

阿卡贝拉——无伴奏人声合唱

打通你音乐的“任督二脉”

姚鸣翔（上海电影艺术学院）

在 2014 年 7 月底,来自上海本土乐团——默客人声乐团在 2014 阿卡贝拉音乐营暨第四届全国阿卡贝拉音乐大赛中获得最佳观众票选奖。阿卡贝拉,这个名词也进入人们的视野。

说到阿卡贝拉(A Cappella),你可能会很陌生,但说到 2013 年央视元宵春晚上神秘失控人声乐团献唱的《我的未来不是梦》,你一定不再陌生。阿卡贝拉是一种无伴奏的音乐形式,仅由人声来哼唱出旋律与节奏。

兴之所至就能演唱

今年,上海正式成立“上海阿卡贝拉国际文化创意产业发展基地”,基地与台湾的“Vocal Asia 中华畅声亚洲音乐协会”共同主办的“2014 上海阿卡贝拉音乐营暨第四届全国阿卡贝拉音乐大赛”7 月 22 日拉开帷幕。来自全国各地的 17 个团队及个人,共计 142 名学员参与了今年的音乐营。阿卡贝拉是种边玩边唱的艺术。与其他音乐形式相比,它趣味活泼、互动性强,任何时间、地点,只要兴之所至,音乐的火花即刻绽放。它的历史可以追溯到中世纪,当时的教会音乐只用以人声清唱,并不是使用乐器,而最具代表性的阿卡贝拉曲目则是格列高利山咏(曲)。

在中国起步比较晚

阿卡贝拉在中国起步较晚。2011 年,第一届阿卡贝拉音乐营举办的时候,几乎找不到代表,全国也仅有 30 多个团分散于各地。当时,Vocal Asia 在上海办的第一届阿卡贝拉夏令营,开出了提供火车票、吃住,报名者只需付学费等条件,结果很多人半信半疑,以为是诈骗集团。可是第一届活动结束后,很多学员都哭了,他们在网上被这种合唱吸引,开始组团,但学校不鼓励,他们都以为自己是家乡唯一的团体。

近年来,在琳琅满目的音乐演出市场中,阿卡贝拉这个熟悉而又陌生的名词越发频繁地出现在人们的视野中。

四个月前,刚刚在东方艺术中心演出的国王歌手合唱团就是全球领域的佼佼者。观众们会发现现场看不到弦乐器、架子鼓,却依然清楚听见这些“乐声”——原来众“乐器”都仿佛塞在嗓子眼里的“花腔”,让人的耳朵“根本停不下来”。两年前,博比·麦克费林在音乐厅演示了他全身都是乐器的绝技吸引了来自全国的阿卡贝拉迷千里追星。去年的“上海之春”国际音乐节上,美国顶级乐团雄鸡合唱团飙着女高音声部告诉你人声的天籁是怎么一回事……阿卡贝拉进入大众视野的时间不算长。

和声共唱生活态度

除了舞台上的光鲜和高水准的听觉审美之外,阿卡贝拉还有另一个更重要意义——一种年轻人唱在一起的生活方式。阿卡贝拉在 2009 年之后成为一股风潮,吸引着越来越多的年轻人,尤其是没有专业音乐学习背景的年轻人聚在一起用和声表达音乐。

从连续四年来参加阿卡贝拉音乐营和阿卡贝拉比赛的参加者构成来看,绝大多数都是学生。少数在毕业后仍然从事阿卡贝拉演唱或推广工作的人对阿卡贝拉的钟情,也无一不是起源于校园时代的合唱团经历。

“真的很孤独,我从进校后几乎问遍了身边所有我认为在声乐水准上过关的人,可是没有人愿意组团,或者即便愿意组团也明确表示,要让他做主唱。”来自北京的女生尹肖艳是流行声乐表演系大三的学生,她着迷于无伴奏人声合唱形式——阿卡贝拉,却始终没有组到志同道合的队友。而在上海海上文化中心举办的第四届全国阿卡贝拉音乐营中,她总算和志同道合的伙伴们有了深入的交流。

同样在本届阿卡贝拉音乐大赛中有着精彩表现的“荷尔蒙人声乐团”在早期组团道路也是充满坎坷:“团员们换了很多,最多时有 12 人,到了今年只挑出 5 人。组团意外很多,有很多专业只是不知道问谁,所处的高校一度不看好,幸好音乐辅导员是我们的知音。”

