

看見印尼

MEMAHAMI INDONESIA, MELINDUNGI TAIWAN

守護臺灣

無形文化資產
2017 交流展

2017 Exchanging Exhibition of
Intangible Cultural Heritage

文化部文化資產局

民國一零六年一月出版



目次

Contents

序
Foreword 04

總說
Preface 06

印尼短劍
Keris 08

搖竹
Angklung 12

蠟染
Batik 14

24 峇里島傳統舞蹈
Tari Bali

34 印尼皮影戲
Wayang Kulit

46 薩曼舞
Saman

48 諾肯袋
Noken

50 臺灣無形文化資產潛力名錄
Introduction to Potential
Intangible Cultural Heritage of Taiwan

序

| 看見印尼 守護台灣

文化部文化資產局致力於拓展無形文化資產國際化實務交流，冀以更適切的護衛方式對應臺灣不同存續的無形文化資產保護工作，依據聯合國教科文組織（以下簡稱 UNESCO）《保護無形文化資產公約》的名錄列入標準，於 2011 年選定 10 項潛力名錄；2012 年再增加「上元節民俗」、「中元普度」2 項，共選定 4 類 12 項臺灣無形文化資產潛力名錄。並透過多元化辦理展覽、國際論壇、工作坊等文化交流，讓國外專家學者來臺親身體驗在地性、多樣性的臺灣無形文化資產內涵。

2017 年以「印度尼西亞」為無形文化資產交流展演對象，除了印尼在臺的新住民、移工、看護等人數，為在臺外籍人士之最，也因印尼位居太平洋與印度洋的要衝，歷經多元宗教信仰，與文化融合於日常生活中，其歷史文化底蘊豐厚多元，與臺灣的多元文化背景相似，促進興辦本活動的動力，也為臺、印文化的交流注入新聲。

本次展覽將印尼登錄於 UNESCO 的 5 項人類無形文化資產代表作名錄、2 項急需保護名錄及 1 項入選最佳保護實踐項目等；及與臺灣 12 項選定無形文化資產潛力名錄進行交流展覽，冀從時間與空間、社群與生活密不可分的整體文化發展脈絡及其保存維護觀點，聚焦於印尼與臺灣對無形文化資產的保存維護與回應，促進與臺灣的文化交流對話。

整體活動包括展覽、表演、體驗與工作坊，藉由多元的展示手法及參與式體驗，引領觀眾進入印尼豐富的無形文化資產世界，及共享其真實與想像的文化特殊性；同時呈現臺灣傳統文化底蘊的豐饒多元。藉著圖文、影像，與物件展示，讓觀眾見識本土瑰寶的魅力。這次活動除了交流、觀摩，其終極意義是豐富國人的視野，深刻文化關懷，凝聚守護、傳承人類無形文化資產的共識。

文化部文化資產局 局長

Director General Bureau of Cultural Heritage, Ministry of Culture

施國隆

FOREWORD

| Seeing Indonesia
Safeguarding Taiwan

Bureau of Culture Heritage, Ministry of Culture is committed to promoting the international exchange of intangible cultural heritages, in order to use more appropriate protection methods corresponding to the different intangible cultural heritages in Taiwan on the work of protection. According to the criteria for inscription of the "Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of the UNESCO", a list of 10 potentials was selected in 2011, and in 2012, there were two additional lists: "Lantern Festival Folk Traditions" and "Ghost Festival Pudu" which were selected from 12 items of Taiwan intangible cultural heritage potential list, grouped in a total of four categories. Through various cultural exchanges, such as exhibitions, international forums, and workshops, foreign experts and scholars are welcomed to Taiwan to experience the intangible cultural heritages of Taiwan in terms of localization and diversity.

In 2017, "Indonesia" is subject of the intangible cultural heritages exhibition. In addition to Indonesia's new residents, migrators, caretakers, etc. in Taiwan, but also because Indonesia is where the Pacific Ocean and the Indian Ocean meet. After encountering and undergoing purification through multiculturalism, its rich historical and cultural heritage that coexist in the common people's life which is similar to Taiwan's multicultural background, injecting new voices in Taiwan and Indonesia cultural exchanges.

In this exhibition, Indonesia will contribute five intangible cultural heritages registered on the UNESCO, two cultural heritages that are in Need of Urgent Safeguarding, and one selected for Good Safeguarding Practices. Taiwan selected 12 intangible cultural heritages for the exchange exhibition. The overall cultural development and preservation are inseparable from time and space, community and life; it focuses on Indonesia and Taiwan's preservation and reaction to cultural assets, and promoting cultural interactions with Taiwan.

This event includes exhibitions, performances, experiences and workshops, which will lead the audience into the rich intangible culture heritage of Indonesia, with its realism, imagination, and cultural particularity, and showcase the cultural rich and diverse heritage of Taiwan. Through the pictures, videos, and display objects, the audience can experience the charm of local treasures. In addition to the exchange, this event's ultimate purpose is to enrich people's vision, deepen their cultural care, and pass on the shared knowledge of cultural heritages.

總說

印尼是世界最大的群島國度，由 17,508 個島嶼組成，沿著赤道，在太平洋和印度洋之間展開，有「赤道上的翡翠」之稱。林立的島嶼，孕育了 300 多個族群，歷經不同宗教文化的交鋒和洗禮，造就獨特多樣的語言與傳統文化與民俗。透過聯合國教科文組織登錄的 7 項印尼無形文化資產，包含 5 項代表作名錄印尼皮影戲 (Wayang Puppet Theatre)、印尼短劍 (Indonesian Keris)、蠟染 (Indonesian Batik)、搖竹 (Indonesian Angklung)、峇里島傳統舞蹈 (Three Genres of Traditional Dance in Bali)、2 項急需保護名錄薩曼舞 (Saman Dance) 及諾肯袋 (Noken Multifunctional Knotted or Woven Bag)；同時蠟染也入選為最佳示範實踐項目名冊。

為落實無形文化資產保存維護推動工作，與國際文化交流接軌，文化部 2017 年特別邀請無形文化資產底蘊豐厚的印度尼西亞，與臺灣 12 項無形文化資產潛力名錄，包括：泰雅口述傳統與口唱史詩、布農族歌謠、北管音樂戲曲、布袋戲、歌仔戲、糊紙、阿美族豐年祭、賽夏族矮靈祭、王爺信仰、媽祖信仰、上元節民俗、中元普度等，進行文化展演活動交流，讓民眾體驗文化資產的多元樣貌。

