

#貝多芬 #世上最重要的歌劇之一 #反對封建 #追求正義

Call
Cue
青少年

貝多芬《費黛里歐》歌劇音樂會

BEETHOVEN's Fidelio -
Opera in Concert

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

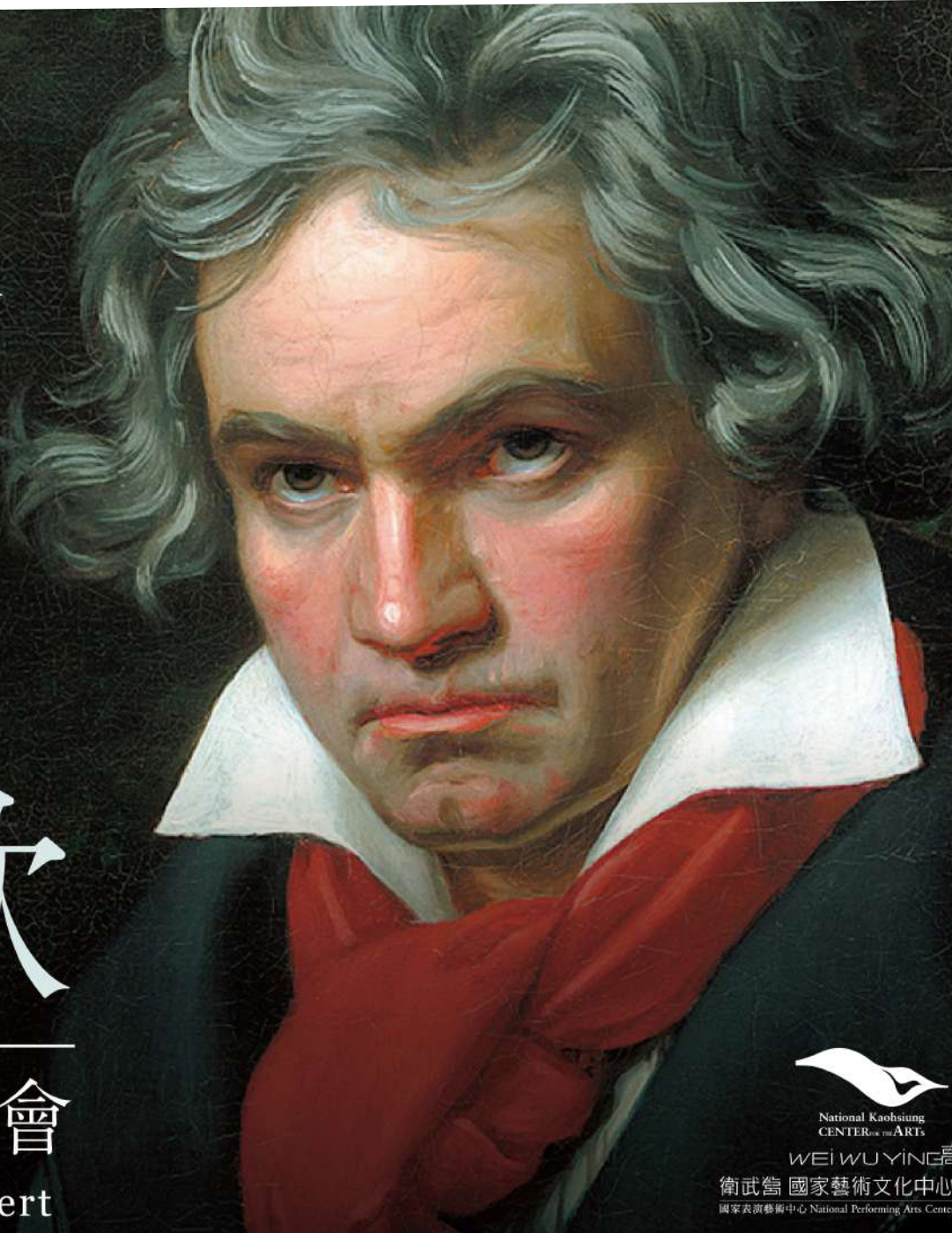
瘋迷PLUS

2024.3.1 Fri 19:30
 衛武營音樂廳 Weiwuying Concert Hall

樂聖
 貝多芬唯一歌劇

費黛里歐

BEETHOVEN'S *Fidelio* 歌劇音樂會
 — Opera in Concert

National Kaohsiung
 CENTER for ARTS
 WEIWUYING
 衛武營 國家藝術文化中心
 國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

