

亂打秀(Nanta Show,1997-)

韓版的 stomp

融合韓國的本土文化

亞洲第一個曾於百老匯有專屬劇院的表演團體

優人神鼓(1988-)

-- 『道』與『藝』的結合。「優人」即表演的人。

「神」是人在高度專注下，所進入的一種寧靜、無我狀態。那是存在於每一個身上最大的能量

「優人神鼓」就是在自己寧靜所擊出的鼓聲。亦即「在自己的寧靜中擊鼓」

近年來更與戲劇、文學、舞蹈等不同的元素結合呈現當代美學與高度的優質表演。

1. 節奏

- 在音樂發展的過程中，節奏首先產生。
- 沒有節奏，音樂是不能成立的
- 音樂的抑揚緩急，由音的長短與強弱組合成。
- 心跳是判別的音樂快慢的自然依據
- 時間流動的過程中，一連串律動模式的形成

2. 旋律

- 音的連續進行，具有起伏的線條
- 由音的高低、長短、快慢和強弱組合而成。
- 音樂是否感人的最重要元素
- 曲調無法與節奏分開

3. 和聲

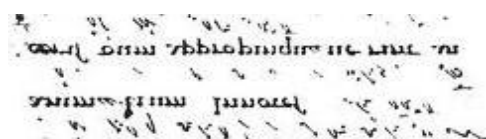
- 兩個以上高低不同，同時 or 先後出現的混合音。
- 和聲能使音樂之旋律聽來更具豐富性
- 若主旋律是主餐，和聲就是配菜，但配菜配的好不好困難度更高

4. 音色

- 聲音的色彩表現
- 同首曲子不同音色的使用能使音樂增添層次
- 音色不同能表現不同音樂的風格
- 音色分兩種：1.樂器本身音色、2.操作樂器產生的聲音

@@ 記譜法

最早的記譜—文字譜

※文字譜：(P.28)

優點：記譜簡單、方便。

缺點：語言消失，難以學習。

特色：由 點、斜線、橫線來示意音調的高低

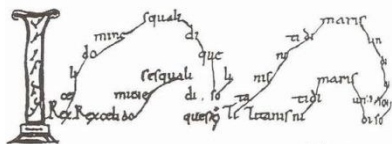
東方的文字譜(P.147-148)

中國記譜法

1. 目前有紀錄可循的記譜法：手法譜、文字譜、減字譜、線圖譜、工尺譜、鑼鼓譜等。
2. 現代的國樂界學習器樂採用首調簡譜，國內作品到目前為止大都採用簡譜來作曲。

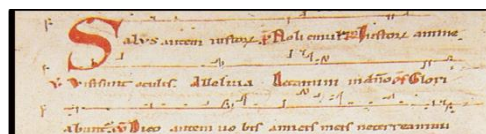
各期的樂譜顯示

字母譜

左邊圓柱，表示音高

兩條線代表旋律，上面的是主聲部，下面的為奧干農聲部。

1 線譜--九世紀 (P.28) 線上音代表 F 音高

明確的記譜紀錄是從第九世紀的紐碼記譜法開始，最早是將希臘與拉丁文中的抑揚頓挫以點線符號表示。中世紀時，因音域的需要，由一線譜、二線譜逐漸發展。

四線譜：修士桂多·達賴左確立四線譜及音符，音符在四線譜上高低的位置能表示音高。到了十四世紀以後才出現我們所熟悉的五線譜

4 線譜-11 世紀

桂多達賴左 改良

西方最早期且有系統地記譜法確立者--桂多達賴左

12 世紀

紐碼譜

15th 手寫四線譜 (1525 年的 彌撒樂譜 左方譜號代表中央 c / 1533 年馬丁路德的聖詠(有小節線)

巴哈手稿

現代音樂記譜 1

現代記譜 4

John Cage: 4'33

(1952)

John Cage: Fontana Mix (1958)

John Cage: piano concerto

寫作無聲音樂 & 全世界最長的樂曲的音樂家

約翰·凱吉 (John Cage, 美 / 1912-92)

機遇音樂、加料鋼琴(1940-54)、電子音樂、實驗音樂的先驅

創作特色：

- 1.選擇任何環境的聲音做材料 (包括噪音、沉默)
- 2.以機遇創作(運用易經)
- 3.發明加料鋼琴
- 4.音樂不僅是聲音的表現，更表現了音樂家的思想與哲學

五線譜記譜

優點：1.能正確的紀錄音高、節奏、演奏表情等的記譜型態

2.為大多數樂器使用

缺點：流行音樂較不用，

對一般人的流通率偏低

五線譜表(Staff)

