

林道生的原住民音樂作品創作歷程^{*}

姜慧珍

國立東華大學臺灣文化學系碩士

摘要

林道生為臺灣重要的音樂教育家和作曲家，1980 年代起，致力於原住民歌謠、口傳神話採集，以及原住民藝術音樂創作，受到關注。2012 年，獲頒花蓮縣文化薪傳獎特別貢獻獎，肯定他保存、發揚原住民傳統文化和音樂的成就。

本文以生命史研究為途徑，由林道生口述、札記為第一手資料，參閱其著述、曲譜，以及期刊論文、媒體報導等文獻，耙梳林道生接觸原住民音樂的經驗，試圖理解這位非原住民族的原住民音樂創作者的心路歷程。

歸納林道生原住民音樂創作歷程，大致可分為三個階段，1984 年任教玉山神學院前，僅有零星的聲樂曲和器樂曲作品，1984 年至 2002 年因教學和編寫教材需求，透過原住民族學生帶進入部落採集民歌和傳說，加上臺灣本土意識抬頭，鄉土教育納入國中小課程等，使其原住民音樂作品數量達到高峰，並以合唱曲為主，2002 年自教職退休，則專注於器樂曲創作，朝向藝術音樂發展。其原住民藝術音樂風格近似「交響詩」，部落口傳神話、故事為藍本，以原住民民謠為「音話」，述說完整的原住民文化故事。

林道生是少數以人類學式的部落採集，記錄、保存原住民歌謠和口傳神話的音樂家，他秉持發揚族群文化是作曲家的工作為職志，透過教育、演奏等方式，讓更多人聆聽到原住民音樂，並拓展音樂表現的可能性，蘊含作曲家濃厚的人文關懷和土地情感，樹立他在臺灣音樂史的定位。

關鍵字：林道生、原住民音樂

壹、前言

在花蓮音樂史上，「洄瀾音樂之父」郭子究最為人熟知，稍晚於他的林道生，同樣對於二次戰後以後，音樂資源匱乏的後山，在教學、創作方面的努力功不可沒。遺憾的是，關於林道生和他的原住民音樂創作歷程，一直缺乏有系統的資料收集和整理。

2012 年花蓮縣文化薪傳獎之評選，以林道生在專業領域及推廣教育的崇高成就，獲得評審委員會共同推薦為「特別貢獻獎」，「在花蓮甚至臺灣音樂界及原住民民謠的發展和貢獻，難以用文字形容，無論在創作或教育傳承上皆為大家的典範」。¹獲獎同時，花蓮縣文化局舉辦「林道生作品手稿特展」，展出他歷年作品、手稿、照片等，林道生自行編著特展專輯，²內容主要是個人經歷、作品目錄索引，雖無從探究音樂家的創作觀點，與作品反映的歷史脈絡，仍提供筆者進行本研究豐富的參考依據。

本文取徑生命史研究，藉由林道生的口述、札記等第一手資料，參閱其著述、曲譜，以及期刊論文、報章雜誌等文獻，試圖理解林道生如何走向原住民音樂創作，其原住民音樂作品的創作歷程，以及所代表的個人創作與時代意義，期能對花蓮音樂史，提供遺漏的拼圖一隅。惟筆者所學並非音樂專業領域，無法進一步就音樂類型、譜例等進行深入分析。

貳、後山的原住民文化初體驗

林道生（1934 — ）出身彰化林氏望族，他的父親林存本喜愛文學，與

* 本文感謝本刊三位匿名審查委員給予審查及修改意見。文中若有任何不妥之處，乃筆者才疏學淺所致，仍應由筆者負責。另，本文係筆者碩士論文〈林道生的音樂生命圖像〉，針對林道生之原住民音樂創作部分進行修訂與改寫，探討林氏原住民音樂創作型式與其生命歷程之關聯，以及作品風格。本文審稿期間，筆者碩論有幸獲「財團法人東臺灣研究會文化基金會 106 年獎助碩博士論文出版」，於 2018 年出版東臺灣叢刊 14《林道生的音樂生命圖像》，特此敘明，並感謝學術界多位前輩協助與指導。

1 〈紮根教育薪火相傳 3 師堪稱典範〉，《更生日報》，花蓮，2012 年 12 月 15 日，第 5 版。

2 林道生，《花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎：林道生特展專輯》（花蓮：花蓮交響樂團，2012 年）。2018 年 9-10 月，花蓮縣文化局再度舉辦「平凡後山不平凡的音樂家—林道生創作手稿展」。

「臺灣新文學之父」賴和、楊守愚等文藝青年相交甚篤，文學作品不時刊登於《臺灣新文學》漢文版。林存本繼承家業源海利商行後，因無心經營而倒閉，1940 年（昭和 15 年）夏天，攜家帶眷遷移至花蓮港廳（同年 10 月升格為花蓮港市，今花蓮市），落腳北濱，一家人擠在公司提供的宿舍。

林道生住家後方是花崗山，他憶及孩提時代偕玩伴在此遊玩，觀察到不同族群孩童具有各異的形象。

在花崗山玩，有日本小孩，我們一看就知道那是日本小孩。因為穿短褲，白上衣穿鞋子，在那裡很快樂地玩球。還有一種是打赤腳的，上身打赤膊，穿褲子的是漢人小孩，北濱街的小孩；另外是從南濱過來，阿美族的小孩，穿很小的短褲，騎在牛背上。阿美族每家都有養牛，南濱的草吃完了要等草長，三五個人就把牛騎到花崗山吃，這裡很多草，他們就會唱歌。三個族群不會交談，也不可能互動。³

「在牛背上唱歌」是童年的林道生對原住民族的第一印象。1945 年國民政府接收臺灣後，父親的公司宿舍遷移到軒轅路上，林道生常在週末到當時的花蓮火車站，看著鐵道旁工作的阿美族人，邊工作邊哼唱「伊呀那魯灣哦海呀」，他形容「那歌謠、那歌聲真是好聽，尤其是那奇特、特殊的歌詞是我以前從來沒聽過的」。⁴

1946 年林存本英年早逝，遺孀鄭輕煙僅 38 歲，得負起 10 個幼年子女的重擔。同年 6 月，林道生從國民學校（國小）畢業，考上花蓮高中初中部。9 月開學，聽說花蓮師範學校要成立並招收學生的消息，小學畢業就可報考，在公費、學校供食宿、保證就業等的誘因，衡量分擔經濟重擔，林道生辦理休學去報考，並順利錄取花蓮師範學校簡易師範科。

3 姜慧珍訪問、紀錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 2 月 10 日。未出版。

4 林道生先生提供文稿，〈往事回首一、二〉，2014 年 11 月 26 日。未出版。

花蓮師範學校是林道生的重要轉捩點。當時花師有三位音樂科老師，分別教授樂理、歌唱與鋼琴。對林道生影響最大的是樂理老師張人模，1947年從中國大陸來到花師任教，開啟林道生音樂學習的一扇窗，特別是對原住民音樂的採集。

當時花師每個年級有原住民專班，原住民專班有時晚飯後自修前，他們會在樹底下唱歌，張老師一聽，很奇怪的音樂，大陸來的從來沒聽過，他就開始記譜。那時候沒有錄音機，就要學生一直唱，再來一次，但是記譜之外還有歌詞，很不容易。

後來他叫我，晚上有原住民要唱歌，到他的宿舍去唱歌。今天是阿美族，明天布農族，就找二、三個到他宿舍，我們二個一起記譜。歌詞就用中文記，那時還沒有羅馬拼音。⁵

張人模除了採集花師原住民學生所唱的歌謠，偶爾也帶著林道生到附近部落採集，地點大都在田浦社的阿美族，⁶此舉雖不是前無古人，不過，在後山花蓮，張人模確是將原住民歌謠創作為合唱曲的第一人。這些合唱曲原本作為花師的合唱教材，後來陸續印行出版。⁷

第一次出版是花蓮市中山路有一家叫四海書局，第一次出版的譜還是我抄的，第二次出版，也是手抄的。歌詞的部分，我們老師把原來的歌詞抄下來以外，還另外填上新的詞。因為阿美語唱的人比較少，所以他填了漢文的詞，那個詞還得過獎。填的詞有的和原本意思有關，但有些是直接填上新的詞。一開始出版時有成為小學音樂課的教材。⁸

5 姜慧珍訪問、紀錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015年1月21日。未出版。

6 當時採譜的歌謠，後來由林道生收錄於《花蓮原住民音樂系列②：阿美族篇》（花蓮縣立文化中心出版，2000年）。

7 林道生撰，辭條「原住民合唱曲創作」，呂鈺秀等編，《臺灣音樂百科辭書》〈原住民篇〉，（臺北：遠流出版公司，2008年），頁143。

8 姜慧珍訪問、紀錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015年1月21日。未出版。

圖 1 《阿美大合唱／花蓮山地行：合訂本》封面（左），及〈花蓮港〉最早期的合唱譜（右）。

資料來源：林道生提供。

林道生仍珍藏著 1959 年張人模編著，四海書局出版的《阿美大合唱／花蓮山地行：合訂本》，泛黃紙張以當年的鉛字排版印刷。《阿美大合唱》的曲譜有花蓮人熟悉的〈花蓮港〉；《花蓮山地行》的曲目中，則有臺灣兒童琅琅上口的〈捕魚歌〉，「白浪滔滔我不怕，掌起舵兒往前划，撒網下水到漁家，捕條大魚笑哈哈」，至今仍傳唱不輟。

這本樂譜特別收錄 1952 年時任花師校長汪知亭的序文，記述 1951 年張人模將阿美族民謠改編後，以東臺灣歷史為背景，編成《阿美大合唱》，「一時全省風行，一、兩版發行印達 4 千冊之多，中國廣播公司亦曾派員來校灌唱片」。⁹ 初版《阿美大合唱》由李福珠填新詞，¹⁰ 張人模撰寫朗誦詞，由花

9 汪知亭序，收錄於張人模，《阿美大合唱／花蓮山地行：合訂本》（臺北：四海書局，1959），未編頁碼。

10 關於作詞者李福珠的背景，依據張人模某次酒後吐真言，是他在中國大陸的女友，思念她，就借她的芳名當筆名。引自劉美蓮，〈白浪滔滔我不怕「匪諜」：〈捕魚歌〉與〈造飛機〉的故事〉，《傳記文學》第 104 卷第 5 期（2014 年 5 月），頁 81。

蓮漢文書店及屏東天同出版社以簡譜出版，完成「臺灣最早期的合唱組曲《阿美大合唱》，同年演唱並發表」。¹¹張人模自序提及《阿美大合唱》發行後受到廣大歡迎，各界鼓勵之餘，也提到「研究山地音樂的興趣和勇氣，於是便在民國41年〔1952年〕的春天利用寒假的那個月時間寫成了這本《花蓮山地行》清唱劇。」¹²

《花蓮山地行》為清唱劇，記述一位旅人在花蓮部落見聞，呈現花蓮多族群且文化殊異的特色，包含了阿美、布農、泰雅（包含太魯閣、賽德克）等族群之傳統歌曲。1956年6月1日《文藝創作》雜誌揭曉當年「中華文藝獎金」¹³新詩組之歌詞組獎項，由《花蓮山地行》獲獎。¹⁴這種同時表現歌曲和劇情的清唱劇，日後成為林道生喜愛的創作類型，2008年林道生和陳克華合作的《太魯閣交響詩》亦是由旅行者觀點鋪陳的樂曲。

