

聆聽內心的聲音一契合

國內頂尖阿卡貝拉人聲樂團—Gili Singers 織樂(前身是歐開合唱團)於 2016 年在台灣合唱音樂中心的國際重唱藝術節世界盃榮獲冠軍,代表台灣參加今年 7 月 奧地利 Graz 舉辦的 Vokal Total 國際現代阿卡貝拉大賽,於來自西方各國頂尖團隊中奪得爵士組冠軍,我在直播的當時,全神貫注地欣賞他們的演出,當知道冠

軍消息,真是激動到落淚。Graz Vokal Total,此比賽是歐洲現代阿卡比賽的重要指標,許多阿卡人士都相聚一堂,是現代阿卡的極大盛會,爵士組比賽是所有組別最困難的一組,織樂榮獲第一名是極為難得榮耀,實至名歸 - 台灣之光!

在比賽的直播觀察,我發現,所有參賽團隊都具有可學習之處,爵士組的第二、三名,技巧與穩定度都有穩定的水準,彼此間的默契以及個人舞台魅力皆令人著迷,而最難得的是他們散發一種歐洲音樂基礎的自然文化氣質與自信,一切的呈現是如此流暢!

台灣的織樂,雖然在文化底子上不如歐洲團隊自然,但是彼此間的呼吸一致性以及情感默契流露,表現出深厚的功力與默契,而每一位團員歌唱的神情,讓我感受到合唱最細微的「契合」,這種由內 到外的彼此聆聽,是藝術呈現極致,很高興,織樂做到了!

隨著時代改變,國際間的合唱比賽與阿卡比賽活動日益增加,此風潮帶動國際觀與世界觀,或許我們在參加此些活動時,可以思考,參與的意義是什麼?對於我而言,參加這些活動的最難得是:結果不是最重要的,重要的是在經驗中的自我學習,在其他團隊身上學習到什麼,在相互文化激盪中看到自我的省思。

台灣合唱音樂中心於 2001 年創辦台灣國際重唱藝術節,舉辦現代阿卡貝拉大賽至今,不斷鼓勵國內愛合唱的朋友組團唱阿卡,流行爵士藝術總監 --- 朱元雷老師,不辭任何辛苦與代價,無私地分享與指導各阿卡團隊,建議團隊參加國際阿卡活動,除了推廣現代阿卡藝術,最重要的目的就是在期望在阿卡的相互交流,增廣視野,開放心胸,讓生命更美好!

讓我們在相互學習與聆聽,找到那最簡單的「發自內心的聲音」,因為合唱,生命更美好!

台灣合唱音樂中心執行長暨合唱藝術總監 陳雲紅 於微熱初秋

活動報導

2017台灣國際重唱藝術節一「新勢爵起」

2017 Taiwan International Vocal Festival

台灣國際重唱藝術節將於 10 月熱情展開, 今年的台灣盃現代阿卡貝拉大賽, 國內新生阿卡, 群雄聚集 --【新勢爵起】!

今年的現代阿卡貝拉大賽除了於 8 月在台北與台南分別舉辦台灣盃青年組初賽,為 10 月藝術節熱身。 創新樂齡嘉年華音樂會增加為兩場,一是樂齡阿卡音樂會,一是創新合唱音樂會,於合唱音樂會部分還特邀韓國的合唱團共襄盛舉。燦爛 10 月,來自芬蘭的 Tuuletar 與拉脫維亞的 Framest,唱出阿卡新風潮!

FRAMEST / 拉脫維亞 東歐新聲代爵士冠軍,平 均年齡 27 歳,跨足爵士・ 流行・原創歌曲,交織出 浪漫的異國樂章。

藝術節活動總表

★ 10/15 (日) 創新樂齡嘉年華音樂會 / New Spiritual Happy 50 Carnival

地點:四號公園文創 B1 演藝廳(新北市中和區中安街 85 號)

時間:13:00(樂齡阿卡)、16:00(樂齡合唱)

票價:樂齡阿卡:300 500 800 (兩廳院售票系統)

樂齡合唱:愛心400(請洽台灣合唱音樂中心)

★ 10/22(日)台灣盃現代阿卡貝拉大賽/ Taiwan Contemporary A Cappella Competition

地點:臺北市中山堂光復廳(台北市中正區延平南路98號二樓)

