

赫爾曼 黑特爾(Hermann Härtel)

範例與其成就

我們和勞夫尼茲村(Laufnitzdorfer)礦工工人的兒子福蘭茨車樂(Franz Zöhrer) (1937-2012) ，維持了十年之久的友誼，並共度不少充滿樂趣的歌唱時光。自從他在不計其數的音樂週和格拉茲(Graz)、維也納(Wien)音樂大學合唱課教授之後，有數以百計的青年男女樂師和學生們，都敬佩地尊稱他為“活的歌本”。我們一大部分的優德爾和經典歌曲，都源自他——這位有耐心和深度的教學大師，我們深摯感謝地獻給他這片CD。

另外給我們留下同樣深刻印象的人是來自於藍恩蕭(Ramsau)的格雷特爾 施泰那爾(Gretl Steiner)和海力 給包爾(Heli Gebauer)。這兩位總是以他們的傳統風格演唱來表現這種藝術的本質，因為唱歌和優德爾是出自於情緒、圖像、渴望和熱愛。優德爾是純感情觸動，其中存在一段人類的史前史。唱優德爾時不同於傳統合唱團的地方是，每一個單獨的聲音都是獨一無二。此成果不能以古典音樂技巧的尺度去衡量。高水準的優德爾音樂，是出自生活和音樂中的喜樂和感情衝動。這種音樂的規模如此確定地領向顯著的地位，得感謝格雷特爾(Gretl)和海力(Hedi)。

的確，另外遇見不少能藉音樂表達他們生活情趣的人。在此要提的是，紆伯爾 巴赫(Übelbach)的鐵路局職工雷歐 貝爾格(Leo Berger)一直不斷在他的火車頭駕駛艙唱優德爾。同樣的，謝恩力阿赫(Semriach)的農民漢斯諾侯德，匿稱 依曼(Hans Neuhold Vulgo Wiemann)曾和父母共度了最美好的莊園歌唱時光，這些歌曲和優德爾也屬於他們的傳家寶。我們也要感謝退休的儲蓄銀行總裁漢斯 馬爾辛(Hans Martschin)，他在瑪利亞冊樂蘭特(Mariazellerland)收集了許多優德爾的歌曲，並很快地協調一致和大眾歌唱起來。又如，在格梭瑟(Gesäuse)、勇斯溪(Johnsbach)的柯伯爾店家(Köblwirt)前的木板凳子上，退休者福蘭茨 歇巴赫爾(Franz Seebacher)教導我們他的嗶嗶 貝 鉢叭(Bibi be boba)優德爾歌曲。這些人讓我們的回憶中，留下了一些音樂章節和音樂形式。

這張CD只是無限的優德爾充沛旋律與其變化的一小部分，自學時要按照和跟隨小赫爾曼 黑特爾(Hermann Härtel jun.)、老赫爾曼 黑特爾(Hermann Härtel sen.)、殷格伯爾 瑪個答雷娜 黑特爾(Ingeborg Magdalena Härtel)、瑪莉耶 德肋絲 黑特爾(Marie Theres Härtel)、帝特林德 黑特爾(Dietlinde Härtel)所錄製的唱法。

赫爾曼 黑特爾(Hermann Härtel)

使用指引

附加樂譜

印在CD小本子內的樂譜可供你做為補充之用，藉此對照歌詞和旋律。跟隨CD學習優德爾歌曲時，樂譜就不具任何重要性。

音高

你想要確定自己的理想音高時，測試問題如下：

我聲音的實力在哪裡？哪裡的音域自己覺得舒暢有力勁去唱優德爾歌曲？

注意：樂譜裏和CD上的音調與你個人的音域不是經常相符。在我們的經驗中，這些錄在CD上的音調是很適合初學者。一但熟悉這些優德爾歌曲之後，你應當運用你個人和與你合唱者的音域。

