

【藝術經理人出國進修專案】結案報告

當代阿卡貝拉之未來— 德奧經驗學習

報告人：郭怡伶

計畫執行時間：2012 年 4 月 17 日至 7 月 31 日

目錄

壹、前言

貳、德奧團隊訪談與建言

一、團隊訪談紀實

1. SLIXS(原名：Stouxingers)
2. Amarcord
3. Niniwe
4. Viva Voce
5. Klangbezirk
6. Triu
7. Die Singphoniker
8. Fool Moon

二、德奧 Contemporary A Cappella 發展簡史

參、觀摩德奧藝術節

一、關於 Leipzig A Cappella Festival

二、關於 Vokal.Total

三、德國、奧地利、台灣 Contemporary A Cappella Festival 比較表

肆、結語

伍、相關資料

壹、前言

德國與奧地利是歐洲舉辦 Contemporary A Cappella(當代阿卡貝拉)藝術節最為活躍的兩個地方；德國境內不論公辦、民辦；不論城市性、聯邦性(註 1)、國際性的當代阿卡貝拉比賽、藝術節不計其數，而德國的當代阿卡貝拉團隊數量又可說是歐洲最多的國家，奧地利不僅僅以古典音樂出名，同時也是歐洲當代阿卡貝拉國際比賽最為知名的地方，當代阿卡貝拉在這兩國蓬勃發展，團隊們不僅僅積極爭取各種演出機會，也常受邀至世界各地的藝術節上演出；更有團隊主動積極籌辦當代阿卡貝拉的巡迴演出、比賽與藝術節，展現出欣欣向榮的美好景象。

台灣的當代阿卡貝拉受歐洲影響相當深，不論是團隊音樂的學習、團隊營運的仿效、藝術節的籌辦，都多向歐洲取經，台灣成長著但漸漸面臨瓶頸，現在學來的樣子，還有沒有什麼細節是我們不明白的？台灣的當代阿卡貝拉音樂能再借鏡什麼？台灣的藝術節有什麼不同？在參與兩個藝術節，訪談多個歐洲團隊後，才更了解我們要找的，是我們原來的樣子、是我們自己的音樂，才會有所不同，才能無法替代！

(註 1)德國位於歐洲中部的議會制和聯邦制國家，由 16 個邦組成，首都和最大的城市都是柏林。

貳、德奧團隊訪談與建言

原定計畫欲訪談的 Maybebop、Muttis Kinder，因為出外巡迴演出，而無法接受訪談，在計畫進行期間，另聯絡上兩個德國職業團隊：Viva Voce、Die Singphoniker 與另一匈牙利知名團體：Fool Moon 進行訪談，團隊列表如下：

編號	團名	地點	網址
1	Niniwe	Berlin	http://www.niniwe.de
2	Amarcord	Leipzig	http://www.amarcord.de
3	SLIXS (原 Stouxingers)	Halle	http://www.slixs.info/

4	Klangbezirk	Berlin	http://www.klangbezirk.com
5	Viva Voce	Ansbach	http://www.viva-voce.de/
6	Die Singphoniker	Muchen	http://www.singphoniker.de/
7	Triu	Vienna	http://www.triu.at/en/
8	Fool Moon	Szeged	http://www.foolmoon.hu/

一、團隊訪談紀實

1. SLIXS(原 Stouxingers)：德國 Halle、1 女 5 男



該團成立的時間可以回溯到 1990 後，剛開始只是愛好福音歌曲、靈魂音樂的一群朋友聚在一起或唱或演奏，還並不是無伴奏人聲樂團的形式。那時的編制為 8 人；4 男 4 女。直到 2003 年的春天，該團才確立純人聲無樂器伴奏的演出形式，團長 Michael Eimann 也更確定

音樂創作方向，開始嘗試人聲的許多可能。到了 2005 年，人員編制改為 7 人；2 女 5 男。2006 年至今，團隊的編制改為 1 女 5 男的 6 人編制；音樂表現也從流行、爵士，增加了實驗性的人聲編寫；讓各式聲響皆能譜成曲，其獨特風格在這 7 年間確立，更於 2010 年嘗試 A Cappella 音樂劇—Vocal Virus，為德國 A Cappella 寫下一個新的里程碑。他們在 2012 年更改團名，希望新的團名能讓人更容易記憶、拓展知名度。

每個團員皆有音樂背景，幾乎每個人小時候都參加過合唱團(文化的差異在這裡就很明顯的展現)。他們每個人都是職業音樂人；除了 SLIXS 外，有其他的樂團或是 solo 演出。他們的團練方式是約一段時間，所有人一起住在一個地方練習、創作、培養聲音跟演出的默契。對於這種練習方式，我覺得是因為團體的默契已有，每個人的聲音掌握度夠高、自主性夠強，所以不需要固定的碰面。而我有幸參與他們難得例外的練唱，親身經歷一場極有效率的練習。他們對於熟透的曲目，並不放鬆，仍是從頭將曲子走過一次，並且精

修。覺得和聲不對的地方，是一個字一個字、一個和聲一個和聲，慢慢地和、慢慢地修。每個人的五官都打開，專注於聲音的表現，團員們會不時提出建議或是提醒，只要一有建言，他們就會重新嘗試，找到最好的聲音。他們不常用麥克風練習，通常是在演出前才會使用麥可風，並請音控一起參與，同時將希望呈現的聲音特效跟音控溝通。

當我問到他們對於政府的音樂文化政策有何想法時，他們不約而同的覺得德國政府對文化已經相當支持，他們非常感謝。但團長提出了一個特別的建議(之前台北市文化局曾做過，也是現在國藝會的藝企網的經營方向。)他希望政府能成為一個推薦平台、媒合的單位，讓企業單位來認養表演團體，就跟以前皇室、富豪養畫家、音樂家、舞蹈家…一樣。

訪談的最後，我問到他們對於台灣的 A Cappella 團有什麼樣的建議。他們相當認真且嚴肅地說：『找到自己。』團長 Michael 更說：『找到自己的音樂，並且堅持下去。』他說，他們也是一路摸索來，找到自己的表演方式、找到自己喜歡的音樂，並且一路堅持，這不容易，但是因為他們的堅持，所以才能漸漸地在這個有許多 A Cappella 團的國家裡佔有一席之地。他們覺得台灣的團隊相當有潛力，他們熱切期待台灣的團隊能展現自己的特色，早一日站在國際的舞台上！