參、臺灣原住民音樂的調查、採集與研究

臺灣原住民傳統音樂為本土音樂史不可遺漏的一環，因原住民無文字，亦無樂譜，口傳成為傳承族群歷史與教導生活經驗的重要方式，歌謠正可為媒介，藉由不同場合與情境，以歌唱延續族群文化。¹⁵原住民音樂研究，從早期旅人隨筆，進入非音樂研究學者的論說，而後由音樂學者專業的採譜和分析，並隨著西方學科研究方法的引進，音樂研究逐漸脫離旅遊敘述式的外觀描述，或其他學科對音樂聲響記錄與研究窘境，進入音樂本體的研究。¹⁶

11 本文有關臺灣原住民合唱曲創作之內容，係參考林道生撰寫之「原住民合唱曲創作」辭條，收錄於呂鈺秀等編著，《臺灣音樂百科辭書》〈原住民篇〉，頁143。

12 張人模，〈作者自序〉，《阿美大合唱／花蓮山地行：合訂本》，未編頁碼。

13 「中華文藝獎金委員會」成立於1950年，為國民黨抵臺之初，官方文藝作為政治動員的組織。其中，蔣介石命曾虛白負責新聞傳播（《中央日報》、中廣電台）與文藝宣傳的單位，出版《文藝創作》雜誌，共出版68期，發行人為張道藩，編輯部設於國民黨中央黨部。引自劉美蓮，〈白浪滔滔我不怕「匪諜」：〈捕魚歌〉與〈造飛機〉的故事〉，頁82。

14 劉美蓮，〈白浪滔滔我不怕「匪諜」：〈捕魚歌〉與〈造飛機〉的故事〉，頁81-82。

15 呂鈺秀撰，辭條「原住民音樂」，呂鈺秀等編著，〈原住民篇〉，《臺灣音樂百科辭書》，頁151。

16 呂鈺秀撰，辭條「原住民音樂研究」，呂鈺秀等編著，〈原住民篇〉，《臺灣音樂百科辭書》，頁152-153。

日治時期原住民音樂的調查記錄，主要以殖民地統治需求為考量，大部分是官方主導或贊助，¹⁷ 小部分是考古學者、民族學者、語言學者的個別學術調查。¹⁸ 1920 年代起，具有音樂訓練者才開始陸續加入原住民音樂調查行列，包括在臺音樂教師張福興、一條慎三郎、竹中重雄，以及由日本來臺調查的音樂學者田邊尚雄和黑澤隆朝。¹⁹

1922 年（大正 11 年）一條慎三郎採集霧社泰雅族（今賽德克族）、屏東排灣族與日月潭邵族等，所到之處不多，卻開啟臺灣民族音樂採集錄音先河。²⁰ 調查結果發表於刊物或印成單行本，包括：1922 年《臺灣音樂考》、1923 年《第一音樂紀行》、《島國的歌與舞》等。²¹

由南方音樂家黑澤隆朝、梶源次郎、勝利唱片錄音師山形高清三人組成「臺灣民族音樂調查團」，獲臺灣總督府外事部支持，於 1943 年（昭和 18 年）1 月至 5 月間在臺灣做田調。調查團採集涵蓋十族原住民音樂儀禮及漢人音樂，其中原住民音樂共錄製 228 首，大多數有採譜和歌詞採集。調查成果製作《臺灣の民族音樂》唱片 26 張（78 轉）和《臺灣の藝能》影片 10 捲。²² 黑澤隆朝並將該次調查，於 1973 年出版《台灣高砂族の音楽》一書，為日治時期臺灣原住民音樂研究集大成之著作。²³ 本書為林道生後來從事原住民音樂採集和研究重要的參考文獻。

1949 年國民黨政府接收臺灣後，陸續有呂泉生、呂訴上、許石、吳燕和、張人模等人，進行零星的收集，但規模不大，也未有進一步的學術性研究。

17 如臺灣總督府 1900 年成立「臺灣慣習研究會」，發行七卷《臺灣慣習記事》；1909 年「臨時臺灣舊慣調查會」下設蕃族科，先後出版《蕃族慣習調查報告書》、《蕃族調查報告書》、《臺灣蕃族慣習研究》等。摘自呂鈺秀，《臺灣音樂史》（臺北：五南圖書出版公司，2003 年），頁 95。

18 王櫻芬，《聽見殖民地：黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查（1943）》（臺北：國立臺灣大學圖書館，2008 年），頁 4。

19 王櫻芬，《聽見殖民地：黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查（1943）》，頁 6。

20 呂鈺秀，《臺灣音樂史》，頁 95-96。

21 趙琴，《許常惠：那一顆星在東方》（臺北：時報文化出版社，2002 年），頁 93。

22 王櫻芬，《聽見殖民地：黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查（1943）》，頁 388-391。

23 呂鈺秀，《臺灣音樂史》，頁 153。

此外，另有外國音樂者來臺作短期的學術調查，以及在臺的外籍教會團體傳教之餘，亦收集不少的音樂資料。²⁴

直到 1966 年由史惟亮、許常惠共同發起「民歌採集」運動，臺灣本土歌謠和音樂才有大規模的調查與搜錄，尤其原住民傳統音樂。當時所稱的「民歌」是指「民族音樂」，依許常惠的解釋：民族音樂是由 20 世紀初興起的民族音樂學（Ethnomusicology）而來，一般人通稱為鄉土音樂或民間音樂，或是民俗音樂（Folk Music）。採用音樂學（Musicology）與民族學（Ethnology）的方法，研究民俗音樂的新興學術。²⁵

該次民歌採集以錄音採集為重點，目的在「趕緊保存即將消失的古老高山族音樂」。²⁶ 當時漢族與原住民族音樂共採集約 2 千首，原住民音樂就有 1700 多首之數。²⁷ 這項採集工作被視為臺灣「空前」的採集運動，其記錄的歌謠與田野日誌，為日後研究本土音樂研究留下珍貴資料。²⁸

簡巧珍以臺灣音樂史發展為民歌採集運動定調，雖然在此之前已有臺灣作曲家運用原住民音樂元素創作，如陳泗治、郭芝苑等，但民歌採集運動後，史、許兩位留洋的作曲家到民間「追尋民族音樂的根」，無疑深化以民間音樂創作現代音樂的概念。²⁹

民歌採集運動後，雖仍有民間機構或學者持續零星田野採集，卻陷入後繼無力的窘境，主要困難來自經費，許常惠直指：「沒有獲得社會重視，也沒有獲得政府的支持」。³⁰ 必須等到 1980 年，民族音樂工作方逐漸好轉，

24 許常惠，《現階段臺灣民謠研究》（臺北：樂韻出版社，1992 年），頁 3。

25 許常惠，《追尋民族音樂的根》（臺北：樂韻出版社，1987 年），頁 23-24。

26 許常惠，《臺灣音樂史初稿》（臺北：全音樂譜出版社，1996 年），頁 24。

27 許常惠，〈1966-1967 民歌採集運動：原住民音樂採集的回顧〉，《原住民音樂世界研討會論文集》（臺北：行政院原住民族委員會，1998 年），頁 11。

28 許常惠，《追尋民族音樂的根》，頁 35。

29 簡巧珍，《20 世紀 60 年代以來臺灣新音樂發展之軌跡》（臺北：美商 EHGBooks 微出版公司，2012 年），頁 263。

30 許常惠，〈臺灣地區民族音樂研究小史〉，《民族音樂論述稿（三）》（臺北：樂韻出版社，1992 年），頁 17。

這與行政院文化建設委員會（今文化部的前身）及各縣市文化中心的設立，文化資產保存法通過，文藝季或藝術季中推出民俗藝術的演出等有著密切關係。³¹1991 年由許常惠領導並成立「中華民國（臺灣）民族音樂學會」，以學術研究與論文發表為會務推展重心，連續舉辦學術研討會、出版學術期刊，並與相關文化單位執行專案研究計畫，³²為臺灣民族音樂奠立較為明確的方向。

上述 1920-1990 年代臺灣原住民音樂採集、調查之概述，係作為本文生命史研究，提供臺灣原住民歌謠歷史脈絡，雖與林道生正式投入原住民音樂採集無直接關聯，卻有助於理解其所處的臺灣音樂環境。

林道生的原住民音樂採集是「實作先行」的田野經驗，1950 年代就讀花師開始，跟隨張人模以校內原住民學生演唱或進入部落採集歌謠，在缺乏錄音設備的後山，師生二人藉由族人反覆歌唱，記錄於五線譜，歌詞則以漢字或注音符號標示。這在現代標準來看是相當粗糙且不太精確的，卻益發顯示他們欲保存和記錄原住民歌謠的動機。

進入部落採譜的民謠採集，成為林道生日後主要的田野調查方式。他提到 1950 年代於國小教書時，某次豐濱鄉新社部落有婚宴，他全程參與記錄婚宴族人所唱的歌謠，以及所見的飲食、儀式。這意味著他對原住民音樂採集是立基於生活和文化的關連性，非片面式的單純側重於音樂本身。

一個晚上都在跳都在唱，聽了很多，很多都從來沒聽過的，就一直寫，寫的對不對也不曉得。他們一首歌大概會重複幾次，有時候可以寫完，有時候就是寫不完，那時我沒有錄音機，回到花蓮再寫成曲子。³³

31 許常惠，〈臺灣地區民族音樂研究小史〉，《民族音樂論述稿（三）》，頁 17。

32 許瑞坤撰，辭條「中華民國（臺灣）民族音樂學會」，呂鈺秀等編著，《臺灣音樂百科辭書》〈當代篇〉，頁 843。

33 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 2 月 10 日。未出版。

林道生雖未參與 1960 年代的民歌採集運動，但往後二十年間，他與當時的核心人物許常惠、李哲洋有密切接觸。其中，1973 年由許常惠等人成立的「亞洲作曲家聯盟」（簡稱「曲盟」），在香港召開第一屆會員大會開始，林道生參與每屆年會並有作品發表。他認為，「曲盟」成立以來，每年音樂會和研討會均以「傳統與現代」為主題，透過每年各國作曲家的作品發表，聽到很多國家的傳統民謠，還有現代的作曲法，是他學習作曲的「老師」。³⁴

許常惠創立的中華民國（臺灣）民族音樂學會，也對林道生的原住民音樂研究方法和創作多所助益的，他並於 2000 年曾擔任第 4 屆監事。³⁵ 特別一提的是，林道生坦言 1980 年代臺灣原住民民謠採集相關書籍並不多，加上接受日文教育的背景，他查找的文獻多為日本人在臺灣調查與出版的資料，例如黑澤隆朝《台灣高砂族の音楽》、藤井知昭《音樂人類學》、臺灣總督府出版的《臺灣蕃族慣習調查》等。³⁶

臺灣的原住民音樂創作方面，原住民合唱曲創作由張人模於 1950 年代在花蓮師範學校任教時起始，隨後 1960-1980 年間，受政治環境箝制，僅有呂泉生、黃友棣等人零星作品。³⁷ 1990 年代本土意識抬頭，教育部正式將國中小學鄉土教育設科教學，³⁸ 並於「發展與改進原住民教育第二期五年計畫及加強推展原住民音樂計畫」中，辦理「原住民地區國民中小學合唱團實施計畫」，原住民合唱曲需求量大增，創作進入空前豐收期，此期創作各族合唱曲以無伴奏及鋼琴伴奏為主，另有管弦樂伴奏的合唱曲，作曲家有郭芝苑、沈錦堂、余國雄、林道生、錢善華等人。³⁹ 2000 年後，本土鄉土歌謠在

34 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2016 年 5 月 25 日。未出版。

35 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2016 年 5 月 25 日。未出版。

36 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2019 年 3 月 14 日。未出版。

37 林道生撰，辭條「原住民合唱曲創作」，呂鈺秀等編著，〈原住民篇〉，《臺灣音樂百科辭書》，頁 143。

38 國中於民國 85 學年度正式設科教學，國小為 87 學年度。摘自林瑞榮〈我國鄉土教育沿革與發展趨勢〉，《教育資料與研究》第 105 期（2015 年 1 月），頁 165-166。

