

A u s t r

未知的南方大陸

用音樂找回「被偷走的那一代」

Terra Australis Incognita:
Getting Back of “The Stolen Generations” by music

鮑伯·藍道爾 奧奇·羅奇 黑臂章樂團 迪吉里杜管

Australia

澳洲 (澳大利亞 Australia)，可以說是我們最熟悉的南半球國家，占地與美國相當，是全球面積第六大國，擁有的世界自然資產也是世界數一數二的。不過，大家卻對這國家的音樂特色不甚了解，就如同澳大利亞的拉丁文「Terra Australis Incognita(未知的南方大陸)」一樣的神祕。

澳洲原住民 (Aboriginal) 於五萬年前就居住在此地，最早是由東南亞遷徙而來，人口約 30-50 萬人，之後歷經歐洲移民入侵及最黑暗的年代，曾經一度瀕臨滅絕。現在原住民人數約 30 萬人 (一半以上是與白人混血)，占澳洲人口 2%。

王子港夕照

The Stolen Generations

被偷走的那一代

從歌聲、音樂找回家的路

鮑伯·藍道爾 奧奇·羅奇 黑臂章樂團

1890~1970 年間，澳洲實施了一項法令，強制把白人及原住民的混血孩子帶走，並安置到孤兒院或寄養家庭，這些曾被迫帶走的混血孩子稱為「被偷走的一代 The Stolen Generations」。其中大部分的人再也沒見過親人，英文是他們唯一的語言，只有極少數的人藉由文獻記載找回屬於自己的語言、文化及親人。

◀ 紅色圓圈內為 Russell Moore，出生就被政府家庭所領養，20 歲時被拋棄，開始他的毒癮犯罪人生。

✎ 澳洲政府官員強制帶走原住民小孩。1910~1970 年間，約有兩萬五千個孩子曾經歷了這樣殘忍的事情。

Knowledge
MUSIC

為什麼會有這項政策

19 世紀末，澳洲政府想盡辦法要在短時間內抹去所有關於原住民的語言、傳統精神及文化，目的是為了消除長期以來原住民及白人間產生的各種問題。

原本只針對女性原住民，因為女性能夠生育，強制她們在白人家庭長大及嫁給白人男孩，混血的基因到最後能夠讓原住民基因完全消失。但因為成年原住民強烈抵制且不願意離開屬於自己的土地，而小孩容易適應新環境且好控制，因此政府頒布了此政策，強制將所有的原住民孩子帶走，並交由白人領養長大。

1970年，歌手鮑伯·藍道爾（Bob Randall）創作的《Brown Skin Baby（混血孩子）》，以平鋪直敘的說唱方式及一把吉他，用輕柔和弦的彈奏手法，描寫他「被偷走」前後的寫實記憶。因為這首歌曲的傳唱，讓此項政策的真實面公諸於世，澳洲政府在各界的輿論撻伐聲浪下，隨即修法並不再有這項政策。

My brown skin baby they take him away

我的混血孩子被他們帶走了

Between her songs I heard her say

在她的歌聲中我聽到她這樣說

Police's been taken my baby away

警察把我的孩子帶走了

From white man, boss, the baby I have

是白人帶走我的孩子

Why he let him take baby away ?

為什麼警察要讓陌生白人帶走我的孩子？

藍道爾以平靜的歌聲說唱著故事，但歌詞中卻充滿著無奈、不解及悲傷，再痛苦、不捨也只能自己承受。歌曲中，藍道爾以舒服輕快的旋律線條哼唱出希望，就好像他想用正面的能量感染著這群「被偷走的一代」的人們，要勇敢面對這一切。

鮑伯·藍道爾

Bob Randall

19〇〇~19〇〇

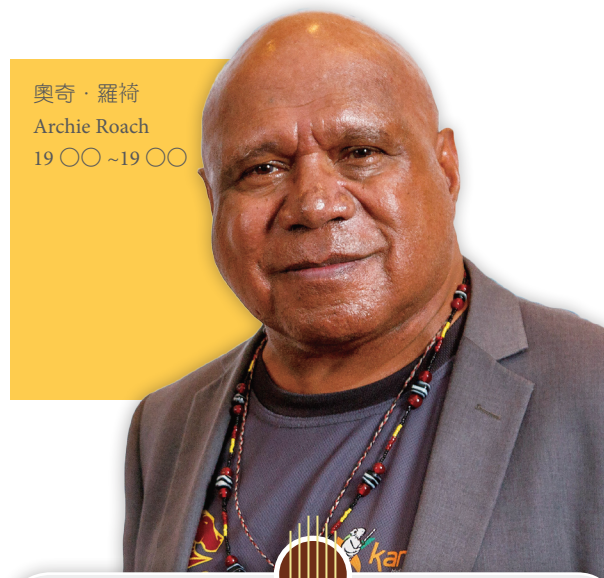

1990年，另一位澳洲土著人權倡導者奧奇·羅奇（Archie Roach）所創作的《Took the children away（帶走孩子）》是澳洲人家喻戶曉的歌曲。羅奇用歌聲說唱著自己過去被強行帶走與父母的記憶，以及最後回到原部落找回部分親人，落地生根的故事。羅奇用堅強的歌聲，帶來了愛，也撫平了傷痛。

