

台灣原住民文學創作概述

黃國超

2011年台灣原住民族在電影《賽德克·巴萊》加持下，備受一般社會大眾矚目。這一年的文學創作出版也有不少豐碩的成果，底下試從「賽德克·巴萊系列」、「『霧社事件』周邊歷史書寫」、「文學社團及文學獎作品集」、「泰雅族文學重刊與新作問世」、「個人生命史、成長記憶」、「祭儀歌謠與戲劇」6個方面作介紹。

一、賽德克·巴萊系列

發生於日治昭和5年10月27日的霧社事件，為日治時期最大且最重要的抗日事件，其不僅深深地影響賽德克族（Seediq）的族群命運，亦攸關日治後期的治理政策，對台灣原住民產生重大的影響。由於政權的更替，不同時期的統治者，對霧社事件有不同的政治解讀與定位，也出現不同的評價，關於這些多義的歷史詮釋，周婉窈教授論文〈試論戰後台灣關於霧社事件的詮釋〉（《台灣風物》60卷3期，2010）可為代表。晚近各種霧社事件原住民口述史的出土，使得霧社抗暴不再限於國族主義意識型態的歷史解釋，但一個80年前的歷史事件能獲得大眾矚目，大眾文化手段的電影《賽德克·巴萊》居功關偉。

2004年，魏德聖導演借貸兩百萬，斥資拍攝《賽德克·巴萊》5分鐘試片，2011年，他耗資七億台幣，終於拍出了備受國際

矚目、令台灣人感到驕傲的電影《賽德克·巴萊》。從1999年完成《賽德克·巴萊》劇本，再以改編小說的形式出版，直到電影拍攝完成，歷經12年的醞釀，魏導的堅持終於開花結果，在國際舞台上大放異彩。隨著電影《賽德克·巴萊》在台灣上映所掀起的熱潮，果子電影公司與遠流出版事業公司合作，陸續推出了相關的系列叢書：《夢想·巴萊》、《漫畫·巴萊》、《導演·巴萊》、《電影·巴萊》、《真相·巴萊》、《本色·巴萊》，共計6冊。

《本色·巴萊》是為演員寫真集，《夢想·巴萊》是《電影·巴萊》（黃一娟、游文興撰文）的前身，兩者以創新的編輯、圖文並茂的全方位記錄《賽德克·巴萊》電影製作幕前、幕後的製作經過，從決定開拍、前製，以及拍攝至殺青後的心情起伏則紀錄在《導演·巴萊》裡。以「霧社事件」為主題的電影書，早在2004年，便有萬仁導演為公視執導的連續劇《風中緋櫻：霧社事件劇本·影像書》（玉山社），該書串連了3冊鄧相揚長年追蹤霧社事件的調查成果：《霧社事件》、《霧重雲深：霧社事件後，一個泰雅家庭的故事》、《風中緋櫻：霧社事件真相及花岡初子的故事》。在《風中緋櫻》電視劇中擔任美術指導的漫畫家邱若龍，數年後再次於《賽德克·巴萊》電影擔任美術顧問。而為了配合系列標題，邱若龍的《霧社

事件》漫畫，也更名為《漫畫·巴萊》。邱若龍也以這部漫畫入圍了2011年阿爾及利亞國際漫畫節（FIBDA）競賽，在4月份巴黎龐畢度中心所舉辦的亞洲動漫週活動中，《漫畫·巴萊》與法國AKRTA出版社首度簽約，將合作出版法文版。而賽德克族音樂也將在法國出版原住民CD專輯。