39 林道生撰，辭條「原住民合唱曲創作」，呂鈺秀等編著，〈原住民篇〉，《臺灣音樂百科辭書》，頁 143-145。

社區營造帶動，以及 2002 年起臺東社教館（今臺東生活美學館前身）每年舉辦「全國鄉土歌謠比賽」，原住民合唱曲的需求量繼續增加。作曲家有洪于茜、余國雄、豐月嬌、林道生等人。

原住民音樂藝術創作係指：使用原住民歌、文化等相關元素，作為嚴肅音樂創作素材之藝術音樂。此類作品在創作者和數量，比例均偏低。學者分析，臺灣諸多現代嚴肅音樂作曲家中，曾明確標示以原住民音樂為創作素材者，不到 20 人。⁴⁰

這類音樂雖然屬於少眾，卻內蘊文化傳承和再生的意義：

如何使所創作之原住民藝術音樂符合原生文化內涵、而又能具有新意，則有賴於作曲家的創作觀點、對於該族群之文化內涵、族群傳說、史地背景之了解，以及對於所使用的音樂素材之分析探究。如此方能發揮所採用素材之獨特性，使之與新音樂創作結合，在作品中傳達出傳統與創新融合的藝術性美感。⁴¹

最早的原住民藝術音樂為江文也於 1937 年的創作，1965 年李泰祥作品《山地民歌五首》，1970 年至 1980 年間的創作數量不多，同樣是在 1990 年代後才有較多作曲家關注，1995 年錢南章《臺灣原住民族組—馬蘭姑娘》，於 1998 年獲得第 9 屆金曲獎最佳作曲，即是一例。除了以西方樂器創作，亦有作曲家嘗試以國樂發展出不同興味的原住民藝術音樂。⁴²

肆、任教玉山神學院與原住民合唱曲創作

1983 年林道生由國中教師退休。當時，玉山神學院籌備設立教會音樂

40 林純慧、黃姿盈合撰，辭條「原住民藝術音樂創作」，呂鈺秀等編著，〈原住民篇〉，《臺灣音樂百科辭書》，頁 154。

41 林純慧、黃姿盈合撰，辭條「原住民藝術音樂創作」，呂鈺秀等編著，《臺灣音樂百科辭書》〈原住民篇〉，頁 155。

42 林純慧、黃姿盈合撰，辭條「原住民藝術音樂創作」，呂鈺秀等編著，《臺灣音樂百科辭書》〈原住民篇〉，頁 154-155。

學系，校方有鑑於神學院音樂系畢業生未來需在教會主日學教兒童音樂，希望有國小、國中音樂課教學經驗者，遂邀曾擔任花蓮縣國小、國中音樂科輔導員的林道生於 1984 年開始兼課。初期一年級學生數約七、八位，為基礎課程，並委請林道生協助設計音樂系課程。

隔年，學生數和課程時數增加，玉山神學院決定以專業領域暫先聘請他擔任代理講師，⁴³ 並依校方規定搬進壽豐鄉池南村的學校宿舍，展開截然不同的教學和創作。⁴⁴

玉山神學院為基督教長老教會臺灣總會附設機構所設立，學生來自全臺各地中會推薦，以原住民族學生為主。教會音樂系的學生，畢業後主要擔任教會主日學音樂老師，做禮拜的時候要唱詩歌和伴奏，林道生需編寫課綱和教材，其授課方針分為音樂專業領域和各族群的歌謠。

我教的學生跟師大〔按：國立臺灣師範大學〕的教法都一樣，要聽一些譜，有人唱歌你要會寫下來。阿美族的我會拿一個錄音帶，民謠錄好了，你這學期的作業就是要把這些寫下來。

到三年級，有和聲學有作曲，我負責教學生畢業考試必須辦音樂演奏會，一個人開一場，要從唱的、彈的、指揮的、合唱的，到最後要彈自己寫的鋼琴曲，要寫到能演奏鋼琴小奏鳴曲的程度。⁴⁵

因為要教學生，寒暑假都要去採集，我就得了很多東西。所以是教學相長。我怎麼可能自己去阿里山的部落呢？怎麼可能去？不可能去的。寒暑假學生說要去哪個部落佈道，找我去，我說好，我跟你們去。我可以採集音樂，還可以採集部落故事。⁴⁶

43 林道生之學歷為花蓮師範學校簡易科，當時只能以代理講師資格任教，後來他以發表論文等學術升等，取得副教授資格，並擔任音樂系系主任。

44 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

45 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

46 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

這些採集和記譜工作，林道生並不陌生，早在就讀花蓮師範學校簡易師範科期間，跟隨恩師張人模進行原住民族歌謠採譜和抄譜，當時埋下的種子，在數十年後綻放，進而澆灌更多原住民學子的音樂心靈。

林道生初到玉山神學院任教，面對的是來自全臺各原住民族的學生，師生一律住校的規定，等於是與原住民族生活在一起，因為語言和文化差異，第一個星期就猶豫要不要辭職回家。

有一個學生，臉孔黑黑的，跟我說：「老師，你還活著喔？」你還活著喔？這在臺語是什麼？「你還沒死喔」。我說：「給我站好。」他說：「怎麼樣？」我說：「你是跟我打招呼嗎？還是詛咒我？」學生也很奇怪，怎麼有這樣的老師，他對部落人講了一輩子「你還活著」都沒事。

後來，院長知道了，跟我說：「林老師你誤會了，我也是排灣族，排灣族的村莊在大社，他們打招呼的時候的原住民語，用中文的意思就是『你還活著嗎？』」我說：「喔，對不起，我不懂你們的文化，我會好好學。」⁴⁷

幸而文化造成的誤解並沒有延續太久，之後林道生入境隨俗。而激起他任教的因素之一，是能聽到原住民學生的歌聲。

學生各族都有，沒事他們就唱歌，他們喜歡唱歌，這個太好了。後來我出了三本音樂的書，也聽他們講故事什麼，寒假他們邀我去佈道，到他們部落，我當領隊。⁴⁸

教學需要而做的部落田野調查，有了學生當嚮導，學術研究兼具「家庭訪問」，建立亦師亦友的深厚情誼。林道生認為，單憑他個人是無法抵達高山的原住民部落，在玉山神學院十多年時間，他走訪臺灣二百多個原住民部落，學生嚮導們扮演重要的角色。他回憶部落採集的時光，浮現山中無歲月的美好。

47 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 12 月 21 日。未出版。

48 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 12 月 21 日。未出版。

我跟學生去上山一個禮拜、十天，下來以後，覺得怎麼這個地方是這樣呢？在山上吃飽飯，有時我們躺在斜坡看星星，好美，聽老人家講故事，開錄音機錄，多好。⁴⁹

1999 年林道生由玉山神學院退休後，部落採集已成為興趣行腳未曾稍歇。2000 年他自行開車前往南投田野採集，於山區遇暴雨，道路土石坍方，林道生車輛輪胎遭落石擊中，當時道路中斷，行動電話訊號中斷無法求援。顧及車上有重要的採集資料，林道生在滂沱大雨中自行更換輪胎，花三小時檢修後，終於脫困。⁵⁰ 這趟驚險旅程，讓家人憂心林道生部落採集的安全，然而，林道生仍繼續在部落踏查，直至 2009 年完成國科會數位典藏計畫後，因腳部受傷無法再開車才畫上句點。

林道生在玉山神學院任教後的音樂採集工作，陸續整理出版樂譜，後

圖 2 林道生在高雄桃源布農族部落田野調查
資料來源：筆者拍攝

來並配合教育部國中小鄉土教學需求，針對國中小原住民傳統歌謠教學出版樂譜。最早出版的原住民樂譜為，1988 年玉山神學院出版的《原住民謠鋼琴小品集（1）》，1989 年出版《原住民謠鋼琴小品集（2）》。1995 年由教育部補助花蓮教育大學音樂教育中心出版《國中小鄉土教材：阿美族民謠 100 首》，包含 1 本樂譜和 3 卷卡帶，並陸續發行布農族、泰雅族（包含太魯閣族與賽德克族）的民謠樂譜，1999 年出

49 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 12 月 21 日。未出版。

50 〈採原音遇坍方 音樂家自脫困〉，《聯合報》，花蓮，2000 年 5 月 2 日，第 19 版。

版《原住民地區國民中小學合唱團教材》，為國立花蓮師範學院音樂教育研究中心統籌。1998 年花蓮縣立文化中心（今花蓮縣文化局前身）委託編著《花蓮原住民音樂系列①：布農族篇》、2000 年《花蓮原住民音樂系列②：阿美族篇》、2003 年《花蓮原住民音樂系列③：泰雅族篇》等。

表 1 林道生之原住民音樂樂譜與教材著作

年份	書 名	出版機關
1988	臺灣原住民民謠鋼琴小品集（1）	玉山神學院
1989	臺灣原住民民謠鋼琴小品集（2）	玉山神學院
1995	國中小鄉土教材：阿美族民謠 100 首	花蓮師範學院
1997	國中小鄉土教材：布農族民謠合唱直笛伴奏曲集	花蓮師範學院
1998	花蓮原住民音樂系列①：布農族篇	花蓮縣立文化中心
	國中小鄉土教材：泰雅族民謠集	花蓮師範學院
2000	花蓮原住民音樂系列②：阿美族篇	花蓮縣文化局
2003	花蓮原住民音樂系列③：泰雅族篇 （單行本及 CD）	花蓮縣文化局

資料來源：林道生，《花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎：林道生特展專輯》，頁 14。

上述原住民歌謠樂譜屬於部落採譜、羅馬拼音記詞，作曲家依演唱（奏）需求進行編曲工作，尤其針對中小學的音樂課教學為主，並未更動原曲，與他的原住民藝術音樂創作有所區隔。同時，在每首曲子後加註歌詞之羅馬拼

音與中文譯詞的對照。林道生編著原住民歌謠的另一項原則，必定會說明該族群的分佈、文化背景等。例如：《花蓮原住民音樂系列②：阿美族篇》序篇，先介紹臺原住民概況和臺灣原住民音樂概況，本篇〈花蓮阿美族的音樂〉分章介紹花蓮的阿美族、音樂的文化背景、阿美族歌謠的特徵、生活歌謠（曲譜）、豐年祭文化、豐年祭歌謠（曲譜）、阿美族樂器等。

附錄並有林道生翻譯黑澤隆朝 1943 年（昭和 18 年）田浦社田野調查記錄，以及論文〈阿美族民謠近百年的流變：馬關條約至今（1895-1995）以 10 首阿美族民謠為例〉。⁵¹ 另外值得一提的，本書「生活歌謠」曲譜，收錄 35 首〈那魯灣之歌〉，均為襯詞曲，為 1952 年林道生剛到明禮國校任教，與張人模共同到部落採集，⁵² 不僅對作曲家意義重大，也提供後續研究阿美族民謠者對照音樂流變的參考。

參照林道生原住民音樂作品之年表，可發現 1984 年任教玉山神學院，至 2002 年由慈濟大學兼課退休，將近 20 年在大專院校任教時期為分水嶺，顯現出三個創作形式的分期。1984 年以前，林道生運用原住民歌謠創作並不多，計有 2 首器樂曲、11 首聲樂曲，最早為 1964 年〈花蓮溪水滾滾向東流〉合唱曲、鋼琴獨奏〈花蓮港變奏曲〉，1971 年獨奏曲〈月亮出來〉、合唱曲〈歡迎嘉賓〉、〈花蓮港〉，1979 年合唱曲〈馬蘭姑娘〉及 1982 年 4 首《期待的聚會》合唱組曲，除了《期待的聚會》為布農族民謠，歌詞為布農族語之外，其餘均為阿美族民謠，歌詞多填上華文。