2. Amarcord：德國萊比錫、5 男

成立於 1992 年，成員皆來自世界知名的男童合唱團：聖湯瑪士男童合唱團(St. Thomas Boys Choir)。因為從小就一起唱歌，因此聲音的和諧度、統一性相當高，默契也是無話可說的好。他們擅長的曲風多元；從中世紀的聖歌、文藝復興曲目、浪漫派樂章到流行、搖滾、爵士、各國民謡，20 世紀的無調性音樂，他們都能善加詮釋。他們主要專注在和聲的演繹上，並不常使用麥克風。他們也不限制自己只在純人聲上發展，常與室內樂手或是管絃樂團合作演出。他們獲獎經歷無數，更常受邀在國際各大藝術節上演出，足跡遍佈歐、亞、美洲。Amarcord 與布商大廈交響樂團(Gewandhaus Orchestra)、聖湯瑪士男童合唱團(St. Thomas Boys Choir)，三者皆為萊比錫(Leipzig)指標性的音樂代表。他們更於 1997 年創辦 Leipzig A Cappella Festival。此藝術節現已是德國有歷史、國際間重要的 A Cappella 藝術節之一。



他們專職於 Amarcord，所以團員們每天碰面，討論新專輯、錄音進度、節目規劃、練唱、演出行程確認、還有藝術節的節目規劃...。訪談的同時，他們正在進行葛麗果聖歌專輯的錄製，特別請修士來教他們如何吟唱葛麗果聖歌，更在錄音完成後反覆聆聽，確認錄音的品質與聲音的狀態，對於錄音工程相當慎重，因為製作態度的精緻與嚴謹，他們的專輯常獲得歐洲各大獎項。

成團已 20 年的 Amarcord 現在亦努力於對年輕人聲團體的教育，當我問到他們對年輕的團體有什麼樣的建議時，他們分了多個面向循循善誘說明著；先是男高音 Wolfram Lattke 強調新的團體對基礎和聲一定要練好，不要急著用麥克風，不然會流於”拿”麥克風，而不是”用”麥克風，無法讓麥克風的功能發揮出來。男低音 Holger Krause 則是強調「做自己」，新團體要努力找到自己的樣子，另一個男低音 Daniel Knauft 建議團隊要從偶像身上學，但是仍要去堅持自己的路，這會很辛苦，但一定要去努力。最後 Wolfram Lattke 拉回來總結：『要從偶像身上去激發靈感，而不是過多的模仿。最後，一定要回歸到自己的文化，那是自己的東西，不需外求。』

我想這段話，不僅僅適用於音樂上，也適用於各種藝術呈現；就像「雲門舞集」的開始是西方的現代舞，但是加上了台灣的故事、中國的武術、林老師的內化後的各種元素，出現了獨一無二的「雲門舞集」。甚至是藝術節的籌辦也是，要找到這個藝術節的中心主旨、希望傳遞的訊息，才能成為具有指標性、獨特性的藝術節！就讓我們一起共勉之吧！

3. Niniwe：德國柏林、4 女



在 2002 年成立的 Niniwe，距今正好 10 年了，曾更換過一個團員，團員們本科系都是學爵士歌唱，每個人都有相當好的獨唱能力，耳朵更是驚人的利。她們正開始練一首新曲子，該曲子熱騰騰的剛編好，才剛拿到譜，兩個小節的吟哼之後，她們開始套入歌詞練歌；

和聲、語氣、呼吸、大小聲、節奏，一次修整。每個人都相當專注地打開心、眼、耳，除了注意自己的狀況外，亦會留意其他團員的聲音。然後會相互給建議，創作者沒有過多的主導，只要團員給出建議，大家就會試著去調整、嘗試。她們說每次的準備都要是 200 分的，這樣演出時，才有可能是 100 分。她們不喜歡用麥克風練唱，覺得聲音會無法和在一起，就算曲子的編制有寫到使用 loop machine(迴路器；將旋律預錄好，再播出，可錄製多軌)，只會在

準備最後的最後，才會使用設備與器材做練習。

Niniwe 是一個創作量及高的團，她們團取材的元素很廣；會從早期巴洛克音樂、爵士、House 音樂、世界音樂...等不同素材摘取，然後創造出獨特的 Niniwe 爵士音樂！她們的音樂以爵士為基底，再加入古典、流行、民謡...等多種特色，而無法被歸類於任何一種屬性，在歐洲被相當知名的大師特別為她們的音樂起了名稱：前衛爵士。我好奇地問：『想要藉由妳們的音樂跟大家說些什麼？傳達什麼訊息嗎？』 Winnie 偏著頭，苦惱地皺起眉，『怎麼辦，我沒想過耶！』她看了團員一圈接著說：『我們只是喜歡，喜歡”怪”和聲。』團員們紛紛笑出聲。

『然後堅持。』她澄澈的眼睛看著我，『我們的演出不多，大家都要另外唱其他的樂團或是教學，但是還是要繼續唱。』團員們輕輕的點點頭。

我被她執著的眼神所感動。在這條音樂路上，她們很努力地前進著，她們堅持的路很辛苦，卻沒有想要放棄。這幾年，她們常受邀至各大藝術節裡演出，她們的音樂慢慢的在歐洲傳開來，將來一定會到更多地方去，然後她們會繼續笑著，唱著她們的”怪”和聲，用音樂將她們的喜愛分享給更多的人。

訪談結束後，我沒有多做停留便離開，讓她們能繼續練唱。我一直記著她們清澈、執著的勇敢眼神，也記得她們歌唱時的快樂與認真。我好希望之後的訪談能繼續遇到這樣的眼神，也期待台灣能發現更多這樣的眼神與快樂。

4. Viva Voce：德國安斯巴赫(Ansbach)、5 男

他們是德國相當知名的職業團(據說有許多少女粉絲熱愛著)，對台灣來說則是較陌生的團體。該團於 1998 年成立，原為 4 人編制的男生團體，到 2001 年改為 5 個男生，同年也確立他們團的風格為獨特的 Vox Pop。他們從 2003 年正式成為職業團，以唱

Viva Voce 為生。團員背景除了男低音外，其他成員皆曾是文茲巴哈男童合唱團(windsbach boys choir)的團員，因為音樂背景相同，聲音的默契容易培養，所以他們的合作相當順暢。

