

走入歌劇的世界

教材設計者：施妤青

教材選用：育達文化

源自於拉丁文 opus，
意思是「作品」。

Opera

音樂

舞台
藝術

文學

戲劇

舞蹈

歌劇是什麼？

GEORGES BIZET'S

Camille
卡門

提示一

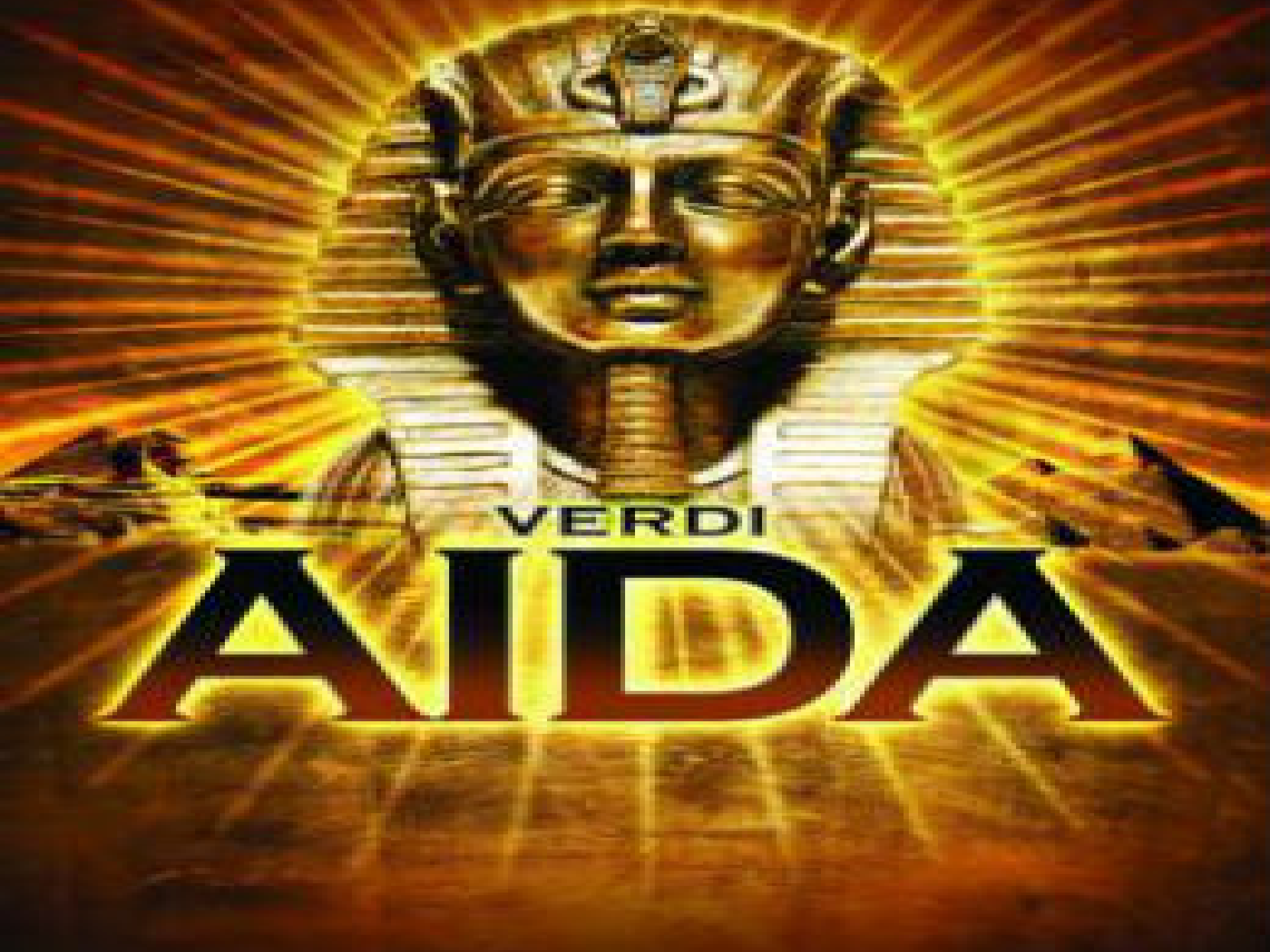
提示三

提示二

費加洛的婚禮

Le Nozze di Figaro

VERDI

AIDA

MADAMA BUTTERFLY

(dal libro di LORENZO BELLAICO) — TRAGEDIA GIAPPONESE

DI LILLICA E G. GIACOSA • MUSICA DI
GIACOMO PUCCINI

G. RICORDI & C. — EDITORI

提示三三

M O Z A R T

魔笛

魔笛

Opera

起源與發展

- 最早產於十六世紀
義大利「佛羅倫斯同好會」

Camerata

希臘羅馬神話 第一部歌劇的誕生

文藝復興作曲家

佩利 Jacopo Peri

(1561-1633) 所作歌劇

《達芙妮》(Daphne)

