

歌劇精華選粹

台北歌劇劇場《50年回顧展演》

你欣賞過歌劇嗎？聽到歌劇兩個字，你的腦中浮現的是華麗的服裝與布景、充滿濃烈情感的音樂，還是大陣仗的樂團合唱團？顧名思義，歌劇結合了歌唱和戲劇，是古典音樂發展中很重要的一種藝術形式。表演者不但要會唱會演，更要理解角色的心境，帶領觀眾進入故事的氛圍。看歌劇表演彷彿在看鐵人運動競賽，歌唱技巧、角色詮釋、肢體語言都是觀眾會仔細點評的項目。

合唱團的協同演出下，帶來這齣跨時代、跨文化、也跨地域的超精采歌劇演出。

《50年回顧展演》的曲目橫跨德語、義大利文、法語、西班牙文、拉丁語系及中文等10多個語系，從莫札特《唐·喬凡尼》、《魔笛》、韋伯《魔彈射手》、威爾第《拿布果》和華格納《唐懷瑟》，到曾道雄原創的女高音獨唱曲《長崎少女》以及歌劇《鄭莊公涉泉會母》，一次聽滿古今中外、各式風情的歌劇作品選粹。

成立於1970年代的台北歌劇劇場，由歌劇導演、演唱家與教育家曾道雄創立，至今推出50多齣歌劇作品，包括許多臺灣首次演出的劇目，以及原創中文歌劇。這次曾道雄親自導演與指揮，集結了超過20位歌劇表演者，皆為臺灣古典聲樂界的一時之選，在管弦樂團及

法雅歌劇謝幕 © 陳柏璋

6/5日
14:30

歌劇
Opera

舞蹈
Dance

現代戲劇
Contemp.
Theatre

音樂
Music

戲曲
Traditional
Opera

當代馬戲
Contemp.
Circus

衛武營歌劇院

編輯 Editor / 余岱融

插畫 Illustrator / 鬍子大叔

威爾第歌劇《馬克白》演出畫面 © 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

歌劇大補帖

元素1 場景

一般會分成3到4幕，每次幕打開就是一段故事發生的地點

元素2 關係

會有數個角色，彼此之間一定有愛恨情仇或利益糾葛

元素3 曲調

角色會用宣敘調(接近口語)和詠嘆調(抒發心情)來對話、表達感受

元素4 角色

不同角色的年齡、個性、性別，會決定由什麼樣的歌手來扮演(以莫札特《魔笛》為例)

女高音

充滿復仇之心的夜后、試圖逃跑卻被軟禁的公主帕米娜

男高音

能吹奏動人笛音的王子塔米諾

男中音

鬼靈精怪的捕鳥人帕帕基諾

元素5 音樂

音樂是歌劇中最重要的元素！好的歌劇音樂會支持劇情發展和角色情緒

◀ 宣敘調
以唱歌的方式模仿人說話的語調

詠嘆調
有樂器伴奏加高難度唱腔，刻畫人物情感的獨唱曲

延伸看看

聲帶是怎麼運作的？

聲帶是喉部裡的發聲構造，包含九塊彼此相連的軟骨，加上肌肉與黏膜構成。當肺部呼出空氣，氣流通過聲門時，聲帶的黏膜會產生像海浪一樣的波動，擾動空氣產生聲波，並利用咽部、口腔、鼻腔及鼻竇產生共鳴而放大音量，加上嘴唇、牙齒及舌頭等器官的影響，成為我們聽到說話或唱歌時的聲音。