在6冊叢書中，特別值得一提的是，由該片族語指導Dakis·Pawan（郭明正）所撰寫的《真相·巴萊》一書。Dakis 1954年出生於南投縣仁愛鄉互助村的清流部落（川中島），為霧社事件馬赫坡社的後裔，身為高工教師的他，在鄧相揚鼓勵下，自1991年起開始收集霧社事件文獻材料、口述訪談，並且探勘事件遺址。《真相·巴萊》，意味著「真正的真相」。從這個角度來看，本書至少有兩個重要意義：首先，在這本書中，讀者可以讀到電影情節鋪陳跟史實不同的差異敘事，Dakis以他親身的調查訪談，在本書中清楚地告知讀者一個重要的觀點：「電影畢竟不是歷史研究」。雖然電影取材自真實歷史事件，但是劇情的安排終究是導演跟編劇的事。其次，本書很重要的地方還在於Dakis先生對賽德克族Gaya的詮釋，並試著從Gaya的角度來理解霧社事件。Dakis在接受紀錄片導演湯湘竹的訪問時，曾這樣表示「我們自己發聲的機會很少，也很困難，因為老人家都過世了。而且老人家都講族語，過去也很難有人翻譯。如果以大中國的想法，或者是大台灣的想法去看原住民，我覺得永遠看不到原住民的歷史、人文與文化」。

二、「霧社事件」周邊歷史書寫

「霧社事件」發生以來，雖然不乏官

方的標準答案，但日本文化界對於這個事件，始終保持著一定的興趣，日本學者河原功就清點出49種與霧社事件相關的作品，不但有史實、史料的辯論，也有散文、小說的創作，包括佐藤春夫〈霧社〉、山部歌津子《蕃人賴薩》、大鹿卓〈野蠻人〉、中村地平〈霧之蕃社〉、西川滿〈蕃歌〉、坂口禊子〈蕃地〉、守山雅美〈馬赫坡的洞窟〉等等。這些作品被收錄在《日本殖民地文學精選集（台灣篇）》（日本東京：綠蔭書房，2000）中。其中原出版於1931年（復刻板2000年）的《蕃人賴薩》，2011年首度由黃玉燕翻譯為中文：《原住民賴薩》。

據日本學者河原功及下村作次郎表示，《蕃人賴薩》是一部描寫台灣原住民的長篇小說，不過這本書以及作者山部歌津子，卻在文學史上長期被冷落。經由下村教授的文獻考掘，山部歌津子疑是「岡部節子」的筆名，遺憾的是岡部節子是何方人士至今謎團未解。《原住民賴薩》的創作動機，據悉是岡部節子讀了素有「山地傳道之父」美譽的井上伊之助的作品《生蕃記》（1926年3月由警醒社書店出版）內文〈米卡的惡夢〉而來。原文是原住民青年娶台灣人為妻，作者將台灣女性置換為日本女性，構築成此部長篇小說。除此之外，作者另外融合了井上伊之助個人的遭遇在小說劇情中。下村教授評論，認為作者未曾踏入台灣山地，因此對於台灣原住民的理解及同情不足，跟《生蕃記》對原住民的理解相差甚遠。

2011年，另一部涉及霧社事件的重要作品，當推《流轉家族——泰雅公主媽媽、日本警察爸爸和我的故事》（遠流）。作者下山一（林光明）出生於1914年，是日本警

察下山治平與泰雅公主貝克·道雷因「政略婚姻」結合，所生之長男（兩人生下3男3女）。11歲時，父親和日本妻子帶著同父異母的弟妹返回日本，在台灣的母親獨立撫養其他4個兒女長大成人。下山一台中師範畢業後，曾任職霧社公學校、埔里北小學校、高等科、青年學校與溪南公學校教職，日本戰敗後，因日籍身分遭國民政府情治單位列管，還被當時準備起義的台共謝雪紅牽連，遭到逮捕刑求。1969年自霧社電源保護站退休後，任耶穌聖靈教會牧師至1994年去世。本書《流轉家族》是由女兒下山操子（林香蘭），根據下山一的口述書寫而成，下山操子（林香蘭）出生於1945年，屏東師範畢業，擔任國小老師37年，1984年時曾罹患血癌瀕死，她發願若能痊癒，便著手為父親撰寫回憶錄。奇蹟康復後，她果真自修日文，與父親進行口述紀錄，完成《歸化人奇譚》一書。事隔十多年後她再修改，考證相關史料，改名《流轉家族》交由遠流正式出版。《流轉家族》除了記錄下山家第一、二代顛沛流離的故事外，對日本的「理蕃」、霧社事件等歷史也做了詳細描繪，書中收錄了當時的照片，皆為珍貴的第一手史料。林香蘭亦曾在1999年寫下自傳《遙遠的故國》，延續家族第三代的故事，由日本草風館出版。