並非完備的第一部！

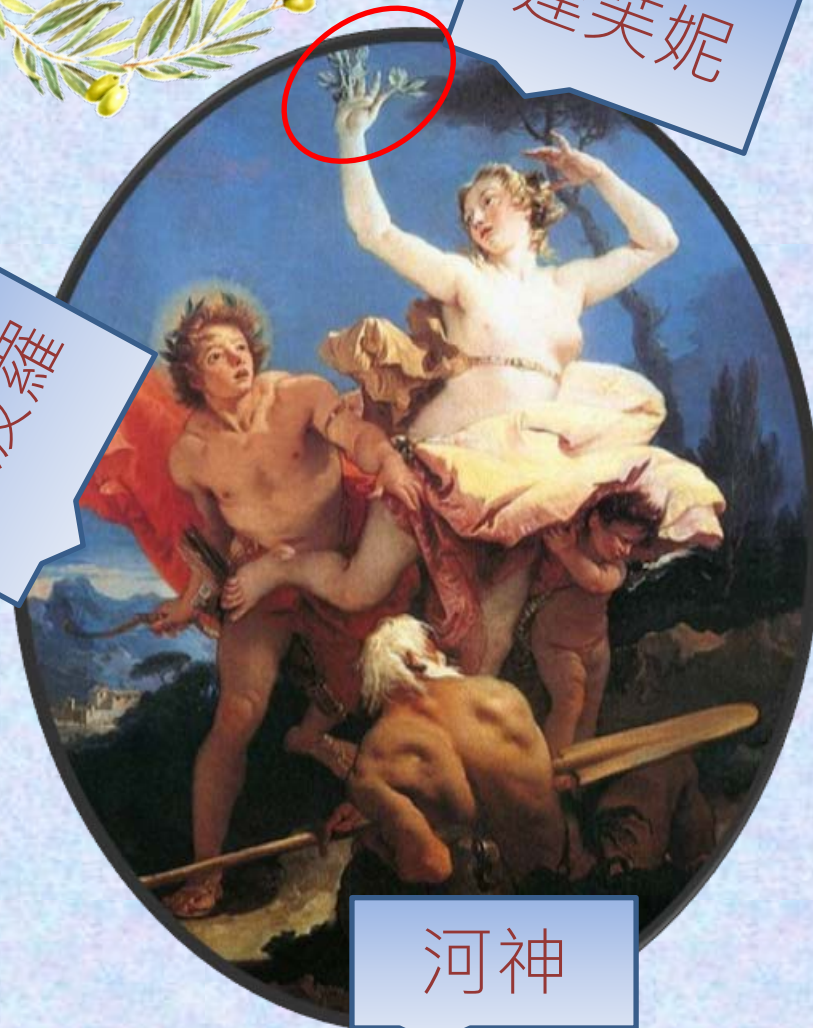

月桂樹

達芙妮

阿波羅

河神

真正完備的第一齣歌劇

文藝復興~巴洛克時期，
作曲家蒙台威爾第

(1567-1643) 所作的

歌劇《奧菲歐》
(L'Orfeo)

TEATRO ALLA SCALA
Fondazione di diritto pubblico

INTESA SANPAOLO

Rappresentazione N. 190 STAGIONE D'OPERA E BALLETO 2008/2009 Turno A
(10ª della Fondazione del Teatro)

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2009 - ORE 20
SECONDA RAPPRESENTAZIONE

L'ORFEO
Favola pastorale in un prologo e cinque atti. Libretto di ALESSANDRO STERZANO

Musica di
CLAUDIO MONTEVERDI
(Edizione critica di Rinaldo Alessandrini. Copyright e edizione: Bärenreiter Verlag, Kassel. Sub-Editore per l'Italia casa Musicale Sottopino di Pieve Oigali, Milano)

Nuovo allestimento

Protagonisti	Incontri
La Mirra	ROBERTA INVERNIZZI
Urolo	LEONOR NIEL
Euridice	ROBERTA INVERNIZZI
Mesalgiera	SARA MINGARDO
Spontanea	SARA MINGARDO
Caronte	LUIGI DE DONATO
Proserpina	RAFFAELLA MILANESE
Plutone	GIOVANNI BATTISTA PARODI
Eco	ROBERTA INVERNIZZI
Aspello	FURIO ZANASI