1984 年於玉山神學院教書後，因教學需要，並經常有機會與原住民學生至部落踏查，原住民音樂作品數量達到高峰，至 2002 年為止，計有聲樂曲 112 首，尤以合唱曲為最，器樂曲則有 43 首，包括鋼琴獨奏、室內樂等。此後幾乎沒有原住民合唱曲創作，僅在 2004 年有一首鄒族民謠〈螢火蟲〉。

51 本論文為林道生原發表於 1996 年臺北國際樂展「音樂的傳統與未來國際會議」，另收錄於明立國主編，《1996 音樂的傳統與未來國際會議論文集》（臺北：行政院文化建設委員會，2000），頁 223-239。

52 林道生，《花蓮原住民音樂系列②：阿美族篇》，作者序，未編頁碼。

這段時期的作品多以教學為主，1988 年、1989 年陸續出版的《原住民民謠鋼琴曲集（1）、（2）》即是提供教會音樂系之教學，同時因應教會傳道，民謠歌詞除了描述部落生活、祭儀慶典，有些也帶有宗教意涵，如〈神造天地〉、〈上帝僕人〉，不過唱詞已不限於華文，開始大量運用各族民謠之族語。前述 1990 年代本土意識抬頭，以及國中小學鄉土教學設科教學等教育方針的變革，使得原住民合唱曲的需求量大增。林道生在原住民音樂的採集資料，兼具曾任花蓮縣中小學音樂科輔導員的背景，有助於其創作原住民合唱曲。此外，1995 年教育部補助、由花蓮師範學院音樂教育中心統籌出版《阿美族民謠 100 首》的計畫，林道生與臺東巴奈合唱團團長豐月嬌共同擔任主編，有系統整理、校訂阿美族民謠，後續並有布農族、泰雅族民謠的教材出版。1998 年至 2003 年，花蓮縣文化局出版的《花蓮原住民音樂系列》，均是此時期合唱曲創作量豐富的主因。

伍、原住民神話與藝術音樂創作

歌謠通常不僅有曲調和歌詞，即使吟唱，背後也必定有動人的故事與傳說，記述歌謠如何能傳唱不息。民族音樂學不僅著眼於一個民族的音樂，更要連結音樂與該民族的語言諺語、傳說神話、宗教信仰、風俗習慣、家族社會，乃至於感情思想。⁵³ 林道生在玉山神學院除了音樂教學，每學期有固定時數到部落傳道，加上有學生們擔任嚮導進入部落田野採集，林道生沈醉在迷人的原住民歌謠，也走進耆老們口傳神話與傳說世界，敲開民族音樂的門扉。

為了教學，我不能只教唱歌，民謠怎麼和神話故事連結，要

53 許常惠，〈臺灣地區民族音樂研究小史〉，原發表於《文訊月刊》（1989 年 2 月），收錄於許氏著《民族音樂論述稿（三）》（臺北：樂韻出版社，1992），頁 9。

設計一個教案出來。所以我採集很多他們的故事，這個和民謠是連接的。玉山神學院的老師要講道，比方禮拜天到太巴塢教會講道，禮拜六下午我就先去，看教會有什麼要我做的，有時晚上有聚會講故事啦、唱歌。如果沒有，牧師會安排一個人帶我去部落，錄老人家說故事和唱歌，後來這些錄音帶我錄了 1500 多卷。⁵⁴

許常惠在民歌採集運動 20 多年後，對於臺灣民族音樂發展仍作出痛切的陳述：

我們始終以音樂家的立場，以西方音樂理論或漢族音樂的觀念，來對待一個不同民族文化的「歌謠」。而我們稱它為「歌謠」，實際上它是禱文、咒文、傳說、神話、訊號、密語，甚至是祖先傳下的生活規律或訓示等。這些跟我們的抒情敘事是有很大差別的。⁵⁵

當許常惠大聲疾呼「對它〔按：民族音樂〕的內在精神、感情或人生觀，以及它在該民族生活中的功能，幾乎一無所知」，⁵⁶ 林道生已逐步整理部落音樂和傳說等口傳文化資產，同時，撰文於報章媒體發表。1991 年起，曾有數篇發表於《東海岸評論》雜誌，較有系統的資料，首見於 1994 年 1 月至 1995 年 6 月於正聲廣播電台臺東分台「山中行」節目播出。⁵⁷ 林道生後來整理集結成書，1996 年由花蓮縣立文化中心（今花蓮縣文化局前身）出版《臺

54 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

55 許常惠，〈民族音樂工作的經驗與看法〉，原發表於北京《音樂研究》（1989 年 9 月），收錄於許氏著《民族音樂論述稿（三）》，頁 33。

56 許常惠，〈民族音樂工作的經驗與看法〉，《民族音樂論述稿（三）》，頁 33。

57 該節目獲行政院文化建設委員會（今文化部前身）補助，由林道生撰稿，正聲電台臺東分台胡美足、王慧芬製播主持，共播出 19 則神話故事和 65 則傳說故事，該節目並榮獲廣播金鐘獎。當時播出之故事內容均收錄於《臺灣原住民族口傳文學選集》。摘自林道生，《臺灣原住民族口傳文學選集》（花蓮：花蓮縣立文化中心，1995 年），頁 5。

灣原住民族口傳文學選集》，當時林道生為玉山神學院音樂系系主任，這也是林道生第一本非音樂主題的個人單行本著述。

《臺灣原住民族口傳文學選集》分為上篇「散文故事」，及下篇「韻文歌謠」。作者將散文故事涵蓋神話故事及傳說故事，韻文歌謠則為兒童歌謠、生活歌謠、愛情歌謠、戰爭歌謠及信仰歌謠。此處的韻文歌謠，並不是指原住民族歌謠字尾用同韻字，而是作者依原住民族的民歌漢譯的詩，在翻譯時以「韻文」表現。⁵⁸

2001 年至 2004 年，林道生將十餘年所採集的神話傳說，共出版 5 冊《原住民神話·故事全集》，以及 1 冊《原住民神話與文化賞析》。⁵⁹《原住民神話與文化賞析》為林道生出版著作中，大量表達田野觀點的作品，書末的參考書目涵蓋臺灣史、人類學、文化人類學、中國民間文學、口傳文學等範疇。此時，他的身分不是音樂家，或者如他所說不是個作家，⁶⁰我們不妨定位為「民間的民族學工作者」。有了先前的神話傳說出版經驗，這段期間他陸續在國內外研討會發表原住民音樂發展相關論文。⁶¹一連串學術領域的交流互動，使他更為深掘田野資料的意涵。

林道生認為，神話反映初民對自然現象的解釋，傳達族群追求幸福生活的渴望，是族群的「共同經驗」，強化共同情感和文化認同。原住民族的口傳文學，具有永久的魅力，蘊含教育意義，也對族群生存發展有重要影響，亦是原住民族最重要的文化遺產。⁶²

58 林道生，《臺灣原住民族口傳文學選集》，頁 4。

59 林道生，《原住民神話與文化賞析》（臺北：漢藝色妍文化事業有限公司，2003 年）。

60 林道生曾於序言自謙：「我不是作家，寫文章超出我作曲的領域很遠，出書只是近乎『不務正業』。」摘自作者《臺灣原住民族口傳文學選集》，頁 5。

61 林道生發表的重要論文有：〈臺灣阿美族民謠近百年的流變：馬關條約至今（1895-1995）以 10 首阿美族民謠為例〉（1995 年）、〈後山原住民音樂的特色及其發展〉（2000 年），收錄於《臺東縣 89 年度後山文化研討會》（臺東：臺東縣政府文化局，2000 年）。

62 林道生，《臺灣原住民族口傳文學選集》，頁 3-4。

當代人類學家李維史陀在神話學巨作首部《神話學：生食與熟食》，強調「神話的結構可以通過樂譜來揭示」，⁶³將音樂和神話相比擬，書中更運用西方古典音樂的曲式作為論述的架構，闡其論點。林道生不是人類學者，當然也沒有將部落採集的神話傳說，進行嚴謹的結構主義式分析。不過，在《原住民神話與文化賞析》，他將不同部落採集雷同的神話傳說，作初步歸納比較，例如：排灣族的「蛇生說」，涵蓋布曹爾群佳平社、布曹爾群古樓社、巴利澤利敖群牡丹社、查敖保爾群阿斯達社等，作者認為反映排灣族的貴族創生思想。⁶⁴

林道生提到曾閱讀過李維史陀《神話學》，且因大女兒就讀臺灣大學人類學系，以及自身田野調查需求，鑽研神話學的學術著作，著實深受相關論述的影響。我們並能發現在神話傳說系列書籍出版後，其作曲眼界明顯大幅開展。以往以單一樂曲為主的創作，如合唱曲、獨唱曲、獨奏曲，開始朝向室內樂曲或組曲，後期更以原住民藝術音樂作品為代表，以原住民族傳說、民謠為題材藉由較多樂器編制的演奏，展現音樂學和人類學相互對話。

從林道生原住民音樂作品年表的觀察，1992年創作〈馬蘭情歌〉室內樂曲，為首度創作原住民藝術音樂，而後開始嘗試不同族群民謠的藝術音樂創作，尤其2002年自教職退休，有餘裕專心創作，樂曲中納入神話故事、族群文化內涵，明顯看出其原住民音樂創作幾乎以藝術音樂為主。2007年至2009年期間，他雖然參與國科會「原音之美」數位典藏計畫，擔任阿美族歌謠子計畫共同主持人，卻不再創作合唱曲。2003年至2015年計有85首器樂曲，包含室內樂、管弦樂、木管五重奏、弦樂四重奏等，並嘗試運用古箏、國樂等樂器，表現多元文化交會的音樂想像。

林道生的原住民音樂作品有一項特色是，同一首民謠在不同階段會重新

63 李維史陀著，周昌忠譯，《神話學：生食和熟食》（臺北：時報文化出版社，1992年），頁25。

64 林道生，《原住民神話與文化賞析》，頁119-121。

編曲或創作，其中阿美歌謠《馬蘭姑娘》⁶⁵即經過多次譜寫。⁶⁶2012 年《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲》由林道生次子林恆毅指揮，長榮交響樂團演奏，錄製為 DVD，同張專輯並收錄魯凱族歌謠《小鬼湖之戀交響詩》。

林恆毅認為林道生的原住民藝術音樂作品風格接近「交響詩」（symphonic poem），用音樂去描述一個文化。一般西洋古典音樂大抵有一個動機，或兩三個動機加以發展，但林道生不是用原住民民謠作為動機，而是作為一種「音話」。

他透過採集的過程中，發覺這些曲子，跟他們的文化或神話有一些關聯，他把它作成組合。例如他在寫馬蘭姑娘鋼琴協奏曲大概用了四個旋律，這四個旋律都是獨立的，但是他很巧妙的把它變成故事，變成像電影的劇本。他用原住民的旋律變成電影劇本的主軸，去編一個劇，把它譜成一個曲子。⁶⁷

《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲》展現林道生對於樂器的廣泛掌握，及阿美族歌謠與文化的涉獵，主旋律以鋼琴獨奏，柔美婉約並透露幾許哀傷情感，增添原曲中馬蘭姑娘向父母親訴說心繫情郎的苦衷。雖是交響樂團編制，各段均融入阿美歌謠，予人耳目一新之感。

