

東南亞多元議題第三週

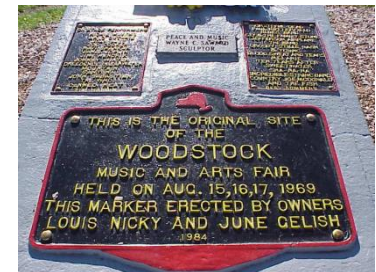
東南亞搖滾起始： 酒吧・搖擺・ 喇叭褲

主講人：林幗貞
通識教育中心助理教授

東南亞搖滾起始：酒吧・搖擺・喇叭褲

- ◎ 1965年，第一批美國地面部隊在南越登陸，在槍林彈雨的間隙中，帶來了搖滾樂。
- ◎ 1960~70年代的西貢是外來音樂風格的大熔爐。美軍酒吧唱著的搖滾音樂與越南流行音樂、傳統風格融合發展出奇異的搖滾風格。
- ◎ 1970年，西貢甚而出現類Woodstock (The Woodstock Festival~胡士托音樂節)，來自各地的嬉皮士聚集在一起，陶醉在越南和美國的搖滾聲中，在短暫的特定時空中、“假想著”逃離戰爭。

- ◎ **搖滾，是一種景觀**，包含著音樂聲響、嘶吼、身體搖擺及演出場域參與者共同的身形及穿著風格。而搖滾之旨趣，就在於其為**一發不可收拾之表演風格**，屬於每個當代、年輕的樣態、反抗之聲帶。

1965年美軍駐紮越南，酒吧、美軍電台，為西貢（今胡志明市）帶來當代搖滾樂，戰火孕生了東南亞區域搖滾樂，此外，美國境內之反戰音樂甚或影響了70年代後迄今東南亞區域當代音樂發展。

越南搖滾先驅「CBC」樂團於1971年南越首度舉辦之國際搖滾音樂節中演出，CBC複製美國搖滾並也轉化出越南當地搖滾風格。其演唱時所反映出70年代流行景觀～群聚嘶吼、長髮、大墨鏡、喇叭褲、誇張的肢體語言，東南亞區域如此，駐臺美軍影響下的台灣也是。

從越南CBC樂團談起，談美軍駐紮影響下東南亞區域搖滾、流行文化發展及其與當代社會之連結。

THE CBC BAND

- ◎ CBC ，意指 CON BA CU ，母親的孩子們。
- ◎ IN 1963 HE CREATED A VIETNAMESE “PARTRIDGE FAMILY” BEFORE THE AMERICAN VERSION EXISTED.
- ◎ THEY WERE CALLED THE CBC BAND, WHICH STOOD FOR CON BA CU, “MOTHER’S CHILDREN”.
- ◎ IT WAS A WAY TO HONOR THEIR MOTHER FOR HER UNWAVERING SUPPORT, BICH LOAN SAID IN A RECENT TELEPHONE INTERVIEW。

THE CBC BAND

- ◉ Tung Linh (18) Lead Guitarist.
- ◉ Bich Loan (16) Lead Singer.
- ◉ Tung Van (14) Drummer

CBC band	
Origin	South Vietnam, Vietnam
Genres	Roots rock, americana, swamp rock
Years active	1964–1976 1983–1999 2011
Past members	Bich Loan Nam Loc Tung Ling Tung Van

- ◉ On 29 May 1971, Vietnam held its first international rock concert during the height of the Vietnam War.
- ◉ Headlining the show was the CBC Band, the most popular rock/pop band of young Vietnamese and foreign expats.

越南戰爭

(1955年—1975年)

- ◎ 越南戰爭，簡稱越戰，為受美國等資本主義陣營國家支持的南越（越南共和國）對抗受蘇聯等社會主義陣營國家支持的北越（越南民主共和國）和「越南南方民族解放陣線」（又稱越共）的一場戰爭。其發生在冷戰時期的越南（主戰場）、寮國、柬埔寨
- ◎ 是二戰以後美國參戰人數最多、影響最重大的戰爭，最後美國在越南戰爭中失敗。

越戰餘波

◆越南

- ◆1976年7月2日，北越正式將南越合併。之後100—250萬南越公民被送進勞改營，估計有165,000名犯人死亡。據聯合國難民署數字，有20萬到40萬越南船民死於逃亡的海上。
- ◆越南在這場30年的戰爭中付出巨大的代價。包括法越戰爭在內的戰爭造成500萬平民的死亡。到1975年越戰結束時，戰爭給南越留下一片滿目瘡夷的土地和88萬孤兒，100萬寡婦，20萬殘疾人，20萬妓女及地雷區。但這還不是苦難的終結，1970年代後期，超過150萬越南難民乘小船逃離越南，形成船民處置問題。

