

文／王力之 圖／黃錦城

訪談首次刊載時間／2013年8月於《藝術認證》第51期

「PAKA VULAY（卑南語）巴卡芙蘭」¹：「使它變得美好」是母親對瑪籟·馬卡魯萬（Malay Makaluwan、林琳）這樣的工作或這樣的人的詮釋，後來也成為瑪籟的自創品牌。對她來說這是一種來自母親交付的責任，更是母體文化給予的使命，希望透過藝術形式將傳統文化意涵透過創新的方式找到傳承模式。在花蓮工作的父母親對瑪籟的期待，原是能找一份穩定的工作，如護士等（因母親是護士），但從小就深知創作是自己想走的路，所以毅然決然地向父母親提出北上念藝術學校的意願。在成長的革命過程中，執著創作之路的她，現在也讓父母親看到了驕傲。

「PAKA VULAY」：「使它變得美好」

瑪籟·馬卡魯萬

Malay Makaluwan

卑南族的教育系統

在瑪籟的記憶裡，每年卑南族的年祭，家族的晚輩總是圍坐一圈，等待著老人家的訓勉，這是傳統卑南教育的時刻。

阿公拍著瑪籟·馬卡魯萬的肩膀，心疼且慎重地說著：「傳承我們的文化很辛苦，但要努力地學習不要放棄。」阿公是瑪籟重新學習與探索部落的對象，不管是下賓朗（pinaski）部落的語言與歌謠，或是屬於部落精神性的學習，瑪籟的阿公佔有很重要的角色。

華岡藝校畢業後，瑪籟的第一份設計相關工作，是在一家臺灣旅遊網站作網頁設計。這個旅遊網站特別的是，有一個區塊是屬於臺灣藝術家的空間。瑪籟由於工作的關係，開始閱讀相關臺灣藝術家資料，將其內容整理後，設置在這虛擬時空之中。這樣的行動，讓一個剛畢業的卑南族小女生，藝術創作的嫩芽開始成長。處理網頁工作的同時，瑪籟在網站下設立了個人專欄「達達ㄨㄚY、臺北」，運用網頁設計與插畫，紀錄著一個原住民女孩到臺北生活的故事。在創作的過程中，她開始關心原住民議題。

這些工作經驗之後，瑪籟深深覺得自己對泛原住民族的知識不足，而有了回學校進修的念頭，國立東華大學原住民族學院原住民族文化系（99學年度起更名為族群關係與文化學系）是她的唯一選擇，為期四年的大學生活，瑪籟學習著面對原住民族文化時，系統化的整理與研究方法，多元邏輯概念與思考，一下把自己的文化認知拉到制高點俯

瞰，一下再將文化放在顯微鏡下微觀，這樣的反覆過程，讓她逐漸建立屬於自己的文化概念，自我文化主軸更為清楚明白。

接著，瑪籟在大學畢業後進入中研院民族所與歷史所作專案助理，協助原住民文物的數位典藏與資料庫的建立，在這段時間裡，瑪籟看到了不同族群的祖先們，最經典的服飾與物質文化，這更是提升了她對「傳統美」的眼光與視野，亦開啟她在傳統工藝文化上的好奇與興趣。同時，瑪籟也接一些平面設計，原住民圖騰設計、原住民 logo 設計、原住民的插畫繪製……等等，各種原住民相關的案子都是瑪籟在文化轉換成視覺的操練。接案的過程中，瑪籟學習到「對設計者來說，面對文化應該要更為謹慎，設計出來的文化圖騰才會具有精神。」

在進出職場與學院訓練後，瑪籟申請原民會主辦的「原住民藝術工作者駐村計畫」，曾獲第二、三屆的補助。受補助的這兩年，頭一年，瑪籟回到下賓朗部落，用自己的藝術設計專業，將文化紀錄與傳承。她選定兒童族語教材，開始建構屬於卑南族的色相環、色彩教具布偶、年曆……等等。她一邊記錄著族語，一邊試圖將族語用繪本故事與互動式的教具，吸引孩子們學習。

瑪籟從小在部落長大，隨著年齡的成長，瑪籟離開部落到外地就學，族語對她來說，不陌生但也不深刻，多多少少聽的懂，卻說不出。此次，她長大了且身負專業地再從新回到部落，從阿公口中的語言中，承接了許多的感動。

「那是多麼美麗的语言啊！」

阿公深知瑪籟將是一個媒介，常提醒着她：「孩子，妳要加油，動作要快！」阿公告訴瑪籟，就他所知道卑南語沒有中文「新年」的詞彙，

如果他要翻譯的話，會用卑南語「遇見」下一個年，來形容「新年」之意。瑪籟總覺得與阿公學習的這兩年，是個神奇的經歷。那份聯繫是直觸心底，「終於回到家了！」是她最深刻的感受，「對自己來說在外面繞了一圈，一直所尋求的答案就在你來之處。」就在第二年年底，瑪籟的學習與創作告一個段落之際，瑪籟的阿公離開了人世，似乎老人家已經把時間算好了似的，阿公知道瑪籟已經可以將他的生命傳下去，一直傳下去。

卑南族的檳榔

「檳榔」被主流社會汙名化後，瑪籟·馬卡魯萬卻選擇了「檳榔」這個元素，作為創作的文化語言。「檳榔」對卑南族來說，有著重要的意義。卑南族的巫術儀式中，檳榔除了是獻貢之物，亦是一種法器。所謂的「檳榔陣」是在巫師實施巫術、巫醫時，將檳榔剖兩瓣或三瓣，依需要放入具法力的器材，按照不同祝禱迎請不同神靈，將檳榔排列組合。因此，「檳榔」是用來與神靈溝通的媒介。在卑南族的地方，若發現作為法器的檳榔，不可以亂撿的。

