樂，又可用來泛指一切合奏音樂，也可以指演奏這些音樂的樂隊。甘美朗的樂隊形制大致有：鑼屬樂器、排琴屬樂器、管弦樂器以及鼓類樂器。而每個地區的樂隊編制與樂器名稱有較大的差別。除此之外，在演奏的風格和技巧上各地也都有其獨特的色彩，但在音階、調式、音樂結構原則、演奏方式和社會功能等方面又有許多共同之處

整體來說，從音樂的風格上來看：巴里島與爪哇島的音樂是十分鮮明的。巴里島的音樂奔放熱烈，而爪哇音樂則較為斯文典雅、較單調平淡。造

成此樣區別的原因或許有：社會、經濟、文化與宗教。例如：若從宗教的角度來看：爪哇島人篤信伊斯蘭教，雖未阻止其發展，但仍有其一定的影響，也使得爪哇的音樂舞蹈較為節制；而巴里島人信奉印度教，因它崇尚藝術，也使得當地的音樂舞蹈。

Gamelan 應用於日常生活中。像：宗教儀式場合、結婚等特殊日子，或者是伴隨宮廷舞蹈和戲劇演出等等。在巴里島，Gamelan 的演奏不僅只限於男性，特別是在 Ubud，每個村莊都有女性的 Gamelan 樂團。直到現在，在 Ubud 仍然有兩個專業的女性 Gamelan 樂團規律地做一個禮拜一次的藝術表演，此兩個樂團的名稱分別為：Candrawati troupe 和 Mekarsari troupe，只是這些團體通常都在 Ubud 的寺廟節慶時或村莊中來做表演。

在 Gamelan 的演奏中，若受到舞台的大小所影響時，會減少其使用的樂器，其中 Gangsa 會減少為五個，分別為：一個 Ugal，兩個 Pamade 以及兩個 Kantil；另外，Suling 也會減少為一個來單獨演奏。

西方音樂與 Gamelan 音樂的比較

	西方音樂	印尼(峇里島) Gamelan 音樂
學習方式	按照譜例不斷練習	口傳心授
譜例記載	有譜例記載 (五線譜)	無譜例記載
角色	限於特定的時空有特定的場合	藝術應用於日常生活
旋律音高	十二平均律	不固定(每個不同的 Suling 或 Gangsa 有不同的音高)
節奏	有固定的節奏 例如:2/4 or 4/4	無法以固定的節奏記譜

(2) Gamelan 樂器 Gangsa、Suling 學習心得

(a) 背景介紹

學習時間：2008.6.19，9:00-12:10 am

學習地點：Museum Puri Lukisan (魯基桑美術館)

教授音樂者：Wayan Karta. SST

Wayan Karta. SST

- 職業的 Gamelan 樂師，並在學校或博物館之類的公家機關擔任老師，學習樂器的時間約 6 年。
- 以上有許多關於 Gamelan 的重要概念或意義都是出自於他的口述。

學習項目：Suling(6 孔)

- 竹製的吹奏樂器
- 一端常纏有一個藤圈，以調節吹口的大小
- 可以做為一個單獨的演奏
- 在一般 Gamelan 的樂團中有六個 Suling 的演奏者。但通常是用於自己獨奏，因為如此才便於即興的演奏

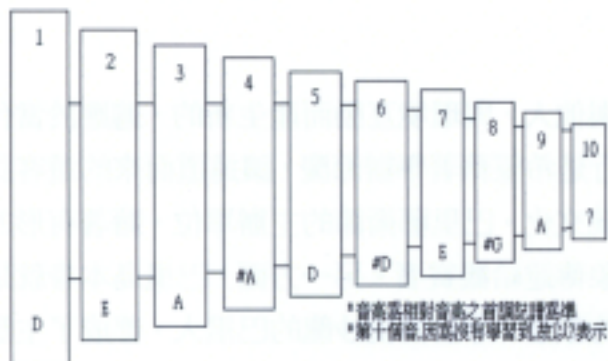
Gangsa(10 片金屬片)

- 屬於金屬片類型的樂器，使用於峇里、爪哇的音樂中
- 使用方法：以一個小槌子敲打不同音高的金屬片
- Gangsa 屬於群體而非個人
- 在一個 Gamelan 樂團中有 10 個 Gangsa，兩個較大的稱為 Ugal；四個較中型的稱為 Pamade；另外四個較小的 Gangsa 稱為 Kantil

