

吹動部落的風—BaLiwakes

ムラを吹き動かす風——BaLiwakes

BaLiwakes, Whose Music Breezes through the Abo

採訪記者·圖 | 林怡蘋

陸森寶 BaLiwakes

陸森寶，卑南名BaLiwakes，於民國前兩年出生於台東縣卑南鄉南王村，音樂天賦極高的他，十五歲考入台南師範學校學習鋼琴與西方樂理，不出幾年就登台為日本天皇弟弟演出，獲得讚賞。學習西洋樂理的他，依然不

忘記卑南音樂的本位，一生創作了許多膾炙人口的卑南歌曲：「美麗的稻穗」、「芒果樹下的回憶」等，傳唱成為原住民音樂中的重要歌曲，堪稱卑南音樂之父。

爲了紀念南王部落偉大的音樂家BaLiwakes陸森寶，文建會特別在台北與台東各辦了一場陸森寶紀念音樂會。2007年11月10日，在台北的耕莘文教基金會會場，黑暗之中，主持人開啓了今天的主角，陸森寶一生的介紹。開場的古調，悠揚在黑暗中格外清楚，原名BaLiwakes的陸森寶，就像是他的名字「一陣旋風」一樣，拂過了南王部落每一個需要撫慰的心，吹進了每一個待被喚醒、遠離家鄉遊子的心。音樂會，就在一種輕鬆又帶點感懷的氛圍中開始。

第一首表演的曲目是「收穫季」，部落的族人穿著傳統的服飾，在舞台上迎唱著這首歌。收穫季是一首描寫卑南族人讚頌豐收的歌曲，歡樂與團體的氣氛濃厚，讓整個場子彷彿也一起來到了卑南族人豐收、歡慶的現場，台上有些年紀的婦女，抬頭挺胸的唱著陸森寶留下來的歌曲，彷彿用音樂唱出了他們祖先陸森寶的感念與緬懷。陸森寶一生致力於音樂創作，憑著音樂的天份，無論在日據時期，還是國民政府時期都受到相當的肯定，接觸到現代的音樂薰陶，展現了天賦與能力，然而他念茲在茲的依然是自己部落的傳統文化，感受到現代部落青年對於自己文化的流失

與失落感，他創作了許多對於祖先土地的敬仰與傳統的美好，透過了這些歌曲，希望可以喚起年輕人對於傳統的嚮往與對部落的情感。

他的子孫與親戚們，整個部落的人，在他過世了20年後，在舞台上唱出了陸森寶經典的創作：從〈頌祭祖先〉、〈海祭〉到〈卑南山〉，部落年長的婦女或者是唱、或者是穿插了舞蹈的動作，由喉嚨深處發出的聲響，偶爾有些呼喊的音調來表達彼此的情感，齊唱或是合唱、獨唱，這是卑南族旺盛的生命力聲音，透過陸森寶的歌曲歌頌生命、歌頌部落、歌頌傳統山海的真誠情緒，我似乎可以看到，許許多多卑南族的傳統信仰與歷史，在歌曲中不斷的被流傳，進而成爲一股凝聚南王部落的力量，甚至整個Puyuma普攸瑪部落，都在傳唱著這些作品，讚頌祖先、懷念當年祖先是如何從蘭嶼將小米帶來了部落。

後來AM樂團的主唱陳永龍爲大家帶來了卑南山，純真質樸溫暖的聲音，讓人彷彿進入了山野之間，來到了卑南族的聖地、故鄉，那是個沒有

BaLiwakes

透過陸森寶的紀念音樂會，BaLiwakes就像一陣旋風一樣，
透過音樂，吹醒了忘記傳統的子孫，重新想起那些山林、水牛、土地、稻穗。

悲傷的地方，普悠瑪的山林，祖先在的地方：

古老的山，普悠瑪的山

眺望蘭嶼，遙指關山

它是那在東方有名的，是傳說中祖先起緣的地方。

它在雲層之上，姿態雄偉，

眺望大武山，極目天際，

它是造物主的傑作，為我們美麗的東方。

陳永龍是南王部落中在台北組團演唱的歌手之一，撇開歌手的身分不管，永龍也是南王部落的一份子，在許許多多地方，像是美麗心民謠、AM樂團的演唱中不斷去傳唱陸森寶的作品，輕鬆愉快的聲音，把我們帶進了一片山林之間。