全曲分為五段，A 段〈引子〉，以 Allegro Animato 生動活潑的快板，描述部落歡樂的生活，B 段〈思情〉，素材是馬蘭部落的情歌〈si-be-hengheng〉，Moderato con calore 熱情的中板，描繪少女情懷，C 段〈邂逅〉，Andantino

65 又稱〈馬蘭情歌〉，1960 年代起受到廣大歡迎的一首阿美族現代歌謠，確實的詞曲來源不詳，由臺東馬蘭地區阿美族歌星盧靜子唱紅，是當時原住民新式創作歌曲的代表。歌詞內容為一位姑娘對父母親表示與意中人情投意合，希望父母親能成全婚事，否則將臥軌讓火車輾成三截。描繪出阿美族女性對於追求愛情的執著，也反映出歌曲創作當時花東鐵路開通的時代變遷事實。摘自呂鈺秀等編著，《臺灣音樂百科辭書》，頁 71。

66 林道生於 1988 年第一次以《馬蘭姑娘》這首阿美族馬蘭部落的民謠為素材，編寫鋼琴獨奏曲的《馬蘭姑娘》之後，陸續改編或創作的演奏與演唱曲有：古箏獨奏曲《馬蘭風情》（1991 年）、琵琶與鋼琴的二重奏曲《馬蘭情歌》（1992 年）、長笛、古箏與大提琴的三重奏曲《馬蘭姑娘》（1993 年）、鋼琴變奏曲《馬蘭姑娘》（1994 年）、鋼琴伴奏的合唱組曲 I《馬蘭姑娘》（2001 年）、管弦樂伴奏的合唱組曲 II《馬蘭姑娘》（2001 年）、古箏獨奏曲《馬蘭之戀》（2002 年）、管弦樂與鋼琴的協奏曲 I《馬蘭姑娘》（2006 年）、管弦樂與鋼琴的協奏曲 II《馬蘭姑娘》（2009 年）等 10 首。摘自林道生著，《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲：作品 812b》（花蓮：花蓮交響樂團，2014 年），樂曲解說，未編頁碼。

67 姜慧珍訪談、記錄，林恆毅先生訪談，2019 年 4 月 12 日。未出版。

Glocoso 快樂的小行板，由馬蘭部落情歌〈no-lo-wan〉襯托出男女相遇心境，D 段為全曲主題〈馬蘭姑娘〉，馬蘭部落最為人熟知的〈i-na-aw a-ma-aw〉，鋼琴獨奏訴說女主角對愛情追求的決心，E 段〈婚宴〉，曲調轉為 Allegretto con allegrezza 歡樂的稍快板，素材為馬蘭部落的民謠〈ka-ne-gana-lo-na-lo〉，全曲最末「婚宴的歡樂歌舞」，運用馬蘭部落的民謠〈na-lo-wan na-lo-wan〉，以輕鬆快板與大合奏收尾。⁶⁸

陳品璇分析，原住民傳統歌謠發展有三種現代化現象：流行音樂化、交響化與器樂化、劇場音樂化。⁶⁹ 中，歌謠器樂化為普遍的樂曲改編，但較具專業性質的音樂創作或大型交響樂創作，需要更系統化的將原曲整理歸納。⁷⁰ 由此看出，林道生對原住民傳統歌謠之文化內涵與藝術性所下的功夫。《小鬼湖之戀交響詩》曲名即予人磅礴之感，說明作曲家以西方音樂交響詩與大樂團編制詮釋：

一開始由小提琴奏出由《小鬼湖之戀》旋律花奏、變形的開場，隨後以雙簧管幽幽地奏出原曲主旋律，這段開頭有如男女主角對唱一般美妙。此首作品大小調的運用變化，和主題旋律在管弦各樂器中轉換流動，以及大自然的景象的描繪等，都使這一首長達 30 多分鐘的單樂章作品，展現藝術性和趣味性。⁷¹

音樂創作和出版之餘，林道生的原住民音樂作品亦舉辦過數場音樂會，藉此推廣原住民文化。張人模曾於《新生報》訪談提到：

如果音樂先進能夠把樹葉、鼻笛、弓琴等原始樂器所伴奏的山地民歌改寫成交響樂、鋼琴變奏曲或是提琴變奏曲，那麼山地民歌並非不能步入音樂大雅之堂。⁷²

68 林道生著，《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲：作品 812b》，樂曲內容，未編頁碼。

69 陳品璇，〈以魯凱族歌謠《小鬼湖之戀》談臺灣原住民歌謠現代化之現象〉，《藝術欣賞》，第 12 卷 2 期（2016 年 9 月），頁 40。

70 陳品璇，〈以魯凱族歌謠《小鬼湖之戀》談臺灣原住民歌謠現代化之現象〉，頁 43。

71 陳品璇，〈以魯凱族歌謠《小鬼湖之戀》談臺灣原住民歌謠現代化之現象〉，頁 44。

72 〈民間樂人張人模〉，《新生報》，1958 年 12 月 2 日。摘於彭翠萍等著，《東臺灣藝術故事音樂篇》（花蓮：國立東華大學，2009 年），頁 8。

林道生後期作品積極融入原住民族音樂元素，無異回應了恩師張人模的期許。從十幾歲青少年時期，跟隨張人模採集原住民歌謠樂譜，進一步深入理解孕育歌謠的神話傳說，和吟唱曲調的族群臉龐。音符跨過五線譜的距離，融進生命血淚，探看生活細微處的微光，因此，民謠不再只是短短哼唱的抒懷，林道生要帶領演奏者和聽者進入的，是這支族群在臺灣土地走過的歷史記憶。

表 2 林道生之原住民音樂作品發表會

日 期	音樂會名稱	演出者	演出場地
1999 02.12 03.27 05.12	咾巴嘸之夜 林道生阿美族民謠作品 演唱會	臺東池上鄉大埔村咾巴 嘸合唱團	1. 泰源技藝訓練 所 2. 臺灣原住民文 化園區 3. 花蓮縣文化中心
2000 06.07	林道生原住民童謠組曲 演唱會 「山海組曲—原住民童 謠組曲演唱會	花蓮縣 景美國小	花蓮縣文化局演 藝廳
2002 05.28	那魯灣之歌—林道生原 住民民謠作品演唱會	國立花蓮高中管樂團 玉山神學院阿美族團契 布農族崙山長老教會	花蓮縣文化局演 藝廳
2006 10 月	都蘭聖山禮讚 - 都蘭神 話與民謠的合唱組曲 (協奏)	劉榮義	臺東縣政府中山 堂演藝廳

資料來源：林道生，《花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎：林道生特展專輯》，頁 16；「那魯灣之歌—林道生原住民民謠作品演唱會」節目單；國立嘉義大學音樂學系劉榮義教授資料。http://www.ncyu.edu.tw/music/content.aspx?site_content_sn=4917(2018/2/19 點閱)

林道生發表的幾篇原住民族音樂學術論文，則反映他對民族音樂的觀

點。2000 年舉辦的「臺東縣 89 年度後山文化研討會」，林道生發表〈後山原住民音樂的特色及其發展的探討：從演唱（奏）的觀點談起〉，重點在於原住民音樂發展的可能性。林道生提到，原住民音樂的演唱（奏）方式，到現今已非常多元化，他認為「只要能保持該族的音樂風格，至於應該如何發展，可依各人喜好而定」。⁷³ 該論文闡述了他創作原住民藝術音樂的想法，「這些演唱（奏）方式並沒有所謂『好』、『壞』、『對』、『不對』之類的問題，一切看個人而定。」⁷⁴ 經過人類學式的田野調查和採譜，對於原住民音樂的現代走向，林道生提出的是，如何讓傳統音樂繼續在現代社會存活：

原住民的音樂、文化，需要「復興」而不是「復古」。

「蒐集」是民族音樂學家的工作，「分析」、「研究」是音樂家的工作，「保存」是部落族人的工作，「發揚光大」是作曲家的工作。在族人及各方音樂人才的分工合作下，原住民音樂的才能有雙重的好結果，即能「保存」又能「將其精華重新改編、創作」，使成為適應當代潮流的作品，原住民的音樂才能存活下去。⁷⁵

綜觀林道生之原住民音樂作品創作歷程，自 1963 年第一首〈花蓮溪水滾滾向東流〉合唱曲，至 2015 年〈花蓮港序曲〉管弦樂演奏曲，共有 260 首，聲樂曲 125 首，及 135 首器樂曲。這些創作可以 1984 年與 2002 年為分期，1984 年以前聲樂曲與器樂曲有零星作品，器樂曲為獨奏居多。1984 年至 2002 年為原住民音樂作品數量最多，主要為合唱曲，這段時期多為教學需要的民謠編曲。1992 年開始嘗試原住民藝術音樂創作，2003 年之後則以原住民藝術音樂為創作主力，可視為林道生教職退休後，依個人興趣的創作期。

73 林道生，〈後山原住民音樂的特色及其發展的探討：從演唱（奏）的觀點談起〉，《臺東縣 89 年度後山文化研討會》，頁 10。

74 林道生，〈後山原住民音樂的特色及其發展的探討：從演唱（奏）的觀點談起〉，頁 12。

75 林道生，〈後山原住民音樂的特色及其發展的探討：從演唱（奏）的觀點談起〉，頁 12。

這樣的創作分期，一方面如林道生對自我創作的分析：有些是教學需要，例如合唱曲，退休後就能寫自己有興趣的曲子，藝術音樂即是。另一方面，林道生提及與「自由度」有關。「一開始也是寫唱的，中間就不想寫唱的，不自由，歌詞寫怎樣我就要怎樣，後來都寫演奏的，很自由，沒有歌詞干擾。」⁷⁶我們或可認為是作曲家歷經詳細部落踏查，接觸部落族人的生活，並有系統整理神話傳說後，將部落接觸的人事物藉由音樂賦予另一層生命樣貌。

以族群別來看，阿美族 171 首最多，其次為布農族 21 首，太魯閣族 20 首，地緣關係與其採集和創作有緊密相關性。雖然玉山神學院學生來自全臺各原住民族，林道生也提到田野採集常有賴學生帶路回到原鄉部落，他的作品不乏鄒族、泰雅、排灣、魯凱等族，但仍以花蓮、臺東人數最多的阿美族部落為採集重點。他認為，會聚焦原住民音樂創作，因為花蓮就有原住民，⁷⁷特別是林道生採集〈馬蘭情歌〉時，在臺東馬蘭部落結識同為音樂老師的巴奈合唱團團長豐月嬌，而巴奈合唱團成員為部落老人家，主要吟唱傳統古調，對林道生的採集有極大助益，他後來也擔任巴奈合唱團的音樂總監，國科會「原音之美」計畫有許多歌謠就以該團為主要採錄對象。由此能看出，一位非原住民作曲家進入部落採集、田調，林道生透過原住民學生、部落教會、以及熟識的原住民在地音樂教育工作者等人的引路，才得以順利進行。

陸、結論

林道生童年在花蓮的成長環境，原住民牧童和鐵道工的歌聲，是他的原住民歌謠初體驗。他的原住民音樂採集經驗可回溯至二次戰後，當時在花蓮進行零星採譜的花蓮師範學校教師張人模。張人模不僅是林道生的音樂啟

76 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

77 姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉，2015 年 9 月 18 日。未出版。

蒙，指導他如何記譜，師生並前往田浦部落採譜，乃至於後來張人模出版兩冊原住民歌謠創作集，林道生也參與謄譜工作，對青年林道生的音樂之路起了莫大影響。

林道生雖未參與民歌採集運動，卻與其中的重要成員許常惠、李哲洋有密切往來。1970年代林道生為「曲盟」第一屆大會的會員開始，每屆參與大會召開，「曲盟」每屆大會以「傳統與現代」為主題的音樂交流，為林道生獲取各國民謠作曲的知識養分。1990年代許常惠成立「中華民國（臺灣）民族音樂學會」，對林道生的原住民音樂研究有直接助益。

