

1 全球客家研究，2023 年 5 月
第 20 期，頁 1-12

專題導言

專題：宗教儀式音樂與族群研究

導言：聆聽宗教活動與儀式中的族群性

劉延芳

澳洲國立大學文化、歷史、語言學院博士

「族群」為人類學、社會學等學科，所探討的重要議題。針對不同族群的歷時性、共時性的研究論述，呈現整體性、區域性或族群彼此關係的流動性。民族音樂學學科的學科發展，與人類學相關。但由於對於音樂本體的分析與論述，所產生的藩籬，使得定位為人類學的學者，較少從音樂文化層面切入，進行深入研究。然而，音樂概念與型態可體現與展現族群自身獨特性，以及彼此之間的文化關聯性。馬汀·斯托克斯（Martin Stokes）（1994）提出，音樂具有相當的社會性意義，音樂展演、聆聽、書寫等，可用以建構區分彼此的邊界、族群性與認同，以及地方性。然而，此並非為絕對的靜態，而有轉變與協商的可能。對於殖民統治與移民的議題之中，統治與被統治族群、主文化與次文化之間，音樂與媒體可能成為建構族群認同的手段與方法。

學界對於宗教與儀式的研究，分散於宗教學、歷史學、人類學、社會學等學科，研究主體包含經典的文本、歷史文獻，以及田野調查所採集的資料等。宗教與族群認同之間的關係，亦為學界研究的重要議題，各提出不同的論點。菲利浦·哈蒙德（Phillip E. Hammond）與基·華納（Kee Warner）根據哈羅德·艾布拉姆森（Harold J. Abramson）（1980）所提出的宗教與族群不同的關係概念，再定義為三個模式：

族群的融合（*ethnic fusion*），族群與宗教具有一致性，如猶太人與猶太教；族群的宗教（*ethnic religion*），宗教為定義族群的要素之一，其它要素可能為語言和來源地等，如希臘與俄羅斯的正教會（*Orthodox*）；宗教的族群性（*religious ethnicity*），某個族群可能與某宗教連結，但其它族群亦可能與此宗教相連，如愛爾蘭、義大利、波蘭的天主教（*Hammond and Warner 1993: 58-59*）。隨著族群的移動與宗教的傳播，兩者之間的關係更為多重，如楊鳳崗（*Fenggang Yang*）（1999）以美國的廣義華人與華裔的基督教會與教徒為研究主體，探討在西方宗教環境脈絡之下，廣義的華人移民與華裔世代，為何轉宗，並如何於不悖離西方宗教信仰，與華人原有的宗教、語言、文化等協商，建構黏合式的認同（*Adhesive Identity*）。

在與國際學界於理論和研究方法的接軌，以及臺灣學界的研究發展之下，臺灣人類學界的學者對於該學科所進行的臺灣漢人宗教的研究，針對整體發展或不同的宗教信仰，已有所回顧。早期，臺灣的宗教活動，多記載於方志之中。日治時期，主要由接受西方學術訓練的日本學者，來臺進行人類學研究，此為帶有殖民政策目的調查。1949 年從中國來臺的人類學者、日治時期已受調查研究訓練的臺籍學者，以及 1960 年代無法進入中國進行調查研究的西方學者，以臺灣做為民間信仰的主要田野地區，使得漢人宗教研究，得到發展。於 1970-1980 年代所推動的鄉土認同，促使民間信仰受到關注。1987 年解嚴後，新興宗教興起，以及社會與宗教關係的轉變，跨學科的研究逐漸興盛。宗教認同方面，針對個人對於團體、移民族群、漢人族群之間認同等論述外，由於政治性議題的興起，宗教研究中認同議題，出現強調本土化、臺灣化，以

期與中國傳統切割，但多數學者仍認為臺灣民間信仰的外在型態，雖與中國的宗教型態有所差異，但並未形成獨立性（張珣、葉春榮 2006：2、6、74-79、241、246）。