越戰餘波

◎美國

- ◆越戰是美國歷史上持續時間最長的戰爭。十多年的越戰，美國耗費至少**二千五百億美元**。儘管軍事上美國並未完全失敗，但它表明美國**冷戰策略上的重大失誤**。越戰極大的改變冷戰的態勢。美國由冷戰中的強勢一方變為弱勢。
- ◆（此一情況直到1980年代才雷根總統的振興政策及蘇聯經濟的惡化而改變。**越戰加劇美國國內的種族及民權問題，反戰運動使國家處於極度的分裂狀態，給美國人民造成巨大的精神創傷。**

反戰之點-戰爭中之人性滅絕

文化影響-反戰與抗議之歌

美國與越南之間的戰爭長達近20年，美國的軍事花費至少兩千五百億美元，造成當時國內嚴重的經濟衰退，許多年輕人被送上戰場卻可能從此在異國土地上長眠。

1960年代，美國人民的反戰情緒持續高漲，街頭上陸陸續續出現許多抗議活動與暴動，反戰歌曲大量被創作，以民謠、搖滾等形式呈現，其中，搖滾精神混合嬉皮文化，成為反戰之經典青少年文化形式，亦影響著越戰幅員下之越南、柬埔寨甚或60/70年代之亞洲區域。

越戰餘波及文化影響-越戰主題電影

- 《越南大戰》 *Green Berets*-1968年
- 《現代啟示錄》 *Apocalypse Now*-1979年，坎城電影節金棕櫚獎
- 《越戰獵鹿者》 *The Deer Hunter*-1978年，奧斯卡最佳影片獎(can't take my eyes off U)
- 《第一滴血》 *First Blood*-1982年
- 《殺戮戰場》 *Platoon*-1986年，奧斯卡最佳影片獎
- 《漢堡高地》 *Hamburger Hill*-1987年
- 《金甲部隊》 *Full Metal Jacket*-1987年
- 《早安越南》 *Good morning, Vietnam*-1987年-
- 《野狼呼叫21》 *Bat*21*-1988年
- 《西貢小姐》 *Miss Saigon* -1989年
- 《生於七月四日》 *Born on the Fourth of July*-1989年
- 《天與地》 *Heaven & Earth*-1993年
- 《阿甘正傳》 *Forrest Gump*-1994年，奧斯卡最佳影片獎
- 《勇士們》 *We were soldiers*-2002年
- 《重見天日》 *Rescue Dawn*-2006年
- 《戀愛心曲》 *Acrosss the universe*-2007年

《西貢小姐》

- 《西貢小姐》（*Miss Saigon*）是由Claude-Michel Schönberg與Alain Boublil共同創作的一部音樂劇。該劇於1989年9月20日，在英國倫敦特魯里街的皇家歌劇院（Theatre Royal, Drury Lane）首次公演，共演出4264場。
- 這部音樂劇的靈感來自於一本雜誌裡的照片。作曲者勛伯格看到了這張照片，照片上一位越南母親在西貢新山一國際機場的登機口送她的孩子到美國去，那裡有孩子的父親，一名前美國軍人，而他能在美國提供這孩子較良好的生活環境。這位母親為孩子的做法是「最大的犧牲」，戰爭的殘酷，這也成為了《西貢小姐》一劇的中心主題。

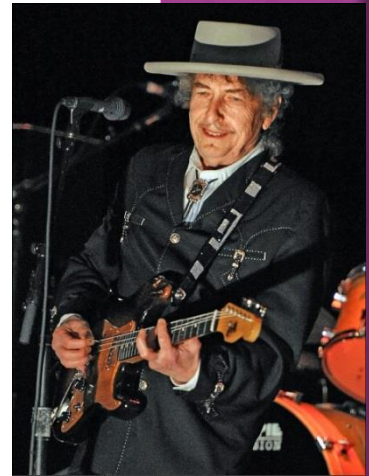
詩人歌手巴布狄倫

◎ 2016獲諾貝爾文學獎

- ◎ 從1960年代開始，狄倫的名曲「隨風飄盪」及「蛻變時節」成為美國反戰與民權運動的代表性歌曲，半世紀以來，他的歌詩影響了每一位重要的音樂人，從「披頭四」到史普林斯汀都受到啟發。
- ◎ 「人要走過多少路，才能頂天立地？」巴布·狄倫走了54年音樂路，終獲諾貝爾文學獎肯定。