爱当『默客』

上海男生

姚鸣翔（上海电影艺术学院）

今年 7 月底,来自上海本土乐团——默客人声乐团在 2014 阿卡贝拉音乐营暨第四届全国阿卡贝拉音乐大赛中获得最佳观众票选奖。这个本土团队的 6 个成员都是上海大男孩——朱峰、顾翔天、陈俊嘉、腾云、褚嘉斌以及杨臻雄,他们曾经都是上海市西中学的同级同学,目前在复旦、同济大学等高校就读。

默客人声乐团成立于 2004 年,2007 年正式改组为人声乐团,是上海最早的纯男流行人声乐团。默客英文名为“M.O.L.K”(Music of Living Keyboard 的缩写),一开始是上海市西中学的学生乐团。乐队成员介绍说,后来改名为“默客”主要是想传递“打破沉默,不做匆匆过客”的信息和精神。

乐团最大的亮点在于以极具难度和欣赏价值的流行阿卡贝拉形式,即以纯人声无伴奏合唱为主要特色演绎流行、摇滚、R&B、嘻哈、Rap 等各种风格歌曲。乐团的翻唱歌曲朗朗上口却又不失韵味,将普通流行歌演绎出自己的特色,给人耳目一新的感觉。

团长朱峰是乐团创始人之一,他目前在同济大学广告系就读。朱峰性格率直、重情义,做事认真执着坚持,作为乐团中最强劲的男高音,他还热爱诗歌和文学,时常为原创歌曲填词。因此,乐团除了翻唱曲目以外,还会有自己的原创曲目,包括朱峰在内的各成员都有不俗的音乐创作能力。作为

2013 年湖南卫视《中国最强音》全国 24 强及 2012 年央视《星光大道》年度分赛亚军及月冠军,默客组合在舞台上具有极强的能量和引爆现场气氛的能力。团长朱峰说,他们想通过努力,成为亚洲最好的无伴奏人声纯男团。

■ 默客成员

朱峰,乐团团长、创始人之一。男高音 TENOR,他的声线韵味十足,具有磁性,是乐团中最强劲的男高音。

顾翔天,假声男高音 COUNTER TENER。性格开朗,有着天生乐天的心态,为人诚信靠谱,擅长 R&B 曲风,也有很好的假声演绎能力。参加过众多独唱演出比赛经验丰富,有极佳的舞台把控能力。

褚嘉彬,男中音 BARITONE。性格温和的他,曾担任过小学老师,为人忠诚认真,擅长 JAZZ 曲风,同时也有很好的歌曲华彩演绎能力。他有着极好的视频剪辑、专业录音技术。

王炯,男低音 BASS。性格沉稳的他,有着深沉稳重的低音音色,有着极好的乐感和音乐素养。

张章,人声打击 BEATBOX。有着很强的 Beatbox 技巧,曾获得多次 b-box 界奖项。

陈俊嘉,男高音 TENOR 2。乐队新进成员,幽默风趣。他有着辨识度很高的音色,同时擅长演奏古典吉他。

I知识库I

你不知道的阿卡贝拉

阿卡贝拉(A Cappella)被称为多声部合唱,又称无伴奏人声合唱,所有的伴奏音都通过人声模拟出来的,或许你觉得这和常人所了解的 B-BOX 大同小异,其实不然。

B-BOX 原名 BEAT BOX,由于读法的不标准后被国人简称为 B-BOX。B-BOX 起源于上世纪纽约城的黑人街,由于涂鸦文化的出现,黑人们也有了各自领地之分。为了自己的毒品有更好的销路,常常在家设派对,有强大的 DJ 和 MC 在派对上营造出醉人的气氛,然而在经济压力下不可能在平常的练歌时也开启 DJ 台,于是便用嘴拟声出当时第一代电子鼓(Drum Machine),当时被称为 beatboxes,便有了 BEAT BOX 一说。

然而,在出身神圣的阿卡贝拉看来,BEAT BOX 显然地位要差上许多,甚至有很多修女一听到 BEAT BOX 的音乐,就心生厌恶。

前段时间风靡一时的网络红曲《甩葱歌》的原版音乐 Ievan Polkka 就是由芬兰 Loitoma 乐队演唱的波尔卡舞曲,是首斯堪的那维亚的地方歌谣。20 世纪 30 年代由 Eino Ket-tunen 以东欧地区传统的波尔卡调子写成的。1995 年由阿卡贝拉团体 Loituma 唱红之后,坊间流传的版本就把这首歌歌名的第一个字“l”改成“L”,除了因为它们长得很像以外,也象征着这首歌的另一个别称“Loituma’s Polkka”。