優德爾的歌詞是極其重要的。為了發展優德爾歌詞的情感信息，必須從頭開始時就有力、清楚地唱出來。若沒有理解歌詞，將只會是一種口齒不清的喃喃低語。

你將會不只一次的發現，曾有次聽過優德爾歌曲，不一樣地清晰連唱。你沒聽錯，優德爾歌曲是有許多變化，這也證實了它的特別活潑。

旋律

旋律、外聲部和反聲部的情況與歌詞一樣：它們也有很多不同的變化。這張優德爾歌曲學習CD，只是許多可能性的其中之一。你應該毫無顧慮的，把握住各種地方性的不同。

有關優德爾歌唱技巧

其實變化是在腹腔與頭腔聲音之間，這種音區變化技巧就稱作“優德爾”。接著為使聲音的跳躍容易一些，你必須練習。音區變化技巧是以優德爾歌詞中之母音為主——i/u/ue為高音；a/e/o為低音。最好是運用連奏(圓滑音)來掌握住這些大幅度跳躍的音程。

這種“音區變化技巧”(Kippen)的音色也可以稱為優雅的變音。你也曾經體驗過，當你驚嚇得喊叫起來時，或是你在火冒三丈說話時，聲音自然就會變音。培養這種激動的聲量，是優德爾唱法的最佳的途徑。確切需要的是音區變化之技巧和自覺的投入，也許為能夠有力的-響亮的，但也要非常感情豐富地唱優德爾。記住：歌唱優德爾是比較接近喊叫與呼喚的唱法。

力度和情感是兩個基本的先決條件。在歌唱優德爾時激情被釋放了，而且被帶進了當時的興致。最重要的是你把自己當成樂器，你以自己的歌唱來表現出你的樂趣。因為，大家會很喜歡聽你的表演。然而要避免，讓優德爾歌曲陷入索然無味的和弦。玩唱你已經會的樂曲，唱優德爾來表現出你此刻的感覺——這種和音樂融合的感覺是最重要的。

練習是有好處的。就像在學開車一樣，熟能生巧。你越使用你的聲音，就越肯定能達到正確的樂音。你的聲音是一個樂器，所以必須鍛鍊它，就像練習其他的樂器一樣。

跟隨CD上的錄音練習

CD裏安排的曲目：首先是簡單的、二聲部的和並行的，之後接著安排難度加深的優德爾歌曲。

學習範例包含下列部分：

(例如：嗶嗶 貝 鉢叭 優德爾歌曲 / 4-6號)

〈Bibi be boba Jodler/Track 4-6〉

4號: 這首優德爾歌曲所有的聲部同聲唱。

5號: 主要聲部在前面主唱，第二聲部在後面配唱。

6號: 第二聲部在前面主唱，主要聲部在後面配唱。

你有機會獨自與每個聲部合唱和練習。對此你應該知道，會所有的聲部，這在於優德爾是平常的事。所以在一起演唱時，你是隨時準備聲部轉換。

使用第二十八頁來證明你的學習成果，並真實地把握每一個機會，試唱“你的”優德爾歌曲。唯有如此，你才會構思你自己的一套完整曲目，讓每一場聯歡會更為豐富。

記錄

不要沒有耐心，目前就是練習再練習。將來你可函索，聯繫地址（請看版本說明），我們將樂於函覆證書。

赫爾曼 黑特爾後

最初是語言…………….(然後就有了優德爾)

遠古之初就有了優德爾。回顧往昔，我們見聞阿爾卑斯山原住民，用極高藝術性多聲部一起對唱。即使不提及雪絨花〈Edelweiss〉，我們同時也知道優德爾隱喻家鄉的概念。我們受了太多這些誇張引人注目的影片和唱片封套的影響：稀奇的山嶺、晶瑩剔透的藍色龍膽、被風刮損的山上牧場小屋，還有在高山牧場上的牧女，所帶來的這些訊息並沒有影響落後的農民與氣候的變化，而是亙古不變的調侃地打情罵俏：Holla radi rido holla rettiti net …….

正好由於這些原因優德爾藝術有些時候極被排斥，但又再被讚賞為一種特殊的天份，因而產生出一種奇妙隱密的情緒，由此反倒使人敬而遠之。其中還真是再度蘊藏萌芽，清晰吻合了自己想唱優德爾的願望。為了自己和其他人去發現優德爾的這段路，看來似乎已是失去魅力的神話，經歷了無數的嘗試過程，發明與掌握了合乎科學的方法，使已經有些不可靠的和緩慢的承傳，得心應手直至今日。