Coro di Voce e Piume: ELEONORA CONTUCCI ANNA SIMBOLI MARTIN ORO LEONARDO CORTELLAZZI
LUCIA DORRDOLO GIANLUCA FERRARINI MARCO SCAVAZZA MATTEO BELLOTTO SERGIO FORESTI
Coro di Spina: LEONARDO CORTELLAZZI LUCIA DORRDOLO GIANLUCA FERRARINI
MARCO SCAVAZZA MATTEO BELLOTTO SERGIO FORESTI
Ballarino solista (Uccello) NICOLA STRADA
Basso continuo realizzato dal gruppo CONCERTO ITALIANO
In riproduzione con Opéra National de Paris

Dirigente
RINALDO ALESSANDRINI

Regia, scene e luci di
ROBERT WILSON

Collaboratore alla regia
GIUSEPPE FRIGENI SERGE VON ARX

Costumi di
JACQUES REYNAUD

Collaboratore alle luci
AJ WEISSBARD Dramaturgia di
ELLEN HAMMER

PREZZI
Plano: € 187,00 - Pubbli: € 187,00 - € 150,00 - € 100,00 - € 77,00 - € 60,00 - € 38,00 - € 22,00 - € 12,00

Nei prezzi dei biglietti sono compresi il trasporto e l'acquisto presso il cinema RealDTS e applica la maggiorazione del 20% come servizio di prenotazione.
Nei prezzi dei biglietti sono compresi il trasporto e l'acquisto presso il cinema RealDTS e applica la maggiorazione del 20% come servizio di prenotazione.
A fronte di biglietti acquistati direttamente agli sportelli della Fondazione Teatro alla Scala, il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di mercato del 10% come servizio di prenotazione.
A fronte di biglietti acquistati presso gli sportelli di vendita sono previste le maggiorazioni di trasporto e l'acquisto in sede. Il Teatro opera 37 giorni prima del inizio dello spettacolo.
Informazioni: Tel. 02 758771

看圖說故事

天龍座

織女星

天琴座

5月
5
10
15

天鵝座

天津四

天箭座

牛郎星

天鷹座

文藝復興(16thc.)到巴洛克(17thc.)為第一個分水嶺，我們稱音樂史上在巴洛克時期才算是真正出現完備歌劇，此時提升管弦樂團地位與美聲唱法(Bel Canto)!!!

美聲唱法：

1. 氣息支持
2. 咬字清晰度
3. 聲音共鳴的運用

看我的獅吼功

咬字唱字我最行

Write little yellow letter

吃葡萄不吐葡萄皮，
咬字清晰我可以，
要比耍尬隨便你！
XXOOZZOOO...

鼻腔共鳴飛高高

頭腔帶我上天堂

胸腔：聖誕快樂ho ho ho

被上帝親吻過的聲音

巴洛克集大成者
韓德爾 G.F. Handel
(1685-1759)