時間:14:00

團體: 2017 台灣盃現代阿卡貝拉大賽參賽隊伍票價: 全票 350 學生票 299 (兩廳院售票系統)

★ 10/23 (一) Gala Concert- 遇見國際人聲樂團/ Gala Concert

演出團體:Tuuletar、FRAMEST

地點:臺北市中山堂中正廳(台北市中正區延平南路98號)

時間:19:30

票價:300 500 800 1000 1200 (兩廳院售票系統)

★ 10/12-10/29 國際人聲樂團巡迴音樂會 / International Vocal Band Tour Concert

(詳細演出資訊請洽台灣合唱音樂中心或各地主辦單位)

FRAMEST Tuuletar

台灣國際重唱藝術節購票優惠:與台灣合唱音樂中心購票享有買十送一優惠

購票請洽兩廳院售票系統或台灣合唱音樂中心 02-2920-9028 TCMC 藝術節網站:http://festival.tcmc.org.tw

國際合唱活動

參與奧地利格拉茲Vokal Total小得分享

前往奧地利格拉茲參與 Vokal Total ·欣賞一年一度國際阿卡貝拉賽事 ·已成為我每年夏天的既定行程之一。今年已邁入第四個年頭,格拉茲的風景和街頭也愈來愈感到親切熟悉;還有各國的阿卡好友,也會利用這個機會碰面敘舊,分享近況,交流彼此在音樂上的想法。Vokal Total 對我來說,就像一個充滿愛與音樂的大家庭。

今年的 Vokal Total 較往年有些不同,更為嚴謹的管理和規劃(比賽會場和洗手間都較往年乾淨整潔,我個人很重視這一點,哈哈!),更多的 Party(我個人也很重視這一點),最棒的是,今年還開了 Workshop,授課的講師有比賽的評審和 Vokal Total 的主席,超讚的師資,兩小時的課只要 25 歐元,換算台幣居然不用一千塊,我二話不說,立馬上網報了四堂課~ Beatboxing、Groove、Improvisation、以及 Estill Voice Training。

Beatboxing 是由 Beatbox battle 的兩位評審 Zede 和 Lytos 授課,兩位都得過世界冠軍,也都是 Beatbox 界的先鋒,Workshop 就在兩人的對話中開始。他們先分享自己如何走上 Beatbox 這條路,也分享各自對音樂的觀點,以及為了成為卓越的 Beatboxer 所做的努力。之後他們帶領學員學習打最基本的「噗次科次」(學員之中只有一人是 Beatboxer,真是辛苦他陪我們這群沒甚麼經驗的 Beatbox 菜鳥練習),過程中,Zede 和 Lytos 不時連結到其他的技術,讓我體會到可真不能小看這「噗次科次」,他們可是所有 Beatbox 酷炫技術的基礎。

Patrik Thurner 是 Vokal Total 的主席,也是 Estill Voice Training 這堂 Work-Shop 的講師。在此之前,我從未聽說過這套聲音訓練法,聽同行的朱元雷老師介紹,便引起我的興趣,想一探究竟。創立這套訓練法的 Estill 女士是歌手出身,她渴望了解在唱歌的同時,身體是如何運作,於是她付諸行動著手進行一連串相關研究而誕生出這套 Estill Voice Training。擔任 Estill Voice Training 的講師必須經過完整的訓練,才能取得授課的資格,歷時數年之久,所費不貲;Patrik 是 Estill 機構的合格講師,能在格拉茲接觸的這套在亞洲鮮為人知的歌唱訓練法,真是太幸運了!透過在 Workshop 中播放的影

片,我看到不同的音色,聲帶會有不同的呈現,也看到了聲紋。Estill 也發展出一套訓練手勢,學員透過講師手勢的提示,發出手勢所代表的音色,進而運用不同的音色,增加歌曲的豐富性。

Kim Nazarian 的 Improvisation 和 Andrea Figallo 的 Groove 也都讓我獲益良多,同時我也看到大師的風範,以及他們對自我的要求。

託這次 Vokal Total 開了 Workshop 的福,今年格拉茲之行格外的充實豐富(當然更多的 Party 也功不可没)。四位評審首次一起唱歌就是在 Kim 的 Workshop,代表台灣得到爵士組金牌第一名的織樂的榮耀時刻,能親眼看見、親耳聽見、親身感受到這一切,真是太棒了!