這次展覽既稀有又珍貴，閃爍著印尼傳統文化的榮耀，展演活動包括展示、表演、工作坊及體驗，結合與臺灣無形文化資產的對話，循序漸進，引導觀眾進入印尼神祕而豐富的文化世界，看見印尼國寶所具備的真實、完整、傑出普世價值與文化特殊性；聚焦於印尼與臺灣對無形文化資產的保存維護與回應，拓展國人的視野，推動傳統藝術保存。

PREFACE

Indonesia is the world's largest archipelago, composed of 17,508 islands along the equator. Located in between the Pacific and the Indian Ocean, it is also called the Jade on the Equator. Those lying islands are mothers to more than 300 ethnic groups after the confrontation and purifying from different religious cultures, creating a unique and diverse language and traditional culture and folklore. There are Seven Indonesian intangible cultural assets registered through UNESCO, including 5 representative works of the Wayang puppet theater, Indonesian Keris, Indonesian Batik, Indonesian Angklung, and Three Genres of Traditional Dance in Bali, also the Saman dance and Noken multifunctional knotted or woven bag are now in danger of being extinct.

In 2017, in order to implement the preservation and maintenance of intangible cultural heritages and promote international cultural exchange, the Ministry of Culture invited the Indonesia that is rich in cultural intangible heritages, along with 12 potential intangible cultural heritages of Taiwan that includes: Atayal Oral Traditions, Bunun Songs, Beiguan Music and Its Theatrical Play, Hand Puppet Shows, Taiwanese Opera, Paper-pasted Sculpture, Amis Harvest Festival, Saisiyat Pasta'ay Festival, Wang-Ye Belief, Mazu Belief, Lantern Festival Folk Traditions, Ghost Festival Pudu to hold this cultural exchange activities so that people can experience the diversity of cultural heritages.

This is an invaluable exhibition that glorifies the magnificence of Indonesian traditional culture. The activities of exhibition include performances, workshops, and experiences. Through a dialogue with Taiwan's intangible cultural heritages, the exhibition guides the audience into the mysterious and various Indonesian cultures so they could see the true, complete, and outstanding universal value and cultural particularity of Indonesian culture; focusing on Indonesia and Taiwan's preservation of cultural heritages, expanding the vision of the people, promoting the preservation of traditional art, protecting and passing down the cultural heritages of Taiwan.

KERIS

印尼短劍

人類無形文化資產代表作名錄

登錄時間 | 2005年11月25日

UNESCO類別 | 社會實踐、儀式、節慶活動

有關自然界和宇宙的知識和實踐
傳統手工藝



印尼短劍 (keris) 為傳統印尼的短劍，彰顯印尼傳統鑄劍工藝，及獨特的非對稱美學。印尼短劍的製作考究，劍刃由世代相傳的鑄劍師千錘百鍊而成，劍柄、劍鞘用象牙、金銀、珠寶等裝飾，華美秀麗，璀璨奪目。除可作為武器防身，同時被賦予神性，能護佑主人化險為夷，具備權威與榮譽象徵，祖傳的短劍被視為傳家寶，其價值斐然。

傳說中，印尼短劍是有生命的，可以自由移動和飛行，這無疑又為它增添了些許浪漫的神話色彩。

在爪哇與峇里島人的觀念中，短劍配合身分位階及其使命，有著不同的形態與屬性，若為身分不相稱的人所持有，持有者的生活反而會過得不安穩。例如：Kebo Lajer 劍適合農夫持有，但不適合官員。

1990年代，爪哇地區的短劍鑄造活動幾乎停止，主要原因是經濟不景氣和社會價值觀的變遷。然因印尼短劍牽繫悠久歷史，蘊含深厚的社會文化傳統、及哲學與神學的因素，其高度的鑄造工藝及藝術性，引發各方面的專家關心與投入，透過技藝的傳承，短劍鑄造師的數量逐漸增長復甦。





印尼短劍

鏢、木頭、純銀、象牙

60cm X 25cm

信仰文化

Faith

印尼短劍作為世代相襲的傳家寶，在平日及特殊慶典上，男、女均可佩戴。爪哇人衣著盛重的傳統服裝，人人後腰均佩戴一把短劍。短劍富有精神象徵和神話意味，已經成為具有靈性的護身符、神聖的傳家寶；或是武器、法庭軍人的輔助武器、英雄品格的表徵；以及慶典禮服的裝飾、社會地位的標誌。





ANGKLUNG 搖竹

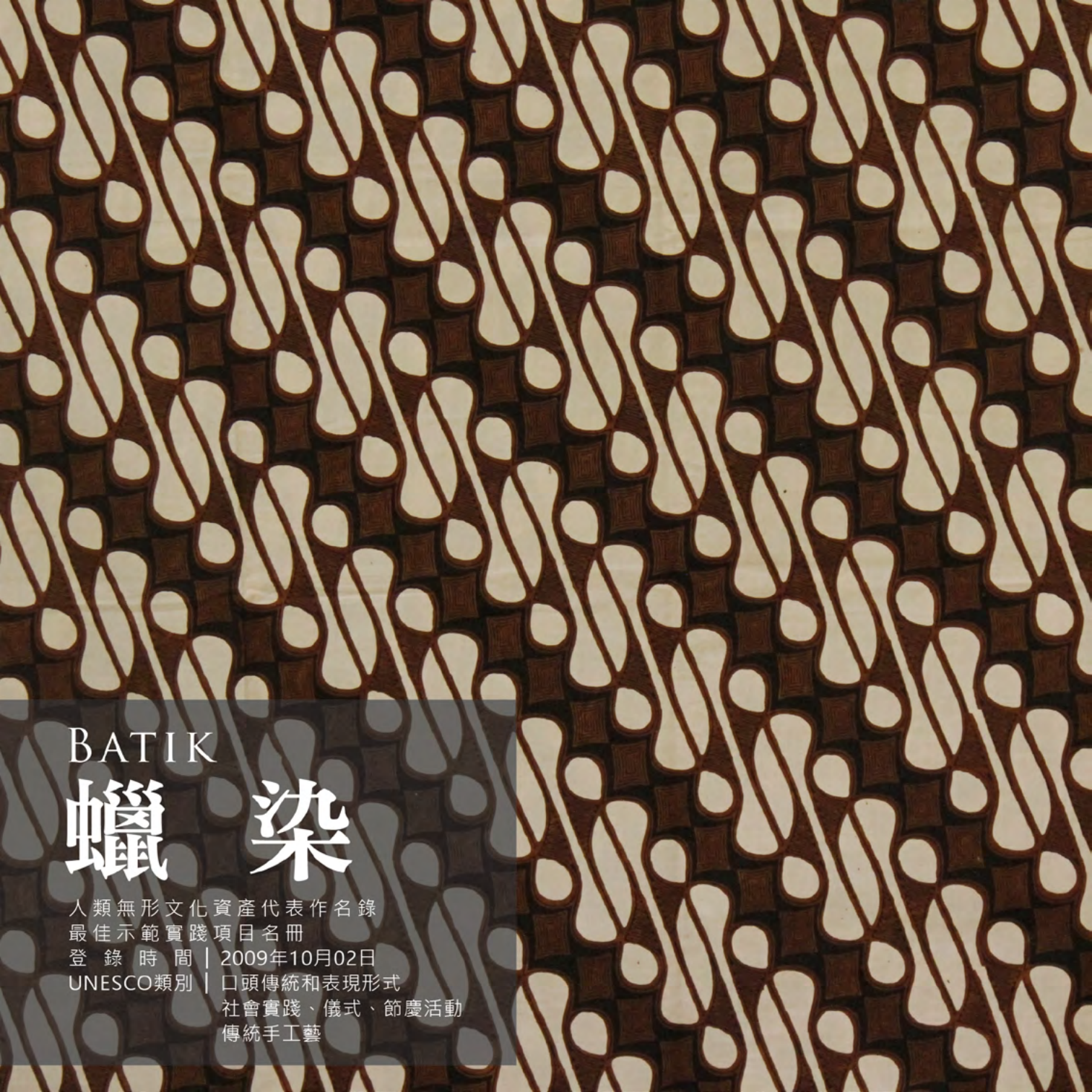
人類無形文化資產代表作名錄
 登錄時間 | 2010年11月16日
 UNESCO類別 | 口頭傳統和表現形式
 表演藝術
 社會實踐、儀式、節慶活動
 有關自然界和宇宙的知識和實踐
 傳統手工藝

