

文 | 柳希莫依 (政大原民中心專任助理)
圖 | 政大原民中心

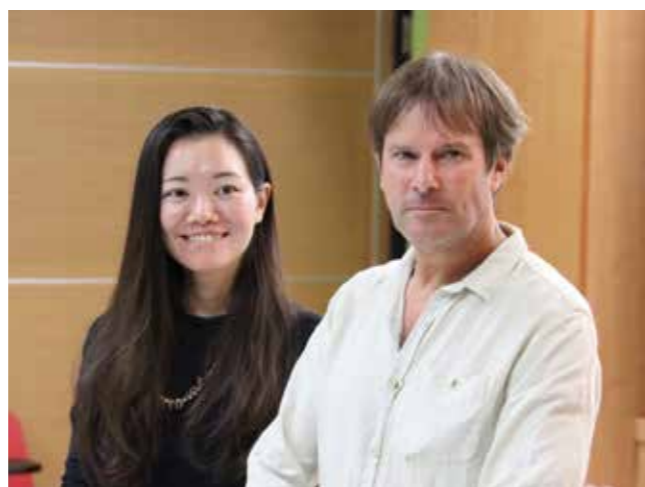
太平洋の小さな島々でも、大きな歌を歌うことができる
The Small Islands in the Pacific Ocean Can Sing Big Songs

浩瀚太平洋的小島們，依然可以唱大歌

小島大歌從2018年發行首張專輯開始到現在，已有多次世界巡迴演出經驗，同時也受邀各大國際音樂節擔任表演團體，在觀眾的眼中，小島大歌是一個樂團，但不僅只如此，更完整的說法是，小島大歌是一個以南島文化為核心的計畫，計畫的目的是希望南島音樂家們用音樂替環境及海洋發聲，透過樂曲讓更多人看見，先進國家追求高度現代化發展的背後，是犧牲了散布在太平洋及印度洋上島民們的家園，小島大歌的作品中有抗議的聲音、有無奈的情緒，但更多的是傳達愛的能量，因為愛文化、環境、音樂所以站上舞台奮力演奏。

南島音樂文化交流系列活動

小島大歌發行第二張專輯《Our Island我們的島》，並展開世界巡迴演出，終於在去年12月回到台灣。因2020年，政大原民中心牽線小島大歌的樂手簽署合作備忘錄，所以原民中心把握小島大歌在台期間，聯繫了計畫發起人之一BaoBao（陳玟臻）合作推出為期三天共計五場的活動，活動的設計具有連貫性，第一場講座能完整地知道小島大歌計畫如何發起，接下來第二場認識來自不同國家的樂手

小島大歌計畫發起人夫婦BaoBao (左) 以及Tim Cole。

Small Island Big Song 小島大歌

南島音樂文化交流系列活動

12/19 14:00-17:00 小島大歌起始與歷程講座：第一個橫跨南島16個島國的浩大音樂計畫

12/20 14:00-15:00 樂器製作工作坊：用自已的工具演奏自己的樂作

12/21 19:00-21:00 南島音樂會：在小島上聽大歌

QR code: https://smallisland.org/zh-tw

小島大歌南島音樂文化交流系列活動。

各自的文化特色，進而第三場工作坊，動手學習製作樂手們所使用的傳統樂器，第四場活動欣賞小島大歌歷經三年，串聯超過百位來自16個島國的南島音樂家，共同錄製首張專輯的紀錄片，最後享受小島大歌帶來的國際級音樂盛宴。

小島大歌起始與歷程講座：第一個橫跨南島16個島國的浩大音樂計畫

講座邀請小島大歌發起人夫婦BaoBao以及Tim Cole，分享小島大歌計畫的啟動契機。在發起小島大歌計畫以前，Tim本身是來自澳洲墨爾本的音樂製作人及影像導演，而BaoBao在當時正好在澳洲打工旅遊，兩人在某次的音樂祭中相識結緣並共同工作。2014年底，夫妻倆在澳洲中部的內陸沙漠，錄製澳洲原住民的傳統古調，工作結束的當晚，兩人從收音機裡聽到來自英國廣播公司

小島大歌的作品中有抗議的聲音、有無奈的情緒，但更多的是傳達愛的力量，因為愛文化、環境、音樂所以站上舞台奮力演奏。

(BBC)的一則播報，內容是政府間氣候變遷小組(IPCC)發布氣候變遷對太平洋島國影響的報告，兩人心中

萌生了「不懂得永續經營而破壞了地球的平衡，我們錄製的這些音樂都正在消失」的念頭，決定要把南島原住民的樂曲記錄下來，讓歌曲中寶貴的知識得以傳承，因此兩個月後雙雙辭去了原本的工作，正式開啟南島島國的錄音旅程。

南島文化講座：飄洋過海的珍貴禮物

第二場講座邀請四位音樂家，分享各自的文化以及音樂創作。四位音樂家分別是台灣排灣族的Sauljaljui (戴曉君)、馬達加斯加的Sammy Samoela、所羅門群島的Charles Maimarosia以及台灣太魯閣族的Tumun Piteyru (杜門·彼得洛)。四位共同提到，初見來自不同國家的音樂家時，不約而同地拿起樂器開始輪流即興演奏，即使是第一次聽到的曲調或是不熟悉的語言，也能相互配唱、合奏，這樣的音樂交流他們稱之為「Jam」，互