他們的曲目多是德文歌曲，除了以德語系國家為主要巡迴地區外，他們也巡演至智利、中國。除了改編曲子外，他們也持續創作，創作的內容多在闡述”愛”這個主題。而隨著團隊的成熟，敘述的內容從原是男女的情愛，慢慢擴大



成為家庭之愛、世界之愛，他們希望能藉著歌曲，將他們對愛的想法傳達給每位聽眾。

近幾年，他們開始主動策畫聯合不同團體的巡迴音樂會；以今年來說，他們邀請了”GanzSchönFeist”(德式幽默)、Klangbezirk(爵士 A Cappella 團)加上他們(Vox Pop)，做三團聯合、北德三場的巡迴演出。

『怎麼會想要做聯合的巡迴音樂會？』

『為什麼不做？想做，就做了。』男低音 Heiko 笑著回答，接著說：『這樣節目更精彩豐富，可以在更大的表演廳演出。一般單團的演出，大概只能在座位數 500 至 700 人的場地表演。結合多團，就能在千人以上的場地演出！』

Viva Voce 的主動籌畫，讓我印象極深。人聲樂團常多是等待邀演，像是劇院、商場、企業、各大藝術節…等各單位的邀約。甚少有團隊同時身兼策畫端與表演端；他們一肩扛起節目策畫、行程安排、團隊接洽、舞台設計，同時也是舞台上的表演者。他們不只等待機會，更創造機會，同時也跟不同團隊交朋友，一舉多得！

訪談的最後，我問到什麼事對成為一個職業的 A Cappella 團是最重要的？

男高音 Basti 想也不想的回答：『細節。』

『注意各式各樣的細節；從音樂到表情到舞台，甚至是呼吸。每一個微小的部分都要注意！』

男低音 Heiko 沉思後，盯著我，非常認真嚴肅地說：『你必須要真的真的真的真的(我忘了他用了幾個真的)愛你做的事，不然這一切都沒有意義。這不僅僅是一份工作，它的意義比工作多更多。』

我仍記得他熱切執著的眼神。他是唯一沒有音樂背景的成員，只有天生的低音。意外走上這條路，才發現自己熱愛這樣的表演，因為熱愛，就算辛苦難走，也願意去努力、去付出。

相信 Viva Voce 會繼續在舞台上散發光彩，用他們對音樂的熱愛感動所有的觀眾！

5. Klangbezirk：德國柏林、2男2女



運氣很好！約訪談時正巧是 Klangbezirk 將與另外兩個團隊在德國巡迴演出，當然要把握這個難得的機會跟著去開開眼界了！行程是開車從柏林往北邊走，一天一場；分別在 Stade、Lingen、Iserlohn，三地的音樂廳內演出。

成立於 2005 年的 Klangbezirk，由於四位皆曾在德國爵士樂團工作而認識，因此決定一起合作組成人聲樂團。除演出外，他們四位皆擅長於教學；有人是一對一教學、有的是在學校內兼職教課。成立只有短短幾年，已在世界各地演出頻繁，也拿下許多大獎。Klangbezirk 跟台灣有相當深厚的情感，他們是第一個歐洲團與台灣人聲樂團-歐開合唱團(O-Kai Singers)合作，特別來台錄製中文專輯，改編多首經典曲目，像是：我要你的愛、橄欖樹、姊妹、菊花台...等歌曲。

這一趟旅程，有很多時間跟團長：Juan 相處，我們聊了許多德國與台灣 A Cappella 的狀況，他相當肯定台灣團隊對 A Cappella 的熱情，他說：『技術(使用麥克風)不是問題，重點是，你的熱情。而我在台灣的團隊上看到很多的熱情！』他同時也殷殷提醒著，『自己要有自己的東西』。除卻中文詞曲外，編曲的部分，他都建議是團隊自己的作品，不外求。

『只有你們知道你們有的是什麼，那不是我們(外國人)可以做到的。』

Juan 說這段話時，相當認真嚴肅，亦感受到他對台灣團隊相當高的期待。

後來在訪談時問到對台灣團隊的建議，女高音 Tanja 馬上說：『不要一直更換團員！要給團員跟團一起共同成長的機會！』

Juan 則是繼續強調團隊自己編曲的重要性。

跟著他們巡迴演出時，看到一個團隊的成熟度與默契。在第二天的演出，男低音 Matthias 的麥克風突然沒了聲音，而且是第一首歌的一開始，Matthias 動作 100 分的沒有聲音，台上台下都等待著，約莫過了 5 秒，Juan 幽默地開口說話，台下觀眾大笑著，他們馬上換麥克風，女高音跟女低音共用一支麥克風，開始演出。

下一曲確定麥克風無法正常使用後，Juan 又說了一段話讓台下的觀眾大笑(他說德文，很可惜的我聽不懂)他們馬上調整麥克風的使用，隨時注意聲音的平衡、舞台的狀況，演出結束後，台下給予熱烈的掌聲，看著他們謝幕時的笑容，真的可以感受到他們熱愛他們的工作：用歌聲感動人！主辦巡迴演出的團隊-Viva Voce 的男低音更是跑來握手，萬般佩服。

團隊在舞台上的應變能力，真的能看出一個團的實力。遇到狀況能臨危不亂、談笑風生，與觀眾自在的互動，演出時的即興發揮，團隊的迷人風采在燈光下閃閃發亮。無數次的舞台經驗累積、互相信任的美好默契、良好的音樂基礎，讓實力能不斷成長。當然這種可怕的經驗，還是不要有較好，但我們可以先想想，萬一發生時，該怎麼辦？

6. Triu：奧地利維也納、2 男 1 女



成立於 2001 年的 Triu 其實有段故事；團長 Ali 在 1998 年左右想成立一個人聲樂團，一開始他從他參加的合唱團裡找人，現任的男低音-Hubert 就跟 Ali 從同一個合唱團出來。剛成立時是男聲的 A Cappella 團，有天他聽 CD 時，突然聽到一個 2 男 1 女的團，他驚為天人！確定這樣的表演方

式是他想要的，馬上改編制，找女生，後來經過公開徵選，才換成現在的 Maria。原本的團名是 Singapur，後來改成 Triu，有三的意思。他們的曲風很廣，從非洲吟唱、奧地利特有的約德爾調(yodeling；真假音快速轉換的唱法)、到流行、爵士，都是他們涉獵的曲風。在他們的作品裡，常可以感受到很細微的力度變化；令人愉悅的瘋狂和聲，還有很多的現場即興。