玉山神學院提供林道生自我學習和精進的場域，他實踐人類學者式的田野採集原住民部落口傳神話與歌謠後，將口傳文學加以整理、歸納、寫作，無形提升他對原住民族文化內涵的理解。出版神話傳說故事著作之後，作品更見大開大闢，游刃於原住民藝術音樂創作，如：《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲Ⅱ》、《小鬼湖之戀交響詩》。

綜觀其原住民音樂創作歷程，1980年代純粹取材自原住民歌謠採集，加以編曲後，以合唱形式表現，唱詞部分或新填中文歌詞，或直接採錄原住民母語兩種，大抵停留在教學所需的教材功能面。1990年代教育政策環境以本土教育為主軸，他參與或主持多項原住民民謠教材編寫，原住民音樂作品數量達到最高峰，並以合唱曲為多。1990年代後期，林道生著墨於部落口傳神話的收集整理，以及原住民音樂研究之論述，使得原住民文化內涵帶入創作，作品開始融入原住民族音樂語彙，2002年自教職退休，原住民音樂作品朝器樂化、交響化突破，嘗試不同樂器編制的表現，此時作品風格形似「交響詩」，由他採集過程觀察到的部落生活、口傳神話為題材，將原住民民謠作為「音話」，去述說一個完整的原住民故事。

本文目的不在分析林道生原住民音樂作品內容，而是將他的音樂生命史置於臺灣音樂史發展脈絡，試圖理解一位非原住民如何踏上原住民音樂創作之路，他對原住民音樂的觀點，以及在異文化音樂語彙欲傳達之理念。

筆者認為，與林道生同一世代的音樂家，大多受過專門音樂教育，或者出國深造，林道生之所以特殊，在於幾乎是透過自學、持續創作，逐步實現對音樂的憧憬。而他的原住民音樂作品，藉由他玉山神學院教學，帶領原住民族學生重新認識並重視自我族群文化深度，而編寫包含曲譜和錄製成卡帶、CD 的民謠鄉土音樂教材，有助於 1990 年代當時臺灣剛起步的鄉土教學，推動文化校園紮根。即使在 21 世紀的今日，我們仍能透過 CD 的音樂資料，聆聽當時的原住民音樂，成為「文化財」之一，提供學術研究和比對的資料。

林道生以實地踏查、參與式觀察，取得第一手歌謠和神話文獻，2000 年之後，進入原住民藝術音樂創作期，將原住民音樂元素融進室內樂等形式，這些音樂大多以數首原住民民謠，以故事性串連，卻非「組曲式」的拼盤。而是以該原住民族的多首民謠記述一個完整的部落故事或神話，雖是藝術性音樂，卻能讓聽者容易進入民謠旋律，《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲 II》即是一例。同時，林道生邀請長榮交響樂團，錄製原住民音樂，並上傳到網路影音平台分享，貫徹他所說的「發揚族群音樂文化是作曲家的工作」，他的音樂不僅呈現臺灣本土文化的精髓，亦回應恩師張人模早年對原住民歌謠「並非不能登大雅之堂」的期待。

仔細閱讀他撰寫的樂曲解說，會發現每首曲子背後會有一段他的部落採集故事，內蘊著「人」的溫度。正因為他不是原住民，更為珍惜部落採集機會，創作時，田野踏查時感受到部落族人的神情、歌聲，老人家講述的古老故事，大自然舒暢的視野，均在林氏的作品躍然紙上。

他彰顯了以音樂為職志的人，突破學歷背景的弱點，以及自身文化限制，勤於踏查，勤於筆耕、作曲，終於綻放一座音樂花園。林道生承繼張人模的腳步，深入部落，採集、發揚原住民音樂與文化，他的身影為後學樹立大家風範的榜樣。

附錄一 林道生生平大事記

年（西元）	生命年表
1934	出生於彰化
1940	舉家搬遷花蓮
1941	進入「明治國民學校」就讀
1947	父親林存本因腦溢血病逝。 6 月 林道生從明禮國校畢業。 9 月 林道生進入花蓮高中初中部就讀。 10 月 林道生改為就讀花蓮師範學校四年制簡易師範科。
1949	跟隨張人模老師學習原住民歌謠採譜和記譜。 寒暑假在花師教師宿舍抄琴譜、練琴。
1951	6 月 自花師畢業。 8 月 分發至明禮國小教書。
1954	林道生入伍服役。
1956	歌曲〈我們在澎湖島〉入選軍中文藝作曲第二獎。
1959	歌曲〈巡邏曲〉入選警務處徵曲首獎。
1965	通過中學教師檢定。 歌曲〈威震長空〉、清唱劇《復仇》分別入選第 1 屆國軍文藝佳作獎。
1966	清唱劇《偉人頌》入選第 2 屆國軍文藝合唱佳作獎。
1970	舉辦「實踐中華文化復興運動－林道生作品演奏會」。 當選臺灣省中小學特殊優良教師。 當選花蓮縣模範青年。

1971	清唱劇〈辛亥頌〉獲第 7 屆國軍文藝金像獎音樂類作曲銅像獎。 當選全國特殊優良教師。 榮獲中國文藝協會音樂獎章。
1972	當選臺灣省教育廳國中教學方法優良教師。
1973	參加「曲盟」成立大會。 在香港發表合唱曲〈吳鳳〉、〈花蓮港〉。
1974	參加「曲盟」京都會員大會。 出版《新編合唱歌集（四首聯彈）》，由許常惠作序。 在香港發表合唱曲〈寄語西風〉。
1975	於臺北「中日當代音樂作品發表會」發表現代音樂作品〈破格〉。 於韓國首爾「中韓當代音樂作品發表會」發表現代音樂作品〈淚痕〉。
1976	「曲盟中華民國總會作品發表會」發表合唱曲〈無題〉。 「曲盟」大會暨音樂節發表室內樂〈譚〉。
1977	出版清唱劇《金門行》（汪振堂作詞）。 國家文藝基金會委託創作〈第一號大提琴協奏曲〉。
1978	榮獲青溪文藝音樂類銅環獎。 合唱曲〈偉大的建設〉入選第 14 屆國軍文藝合唱佳作獎。 在日本發表直笛組曲《甘肅花兒》 泰國曼谷第 5 屆「曲盟」大會發表室內樂《冥想》。
1979	中華電視台發表清唱劇《金門行》。 韓國漢城（今首爾）第 6 屆「曲盟」大會發表室內樂《影像 I》。
1980	《愛國歌曲集》獲青溪文藝金環獎。 國家文藝基金會委託創作小號獨奏曲〈黃河〉。
1981	榮獲臺灣省音樂協進會音樂獎章。

1982	出版譯作《世界名鋼琴家》（志文）。 愛國歌曲〈團結自強歌〉入選光華獎首獎。 國樂舞曲〈百鳥祝壽〉入選中華民國國樂會佳作獎。 鋼琴曲〈哈拉拉的黃鶯〉入選「曲盟」中華民國總會兒童鋼琴曲。
1983	出版清唱劇《緹縈》（王文山作詞）。 創作〈人類的鹽世界的光〉（林晚生作詞）。
1984	任教玉山神學院。 行政院文建會（今文化部）委託創作合唱曲《漢江》（陳香梅作詞）。 軍歌〈黃埔建軍歌〉入選埔光文藝銅像獎。 〈歌我中華〉、〈青天白日照中華〉分別入選第 20 屆國軍文藝齊唱及合唱類銅像獎。 應邀在第 7 屆總統就職慶祝音樂會發表頌歌〈我的祖國〉。
1985	節奏樂曲〈小黃鶯〉入選國家文藝基金會徵曲。 校訂《論鋼琴表演藝術》出版。
1988	出版《臺灣原住民民謠鋼琴小品集（1）》。 出版《名曲導聆 101》。
1989	出版《臺灣原住民民謠鋼琴小品集（2）》。
1990	合唱曲〈田螺？蜘蛛〉、〈歹竹出好筍〉、〈龜笑鰲無尾〉。
1991	清唱劇《緹縈》於香港元朗大會堂首演。
1995	出版《阿美族民謠 100 首》。
1996	出版《臺灣原住民口傳文學選集》。

1997	日本東京入野義朗音樂研究所發表論文〈阿美族民謠近百年變遷〉。 泰國「亞太地區民族音樂學第四屆大會學術研討會」發表論文〈泰雅族口簧琴音樂文化〉。
1998	出版《花蓮縣原住民音樂系列：布農族篇》。 出版《泰雅族母語民謠集》。
1999	「卡巴嗨之夜－林道生阿美族民謠作品演唱會」於臺灣原住民園區演出。
2000	出版《花蓮縣原住民音樂系列：阿美族篇》。「山海組曲－原住民童謠組曲演唱會」於花蓮縣文化局演藝廳舉行。
2001	出版《原住民神話故事全集（1）》。
2002	出版《原住民神話故事全集（2）》。 出版《原住民神話故事全集（3）》。 創作《林田山煙雲組曲》（葉日松作詞）。
2003	出版《原住民神話與文化賞析》。 出版《花蓮縣原住民音樂系列：泰雅篇》。
2004	出版《原住民神話故事全集（4）》。 出版《原住民神話故事全集（5）》。
2007	國科會（現科技部）數位典藏計畫案，與臺灣師範大學音樂系共同執行，至 2009 年共採錄並典藏 270 首阿美族民謠。 創作〈帶你回花蓮〉（楊牧作詞）。
2008	創作《太魯閣交響詩》（陳克華作詞）於太魯閣峽谷音樂會演出。
2009	擔任原住民電視台「不能遺忘的歌」節目音樂總監及歌謠解說。 創作〈馬蘭姑娘鋼琴協奏曲 II〉。
2010	中國文藝協會音樂榮譽獎章。 創作《小鬼湖之戀交響詩》。

2012	獲頒花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎。
2014	11 月 臺灣合唱團發表「林道生作品」音樂會。
2015	創作《賴和詩作歌曲集》（未出版）。
2016	出版「兒童天地詩作歌曲集」（更生日報社）。
2017	出版《秋思：臺灣客家語創作歌曲專集》（葉日松詞） 創作《高雄禮讚》組曲（姚志龍作詞）。
2018	創作篠笛、嗩子、鋼琴三重奏曲《謝謝你的愛》（原名：ありがとう あなたの愛；作品編號 1206b），以紀念 2018 年 2 月 6 日發生的花蓮大地震。
2019	《林田山煙雲：林田山第一號組曲、第二號組曲》CD+DVD（葉日松詞），行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處出版。

資料來源：〈林道生〉，收錄於國立傳統藝術中心臺灣音樂館「臺灣音樂群像」資料庫，<http://musiciantw.ncfta.gov.tw/list.aspx?c=2&p=M166>（2019/4/12 點閱）。