三、文學社團及文學獎作品集

2009年7月，素有原住民文學家「搭蘆灣」聚會功能的山海文化雜誌社，有鑑於原住民文學創作梯隊越來越強大，愈來愈多的作品題材與質量，引起文學研究者、教學者的關注與期待的事實，為了凝聚這股文化創造的活力，經過大家的思考、討論，認為應

該組織一個充滿部落色彩的原住民文學筆會，對內透過文學的手段，重燃部落火塘的根苗；對外張起文學的大旗，邁向世界，迎向未來。因而發出了「火塘約定」的邀請函，號召原住民作家和關心原住民文學發展的朋友們，聚集於台北國際藝術村，共同成立「台灣原住民文學作家筆會」。

2011年1月初所出版的《我在圖書館找一本酒：2010台灣原住民作家筆會文選》（山海文化雜誌出版），便是筆會同仁以文字煮酒的具體成果。溫熱的內容共分成下列幾項創作：新詩（30篇）、散文（19篇）、小說（5篇）、報導文學（2篇）、文學評論（6篇）。作者涵蓋原住民族老中青三代作家，如：阿道·巴辣夫·冉而山、林志興、孫大川、巴蘇亞·博伊哲努（浦忠成）、Auvinni·Kadreseng（邱金士）、根阿盛等前輩，也有中生代的董恕明、巴代、啟明·拉瓦、馬紹·阿紀、里慕伊·阿紀，以及新生代的乜寇·索克魯曼、甘焯文、童信智、陳孟君、沙力浪·達凱斯弗萊藍等，重要的是，筆會成員並不以族群身份為界，因此，林梵、羊子喬、王應棠、蔡政良、吳淑華、陳芷凡、余友良、余順琪等漢人的創作者、評論者，也以其作品或者論述，共圍在原住民文學的火塘邊。

本年度另一本重要的綜合性文學選集，是由行政院原住民族委員會主辦，山海文化雜誌社承辦的《撒來伴，文學輪杯：100年第2屆台灣原住民族文學獎得獎作品集》。這是目前總獎金最高的原住民文學獎，徵文類別包含小說、散文、新詩、報導文學。撒來伴（saraipan）為卑南語「工作伙伴」，「輪杯」則為族人傳遞分享動作，象徵族群文化

之傳承。這種老幹新枝的接棒由當天頒獎典禮的畫面便可知曉。承辦協會理事長林志興指出，本次4個類組徵文合計122篇，參與族群涵蓋12族、100多位投稿人，23位得獎人中一半新秀是第一次獲獎。茲將各組評審及得獎人、篇名表列如下：

小說組評審：舞鶴、楊澤、季季、瓦歷斯·諾幹、郝譽翔

第1名李永松（得木·阿漾）〈泰雅爾巴萊〉，第2名陳筱玟（希·舜布）〈失樂園〉，第3名邱聖賢（Salidan）〈癮〉，佳作江烜（俄勒恩·巴伐伐倫）〈她們的故事〉、藍姆路·卡造〈Talomato Wawa Ako回家吧，孩子〉、江田合陞（八納外）〈最後的狩獵〉

散文組評審：孫大川、胡台麗、楊翠、巴代、董恕明

第1名阿民·法拉那度〈年祭〉，第2名陳孟君（Cinuai·Ljivangerau）〈巫雨〉，第3名葉綠綠（Mulas）〈山林·達瑪·幕拉思〉，佳作李永松〈告別〉、撒韻·武荖〈會呼吸的房子——Sakizaya家屋〉、余桂榕（Adus·Palalavi）〈梅酸〉