三個團員皆不是正職於音樂裡，中間曾經休息過一段時間，讓團員們各自專心於其他工作裡。去年重新啓動、重新開始。他們維持一周一次的練習，地點則是會每次不同，相互配合彼此不同的居住地。他們的演出不多，但是會主動規劃演出在 Hubert 的酒莊餐廳中；有時是他們自己演出、或與其他音樂朋友合演、或是邀請其他地方的 A Cappella 團去演出，交誼性質高於正式演出，訪談的那天，正好是他們邀請匈牙利相當知名的 A Cappella 團-Fool Moon 去演出。簡單、溫馨、小巧、精緻，是一場迷人的露天音樂會。

他們在 2007 年、2012 年各來台做巡迴演出，他們感受到台灣團隊的進步，並且覺得台灣有相當好的平台引進世界各地優秀的團隊來刺激台灣團隊，讓台灣團隊的”基礎”立基點較高。女高音 Maria 對台灣團隊相當有信心，『只需要

再幾年的時間，你們(台灣團隊)就會相當優秀了！』男低音 Hubert 則是建議：『要有自己獨特的風格！』有獨特的風格，才能讓自己更確定未來的路要怎麼走。他們期許每個團隊都能找到屬於自己的特色，讓自己發光發熱！

7. Die Singphoniker：德國慕尼黑、6 男(5 歌手；1 鋼琴師)

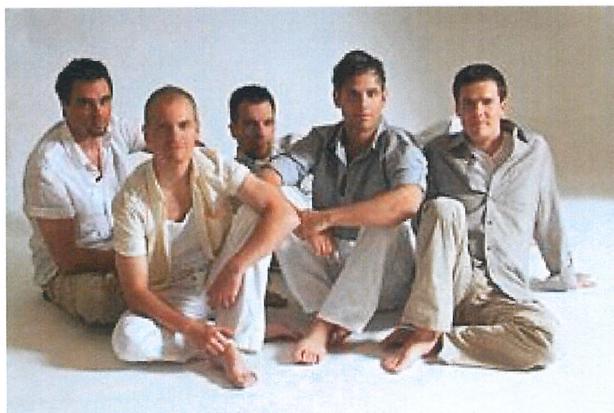


成立 30 年的 Die Singphoniker(黑森林歌手)，是一個老字號的人聲團體了，不斷有新血更換，讓團隊持續有新興的氣象，但仍是創團成員繼續維持水準。他們被譽為當今世上最璀璨的男生重唱團體，演出曲目橫跨音樂史一千年，擅長與觀眾互動；他們特別的地方是他們有些曲目會有鋼琴伴奏的加入，不會整場都是純人聲，有時候鋼琴師也會變身成為團員一起唱。每個團員都有相當優秀的獨唱能力，同時也都是相當傑出的音樂教師。更因為背景同是雷根斯堡雲雀合唱團(Regensburger Domspatzen)出身，所以聲音的默契也是一等一的好。

他們固定一周練一次唱，每年都維持出版兩張專輯的計畫，他們對專輯的聲音要求非常高，初錄完成的專輯，會仔細小心地對和聲、背景是否有雜音、回響狀況、情緒、音高、咬字…，然後重新混音，或是再進錄音室重製，相當謹慎又切實。他們對於音樂的要求、自身在演出前的狀態都相當嚴謹，是專業音樂表演者的態度。

聊到台灣人聲團體的狀況，他們是建議團隊的基礎功要練好，才能夠在舞台上站得穩、站的久。嗓子是人聲團體賴以維生的”工具”，一定要有正確的使用方式才能用的好、用的久。沒有足夠的時間跟他們偷學兩招來分享，希望之後有機會邀請他們來做演出外，也跟大家做歌唱的教學研習。

8. Fool Moon：匈牙利 Szeged、5 男



這個型男團體在 2001 年組成；每個人都有古典樂或是輕音樂的背景，2003 年在歐洲嶄露頭角，2005 年在 Vokal.Total 國際阿卡貝拉比賽上獲得流行組冠軍，Fool Moon 便躋身成為歐洲頂尖的 A Cappella 團之一。在 2006 年參加台灣的國際重唱藝

術節後，他們希望能讓更多家鄉的人認識 A Cappella 音樂，便回到 Szeged 舉辦 Fool Moon 重唱藝術節，在每年的秋天舉行，邀請他們在世界上巡迴所認識的歌手及團體參與。最近他們在計畫延長藝術節的時間，並且從 Szeged 拓展到匈牙利的其他地方做巡迴演出。男中音 Barnabás 笑著說：『這是我們在台灣巡迴的美好回憶，希望我們也可以在匈牙利做成。』

當然要問問他們對台灣 A Cappella 團隊的建議與想法的！團長 Miklós 聽我一問，用一種無法置信的口氣說：『太快了，太快了。才幾年的時間，你們(台灣的團隊)成長的太快了！』他同時也點出團隊的不足，台灣的女低音跟男低音，很少是真正的低音，多是中音部往下支援，因為人種的關係，所以較少人有低音域，他特別提出一定要找到對的方法練習，才能練好低聲部，並且不傷害喉嚨。話鋒一轉，他提到 A Cappella 的普及；他講到合唱教育的落實；『匈牙利的高大宣教法，是相當好的音樂教學。我們從小到老都有各式各樣的合唱團，每個人求學的時候一定都有參加過學校的合唱團。』Miklós 覺得有合唱團的基礎，組 A Cappella 團才會懂得去聽和聲，而觀眾都參加過合唱團，所以會懂得如何欣賞和聲。

我想到我們的音樂、美術課都被挪用成國語、數學課了。而人的文化素養，就是從小、從這些課程中培養出來的，台灣的教育環境一向缺少這一塊的注意力，希望一直在教改的教育單位們，能夠深思這個深刻的文化議題，讓未來的孩子不論在文化素養或是知識水準都具備有相當的競爭能力！

