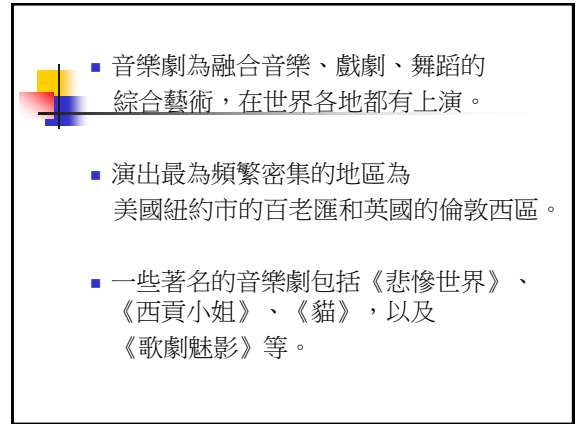

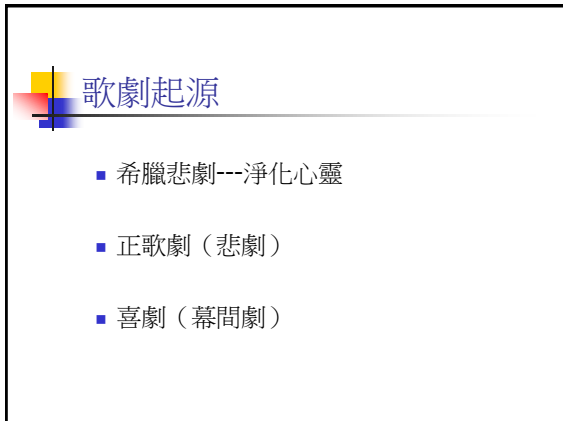

音樂劇之旅

—從「悲慘世界」談起

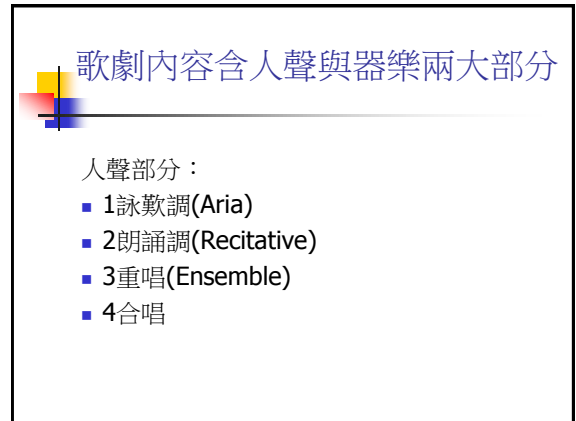

- 音樂劇為融合音樂、戲劇、舞蹈的綜合藝術，在世界各地都有上演。
- 演出最為頻繁密集的地區為美國紐約市的百老匯和英國的倫敦西區。
- 一些著名的音樂劇包括《悲慘世界》、《西貢小姐》、《貓》，以及《歌劇魅影》等。

歌劇起源

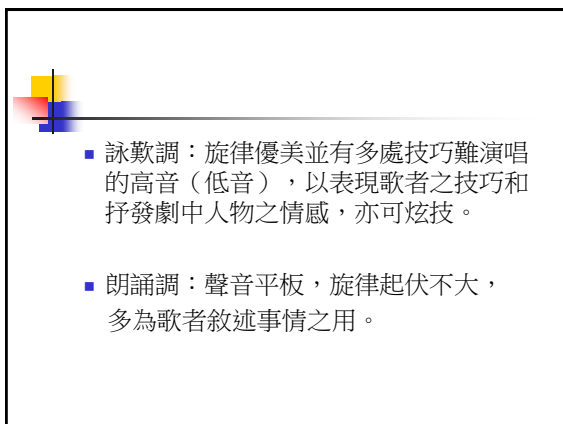
- 希臘悲劇——淨化心靈
- 正歌劇（悲劇）
- 喜劇（幕間劇）

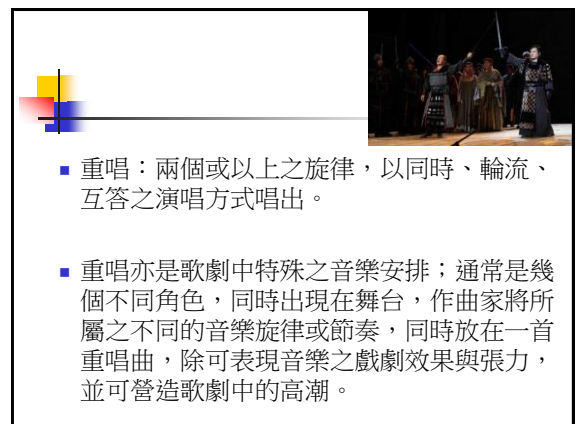
歌劇內容含人聲與器樂兩大部分

人聲部分：

- 1 詠歎調(Aria)
- 2 朗誦調(Recitative)
- 3 重唱(Ensemble)
- 4 合唱

- 詠歎調：旋律優美並有多處技巧難演唱的高音（低音），以表現歌者之技巧和抒發劇中人物之情感，亦可炫技。
- 朗誦調：聲音平板，旋律起伏不大，多為歌者敘述事情之用。