搖竹組 木頭、竹片



搖竹 (Angklung) 是西瓜哇具代表性的樂器，通常由 2 支竹管經竹藝師精心切割削尖，置於竹架上組構而成。竹管的上方斜開做為調音之用，下方伸入竹架橫管，使竹框搖動時產生特定的音調。每個搖竹只產生一個音高或和弦；因此一首曲調的演奏，需要多人共同合作。早期應用於祭典儀式或生命禮俗，近來作為娛樂，於國家慶典亦演奏之。

搖竹樂的原始用途在於娛神和巫術；早期西瓜哇島的農民尤使用於稻田女神 (Dewi Sri) 的祭典上，祈求風調雨順、五穀豐收和保佑村莊的生活和諧。



BATIK 蠟 染

人類無形文化資產代表作名錄
最佳示範實踐項目名冊
登錄時間 | 2009年10月02日
UNESCO類別 | 口頭傳統和表現形式
社會實踐、儀式、節慶活動
傳統手工藝



蠟染在印尼生活中無所不在，應用在富有文化質感的手染棉質及絲綢服裝，或嬰兒背帶（保佑嬰兒平安）、或喪葬中陪伴往生者，或慶祝結婚、懷孕，蠟染服飾也可在商業或學術等日常正式場合穿著，亦融入偶戲和其他藝術形式。

蠟染的應用可區分為古典及現代兩種。古典蠟染：深具藝術價值及品味，彰顯傳統審美精神。現代蠟染：花樣與染色，不受古典蠟染特定花樣和染色的侷限，增添現代設計的多種面貌。

蠟染圖案反映了不同的文化影響，包括歐洲花束、中國鳳凰、日本櫻花等等。蠟染工藝通常在家族中流傳，串連了印尼人民的文化認同，並透過象徵意義的顏色和圖案，表達其創造力和精神。

蠟染工具 Batik Tools

印尼人通常用棉布或蠶絲來製作蠟染。製作蠟染時，會先用一個裝滿熱蠟油的漏斗狀蠟壺，在布匹上精細勾勒圖案，蠟乾後再行染色。由於蠟會阻隔染料，上蠟處的布因此可以保持原色。



蠟塊



盾柱木
Jambal



蘇木
Secang



柘樹
Tegeran



毗黎勒
Jelawe



角果木
Tingi

色料

銅壺筆
銅、木頭



蠟模

銅、木頭、金屬

19 世紀中葉，蠟染工藝開始使用銅模把蠟印在布上，比銅壺筆上蠟相較便利，並可多次複製相同圖案。20 世紀後，蠟染工廠開始採用絲網印刷技術。



陪伴一生的蠟染

The Lifetime of Batik Usage

聯合國教科文組織認定印尼蠟染作為獨特手工藝技藝，並且代表民族的身分與文化印記。蠟染與印尼人的生命禮俗緊密牽繫，從出生到死亡，嬰兒時期用被祈求好運的蠟染揹帶；臨終時亦以蠟染花布包覆送行。一般樣式成為各個商務及學術場合的合宜穿著，特定樣式則用在婚禮、懷胎與非衣著用品，成為各門藝術的展現，蠟染存在於印尼各類儀典的重要環節中。

1 Tambal Pamiluto

此紋飾於提親儀式時使用，期許新人如膠似漆，好好對待彼此。

Wahyu Tumueun 4

此紋飾表示想得到上天保佑和引導的期望，用於新郎身上，來保護他們的生命，免於誘惑和困境。

2 Sido Mulyo

結婚時，新郎和新娘用此紋飾，期望成為社會上有品德之人，並且擁有豐富的財富與榮耀。

Babon Amgrem 5

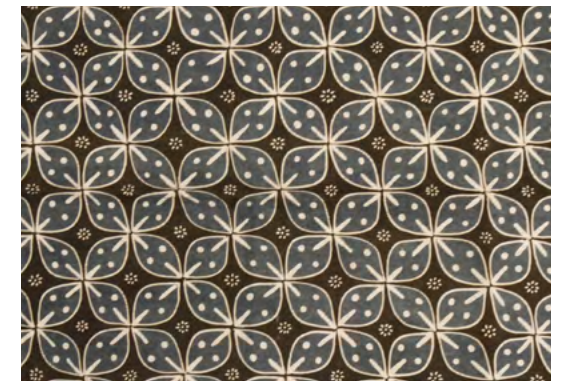
此紋飾是關於慈愛和耐心，是懷孕中的媽媽期許小孩在他成長的過程中，會做好的事情。

3 Sekar Jajad

已婚子女的父母會使用有花圖案的紋飾，表示對兒女找到人生伴侶的喜悅。

Kawung 6

此紋飾是希望子孫可以成為對生活周遭有用及有利的期望。





7 Parang Klithik

家長使用這紋飾是期望孩子有美好的品德。

Udan liris 10

此紋飾含有七種蠟染紋樣路，以傾斜形式呈現，用在男性的割禮，象徵福祉、繁衍、繁華。

8 Semen Rama

此紋飾含領袖必學的八項課程。一領導人必須要有保護、帶來繁榮、堅韌、品德高尚、有耐心、給予歡樂、賦予福祉、及防衛和抵抗外侮。使用這紋路是期望子孫能成為有領袖特質的偉人。

