

奧妙人聲 挑逗你的耳

2011-10-23 記者 劉玉蘋 文

咦？這是人聲還是樂器聲？是真的鳥叫聲嗎？

Tonalrausch 視覺與聽覺的饗宴

以A Cappella聞名，德國人聲樂團Tonalrausch今年再度來台，參加台灣國際重唱藝術節，並到各地進行巡迴演出。Tonalrausch雖然才成軍四年，卻已包辦國際現代A Cappella大賽2007年銀牌、2008年流行組與爵士組金牌以及2009年台灣國際賽冠軍，成績相當亮眼。

國立交通大學這次也邀請Tonalrausch到校演出，並在表演當天的下午舉辦【瘋·人聲】演講，由台灣合唱音樂中心執行長朱元雷主講，為晚上的表演做前導。Tonalrausch也在演講最後到場獻唱兩曲，旋律引人入勝，台下觀眾聽得如癡如醉。

Tonalrausch由兩男三女組成，分別是兩名女高音，兩名男高音，以及一個倍低音兼人聲打擊。有別於一般的編制，該樂團沒有固定的主唱，在人聲搭配的自由度非常高，可依各個曲風的不同，運用男聲女聲交錯以展現不同的意境與情緒。

Tonalrausch成員，由左至右為男高音Friedrich Rau、女高音Alexandra Gruber、男高音Gabriel Fuhrmann、女高音Diana Labrenz、倍低音兼人聲打擊Daniel Brake。（圖片來源／Tonalrausch德文官網）

〈Waterfalls〉以成熟女聲代表母親的角色，告訴孩子在追求自我時，不要忘記自己所堅持的，勿隨波逐流。〈Bennis's From Heaven〉則以輕快男聲為主唱，如吟遊詩人般地唱述一個來自上天的嬰兒的故事。整場音樂會中，曲風多變，兼具R&B、POP、民俗等元素，Tonalrausch甚至將這些元素與中文曲融合，帶來膾炙人口的〈秋蟬〉，贏得觀眾共鳴。

聲音的模仿也是A Cappella的一大特色，最常見的角色是倍低音或人聲打擊，即是模仿Bass和鼓的聲音。當然也有模仿其他樂器，如提琴、二胡等，就連鳥聲都能模仿地栩栩如生。〈Wenn ich ein Vogelein war〉形容一個男子想變成一隻鳥追求心儀的人，但他最終發現這是不可能的，Tonalrausch利用鳥聲帶領觀眾進入渴望飛翔的意境。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話／郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王／洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王／吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸／人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧／照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔／人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕／人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳／人物

Tonalrausch將〈秋蟬〉改編成A Cappella版本，聽來新穎有趣，別有一番風味。（影片來源／YouTube）

從A Cappella聽Tonalrausch

A Cappella為義大利語，意為「在教堂裡的聲音」，與傳統合唱團的編制有所不同。傳統合唱團組成至少十人以上，有指定指揮；表演時，表演者的眼神都要專注在指揮一個人身上，通常也不會有太多的肢體動作。A Cappella則比較自由，沒有指揮，表演者之間必須建立良好的默契。此外，A Cappella注重舞台整體效果，表演者需與觀眾的眼神交會，甚至會在表演中安排許多互動。如Tonalrausch運用肢體的前進、後退，配合聲音的高地起伏以及編排走位以呈現歌曲意境，讓觀眾同時擁有視覺上的饗宴。

人就像樂器，在演奏前也必須定音，A Cappella是利用「音叉」定音。Tonalrausch即以擔任倍低音兼人聲打擊的Daniel Brake為定音的角色，有時也會在演唱前負責下拍。當然，在整曲的演唱過程中，表演者一定得掌握音準，如果音感不好，音準跑掉，就失去了合聲的諧和性，破壞原本所營造的歌曲意境。

麥克風是A Cappella的重要配備，更專業的還有混音器、擴音器、效果器等等。所以A Cappella的編制裡其實還有「音控」的角色，負責每個表演者所持麥克風的音頻參數控制，以及整合效果器的運用。Tonalrausch即在表演中利用一種會記錄聲音的效果器，當Daniel Brake踩一下踏板，就會發出錄製好的伴奏，而這個聲效則是由Daniel Brake現場錄製的。

〈Bennis's From Heaven〉，表演者彼此間的眼神、互動都跟著歌曲上下起伏，是場生動活潑的表演。（影片來源／YouTube）

A Cappella漫史 願景在台灣

無人伴奏的人聲音樂是由教堂裡的格雷果聖歌演變而來，早期的A Cappella團體多偏古典風格，如英國的King's Singers、Swingle。Contemporary A Cappella（當代阿卡貝拉）則結合現代流行元素，如Pop、Rock、R&B、Jazz等，Tonalrausch的〈Toxic〉即為一例。另外還有民族性元素（如World世界音樂、Latin），和喜劇（Comedy）加入表演中，表演者逗趣的表情與動作，總是帶來掌聲及歡笑。

此外，新興技巧風格Scat、Experimental，更是A Cappella特有。Scat是一種擬聲唱法，以沒有意義的歌詞做即興演出，如bap ba do yah、dweedle di dap ba等等。Experimental是

指曲風的實驗性，許多團體拋開曲風的限制，嘗試新的聲音、新的舞台效果，給予觀眾不一樣的體驗。

台灣的A Cappella則在朱元雷的推廣下，在21世紀展開一片新的藝術天空。2000年由朱元雷發起創立基金會與合唱音樂中心，致力於音樂教育、合唱，並網站架設推廣。而在中心成立那年，就開始舉辦相關合唱活動，更在2004年躍升為國際性的重唱藝術節，吸引許多國外優秀團體參與、彼此切磋琢磨，也為台灣團體注入不少心的特殊風格。目前比較著名的團體有斑馬線、歐開合唱團、公共澡堂、神秘失控、Focal Plus、Sirens、Moment Singer。

然而，在國外，人聲合唱從中世紀的格雷果聖歌就為民眾所接觸，歷經幾百年的演變並累積眾多市場。但是在台灣，A Cappella算是一種新興藝術，許多民眾仍不知此類音樂合唱風格，推廣工作還有更多的發展空間。

此外，如何將A Cappella「在地化」是很重要的課題，包括以現在的中文曲、民謠、甚至原民曲等改編，或是結合屬於台灣的民俗元素，都是值得一試的發展方向。台灣音樂合唱中心近年也陸續舉辦學生的合唱比賽，希望能長江後浪推前浪，讓台灣的A Cappella更創新、更有活力，發展出屬於自己的台灣味！

公共澡堂於2009年台灣國際重唱藝術節所演出的〈One Night in Beijing〉，除了低音及打擊人聲伴奏，也可聽到以人聲模擬的二胡伴奏聲，頗具創新風味。（影片來源／YouTube）

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

追本溯源 探究大地之聲

大地音樂製作人吳金黛，藉著音樂的力量，使聽者重新審視自我與土地之間的連結，並以尊重的態度看待生命。

▲TOP