(b) 學習經過

- 在學習 Suling 的過程中：起初老師先吹出全部的音高，並要我模仿他的動作，直到熟悉這些音的按法後，接著便教我吹奏兩首簡單的歌曲。每一個曲子分成四個樂句來做學習，老師吹一句，我吹一句，不斷的重複吹奏，然後老師與我一起吹奏，直到四個樂句吹完後，將四個樂句組合，同樣地一直不斷的反覆吹奏，等到老師確定我學會後，便不與我同時吹奏，而是老師吹奏他的音樂，來加入我所吹奏的音樂，就像是我的變奏。
- 而在學習 Gangsa 的時候，老師先在樂器的金屬片上貼上阿拉伯數字的音高，以便我熟識。然後同樣地先讓我認識每一個金屬片的音高，因此先敲奏簡單的音階模式。等我熟悉每個音高的位置後，便開始教我簡單的 Gamelan 調式，學習的方式如同上述學習 Suling 時的方法。在此次的學習中，同樣地我也學習了兩首。而在這之中，我發現老師教我 Suling 和 Gangsa 的曲子中有一首的曲名是同樣的，聽起來似乎是同一個 Gamelan 調式

Gangsa 的音階

(c) 學習感想

- 在學習這兩樣樂器後，讓我深刻了解到口傳心授的教學模式，不同於自己之前所學習的西方音樂教學方式
- 在學習 Gangsa 的過程中也可以很清楚的發現，峇里島的音樂教授方式似乎受到了觀光化後的影響。因為在教導 Gangsa 的時候，用標籤貼上了 1-10 的數字以便觀光客的學習
- 對於音樂的認知，不論是旋律或節奏似乎都與峇里島人(至少與教導我的老師)不同。在我的觀念中，習慣以一個西方的音高唱名來記憶敲打的順序，而他們似乎沒有確切的唱名，只有較高或較低的概念(與前一個音相比)；另外在節奏上，我會很習慣的直接以打拍子的方式來記憶演奏的長短，但是同樣地他們似乎只有較長或較短的概念(與前一個音相比)

（二）執行成果檢討

1. 研習啓示

文化是一動態過程，它是不斷與他人，與環境互動而產生新的，適應於當代環境的文化意義。巴里藝術節的舉行是希望藉著舉辦節慶，讓遠道而來的遊客認識巴里人引以為傲，具生命力的傳統文化。巴里藝術節的主辦單位，藉著有形的建築物、文化展演將無形的文化意象傳達給觀賞者。另一方面，巴里島本身就是具有生命力的文化空間，隨處可見的獻祭，穿著傳統沙龍的巴里人，都成了主辦單位形塑傳統文化情境的一部份。

巴里藝術節的舉行，帶來了巴里文化展演的另一個途徑，專業舞台的產生，寺廟與村莊的廣場不再是唯一舉行表演的場域，讓更多人可以去欣賞、感受巴里傳統文化。其次，場場座無虛席的表演，代表的是巴里自身對於巴里文化的認同與驕傲。更重要的是，不論是經典的 Legon、Kecak，還是巴里藝術大學所展現新創意舞碼 kreasi baru，傳統與新傳統共同展現在巴里藝術節。巴里藝術節所傳達是傳統與當代創意兼容並蓄富生命力的文化意象。

不過，貨幣主義影響了當地藝術家的價值觀，他們的創作不再是為了興趣，是因為觀光客的需求而製作。研習者所訪問的傳統舞蹈老師 Ni Wayan Sriathi 女士，說出同樣的隱憂：

觀光客來的確改變當地的巴里人，過去，表演只在舉行儀式、寺廟節慶或村莊有活動才演出，而且通常免費或收取象徵性的報酬。如今，會為觀光客每天每夜的表演。

巴里藝術節也面臨相同的挑戰，巴里藝術節的舉辦逐漸受到金錢的限制，原因在於，各村莊的表演團體的表演費及其他花費越來越高漲，逼使主辦單位必須尋求新的資金來源，觀光所帶來的旅遊、飯店業者漸漸成為主要的資助者，如此，巴里人對於藝術節傳統文化知識的詮釋權會不會被日漸剝奪，將是另一項值得觀察的現象。