明年夏天在 Vokal Total,又有甚麼美好的體驗在等著我呢?

(文/李明惠)

執行長的話 活動報導

國際合唱活動

人聲樂團加油專區 音樂家啟示錄

感動時刻

出版者 新合唱文化藝術基金會

了人 陳雲紅 第二年

撰稿 朱元雷 陳雲紅 李佳霖 李明惠

視 覺 杜 維 美 編 曾小奇

校 稿 沈世靖 張伯鎧 戴興亞

地 址 新北市中和區中和路366號8樓之3

電 話 (02) 2920-9028 傳 真 (02) 2920-8961

info@tcmc.org.tw

國際合唱活動

2017暑假的阿卡國際活動

2017 的暑假有很多的阿卡國際活動,個人參加的三個在此簡述:

先是 7/17-21 我們熟悉在奧地利 Graz Vokal Total 現代阿卡大賽,織樂人聲樂團因為去年在我們舉辦的台灣國際重唱藝術節世界盃現代阿卡大賽榮獲冠軍,代表台灣赴 Graz 參賽,他們還是不忘初衷的參與了爵士組,雖然明知山有虎,還是向虎山行的從跌倒處爬起來,其實還好啦,原來歐開合唱團(織樂的前身)拿到季軍已經是很不得了的事了!總之,佩服織樂的勇氣,他們也不負眾望的拿了 Graz Vokal.Total 2017 爵士組的冠軍,第二名的 The Junction 也將於 2018 春唱來台巡迴演出喔!分析起來,織樂從歐開合唱團開始奠定的技術與基礎,經過職業團的演出經驗而成熟了!這個成熟,包括技術的純熟與舞台的氣場!這幾年陸續拿了六個比賽的冠軍!祝福他們在阿卡的旅程上繼續進步、成功!

織樂得第一後與來過台灣的四個冠軍隊一起合影

再來是韓國的仁川機場阿卡國際賽,這個在機場比賽的事還真妙,因為是下午四點比賽,你可以中午飛到仁川,比完賽;吃完韓國泡菜,晚上再去別國。台灣的奮不顧聲有參加青年組,拿到第三名,不簡單哪,恭喜他們!日本第一,韓國第二。成人組台灣沒有參賽團,美國的 LARK 以獨特的曲目及舞台獲得冠軍。第二天還有 New York Voices 的表演,我也有一場演講,講快速上手法和和聲耳,同時 coach 一個韓國團 Narin。這個比賽若能聯合三個亞洲機場,更妙!哈哈,只是狂想。

最後是在香港的 VAF,這個一年在台灣一年在亞洲區其他國家的阿卡節愈做愈好了!今年在香港尤其好的是得到青年廣場的聯合主辦,旅館、餐廳、演出都在同一個區域,方便許多,只是可惜演出場地不大,光是近 300 個學員加演出的 New York Voices 和 LARK(來自美國 VoiceJam 的冠軍互訪隊)及貴賓席大概就滿了,香港本地的團和觀眾比例都偏少,是比較可惜的。

奮不顧聲在仁川機場比賽得第三

亞洲區的比賽中,Narin 拿到冠軍,台灣參賽的兩個團隊都表現優異,第三名由海鷗 · K 人聲樂團抱走,另一個參賽的 Gmale 表現不俗,雖沒有得獎,但在我的評比裡是很高分的,應該進前三名,但音樂比賽這種東西真的不要太在乎成績,變數太大,往往不是程度好就可以決定,Narin 是贏在放鬆的表現,最自然!

VAF 在香港大師是 NewYorkVoices

香港 VAF 另一個吸引人的地方就是邀請的大師級團體都很棒,然後很多 Wrokshop,Coaching 等等,滿滿三天的課程,加上三個晚上的各種演出,今年還有戶外趴趴唱的行程,讓參加的團或個人都有學習、演唱、欣賞其他團的機會!明年將回到台灣新竹囉!