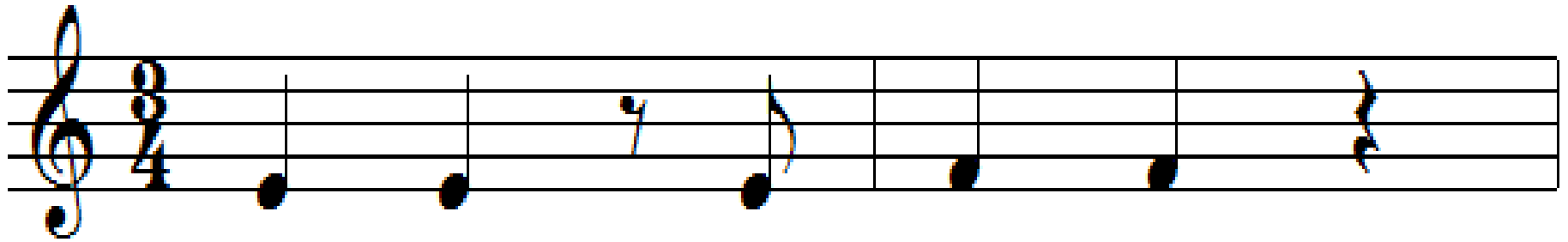

歌曲《讓我痛哭》

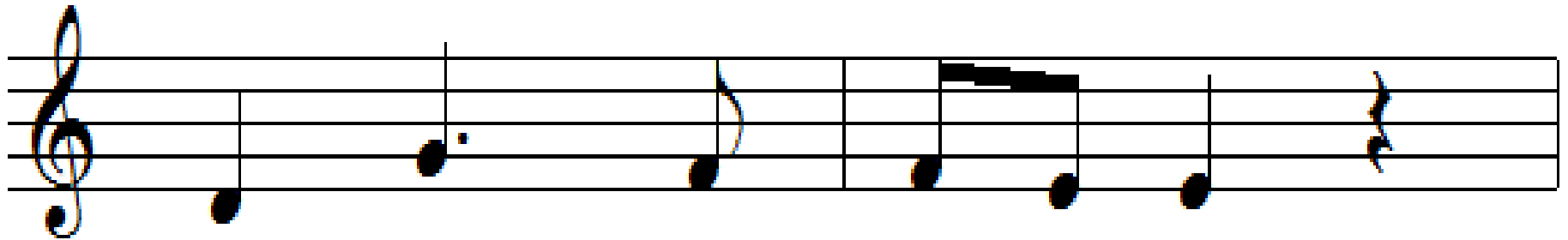
(Lascia chiopianga)

——出自作品《里納多》

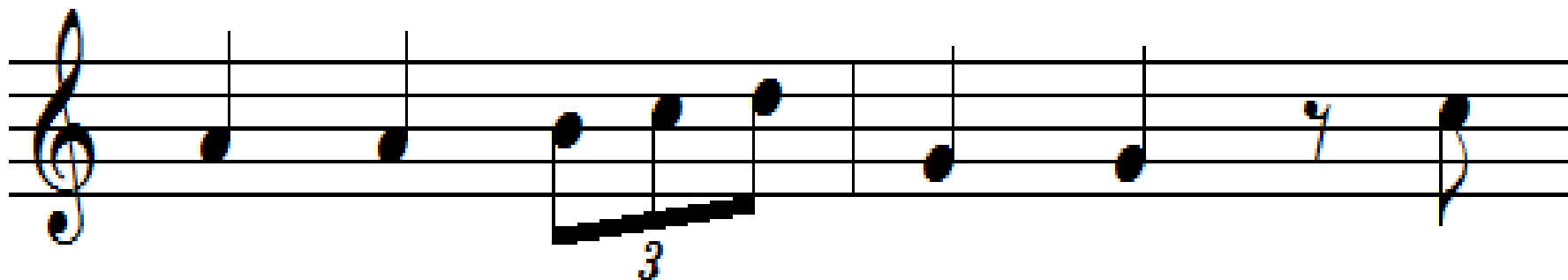
1712年定居倫敦，致力於義式歌劇的發展，在倫敦掀起一歌劇風潮，與貴族共同投資組成「職業歌劇團」。一生創作46部歌劇，不僅發展歌劇，還譜寫神劇。