- 重唱：兩個或以上之旋律，以同時、輪流、互答之演唱方式唱出。
- 重唱亦是歌劇中特殊之音樂安排；通常是幾個不同角色，同時出現在舞台，作曲家將所屬之不同的音樂旋律或節奏，同時放在一首重唱曲，除可表現音樂之戲劇效果與張力，並可營造歌劇中的高潮。

- 合唱：每一個聲部都有兩個或以上之歌唱者稱之。
- 歌劇的合唱部分通常為「群眾」的部分，除表現眾人情緒更有烘托劇情的效果。

注重

- 美聲唱法（早期歌劇演出尚無麥克風等先進設備）
- 男女演員的面貌、身材
（表演藝術皆如此 ex. 茶花女、天鵝湖）
- 西洋管絃樂團搭配
- 各式合唱效果
- 以歌和音樂為主的戲劇
僅唱歌不說話 (ex. yes)

樂團部分

- 1序曲
- 2間奏曲
- 3終曲

- 序曲：歌劇開始的音樂，作曲家將歌劇中之音樂主題或動機編寫在序曲中，有告知觀眾劇情大意之目的，可培養觀眾情緒。
但有時卻純開場用，和劇情不見得完全符合，如「卡門」序曲之明朗、熱烈，卻難料到其結果是悲劇。

- 間奏曲：幕和幕中間音樂小曲，可轉換情緒或氣氛，亦可遮蓋換幕的吵雜聲。

- 終曲：歌劇中最後演出之樂曲，可讓感動繼續迴盪。

音樂劇

起源

- 1 歌舞喜劇：俊男配美女，歌舞升平，熱鬧非凡，以百老匯劇作家之作品為主。
- 2 綜藝雜錦：插科打諢，笑鬧、歌唱，類台灣之歌廳秀。

改變

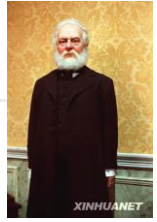
- 1 畫舫璇宮：牽涉黑白種族問題，劇情內容便嚴肅。
- 2 西城故事：羅蜜歐與珠麗葉之美國版，喜劇變悲劇，音樂寫作方式大幅改變。

音樂劇與歌劇之不同

- 1. 加入大量舞蹈
- 2. 注重劇情緊湊 (換幕可以不搬動道具)
- 3. 現代劇場搭配，聲光效果前衛
- 4. 與現實生活呼應，講究人的內心世界
- 5. 樂團不以古典管弦樂團為主，樂曲內容也與近代流行歌曲有關
- 6. 歌手演唱方式不以「美聲唱法」為主

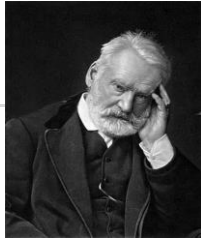
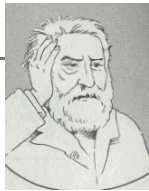

音樂劇 悲慘世界

- 原著：維克多·雨果 (法國作家)
(Victor Hugo, 1802-1885)
- 作詞：鮑里爾 A. Bouil
- 作曲：旬白克 C.M. Schonberg (奧地利人)
- 音樂製作與贊助人：麥肯塔許
(Cameron Mackintosh)

雨果

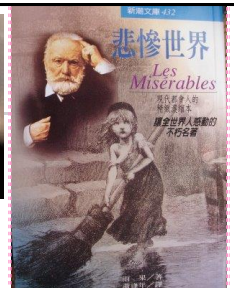
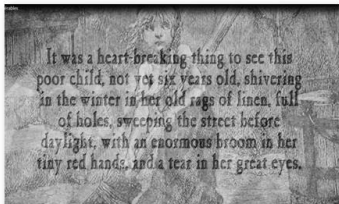
- 其思想與創作是十九世紀文壇指標。
- 熱衷政治與革命，因言論激烈，被當局放逐海外三次，共計二十年。
- 「悲慘世界」是雨果流蕩海外期間完成。

畫像出自雨果
1862年的原著中
由他最喜愛的插畫家
艾密爾·貝亞德
(Emile Bayard, 1837-1891)
所繪製的插圖。

- 一八四〇年擬小說大綱：一個聖者、男人、女人、洋娃娃和中低階層人民的故事。
(歐洲最貧窮的幾年，政府破產了，處境壞到不能再壞)

雨果 (Victor Hugo) 的時代背景

- 這部長篇小說，內容描繪19世紀初幾位法國人物的生活，及低層人民的深重苦難。時代背景涵蓋了拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨起義。
- 一八四八年起草本故事，1862年發表。

- 德拉庫瓦 《自由女神在領導民眾》
是對雨果《悲慘世界》的呼應

本劇主要角色

- 尚萬強(Jean Valjean)
- 賈維(Javert)
- 芳婷(Fantine)
- 柯賽特(芳婷之女)(Cosette)
- 馬里歐(大學生)(Marius)
- 湯乃第夫婦(Thenardier)
- 艾潘妮(Eponine)

- 《悲慘世界》小說改編而成的
英文版音樂劇於1985年開演，
除了10週年紀念音樂會版本，
未出售影音產品。

Les Misérables

音樂劇《悲慘世界》
在倫敦西區皇后劇院

音樂劇《悲慘世界》在百老匯
(老師到百老匯看悲慘世界)

- 音樂劇電影於2012年12月在台灣推出。
- 電影以音樂劇形式製作，高度推薦建國學子藉由《悲慘世界》窺探絢麗的音樂劇文化。

The Miserable