新詩組評審：吳晟、席慕蓉、焦桐、林志興、卜袞

第1名曾有欽（渥巴拉特·布基嶺昂）〈鐵工的歌〉，第2名林佳瑩〈離去之後——給失婚得憂鬱症的姐姐〉，第3名撒韻·武荖〈部落的味道〉，佳作胡志偉〈夜訪賽德克·巴萊〉、林德義（達摩棟）〈洪流〉、依法兒·瑪琳奇那〈布農天涯行〉

報導文學組評審：浦忠成、李文吉、利格拉樂·阿媽、啟明·拉瓦

第1名從缺，第2名陳美娟〈在東海

岸遇見阿美族本位教育〉，第3名余桂榕（Adus·Palalavi）〈移動中的部落廚房：原鄉都會布農族勞工的網絡地圖〉、石進益（法倚·伊斯巴拉贛）〈蛻變的獵人——阿浪〉，佳作翁亞暄（Ljavaus·Pakaleva）〈kusinipuaiai a sasenayan（我在那裡唱）〉、曾有欽（渥巴拉特·布基嶺昂）〈聽見陽光灑下的聲音——laucu的期待與失落〉

從上個世紀末第1屆「山海文學獎」（1995）以來，接連著2屆「中華汽車原住民文學獎」（2000、2001）、「原住民報導文學獎」（2002）、「台灣原住民族短篇小說獎」（2003）、「台灣原住民散文獎」（2004）……，山海文化雜誌社長期的戮力耕耘下，為原住民族文學的創作隊伍增添了不少的文學生力軍。近年並結合「台灣原住民族文學營」、「台灣原住民族文學論壇」活動，集結各界專家學者，共同探討原住民文學的現狀與未來，並將透過創作者的分享，讓喜愛文學的朋友能夠感受原住民文學的熱力。本次各組的投稿，題材遍及部落未來、保育、都會憧憬、獵人生命哲學、文化傳統、自我認同等，一般而說新生代的文學創作者的生活經歷與文學感受較前世代作家有所不同，較少背負沈重歷史悲情下，創作題材豐富廣泛，值得讀者細細品味。而作品集中所收錄的各組評審會議紀錄，展現出各家對於原住民文學表現優劣的想法，值得有興趣的研究者繼續探究。

四、泰雅族文學重刊與新作問世

2011年，民國百年，瓦歷斯·諾幹以描寫美洲原住民處境的作品〈七日讀〉拿下了第33屆聯合報文學獎的散文獎首獎。在得獎

感言中，他說：「〈七日讀〉寫美洲原住民處境，也回應我所居住的部落，這是一段苦難鍛造的歷程，歷史如是，本文也如是數度遭到退稿的命運。幸賴評審看到了其中幽微的光芒，讓它從黝暗的檔案裡飛翔，見證了微弱的光芒也能直射人心」。另一個見證了微弱的光芒也能直射人心的，是作者同時在2011年出版了《當世界留下兩行詩》（布拉格文化）。二行詩寓意深刻，言淺易懂，拉近了詩與讀者之間的距離，然而若沒有相當的感情或體悟，寫出來就如標語口號，慘不忍睹。《當世界留下二行詩》以極簡的形式，現代詩行的排列，挑戰詩藝和語境的實驗風格觀察視角從台灣的土地與家園，擴及到族群、社會乃至世界的關懷。本書共分14個子單元：小詩學堂、部落校園、社會課、臥室、客廳、浴室、廚房、書房、家園、出走、車、聲音、巴勒斯坦、事物，從書房、廚房走向校園、家園甚至是世界苦難的發聲及關懷，既是家園，也是世界。動情至深，引發共鳴，為作者近年來最新創意力作。「小詩學堂」組詩更獲得吳濁流文學獎新詩獎。值得一提的是，作者在臉書上發起「詩集做運動」的活動，每售出一本詩集即捐出五十元作為復興鄉泰雅族Hagay（哈凱）部落的發展基金，以實際的行動聲援原住民守護家園的行動。