Tambal 11

此紋飾代表增添新靈魂，期待它提升復原的契機；也用在病患的棉被上，祝福補充元氣，早日康復。

9 Parang Rusak

以往此紋飾只用於王室，而現在任何人皆可用，此紋路可抵抗破壞或邪惡的態度。

Slobog 12

此紋飾用於覆蓋往生者，期望往生者能順利通往來世，同時讓留在人世間的家人能夠忍耐，並保持堅強。

蠟染製作過程

Production Process of Batik

1 底圖設計

蠟染可以在棉布、絲綢上進行，首先設計師會用鉛筆在布上直接畫出樣式。



2 塗蠟

在預計染色以外的地方塗上蠟，在進行第一次染色後，沒上蠟的地方就變成有顏色。塗蠟分兩種，純手工描繪：必須先畫底稿設計；蓋銅模：用金屬銅製出精美漂亮的模具，沾上蠟，依照布上畫好的格線蓋銅模。



3 染色

顏料會避開已經用蠟覆蓋的紋路。



4 脫蠟

把確認定色的布投入沸水中，布料上的蠟會融化脫落。





TARI BALI

峇里島傳統舞蹈

人類無形文化資產代表作名錄
登錄時間 | 2015年12月02日
UNESCO類別 | 表演藝術

10世紀前，峇里島就有印度教存在，由於島民生活豐裕，特別崇謝神祇的庇佑，宗教興盛，被稱為「眾神之島」、「千廟之島」。峇里島的寺廟建築、敬神歌舞，隨處所見的美麗創作，其題材來自印度史詩《羅摩衍那》與《摩訶婆羅多》，及峇里島和爪哇之歷史傳說或寓言故事等，在在展現獨特的繁複之美。

峇里島人口為4,104,900人(2014)，其中84.5%的人民信奉印度教，為印度教在印尼的主要信仰區域。大部分的村落由多個家庭組成，組織龐大而關係緊密，即使近年大量湧入觀光客，居民的傳統文化活動依舊十分活躍。

峇里島的傳統舞蹈是印尼民族舞蹈的一支，具有獨特地位，與宗教的關係密不可分。各式宗教祭儀，如寺廟典禮、婚禮、火葬儀式、家廟典禮，皆以舞蹈和音樂禮敬神明。值得一提的是，峇里島人在廟會的準備與舉行過程中，不論各樣工作，包括舞蹈、音樂，都是以事奉的精神，義務為神、寺廟、村子等奉獻心力、才華、時間，峇里島人稱之為 Ngayah。

峇里島舞蹈依其展演空間與場合的神聖性分為三類，即：神聖的儀式舞蹈 (wali)、具有儀式性的舞蹈 (bebali)、觀賞性舞蹈 (balih-balihan)。神聖儀式舞蹈：經常在寺廟的內庭 (jeroan) 表演，作為儀式或酬神用途，如：巴傑甘面具舞 (Topeng Pajegan)、雷姜舞 (Rejang)、儀式性武士舞 (Baris Gede)、桑揚舞 (Sanghyang)。儀式性舞蹈：經常於儀式或典禮上表演，但舞蹈本身不必然具備儀式功能，如：甘布舞劇 (Gambuh)、面具舞劇 (Wayang Wong)、皮影戲 (Wayang Kulit)。觀賞性舞蹈：和宗教沒有直接關聯，也不帶有儀式性，如裘蓋特舞 (Tari Joged Bumbung) 及其他多種娛樂性舞蹈，包括為觀光客表演之舞蹈等。

雷姜舞 Rejang

雷姜舞是在寺廟內舉行宗教儀式時最神聖的舞蹈，是一種敬神獻貢之舞蹈，依儀式進行方式或地區而有不同。



克差舞 Tari Kecak

克差舞源自於一種驅邪的宗教儀式桑揚 (Sanghyang) 中，伴唱入神 (trance) 舞蹈之合唱樂，由 50 至 150 位男性邊唱邊舞，以人聲模仿甘美朗之合唱，其後加入說書人的故事講唱與舞者肢體演繹，形成綜合樂、舞與戲的表演藝術，深受觀光客喜愛。合唱傳統皆由男性擔綱，隨著現代思潮的引入，亦有女性克差團，與男、女合唱的演出形式。



儀式性武士舞

Baris Gede

這種神聖的儀式舞蹈武士舞，是男子的群舞，舞者相當於神靈的護衛，手持武器（矛、槍或短劍）而舞。其形式不一，依地區或儀式場合而有不同。

這種儀式性舞蹈後來發展出表演性質的獨舞武士舞 (Baris)，表現凱旋榮歸的峇里戰士英雄氣概，是觀光展演常見舞蹈。



面具舞

Tari Topeng

面具舞是峇里島舞蹈中相當重要的一類，其種類很多，分別使用於不同儀式或場合。其中在寺廟儀式中表演的一整套面具舞是巴傑甘面具舞 (Topeng Pajegan)，由一位舞者依序換上不同面具，表演不同角色：王子、老人、僕人、國王、宰相、市井小民等，有優雅、粗獷或丑角等不同性格，但最後出現的角色必定是福神 (Sidhakarya)，是整套演出中最神聖和重要的角色。他的出現，象徵儀式圓滿達成，且帶來福氣與財富。



| 面具與頭飾

迎賓舞

Tari Pendet

迎賓舞是一種女性舞蹈，年輕舞者手持盛滿繽紛花瓣的銀碗，搭配鮮艷的髮飾、服色和妝容，面帶笑容，並以「眼色」及眼珠的左右轉動，表達強烈情感。舞終向觀眾拋撒花瓣，為其著名橋段，用以表達歡迎與祝福之意。



