

安寧之歌：對搖籃曲這一複雜音樂類型的干預

Holly Pester 霍莉·佩斯特

摘要 這篇論文是思考、研究和唱搖籃曲的產物。霍莉·佩斯特（Holly Pester）在 *Hubbub* 的實踐和研究帶領了一系列的研討會，經由對話和即興演唱，實驗性地探索搖籃曲。經友誼和即興創作延伸出霍莉邀請藝術家和音樂家合作一本新的搖籃曲集。本章的思維與刺激再現了這個計畫的政治和想法動機。

關鍵詞：關懷·創意批評·搖籃曲·敘事·抗議歌·生殖工作

1.

傳統的搖籃曲歌手是誰？我們本能地想說是母親，並將搖籃曲視為母親與孩子之間的親密聯繫。但是，讓嬰兒入睡的實踐工作，在家庭或社區中延續了勞動關係和社會文化再生產既有的明確界線。搖籃曲的歌手是那些「隱形」生產著經濟¹、基礎設施和家庭生態，進行哺乳、治療、手工藝和照顧的人。

H. Pester

埃塞克斯大學，科爾切斯特，英國。

電子郵件：hpester@essex.ac.uk

© The Author(s) 2016
F. Callard et al. (eds.), *The Restless Compendium*
DOI 10.1007/978-3-319-45264-7_14

¹ 請參見同書第二十章。Kimberley Staines and Harriet Martin, *Greasing the Wheels: Invisible Labour in Interdisciplinary Environments*

誰是傳統的搖籃曲歌手？母親、姐妹、侍女、保姆、乳母和被帝國體制殖民的身體；平民婦女／成為共同體的女人（commoning women），她們的工作被轉化為資本化的照顧，反過來支持著家庭和全球經濟之外的工作。這是我一直在思考搖籃曲的起點：在考慮形式、聲音和風格之前，我已經在想搖籃曲的附帶政治（contingent politics），以及在社會歷史觀點和家庭崇拜中（cult of the family）的照顧原則（principles of care）如何在歌聲中得到貫徹。

我媽媽不能給我一個像你這樣好的男孩

2.

搖籃曲的聲音是生殖工作的吶喊。搖籃曲是母親（姐妹、女僕、保姆）的工作歌曲。就像任何船歌或行進歌一樣，她的身體節奏和歌曲的節奏搖晃和搖擺嬰兒入睡，一同協調物質行為上的努力（在所謂的非物質勞動的場景中）。在這裡，與洗滌、烹飪、愛、同情、安慰和哺乳一樣，女性的身體作為一種資源，用來舒緩和潤滑資本的機械結構。² 這是照顧工作的真實展示，是汗水淋漓的肌肉運動任務。

我們什麼時候沒有在工作，在休息區中？

3.

搖籃曲中唱的是什麼故事？場景跨越宇宙、現實和時代：偷嬰兒的仙女、被詛咒的士兵、謀殺民謠、憤怒的家惡魔、殺父的鬣狗、沉船。但是睡眠的必要性是通過某些可識別的類別來表達的。它們可以被定義為：噓，有工作要做和需要完成的任務，需要發生但要等到你睡著才能發生的事情；如果你不睡覺我會詛咒你，這是我的威脅，這首搖籃曲是我的咒語；現在安靜，想像這個完全不同的空間，

² 請參見同書第十六章：Emma Bennett, Relief from a Certain Kind of Personhood in ASMR Role-Play Videos

些歌曲來讓他入睡並非重點，但這是歌手的（文化的）衝動去表達他們的焦慮、挫敗、恐懼和夢想。歌曲儀式性地祝福／詛咒家庭的社會關係和經濟狀況。

我不知從何和你說起，我有多累

14 安寧之歌 115

4.

搖籃曲的舒適感不僅僅來自搖晃的擺動和聲音的安撫。它是對「社會工廠」的安慰，每個人都在他們應該在的地方（父親去打獵），勞動分工得到滿足（母親去擠奶），生產秩序（姐妹去織絲）和資本的齒輪（兄弟去買皮革）在旋律中得到撫慰。

小生活室，小生活室，小生活室

5.

雖然這些勞動系統在歌曲中結合在一起，但歌曲本身的工作是產生一個沉睡的嬰兒。換句話說，這首工作歌曲產生的是一種靜止狀態。因此，搖籃曲是勞資關係和感情的綜合體，也是工作與非工作、努力與休息的動態交涉。搖籃曲依賴一個身體為另一個身體提供休息。在搖籃曲的動態中，一個抵抗的身體轉化為靜止，肌肉平靜，骨骼放鬆。另一個身體抵抗疲勞，努力使活躍和充滿活力的形式平靜下來。這是一項需要專注的任務，既累人又困難，而且是一天中最後的任務之一。從搖籃曲中的努力和沈睡的辯證中，我們可以說它產生了一個工作的「他

台」並非相反。工作的他者是一種積極抵抗工作邏輯的形式，這裡邏輯本身就需要努力，而相反則是停止工作和努力。

從這個收回的角度來看，我們還可以看到搖籃曲有可能將生產力當作工作原則的這件事問題化。

今晚你或許會覺得多出了許多隻腳

³ 請參見同書第十七章：Antonia Barnett-McIntosh, R-E-S-T and Composition: Silence, Breath and aah... [Gap] Musical Rest

6.