二、德奧 Contemporary A Cappella 發展簡史

德國與奧地利當代阿卡貝拉的源起，可以追溯到 1920 年代的德國，那個時候有一位戲劇系學生 Frommermann 組成了一個六個男生的重唱團--Comedian Harmonists(三位男高音、兩位男低音、一位伴奏)(註 2)，他們的表演總是連唱帶演，以幽默的表現方式、全新的編曲形式風靡世界。但好景不常，他們迷人的演出形式，因為成員裡有三位猶太人，從 1932 年開始受到納粹的批評，到 1934 年被迫停唱，成員們各分東西。Comedian Harmonists 這一顆樂壇裡明亮的星星，在最燦爛的時候被迫消失，但他們的音樂卻不停地流傳，對後世影響甚鉅：他們的唱片不斷再版、德國與美國有更多的團體翻唱他們的歌曲、有導演拍了上下集的紀錄片、德國也拍了電影，還獲得多項大獎、百老匯也改編成”Harmony”音樂劇，現在仍可以買到此音樂劇的 DVD、去年德國也重新編寫了 Comedian Harmonists 的故事，改成舞台劇在德國上演，大獲好評。



其中最深刻的影響，便是開啟了歐洲國家對於此種新形式的音樂表演模式的認識。直至今日，仍有許多德語系的民眾們認為當代阿卡貝拉的表演，就該是充滿”笑”果的。而在德語系國家的比賽中，有許多比賽會特別設立 Comedy 這個組別，規定用德語演繹，算是依循傳統建立的風格。

而現在活躍在世界舞台上的德奧團體們，則多是 1990 年代後期組成的團體；承接著完美合聲的傳統，同時也創新許多不同的表演風格。他們各自在自己的領域內散發光彩，也嘗試各種跨界的可能，像是德國的 SLIXS 團隊，他們除了獨創一格的”實驗性”音樂表演模式以外，他們更在去年與劇場合作；用多媒體投影、燈光、動作、傾斜式舞台、他們獨特的聲響設計，結合成一場奇幻的 A Cappella 劇。受到德國劇場界與音樂界的好評，是一齣相當成功的跨界作品。當代阿卡貝拉在德國蓬勃發展著，除了有許多代表性的職業團隊外，業餘或是學生團體則是不計其數，連在地的德國團隊們都認識不完。

但是奧地利的發展狀況則大不相同。一位常年蒐集研究當代阿卡貝拉團隊資料、籌辦多年維也納最大當代阿卡貝拉藝術節-Voice Mania 的專業策展人則說奧地利的團隊數量相當少，很容易數出來。雖然有歐洲最大、最重要的比賽在奧地利，但是這個音樂表演形式，卻尚未推展開來。或許是因為奧地利相較於德國仍是較為傳統保守的國家，所以偏愛古典器樂，這種新興形式的音樂表演，仍需要時間來讓大眾接受與認識。

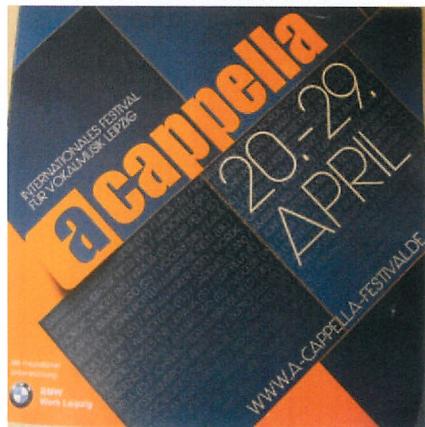
其實兩國間的差異也表現在團員的背景上；德國團體的團員，多是專業合唱團團員出身、或是聲樂專科、爵士歌唱專科。而奧地利團員的背景，則是音樂教育、古典樂器、爵士樂器。這樣音樂背景的不同，所能展現出來的能量便不同，希望當代阿卡貝拉在奧地利能慢慢茁壯，並展現出不同風貌的音樂表演！

(註 2)關於 Comedian Harmonist 介紹部分文字參考朱元雷老師在台灣合唱音樂中心網站 <<http://www.tcmc.org.tw>> 上分享的文章《About Comedy Harmony》，詳細團隊故事介紹亦可參考該文章。

參、觀摩德奧藝術節

一、關於 Leipzig A Cappella Festival

在 2012 年邁入第十三屆的 Leipzig A Cappella Festival，是因為主辦團 Amarcord 在慶祝成團五周年的時候，辦了 "A Cappella 同樂會"，邀請許多 A Cappella 團體共襄盛舉；一起唱、一起玩。結果獲得大眾的喜愛，便順應民意地每年籌辦。為期 10 天，通常在每年的 5 月舉辦(但是也會有意外，所以要留意官網)；每晚皆有一場主題音樂會，音樂會舉辦的地點是在 Leipzig 各地的表演廳或是教堂內、還有舉辦第六年的比賽、剛開辦第二年的 workshop(只開給參賽團體，但開放給一般大眾旁聽)、最後一天晚上是盛大的閉幕音樂會(據主辦單位表示，每年這場音樂會都是爆滿的狀況)；另外還有個"幕後 party"(有受邀的人才能參加；通常是今年的演出團隊與參賽團隊，與一些 VIP 們)，算是相當大的一個藝術節；幾位德國友團朋友一致認同，這個藝術節是歐洲大型、水準相當高的一個 A Cappella 活動。



每年的開幕式，都是由主辦單位：Amarcord 擔任開幕演出，接著就是由世界各地的團隊一天一場的接力演出。從 2009 年開始，他們會在藝術節中安排一場<親子音樂會>，歡迎家長帶小朋友來聽，另外販售家庭票，非常經濟實惠，每年的演出團隊風格也都不一樣，都會跟小朋友互動，相當輕鬆愉快的音樂會。因為藝術節主題是：A Cappella，所以並不限定是否使用麥克風，主要目的是介紹各地的"人聲"音樂，所以在節目的安排上，會涵蓋 Ensemble(人數不超過 16 人)的重唱演出。個人推測因為主辦單位(Amarcod)是古典出身的，所以追求的是人聲的純粹、直接的和聲，對於麥克風的態度較為保守。這點，經過好朋友的協助翻譯獲得印證。在藝術節裡，觀眾都可以拿到一本厚厚的小手冊，裡面詳細介紹藝術節、表演團隊與曲目；另外還有問每個團隊 5 個問題的 Q&A，Amarcod 也寫給新興的 A Cappella 團隊一些建議。



除了常用的張貼海報、懸掛大圖，這樣的宣傳方式外，Leipzig A Cappella Festival 還會在街車上輪播廣告；最特別的，是他們有台 A Cappella 車！這台車由 BMW贊助，在藝術節開始前會到處開作宣傳，藝術節開始後，你可以在每個音樂會外面看到它。不熟悉 Leipzig 的人，怕找不到地方的話，只要看到這部車就知道沒跑錯了。