面具舞劇

Wayang Wong

面具舞劇在峇里島是一種經典表演藝術，包含舞蹈、甘美朗音樂、歌曲、戲劇，以《羅摩衍那》史詩為表演內容。



宮廷雷貢舞

Legong Kraton

雷貢舞是一種古典舞蹈，種類很多，宮廷雷貢舞是經常表演的一種，故事源自古老傳說：拉森 (Lasem) 王朝的故事。這種舞蹈通常由三位女孩：兩位主角，搭配一位女僕共同演作。



頭飾與服裝 |

裘蓋特舞

Tari Joged Bumbung

裘蓋特舞是一種以竹琴為主所組成樂隊伴奏的舞蹈。這是一種社交舞，表演開始時，女舞者先獨舞，緊接著邀請男性觀眾陸續加入共舞。反覆幾次之後，多位男性觀眾參加，益添熱鬧。



巴隆舞

Barong



不同於一般的面具，巴隆舞的面具使用動物面部作為圖譜，最常見的是巴隆獅 (Barong Ket)。巴隆 (Barong) 作為動物圖騰，被峇里島的印度教當作守護神，可以保護峇里島的人民，免於危險和破壞，而與巴隆相對的是蘭達 (Rangda)，她掌管亡者廟 (Pura Dalem)，並將邪惡力量轉換為正向，使世界得以復歸平衡。



WAYANG KULIT 印尼皮影戲

人類無形文化資產代表作名錄

登錄時間 | 2003年11月07日

UNESCO類別 | 表演藝術

社會實踐、儀式、節慶活動

傳統手工藝



印尼的偶戲種類繁多，像是流行於中爪哇、東爪哇和峇里島的皮影戲；在西爪哇地區，杖頭傀儡戲 (Wayang Golek) 則比皮影戲更受歡迎；還有模仿皮影戲形制的扁平傀儡戲 (Wayang Klitik)，以及來自中國，現已改用印尼語表演的布袋戲 (Wayang Potehi)。當中，皮影戲最具代表性，成為 2003 年聯合國教科文組織登錄的首件印尼無形文化資產。

印尼皮影戲的劇目大多取材於印度兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》，輔以爪哇的神話傳說，當地神祇會出現在劇情中，幫助主角擊倒邪惡勢力。另有以爪哇土地神為主角，兩部史詩的英雄反為配角的劇目：《迎接》Semar (Semar Boyong)。

印尼皮影戲偶製作過程

Process of Making Wayang Kulit

皮革 製作皮影戲偶的皮革原料是生的，直接取用沒經過任何化學處理的原料製作，且以牛皮為最佳首選。

↓
除毛 將取得的牛皮浸泡在水裡直到柔軟，曝曬於陽光下，全乾之後，進入除毛階段，將毛和還黏住的肉，用刀小心刮除，由內部開始刮起，接下來從外部刮。為了獲得更有品質的原料，內部的皮刮除較多，外部刮除的部分較少。

↓
曝曬 當除毛完成過後，再使用堅固的繩子或木製框將原料拉直，曝曬在陽光下，直到全乾。

↓
雕刻 曬乾的牛皮需染上基本顏色，覆蓋毛孔，使其與表面顏色相同，然後進行初步素描。接著在素描的邊緣進行雕刻，勾勒基本形狀，然後美化基本雕刻，在臉部和其他細節的雕刻尤為重要，為影響皮影戲偶外型的關鍵。經過上述步驟處理後產生的皮影戲偶，稱之為素坯。

↓
上色 素坯經染料處理及美化之後，開始上色。

↓
黏著 上色完成後的牛皮，會進行黏著，最後綁上牛角或竹子製作的棍子即完成。



除毛	曝曬
雕刻	上色
黏著	

爪哇神祇與主要角色

Java God and Major Wayang Kulit characters

在爪哇創世傳說中，瑟瑪爾曾於莫巴布山附近種植稻米長達一萬年之久，讓島上的土地越來越肥沃，使後代能夠繁衍生息，其靈魂亦庇蔭子子孫孫直到永遠，在爪哇街頭或住家時常能見其塑像。瑟瑪爾在表演藝術中的形象，不論是皮影戲、杖頭傀儡戲或人戲，都有著圓胖的身材與滑稽的臉蛋，目的是為了展現親土愛民的特質。和他同場上的還有其三個兒子，迦楞、貝德魯與巴貢，在死後被人們神格化，共同守護爪哇土地。