(文/朱元雷)

人聲樂團加油專區

Estill Voice Training System (EVTS)

在 1970 年代,一位歌者 Jo Estill 發展出這一套聲音的訓練系統,現在已被廣泛的使用。

他的理論基礎是先將聲音分為六種特質(Voice Qualities):

Speech 說話,Falsetto 假音,Sob 啜泣,Twang 後鼻腔,Opera 歌劇(美聲),Belting 強高音。 這些中文是我自己根據了解翻譯的,也許有不同的說法。

然後她將人的發聲機構又細分為 13 類,每種類別用法又有不同的選擇共有 37 種可能性,而且賦予 37 個不同的圖形甚至大多數還有手勢,可以想像熟練的老師或學生就不斷地用這些手勢調整他們的 聲音囉!

我試著將它們寫一些出來,由於還不是很懂,只能寫出我懂得部分,可能翻譯得不是最恰當,就等台灣若有合格的老師出現再來更正我的解釋吧,其機構的分類及選項如下:

True Vocal Fold 真聲帶,再分為三個可能性,glottal 關、gradual 漸開、smooth 圓滑

False Vocal Fold 假聲帶,再分為 constrict 緊閉、mid 中開、retract 全開

Larynx 喉頭,再分為 low 低、mid 中、high 高

Velum 小舌頭(軟顎),再分為 low 低、mid 中、high 高

Tongue 舌頭,再分為 low 低、mid 中、high 高、compress 壓縮

Jaw 下巴,再分為 forward 前、mid 中、back 後、drop 掉下

Lip 嘴唇,再分為 protruded 嘟出、mid 放鬆、spread 裂開

True Vocal Fold: Onsets/Offsets

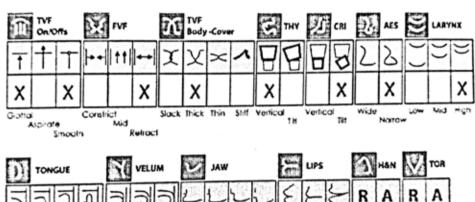
左邊放一張圖形大約知道這個 方法是怎麼表達的:

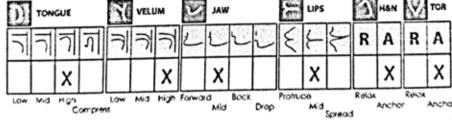
	Glottal	Aspirate Abrupt or Gradual		Smooth
Action	glottal closure precedes/ends airflow	breath precedes/follows glottis:		TVF movement and
		"popping" closed/open	gradually closing/opening	breath flow begin/end simultaneously
Prompt	"uh - oh"	"pop"	"sigh" "on the breath"	"top of the breath" "drinking in the tone"
Hand Signal		12		
Effort Locus	At the level of the glottis and the muscles of respiration			
	© 2006 Estill Voice International, LLC			
	© 2006 Estill Voice International, LLC			

再放一張若是 Belting 這個聲音特質,會用到選項:

BELTING

由這兩張圖,可以看出大概這個聲音訓練系統的大概,跟要學習哪些東西了! 有興趣的朋友請看 www.estillvoice.com 吧!

(文/朱元雷)

音樂家啟示錄

Everyone wants immediate success, immediate celebrity, and that doesn't produce what used to be artists.

每個人都想要快速成功,快速有名,那不是成為藝術家的方式。

Mozart is expressing something that is more than human.

莫札特表達了比人性更多的東西。

The road to success and the road to failure are almost exactly the same.

通往成功和失敗的道路幾乎一樣。

To lose your temper is only useful once a year.

發脾氣一年只有效一次。~Colin R. Davis 柯林戴維斯 (9/25/1927)

(譯/李佳霖)

執行長的話 活動報導

國際合唱活動

音樂家啟示錄

感動時刻

人聲樂團加油專區

陳雲紅 發行人

陳雲紅

稿覺 朱元雷 陳雲紅 李佳霖 李明惠

杜維 視 曾小奇 編 美

校 稿 沈世靖 張伯鎧 戴興亞

出版者 新合唱文化藝術基金會

址 新北市中和區中和路366號8樓之3 話 (02) 2920-9028 地

電 真 (02) 2920-8961 傳

info@tcmc.org.tw http://www.tcmc.org.tw

感動時刻

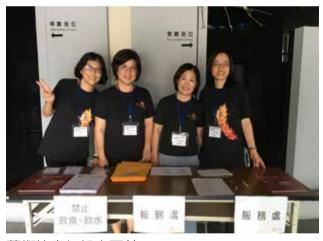
2017幼童歌唱大賽評審

2017幼童歌唱大賽頒獎

藝術節青年組北區初賽

藝術節青年組南區義工

2017向大師彩排

2017向大師致敬謝幕

財團法人台北市新合唱文化藝術基金會組織

董 事 長:李南山

榮 譽 董 事: 林光清 宋具芳 陳鳳文 彭富美 蔡鈺培 顏明德

董 事:朱元雷 張素英 連勤之 陳秀芝 陳雲紅 程宜中 劉錦徐 魏貽暉 譚湘龍 蘇彥文

顧 問:王銘陽 江宗鴻 朱玉昌 呂石明 陸義淋 董俊良 (全文排列皆依姓氏筆劃順序)

