

歌劇 Opera

Opera

來源於拉丁語 Opus 「作品」的
複數形式（Opera）

歌劇 Opera

- 是一門西方舞台表演藝術。
- 主要或完全以歌唱和音樂來交代和表達劇情的戲劇，也即是唱出來而不是說出來的戲劇。
- 歌劇的演出和戲劇的所需一樣，都要藉劇場的典型元素，如背景、戲服以及表演等。
- 歌劇演出更看重歌唱和歌手的傳統聲樂技巧等音樂元素。有些歌劇中都會穿插有舞蹈表演，如不少法語歌劇都有一場芭蕾舞表演。

歌劇

是由音樂、戲劇和舞蹈
綜合而成的藝術形式。
可說是最早的多媒體藝術。

- 歌劇首先出現在16世紀末的意大利，源自古希臘戲劇的劇場音樂。佛羅倫斯一些受文藝復興思想影響的詩人、歌唱家和作曲家，他們嘗試著綜合音樂和戲劇的特點，模仿古代希臘神話，創造出一種嶄新的藝術形式，這就是歌劇。
- 歐洲最早的一部歌劇是在1597年由培里(Peri)的《達芙妮》(Dafane)。可惜這部歌劇的樂曲已失傳。

- 現存最早的歌劇是1600年由培里(Peri)的《猶麗狄茜》(Euridice)。
- 但今天歌劇界最古老的標準保留劇目的歌劇，當數1607年蒙台威爾第(Monteverdi)的《奧菲歐 (L'Orfeo) 》。
- <http://www.youtube.com/watch?v=nCtACwEnjOo>

歌劇的結構

- 一齣歌劇可分為「幕」、「場」、「景」等。音樂方面是一連串「分曲」，主要分成聲樂部份及樂隊部份。

聲樂部份：

- 歌劇有兩種傳統的演唱形式：
- 宣敘調（Recitative）
- 詠嘆調（Aria）

- 宣敘調（**recitative**），不帶旋律結構的演唱部分，用幾近朗誦的聲調來交待劇情。
- 在巴洛克和古典主義音樂時期，宣敘調還分為兩種：
- 乾宣敘調（**recitativo secco**），以「數字低音」（**continuo**）伴奏，通常用古鍵琴（**Harpsichord**）提供若干和弦，供歌手對音；
- <http://www.youtube.com/watch?v=4eJK3JmF54I>

- 伴奏宣敘調（**recitativo accompagnato**），以管弦樂隊提供伴奏。在19世紀以後，伴奏宣敘調漸漸成為歌劇界的主流，管弦樂團在歌劇中的音樂角色漸被看重。華格納的作品更進一步「廢除」宣敘調和詠嘆調之間的停頓，將歌劇化為旋律不休止的樂劇。
- <http://www.youtube.com/watch?v=h68cAj3ospw&feature=related>

- 詠嘆調（aria），通常用於表達角色感情、內心狀態及情緒，帶旋律結構的唱段。用樂隊伴奏，是歌劇中最富音樂性的部份。
- http://www.youtube.com/watch?v=_OIExoUb8jk
- <http://www.youtube.com/watch?v=d2suTpGd64s&NR=1>
- 二重唱（duet）、三重唱（trio）和多人重唱也很普遍。每一種歌唱方式都輔有樂器伴奏，有時也會有合唱團伴唱。重唱在歌劇中都用得很多，對劇情的推展起重要作用，在同一時間內，將各個角色的不同心情表達出來，令整個場面很富戲劇性。
- 大合唱擔任歌劇之中之群樂角色。

樂隊部份：

- 伴奏人聲，以加深或點綴劇情。
- 配合舞蹈。
- 用於開幕前的「序曲」、「引子」、「幕前的序奏」(間奏曲)及過門等。
- <http://www.youtube.com/watch?v=ytJHCaqq33I>
- <http://www.youtube.com/watch?v=JkymTHSbWe0>