Leipzig A Cappella Festival 內容：

1. 音樂會：特邀許多不同國際團隊與上一年度的冠軍隊伍；因為去年比賽無冠軍隊伍，只有兩個團隊並列第二(Lalá、Audio feels)，所以今年有兩個去年的獲獎團體演出。特邀的團隊以地方特色風格為主要元素，且皆為職業團。
2. 比賽：賽程安排在藝術節倒數第三、第二天，分成有麥克風、無麥可風的兩天賽程，不分組共同選出前三名與觀眾票選獎；今年剛好一天各四組，團隊數不多；今年的獎項多增加一項由 Amarcord 自己贊助的作品獎：該作品須為純人聲、不用麥克風演繹。而比賽結果將在最後一天比賽的晚上音樂會中公告。參賽團隊除了可以在賽後個別與評審們詳談比賽的狀況、檢討改進的項目外，還可以共同免費參加由其中一位評審大師開辦的 workshop。
3. Workshop：舉辦在比賽後、閉幕音樂會的早上。所有參賽團隊一起上課，大師在工作坊中針對比賽團隊做修正、調整，同時也會有跨團隊的一些激發。
4. 閉幕音樂會：長達三個小時的音樂會：一定會有主辦團：Amarcord、當屆比賽冠軍，加上 3 個受邀團隊，挺像整個藝術節的精華版。另外會在音樂會上感謝評審、義工、工作團隊。

所有音樂會皆售票，票價依各團隊訂價，有不同票種，最貴的是閉幕音樂會；workshop 開放旁聽，收旁聽費，只有比賽是免費進場。

Leipzig A Cappella Festival 的執行運作方式：

藝術總監：Amarcord。負責演出團隊的邀請、場地的確認，像是藝術總監的角色。因為每次每個團隊演出的性質、特色皆不同，Amarcord 會特別為團隊挑選適合的場地作演出；且 Leipzig 市區內的適合的場地不多；他們多會挑選中型的場地：500 人上下的空間，市區內的場地大多偏小，所以他們都會努力開發新的場地。今年就有新增加一個場地在稍微離開市區的地方，座位數在 500 內，有一半是非固定、排放式的椅子，所以空間上的運用較多元。而藝術節的口碑，其實就是建立在節目水準上，所以 Amarcord 對團隊的挑選、團隊的接待都分外用心。Amarcord 的 Tenor-Wolfram 帶點驕傲的語氣說：『因為我們是藝術家，所以我們知道藝術家希望怎麼樣被對待。我們照顧好表演者，他們開心，會有好的表演，觀眾看到好表演也開心，一切就完美了。』

活動規劃：Amarcord 的經紀公司。主要負責人是 Amarcord 的經紀人，另外有 3-4 人協助。負責行程規劃、票務、團隊接送、住宿...等藝術節相關行政。除了負責籌辦藝術節、同時也是 Amarcord 的經紀人外，他們還有 18 個音樂表演團隊：有獨奏家、獨唱家、室內樂團、合唱團...等不同的組合。

宣傳執行：公關公司。負責贊助洽談、行銷宣傳策略、宣傳合作洽談、新聞稿撰寫露出。跟此藝術節為專案的合作模式，好像從 1997 年，第一年藝術節就開始合作了。(這部分沒問到，是看公關公司的網站得到的資訊)但主要贊助商：BMW，則是 Amarcord 自己的關係而談成的。

現場執行：義工們。Amarcord 說義工的人數是一年比一年多了，今年活動協助的義工有 20 多人。Leipzig 的大學跟台灣一樣有”實習方案”，若來當義工，可獲得證明，回學校可以抵學分之類的。現場的義工跟台灣一樣，女多男少；20 多位義工，男生不用 5 隻手指頭就可以數完。

活動經費：Leipzig city。當我問到政府單位對此藝術節有沒有提供什麼樣的支持時，Amarcord 的成員們臉色轉凝，然後給了我一聲嘆息，接著幽幽地說：『這個城市』。市政府給了一些宣傳的方便；像是部分宣傳品的印製費、BMW 可以有特許證在特殊地點停車(見上一篇的酷炫宣傳車)、不收費…等。藝術節的收入來源，主要是靠票房來運作；給表演團隊演出費、獎金、行政費用…等。贊助的部分，主要用在”節流”；像是宣傳品的印製費、免費的宣傳通路…等。Amarcord 跟市政府都希望能夠增加觀賞的群眾，讓藝術節與整個城市都能”向上”發展！

觀摩 Leipzig A Cappella Festival 感想：

這個藝術節的成功之處，在於其所挑選邀請來演出的團隊水準都相當高，今年的團隊，他們的地方特色都相當鮮明，對觀眾來說，這個藝術節的節目是品質有保證的，而且票價合理。因此常會看到觀眾們攜家帶眷的來看演出；也有很多人買 Festival Pass，每一場演出都出席；也有很多觀眾幾乎是年年參與，跟主辦單位都成為了朋友。因為有口皆碑，所以 Amarcord 在挑選團隊時分外用心。我們在一次談到邀請團隊的話題上，聊到有沒有想過邀請亞洲國家的團隊來參加，男高音 Wolfram Lattke 用十分疑惑的口氣說：『為什麼我們要邀請沒有自己特色的團隊來參加？』這句話狠狠刺破我以為一切順遂的假象。對於 Wolfram 來說，不分日、韓、台灣，在 A Cappella 的領域裡，都未有一個團隊有自己的特色，多是模仿或是演譯西方音樂、歌曲。這對他們來說，毫無吸引力。他們想看到的團隊是有自己的顏色，並且能展現地方的文化。這句話明確地點出了台灣團隊該前進的方向，也指出了我們還有一大段路要走。

在萊比錫的藝術節中，唯一感到可惜的地方是這個藝術節偏向德語系；節目冊只有德文(但是網站的德英介紹做得相當好)，主持人也多只以德文作介紹，觀眾也多是德國境內的民眾，較少國際觀眾，國際氛圍不像奧地利的 Vokal Total 那麼濃厚。