優德爾歌曲的蹤跡

有不少試驗我們幾乎無法得知，一些有記載的，如約瑟夫 波梅爾 (Josef Pommer) 的曲集，初版252(1)，再版444(2)優德爾歌曲簡易本，是可以攜帶的小本歌曲集。這是個誤解，就是當我們唱優德爾時，只要與歌唱者四目相對，不須要看著歌譜。波梅爾的曲集仍然是一本重要的、科學的以及史源學的參考書。由於意識到這種特殊音樂文化形式蹤跡的存在，接踵而來無數著名的優德爾曲集收集家們。若是將他們一一列舉，會超出提供資料的文字說明框架，會

使得優德爾吸引人的地方相形見黜：曾是往昔最重要的優德爾歌唱傳承者，不是彙集者與出版商，而是人們本身從未沉默的唱歌聲音。專家們簡單扼要的稱這過程為“口述的流傳”，他們認為不只是旋律和曲詞傳遞。這樣的過程並不是文件編號，而是深深地描繪記憶作為。口述的流傳，在我們當中同樣也有深植心房的情景——我們在美好的生活中，確實遇見過同樣的人。

優德爾人盡皆知與世界寬頻網(WWW)

若有人認為優德爾漸漸沒落和被遺忘，在此建議您上世界寬頻網(簡寫www)看一看：優德爾現在仍然是重要的課題，目前提供許多優德爾講座，還可以完全下載自學。值得一提的有不少出版作品，例如古斯特 托瑪(Gustl Thoma)和路德威依 梅爾克樂(Ludwig Merkle)的“阿爾卑斯山優德爾教課書”，書名“優德爾的藝術”(Die Kunst des Jodelns) 慕尼黑的海梅爾藍(Heimeran)出版社1977出版。為了優德爾，除認真的努力之外，還用很多以優德爾音節為基礎的語言遊戲和流傳笑話。同時大概所有最著名的幽默優德爾作品，就是羅利歐特(Loriot)的優德爾教課書。1923伯恩哈特 威克托爾 克里斯拖夫-卡爾 奉畢羅(Bernhard Victor Christoph - Carl von Buellow)出生于哈威爾(Havel)河邊的布藍登堡(Brandenburg)，在以他的藝名羅利歐特(Loriot)命名的“優德爾教課書”裏，有小型歌舞表演的輝煌成就，並以此寫出了世界著名的作品。

好感與排斥之間

並非所有的人對優德爾有好感。原因之一是，經常人們聚會到深夜時，就情緒高漲開始唱優德爾。在此情況下，可能會產生一些奇怪的音樂和模糊的情景。同樣的是，以優德爾演出來做為比賽和廣設媒傳部署，其原則就變成過份地描寫。那又怎麼樣？比對上述有這麼一種持續不斷的、許多變化的承傳過程，真令我們驚訝。許多我們的同鄉，因為自己家鄉的優德爾音樂傳統，一樣懷有這種特別的好感，在此我指的特別是青年人。最後：經由我們的音樂大學的研究工作以及學習活動(聲樂的實習課)，使優德爾歌曲成為音樂美景。優德爾歌唱音樂傳達給人們，自己的音樂性與實體性的特別入口管道。是的，用自己的聲音隨心所欲的唱歌，是全世界上的一種現象，這正是提醒自己，音樂性是人類的基本裝備。

為什麼唱優德爾？

可能是，為了傳遞旋律，而若有些旋律逐漸消失時，將會是一種失落。不如說我們涉及的必須是，為了我們當中聲樂成果的具體效應，為了自由調配的聲量，為了有獨創性而能產生新穎的變化，並且可以重新得以流傳。這情況正巧是有創造和模仿的結合。

唱優德爾就會一一推翻了，所有為了挽救民謠而提出來的討論。不是唱優德爾者，絕不是，應該是我們把自己帶去安全的地方。是我們自己忽視了天賦的藝術才能，沒有讓它發生作用。音樂的翻新：將是一個重大的喚回行動，為使我們確保一段美好的生活品質。歌唱優德爾時，有機會進入每一種音樂，有強勁力道的清晰發音，不受歌詞的內容干擾，而讓人們的心理狀態就更引人注目的聽得見和看得見。唱優德爾者若有若無在全盤託付之同時默不作聲，他在高歌與低亨的唱鳴，好像關係著一種完全個人的表白。男男女女都可以唱優德爾，