音樂研究方面，如前所述，早期，臺灣的音樂樣貌多僅記載於方志與文人零星的文字記錄之中。日治時期，開始進行錄音採集與調查活動。王櫻芬指出，此為日本官方殖民管理目的，又得到官方的經費支持，因此，執行人多為日人，僅少數臺灣人參與，但研究調查具整體性。另外，由於學術理論與研究方法的進展、日籍音樂學者來臺，以及影音科技的進步，使得此時的研究調查成果具學術性，並得以保留珍貴歷史影音資料（王櫻芬 2008：4-5）。日人的調查雖以原住民音樂為主，但仍可見其採集或記錄漢人音樂。田邊尚雄獲得私人基金會的經費，於 1922 年赴臺進行音樂調查。在當時學科概念的脈絡之下，希冀從對於臺灣原住民音樂的研究中，探索日本民族的起源。同時，強調孔子的禮樂功能與日本雅樂為東亞音樂的集成，用以建構「大東亞共榮圈」與「東亞同源」的概念（王櫻芬 2002：615-620）。1942 年，黑澤隆朝、榊源次郎、密田善次郎發起籌備「南方音樂文化研究所」，其所制定的工作方向，以及音樂資料採集與調查活動，帶有研究性質與策略制定的目的。當中特別的是，已列入宗教與音樂關係的研究。日人原對臺灣漢人文化未加管制，於推動皇民化政策後，宗教與音樂活動，方受到限制，後期才逐漸恢復。1943 年，調查團出發來臺，期間，調查團於臺北放送局錄製的漢人音樂中，以北管所占比例最高，可見當時此樂種具有較高的流行性。宗教儀式音樂方面，皇民化運動開始後，臺南孔廟的祭典，曾改用日語進行，或甚至改以東京孔廟的神式祭典。調查團於臺南孔廟與放送

局錄製孔廟聖樂與十三音，又於臺北錄音室錄製道教與佛教音樂。其所錄製的臺南孔廟祭典，為特地為調查團所重新展演的原臺灣漢人版本。展演道教音樂的「老子道教會」，則為皇民化政策下神道化的組織（王櫻芬 2008：52-53、57、63、71、214、225、227-228、266-267、272-273）。從以上的研究論述中可見，統治者與被統治者的族群之間的關係，影響宗教概念、活動與其音樂樣貌。為求於統治族群權力管制下生存，被殖民族群可能向統治族群靠攏。另外，北管音樂為臺灣漢族民間宗教活動常見的樂種，日人對於臺灣的統治政策，影響其消長。

1960 年代中期，以接受西方古典音樂與歐洲民族音樂學術訓練的史惟亮和許常惠為首，於臺灣進行民歌採集運動。由於受到巴爾托克（Bela Bartok）以傳統民謠進行新創作，展現民族認同，以及王光祈所撰寫的《中國音樂史》，表達於整體西化與現代化的環境中，忽視中國音樂文化的憂慮，此採集運動除帶有保存與認同中國各項傳統音樂的目的外，亦有將傳統音樂元素以西方作曲手法，創作新（現代）中國音樂的企圖。民歌採集運動正式開始之前，史惟亮和許常惠曾採集佛教與祭孔音樂，許常惠依據所採集佛教晚課音樂，以西方音樂技法，創作新曲〈葬花吟〉。民歌採集運動除蒐集臺灣原住民音樂外，閩南與客家民歌與音樂，亦為採集的主體（廖珮如 2004）。此民歌採集運動聲援當時中華文化復興運動，對應於同時期於中國所進行的文化大革命，可見試圖以音樂文化樹立族群的正統性與認同。另外，亦有因所受的學科訓練與理論概念，所進行較廣泛、不同族群的音樂採集，例如，於日本接受比較音樂學（民族音樂學的前身）訓練的呂炳川，曾採集臺灣與東南亞等地不同族群、樂種和型態的音樂，進行比較研究。當中，臺灣漢人的

宗教音樂，為其重要的採集主體之一。回應學者詢問呂炳川關注宗教音樂之因，呂炳川指出，主要為探究音樂的起源，以及宗教音樂與漢族移民移動的關聯性（呂炳川 1979：241）。

另一方面，許常惠於大專院校指導研究生，除西方音樂外，對於臺灣不同樂種進行採集與研究。對於培養臺灣音樂學界的教學與研究人才，具有貢獻。當中，漢人音樂的研究部份，涉及宗教者較少，例如高雅俐探討臺灣佛教音樂的轉變，許瑞坤則分析臺灣北部正一派道教的唱曲等。呂鍾寬雖以南管為碩士論文研究主體，但之後研究方向逐漸轉向道教音樂，成為重要研究者。其它不同背景、國外學成歸國的研究者，如李秀琴、陳碧燕、駱維道等，分別鑽研於道教、佛教音樂或西方宗教音樂研究，於臺灣漢人各類宗教音樂研究，占有重要地位。宗教音樂為研究生撰寫論文、做為個案研究的主題之一，然而，由於宗教與音樂領域之間，各有其專精之處，進行跨學科深入研究的人才培育，較為不易，使得現今臺灣學界以宗教音樂為研究主體的專職研究人員與其研究成果，較不豐碩。