巴里的文化就如同有生命的有機體一般，與外在環境互動中逐漸成長，巴里人對於傳統文化的認同與驕傲，研習者以為，這終將會如同 2008 年巴里藝術節的主題「自我抑制—朝向平衡與調和」，巴里人會在文化與觀光找到平衡與調和的方法，因為巴里文化為巴里人所擁有。

2. 研習者的反思

本次研習活動 Udayana 大學的溝通不盡完善，雙方的預期有落差，導致無法在本次研習中有實質合作與交流。在本所向教育部顧問室提出的規劃書中，希望 Udayana 大學文學院提供巴里島美學、生活中的儀式、文化展演、文化觀光等課程的專門師資，由本所數位研究生前往進行短期研習。但由於 Udayana 大學所提出的經費需求過於龐大，不是本計劃所能支付；其後歷經數次信件往返，都無法解決歧見而找出折衷的方式，因而最後造成無法在 Udayana 大學進行研習活動的結果。同時此溝通的過程也延誤了研習時間。從原本預計四月初執行研習計劃，延至六月中才前往。但最後仍然參考了 Udayana 大學文學院長的建議，配合第三十屆巴里藝術節的舉行，而讓整個研習活動有一焦點，並能順利於期程以內執行完畢。

回顧此研習經驗，和國外大學進行海外交流研習活動，應注意事前的溝通。宜有專人負責此事，務必確認每一個細節，尤其是在經費的預算上要清楚具體，以免造成雙方認知與預期的差距。

六、 結論與建議

1. 本研習活動確實能提昇參與學生對巴里島藝術與文化展演的素養，並激發學生對巴里島藝術與文化進一步探討與研究的興趣，讓學生進行海外田野工作的計畫受到更多的鼓勵與支持。

2. 和本所相關課程包括島嶼東南亞民族誌、藝術人類學、南島舞樂文化、博物館與南島文化展演、南島民族與文化觀光等能密切結合。本海外研習能幫助學生將書本上的知識和旅行考察之見聞相互印證，有助於活化知識，激發創造力與想像力。

3. 本研習能擴充參與教師的教學資源與研究管道，並實際評估在巴里島發展研究計畫的可行性。

4. 加強本所發展南島藝術與文化展演研究方向的動能，協助本所建立南島藝術與文化展演研究社群。

5. 透過本所的南島文化資料庫網站，將此次研習成果向學術界及社會大眾推廣，增進國人對南島民族的藝術與文化的認識。

七、 附錄

(一) 2008 巴厘藝術節節目表

Saturday, June 14, 2008

Event	Time	Place
The opening parade of the Thirtieth Bali Art Festival	15.00	Renon Square Denpasar
Colossal drama and dance performance	19.00	Center Stage Ardha Candra in Denpasar

Sunday, June 15, 2008

Event	Time	Place
Flower arrangement contest of House maker ladies	10.00	Ksirarnawa Bali Art Center in Denpasar
Jeju Art Performance by Jeju Delegation of South Korea	20.00	Center Stage Ardha Candra in in Denpasar
Rare and Sacred Art of Badung Regency of Bali located	20.00	Gedung Kriya's yard

Monday, June 16, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province I	10.00	Wantilan
Social Art Performance of Badung Regency	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
The highlight reflections of Parade Gong Kebyar period 1960-1980's	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar

Tuesday, June 17, 2008

Event	Time	Place
Karawitan Art Performance of	10.00	Angsoka Bali Art Center in

The highlight reflections of Parade Gong Kebyar period 1960-1980's	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
International Dance-Music Festival by Thailand Delegation of Art	20.00	Ksirarnawa
New Creation Art Performance of	20.00	Wantilan

Wednesday, June 18, 2008

Event	Time	Place
Angklung Kebyar Parade	12.00	Wantilan
Cak Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra
International Dance-Music Festival of Korea Delegation of Art	20.00	Ksirarnawa
Denpasar Art Performance	20.00	Kertya's yard

Thursday, June 19, 2008

Event	Time	Place
Karawitan Art Performance of Denpasar Delegation	10.00	Angsoka
Art performance by Province	12.00	Wantilan
Cak Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
International Dance-Music Festival of Japan Art Delegation	20.00	Ksirarnawa

