

音樂報告：音樂劇(musical)與歌劇(opera)

歌劇

歌劇最早始源於 17 世紀。是一種藝術性高的音樂表演，有簡單的對白、舞蹈，和重要的歌手，如花腔女高音、次女高音、男低音.....多種需要專業訓練培養的歌唱技巧。相對於隨著民間流行而改變音樂型態的音樂劇，歌劇不易隨時代潮流變動。而且歌劇中的樂團，主要是交響樂團演奏。

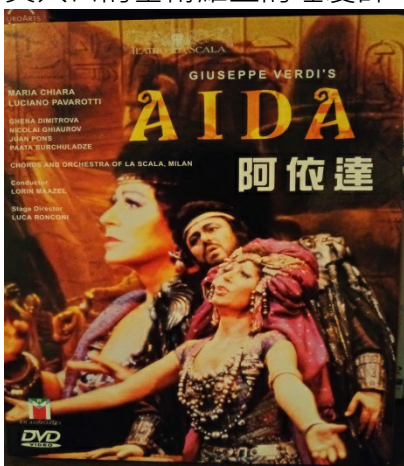
17 世紀，正值文藝復興時，歌劇以「古希臘戲劇」的名義始出現於義大利，並誕生了第一部歌劇「達芙尼」，同時也創造出歌劇中不可或缺的「宣敘調」和「詠嘆調」。在向外傳播後，更發展出許多不同類型的歌劇，如清唱劇、民族歌劇、喜歌劇。

奧地利的 Wolfgang Amadeus Mozart，是屬於古典時期音樂的作曲家，也是受到義大利歌劇的影響，又因為古典時期的風格是宮廷音樂，賦格音樂，歌手的唱法為美聲唱法，歌唱技巧也要好，因而創作出眾人耳熟能詳的六大歌劇（後宮誘逃、費加洛婚禮、國王狄托的仁慈、魔笛、唐·喬凡尼、女人皆如此）。

歌劇《魔笛》

19 世紀，義大利開始為美聲唱法作稍稍改變，華麗且震撼的歌聲並無改變，只是男聲的地位導致了閹人歌手的消失。G.Rossini 的出現加速了此情況，並豐富了歌劇的內涵，如膾炙人口的塞爾維亞的理髮師、阿依達。

歌劇《阿依達》

到了義大利的下半葉，Verdi 將歌劇戲劇化，對於角色的內心琢磨更加細心，於是也更加親民化，如弄臣、茶花女。當時的歌劇也持續被譜寫出來，如 G.Puccini 的波西米亞人。

歌劇
《茶花女》

歌劇
《波西米亞人》

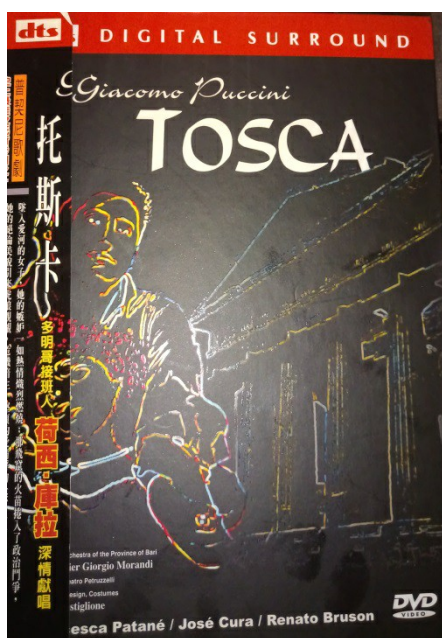
德國在經歷以中下階層為題材創作的歌唱劇後，R.Wagner 於後期出現，為自己樹立出壯觀而嚴謹的風格，並多以神劇為主軸，如它最廣為人知的尼伯龍根的指環，即是以神話為題材。

在法國，重視大排場的「大歌劇」、較歡樂的「輕歌劇」和「抒情歌劇」在浪漫主義的風潮下出現，尤其是 G.Bizet 的卡門，更是一改歌劇華麗風，將平民社會之黑暗面（偷盜嫖賭）直接搬上舞台，卻同時不失歌劇音樂之優雅，創新歌劇，使得歌劇真正全面性被民眾接受。

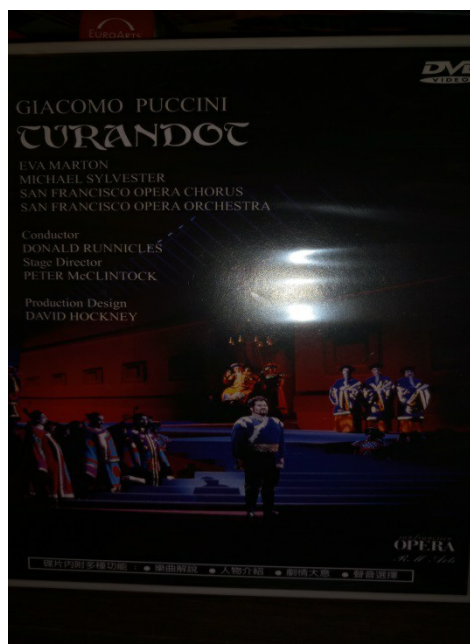

歌劇《卡門》

但是時間來到 G.Puccini 的時代，已成為通俗歌劇，如托斯卡、杜蘭朵公主。當他死亡，歌劇也已逐漸沒落。世上最後的歌劇是他 1934 年所撰的杜蘭朵公主，不過還未完成便已離世，由學生續寫完成。