瑟瑪爾 Semar
爪哇土地神



迦楞 Gareng
爪哇土地神之子



貝德魯 Petruk
爪哇土地神之子



巴貢 Bagong
爪哇土地神之子



正面



背面

生命樹 Kayon

用於皮影戲開場、換場與結束的符號。

爪哇羅摩衍那 Jawa Ramayana

史詩《羅摩衍那》，被稱為「最初的詩」，講述阿逾陀王子羅摩與彌提羅公主悉妲悲歡離合的愛情故事，及羅摩與楞伽王羅波那之間的戰爭。

羅摩 Rama

羅摩是毗濕奴神化身，兼具智慧與英勇，箭術非凡，然因宮廷鬥爭而遭流放。後為救回悉妲而征戰楞伽國，擊敗羅波那後回國登基為王。



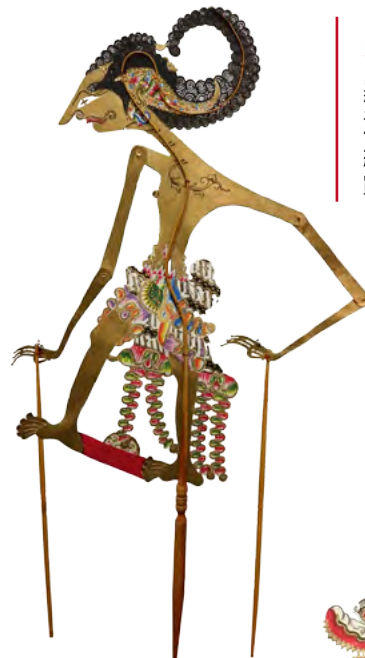
悉妲 Sita

彌提羅王遮那竭之女、羅摩之妻，在叢林中受金鹿與邪僧所惑而被羅波那劫持。戰後，火神與大地之母見證其貞潔，並為羅摩產下一對雙胞胎。



羅什曼那 Lesmana

羅摩之弟，英俊俊美，甘願隨兄長流放十四年。亦擅射箭，在沙場上總能與羅摩搭配得宜，擊敗敵人。戰後功成不居，將榮耀歸於兄長。



羅波那 Rahwana

羅波那曾隨梵天苦行，亦有廣大神力，並成為有能君王，楞伽國在其治理下百姓安居樂業。然受女妖首哩薄那蠱惑而截走悉妲，引起戰端。

哈努曼 Hanuman

無所不能、神通廣大的神猴，具變身、飛天與不死神術，奉派協助羅摩救回悉妲。部分學者認為《西遊記》孫悟空原型出自哈努曼。



摩訶婆羅多 Mahabharata

史詩《摩訶婆羅多》，被稱為「歷史傳說」，講述古印度象城婆羅多族兩支後裔「般度族」與「俱盧族」爭奪王位繼承的過程。此次展出英雄「般度 (Pandawa) 五子」。

爪哇與峇里島皮影戲的差異

爪哇的皮影戲經歷長時間的演變及融合，深受伊斯蘭文化影響，藝術中不得呈現人類或動物的真實面容，故戲偶臉孔多誇張華麗。

峇里島的皮影戲則源自爪哇。14 世紀時，伊斯蘭教傳入爪哇並且建立政治實權，殲滅了島上信奉印度教為主的滿者伯夷 (Madjapahit) 王朝，不願改宗的滿者伯夷貴族便逃往峇里島，皮影戲也因此在地深根，於今仍具有濃厚的印度教氣息，較少有伊斯蘭文化元素，這是兩地皮影戲最大的差異。



怖軍 Bima

五子中最強壯善戰者，曾為百姓擊殺羅刹鬼，並於沙場上克敵無數，生父為暴風之神伐由，故怖軍是《羅摩衍那》神猴奴曼同父異母兄弟。

左：爪哇 右：峇里島



堅戰 Puntadewa

「般多五子」之首，智慧、溫柔而堅毅，為保護百姓免受烽火蹂躪而不輕易向挑釁的俱盧族仇敵宣戰，生父為正義之神閻摩。

左：爪哇 右：峇里島



阿周那 Arjuna

婆羅門上師德羅納最鍾愛的門徒，身擁神箭之術。《摩訶婆羅多》中最著名的〈薄伽梵歌〉便是他與化身為其車夫的毗濕奴神之對話。生父為眾神之王因陀羅。

左：爪哇 右：峇里島



無種與偕天 Nakula & Sadewa

無種與偕天為雙胞胎兄弟，瑪德莉王后之子，生父為雙子之神雙馬童。無種與偕天擁有俊美的容貌，擅於馴馬與劍術。

左：爪哇 右：峇里島

伴奏皮影戲的樂隊

The Band of Wayang Kulit Accompaniment

爪哇或峇里島的皮影戲均以甘美朗伴奏，但使用不同的甘美朗。關於甘美朗的起源，有一段傳說故事：傳說天神下降凡間，擇爪哇而居，先後鑄造三個鑼，音聲高低不同，做為彼此間傳達訊號之用。後見人間世界景況繁盛，亦以銅鑼作樂歡慶賜福。由此傳說而起，在甘美朗的演奏中，故恒以「鑼」音樂核心，最大的鑼並表徵神聖，演奏時必焚香獻花，樂團並聽令指引，以奏始終。樂器除了各式銅鑼，並有成排的金屬鍵類樂器、木琴、竹簫與鼓，或加上男聲與女聲的歌唱。甘美朗使用兩種調音系統，分別為「貝樂」(pelog) 與「絲蘭朵」(slendro)，前者為七聲音階，後者為無半音的五聲音階。中爪哇甘美朗二種系統俱備，西爪哇和峇里島則偏愛貝樂。甘美朗音樂除了做為宗教音樂外，亦做舞蹈、戲劇之伴奏。

14 世紀時，因信仰印度教的爪哇貴族滿者伯夷 (Madjapahit) 遷居峇里島，使甘美朗與皮影戲等亦隨之流傳到峇里島，兩地之甘美朗各有發展，呈現不同樣貌。爪哇甘美朗的閱聽者以宮廷貴族為主，聲音莊嚴柔和。峇里島的甘美朗，除貴族之外尚包括廣大民衆，故聲音響亮且充滿活力。





SAMAN 薩曼舞

急需保護的無形文化資產名錄
登錄時間 | 2011年11月24日
UNESCO類別 | 表演藝術

薩曼舞最初只有 8 個舞者和 2 個指揮者，皆為男性擔任，舞蹈主要的組成元素有二，即：擊掌與拍胸。據傳，伊斯蘭教傳到印尼時，酋長薩曼研究古代馬來舞蹈，然後將伊斯蘭教讚美神的詩歌加入薩曼舞，以宣揚伊斯蘭教。薩曼舞還有兩行人共同演唱的表演型式，所有舞者鼓掌並和諧起舞，節奏會越來越快。時間越長的舞蹈，益能營造熱鬧的氣氛。

急需保護的理由

過去薩曼舞用於如印尼獨立日、開齋節 (Idul Fitri) 和古爾邦節 (Idul Adha) 等重要慶典，以饗貴賓。早期薩曼舞由父執輩傳承村內男子，年輕男子同住在稱作 Mersah 的宿舍，學習民俗、傳統和宗教，包含薩曼舞。現今 Mersah 已無此功能，或轉型為正規教育機構，且不再教導薩曼舞。當代新媒體的出現，衝擊薩曼舞傳統娛樂功能。亞齊文化專家 Asli Kesuma 注意到薩曼舞表演的頻率從 2002 年起明顯減少，正式與非正式的薩曼舞表演，業已式微，而被聯合國教科文組織列為「急需保護的無形文化資產名錄」。





諾肯 (Noken) 一詞來自比亞克 (Biak) 族 (屬巴布亞島的一個部落) 的語言，意思是袋子。諾肯袋是一種手工製作的多功能提袋，在巴布亞島被當地 250 個部落廣泛使用，一般懸掛於前額，用來攜帶物品。而長度及於使用者背部，裝滿東西時，背部的部分會膨脹，重量也集中於此。將袋子掛於頭上，雙手便能自由活動；惟搬運重物時，使用者需要注意避免脊椎受傷。

急需保護的理由

現代材料或進口的背袋逐漸取代傳統諾肯袋，成為年輕世代的日常配件；手工慢活的傳統編織技藝，在現代市場機制淪為配角；更甚者，諾肯袋被視為文化商品販售，脫離與原來區域社會共生的文化功能。另外，地球生態的破壞導致自然植物纖維原料取得困難，而以塑膠材料取代。諾肯袋技藝的存留，緊扣社會、家庭與環保議題，因社會變遷影響生活型態與物質文化的改變，使諾肯袋製作技藝，難以延續往昔的代代相傳而被聯合國教科文組織列為「急需保護的無形文化資產名錄」。