二、關於 Vokal. Total– International A Cappella Competition

這個歐洲最大的當代阿卡貝拉比賽，是從 2001 年開始舉辦的。為期四天，通常是周一到周四，日期固定在每年的 7 月底(時間點多落在 20 號-30 號之間)。地點是在奧地利的第二大城-格拉茲(Graz)市中心的 Dom in Berg 裡，那是一個很深的山洞，之前是第二次世界大戰的防空洞。這個特殊地域是一個相當成功的再利用；洞內是一個音響效果極佳的音樂廳、洞外則完全隔絕了音樂聲，比的再晚，都不怕影響到居民。主辦單位是格拉茲合唱協會(SteirischerSängerbund)裡的一支，專案式進行，只負責一年一度的比賽與優勝隊伍音樂會。



通常是三天比賽，最後一天晚上是優勝隊伍音樂會(Winner's Concert)。最後一天的白天，則是主辦單位開給參賽隊伍的 workshop，由評審指導團隊如何更精進。在第三天比賽結束後，有一個設計給比賽團隊做交流的 party，以舞會的方式進行，通常會進行到凌晨三、四點。最近五年，主辦單位開始跟格拉茲附近的城鎮合作，讓遠從外地來的團隊能多些演出機會，並且讓更多的人認識 A Cappella 音樂。

這個比賽的宣傳方式非常”老鼠會”，幾乎是口耳相傳的方式在做宣傳，他們只印製 DM，集中在比賽前一周開始發送，主要是在相關的音樂會場外做發送。另外製作大型懸掛版在會場外，也只在比賽前兩天開始懸掛，比賽結束就拆除。網路宣傳也是中規中矩，多使用自己的網站與免費的通路。他們沒有大海報、沒有燈旗、沒有特別的文宣品，可是每場比賽都有 70% 以上的入座率，優勝隊伍音樂會更是每年爆滿，站票都不夠賣。

Vokal. Total 最特別的地方是它的比賽線上直播，從 2001 年就開始有 live 轉播，網路轉播平台還兼具聊天室與投票功能，讓無法親臨現場的觀眾朋友與團隊親友們能及時為團隊加油與觀看比賽，是相當好的安排。雖然訊號傳送的不是非常完美，但是算流暢了。

Vokal Total 內容：

1. 賽程：比賽主要有流行組(POP)、爵士組(Jazz)、喜劇組(Comedy)；另外有兩年一次的福音組(Gospel)、開放組(Open)；也曾經有過爵士合唱團(Jazz Choir)的組別；古典組(Classical)則是 2011 年新設立的比賽組別；從 2009 年開始，主辦單位與一個口技(B-Box)組織合作，賽程中增加了麥可風之王(Emperor of Mic) 世界級的比賽。賽程的分組並不一定，主辦單位表示除了固定的流行組(POP)、爵士組(Jazz)、喜劇組(Comedy)外，其他組別主要是依據團的需求來設立。比賽主要在晚間進行，但是流行組(POP)、爵士組(Jazz)的參賽隊伍通常較多，所以這兩組的比賽通常會分成下午一場、晚上一場，晚上再公布該組獲獎隊伍。
2. 評審：評審群們都是合唱學術界專門於流行或爵士的專家，像是 Ward Swingle，這個比賽的獎項就是以他的名字來命名的。但因為 Swingle 先生年歲已高，身體狀況無法負荷，才更換了評審。而評審群的更換也越來越專業。到今年，評審有來自美國知名團體 New York Voices 的 Kim Nazarian、瑞典國寶團體 The Real Group 的 Anders Jalkeus、德國知名爵士編曲家 Matthias Backer、英國名團 Flying Pickets 的 Andrea Figallo。今年更特別為了古典組聘請了奧地利知名合唱指揮 Franz Jochum 擔任單項評審。麥克風之王的組別則另有專屬評審做評分。評審群的陣容相當堅強，相當完美的組合。
3. 獎項：每一個組別都會有金、銀、銅，這三個類別；所有參賽團隊都會被評審評分歸類屬於哪個類別，然後再頒發前三名；前三名通常都是金牌得主，再細分出來，但也有可能金牌只有一、二團，那麼二、三名就會出現在銀牌得主之中。但是這也並非定律，若是參賽隊伍的水準不夠，仍是會有從缺的可能。只有冠軍隊伍能獲得獎金 1,500 歐元。另外也有個別獎項，但個別獎項的設立相當靈活，是當年度的評審群依著當年的參賽隊伍設立獎項名稱並頒發獎狀。另外還有最佳觀眾票選獎，每組選出一名。冠軍隊伍與獲得最佳觀眾票選獎的團隊，會要在頒完獎後，為大家再獻唱一曲，滿足一下觀眾的耳朵。
4. Workshop：主辦單位開給所有參賽團隊，由評審群分別對團隊做個別指導，一個團一個評審一個時段，約略在 40 分鐘內。評審會就團隊比賽的優缺點做建議，團隊對比賽或是對自己的表現有任何問題都可以在這個時間提出，對團隊來說是一個相當好的學習機會。
5. 優勝隊伍音樂會：由當年比賽的各組冠軍隊伍聯合演出，集該年的精華於一晚，是售票狀況最好的一場，常常開賣沒多久，票券就銷售一空。
6. 周邊音樂會(out of Graz)：主辦單位會跟周邊的城鎮合作，讓遠從他國來

的團體能多些演出機會，也讓更多人認識 A Cappella，也藉此介紹 Vokal. Total 給地方民眾，期待下次活動時，他們能親臨現場觀賽。這些城鎮離格拉茲的交通約是 30 分鐘的車程，對參賽團隊來說並不遠。舉辦的日期會落在比賽前一天或是四天活動結束後一天。

Vokal. Total 的執行運作方式：

相較於 Leipzig A Cappella Festival 的分工細緻、計畫縝密，Vokal. Total 的分工則相當單純，籌備期也較短。其運作狀況可分為：

總策畫：亦可稱之為專案負責人，是團隊報名的窗口，同時也是評審聯絡的窗口與接待。也是周邊音樂會的總連絡，除負責交通與演出節目溝通協調外，最重要的是提供專業建議，推薦適合的團隊至該城鎮去演出。

副策畫：參賽團隊住宿規劃安排、人力規劃安排、報名費、押金發放，有點財務性質。

現場執行：在為期四天的比賽，總共約有 20 個志工負責所有大大小小的事；從國團隊接待、比賽現場售票、現場餐飲、CD 販售、直播控制…到票選回收、座椅排放、司機接送…。相當“有力”的一群志工群，所有志工們大多有兩年以上的協辦經驗；有志工一做就是 11 年(2001 年到 2012 年)；也有志工會特地從工作裡請假來支援這四天的活動，雖然活動籌備期短，但不見工作人員有任何的慌亂或是無措。志工們都相當熟悉所有的活動，多能主動相互協助。在活動開始前的 DM 發放，也是由這群志工進行。