La---scia ch'io pianga

la du-----ra sor-----te,

E che sos- pi- ri la

li- ber- ta

嘆息 + 獅吼

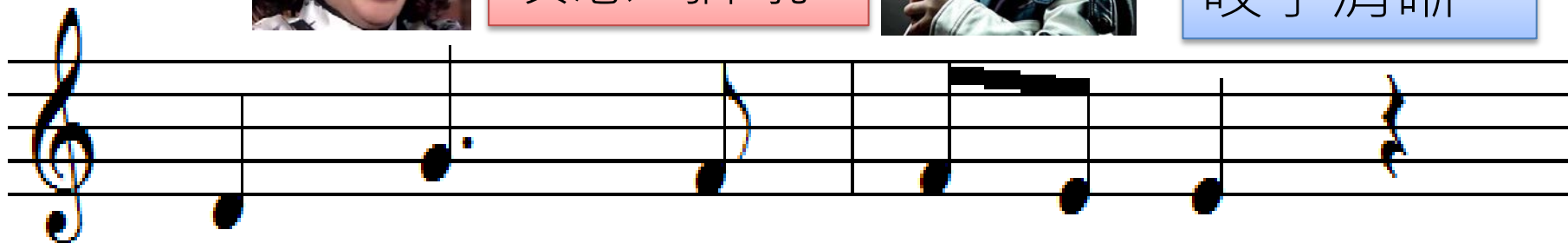
La---scia ch'io pianga

嘆息 + 獅吼

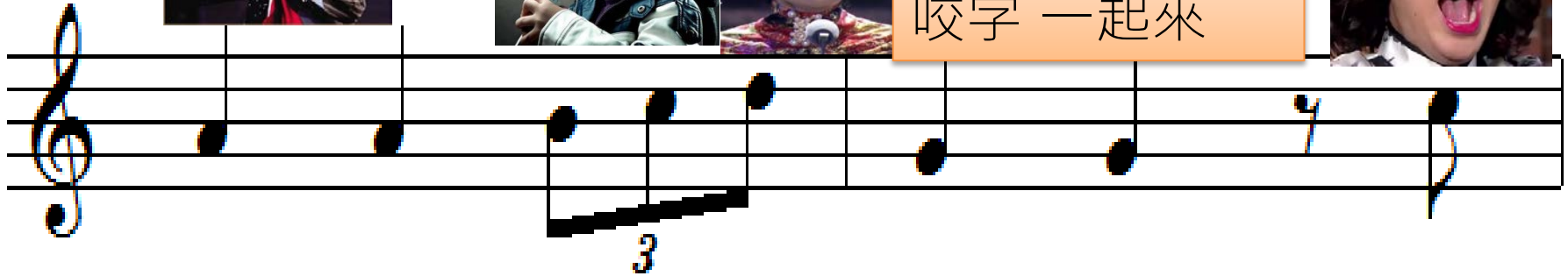
咬字清晰

la du-----ra sor-----te,

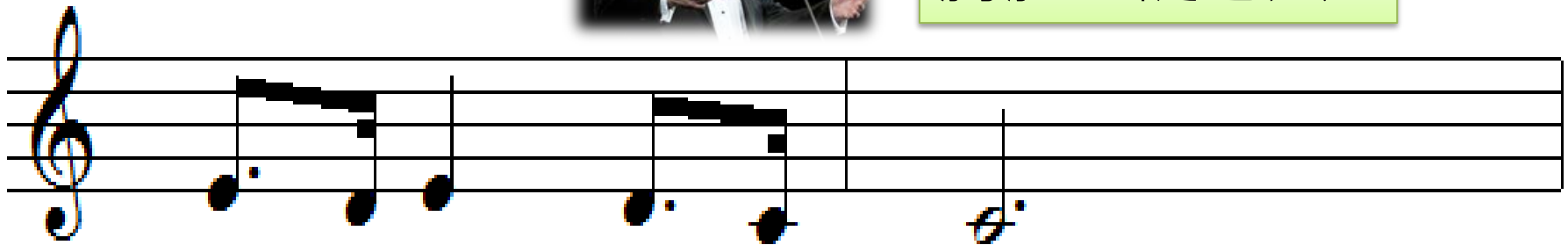
鼻腔、頭腔、
咬字 一起來

E che sos- pi- ri la

胸腔聖誕老人

li- ber- ta

巴洛克時期 (Baroque) 1600-1750

歌劇愈來愈興盛，此時是第一個歌劇極盛期，
普遍欣賞歌劇，成為時尚運動。

歌劇變成公式化，
造成拘泥於形式而
與戲劇脫節，絢麗
精緻文化風格，更
影響作曲家創作大
量而華麗的詠唱調，
以炫技為主。
→歌者著重「華彩
炫技」唱法。

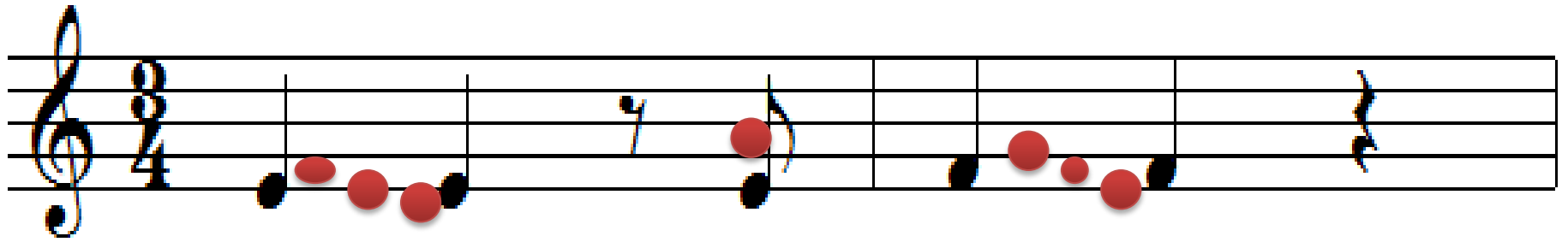
人人都是演唱創作家

• 歌曲《讓我痛哭》 ([Lasciachi pianga](#))