附錄二 林道生之原住民音樂作品

序號	創作年月	曲名	形式	類別	歌詞語言	民謠族別
1	1964/3	花蓮溪水滾滾向東流	聲樂曲	合唱曲	國語 阿美語	阿美
2	1964/4	花蓮港變奏曲	器樂曲	獨奏曲	—	阿美
3	1971/2	月亮出來	器樂曲	獨奏曲	—	阿美
4	1971/4	歡迎嘉賓	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
5	1971/4	花蓮港	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
6	1979/9	馬蘭姑娘	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美族
7	1982/2	期待的聚會組曲	聲樂曲	合唱曲	布農族語	布農
8	1982/2	La-bi-an-mis-han	聲樂曲	合唱曲	布農族語	布農
9	1982/2	Mai-tai-sah	聲樂曲	合唱曲	布農族語	布農
10	1982/2	Ku-lu-maha	聲樂曲	合唱曲	布農族語	布農
11	1982/2	Uam-pu-kan-chin	聲樂曲	合唱曲	布農族語	布農
12	1982/9	我家	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
13	1983/4	賞月舞曲	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
14	1986/1	禱告祈求	聲樂曲	合唱曲	國語	泰雅
15	1986/1	神造天地	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
16	1986/1	拿俄米	聲樂曲	合唱曲	臺語	平埔族
17	1986/1	上帝僕人	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
18	1987/2	榮耀上帝	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
19	1987/2	專心仰望	聲樂曲	合唱曲	國語	阿美
—	1988/3	《原住民民謠鋼琴曲集 1》曲譜				

林道生的原住民音樂作品創作歷程

20	1988/3	1. 捕魚歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
21	1988/3	2. 出獵歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
22	1988/3	3. 墾荒歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
23	1988/3	4. 快樂頌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
24	1988/3	5. 豐收歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
25	1988/3	6. 跳舞歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
26	1988/4	7. 馬蘭姑娘	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
27	1988/4	8. 我家	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
28	1988/5	9. 花蓮港 II	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
29	1988/6	10. 月亮出來	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
30	1988/6	11. 賞月舞曲	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
31	1988/6	12. 月亮出來	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
—	1989/3	《原住民民謠鋼琴曲集 2》曲譜				
32	1989/3	1. 相親相愛	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
33	1989/3	2. 歡樂歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
34	1989/3	3. 春的喜悅	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
35	1989/3	4. 送別	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
36	1989/3	5. 童歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
37	1989/3	6. 月亮出來	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
38	1989/3	7. 二年祭之歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
39	1989/3	8. 靠主喜樂	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
40	1989/3	9. 祝福	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
41	1989/3	10. 馬蘭姑娘變奏曲	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
42	1991/1	馬蘭風情	器 樂 曲	古箏獨奏	—	阿 美

43	1991/7	殿樂	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	泰 雅
44	1992/1	布農族民謠鋼琴曲	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	布 農
45	1992/4	Na-lo-wa	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
46	1992/10	馬蘭情歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
47	1993/3	Masmer to raraw	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
48	1993/5	回顧	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	布 農
49	1993/5	回家	聲 樂 曲	合 唱 曲	布農族語	布 農
50	1993/5	可愛的家族	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
51	1993/12	馬蘭姑娘	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
52	1993/12	西別哼哼	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
53	1994/1	歡樂豐年	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
54	1994/4	飲酒歌	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
55	1994/4	Sa-ba-u	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	魯 凱
56	1994/4	南風吹來	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
57	1994/4	帶著釣魚竿	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	雅 美
58	1994/7	歡宴舞曲	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
59	1994/7	美好的日子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
60	1994/7	我家	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
61	1994/7	山上的泉源	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	太 魯 閣
62	1994/9	我的家鄉	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
63	1994/9	墾荒歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
64	1994/9	歡樂歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
65	1994/9	那魯灣	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
66	1994/9	歡樂歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
67	1994/9	海那魯灣	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美

68	1994/9	Fa-fo-dok 是個好地方	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
69	1994/9	馬蘭姑娘變奏曲	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
70	1994/9	歡樂豐年	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
71	1994/9	我是阿美族的孫子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
72	1994/9	美好的夜晚	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
73	1994/10	盼	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
74	1994/10	公雞大戰老鷹	聲 樂 曲	合 唱 曲	布 農 語	布 農
75	1994/10	戰亂悲情	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
76	1994/10	我家	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
77	1994/10	Amis-no ki-mi-ga-yo	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
78	1994/10	馬舞	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
79	1994/10	歡樂飲酒歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
80	1994/10	送別	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美
—	1994/10	Fa-nau 我的家鄉組曲	—	—	—	—
81	1994/10	1. 墾荒歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
82	1994/10	2. 歡樂歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
83	1994/10	3.Fa-nau 我的家鄉	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
84	1994/10	4. 阿美頌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
85	1994/10	5. 豐年祭歌舞 1-3	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
86	1994/10	美好的日子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
87	1994/10	有一位小姑娘	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
88	1994/10	我是阿美族的孩子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
89	1995/2	布農族祭歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	布 農
90	1995/4	馬蘭青年	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
91	1996/5	歡迎你們	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣

92	1996/5	歡樂歌	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
93	1996/5	山芋葉工寮	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
94	1996/5	跔跔搗米	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
95	1996/5	我的在那裡	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
96	1996/5	啊！讓人懷念	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
97	1996/5	我親愛的好朋友	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
98	1996/7	Lelungun Mu Btslehemu	聲 樂 曲	合 唱 曲	泰 雅 語	泰 雅
99	1996/8	Fa-nau 我的家鄉	聲 樂 曲	合 唱 曲	泰 雅 語	阿 美
100	1997/2	小鬼湖之戀組曲	器 樂 曲	室內樂曲	—	魯 凱
101	1997/2	Sa-ba-u	器 樂 曲	室內樂曲	—	魯 凱
102	1997/2	我雖然被阻擋	聲 樂 曲	合 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
103	1997/4	織布歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
104	1997/5	我告訴你們	聲 樂 曲	獨 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
105	1997/6	歡樂來跳舞	聲 樂 曲	合 唱 曲	魯 凱 語	魯 凱
106	1997/6	我們的歌謠	聲 樂 曲	合 唱 曲	魯 凱 語	魯 凱
107	1997/6	去採藤	聲 樂 曲	合 唱 曲	魯 凱 語	布 農
108	1997/6	美麗的稻穗	聲 樂 曲	合 唱 曲	卑 南 語	陸 森 寶 (卑南)
109	1997/6	朋友	聲 樂 曲	合 唱 曲	雅 美 語	雅 美
110	1997/6	青蛙	聲 樂 曲	合 唱 曲	卑 南 語	卑 南
111	1997/6	貓頭鷹	聲 樂 曲	合 唱 曲	鄒 語	鄒 族
112	1997/6	小鬼湖之戀組曲	器 樂 曲	管 弦 樂	—	魯 凱
113	1998/4	慈濟路	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	鄒 族
114	1998/4	苗山慈濟情	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	布 農
115	1998/12	歡樂頌	聲 樂 曲	獨 唱 曲	阿 美 語	阿 美

林道生的原住民音樂作品創作歷程

116	1999/5	我們都是一家人	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	卑 南
117	1999/5	花蓮溪水	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	阿 美
118	1999/5	編織神靈橋	聲 樂 曲	獨 唱 曲	泰 雅 語	泰 雅
119	1999/5	編織神靈橋	聲 樂 曲	獨 唱 曲	泰 雅 語	泰 雅
120	1999/11	歡樂歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	太魯閣語	太 魯 閣
121	1999/11	都蘭村	聲 樂 曲	合 唱 曲	臺 語	阿 美
122	2000/3	泰雅的子孫們	器 樂 曲	管弦樂曲	—	泰 雅
123	2000/5	賞月舞曲	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	阿 美
124	2000/5	賞月舞曲（組曲）	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
125	2000/5	花蓮溪水	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿美、國語	阿 美
126	2000/8	我們可愛的村莊	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
127	2000/8	我們可愛的村落	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
128	2001/2	O-si-pa-na-lay	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
129	2001/2	花蓮港序曲	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
130	2001/5	去採藤	聲 樂 曲	合 唱 曲	布農族語	布 農
131	2001/5	我是阿美族的孩子	聲 樂 曲	合 唱 曲	布農族語	阿 美
132	2001/5	泰雅人起來	聲 樂 曲	合 唱 曲	布農族語	泰 雅
133	2001/5	有一位小姑娘	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
134	2001/5	青蛙	聲 樂 曲	合 唱 曲	國 語	卑 南
135	2001/5	懷念的花蓮	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
136	2001/5	美好的日子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
137	2001/5	不要哭	聲 樂 曲	合 唱 曲	卑 南 語	卑 南
138	2001/5	很累！很累！	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
139	2001/5	我們的歌謠	聲 樂 曲	合 唱 曲	魯 凱 語	魯 凱
140	2001/5	朋友	聲 樂 曲	合 唱 曲	雅 美 語	雅 美

141	2001/5	貓頭鷹	聲 樂 曲	合 唱 曲	鄒 語	鄒 族
142	2001/5	歡樂跳舞	聲 樂 曲	合 唱 曲	魯 凱 語	魯 凱
143	2001/5	去玩耍	聲 樂 曲	合 唱 曲	卑 南 語	卑 南
144	2001/5	來吧 躍舞歌頌	聲 樂 曲	合 唱 曲	鄒 語	鄒 族
145	2001/5	美好的夜晚	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
146	2001/5	再會歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	德魯固語	太 魯 閣
147	2001/5	走吧	聲 樂 曲	合 唱 曲	排 灣 語	排 灣
148	2001/5	機杼之歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	德魯固語	太 魯 閣
149	2001/5	可愛的家鄉	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
150	2001/5	一隻動物	聲 樂 曲	合 唱 曲	卑 南 語	卑 南
151	2001/5	公雞大戰老鷹	聲 樂 曲	合 唱 曲	布農族語	布 農
152	2001/7	多麻密巴札	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
153	2001/7	多麻密巴札	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
154	2001/7	Domamibaca	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
155	2001/7	多麻密巴札	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
156	2001/7	那魯灣之歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
157	2001/7	那魯灣之歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
158	2001/7	Nalowan	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
159	2001/7	那魯灣之歌	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
—	2001/7	馬蘭姑娘組曲	—	—	—	—
160	2001/7	1. 西別哼哼	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
161	2001/7	2. 我是年輕人	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
162	2001/7	3. 請問芳名	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
163	2001/7	4. 馬蘭姑娘	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
164	2001/7	5. 迎親歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美

165	2001/7	6. 歡樂歌	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
166	2001/7	7. 美好的日子	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
167	2001/10	8. 歡宴舞曲	器 樂 曲	管弦樂曲	演 奏 曲	阿 美
—	2001/10	馬蘭姑娘組曲	—	—	—	—
168	2001/10	1.Si-be-hen-hen	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
169	2001/10	2.O-ka-pah-ka-ko	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
170	2001/11	Na-lo-wan	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
171	2001/12	L-na-aw	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
172	2002/2	Fang-ca-lay	聲 樂 曲	合 唱 曲	阿 美 語	阿 美
173	2002/3	馬蘭之戀	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
174	2002/11	賞月舞曲	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
175	2003/8	慶功	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
176	2003/10	慶典的號角	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
177	2004/3	花蓮港	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
178	2004/4	懷念的花蓮	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
179	2004/10	花蓮港序曲	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
180	2004/11	回家吧	器 樂 曲	管弦樂曲	—	布 農
181	2004/4	螢火蟲	聲 樂 曲	合 唱 曲	鄒 語	鄒 族
182	2005/10	再會懷念歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
183	2005/11	秀姑巒溪水	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
184	2006/2	春	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
185	2006/2	Opi tata laan 等	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
186	2006/2	Fara-forayan no 馬蘭姑娘	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美