唱歌時聲帶是什麼樣子？

延伸聆聽

《杜蘭朵》〈公主徹夜未眠〉

不願意出嫁的杜蘭朵公主，下令全城不得入睡，直到查出卡拉富王子大名。夜空下，王子充滿信心，相信黎明到來時將能獲得公主芳心。

臺灣也有歌劇嗎？

當然有！不同國家的作曲家都會尋找自己有興趣，或和生長環境相關的故事作為歌劇創作題材，臺灣當然也有自己的歌劇喔！

德國

法國

義大利

臺灣

華格納直接把宣敘調和詠嘆調間的停頓拿掉，讓歌劇變成連續不間斷的樂劇，同時以綿密的管弦樂演奏洗腦的主導動機。

▶ 1

呂利的歌劇中，一定有大型芭蕾舞表演，強調視覺效果。

▶ 2

威爾第注重音樂對角色性格的塑造，一定要讓音樂和劇情緊密結合，挖掘出角色內心深沉的感受。

▶ 3

臺灣歌劇會融入民間故事或歷史人物，如金希文《黑鬚馬偕》、曾道雄《鄭莊公涉泉會母》和《稻草人與小偷》。

▶ 4

《尼貝龍的指環》第二部《女武神》

▶ 1

《卡德默斯與荷米翁》

▶ 2

《茶花女》

▶ 3

《鄭莊公涉泉會母》

▶ 4

劇種比一比

歌劇

十六世紀末至今

音樂劇

二十世紀初至今

歌仔戲

二十世紀初至今

起源地區

義大利

美國

臺灣宜蘭

音樂風格／類型

隨西洋古典音樂發展而轉變，包括巴洛克、古典、浪漫、現代等不同風格

類型多元，可以是輕歌劇、流行、搖滾、重金屬、鄉村、爵士、嘻哈饒舌、電子樂等

以民間的歌謠小曲衍生的曲調作為主要音樂構造，例如七字調、都馬調，也吸收了南北管、京劇甚至流行歌的曲調

語言

以歐陸語言為主：義大利文、德語、法語等。近代各國作曲家也會使用自己的語言創作歌劇

發展最蓬勃的地區為紐約百老匯及倫敦西區，因此以英文為主。各國作曲家也會使用自己的語言創作音樂劇

以閩南語為主要表演語言，融合了古典漢詩、文言文、白話臺語，常常包括民間俗諺與俚語

唱腔

以義大利美聲唱法為基礎，根據角色、時代和音樂風格而有不同的唱腔。例如：同樣是女高音就分成花腔、戲劇、抒情等不同類型

根據不同音樂風格和角色會有不同唱腔。有接近美聲的輕歌劇唱腔(如《歌劇魅影》)，強調戲劇性的「實唱」(如《悲慘世界》)，以及特殊角色的唱腔(如《冰雪奇緣》的雪寶)

相較於其他傳統戲曲(例如京劇)，歌仔戲無論唸、唱都以本嗓發聲，也就是通常我們說的真聲。也會依據行當不同，而有不同唱腔

經典劇目

莫札特《魔笛》

威爾第《茶花女》

普契尼《蝴蝶夫人》

韋伯《貓》

坎德《芝加哥》

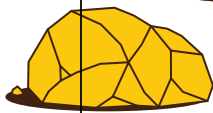
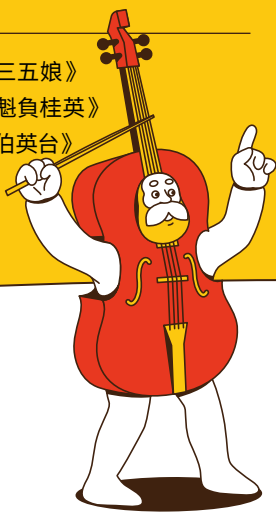
桑坦《西城故事》

米蘭達《漢密爾頓》

《陳三五娘》

《王魁負桂英》

《山伯英台》

延伸玩玩

Part I

找一個夥伴，各自以歌劇美聲、音樂劇、歌仔戲其中一種唱腔，彼此自我介紹。

Part II

找兩個夥伴，一人用歌劇美聲、一人用音樂劇、一人用歌仔戲唱腔，一起聊聊今天晚餐要吃什麼吧！

歌劇美聲唱腔
PASSAGGIO in the
TENOR VOICE F4-G4

音樂劇唱腔
How To Sing In A
Musical Theatre Style

歌仔戲唱腔
江湖調 七字調 示範

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths - 2022 春/夏
spring & summer

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
企劃執行 朱賢哲、李詠嫻、翁玉芬、陳巧儀、連映涵
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路1號
電話 +886-7-262-6666
網址 www.npac-weiwuying.org
作者 王冠懿、余岱融、張雅淳、蔡瑞伶
插圖 BB、Croter、Ino Lai、Nic 徐世賢、
伊森·楊·太郎、陳青琳、鬍子大叔
手冊顧問 周宣宏、陳俊佑、黃琦勝、楊雨樵、鄭琇璘
手冊主編 蔡瑞伶
設計統籌 洋葱設計 Onion Design
印刷 沈氏藝術印刷股份有限公司
出版日期 2022年3月