奧奇·羅奇

Archie Roach

19〇〇~19〇〇

Knowledge
MUSIC

Sorry Day

1998年5月26日，全球第一個「全國對不起的日子 The National Sorry Day」，成千上萬的澳大利亞人透過簽署「對不起的書 Sorry Book」來表達自己的感受。這是一個紀念、反思和尊重土著人民及其家人的重要日子，自此以後，每年的這一天都會舉行紀念活動。

用歌聲，拼回那塊破碎的原住民拼圖

音樂，是傳承文化的媒介，也是澳洲原住民在文化上最重要的資產。

澳洲原住民的音樂，大多與對土地的情感與認知有關。

歌曲，則是認識原住民文化的最佳途徑。

My brown skin baby they take him away

我的混血孩子被他們帶走了

Gather round people let me tell you a story

大家聚在一起，讓我來告訴你們一個故事

An eight-year-long story of power and pride

這是個長達八年有關權力和人權的故事

British Lord Vestey and Vincent Lingiari

英國公爵 Vestey 和土著 Lingiara

Were opposite men on opposite sides...

兩個完全不同立場的男人正面對面談判著...

歌詞來自 1991 年 Paul Kelly 和 Kev Carmody 的歌《From little things big things grow（從小事做起，大事自然成）》。歌詞內容講述澳洲原住民的領袖 Lingiari，以八年的時間，用行動證明，用肢體對抗財力雄厚的英國畜牧業者 Veste。

兩人在星空下，營火堆旁，哼唱唱出平靜又深刻的旋律，配合著吉他簡單的和絃，就這麼創作出這首充滿鄉村風格的歌曲。即興的演唱，娓娓唱出原來白人與原住民可以是朋友，原來小小的原住民可以有大大的力量去改變，就算經歷了這麼多不平等的對待及考驗，還是可以很堅強地哼唱出身為原住民的驕傲。

朗朗上口的歌詞「From little things big things grow（從小事做起，大事自然成）」儼然成為了全澳洲原住民的希望。

凱文·卡莫迪〔左〕

Kev Carmody

1946~

保羅·凱利〔右〕

Paul Kelly

1955~

✧ 澳洲黑臂章樂團《歌之版圖》（2015 台北藝術節）。

澳洲原住民音樂發展至今，已有各種多元的面貌。

在樂器方面，有的使用傳統樂器迪吉里杜管 didgeridoo、迴力鏢等，有的結合世界各國樂器之不同元素。在曲風上，有的傳唱自己部落的民謠，有的選擇古調新唱，有的甚至結合他國的音樂風格，例如雷鬼、搖滾樂等。其中，最值得一提的澳洲樂團為「黑臂章樂團」。

2006 年由史蒂芬·理查森（Steven Richardson）創立「黑臂章樂團」，團員多來自「被偷走的年代」的受害者，他們以自己部落的文化，不斷在國際發光發熱，他們改變的，不只古調新唱，更是與澳洲白人合作，用直率並具有穿透力的嗓音，找回屬於自己失了根的靈魂。

感受「被偷走的一代」

讓學生扮演「被偷走的一代」的小孩，突然告知學生要去跟誰（陌生人）生活，告訴他們這是為了他們好，而且不能回到原本住的地方，讓學生講講他們的感受？

《

live in hate, always in hate,
live in love and live life,
life in peace, happiness,
forgiveness, growth in
spirit, let it be
憎惡總會孳生仇恨，
愛與寬恕才能滋養靈魂