—	2006/6	都蘭聖山禮讚組曲	—	—	—	—
187	2006/6	都蘭村迎賓曲	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
188	2006/6	都蘭聖山情歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
189	2006/9	都蘭村真正好	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
190	2006/9	都蘭聖山禮讚	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
191	2006/9	歡迎到都蘭玩	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
192	2008/4	Inaanaamaaw 我工作去了	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
193	2008/4	Kayoingnoniyalo 愛跳舞的姑娘	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
194	2008/4	Hiyanaiyoiyen 老人歡送歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
195	2008/4	Yonanolomowad 歡送入伍	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
196	2008/4	Misiaywaytoliyar 都蘭山情歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
197	2008/5	Hoingnalowan 快樂頌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
198	2008/5	Yamakapahaykoniyo 美 好的部落	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
199	2008/5	Haiyan 歡送歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
200	2008/5	Wayyayan 懷念古人	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
201	2008/5	Opitatalaan 今夜等不到你	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
202	2008/5	Makerahtokoriyar 情侶	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
203	2008/5	依呀厚嗨呀 Henhinhiyan	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美

204	2008/5	Unting 駕著一輛車	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
205	2009/1	馬蘭姑娘鋼琴協奏曲 II	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
206	2009/10	Opitatalaan 今夜等不到你	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
207	2009/10	Ku Lu-Maha 回家吧	器 樂 曲	室內樂曲	—	布 農
208	2010/2	小鬼湖之戀交響詩	器 樂 曲	室內樂曲	—	魯 凱
209	2010/3	Ta-Ma 父親	器 樂 曲	室內樂曲	—	布 農
210	2010/3	Ka-ling-ko 花蓮港	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
211	2010/4	Sa-ka-tang	器 樂 曲	管弦樂曲	—	太 魯 閣
212	2010/4	老人歡樂飲酒歌	器 樂 曲	管弦樂曲	—	阿 美
213	2010/6	Sa-ka-tang 沙卡噠	器 樂 曲	室內樂曲	—	太 魯 閣
214	2010/6	神秘谷之聲	器 樂 曲	室內樂曲	—	太 魯 閣
215	2010/8	老人歡樂飲酒歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
216	2010/9	月下歌舞	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
217	2010/10	懷念的花蓮	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
218	2010/10	山 - 我們的母親	器 樂 曲	室內樂曲	—	布 農
219	2010/11	慶典序曲	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
220	2010/12	金門之戀	器 樂 曲	室內樂曲	—	阿 美
221	2011/1	歡宴舞曲	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
222	2011/3	山中祈禱	器 樂 曲	獨 奏 曲	—	阿 美
223	2011/5	祈雨祭歌	器 樂 曲	室內樂曲	—	西拉雅族
224	2015/3	等	器 樂 曲	長笛獨奏	—	排 灣

225	2015/3	父親	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	布 農
226	2015/3	花蓮港	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
227	2015/3	沙卡礑	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	太魯閣族
228	2015/3	慶典序曲	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
229	2015/3	金門之戀	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
230	2015/3	老人歡樂飲酒歌	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
231	2015/3	回家吧！	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	布 農
232	2015/3	懷念的花蓮	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
233	2015/3	神秘谷之聲	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	太魯閣族
234	2015/3	今夜等不到你	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	阿 美
235	2015/3	山 - 我們的母親	器 樂 曲	木 管 五 重 奏	—	布 農
236	2015/3	卑南山	器 樂 曲	弦 樂 四 重 奏	—	卑 南
237	2015/3	美麗的稻穗	器 樂 曲	弦 樂 四 重 奏	—	陸 森 寶
238	2015/3	我們都是一家人	器 樂 曲	弦 樂 四 重 奏	—	卑 南

林道生的原住民音樂作品創作歷程

239	2015/3	懷念年祭	器樂曲	弦樂四重奏	—	卑南
240	2015/3	都蘭，我的家鄉	器樂曲	木管七重奏	—	阿美
241	2015/3	月下歌舞	器樂曲	弦樂四重奏	—	阿美
242	2015/3	峽谷的月光	器樂曲	弦樂四重奏	—	太魯閣族
243	2015/3	你們別惹我	器樂曲	弦樂三重奏	—	太魯閣族
244	2015/3	祈雨祭歌	器樂曲	弦樂三重奏	—	平埔族
245	2015/3	懷念曲 Lai-Su	器樂曲	國樂七重奏	—	排灣
246	2015/3	小鬼湖之戀	器樂曲	木管七重奏	—	魯凱
247	2015/3	馬蘭之戀	器樂曲	古箏獨奏	—	阿美
248	2015/3	那魯灣之歌 Ds.877	器樂曲	國樂八重奏	—	阿美
249	2015/3	鄒族祭歌	器樂曲	國樂八重奏	—	鄒族
250	2015/3	馬蘭姑娘變奏曲	器樂曲	鋼琴獨奏	—	阿美
251	2015/3	山中祈禱	器樂曲	鋼琴獨奏	—	泰雅
252	2015/3	感謝歌	器樂曲	弦樂四重奏	—	卑南
253	2015/3	阿美情歌	器樂曲	弦樂四重奏	—	阿美
254	2015/3	傳說故事	器樂曲	國樂三重奏	—	魯凱

255	2015/3	利吉風光	器 樂 曲	國 樂 八 重 奏	—	阿 美
256	2015/3	沙汝灣豐年祭	器 樂 曲	國 樂 三 重 奏	—	阿 美
257	2015/3	小鬼湖之戀	器 樂 曲	管弦樂團	—	魯 凱
258	2015/3	馬蘭姑娘鋼琴協奏曲	器 樂 曲	鋼 琴 管 弦 樂 團	—	阿 美
259	2015/3	花蓮港序曲	器 樂 曲	國 樂	—	阿 美
260	2015/3	花蓮港序曲	器 樂 曲	管弦樂團	—	阿 美

資料來源：林道生，《花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎：林道生特展專輯》。

2015 年 3 月發表之原住民音樂作品為林道生提供。

參考書目

一、訪談錄、手稿

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2015 年 1 月 21 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2015 年 2 月 10 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2015 年 9 月 18 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2015 年 12 月 21 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2016 年 5 月 25 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2019 年 3 月 14 日。未出版。

林道生先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林道生先生訪談紀錄〉。2019 年 4 月 12 日。未出版。

林恆毅先生口述，姜慧珍訪問、記錄，〈林恆毅先生訪談紀錄〉。2019 年 4 月 12 日。未出版。

林道生手稿，〈往事回首一、二〉，2014 年 11 月 26 日。未出版。

二、雜誌、報紙

《聯合報》，臺北，2000 年。

《更生日報》，花蓮，2012 年。

三、專書

王櫻芬，《聽見殖民地：黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查（1943）》。臺北：國立臺灣大學圖書館，2008 年。

呂鈺秀，《臺灣音樂史》。臺北：五南文化出版社，2006 年。

呂鈺秀等編，《臺灣音樂百科辭書》。臺北：遠流出版公司，2008 年。

李維史陀著，周昌忠譯，《神話學：生食和熟食》。臺北：時報文化出版社，1992 年。

明立國主編，《1996 音樂的傳統與未來國際會議論文集》。臺北：行政院文化建設委員會，2000 年。

林道生，《花蓮原住民音樂：阿美族篇》。花蓮：花蓮縣立文化中心，2000 年。

林道生，《花蓮縣 101 年度文化薪傳獎特別貢獻獎：林道生特展專輯》。花蓮：花蓮交響樂團，2012 年。

林道生，《原住民神話與文化賞析》。臺北：漢藝色妍文化事業有限公司，2003 年。

林道生，《馬蘭姑娘鋼琴協奏曲：作品 812b》。花蓮：花蓮交響樂團，2014 年。

林道生，《臺灣原住民族口傳文學選集》。花蓮：花蓮縣立文化中心，1995 年。

張人模，《阿美大合唱 / 花蓮山地行：合訂本》。臺北：四海書局，1959 年。

許常惠，《民族音樂論述稿（三）》，臺北：樂韻出版社，1992 年。

許常惠，《追尋民族音樂的根》。臺北：樂韻出版社，1987 年。

許常惠，《現階段臺灣民謠研究》。臺北：樂韻出版社，1992 年。

許常惠，《臺灣音樂史初稿》。臺北：全音樂譜出版社，1996 年。

彭翠萍等著，《東臺灣藝術故事音樂篇》。花蓮：國立東華大學，2009 年。

趙琴，《許常惠：那一顆星在東方》。臺北：時報文化出版社，2002 年。

簡巧珍，《20 世紀 60 年代以來臺灣新音樂發展之軌跡》。臺北：美商 EHGBooks 微出版公司，2012 年。

四、期刊論文

林瑞榮，〈我國鄉土教育沿革與發展趨勢〉，《教育資料與研究》，第 105 期（2015 年），頁 161-184。

林道生，〈後山原住民音樂的特色及其發展的探討：從演唱（奏）的觀點談起〉，《臺東縣 89 年度後山文化研討會》。臺東：臺東縣政府文化局，2000 年。

許常惠，〈1966-1967 民歌採集運動：原住民音樂採集的回顧〉，《原住民音樂世界研討會論文集》，臺北：行政院原住民族委員會，1998 年。

陳品璇，〈以魯凱族歌謠《小鬼湖之戀》談臺灣原住民歌謠現代化之現象〉，《藝術欣賞》，第 12 卷第 2 期（2016 年 9 月）。

廖珮如，〈「民歌採集」運動的再研究〉，《臺灣音樂研究》，第 1 期（2005 年 10 月）。

劉美蓮，〈白浪滔滔我不怕「匪諜」：〈捕魚歌〉與〈造飛機〉的故事〉，《傳記文學》第 104 卷第 5 期（2014 年 5 月），頁 81。

五、網路資料

〈林道生〉，收錄於國立傳統藝術中心臺灣音樂館「臺灣音樂群像」資料庫，
<http://musiciantw.ncfta.gov.tw/list.aspx?c=2&p=M166>（2019/4/12 點閱）。

國立嘉義大學音樂學系劉榮義教授資料：http://www.ncyu.edu.tw/music/content.aspx?site_content_sn=49178（2018/2/19 點閱）。

A Historical Study of Lin Daw-sheng's Aboriginal Music Composition

Chiang Hui-Chen*

Abstract

Lin Daw-sheng is an important music educator and composer in Taiwan. Ever since the 1980s, he has been dedicated to collecting aboriginal songs, folktales, and the composition of aboriginal art music. In 2012, he was awarded the Hualien County Cultural Promotion Special Contribution Award, affirming his achievements in preserving and promoting traditional aboriginal culture and music.

Through biographical studies, this paper aims to understand Lin's creative process and experiences as a non-aboriginal composer of aboriginal music. The first-hand materials involved within the study include interviews with Lin, his own notes, as well as words and music written by him. Other literatures such as journal papers and media reports were also consulted.

Lin Daw-sheng's career in creating aboriginal music can be generally divided into three stages: Prior to the teaching position at Yu-Shan Theological College and Seminary in 1984, he only sporadically created vocal and instrumental pieces; Due to needs of teaching materials, his aboriginal music between 1984 and 2002 reached peak years in terms of quantity – mainly choral works, they were the

* Master of Taiwan and Regional Studies Department, National Dong Hwa University.

result of field work lead by his students into their tribes to collect songs and folktales, the rising awareness of Taiwan identity, and the government's educational policy to incorporate indigenous knowledge into Taiwan's junior high and elementary school curriculums; After Lin retired in 2002, he focused on instrumental pieces and moved towards art music, the style of which resembles symphonic poems – based on oral tribal mythology and folk music, these “tonal narrations” tell full-length stories of aboriginal culture.

Lin Daw-sheng is one of the few musicians who has collected and preserved aboriginal folk songs and oral mythology by anthropological means. He devoted himself into the promotion of ethnic culture, expanded the audience of aboriginal music as well as its ways of expression through education and performances. His compositions contain a strong sense of care for humanity and emotions for his homeland, solidifying his position in the history of Taiwanese music.

Keywords : Lin Daw-sheng, Aboriginal music