另一方面，瓦歷斯·諾幹原出版於2003年的《迷霧之旅》（晨星）今年復刻。舊作分為兩卷，卷1「夏天的歷史節奏」，新版更名為「散佈在原鄉」，並增收了〈2006，寒流或溫暖〉一文。舊作卷2名為「田野書」，新版易名為「迷霧之旅」，並增收了〈牛津後記〉、〈Mumu Shuvu〉2篇文章。同年復刻

的還有夏曼·藍波安的第1本創作《八代灣的神話》（晨星），轉由聯經出版公司發行，亞榮隆·撒可努《山豬·飛鼠·撒可努（修訂版）》，由耶魯國際文化發行。

本年度另一本值得注目的作品是萊撒·阿給佑（Laysa Akyo）的作品：《泰雅爾族傳統文化：部落哲學、神話故事與現代意義》（新銳文創）。作者出身於苗栗縣的泰雅部落，玉山神學院畢業，現職基督長老教會泰雅中會牧師。這本書，是作者融合了泰雅族傳統知識、神學訓練以及旁徵博引現代哲學理論等觀點而成，作者以原住民主體的立場，試圖為母族群的神話、傳說等故事，尋找出符合現代社會下的意義、境況倫理及文化詮釋。是原住民非文學類，為母體文化爭取詮釋權的重要作品。

五、個人生命史、成長記憶

近幾年，原住民的個人生命史書寫，成為觀察原住民文學發展的一個新動向，早先有排灣族詩人莫那能口述的《一個台灣原住民的經歷》（2010年，人間）、卑南族小說家巴代以族人陳清山的經歷為本所撰的《走過：一個台籍原住民老兵的故事》（2010年，印刻）。2011年，有兩部與「海」有關的生命著作，值得重視。首先，是排灣族青年作家撒可努的新書《外公的海》（耶魯國際文化），上市短短一個月便達到二版四刷，可見作者受歡迎的程度。《外公的海》雖然是新書，但據作者表示其底稿於第1本著作出版前便已經寫好，只是當時沒有機會出版。《外公的海》猶如排灣族版的童年往事，作者藉由隨筆式的一幕幕記憶回溯，告訴讀者過往的心事、心得和關於成長的感

想，在過往「山的智慧」散文外，藉由這片外公的大海拓展了我們的視野，隨著文字一同體會了排灣族長者溫柔的包容。

另一本與「海」有關的生命記憶，則有達悟族天主教傳教員謝永泉（Syaman Macinanao）所著的《追浪的老人：達悟老者夏本·樹榕（Syapen Sorong）的生命史》，夏本·樹榕與謝永泉是父子，這是第1本達悟人為父親所寫的書。作者藉由與父親彼此生命經歷的相互對照，上一代的老人所經歷過的宗教信仰、政治、社會、文化、經濟上的重大轉變。在時代衝擊的洪流中，達悟族人如何面對取捨與適應的矛盾情境。另一本與個人成長記憶相關的著作，是讓阿淥·達入拉雅之的排灣族詩集《北大武山之巔：排灣族新詩》（晨星）。作者現職警察，曾獲得原住民族族語文學創作文學獎（第1、2屆），目前致力於調查排灣族巴達因（Padain）部落文史工作。作者以類似部落長者吟唱、對答的方式，以精簡的詩句來描述，作者自幼於山中生活，和在射鹿部落的成長經歷，以及下山前往都市就業工作之後，對部落的感念。其目的乃希望排灣先祖們遠古流傳的語言得以繼續傳揚。詩集內容共分為6卷，皆附有排灣語及中文對照。

六、祭儀歌謠與戲劇

卑南族作家巴代（Badai），在一系列歷史小說創作之後，2011年出版了以大巴六九部落歷史語言為主體的調查報告：《吟唱·祭儀：當代卑南族大巴六九部落的祭儀歌謠》。本書除了彙整卑南族大巴六九部落歲時祭儀的歌謠，針對歌謠的儀式現場亦有極原創的整理、研究與報告，舉凡部落歲時