Friday, June 20, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province I	10.00	Angsoka
Social Art of Denpasar	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
Cak Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Rare and Sacred of Jembrana Regency	20.00	Kertya's yard

International Dance-Music Festival by School Of Music University Of Illinois Nevada Urbana	20.00	Ksirarnawa
--	-------	------------

Saturday, June 21, 2008

Event	Time	Place
Barong Ngelawang Parade	10.00	Kertya's yard
Literature Monolog Performance	15.00	Wantilan
Jegeg Bagus Bali Pageant Contest—Bali Beauty and Bali Young Man Pageant Contest	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Prembon Performance by Province	20.00	Ayodya
International Dance-Music Festival by ICCR India	20.00	Ayodya

Sunday, June 22, 2008

Event	Time	Place
Bali Food Festival of Bali Home making ladies	10.00	Ksirarnawa Bali Art Center in Denpasar
Angklung Kebyar Parade	12.00	Wantilan
Gong Kebyar Parade highlight of 1960-1980's	20.00	Center Stage Ardha Candra
Indonesia New Creation Dance Festival	20.00	Ksirarnawa
Rare and Sacred Art performance of Tabanan Regency	20.00	Kertya's yar

Monday, June 23, 2008

Event	Time	Place
Karawitan Art Performance by Jembrana Regency	10.00	Angsoka
Social Art Performance of Jembrana Regency	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
Gong Kebyar Parade Highlight Period 1960-1980's	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar

Indonesia New Creation Dance Festival	20.00	Ksirarnawa
New Creation Art Performance of Jembrana Regency	20.00	Wantilan

Tuesday, June 24, 2008

Event	Time	Place
Utsawa Dharma Gita (Holy Book of Weda Reading)	10.00	Angsoka, Ratna Kanda, Ksirarnawa, Ayodya and Wantilan
Gong Kebyar Parade Highlight Period 1960-1980's	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Indonesia New Creation Dance Festival	20.00	Ksirarnawa
New Art Creation Performance of Tabanan Regency	20.00	Wantilan

Wednesday, June 25, 2008

Event	Time	Place
Utsawa Dharma Gita (Holy Book of Weda Reading)	10.00	Angsoka, Ratna Kanda, Ksirarnawa, Ayodya and Wantilan
Fragmentary Parade completed with Beleganjur Marching Gamelan	20.00	Center Stage Ardha Candra
Indonesia New Creation Dance Festival	20.00	Ksirarnawa
Drama Gong of 1980's Reflections	20.00	Ayodya

Thursday, June 26, 2008

Event	Time	Place
Utsawa Dharma Gita (Holy Book of Weda Reading)	10.00	Angsoka, Ratna Kanda, Ksirarnawa, Ayodya and Wantilan
Fragmentary Parade completed with Beleganjur Marching Gamelan	20.00	Center Stage Ardha Candra
Classic Arja of Radio Republic of	20.00	Wantilan

Indonesia (RRI)		
-----------------	--	--

Friday, June 27, 2008

Event	Time	Place
Handicraft Competition	10.00	Wantilan
Social Art Performance of Tabanan Regency	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
Pop Song Parade	19.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Rare and Sacred Art Performance of Karangasem Regency	20.00	Kertya's yard

Saturday, June 28, 2008

Event	Time	Place
Barong Ngelawang Parade	10.00	Kertya's yard
Karawitan Art Performance of Tabanan Regency	12.00	Angsoka
Pop Song Parade	19.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Indonesia Keroncong Musical Festival	20.00	Ksirarnawa
New Creation Art Performance of Gianyar Regency	20.00	Wantilan

Sunday, June 29, 2008

Event	Time	Place
Children Apparel Contest	10.00	Ksirarnawa Bali Art Center in Denpasar
Teenager Apparel Contest	15.00	Ksirarnawa Bali Art Center in Denpasar
Classic Arja Innovation	20.00	Ayodya
Collaboration Art Performance	20.00	Center Stage Ardha Candra

Monday, June 30, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province	10.00	Ratna Kanda
Social Art Performance of Gianyar Regency	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
Angklung Kebyar Parade	12.00	Wantilan
Women Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra
Rare and Sacred Art Performance of Bangli Regency	20.00	Kertya's yard
Elderly Artists	20.00	Ksirarnawa