歌劇
《托斯卡》

歌劇
《杜蘭朵公主》

音樂劇

音樂劇是一種重視多方面表演的音樂表演，是為一種總體藝術。它所重視的不只是歌詞、樂譜和劇本，它同樣將舞蹈，甚至是特技部分視為不可或缺的部分。相對於歌劇，它會在場中使用不少的對白與流行性的音樂作為音樂劇流暢性並符合大眾口味的歌舞表演。音樂劇不只是故事情節親民，它音樂表現的手法更是各種音樂的融合創新。

音樂劇最初是由歌劇中的輕歌劇（輕鬆的歌劇：如 Offen Bach 的 霍夫曼的故事、天堂與地獄）分化出來，在民間形成一種較為通俗的娛樂表演（如 Prokofiv 的 三個橘子之戀）。使用的是平民化、朗朗上口的風格。介於歌劇及音樂劇之中間地帶的，則為 1920 年代的「乞丐與蕩婦」，可說是兩者之分水嶺，它最特別的地方便是以歌劇的方式演音樂劇，並參雜如爵士、藍調之類各種風格的音樂於一身。

19 世紀，「歌舞大王」Ziegfeld 以充滿華麗風格的服裝、佈置將輕歌劇從法國引入美國，改變成為「音樂劇」。引進美國之後，大受歡迎，而於 1929 年進入百老匯。

電影《歌舞大王齊格飛》

音樂劇逐漸充斥在市場上後，Bernstein：一個美國人在巴黎作為了後現代樂與現代樂之過渡期。雖然受到歡迎，但是真正音樂劇發揚光大，要回溯於 Rogers 與 Hammerstein，他們創作了如南太平洋、真善美、遙迢淑女、國王與我.....共九部膾炙人口的作品，因為不需要

像唱歌劇般特別厲害的唱功，再加上 60 年代時期音樂風潮改變及有電影的推波助瀾，從而容易被大眾接受，形成當時音樂劇大流行。

音樂劇
《南太平洋》

音樂劇
《真善美》

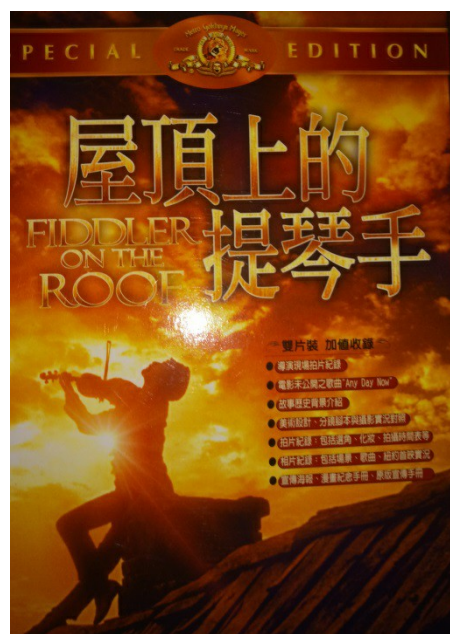
20 世紀中期以後，音樂劇「萬花嬉春」引導了唯美派的舞蹈，「秋水伊人」將整篇故事對白全部用歌唱的方式演出，「屋頂上的提琴手」在劇情中用充滿感情的音樂演繹出吉普賽人世代的變化，影響後代深遠，音樂劇更加多風格化。音樂劇便持續流行至現在。

音樂劇《萬花嬉春》

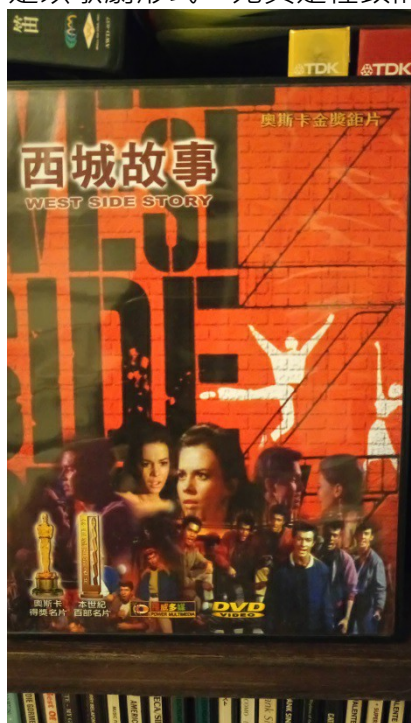

音樂劇
《秋水伊人》

音樂劇
《屋頂上的提琴手》

歌劇與音樂劇的結合是 Bernstein 的西城故事，表面雖為音樂劇，但如唱法等內容，皆是以歌劇形式，尤其是裡頭的歌星，全為歌劇歌星。為傳統和流行融合出新的藝術。

音樂劇《西城故事》