五線譜表: 五條間隔相等的平行線組成，線與線之間的空位,叫作『間』。

『線』與『間』之算法,由下方往上方數起。

五線四間不夠記，在五線上下補加短線，稱為「加線」；加線而成的間，稱為「加間」。

中音譜號—C 譜號

低音譜號—F 譜號

高音譜號—G 譜號

中音譜號與次中音譜號音高表

大譜表／管風琴譜／一線譜／六線譜（吉他）

大譜表與鍵盤圖

變化記號：升記號 #、降記號 b、重升記號 X —重(降)記號 b b

音域表：

鋼琴之琴鍵為最多音的樂器之一，以鋼琴音域為例由左至右每一個八度為一組，所以最左側的D o 稱第一組 d o，中央 d o 則是第四組 d o，海豚音的 d o 則為第 7 組音高

如何鑑別人聲？

依性別、年齡分類—童聲、女聲、男聲等。

依音域來分 -- 高音、中音、低音.等。

依音色特質可分 -

- A. 美聲唱法：戲劇、抒情、花腔、假聲
- B. 民族唱法：
 - a_民歌式 各民族按照習慣與愛好發展出來的唱腔
 - b_戲曲式(ex.京劇)
- C. 通俗唱法：自然唱腔

美聲唱法(Bel canto)

源於義大利

- 1.原意：精美、優美的演唱
- 2.重視各音區(高->低音)的和諧統一

- 3.以最小氣息獲得最大共鳴效果
- 4.使用丹田氣，通過胸腔達到頭腔共鳴聲音集中
- 5.音量大、音色優美
- 6.音域廣
- 7.聲音中含有顫音(Vibrato)
- 8.歌劇的演唱皆使用美聲唱法

保羅帕茲(Paul potts)

一位貌不驚人的手機業務員/極其倒楣的人生

演唱名曲(公主徹夜未眠)Nessun Dorma 成為英國 Britains got talent 2007 年的冠軍

奇蹟似的贏得比賽，開創自己的夢想

投資自己、把握機會、不畏失敗、築夢踏實的最佳範例

何謂跨界音樂 Crossover ?

- 1.演唱古典樂時嵌入流行元素

ex.搖滾樂器伴奏或加上電子樂。

- 2.以古典技法詮釋流行樂，或是 流行樂以交響樂團伴奏

許多古典出身的歌手跨界流行。ex.

波伽利、美聲男伶、凱薩琳詹金斯、

莎拉布萊曼、海莉等

- 3.不同領域的結合

ex.演員跨歌手、爵士跨流行…

莎拉布萊曼 1960-

Sarah Brightman

成名作「歌劇魅影」

唯一一個唱過兩次夏季奧運主題曲歌手

(1992 西班牙奧運 與卡列拉斯「永遠的朋友」

2008 北京奧運 與劉歡「You and Me」

全球最暢銷女高音--專輯銷量與排行榜皆為其他跨界歌手所不及

預計 2015 年上月球 女高音 英國歌手

凱薩琳詹金斯 Katherine Jenkins1980--

第一位連續兩年獲得全英古典音樂獎得主(2005/2006)

英國歷史上最暢銷之古典藝人

英國女皇登基 60 週年演唱

女中音 英國歌手

英國園藝協會以其名命名一新種水仙花

美聲男伶 IL Divo2004~

唱 歌劇、流行音樂、聲樂為主的音樂組合

「IL Divo」一詞在義大利語的意思是「神聖的獻唱者」。

締造全球兩千五百萬張唱片銷售成績

2011 獲全英古典音樂獎「最佳年度藝人」

民族唱法特性

民族唱法注重聲音的民族性

聲音較明亮、靠前

多用局部共鳴(頭腔、胸腔、咽腔)

音色較真實

聲帶、喉部緊張度較大

因地區性不同而有不同音色唱法

民族唱法/民歌曲藝式

日本:島唄(島歌)

1. 沖繩奄美諸島民謠總稱
2. 音階名稱、傳統以三味線、太鼓伴奏

蒙古/圖瓦族: 呼麥(蒙古文化國寶/ 亦有)

原義指「喉嚨」，引申義為(喉音)。一種藉由喉嚨緊縮而唱出「雙聲」的泛音詠唱技法

西藏:藏音/藏音世界(高亢轉音震谷)

A. 朱哲琴(中國恩雅)- 仿西藏(世界音樂)

B. 央金拉姆 心靈導師、企業家….

(NEW AGE)

C. 索朗旺姆、央吉瑪(流行歌手/世界音樂歌手??)

世界音樂

分為兩種：

1. 廣義- 泛指世界各國的民族音樂
2. 狹義- 即民族音樂、傳統音樂與流行音樂相結合的混合體

自 1980 年代以來，世界音樂的概念在流行音樂中不斷的得到提升，慢慢地它變成了一種國際流行音樂的發展趨勢。