NOKEN 諾肯袋

急需保護的無形文化資產名錄
登錄時間 | 2012年12月04日
UNESCO類別 | 傳統手工藝



臺灣無形文化資產潛力名錄

Introduction to Potential Intangible Cultural Heritage of Taiwan

《文化資產保存法》將文化資產分為「有形文化資產」及「無形文化資產」，而無形文化資產又涵蓋有傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等五類。文資局在落實無形文化資產的護衛工作同時，亦積極邁開與國際接軌的腳步，依據 UNESCO《保護無形文化資產公約》的列入名錄標準，選定 4 類 12 項臺灣無形文化資產潛力名錄：泰雅口述傳統與口唱史詩、布農族歌謠、北管音樂戲曲、布袋戲、歌仔戲、糊紙、阿美族豐年祭、賽夏族矮靈祭、王爺信仰、媽祖信仰、上元節民俗、中元普度。凝聚國民的記憶與社群認同，推動在地性、多樣性的臺灣無形文化資產與國際接軌，共同守護珍貴無形文化資產，以延續傳統文化生命力。



泰雅口述傳統與口唱史詩 Atayal Oral Traditions

UNESCO 類別：口述傳統和表現形式

文資法類別：口述傳統



泰雅族分布於南投以北，其神話傳說蘊含了族群歷史、宗教信仰、道德禁忌、生活經驗等，經代代相傳成為族群的共同記憶。

泰雅族並無文字書寫傳統，而是透過口說或吟唱，當作文化傳承的媒介，族人稱之為 Lemuhw。有別於日常用語，針對不同場合情境，族人將訊息運用象徵和比喻的方式表達。這套以歌謠吟唱傳承族群歷史、規範、祖先遺訓和生活智慧的口述傳統，獨特且珍貴。

泰雅族文化因受外來強勢文化與生活方式改變等影響，其神話傳說正瀕臨母語流失、社群組織及文化瓦解等困境。

布農族歌謠 Bunun Songs

UNESCO 類別：表演藝術

文資法類別：傳統表演藝術



布農族分布於南投、花東及高雄等地，其歌謠注重團體間的合群內聚，個體之音色及音高，經與同群交感共鳴而圓融一體，展現出獨特的音素概念及歌唱型態。在傳統社會中，歌謠並配合歲時祭儀、生命禮俗與農獵作息進行，是超自然界 (Hanido)、自然界 (Dehanin)、人 (Bunun) 之間的溝通媒介。如 Pasibutbut (祈禱小米豐收歌)、Malstapan (誇功宴)、Pisilahe (祭槍之歌)，音樂形式主要以 Do、Mi、Sol、Do 泛音音階的和聲附和領唱者，或以有規律的呼喊訊息形成曲調，其 Pasibutbut 聞名於世而有「宛如天籟」之譽。

因受現代化與外來強勢文化影響，布農族傳統生活型態深受動搖，連帶使其歌謠受衝擊，而有生疏失傳之虞。

北管音樂戲曲

Beiguan Music and Opera

UNESCO 類別：表演藝術

文資法類別：傳統表演藝術



北管音樂戲曲在清代傳入臺灣，因內容豐富且高亢喧鬧的音樂風格，廣受民間喜愛，與宗教信仰及民俗生活緊密結合。除戲曲表演外，常作為廟會陣頭導迎鼓吹或婚喪喜慶伴奏，及布袋戲、歌仔戲、北部傀儡戲與宗教儀式等前場唱腔及後場音樂。

北管分職業戲班與業餘的子弟團兩種演出團體，以臺中南屯景樂軒歷史最悠久，而彰化的梨春園與集樂軒、基隆的得意堂與聚樂社、臺北與新北市的靈安社、潮和社，以及宜蘭的總蘭社、福蘭社等為著名。此外，新竹的竹塹北管藝術團是近年來積極展演的子弟團。

隨著社會轉變，北管音樂戲曲漸趨沒落，社團組織與活動皆大不如前。

布袋戲

Hand Puppet Shows

UNESCO 類別：表演藝術、傳統手工藝

文資法類別：傳統表演藝術、傳統工藝



布袋戲又稱掌中戲，源於中國福建，是以戲偶表演的一種地方戲劇。自清代傳入臺灣後，與時俱進結合不同音樂、戲劇之表現，發展出籠底戲、古冊戲、劍俠戲、金光戲、廣播與電視布袋戲等，廣受民間喜愛。

布袋戲為一種結合說書、操偶技術、音樂、戲劇、雕刻、彩繪、刺繡的綜合藝術。前臺的戲棚裝飾、戲偶雕刻、臉譜彩繪與服飾設計，與後白的演師唸白、操演戲偶及音樂伴奏，營造出維妙維肖的人物與戲劇張力。

目前國內著名的布袋戲班包含：臺北的「小西園」、「亦宛然」；屬潮調系統的西螺「新興閣」；北管系統的「五洲團」等。

歌仔戲

Taiwanese Opera

UNESCO 類別：表演藝術

文資法類別：傳統表演藝術



黃國倉 攝

歌仔戲為發源於臺灣的傳統戲曲。其形成一般認為是福建漳州的「歌仔」，結合車鼓小戲之身段與地方歌謠小調，於 19 世紀末在宜蘭發展成「本地歌仔」。初期以本地歌仔落地掃的形式演出，不斷汲取採茶戲、京戲、南管、北管及新劇等菁華，發展成一種兼容並蓄且具臺灣特色的新劇種，而有本地歌仔、野台歌仔戲、內台歌仔戲、廣播歌仔戲、電視歌仔戲等型態，廣受觀眾喜愛。

歌仔戲形式多元，包含生動優美唱腔，通俗親切的唸白，搭配後場的伴奏、配樂，演員的造型裝扮、表情與細膩的「腳步手路」等舞台身段，深具民間人文藝術之美。

糊紙

Paper-mache Sculpture

UNESCO 類別：傳統手工藝 / 社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：傳統工藝、民俗



糊紙又稱紙糊、紙紮，以紙為主要材料，運用紮、綁、糊、剪、雕、繪、寫、印、揉、摺等技巧，搭配竹篾骨架，糊塑紮繪成各式紙藝品，並與常民日用與民間信仰緊密結合；舉凡神像、醮典法會、普度、喪葬等「紅事」、「白事」，以及燈籠、獅頭、紙傘等民俗器物，皆可見其應用。紙糊神像須經過開光點眼，神像與靈厝的尺寸，須遵循文公尺、丁蘭尺之吉凶，並以火燒化，以與神鬼溝通、消災祈福。

