

2024秋季號 會訊

執行長的話·活動報導·國際合唱活動
人聲加油專區·雞湯藝開罐·感動時刻

人聲加油專區

流行合唱與麥克風的關係 (上)

這篇文章的起源因為一個問題：合唱團唱流行歌曲是否應該一人一支麥克風呢？這其實是個大問題，我可以簡單地回答這個答案，但我想說清楚，講明白。

1. 流行唱腔與麥克風的關係

有人可能不知道，聲樂的美聲法 (Bel Canto) 在 18, 19 世紀發揚光大就是因為歌劇的發達或說管弦樂團聲勢浩大，人聲拼不過樂團，非要運用美聲法完全的共鳴腔來抗衡。直到現在，一般的合唱團就算只用鋼琴伴奏，也都用美聲法來加強音量，應該說音樂系裡教聲音都用美聲法，合唱團用美聲法唱歌變成常態。真正使用麥克風是 1900 年左右的事了，若麥克風的發明早一兩百年，可能就沒有美聲法這麼發達的事了！

說回用了麥克風以後，因為一點點細緻的聲響都會被捕捉，因此歌手可以專注在用聲音表達感情，而不是音量的大小。現在所謂的流行歌曲其實大部分是受到西方近代 (1900-) 流行音樂的影響，講求的是輕聲軟語貼近人心，唱歌就是在述說著一個故事或自己心裡的話，說白了就是用歌聲在對觀眾講話。因此，很多講話上的語氣，帶動的氣聲，泡泡聲 (剛睡醒時的低沈啞聲)，好像在你耳邊輕聲細語的唱法，都可以透過麥克風清楚地傳遞出原始的感情，這是要求大共鳴腔的美聲法做不到的事。還有一些細小的轉音技巧啦，句尾稍微提一下音高啦，如嘆氣的下滑音啦等等，你可以從不同的歌手中聽到細微的有趣的變化或唱腔，這是個人特質，我們也常說某某歌手的聲音很有辨識性，這當然包括音質、音色和唱腔。這些，都是拜麥克風之賜，才能讓觀眾直接接收到歌手的感情衝擊。因此我要說，**之所以有「流行唱腔」或「流行唱法」這些名詞，就是因為用了麥克風才能表彰**，而唱流行歌曲就是要表現你的個人特質。話說回來，在一個大廳或戶外，你不用麥克風而想唱出感人的流行歌曲，你可能要扯著喉嚨放棄一些動人的唱法了！或者，就要學聲樂家用美聲法來唱流行了，聽過聲樂家多明哥 (Domingo) 唱流行歌曲嗎？最有名的那一場就是跟 John Denver 合作的那一首 Perhaps Love 了，大概就是那樣的，他已經算很棒的了！這又要談到講話這回事了，拉丁語系發音位置較高，用美聲鼻腔頭腔唱流行不會差太多，咱們中文的發音位置較低，用美聲高位置頭腔就跟講話差得較多了，更不貼近人。

2. 現代阿卡貝拉 (Contemporary a Cappella) 與流行合唱團 (Rhythmic Choir or Pop Choir or Mic'd Choir)

2024秋季號 會訊

執行長的話·活動報導·國際合唱活動
人聲加油專區·雞湯藝開罐·感動時刻

現代阿卡貝拉簡稱阿卡貝拉，唱的不是 16 世紀的音樂，但卻是 16 世紀的小團形式，音樂則是現代的流行音樂為主，聲部則是有模仿器樂的 Bass and Drum 這兩個樂團的聲部，因此也稱為人聲樂團。跟 16 世紀的團還有一個很大的差別，就是用麥克風，而且是每人一支。因此他的聲部大概分為主唱 (Lead)、和聲部 (Harmony)、仿器樂低音 (Vocal Instrumental Bass)、仿鼓組 (Vocal Drum Set, or Vocal Percussion)，因此看和聲部需要幾人，約五六人就可以成團。有人說現代阿卡貝拉因為有 Bass and Brum 這兩個聲部一定要用麥克風，在音量及技巧上看確實是如此，樂團的低音都是很重很低的，鼓也要超清楚大聲，尤其是人聲仿大鼓通常是會用噴麥的技巧，但各位看了上一節的說法就知道，唱流行歌曲的人聲部分也是需要麥克風，才能表現出必要的流行唱腔，因此唱阿卡貝拉就是需要六或七或八支麥克風 (看團的人數)，不要再問只有兩支手持麥可以嗎？ (一般來說音響公司只配兩支到四支麥克風給主持人或歌手) 在丹麥，很久以前就發展出二三十人的合唱團唱流行歌曲，每人一支麥克風，那個時代還只有有線的麥克風，可以想像要多久以前就要去 Setup 音響及麥克風、佈線等等，還有，就是在混音器上調平衡這件事，都是不可思議的。他們稱之為 Rhythmic Choir，因為唱的都是流行爵士的曲風，而這樣的曲子很大一部分是節奏比旋律還重要的，稱為 Rhythmic Choir 很有道理，在我們這裡看就是唱流行歌曲的流行合唱團啊，因此稱為 Pop Choir 也 OK！在奧地利 Graz 的阿卡大賽 vokal.total 改賽制後加入了這個組別稱之為 Mic'd Choir 就是用麥克風的合唱團，也是很明白，他若是用 Rhythmic Choir 或是 Pop Choir 一定都會有人問這啥？當然啦，用 Mic'd Choir 一樣有人問這啥？但起碼我們比較在阿卡圈的馬上知道是啥！

3. 一般合唱團唱流行歌曲都不用麥克風

我們現在的傳統合唱團都開始唱流行歌曲了，時代在進步，需要更多觀眾，古典編曲家開始接受流行音樂，開始編流行合唱曲了，因此很多合唱團都在唱流行歌了。對他們而言只是曲目風格的變化，一樣用鋼琴伴奏，一樣有很多很棒的作品問世，大家也都在唱，沒有什麼問題。對我而言，我是玩阿卡的，知道用了麥克風可以做什麼，不用麥克風只能做什麼。我一樣可以讓合唱團員唱得比較像講話，甚至帶氣音，帶轉音什麼的。一整個聲部唱主題，只是不能帶太多各個人不同的個性，旋律還是好聽的，但總覺得缺了什麼。是的，就是缺了個性！沒有了那些個人的特質或唱腔，他就只剩節奏旋律跟感情，這就是傳統合唱團不用麥克風能做的流行音樂。那麼丹麥的流行合唱團在那麼久以前就排除困難用一人一支麥克風那麼做，我認為是完全了解為什麼唱流行歌曲需要每人都要用麥克風，是很先進的作法，也是可以還原唱流行歌就要有個人特質的這個重點。那麼既然是合唱團，怎麼做到個人特質的表現呢？待續

(文 / 朱元雷)