「這是他應得的，他是一位優秀的詩人，54年來創作不懈，創造一個新的認同。」

Blowing in the Wind

How many roads must a man walk down 一個人要經歷多長的旅途

Before they call him a man 才能成為真正的男人

How many seas must a white dove sail 鴿子要飛躍幾重大海

Before she sleeps in the sand 才能在沙灘上安眠

How many times must the cannon balls fly 要多少炮火

Before they're forever banned 才能換來和平

The answer, my friend, is blowing in the wind 那答案，我的朋友，飄零在風中

The answer is blowing in the wind 答案隨風飄逝

How many years must a mountain exist 山峰要屹立多久

Before it is washed to the sea 才是滄海桑田

How many years can some people exist 人們要等待多久

Before they're allowed to be free 才能得到自由

How many times can a man turn his head 一個人要幾度回首

And pretend that he just doesn't see 才能視而不見

The answer, my friend, is blowing in the wind 那答案，我的朋友，在風中飄零

The answer is blowing in the wind 答案隨風而逝

How many times must a man look up 一個人要仰望多少次

Before he can see the sky 才能見蒼穹

How many ears must one man have 一個人要多麼善聽

Before he can hear people cry 才能聽見他人的吶喊

How many deaths will it take 多少生命要隕落

'Till he knows that too many people have died 才知道那已故的眾生

The answer, my friend, is blowing in the wind 答案，我的朋友，在風中飄零

The answer is blowing in the wind 答案隨風而逝

黃絲帶 寄託思念與希望

- ◎ 〈Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree〉中有這麼一句歌詞：“I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine.”描述著許久未歸的人心中的不安與徬徨無助，選擇原諒他們的親人會將黃絲帶綁在門前作為象徵。
- ◎ 越戰結束時，美國各地的人們為了歡迎征戰已久的軍人回國，紛紛在大街小巷綁上黃絲帶。到波斯灣戰爭時，許多的美軍被俘虜或是死亡，為了表達對於戰爭的不滿，黃絲帶又一次在空中飄揚。從此黃絲帶除了象徵等代親人歸來，更帶有反對戰爭、追求和平的意涵。

搖滾團體披頭四 (THE BEATLES)

- 搖滾團體披頭四 (The Beatles) ，被認為是影響深遠 (Aug. 1965) 的樂團之一。
- 披頭四解散時正逢反越戰情緒沸騰，身為前樂團主唱的約翰藍儂 (John Lennon) 是一位堅定的反戰主義者。他與他的妻子一起到加拿大參加加拿大著名之“為和平而臥床” (Bed-in For Peace) 活動，以最“舒適”之狀態強力反嘲、抗議越戰之失去生活狀態、甚或失去人性之基本，此舉亦呈現強力之“反戰符碼”。
- 藍儂很喜歡該活動的口號：“Give Peace A Chance”因此他將這個口號作為單飛後的第一首歌曲名字。

政治因素映照與影響

搖滾發聲的當下，
社會變化的同時。

中國：文革(1966-76)、 文革後與天安門事件(1989)

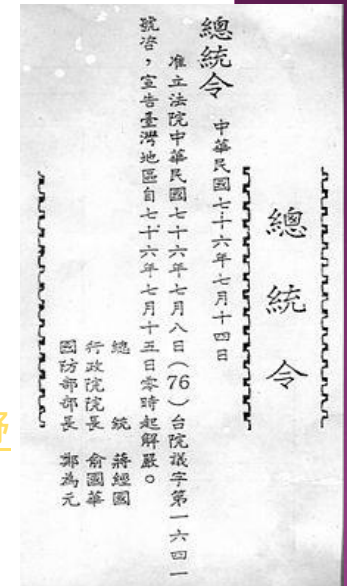
中國搖滾特殊風格性在於...反戰之西洋搖滾樂風，並未允許於中國擴大

即使有搖滾之“反抗意志”，多數不敵民族主義之強大，於是形成強烈之中國樂搖滾風——崔健.假行僧

音樂也政黨輪替?遲到的搖滾樂

◎ 台灣：戒嚴(1945)與解嚴(1987)下的搖滾樂

- 丘丘合唱團 (1981，終結民歌時期 台灣流行搖滾樂之隱晦現身)
- 羅大佑 (1982，台灣搖滾樂形象之形塑)
- --1987---1989野百合春天到-----新聞局的歌曲審查制度於1990 年結束---1990野百合學運
- 五月天 (the Beatles 隱晦之影響，
 - 1998年 - 99年 (五月天正式出道年)：地下到主流，台灣新世代搖滾起始...(政黨輪替)
- 地下樂團風生水起(民主自由之映照)

與眾不同的香港

97前的樣態

溫拿五虎The Wynners

弦外之音...

- ◎我想說的是…在台灣，我們是幸運的，因為我們有音樂，我們能搖滾。在嘶吼與搖擺中，在搖滾的演出樣態中，即時獲得的感動與快樂，讓我們得以在艱難的生活夾縫中，藍綠對立的亂世裡，找到另一條路，在那條路上，我們擁有多色彩的景象，奇異的世界，無論是反抗抑或認同，更能聽見自己的心，在搖滾的音樂節奏中，自在的跳耀著！

~the end~