Tuesday, July 1, 2008

Event	Time	Place
Karawitan Performance of Gianyar Regency	10.00	Angsoka Bali Art Center in Denpasar
Women Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Festival Wayang Internasional—International Shadow Puppet Festival	20.00	Ksirarnawa
Rare and Sacred Art Performance of Klungkung Regency	20.00	Kertya's yard

Wednesday, July 2, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province	10.00	Angsoka
Angklung Kebyar Parade	12.00	Wantilan
Women Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra
New Creation Performance of Bangli Regency	20.00	Wantilan
New Creation Performance of Bangli Regency	20.00	Wantilan

Thursday, July 3, 2008

Event	Time	Place
-------	------	-------

Karawitan Performance of Bangli Regency	10.00	Angsoka
Social Art Performance of Bangli Regency	12.00	Ayodya
Children Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Festival Wayang Internasional—International Shadow Puppet Festival	20.00	Ksirarnawa

Friday, July 4, 2008

Event	Time	Place
Literary Competition	10.00	Angsoka, Ratna Kanda, Ksirarnawa, Ayodya and Wantilan
Children Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra
Festival Wayang Internasional—International Shadow Puppet Festival	20.00	Ksirarnawa
New Creation Dance Performance of Denpasar	20.00	Wantilan

Saturday, July 5, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province	10.00	Ratna Kanda
Social Art performance of Klungkung Regency	12.00	Ayodya
Children Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Departement Of Traditional Music Taipei National University Of The Arts	20.00	Ksirarnawa
New Creation Dance Performance of Klungkung Regency	20.00	Wantilan
Teenagers Drama Gong Playacting	20.00	Ayodya

Sunday, July 6, 2008

Event	Time	Place
Literary Competition	10.00	Kertya's yard
Karawitan and Balinese Dance Performance of School Santa Laurensia Serpong Tangerang, Banten Province	10.00	Wantilan
Karawitan Performance of Klungkung Regency	12.00	Angsoka
Calonarang Play	20.00	Ayodya
Colossal Art Performance	20.00	Center Stage Ardha Candra
Manik Kasanti Collaboration of Mr. I Wayan Sinti	20.00	Ksirarnawa

Monday, July 7, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province	10.00	Angsoka
Angklung Kebyar Parade	12.00	Wantilan
Women Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Rare and Sacred Art Performance of Gianyar Regency	20.00	Kertya's yard
Music and Song of Eiwaw Foundation Nijmegen-Holland	20.00	Ksirarnawa

Tuesday, July 8, 2008

Event	Time	Place
Children Playing Games Art Performance	10.00	Ratna Kanda
Social Art Performance of Karangasem Regency	12.00	Ayodya
Karawitan performance of	12.00	Angsoka

New Creation Performance of Karangasem Regency	20.00	Wantilan
Women Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra
Java and Bali Art Ambassadorial Students	20.00	Ksirarnawa
Rare and Sacred Art Performance	20.00	Kertya's yard

Wednesday, July 9, 2008

Event	Time	Place
Legong Mask Dance of Province	12.00	Wantilan
Basundari Ami Hasegawa Amateur Dancing Troupe	19.00	Wantilan
Children Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra

Thursday, July 10, 2008

Event	Time	Place
Karawitan Performance of Buleleng Regency	10.00	Angsoka
Art Performance of Pr	12.00	Wantilan
Children Gong Kebyar Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
Genggong/Gong Suling (flute) Art Performance	20.00	Ayodya

Friday, July 11, 2008

Event	Time	Place
Art Performance of Province I	10.00	Ratna Kanda
Social Art Performance of Buleleng Regency	12.00	Ayodya Bali Art Center in Denpasar
Pop Song Parade	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar
New Creation Performance of Buleleng Regency	20.00	Wantilan

Saturday, July 12, 2008

Event	Time	Place
New Creation Dances Performance	12.00	Wantilan
Musical Collaboration	20.00	Wantilan
Closing ceremony of The Thirtieth Bali Art Festival 2008 with Colossal Drama and Dances Art Performance	20.00	Center Stage Ardha Candra Bali Art Center in Denpasar