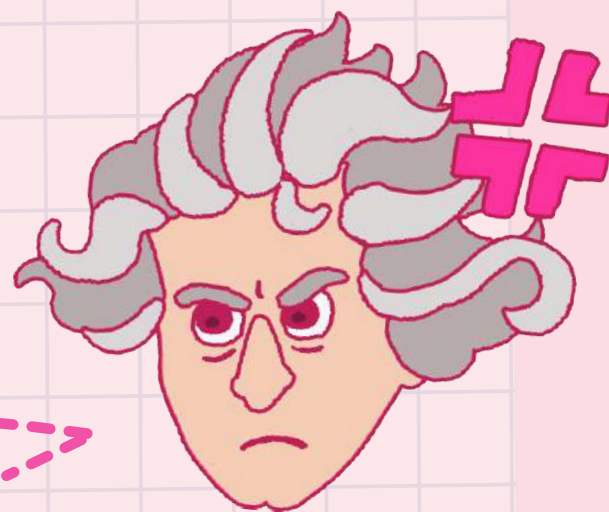
貝多芬《費黛里歐》歌劇音樂會

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

貝多芬《費黛里歐》 歌劇音樂會

「在我所有的孩子裡，這是我經歷最多產前陣痛，又帶來最多憂慮的一個。」——貝多芬

《費黛里歐》是樂聖貝多芬唯一的歌劇作品。十八世紀後的歐洲，正經歷著工業革命引發的自由浪潮，而後又有法國大革命推翻階級等重大事件。要將哪一篇劇本改編歌劇，貝多芬著實煩惱了好一陣子，甚至一度考慮改編莎士比亞的《馬克白》。《費黛里歐》的劇情正是當時流行的「救援歌劇」，貝多芬被女主角蕾歐諾拉的「永恆女性」與「理想女性」形象深深打動，崇高正義戰勝陰險小人的劇情更使他激動不已，最後決定以他最擅長的方式——作曲，將這個劇本改編為歌劇，也成為了流傳後世兩百年的歌劇經典。劇情描述女主角蕾歐諾拉為了解救被政治對手誣陷入獄的丈夫，不顧自己的生命安全，女扮男裝並以假名費黛里歐潛入牢房工作，最後成功救出丈夫，歡喜收場。

《費黛里歐》是德式歌劇，和一般熟悉的義大利歌劇略有不同，更像是

有角色的長篇交響樂。貝多芬習慣以器樂手法處理聲樂，歌手因此面臨

巨大挑戰，那些美妙的唱段著實考驗歌唱技巧。《費黛里歐》以其高貴

的音樂品質與創作精神為人看重，不只名列貝多芬最重要的創

作，也屬於世上最重要的歌劇之一。此次

演出，由指揮簡文彬率領長榮

交響樂團與台北愛樂合唱

團，加上翁若珮與王典等國

內頂尖聲樂陣容，還有金馬

影帝莫子儀跨界扮演說書人，

一起透過歌劇體會貝多芬反對陳舊封建統治，追求公平

正義的自由思想。

演出日期 / 時間

2024

03.01 (五) 19:30

演出地點

衛武營音樂廳

貝多芬《費黛里歐》歌劇音樂會

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

WORLD
PEACE

大力擁抱和平與正義的貝多芬

貝多芬所處的年代正是工業革命時期，也是歐洲各國陸續推翻專制王朝的時代。在那個年代，著作權逐漸受到重視，與海頓的時代相比，作曲家不用再依附於王公貴族，可以更專注在自己感興趣的創作主題。因此觀察貝多芬創作的曲目，可以感受到他對自由精神與公平正義的追求，以及對人類世界的平等的追尋。除了歌劇《費黛里歐》體現了這樣的創作精神，也可以藉著下列曲目，一窺貝多芬充滿理想的一面。

