

西洋歌劇之美 ～系列演講活動報導

思源基金會

本會與交大藝文中心合作，於89年10月19日星期二PM7:30在交大光復校區電子資訊大樓1樓之第四會議室，舉辦了一場西洋歌劇之美演講活動，並邀請到國立台灣師範大學音樂系曾道雄教授主講“十九世紀的浪漫法國(I)-寫實與抒情歌劇”“～欣賞古諾的“浮士德”，與比才的“卡門”。活動當天，七點鐘不到，觀眾陸續進場，並展開了一場十九世紀的浪漫法國歌劇的盛會。

十九世紀之法國歌劇之發展與特色及期時空背景，曾教授娓娓道來，在十七世紀時，法王路易十四在位，具有強大的財力及軍力，同時也相當強調音樂文化發展，在羨慕義大利歌劇興盛的同時，也希望發展出屬於法國自己的歌劇文化，任Lully(義大利人)為當時的宮廷樂長，且發展出與義大利歌劇序曲完全不同形式的法國序曲，義大利歌劇序曲的形式為：快-慢-快；而法國歌劇序曲的形式為：慢-快-慢，其目的並不為了要標新立異，而是覺得此種形式較為優雅，而其最主要的特色是使用附點節奏。法國歌劇序曲對後世的影響其實比義大利歌劇序曲還要深，例如Handel的“彌賽亞”序曲，就是使用法國歌劇序曲的形式。而當時法國歌劇的特色是結合了田園風格的音樂及芭蕾舞。

十八世紀時，Rameau繼承了Lully，發展了Opera Seria(莊歌劇)，但後來漸為注重歌手個人的技巧，而不再注重歌劇

本身的內涵，於是Gluck便提倡歌劇改革，將歌劇返璞歸真。

十九世紀時，法國歌劇包含了1.大歌劇；2.寫實歌劇；3.抒情歌劇等三種形式，大歌劇有著大型的配器及合唱，並使用華麗的佈景，其特色是從頭演唱到尾並無對白，內容以小說中的英雄人物為主；寫實歌劇的內容則著重於寫實生活，表現中下階層的文化；抒情歌劇的內容則較為抒情及嚴肅，其中也會穿插舞曲。

古諾的“浮士德”是屬於抒情歌劇，除了令人震撼的劇本之外，其音樂走向也有許多與劇情相呼應或適時烘托及營造氣氛的手法，如CELLO伴奏所暗示的嘆息聲、或是一連串音樂所代表的紡車的聲音。比才的“卡門”則是屬於寫實歌劇，不但充分表示出當時中下階層的生活，其旋律也運用了具強烈民族風格的音樂，例如劇中的“鬥牛士之歌”，而音樂所製造出的張力也和劇情相互緊密的結合，包括Don Jose最後的沮喪、無奈心情和“鬥牛士之歌”音樂響起時所造成的對比而引發出的音樂張力，都再再顯示出作曲家細膩的音樂手法對於劇本有多大的推波助瀾之效！