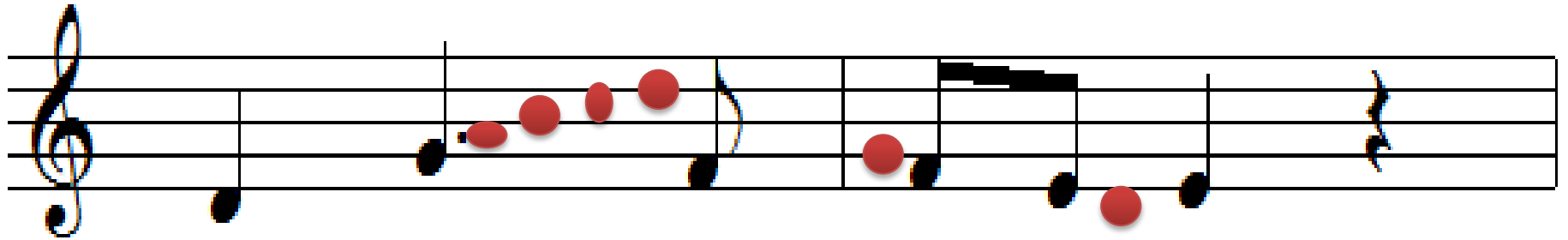
——出自作品《里納多》

演唱者：Jurlasky

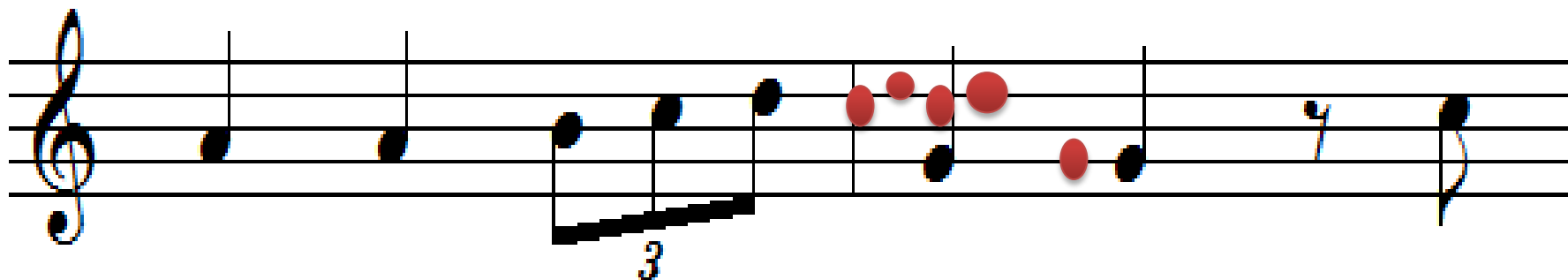

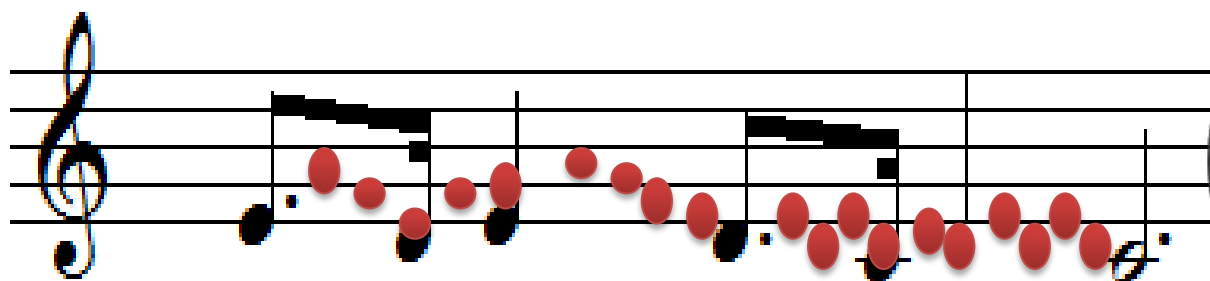
La---scia ch'io pianga

la du-----ra sor-----te,

E che sos- pi- ri la

li- ber- ta

歌劇改革者 葛路克 C.W. Gluck (1714-1787)

- 歌劇的內容與形式漸趨完整
- 回歸簡樸，強調劇本。
- 原本以歌手為主→作曲家地位最高
- 刪掉義式過多的花腔。

歌曲 《che farò senza Euridice》

Christoph W. Gluck (1714-1787)

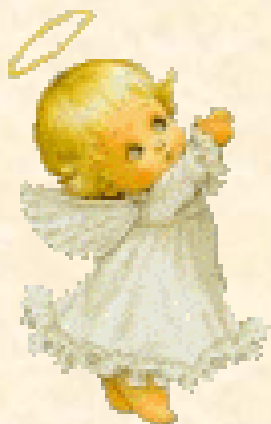
ORFEO

ATTO III - ARIA: *Che farò senza Euridice?* (ORFEO, contralto)

Violata la fotocopiatura ai sensi di legge

Andante con moto
Pianoforte *f marcato f f*

CANTO
p Che fa - rò senza Eu - ri - di - ce? Dove an -
p drò senzail mio ben? Che fa - rò do - ve an - drò, che fa -
f rò sen - za il mio ben, do - ve an - drò sen - za il mio ben?