如果搖籃曲中有一些東西會刺激非工作（non-work），那麼它是否可被用來做抗議歌曲？搖籃曲可以在歌唱中抵抗工作嗎？它能成為受制於資本主義技術和意識形態的人們的歌曲嗎？（每天工作 8 小時，每週工作 7 天，為市場生產勞動力而被挪用的身體們。）搖籃曲是否可以為其他形式的夜間勞動（超越日間工作，到在框架外，辛勤工作的身體們）唱出共性和團結以及其他形式的照料？

彩虹和駿馬，這就是我的事業，小熊

7.

如果我們將搖籃曲重新定位，使其超越主流家庭場景，它成為一首激進照顧的歌曲的可能性是什麼？首先，我們應該問：經由唱搖籃曲的行為，還有哪些其他對現有社會再生產形式持批評態度的力量可以發揮作用？我們能否用這首搖籃曲來唱出（真正）在資源勞動和再生產社會條件的系統之外或之外的關懷經濟？

當你回家簽名時，我也將唱歌回家

8.

儘管搖籃曲是進入沉睡的媒介，我們可能會找到一種不是為了催眠效果的搖籃曲形式或實踐，而是給予停下來的許可，成為工作之外的存在。搖籃曲可能在情感上展現共同的休息。如果搖籃曲能夠唱出照顧的有形勞動，讓人感受到它的肉體和呼吸，那麼它也可以唱出工作的停止、模糊、分散、解構，作為一種積極的抵抗。⁴

分裂，轉換，分裂，轉換，分裂，轉換，工作

⁴ 請參見同書第二十一章：Lynne Friedli and Nina Garthwaite, Rest Denied, Rest Reclaimed

9.

誰在乎？

兒童和青年的照顧者，那些照顧老人的（顛覆和逆轉搖籃曲的情動流動）。

朋友（家庭、經濟的另類選項）。

動物（人類對動物，動物對人類，動物對動物）。

參與心理疾病修復、照護工作者、援助提供者、庇護所和避難所工作者。

戀人（作為一位情人在性、情動和情感方面的勞動）。

政治盟友（團結與社區，奮鬥）。

移民家務工人（他們的照顧工作建立在被剝奪的權利之上）。

這些關係的搖籃曲聽起來是什麼樣的？其中編碼了哪些敘事？

低低低低低低... 繼續

10.

最終的反資本主義、反家庭的搖籃曲是伍迪·格思里（Woody Guthrie）的〈流浪漢的搖籃曲〉⁵。我們發現，真正的搖籃曲不是歌曲本身，而是流浪漢睡覺的貨車的聲音。這是邊緣地帶的機械聲，超越了家庭、工作條件和固定的勞動角色。這是一首關於運動的搖籃曲，為了舒適而奮鬥，奮鬥的舒適。流浪漢的身體狀況，被火車車廂安撫，它本身是移動資本的齒輪，既受制於社會經濟條件，又外之於此。這種矛盾的睡眠是之於工作的另類選項。流浪漢的工作（「我知道警察給你惹麻煩，警察到處惹麻煩」）與系統化的勞動不同。這首搖籃曲辨識出這種狀況的暴力和痛苦，同時歌唱著它的激進潛力。F

⁵ 戈貝爾·里維斯 (Goebel Reeves) 撰寫。

Federici, Silvia. *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. 零點革命：家務、生育和女性主義鬥爭 Oakland, Calif.: PM Press, and Brooklyn, N.Y.: Common Notions and Autonomedia, 2012.

García Lorca, Federico. 'On Lullabies'. 論搖籃曲 In *Deep Song and Other Prose*, edited and translated by Christopher Maurer, 7–22. New York, N.Y.: New Directions Publishing Corporation, 1980.

Leslau, Wolf. 'Inor Lullabies'. *Africa: Journal of the International African Institute* 66, no. 2 (1996): 280–87.

Holly Pester 是一位從事實驗形式、聲音和表演的詩人，也是埃塞克斯大學的一名學者（詩歌和表演）。她作品曾在 *Segue*（紐約）、*documenta 13*（卡塞爾）、白教堂畫廊和蛇形畫廊（倫敦）展出。

本文章根據 **Creative Commons Attribution 4.0 International License** (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 的條款散布，允許以任何媒體或格式使用、複製、改編、散步和重製，只要您適當的標註原作者和來源，提供 **Creative Commons** 執照的連結，並說明對原文有無任何的修改。

本章中的圖像或其他第三方材料包含在作品的知識共享許可中，除非在署名行中另有說明；如果此類材料未包含在作品的 **Creative Commons** 許可中，並且法律法規不允許相應的行為，則用戶將需要獲得許可持有人的許可才能複製、改編或複製該材料。