下一位登場的演唱者是對於陸森寶來說相當寶貝的姪女吳花枝女士，陸森寶為他寫了好幾首歌，從出嫁到歸寧，〈再見大家〉〈祝福歌〉，都是描寫她離開家的心情與祝福，裡面表達了雖然充滿不捨離開，依然滿懷感念與祝福，想念大家不會忘記、祝福大家幸福美滿，離開雖然感傷，但我們必將再見。陸森寶的子女們一同上台演唱了〈芒果樹下的回憶〉，陸宗獻、陸誠惠、陸光朝、陸賢文、陸彩英、陸素英、陸淑英、陸華英等12位，輕輕呢喃：我們家的芒果樹長的又高又大，今年夏天母親也和我們過著太平的生活，父親要離開我們到村子賺錢了……，傾訴著

陸森寶當年對於父母、家鄉、芒果樹的回憶，他的子孫們迎唱的這首歌，彷彿也在回憶著父親帶給他們的點點滴滴。

陳建年的獨唱令人印象深刻，主持人笑稱他是陸森寶傳人中最有成就的子孫，一把吉他、一束頭巾，陳建年在舞台上吟誦了陸森寶相當著名的歌曲：〈美麗的稻穗〉：美麗的稻穗啊！茂盛高大啊！我們今年種下的林木……，一聲比一聲高的高亢聲音，像是從靈魂深處發出的吶喊，無伴奏，只有胸膛之間自然的共鳴箱，像是在吶喊、像是有點悲傷的曲調，沒有過分的修飾或是

陸森寶外孫－陳建年。

卑南族人認真演唱陸森寶的作品，越簡單的旋律，越能震撼人心。

精緻的曲調，卻非常的動人，快要滴出眼淚一般激昂情緒，那麼簡單的旋律，卻彷彿打到人心裡一般的動人。〈美麗的稻穗〉這首讚頌稻穗、土地之美的歌，在原住民地區流傳之廣，儼然成為了原住民歌曲中相當具有代表性的作品。

接下來，陸森寶的後代與部落的族人，又為我們帶來了好多首陸森寶的作品，從收穫、講到山林、海洋與男女之間可愛的情歌，家家與吳恩帶來了一首很可愛的散步歌，是在講男女之間那種有點曖昧又有點可愛的散步情歌，歌詞中透漏了卑南族那種有點戲謔、有點坦白，可愛的小情歌。

最後，胡德夫重新再唱過一次〈美麗的稻穗〉最為終曲，帶批判性的胡德夫，重新詮釋了這首歌曲，讓我們看到陸森寶的音樂透過不同的歌者，以不同的面貌活在每一個南王部落的人心中。

最後部落族人每一個人都上了台，在台上歡送著我們，感謝我們的參與，歡送的歌曲，大家在台上又唱又跳，開心的向每一個台下的我們揮手，為今天的音樂會畫下一個美好的句點，歡送的氣氛就像是陸森寶寫給吳花枝女士

的歌曲一樣：大家再見！儘管離別悲傷，讓我們期待相見。

整個音樂會的會場，不同於一般音樂會的嚴肅，更像是一個小型的家族聚會，隨時有人跟台上做回應，主持人也妙語如珠的穿針引線，偶爾開開玩笑、偶爾讓我們知道這些演出者跟陸森寶之間的關係。整場音樂會聽下來，可以發現陸森寶對於整個部落的音樂教育影響極盛，南王部落音樂人才輩出：紀曉君、陳建年、AM樂團、家家吳恩、胡德夫等等，都是現在原住民音樂界相當著名的歌手，事實上陸森寶所寫的歌曲，不只在南王部落流傳，早已成為了許多地方耳熟能詳的代表作，裡面所寫的歌詞，無論是對於祖先祭儀的讚頌、對於回憶的描寫、山林美好的嚮往，淺白又具有教育性，歌曲的美妙更讓人在歌唱時，不知不覺的接受了裡面所講述的事情，這裡面可以再一次的看到，音樂對於原住民的關係，不僅僅是藝術的表現，更是與生活密切結合，與文化緊密相關的結晶。在南王部落，不是只有歌手才是舞台的焦點，每一個南王的份子，都是舞台上抬頭挺胸唱的一顆星，或許，這是陸森寶留給南王子孫的珍貴資產，也是原住民天性中，音樂扮演了表達自我，唱出生命的重要，透過陸森寶的紀念音樂會，BaLiwakes就像一陣炫風一樣，吹醒了每個忘記傳統的子孫，透過音樂，重新想起那些山林、水牛、土地、稻穗。◆