祭儀歌謠、呼喊之謠、清唱之謠、小米祭歌謠，以至於部落巫師的成巫歌謠皆有記述，是本優質的部落民族誌，對於祭儀歌謠的採集整理具有示範性的價值。

其他祭儀音樂的探討，另見於太魯閣族晝日羿·吉宏的力作：《太魯閣族部落史與祭儀樂舞傳記》（山海文化雜誌社）。本書奠基於作者歷年來一系列的太魯閣族田野調查與文化探討，書中包含了族群起源與部落歷史、系譜與家族故事、神話傳說及宇宙觀、祭儀歌謠與傳統樂器、太魯閣音樂家及其樂舞傳承等內容，最後並附有原舞者「再見太魯閣——尋回·失落的印記」樂舞展演紀實資料，全書可以看出太魯閣族人的歷史、文化、口述記憶、祭儀音樂、文化復振等等太魯閣人美麗而獨特的思維與感性。

2011年度，夏本·奇伯雅愛（周宗經）在交通大學數位化團隊的協助下，出版了《雅美族歌謠：情歌與拍手歌》（交通大學）。歌謠在達悟人的生活與文化當中是不可或缺的，但歌謠沒有樂器搭配，沒有太多的曲調旋律，也沒有固定的歌詞；加上內容含有相當多的隱喻或暗示，夾雜著許多溝通雙方共同的脈絡與經驗，所以外人很不容易進行詮釋與瞭解。再者因為漢化與生活方式的改變，達悟歌謠已在蘭嶼島上逐漸失傳。本書蒐集了夏本·奇伯雅愛花了二、三十年的時間，採集和記錄近千首當地歌謠，書中將這些歌謠的吟唱內容有系統地翻譯成拼音文字與漢語，並針對各首歌謠進行文化意涵解釋。隨書並附35首歌謠聲音光碟，原音重現蘭嶼歌謠的質樸特色。

最後，建國百年的原住民舞台大戲，非台東大學所製作的原住民歌劇《逐鹿傳說》

莫屬。本劇是暨1990年代小劇場前輩王墨林所製作的「台灣原住民三部曲」：《驅逐蘭嶼的惡靈》（1988）、《射日的子孫——霧社事件報告劇》（1990）、《Tsou·伊底帕斯》（1997）3齣戲之後，台灣第1齣由原民會主導的歌劇。劇作者董恕明教授，長期以來關注原住民文學與文化，為了讓台灣原住民的生命經驗和文化創造能更真切地傳達給觀眾者，以西方歌劇的形式，結合在地逐鹿的意象在地原住民的素材，轉化創造出新的原住民藝術風格美學。這部歌劇獲得行政院原住民族委員會補助，並選為建國百年系列活動之一，劇情敘述部落青年伊笠斯在某次狩獵過程誤殺了神的使者——「額頭有星形的巨鹿」，因此山洪暴發，為了阻止這場災難繼續，部落的青年面臨天神試煉，並展開了一場尋找真愛的考驗。劇中原住民對大自然的愛與敬重展露無遺，浪漫呈現出濃濃的生態關懷。該劇配樂由台東大學前駐校藝術家蔡盛通作曲、華語文學系教授董恕明作詞，台東大學副校長謝元富指揮，結合台東大學交響樂、合唱團、台東高商舞蹈社以及下賓朗部落族人，並邀請當紅原住民聲樂家：泰雅族女高音林惠珍、魯凱族女中音陳安妮、阿美族男高音張玉胤、泰雅族男中音巫白玉璽、太魯閣族男中音簡正雄、太魯閣族男低音簡仁智等共同演出。

2011年的台灣原住民文學創作以史實、祭儀為元素，堆疊豐碩的成果，於小說、散文、劇作都有佳績，值得期待更豐富的未來。