第三號交響曲〈英雄〉

拿破崙在法國大革命後頒布了一系列改革政策，動搖整個歐洲封建體系，讓貝多芬備受感動，認為公平正義的作為正是當時人類需要的，遂創作了第三號交響曲預計獻給拿破崙。扉頁的詞都寫好了，沒想到拿破崙居然宣布稱帝，貝多芬憤而撕碎扉頁，說出：「他也不過是凡人而已！」，並將交響曲重新命名為〈英雄〉。

長榮交響樂團
第三號交響曲〈英雄〉

第九號交響曲〈合唱〉

交響曲以器樂演奏，合唱曲則是人聲演出，一直以來兩者都涇渭分明，然而貝多芬卻是史上第一個將聲樂融入交響樂曲的音樂家！其中的片段《歡樂頌》是現今世界上最有名的古典樂曲之一，這首曲子象徵世界和平、四海之內皆兄弟，同時頌讚人類的大愛，還是歐盟自1972年以來的會歌喔！

芝加哥交響樂團
第九號交響曲

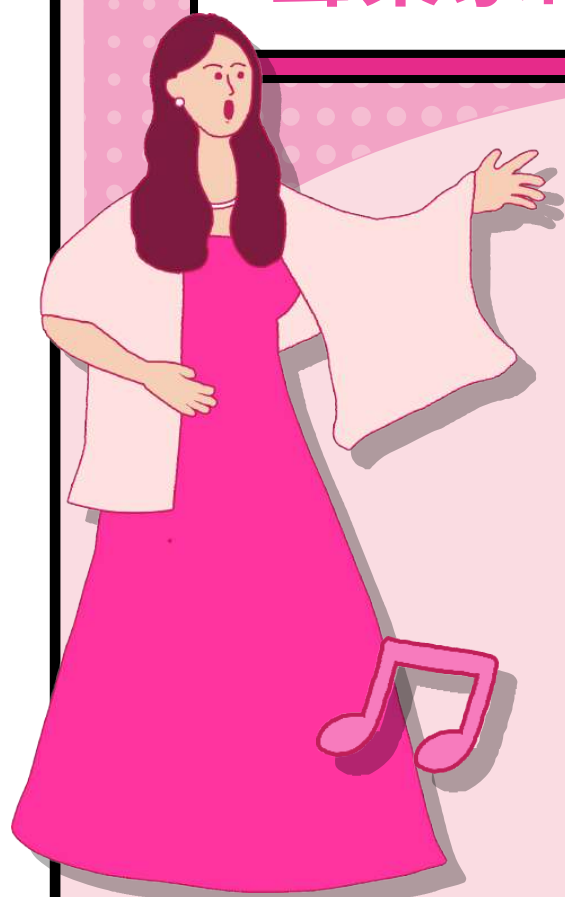
貝多芬《費黛里歐》歌劇音樂會

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

聲樂家的歌唱魔法

現場聆聽聲樂演出，常常被聲樂家渾厚或高亢遼闊的聲音打動，有時因為聲音太過穿透，不禁懷疑是麥克風開很大聲嗎？他們到底怎麼做到的？

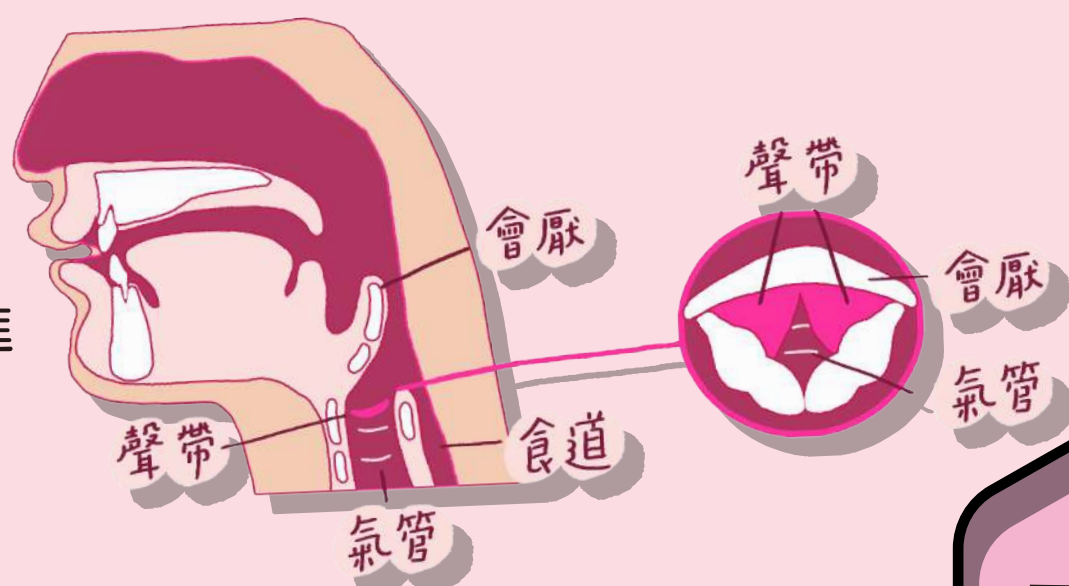
發聲器官：聲帶

兩片多層的肌肉，位於喉結處。聲帶自己不會發聲，而是像樂器一樣憑藉外力發聲。外力可以是喉嚨的肌肉擠壓聲帶（喉嚨發聲），或是空氣振動（橫隔膜式呼吸發聲）。聲樂家則利用腹式呼吸帶動聲帶震動，再加上身體腔體的擴聲效果，讓自己的聲音放大。在長時間的練習過後，甚至能在整個交響樂團演奏的同時，還能讓觀眾清晰地聽到聲樂家的聲音喔！