建於1778年米蘭史卡拉歌劇院 Teatro alla Scala，世界上最為著名的一大歌劇院。

意大利歌劇

- 注重歌唱，主要分為「正歌劇」(Opera Seria)及「喜歌劇」(Opera buffa)兩種。
- 正歌劇指最早出現於17、18世紀以神話及古代英雄傳奇故事為題材的義大利歌劇。一般分為3幕,由朗誦調及詠歎調連綴構成，很少使用重唱及合唱。後來，在歌劇中插入帶喜劇成份的戲，以吸引文化程度不如貴族的新晉商人階層，去欣賞歌劇。正歌劇在18世紀中逐步衰亡。
- 但這個現象刺激了不少受過教育的鑑賞者。就是這些鑑賞者，發起了歌劇史上第一次革新運動。在威尼斯阿卡迪亞學院的資助下，詩人梅塔斯塔齊奧(Metastasio)通過自己的創作，確認了正歌劇(opera seria)的標準模式。自此至18世紀末，正歌劇便成為義大利歌劇的主流。

「喜歌劇」(Opera buffa)

- 具有喜劇因素，音樂比較輕快，有圓滿結局。
- 通常包括的角色不多，常對喜劇性的人物進行諷刺，腳本多採用現實題材，通常用方言寫成。
- 詠嘆調的旋律比較簡單而動聽，並使用宣敘調代替對白。

法國喜歌劇 Opera comique

- 同意大利喜歌劇一樣，有普通對話的台詞，最初根據流行歌曲填詞，並常具有諷刺時事的性質，稱為諷刺歌劇，亦稱滑稽歌劇。正式的法國喜歌劇是用新曲新詞的。
- 內容方面卻不限於喜劇。例如著名歌劇「卡門」形式上屬於喜歌劇，有對白，但內容方面卻是一齣悲劇。
- 法國歌劇很著重視覺的享受，在19世紀初葉開始盛行大歌劇(Grand opera)，以壯觀的場面與強烈的戲劇效果為其特色，並加入他們所喜愛的芭蕾舞場面。

英國歌劇

- 前身是18世紀的民謠歌劇，有對白，用民間曲調或現成曲調填詞，最著名的代表作是John Gay佩普施的《乞丐歌劇》。19世紀以後英國喜歌劇逐步成熟，特別是說白與歌唱並重，接近於意大利趣歌劇。

德國歌劇「歌唱劇」(Singspiel)

- 受意大利趣歌劇的影響，對白與歌唱並重。內容都是寫中下層階級的生活，多帶有政治諷刺的含義。。
- 莫札特《魔笛》 Magic Flute
- 貝多芬的《菲德里奧》 Fidelio
- 韋伯《魔彈射手》 Der Freischütz
- 德國歌劇到了後期更注重樂隊的發揮，有複雜音樂形式，深刻的思想內容。華格納(R. Wagner)創造了一種新的形式，稱做樂劇(Music drama)，他廢除了用宣敘調來連接詠歎調的形式，也就沒有分割明顯的樂曲存在，代之以連續的音樂流動，以使符合劇情不停地展開。其次是採用「主導動機」來使音樂統一起來。

19世紀及以後的意大利歌劇

- 19世紀初的壇意大利歌劇，「美聲 (bel canto)」成為一種意大利歌劇的風格。美聲作品的旋律往往非常華麗且複雜精細的，需要相當靈活的技巧和音高控制能力。
- 美聲時期過後，便是威爾第(Verdi)的大歌劇(Grand Opera)，作品有《弄臣》、《遊唱詩人》、《茶花女》、《唐·卡洛斯》，改編兩套莎翁戲劇的《奧泰羅》。
<http://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg>
- 威爾第以後，寫實主義(verismo)歌劇漸漸流行於意大利。而寫實主義風格歌劇，代表作有普契尼(Puccini)的《波希米亞人》、《托斯卡》和《蝴蝶夫人》。此後的意大利作曲家，如貝里奧(Berio)和諾諾(Nono)都一度嘗試將現代元素混入歌劇當中。
<http://www.youtube.com/watch?v=m1cIVcel9TY&feature=related>

完