本期《全球客家研究》的宗教儀式音樂與族群研究專刊，不侷限於客家族群的宗教活動，而是嘗試以臺灣不同的漢人族群，所展演的宗教活動與儀式，為研究主體，從歷史文獻、當代田野、歷史儀式的當代再現的不同層面，進行論述。臺灣漢人民間宗教活動，由於移民族群的遷移，與中國地區的宗教活動具有文化上的關聯性。另外，由於在地化的發展，於大的文化鏈與宗教概念之下，產生地區的差異性。當中，民間世俗音樂的融入與在地審美的概念，影響宗教活動與展演的樣貌。涂爾幹（Emile Durkheim）（1995：37-38、322-323、383-386）對於宗教神

聖與世俗性所做的探討，雖強調兩者區隔的必要性，但亦指出，世俗事物可能透過轉化自身本質，與神聖聯結；神聖性可能向世俗世界滲透，使得與神聖事物聯結者，被賦予神聖性，以使神聖與世俗仍得以區隔。宗教儀式中心概念雖具有神聖性與道德，但其儀式展演可能帶有娛樂與審美的要素，使參與者得以於其中得到抒發，再回歸至原世俗世界。

不同族群之間，如日本殖民統治族群與臺灣被統治族群、同一宗教族群所包含的不同族群之間，可能因族群間不對等的關係，使某族群失去此族群的信仰與音樂展演型態。另外，於原宗教的信仰體系之中，音樂可為突顯或主張某族群的族群性的方式。本專刊藉由臺灣不同的宗教活動與儀式音樂，分別論述各種族群關係之間，如何從聆聽宗教與儀式音樂展演中，理解所體現的族群性。

由於現代社會娛樂改變，民俗音樂團體逐漸勢微，許多北管館閣已散館，因此，從歷史文獻梳理文化脈絡，具有重要性。傅明蔚所撰寫的〈《臺灣日日新報》中大稻埕北管子弟軒社的聲音景觀〉一文，主要從日治時期所發行的《臺灣日日新報》中，以大稻埕地區的北管子弟軒社、北管音樂與宗教活動的相關報導作為研究主體。此研究先從北管音樂的民間世俗性，帶入臺灣漢人地方信仰的宗教活動，對於行業組織、地方宮廟與北管子弟軒社，以音聲於地理空間構築的歷史景象，進行整合性的論述。接續，北管音樂從臺灣漢人民間宗教場域，轉入日人對臺殖民的脈絡。日人對於異文化的好奇與統治的控制，以及現代錄音和廣播技術的發展，將北管音樂帶入世俗場域。北管音樂、相關宗教活動與物品，轉為替日本皇室服務，以及為日人的音聲與視覺的展覽。皇民化運動開始後，北管音樂與相關的宗教活動與記錄，在政治力量的運作下，逐漸

沈寂。

從觀看歷史記錄的靜態音景，讀者可進入田野場域聆聽動態音聲氛圍。劉延芳的〈以儀式音聲氛圍體現族群的獨特性與融合：以臺灣北部客家與閩南漳州體系的釋教喪葬儀式為例〉一文，將研究主體擴展至臺灣的閩南與客家兩大漢人族群，透過實地的田野調查，採錄現代北部逐漸沒落的釋教喪葬儀式，對於補充學界研究缺乏，具有貢獻。此文並非單為田野記錄性質，而是從物質場域的建構，以及儀式音聲氛圍場域的擴散，論述音樂本體的韻與場域內各要素的動態關係。族群之間雖有各自著重的科儀，但並非絕對的區隔，而是在接觸與互滲過程中，吸納不同的元素，再內化成為具有「自己」的特徵的音樂形態。除此之外，儀式中戲劇性與動作性的言說與動作，更加強化個別科儀與整體儀式氛圍的建構。儀式的音聲氛圍雖可能其對佛或對靈的對象性，但其著重的，為梳理人（孝眷）的情緒。藉由此文，可一窺不同族群、整體儀式運作的中心邏輯。