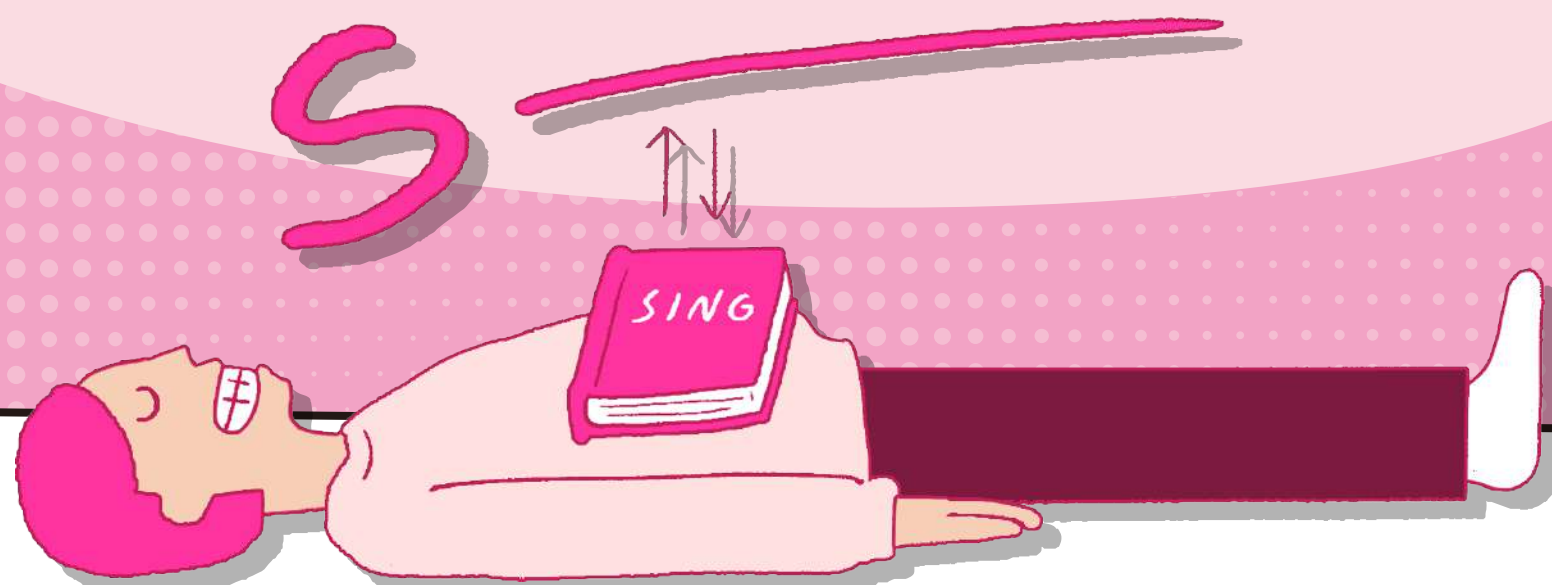
這樣唱hen累——喉嚨發聲

依靠喉部肌肉、軟骨、舌根擠壓聲帶進行發聲，感覺是喉嚨在用力而非肚子。唱久了喉嚨沙啞，音質也不穩定。

這樣唱輕鬆多了——橫隔膜式呼吸發聲

以橫隔膜壓縮空氣震動聲帶，與身體的腔體（如：口腔、鼻腔、頭、胸等）產生共鳴，發出各種聲音變化。用這樣的方式唱歌，能更細緻地調節聲音細節，唱久了喉嚨也比較不會疲憊或沙啞，是不是很神奇呢？

試試看 一起來練習橫隔膜呼吸！

- 1 平躺，在腹部放置一本書，呼吸，看到書有起伏就做對了。
- 2 發出長長的「S」音，感受腹部用力。
- 3 挑一首喜歡的歌，試著邊唱歌邊呼吸，感受腹部用力的發聲方式。
- 4 唱久了感覺肚子有點酸嗎？那你用對力氣囉！

是古代人判斷力很差，還是男女真的沒有差太多？

劇情中的費黛里歐女扮男裝進入監獄工作，不但沒被發現，還被工頭的女兒暗戀……這樣的故事極具戲劇性，但合理嗎？難道古代人判斷力很差，女扮男裝都不會被發現？

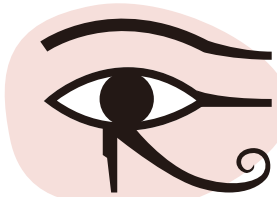
事實上，由男性掌權的古代社會，無論東西方都深受「男女有別」的思想影響，男女服裝、髮型都各有規定，不可以互相混淆。所以歸根究柢，那時候的人根本不會想到有人會男扮女裝、或女穿男服，這種事根本上是不被允許的，也不可能會發生！

