

行政院客家委員會「築夢計畫」計畫書

探尋人聲極限可能，挖掘古老吟頌的祕密—
蒙古草原喉音學習計劃。

姓名：徐灝翔

預定出國期間：97年07月07日至08月15日

預定出國目的地：外蒙古共和國、圖瓦共和國

計畫主題。

探尋人聲極限可能，挖掘古老吟頌的祕密—
蒙古草原喉音學習計劃。

一、動機與目的。

灝翔的父親來自新屋農村，說得一口漂亮的海陸腔，母親生長於龍岡茶山，有著細膩婉約的四縣口音。在中壢的鄉下，我的童年被一連串的學習計劃佔滿，珠算、英文、課後輔導…等。唯一讓我有所期待的，是小六開始的鋼琴課。而在國中迎面而來的升學壓力下，這短短一年的鋼琴彈奏生涯也中斷了。

原以為自己和音樂的關係就此中止，沒想到在我開始接觸劇團後，意外的，闖入了那個年代，燒得火紅的後現代劇場中。加入了身聲演繹劇場（以下簡稱身聲），開始習鼓，太極，各式民族器樂的演奏，我如魚得水般的在這個環境中拚了命的吸取養份，對於音樂和劇場的渴望，從沒想過，竟可以在同一個場域裡，被滿足。

2000~2004年，我在身聲，與所有的團員們，不斷的去實驗各種身體和聲音在劇場的可能性，除去語言、文學對劇場的束縛，找尋最原始的感動。

2000年時，我參與了我在身聲的第一個作品，「被遺忘的世界」，一個完全剝除語言，以大量的肢體，結合人聲、鼓、鑼、馬來西亞鐵琴、笛子等樂器，成功的喚起了許多人最原初、單純的感動(當然，包括我自己)，這是我初次見識到聲音與劇場結合的魅力。不再只是演奏音樂，而是讓音樂透過表演者，成為了形塑氛圍的工具，進而感染觀者的情緒，我在此激動中，久久不能自己。

2002年，有感於自身的不足及學習環境的有限，我離開劇團，進入北藝大求學，在此，我見到了劇場的更多可能性，也重新為自己的劇場表演技術進行紮實的鍛練。在資源充沛的環境裏，修習了南管、崑曲、京劇身段，這些古老的中國劇場後，再次體認到，當音樂、肢體、文學、戲劇結合在一起，成為一個「完整」的劇場後，是多迷人的表演，更加強了我在此方面深入研究的慾望。

2005年，因修習馬汀尼老師的「獨奏會」課程，便提出了希望結合音樂與文學劇場的實驗。這次實驗的重點，不是以音樂去說故事，而是著重在表演·演奏者的「動機」是否能傳遞給觀眾，使得「演奏」這件事與角色結合在一起。演出結束後，大部份的觀眾都給予這樣的實驗相當大的肯定，角色可藉由演奏樂器，更直接的、不用言語的，將其內心的狀態，直接感染給觀眾。同時，我也開始見到聲音劇場的廣大可能性，興奮不已。

2006年，完成在北藝大的最後一個課程，也就是我的畢業製作。我將我所學的器樂演奏及寫實表演，與導演、編劇們做了一個整合性的實驗。這次主

要的方向是寫實演出，但器樂及聲音的演出仍佔一定比例的篇幅。每次聲音的出現都讓它像變魔術一樣，帶領觀眾，乘著聲音，去到另一個場域。

同年，參與采風樂坊，東方器樂劇場—「十面埋伏」的製作。雖是國樂的演出，但看到他們請了導演、編舞、及許多劇場設計同仁到場工作的態式，以及他們希望我身兼鼓手及演員的部份，我很清楚的看到劇場整合的趨勢。

而在最近的這幾年裏，「喉音」，這謎一般的聲音開始在台灣吹起一股旋風。有幸，於 2003 起，北藝大戲劇學院院長，鍾明德教授自國外請來一個又一個的喉音大師。假北藝大開設工作坊，在參與的同時，我驚覺，原來聲音的能量竟能巨大到這種程度，在古老的吟頌裏，無論「做者」或「觀者」，都在專注的聲音裏被撼動。

而早在工作坊之前，我已開始自我泛音的訓練，只是沒想到，來自外蒙草原，圖瓦（TUVA）荒漠的古老傳唱竟有那麼多的奧祕在裏頭，這已不只是藝術的領域，更到達葛羅托斯基所謂的藝乘。於是，我日夜渴望著夢中的草原和地圖上的荒野，期盼著那天，能身處孕育出這神祕哨音的自然環境中，用肉身探尋裏頭更深層的古老智慧及身心脈動。

在獨自探索、學習的這段時間裏，一有機會，我都會將我對喉音的熱情及發現，與我的工作伙伴、學生們分享。意外的發現，在做聲音訓練時，喉音是一個相當完美的工具，首先，在演唱時，可以讓學員進入一個極專心的狀態，可以將一個剛踏入排練場的表演者沈靜下來，再者，因為泛音源自於極細微的口腔、舌頭肌肉的控制，可以更細膩的訓練表演者對發聲肌肉的控制度。又，泛音不同於一般聲響，它是隱藏在主音之後、飄在原音之上的泛音。這種異於常理的聽覺經驗，往往困擾著非常多的人，他們無法聽見「自己」發出的泛音。而此，更可以返過頭來，訓練他們的耳朵，重新放空，打開聽覺，不去預設能聽見什麼，進而學習聆聽「自己」的聲音，自己口裏唸出來的對白，和發出的聲響。