隨著社會現代化，糊紙工藝工料的應用更為多元，電腦印刷的便利亦使製作過程簡化，但技術性與藝術性則大為降低。

阿美族豐年祭

Amis Harvest Festival

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



阿美族分布於花東乃至恆春半島等地。阿美族豐年祭是阿美族最重要的祭儀節慶，原為慶祝小米豐收、感謝祖靈庇祐的祭典，後因小米耕作漸轉為種植水稻，祭典也因此改在稻米採收之際舉行，約在每年七、八、九月間，天數長短及內容因各部落而異。

必須強調的是，由於「年齡階級」為阿美族社會組織中最重要的一環，其基本精神是「長幼有序」的概念，豐年祭強調長者如導師般的位階與知識傳承，和晚輩的服從與學習；其凝聚人心的歡樂氣氛，與族人共同籌劃的團結象徵，使部落文化得以完整與持續。

賽夏族矮靈祭

Saisiyat Pasta'ay Festival

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



賽夏族分為苗栗縣南庄鄉、獅潭鄉的南賽夏群，與新竹縣五峰鄉山區的北賽夏群。矮靈祭是賽夏族最重要盛大的祭典，涵蓋南、北兩群部落，每2年一小祭，10年一大祭，時間多訂在農曆10月15日前後舉行。

矮靈祭相傳起源於賽夏人與矮人之間，恩、怨雙重的歷史傳說，歌舞儀式中的召靈、迎靈、娛靈、逐靈、送靈，用以禳災祈福。藉由全族人的共同參與，並達到凝聚族人向心力，展現豐富的社會文化意涵。祭儀至今仍維持高度傳統性，莊嚴的祭歌，傳遞祖先對族人的叮嚀，展現複雜的儀節與濃重的禁忌象徵。伴隨各氏族臀鈴的搖動與舞步的進退，交織出神人交融的神祕氛圍。

王爺信仰 Wangye Worship

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



王爺信仰在臺灣極為興盛，民間多敬稱「王爺公」、「千歲爺」，約可區分為戲神、英靈、家神、鄭王、瘟神等系統。因臺灣地處熱帶及亞熱帶，氣候溫濕多瘴，閩、粵先民入臺移墾，經常面臨瘟疫的侵犯，故本地王爺信仰，以職權「代天巡狩」，替玉皇大帝監察民情的瘟神王爺系統流布最廣。

作為祛除瘟疫、保境安民的保護神，王爺信仰內容豐贍，包含祈福消災的醮典科儀，遶境刈香中的陣頭曲藝，糊紙與王船製作等傳統工藝。祭典如鹿港王爺暗訪、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、西港刈香、東港王船祭等，皆極具特色，彰顯本土與海洋文化的連結。

媽祖信仰 Mazu Worship

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



媽祖，又稱天后、天上聖母、媽祖婆、姑婆等，從其中許多親屬稱謂，可見信徒對媽祖的孺慕之情。明清時期，媽祖信仰伴隨漢人移民渡海，成為臺灣移民社會所繫，海洋文化的重要表徵。透過蓬勃的分香與進香活動，與幾世紀來的歷久彌新，臺灣各地的媽祖信仰與祭典活動，顯現高度傳統性與在地性。

每年從元宵節到農曆 3 月 23 媽祖聖誕，各地皆有盛大廟會活動，俗稱「三月瘋媽祖」。如北港朝天宮迎媽祖、大甲媽祖遶境進香、白沙屯媽祖進香等，都極負盛名；其祭典儀式、戲曲、陣頭與藝閣等，亦皆展現歷史傳承與民俗活力。



上元節民俗

Lantern Festival Folk Traditions

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



元月十五日，上元節，又稱元宵節、燈節、小過年，是臺灣最盛大且全面性的社會實踐、儀式、節慶活動。旨在祈請天官賜福，既匯聚上古漢文化對自然宇宙「天界」的信仰崇祀，且融合道教、佛教的燃燈祈福、敬奉光明的精神，儀式跨越宗教，普及公共與私有空間，更彰顯上元在臺灣民間所代表的普世文化價值。

上元節的歲時節慶、祭儀，遍及臺澎金馬，在各地也有不同展現，包括：祭春、演戲、祭門神、迎神遶境、元宵燈會、蜂炮、射炮城、放天燈、乞龜還龜、摸春牛、摸財神、賽丁板、猜燈謎、炸寒單爺、陣頭表演、家戶祀粉圓、寺廟祈福等。

中元普度

Ghost Festival Pudu

UNESCO 類別：社會實踐、儀式、節慶活動

文資法類別：民俗



中元普度融合道教的中元節與佛教的盂蘭盆會，將人間的關懷，藉著神佛的超度、祭品的供養，普施於天下鬼魂。祭儀在農曆七月，時間長達整個月，儀式貫通天界、地界、水界神靈。

在臺灣各地的慶讚儀式中，包含雞籠中元祭、民雄大士爺祭典、褒忠亭義民節祭典、頭城搶孤、恆春搶孤及爬孤棚、宜蘭放水燈等，皆深具特色。

中元普度在東亞歲時年節中，與上元節並列最盛大的社會實踐、儀式、節慶活動。在行禮如儀之間，蘊藏著民眾對自然宇宙的知識實踐、表演藝術與傳統手工藝的傳承，體現文化的豐富多元。

看見印尼

MEMAHAMI INDONESIA MELINDUNGI TAIWAN

守護台灣

2017無形文化資產交流展

2017 Exchanging Exhibition of Intangible Cultural Heritage

指導單位 | 文化部

出版機關 | 文化部文化資產局

發行人 | 施國隆

行政策劃 | 張仁吉、邱建發、吳華宗、林滿圓

行政執行 | 鐘郁演、莊蕙華、藍素華、陳美玲

審查委員 | 江韶瑩、吳榮順、李婧慧、蘇明修、顏名宏

地址 | 40247 臺中市南區復興路三段 362 號

電話 | 04-2229-5848

網址 | <http://www.boch.gov.tw>

企畫編輯 | 雙象文創有限公司

展覽策畫 | 雙象文創有限公司

中華民國民俗藝術基金會、陳聖元

Indonesian Institute of the Arts Hanggar Budi Prasetya

責任編輯 | 雙象文創有限公司

美術編輯 | 雙象文創有限公司

中華民國 106 年 1 月初版 1 刷

版權所有 翻印必究