活動經費：這個比賽，可說是由格拉茲政府獨家贊助的。(他們今年的網站上還特別寫：如果沒有格拉茲政府，這個比賽就不存在。)不論場地、獎金、籌備款…等所有費用，都是由政府贊助。今年則另外有一家 AKG 音響設備的廠商，捐贈麥克風與耳機當作第一、第二名的獎品。

觀摩 Vokal. Total 感想：

在跟著 Vokal. Total 的工作團隊一起工作後，深刻感受到有經驗的志工強大的力量。在一個大框架下，志工們各司其職，合作無缺的將活動運作流暢，解決問題快速明確，唯一的小缺憾是有兩位負責人，常會對同一件事情發布兩種完全不同的做法或要求，工作人員就需要重新再做一次確認，才會知道最終的做法為何。這問題若能在一開始的分工上，讓兩位負責人各自負責不同的事物，這樣就能區別事務發號司令的窗口，就可以加快現場的反應速度。Vokal. Total 的觀眾相較於 Leipzig A Cappella Festival 有較多來自其他歐洲國家的觀眾群；個人猜測可能是因為 Vokal. Total 舉辦的時間是暑假，有較多的觀光人口來度假與參與這個國際知名的比賽。

三、德國、奧地利、台灣 Contemporary A Cappella Festival 比較表

名稱	Leipzig A Cappella Festival	Vokal. Total	台灣國際重唱藝術節
舉辦國	德國	奧地利	台灣
時間點	5月	7月底	10月
活動地點	萊比錫(Leipzig)	格拉茲(Graz)	台北、全台各地
主辦單位	Amarcord	SteirischerSängerbund	台灣合唱音樂中心
	重唱團／民間單位	非營利組織／民間單位	非營利組織／民間單位
內容	1.音樂會：9場 2.比賽：分2組：有、無麥克風 3.workshop：給所有參賽隊伍 4.閉幕音樂會	1.比賽：分4組：POP、Jazz、Comedy、Classical 2.優勝隊伍音樂會 3.workshop：給所有參賽隊伍 4.周邊音樂會	1.比賽：分3組： 2.優勝隊伍音樂會 3.大師班：開放給所有人 4.巡迴音樂會
特色	1.水準高、風格各異的音樂會 2.合唱團、人聲樂團演出 3.	1.強大且忠誠度很高的志工群 2.國際團隊與觀眾眾多 3.線上直播	1.全台巡迴演出 2.合唱、人聲樂團比賽 3.
經費來源	1.政府補助 2.民間企業贊助 3.票房	1.政府獨家贊助 2.票房	1.政府補助 2.民間企業贊助 3.票房

肆、結語

此趟進修之旅，讓自己更深度的思考台灣當代阿卡貝拉未來，同時也不停的思量著如何簡化國內辦藝術節的流程，台灣的藝術節該展現什麼樣的特色？能讓台灣的藝術節吸引更多國際音樂人的參與。在訪談多個職業團體之後，總和團隊建議與我自己的想法於最後。

1. 音樂特色：在與團隊訪談的時候，每個團隊都強調期待看到台灣能展現自己音樂的特色；除了唱中文詞外，還能加入中國獨特的音樂元素；像是國劇、國樂、歌仔戲…等，先進行中西方音樂的混和創作，未來能更進一步創出獨特的音樂詮釋方式。在學習多種西方音樂的表現方式之後，我們應該將西方音樂表現方式內化，揉合中國深遠的文化，並善加展現東方人特殊的唱腔與聲音情緒的處理方式，用 A Cappella 的方式讓台灣在西方世界大放異彩。
2. 團隊特色：這部分其實與音樂特色密不可分。音樂特色建立前，團隊們需先找到自己的屬性與方向。現在台灣的環境，讓人被訓練得十項全能，但卻無一精通。這樣的狀況也顯現在團隊上。每個團隊都是能唱流行、能唱爵士、能唱民謡…。但卻說不出屬於那一個分類。每一種類別的曲子都能表演在水準之上，卻無令人驚豔之處。於是 A 團跟 B 團沒有差別，B 團跟 C 團看起來都一樣。這是一件相當可惜的事，每個團都該有自己特別擅長的項目，如果找不到自己所屬的類別，那就為自己創一個！就像 Niniwe 特殊的表現讓評審為她們創了新詞：前衛爵士。就像 SLIXS 無法歸類的創意人聲，讓我們為他們新創了：實驗性這個類別。
3. 人才培育：深入認識德奧團隊的成員後，發現所有的團員全都有與音樂相關的背景。而台灣的團隊的音樂相關性，最普遍的是參加合唱團的背景，只有少數有音樂系相關的背景。從此處就可以看見顯現出來的專業程度有落差。目前台灣的音樂學系多開設古典課程，但流行與爵士的市場卻急需優秀的人才，流行音樂教育的需求日益增加，若能有專業、正規的流行音樂教育，培育年輕人進入流行音樂的領域，激發台灣音樂潛力，讓屬於台灣的聲音更精緻的呈現，相信台灣的團隊定能在國際間展現更成熟、更迷人的音樂魅力。

在最後一站參加 Vokal. Total 的活動時，有來自台灣的 Voco Novo 人聲樂團參與該比賽。他們獲得流行組(POP)的金牌獎第三名與爵士組(Jazz)的金牌獎第二名，同時還獲得評審們的特別獎-最佳編曲《花樹下》。這並不是一個每年都會有的獎項，是評審們針對該年度，他們欣賞、認為值得鼓勵的項目給予特別的鼓勵。公布這個獎時，讓我特別感動！評審在頒獎時說，他們聽不懂歌詞的內容，但是在 Voco Novo 的歌聲中，他們感受到屬於台灣的文化，他們聽到他們不認識的客家風情。這首《花樹下》，感動了歐美各個重要的人聲樂團，並且得到他們的認可。Voco Novo 用歌聲將台灣客家介紹給歐美的朋友們，用屬於自己的音樂、用來自

自己的文化的表現，站在國際的舞台上自信的展現台灣的軟實力，也讓我們驕傲！

伍、相關資料

Leipzig A Cappella Festival 節目冊

Vokal. Total DM

Vokal. Total 節目冊