在十六、十七世紀經過蒙台威爾第的貢獻、葛路克的改革，不僅讓歌劇的內容與形式非常的完整，更促使歌劇往後的發展得更加完善與多元。

十八世紀歌劇

集大成者

莫札特

W.A. Mozart

(1756-1791)

音樂神童

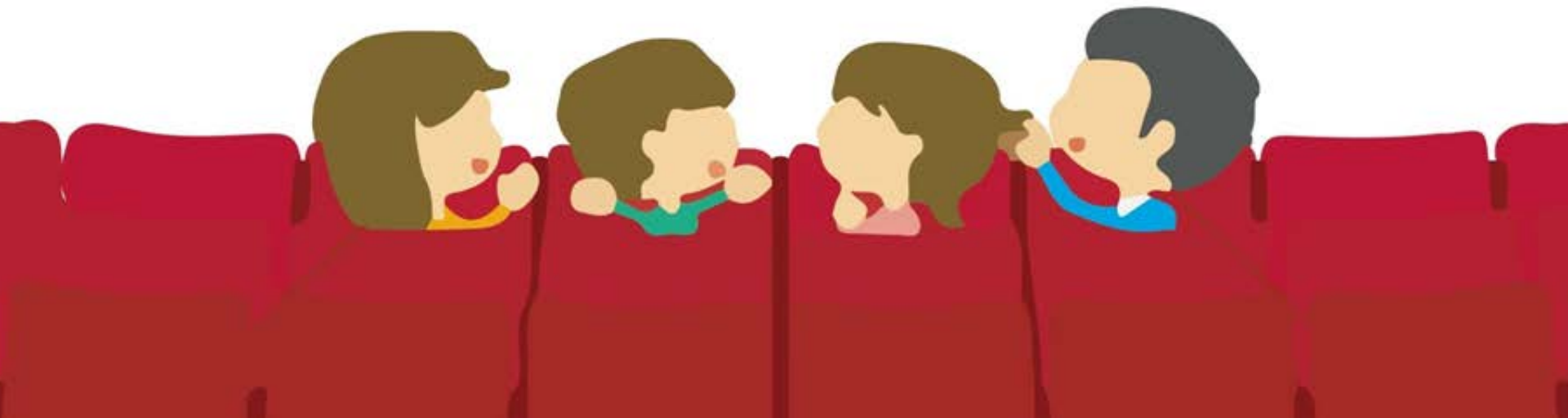
莫札特
永不放棄，不屈不撓。

在短短的35年中，寫了22部歌劇。

第一部歌劇《La Finta Semplice》
創作了有名的三大喜歌劇《費加洛婚禮》
、《女人皆如此》、《唐·喬望尼》，
有喜歌劇翹楚之稱。
多產、多樣貌的歌劇作品，改變新劇種，
創立〈歌唱劇〉。