瑪籟曾經有個文化與藝術相互尊重的創作經驗。2011年，駐村計畫在屏東文化園區舉辦了一場創作營，每一位參與的藝術家都需在期限內發展出一件作品參展，藝術家們都卯足全力，瑪籟也不例外。園區中有許多正在興建的石板屋，當時藝術家撒古流在場監工，並與駐園藝術家描述家屋的建構和排灣族傳說老鷹的故事。在這片排灣族的土地上，瑪籟選擇了一個屬於卑南族的祝福——「檳榔」。瑪籟把紅色羊毛氈包裹石板和乾枯的黃檳榔插入園區的石柱中，在開幕的前一晚，因下大雨尚未完成而放至現場。隔天早上，她卻怎麼也找不到作品，當下她選擇不再找尋，接受了「消失」，又因應開展需要，瑪籟將所帶的羊毛氈檳榔和羽毛放置在石柱下與掛置上方，並於現場向觀眾解釋說明「石板的臍帶」的作品意涵²。同時這段經驗，讓瑪籟直接感受到來自觀者對待作品的方式，也更加明白「文化」與「藝術」平衡的微妙關係。

重新回到部落作調查，一開始，瑪籟是受挫的。在天主教、基督教還未進入部落的時候，部落有屬於自己的傳統宗教。那個時候，卑南族有拉漢（祭師）與巫師，拉漢是掌管部落事務，而巫師則是祈福、防禦、治病等。在部落的族人開始信仰外來宗教後，傳統宗教與系統式微，極少人敢再提及，怕被冠上魔鬼撒旦的罪名。原住民的祭典儀式，是神秘的，是極度強烈，具精神性的，與創作連結最強。有一次偶然的機會，瑪籟親眼目睹巫師在河邊擺陣，他們將檳榔排列在地上，嘴裡念念有詞，面對著山與海的自然場域，一旁

瑪籟作品〈在尋找之前找尋〉：在尋找的概念出現之前找尋 在迷失的現象發生之前迷失 在被文明命名支前歌詠眾神 為了星球的平衡 為了香料的誘惑 為了不斷
前來的未知 是獨舟是航空器也是種子 在微傾 ≈ 5 度星球上 在不斷擴張的星空中 找尋那尋找的意義 誇耀那驚險的旅程 成為到達彼岸的第一人

瑪籟作品
〈布蘭給我力量——檳榔祈福娃娃〉

的瑪籟很震撼，也感受很深，尤其對地上排列組合的檳榔印象深刻，神聖且具美感。她開始好奇探索這神祕的空間。老人家腦袋的記憶畫面裡，有儀式，有物品，但因祝禱詞是祭祀者的特殊語彙，多半的人是不知其義的。部落族人因現代宗教的關係，面對這個議題，大多簡短扼要帶過。後來，瑪籟就將訪問對象鎖定拉漢（祭師）。〈在這裡存在，也在這裡消失〉這件作品，是用上百顆的檳榔排列組成，將以檳榔陣式排列成人像的圖案，這個人像意指主流或當權者，與下方部落傳統的檳榔陣相互對映，呈現出傳統與現代的並置現象。在製作檳榔時，所選擇的針紮氈化手法，有一種宗教的反覆儀式性在其中，羊毛經過針紮後，原本蓬鬆的質地，越趨緊實。這樣的技法語言與藝術形式，精準地表現出瑪籟對文化核心的反思與信仰價值的轉變的溫柔批判。

創作中的祖靈

瑪籟在得知有一個屬於南島藝術的比賽時，她開始思索著夢想中的未來。「祖先」、「航海」、「飛行」、「種子」、「原生」、「平衡」、「旅行」……瑪籟的腦中出現了許多元素符號，慢慢地、慢慢地逐漸清晰。突然，她看見了〈在尋找之前找尋〉的影子，在她的心裡。瑪籟畫下心中的影像，尋求木工老師傅的技術支援，加上收集來的自然材料與廢料，構築了這個夢想。〈在尋找之前找尋〉在 31 個國家，417 位藝術家的作品之中，脫穎而出，瑪籟將「2012 南島國際美術獎」首獎留給了臺灣。而這個形似「方舟」、「種子」、「飛船」的大型雕塑，結合了許多不同媒材與技法，粗獷中又加入女性的細膩，現代的形制裡帶有如神話般的傳統，隨風轉動反映出自然的力量，讓時間與空間在作品中交錯分享，看似靜止，卻是不斷地在變化。

原住民的傳統，信仰著「萬物皆有靈」的觀念，瑪籟在經歷這些創作事件後，她開始知道自己身上這敏感的「靈」，將會永遠用在「創作。」之上。而每個已發生與未發生的事件，都在點、線、面的生命階段中，順著時間，思考其中帶來的訊息，就會明白而開始微笑。

---

* 「PAKA VULAY 巴卡芙蘭」的卑南發音與英文中蝴蝶「butterfly」發音相似，因而將蝴蝶美麗的羽翼作為品牌形象。創辦人瑪籟說：「這隻來自比那斯基的蝴蝶，用它的魔法盡情飛舞，使一切變得美好！」巴卡芙蘭這個屬於卑南族的文創品牌，創作源自部落故事，將傳統文化轉換成現代語言，使原住民文化生命力延續下去。

** 作品的檳榔在卑南族中是祝福之物，羊毛氈作的老鷹羽毛在排灣族有保護之意。將紅色的羊毛包裹石板插入石柱中，搭配祝福的檳榔和老鷹羽毛掛附在石柱上，希望在搭建石板屋的族人一切平安，願祖靈看顧子孫。