Didgeridoo

迪吉里杜管

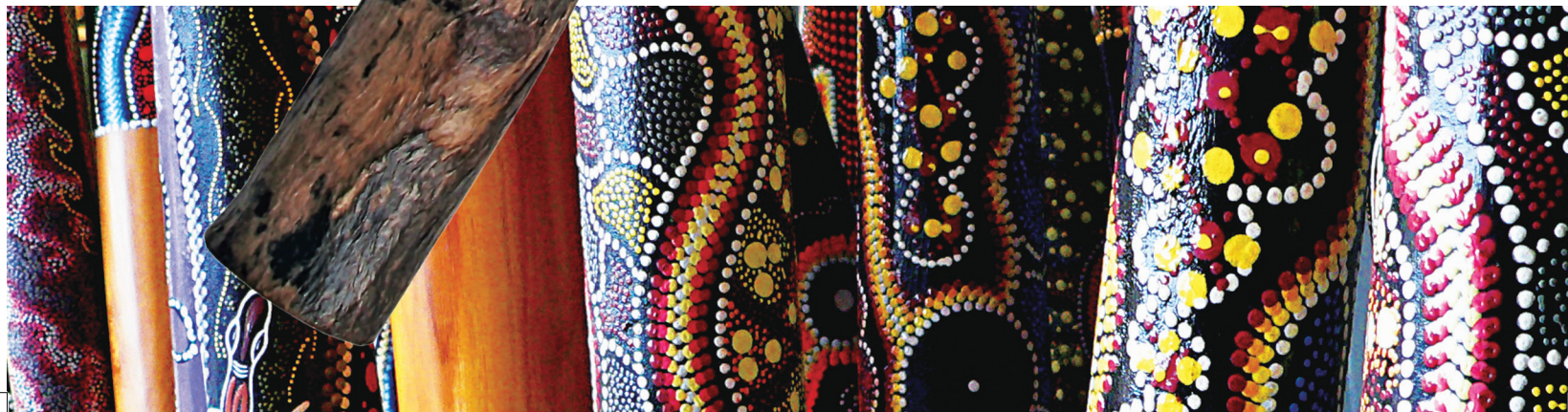
澳洲原住民樂器的傳統與現代

電影配樂師拉明·賈瓦帝 (Ramin Djawadi) 在 2017 年推出的美劇《冰與火之歌：權力遊戲》第七季的配樂中，利用各式各樣的樂器，來呈現不同角色的專屬配樂。其中，澳洲傳統樂器迪吉里杜管低沉的聲響，被用在野人 (The wildlings) 出現時候與主角們之間的緊繃感，迪吉里杜管特殊音色類似大地震動的迴響效果，又好像某種特殊語言在低聲呢喃，帶給聽眾一層神秘又詭譎的氣氛。

△ 《冰與火之歌：權力遊戲》 (The game of thrones) 中的夜王 Night King
photo | 截錄自影片

一千多年前，在澳洲中部 Alice Springs 區附近，澳洲原住民以澳洲特有的尤加利樹，製作屬於自己民族的樂器「迪吉里杜管」，它是由白蟻將尤加利樹的內部「掃蕩一空」而形成的一種天然無孔長直笛，約莫 1 至 1.5 公尺。吹奏口用蜂蠟包裹，可依據自己的口型調整大小，管身則有精美的彩繪土著圖騰來裝飾，抽象的圖繪，好似傳達自然界聲音的代碼。

△ 每一根迪吉里度管都是獨一無二的
photo | Reid Dalland / shutterstock

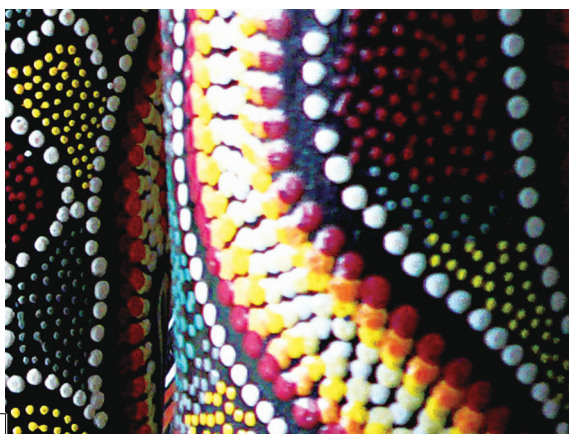

△ 女子在法國巴黎街頭表演迪吉里杜管
photo | nikolpetr / depositphotos

迪吉里杜管管口相當大，非常不容易吹奏，也相當耗氣，最困難的是，當吹奏者口中正在運氣時，鼻子必須同時瞬間吸進下一口氣，也就是所謂的「循環換氣法」。在吹奏時，還能在發聲的同時說話，會產生一種類似電子效果器的聲音。

每一根迪吉里度管都是獨一無二的，無論是管身大小、外型彩繪還是音色。現代因方便搭配不同樂器的合聲，而發展出固定的調性，主要有 C、D、E 三種調。在原住民文化中，有相當多的風俗習慣以及禁忌。原民希望透過吹奏，用這千變萬化的音色及自然泛音似說話的特色，讓活著的人能與死去的亡靈或是自然界的精靈進行溝通。

早期，只有被挑選過的男性才能擔此大任吹奏迪吉里度管，若讓女性吹奏的話則會被詛咒不得生育。現今，已成為了一種新時尚藝術，不僅女性能夠吹奏此樂器，迪吉里度管充滿厚重音響效果及富有特色的泛音色彩，更是結合世界各國不同的曲風及樂器，讓迪吉里度管漸漸褪去這層從古至今神祕的面紗，並走向國際。

尋找澳洲的聲音

- ① 哪些有名的流行歌手、演員來自澳洲？
- ② 迪吉里度管還有用在哪些電影配樂裡？除了驚悚的聲效以外，聽起來有什麼樣的效果？