下課囉！

我們下週見！

常見的歌劇形式與體裁

歌劇包羅萬象，依照素材大致上可以分成主要兩大類

喜歌劇

莊歌劇

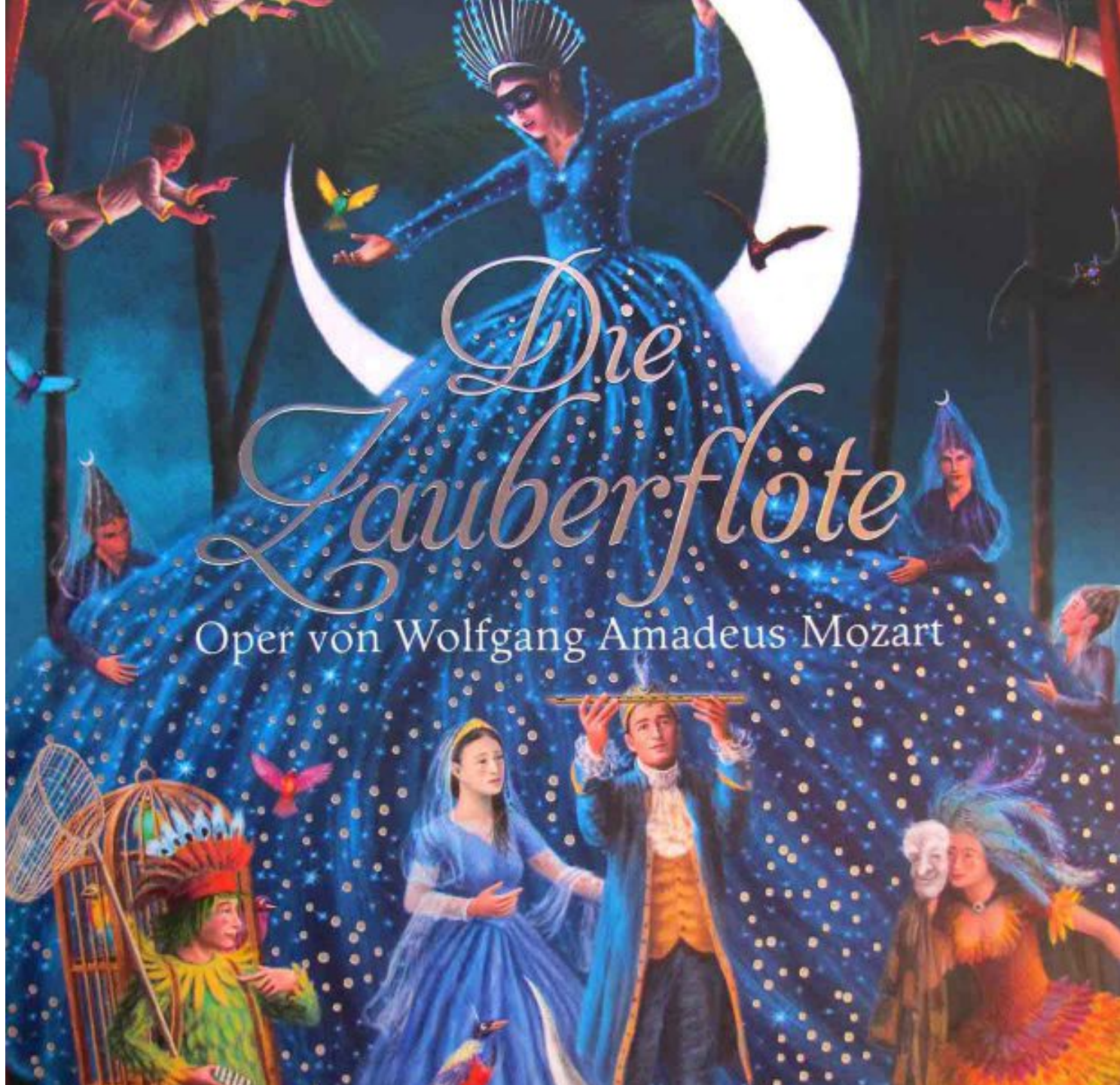
凱薩大帝

灰姑娘

魔
笛

魔笛 《Die Zauberflöte》

1791年應朋友約翰·艾曼紐
E. Schikneder, (1751-1812) 之邀，
最後一部歌劇《魔笛》
年9月30日維也納首

Seite Freitag den 30ten September 1791.

Werden die Schauspieler in dem kaiserl. königl. priv. Theater auf der
Wieden die Ehre haben aufzuführen

Zum Erstenmale:
Die
Zauberflöte.

Eine große Oper in 2 Akten, von Emanuel Schikaneder.

Personen.	
Osiris.	Dr. Gerl.
Osiris.	Dr. Schick.
Osiris.	Dr. Schick.
Osiris.	Dr. Schikaneder der Ältere.
Osiris.	Dr. Koller.
Osiris.	Dr. Woll.
Osiris.	Herr. Hoff.
Osiris.	Herr. Gottlieb.
Osiris.	Herr. Kasper.
Osiris.	Herr. Hofmann.
Osiris.	Herr. Schick.
Osiris.	Dr. Schikaneder der Jüngere.
Osiris.	Herr. Gerl.
Osiris.	Dr. Koller.
Osiris.	Dr. Woll.
Osiris.	Dr. Schick.
Osiris.	Dr. Gerl.
Osiris.	Dr. Schick.
Osiris.	Dr. Schick.
Osiris.	Dr. Schick.

Die Musik ist von Herrn Wolfgang Amade Mozart, Kapellmeister, und verehrter
k. k. Kammerkomponist. Herr Mozart wird aus Hochachtung für ein so edles
und verdienstvolles Publikum, und aus Freundschaft gegen den Verfasser des
Stücks, das Oboe'se heute selbst dirigiren.

Die Bühnen von der Oper, die mit zwei Kupferstücken versehen sind, wo Herr Schikaneder
in der Rolle als Papageno nach nächtlichem Kostüm erschienen ist, werden bei der
Theater-Kassa vor 30 kr. verkauft.

Herr Kapellmeister und Herr Bühnen- als Dekoration schmückte sich nach den vorgeschriebenen
von Platz des Stücks, mit nöthigen Kupferstücken versehen zu haben.

Die Eintrittspreise sind wie gewöhnlich.

Der Anfang ist um 7 Uhr.

故事是這麼說起的...

Mozart's The Magic Flute

Tamino

Pamina

Papageno

Papagena

Monostatos

Sarastro

The Queen of the Night

The Queen's Attendants

The Three Boys

王子與公主的童話美事

正邪對立

鳥兒也有春天！？