Tim特別提到自己製作音樂的原則，不採用室內錄音，所有的錄音地點都是在大自然中進行，因為Tim認為南島傳統音樂就是在大自然的環境底下孕育而生，因此環境音也是作品的一部分。

台灣太魯閣族音樂家Tumun Piteyru（杜門·彼得洛）短笛指法教學。

孔指法而發出不同音調，Tumun提到，因為是手工製作，因此不同的工法讓每支短笛發出的音色獨一無二，而且短笛一旦製作完成，還須再經過長時間的吹奏才能讓音色更乾淨扎實。Charles則是教導大家製作竹子打擊樂器，打擊樂器的製作相當費工，需要使用木鉅先將竹子切取所需要的長度，再使用刀具在裁切下來的竹子上切割出長方形開口，並使用切割下來的竹片作為打擊棒。Sammy特地從馬達加斯加帶來草編樂器所需要的材料，與台灣蘭草相似的植物，將一束草分三段綁緊樂器即製作完成，以手搓的方式發出類似沙筒的聲音效果，並透過力道與節拍製造不同的音樂變化。工作坊的最後，Tumun、Charles與Sammy帶領學員利用三項樂器共同合奏樂曲，讓初次接觸樂器的學員也能享受「Jam」的氛圍。

《Small Island Big Song小島大歌》紀錄片放映：歷時超過三年的跳島音樂製作

在紀錄片放映之前，Tim特別提到自己製作音樂的原則，不採用室內錄音，所有的錄音地點都是在大自然中進行，因為Tim認為南島

傳統音樂就是在大自然的環境底下孕育而生，因此環境音也是作品的一部分。而錄製的過程相當複雜，邀請不同的南島音樂家們以母語吟唱或是使用傳統樂器演奏，並在音樂家們指定能代表部落文化的特殊地點錄音、拍攝，再帶著歌曲的半成品到另一個島嶼上，請其他音樂家們加入當地原素，以跳島的方式編織出十八首曲目，因此每一首歌曲都是由近百位的音樂家們跨海共同創作。特別的是，在紀錄片放映結束後，有觀眾回饋認為紀錄片裡的畫面，跟自己部落裡的長者演奏樂器的方式相似，並深受感動，Tim也回應這是為什麼不僅錄音，更要錄影保存影像紀錄的原因，畫面中的自然環境、傳統服飾與舞蹈藝術都是南島文化的寶藏。

南島音樂會：在小島上聽大歌

南島音樂會將整個系列活動的情緒推到最高峰，小島大歌安排七位音樂家分別是前兩天的四位活動講者以及模里西斯的Emlyn Marimootoo、台灣阿美族的Putad Pihay（布姐菀·碧海）和巴布亞紐幾內亞的Richard Mogu，為聽眾帶來13首曲目。小島大歌的表

小島大歌南島音樂會現場演出。

演形式除了現場的音樂演奏外，還搭配後舞台後方的投影幕畫面，畫面根據演奏曲目的不同呈現當時錄製音樂的場景或符合意境的自然環境，Tim提到此用意是為了讓聽眾能有聽覺與視覺的同時享受，彷彿浸泡在部落的現場聆聽原音重現。小島大歌帶來的安可曲是1971年Marvin Gaye的Mercy Mercy Me，歌曲的內容描寫石油洩漏、核試驗遺留下的放射性物質，以及人類對自然的忽視等問題，小島大歌重新詮釋歌曲，加入阿美語、排灣語、大溪地語與莫里西斯語的翻唱，增添歌曲層次、加重呼籲環境保育的力道。

這次的活動籌辦可以用塞翁失馬來形容，本來擔心宣傳期短導致報名人數不如預期，但也因此讓講者可以更深入地跟每位聽眾互動，意外地為活動帶來好評。南島音樂會當天適逢政大聖誕市集活動，學生攤位遍布整條政大大街，不僅如此，音樂會會場正門口搭建了聖誕市集的表演舞台，硬生生地擋住了音樂會的主要出入口，看來無法抓住校內人士的目光，幸好小島大歌的名氣，反而吸引了更多校外與專業人士共襄盛舉，當天販售的專輯也被一掃而空，而外頭的聖誕市集成為了聽眾們散會時的悠閒散步時光。

在本篇一直尚未提到的關鍵訊息是，政大舉辦的五場系列活動皆是免付費參加，到場聆聽音樂會的其中一名聽眾分享，早在交流活動開跑前已另行購買小島大歌台灣巡迴門票，並驚覺政大音樂會與巡迴場次表演內容相同，小島大歌為政大帶來高品質的豐富分享，原民中心也費盡心思籌備活動，彷彿為「簽署MOU計畫」（請參見本刊P34-37）辦了一場華麗的畢業典禮。◆