但！你可別以為古代男性跟女性在特徵上有這麼明確的分野，先讓我們看看古代愛美男性的典範：

魏晉南北朝的美男子，每天一定要施粉黛、抹胭脂才會出門。

仔細看古埃及的圖像，那些男性是不是都畫著眼線？

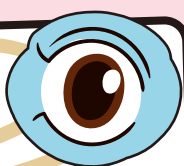

古羅馬男性則是愛美卻「一丁著」，但一定會把自己弄得又香又乾淨。

所以說，穿上男裝的女人看起來就跟愛美的男性差不多，再加上古代對男女服裝的嚴格規定跟刻板印象，女扮男裝真的不容易發現啊！

延伸閱讀

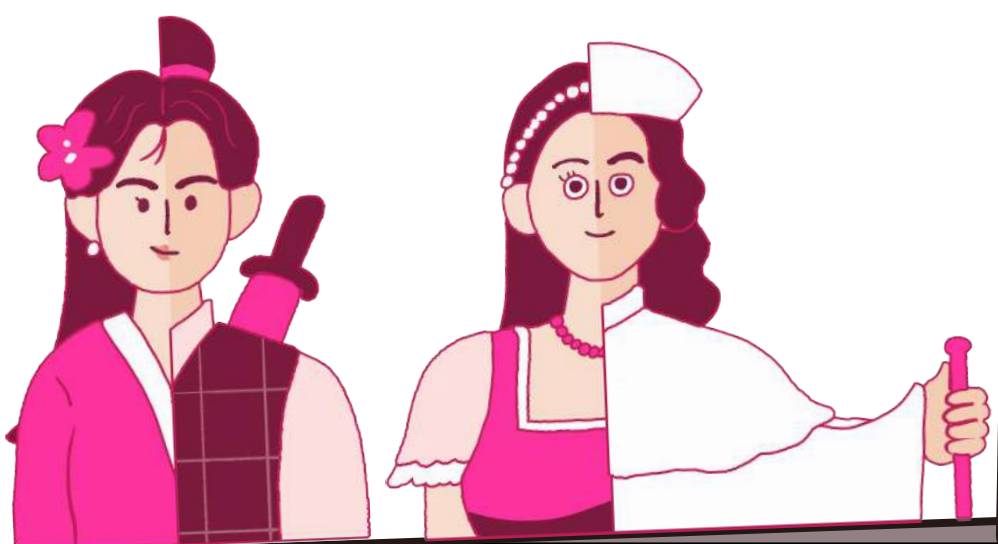
找出下列故事，看看那些古代女扮男裝、還成功沒被發現的經典女子！

東方經典

《花木蘭》
《梁山伯與祝英台》

西方經典

《第十二夜》
《威尼斯商人》

聊一聊

如果性別是「光譜」，我們一定要在最左邊或最右邊嗎？

1998年誕生在紐約外百老匯，再一路紅遍全球還改編成電影的音樂劇《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch)，近期才剛在臺灣改編演出。原著編劇米切爾會形容主角海德薇格，「他不只是一個女人或一個男人，他就是一個專屬的性別，而且特別美麗。」

《搖滾芭比》電影版

當性別特徵與外表裝扮不再是判斷性別的方式和標準，你怎麼看待這件事？找幾個好朋友一起，聊聊彼此的看法！

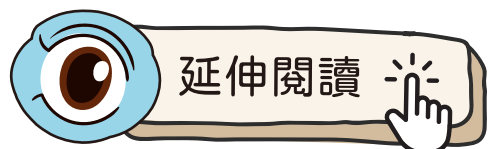
失聰的貝多芬是怎麼繼續創作的？

才華洋溢的貝多芬中年失聰，少了耳朵的音樂家宛如折翼的天使，但他可沒有因為耳聾而停止創作，甚至完成空前絕後的偉大鉅作第九號交響曲《合唱》（Symphony No. 9 《Choral》）並親自指揮首演。當時的他，指揮完甚至聽不見觀眾熱烈的掌聲與喝采。他怎麼辦到的？

第九號交響曲《合唱》

① 聽不見的貝多芬怎麼創作？

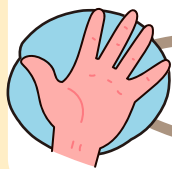