台灣合唱音樂中心組織

執行長暨合唱藝術總監:陳雲紅網站總策劃:陳雲紅

流行爵士藝術總監:朱元雷

紹治工作團隊:朱元雷

李佳霖

施姍佑

曾小奇

公關/財務/課務:劉靜惠 義工大隊隊長:吳佩騏

執行長助理:陳宗懿 義工大隊副隊長:林純青 歐喜強

活動企劃/執行:許 華 黃湘玲 陳映潔 (全文排列皆依姓氏筆劃順序)

榮譽捐款人

王銘陽 古秉家 朱元雷 呂錦葉 宋具芳 宋具誠 李南山 周麗華 林光清 洪光浩(已故) 張桂花 張素英 連勤之 陳鳳文 陳家榛 陳麗卿 陳雲紅 彭文錡 彭富美 程宜中 劉明慰 劉錦徐 蔡鈺培 賴瑪雅 戴淑姝

顏明德 顏鈴達 羅洽河 蘇彥文 宏達國際電子股份有限公司 保銳科技股份有限公司

(以上捐款皆為累計紀錄,達50萬元以上者,於中心出版品永久留名。)

捐款芳名錄(自2017年5月~2017年7月底合計)

300,000元(含)以上—499,999元以下 李南山

100,000元(含)以上—299,999元以下 何炳賢

50,000元(含)以上-99,99元以下

林瓊卿 財團法人台北市新光吳火獅先生救難急救基金會

30,000元(含)以上-49,999元以下

陳麗卿

10,000元(含)以上-29,999元以下

沈世靖 陳麗櫻 簡麗莉 蘇佩誼 仁易靈芝國際股份有限公司 台北市私立幼苗幼兒園

5,000元(含)以上-9,999元以下

卜宏信 朱元雷 林春宏 邵麗容 施姍佑 張民基 郭明淑 陳雲紅 陸義淋 彭文錡 彭富美 曾梓峰 劉明慰 盧 淑 賴瑪雅 顏鈴達 財團法人台北市思源文教基金會

3,000元(含)以上-4,999元以下

王臺中 吳政憲 呂佩穎 呂錦葉 宋周奇 李宗憲 沈明珊 周鐵生 林姿君 邱怡芸 孫家棟 徐月美 徐邦瑜 張力元 張美玲 張萬芩 郭 婷 陳 茜 陳文鶴 陳月英 陳秋婷 陳華慶 馮薫珍 읝 楊官真 蓋銘姿 劉僖文 張秀治 帯 謝明華

1,000元(含)以上-2,999元以下

丁 蘋 仇符瑞 王文娟 王宜寧 王勝枝 吳勤櫻 呂玉惠 李沛絨 李寶蓮 卓鈺薰 汀麗玲 吳家燕 高明仁 梁開珍 周桂玉 林啟舜 林雪萍 林瑞芳 邵佩珍 徐國銘 徐子恩 徐子弘 高美蓮 張惠美 郭瓊玲 葉碧雲 陳思忠 傅宏其 黃議陞 楊筠珊 葉文英 熊克竝 劉靜惠 蔡榮杰 顏美玲 魏貽暉 蘇郁然 欒青樨

1,000元(不含)以下

江沛晨 李學人 宗秀娟 林宗煜 林芳俞 邱秀雄 邱淑惠 洪玫英 胡淑珍 唐禮平 殷玉瑾 張伯鎧 張若敏 張淑琴 張惠芬 張菽芳 陳大雄 陳映孜 陳淑琴 陳雅慧 曾惠苑 黃晟凱 黃琬茹 劉芳宜 劉郁宜 蔡朋馥 薛淑芬 謝佳芳 許崔麗娟

(全文排列皆依姓氏筆劃順序)