在種種因緣際會下，喉音成了我近年來每日習修的功課。但獨自修行，成果難免狹隘。因此，希望能在退伍後，前往蒙古草原「朝聖」。在當地耆老們的引領下，進入這充滿薩滿巫術、古老闇黑的「聖音」裏，領略古人口傳的智慧，再將之轉化為當代劇場裏可用的表演技巧及訓練方法，甚至朝向戲劇治療的路上前進，運用在神聖醫療上，完成葛氏所言的「藝乘」。因此。這趟旅程，將是一個起點，一個開放更多旅程的樞紐。

音樂，始終是我最迷戀的部份。期待能將所學，豐富我們劇場裏的聲音訓練。讓我有更強的工具去實驗各種人聲在劇場中的可能性，帶到世界的舞台上，與世人分享。

三、實施方法

預計自北京搭火車前往蒙古，做為一個旅程的開始，以較長時間的交通工具，去經驗自漢民族起的文化變遷。

在烏蘭巴托停留四週，密集的學習傳統喉音發聲練習與歌謠，同時學習基本的馬頭琴演奏技巧，去體驗器樂和人聲之間的共鳴與關係。之後，前往圖

瓦，由 Konger Luo 所主辦的傳統喉音學校，鑽研處身於亞洲中心點，被群山環抱，由成吉思汗親衛隊後裔，所口傳下來的薩滿吟唱。帶著外蒙習來的技巧，去探索這塊尚未被西方文明破壞得太嚴重，還保有許多古老智慧的音樂瑰寶。而後，再回到蒙古，以我所擅長的聲音，身體劇場創作，與他們的藝術學學院交流，完成這趟尋音旅程。

回國之後，將以所學，與「身聲演繹劇場」合作，共同實驗創作「一段草原記憶」（劇名暫定），以劇場的形式，將所學與感動介紹給台灣的劇場同好，期待能擦出更多熱衷此道的火花。

四、期程表(詳列實施日期、地點、內容等)。

探尋人聲極限可能，挖掘古老吟頌的祕密— 蒙古草原喉音學習計劃。		
時間	地點	內容
2008 年 7 月	外蒙古烏蘭巴托	喉音演唱發聲技巧、傳統歌謠學習。 馬頭琴演奏技巧學習。
2006 年 8 月	圖瓦共和國	體驗在地文化與聲音的關係：進入遠離西方文明的地區，去體驗風刮過岩壁的聲音、羊群在曠野裏的叫聲，以及一切塑造出喉音這樣神祕聲音的自然、人文環境。並和 Konger Luo 這位世界聞名的喉音歌手·傳唱者學習更深入的演唱精神。
2006 年 9 月	烏蘭巴托藝術大學	劇場交流：以自身所學及所善長的跨領域劇場表演與當地藝術大學學生交流。

五、經費概算表。

項目	金額（新台幣元）	備註
學雜費	100,000 元	教師鐘點費一週 15 小時×2 人（喉音、馬頭琴）×10 週×300 小時/元＝96,000

		雜支 4,000 元
交通費	75000 元	機票 1.台灣<->外蒙-烏蘭巴托來回 30000 元 2.外蒙-烏蘭巴托<->圖瓦 Tuva-克茲勒 Kyzyl 來回 45000 元
生活費	70,000 元	外蒙古及圖瓦 70 天×1,000 元=70,000 元
保險費	5000 元	70 天期（400 萬元保額）5,000 元
手續費	15000 元	護照、簽證、結匯等雜支
總計	265000 元	

六、計畫可行性之評估

灝翔於 2006 年參與南太平洋文化創意有限公司主辦蒙藏委員會「來自曠野的魅音」，邀請圖瓦國寶級的歌手 Knoger Luo(記錄片 Genghis Blue 裏的主要角色)及他的團員們來台灣演出，獲得相大的好評。同時也與圖瓦的歌手們相處得很愉快，當他們獲知灝翔亦對喉音有所涉略時，都相當興奮，也給予灝翔自我訓練的成果正面的回應。相信在 Konger Luo 的邀約及蒙藏委員會蒙事處海處長的協助下，定能在外蒙及圖瓦得到許多協助，完成此次計劃。

七、預期成效。

- 1、推廣喉音，讓更多民眾能接觸，了解喉音的美麗與感動。
- 2、使喉音能成為劇場裏可以用的表演技巧及訓練方法。
- 3、再次打破劇場的侷限，創作出更純粹的聲音劇場作品，並將此跨語言的作品帶至世界舞台。
- 4、舉辦喉音工作坊，讓同道中心得以彼此切磋、激盪出更多的聲音火花。

八、其他。

由於灝翔現在服役，將於明年一月一日退伍。因此所能撰寫此企劃案及蒐集資料的時間相當有限，故許多的資料並未能相當精準，也因此將出發的時間定在年中，以便在退伍後能有充裕的時間將準備做足，請見諒。