貝多芬會在嘴裡咬著木頭並抵住鋼琴，藉著彈琴時聲音產生的震動，經由棒子傳至嘴內的骨頭，再傳進內耳，透過這種「骨傳導」的方式來「聽見」琴聲。

延伸閱讀

② 記憶力不只是超能力，還是貝多芬創作的依據！

自小學音樂練鋼琴的貝多芬，對鋼琴與樂譜的記憶自然也超乎常人，因而儘管他聽不見外部的聲音，依舊可以聽見自己大腦中的樂音。就這樣慢慢地在腦中「想像」旋律，靠記憶落成樂譜，一步步完成創作。

小試身手

熟悉電腦鍵盤打字的你，試試看能否閉上眼睛，在鍵盤上打出一段自我介紹！

AI為貝多芬延續創作生命

完成第九號交響曲後，貝多芬便著手創作第十號交響曲，可惜不久之後，他的健康狀況急速惡化，最後在1827年過世，留下40篇關於第十號交響曲的手稿。

兩百年後的此時，專門推廣音樂科技的奧地利卡拉揚研究所（Karajan Institute），花了很多時間把這些手稿內容餵給AI，並一步一步地教它創作交響曲，最終完成了貝多芬的第十號交響曲——《Beethoven X: The AI Project》。

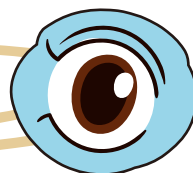
延伸聆聽

聽聽看 AI 的作曲，跟貝多芬有沒有match？

想一想，聽完曲子後的你有什麼感覺？
你覺得 AI 的創作也可以打動人心嗎？
你覺得 AI 的作曲算是一種藝術嗎？

延伸閱讀

武營來開槓 | 科技相伴的藝術時代

你知道 AI 已經協助音樂創作很久了嗎？
其實作曲家除了借助 AI 幫忙，也會從中獲得創作靈感哦！

衛武營

Call
Cue
青少年

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
內容編輯：王冠懿
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

更多資源

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

 玉山文教基金會

 和運租車

 HOT
大聯盟