

臺北市高中音樂科輔導團 98 學年度第 2 學期

夥伴學習研習活動記錄

研習主題	古典歌劇的現代詮釋		
主講人	鴻鴻導演		
研習時間	99 年 4 月 13 日 09:00~12:00	研習地點	永春高中視聽教室
主持人	李睿瑋	記錄	溫賢咏

研習內容記錄

歌劇不是為錄影而作，這是劇場的藝術。文藝復興時期是尋求希臘羅馬藝術的典範（有許多讚頌上帝的作品）、貴族沒落中產階級興起（不再只到教會聽神劇）。歌劇是譜上了音樂的戲劇演出，蒙台威爾第葛路克等人都在與時代抗爭。葛路克的「奧菲歐」是要讓音樂更戲劇性，我們看整個歌劇史發展是努力朝著「不易聆賞」的方向走，因為音樂不能只停留在悅耳動聽的地位，威爾第甚至曾跟飾演馬克白夫人的女高音說，妳唱得太好聽不能表現這戲劇張力…。

為觀眾們推薦：三大入門歌劇是茶花女（大多數由悅耳的三拍子作品組成）、魔笛（每曲各異其趣，童話色彩繽紛）以及卡門。

純音樂的演出想像空間比較大，但是舞臺作品則不是。當代歌劇在這洗禮之下，在過去二十年有了很多改變，從前我們只能看到大都會歌劇院的演出錄影，台灣受這影響很深，這在艾德華薩伊德的音樂的極境有很多的討論，我們可以看到他對這些的批評。1968 在美國是反越戰、性解放的時期，歐洲則是學運（68 學運表面上看來失敗，但其實功敗垂成）歐洲每個城市至少都有一座歌劇院，歌劇是西方人生活的一部分。歌劇院會推陳出新，1976 羅伯威爾森做了沙灘上的愛因斯坦（美國）（他剛在台灣作了鄭和 1433）。華格納為自己的歌劇蓋了木造拜魯特劇院（1876）法國指揮布列茲於拜魯特在 1976 年演出指環百年開創版（與華格納的孫子）瑞典劇場導演柏格納也拒絕。這是年輕導演薛厚的作品，讓十九世紀的故事排成與我們相關，四部曲故事橫跨一百年，最後時代是 1976 年，齊格菲的屍體在他們中間消失（英雄消失，接下來是平民老百姓的時代）法國、德國、英國（柯芬園、ENO）都有製作的新風潮出現。當然這中間有些許的良窳不齊，包含了許多拙劣的演出。”Eurotrash”一字誕生，這成爲一個標籤。新潮流幾乎都成了”Eurotrash”，歌劇院無所不用其極找各式人才到劇院裡，因為不斷推陳出新，能夠吸引很多青少年來觀賞。

德法英的演出會在他們的電視台播放（未必出版，因為市場問題）。但是過去十年來 DVD 產量激增。歌劇院意識到年輕世代聽很多錄音，因此有聲資料目前取得較以前容易多了。莫札特（唐喬望尼、女人皆如此）、威爾第（茶花女、馬克白）、華格納（尼貝龍根的指環等）這些都是經典。

茶花女版本比較：

小仲馬的「茶花女」以書信體、自傳體寫成，因銷路好又將其改為劇本，威爾第（懂法語）到法國看後立刻著手將其改成歌劇。

- 一、柯芬園（導演：Richard Eyre, 環形大廳因多人演唱擁擠、女主角美）、
- 二、法國劇院版（導演 Francesca Zambello, 女主角性格表現明顯、舞台呈現了音樂中的流動感）
- 三、義大利導演 Pier Luigi Pizzi 於馬德里演出版（舞台更大，分割呈現客廳與房間）
- 四、德國菩提道，導演 Peter Mussbach（音樂總監為巴倫波因）以公路電影呈現，現實變成回憶或幻想，畫面甚至出現了雨刷。
- 五、2005 薩爾茲堡藝術節（導演為 Willy Decker, 俄籍女主角）擁有極寬的舞臺，同德國版本一景到底沒換幕。（單就飲酒歌而言即充滿張力）。

唐喬望尼版本比較

- 一、在艾克斯普羅旺斯的製作（導演 Peter Brook）
- 二、2006 薩爾茲堡藝術節（Decca，導演 Sven-Eric Bechtolf）
- 三、80 年代美國導演 Peter Sellars 找一對黑人雙胞胎飾演唐喬望尼及他的僕人。
- 四、Calixto Bieito 的黑道版本

當代舞台百無禁忌，歌劇早脫離古典藝術的階段。歌劇經典是大家知道的故事，這些故事成為了現代神話，大家熟悉這些故事，所以導演可以重新詮釋（甚至是翻轉它的意義）。這些充滿衝突、情慾、暴力的內容，在當代變得更加的明顯，這些作品呈現了現實性的美感。