走過歷史音景與現代音聲氛圍，楊秀娟的〈地方道法儀式音聲行為和風格研究：以道教正一派朱堃燦道長演行《太極靈寶祭煉科儀》為討論〉一文，將讀者帶入道教儀式歷史記載的現代實踐。朱堃燦道長將清代婁近垣所增訂的《太極靈寶祭煉科儀》，從文本轉化為具體的儀式。除場域設置、文檢、玉訣等物質性的宗教物品，以及道士結手印等的身體動作外，人、法器與樂器的音聲為貫穿整體儀式的重要要素。朱堃燦道長依照此文本的科儀演法，以現今臺灣道教慣用的唱誦模式與後場的樂曲搭配，呈現臺灣道士所詮釋的儀式實踐。楊秀娟以文本內容、朱堃燦道長的儀式音聲設計、臺灣道教普度科儀的音聲做法的比較，以及音

樂與字詞的分析，使讀者得以理解朱堃燦道長如何以臺灣地區性發展的道教演法，再現儀式的思維與邏輯。

李思穎的〈個个詩歌？探討新竹都市客家教會由客家詩歌呈現的族群認同與再現〉將研究主體轉入西方宗教音樂，藉由田野調查與訪談，論述現代都市的客家人，如何於外來宗教與臺灣主體文化脈絡中，透過語言和音樂，建構客家族群性與認同。此篇文章的個案研究主體，新竹中正長老教會，成員族群混雜，雖有客家信徒，然而，於「福佬化」與「國語化」的過程中，客語多趨於沈默，僅有少數機會，於禮拜中發聲。為形塑客家韻味，音樂與語言的搭配，為創作客家詩歌時，所需考量之點，李思穎以三首客家詩歌的實例分析，探討音樂意象的建構、客家山歌音韻的體現、客家民謠的調整轉換、西方詩歌慣用語的納入等，使客家詩歌結合西方宗教性與客家族群的音樂性。對於客家詩歌所建構的「過去」和「傳統」的刻板意象，李思穎從接受的角度，論述身處現代都市的受訪者，以自身的經驗與感受，與客家詩歌的斷裂與聯結。

本專刊嘗試跨越客家族群的單一性，以民族音樂學的研究方法與視角，針對不同族群、宗教活動與儀式及其音樂型態，進行多層面的研究論述。未帶有音聲或組織性的音樂的宗教活動與儀式展演，較為鮮見。因此，從音聲與音樂的角度切入，實具有重要性。本專刊藉由族群、宗教、音樂的跨學科連結，在整體性宗教與儀式音樂的研究議題之下，呈現個別的獨特手法，帶領讀者聆聽，不同的族群性。

參考文獻

- 王櫻芬，2002，〈日治時期日本音樂學者對於臺灣音樂的調查研究：以田邊尚雄及黑澤隆朝為例〉。頁 613-631，收錄於曹本冶等編，《中國音樂研究在新世紀的定位國際學術研討會論文集（下冊）》。北京市：人民音樂。
- ，2008，《聽見殖民地：黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查（1943）》。臺北市：國立臺灣大學圖書館。
- 呂炳川，1979，《呂炳川音樂論述集》。臺北市：時報文化。
- 張珣、葉春榮編，2006，《臺灣本土宗教研究結構與變異》。臺北市：南天。
- 廖珮如，2004，〈「民歌採集」運動的再研究〉。國立臺灣大學音樂學研究所碩士論文。
- Abramson, Harold J., 1980, "Religion." Pp.869-875 in *Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups*, edited by S. Thernstrom, A. Orlov and O. Handlin. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Durkheim, Emile, translated and with an introduction by Karen E. Fields, 1995, *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: The Free Press.
- Hammond, Phillip E. and Kee Warner, 1993, "Religion and Ethnicity in Late-Twentieth-Century America." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 527: 55-66.

- Stokes, Martin, 1994, "Introduction: Ethnicity, Identity and Music." Pp. 1-28,
in *Ethnicity, Identity and Music: the Musical Construction of Place*.
Oxford: Berg Publishers,.
- Yang, Fenggang, 1999, *Chinese Christians in America: Conversion, Assimilation, and Adhesive Identities*. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.

