中正大學「戲劇˙創意˙想像」學分學程109-2課綱

音樂劇場的發展與變異

（文學院選修，週四10:10-13:00，3學分）

課程說明

　　這門課程「改裝」自過去本學程曾經開設的【歌劇藝術的發展與實踐】，將部分歌劇史的內容調整為當代音樂劇（musical）的重要發展，一方面呈現「音樂劇場」（Musiktheater）這門表演藝術的特殊性，一方面則從歷史的角度檢視「歌劇到音樂劇」是否能夠合理地解釋音樂劇場的「變遷」。

　　目前國內大專院校與歌劇或音樂劇相關的課程內容，往往置於音樂欣賞的框架下進行，這門課程則強調從「視聽合一」的角度介紹音樂劇場此一古老藝術形式的發展歷程。從聽覺的角度來說，當作曲家完成音樂的譜寫後，一代又一代的演奏者均需對樂譜提出一定的詮釋，音樂才算完成；但既是劇場作品，視覺的部分又何嘗不是如此？今日音樂劇場一演再演的作品，便是在導演與指揮共同詮釋的合作下，才能挑戰、爭取、維持所謂的「經典」地位。

　　有意選修本課程的同學，強烈建議同步修習中文系開設的【當代戲曲】，以便更為完整地掌握當代東、西方音樂劇場在實踐過程中面對不同傳統所產生的變異。

預定教學進度

週次	**日期**	**授課內容**	**閱讀進度** **及 備註**
1	2/25	課程簡介 什麼是Musiktheater？ **從古希臘劇場到中世紀儀式劇** **菁英的歌劇：歌劇的發明文藝復興擬古風** Monteverdi’s *L’Orfeo*	Sophocles’ 《伊底帕斯王》
2	3/4	Gluck’s *Orfeo ed Euridice* **大眾的歌劇** opera seria & opera buffa (Mozart’s *Le nozze di Figaro*)	《奧菲歐與尤麗狄絲》 《費加洛的婚禮》1-2幕 劉志明1995： 51-55＆105-107
3	3/11	**在地歌劇（一）** 德語區的Singspiel (Mozart’s *Die Zauberflöte*)	《費加洛的婚禮》3-4幕 《魔笛》 劉志明1995：117-121; 133-136 & 140-141
4	3/18	**在地歌劇（二）** 反opera seria的*The Beggar’s Opera*	《乞丐歌劇》
5	3/19 or 20	**音樂劇現場** **嘉大音樂系《金髮尤物》** **（*Legally Blonde*）**	**演出地點** 嘉義市文化局音樂廳 （忠孝路275號）
6	3/25	**「浪漫」的歌劇（一）** Weber’s *Der Freischütz*	《魔彈射手》 劉志明1995：217-220
7	4/1	春　　假	
8	4/8	**「浪漫」的歌劇（二）** Grand opéra Wagner’s *Das Rheingold*與總體藝術觀	《萊茵的黃金》
9	4/15	**追求「寫實」的歌劇** Puccini & verismo	《波西米亞人》（*La Bohème*）
10	4/22	**追求「寫實」的歌劇** Puccini的東方主義	
11	4/29	**期中考試**	
12	5/6	Guest Lecture ***Up to Heaven:*** *Greek Theatre and singing to the Gods;* ***Down to Earth:*** *Early American Musicals and singing to the Crowds.* Prof. Howard Blanning	講座地點 文院101教室
13	5/13	**「輕鬆的」歌劇** Operette/opérette/operetta Jacques Offenbach William Gilbert & Arthur Sullivan	《日本天皇》（*The Mikado*） *Orphée aux enfers*
14	5/20 遠距	**歌劇還是音樂劇？** **用音樂說故事≠加唱的戲劇** Kurt Weil & Bertolt Brecht Rodgers & Hammerstein **Hollywood音樂電影** **Broadway（1950’s）** Leonard Bernstein’s *West Side Story* **Broadway（1970’s-1980’s）** Stephen Sondheim	《三便士歌劇》 （*Die Dreigroschenoper*） *The Sound of Music*
15	5/27 遠距	《綠野仙蹤》 （*The Ｗizard of Oz*） *Singin’ in the Rain*
16	6/3 遠距	《屋頂上的提琴手》（*Fiddler on the Roof*） *Sweeney Todd* *Into the Woods*
17	6/10 遠距	**London** Andrew Lloyd Webber **Paris/London** Claude-Michel Schönberg’s *Les Misérables* **歌劇的迴聲？**	[《歌劇魅影》](https://www.dropbox.com/s/dzjj1fwr0utb2uh/Phantom%20of%20The%20Opera%20at%20the%20Royal%20Albert%20Hall%20%282011%29.mp4?dl=0) （*The Phantom of the Opera*） *Evita* *Cats* *Miss Saigon*
	6/17 遠距?	**音樂劇觀賞** *Jekyll and Hyde? Miss Saigon?* *Rent?* *Evita?*	
18	6/24	**繳交期末報告**	

教材

　　課程指定閱讀的歌劇劇本與其他材料，均可自教學平台下載檔案。

成績考核

期中考試	30%
音樂劇場演出觀賞心得或評論	25%
遠距教學作業（合併計分）	25%
期末報告（不得低於2,500字，不得抄襲）	20%

　　方案一：歌劇音樂

　　　　至本校圖書館借閱劉岠渭老師的歌劇導聆光碟，自行觀賞後撰寫心得一篇。可自下列劇目中挑選：

　　　　《茶花女》（*La Traviata*）

　　　　《唐․喬望尼》（*Don Giovanni*）

　　　　《女人皆如此》（*Così fan tutte*）

　　　　《蝴蝶夫人》（*Madama Butterfly*）

　　　　《托斯卡》（*Tosca*）

　　方案二：分析劇中選曲

　　　　自下列上傳至E-course的libretti當中任選一劇，並針對當中的至少兩首歌曲加以分析。請討論所選歌曲演唱的角色為何、在劇中發揮的功能、歌曲的表現方式、演出如何呈現……等等。

　　　　《蝙蝠》（*Die Fledermaus*）

　　　　《風流寡婦》（*Die lustige Witwe*）

　　　　《屋頂上的提琴手》（*Fiddler on the Roof*）

　　　　《夢幻騎士》（*Man of La Mancha*）

　　　　《綠野仙蹤》（*The Wizard of Oz,* 1939）電影本

　　　　《真善美》（*The Sound of Music*, 1965）電影本

《歌劇魅影》（*The Phantom of the Opera*）

《拜訪森林》（*Into the Woods*）

　　方案三：演出評論

　　　　至本校圖書館借閱下列館藏之一，自行觀賞後撰寫劇評一篇，其中應包含對該劇結合戲劇與音樂手法的意見：

　　　　《四月望雨》（音樂時代劇場）

　　　　《黃金海賊王》（金枝演社）

　　　　《大國民進行曲》（金枝演社）

　　　　《國王與我》（*The King and I*，電影）

　　　　《窈窕淑女》（*My Fair Lady*，電影）

《拜訪森林》（*Into the Woods*，索書號DVD 915.2 6802，有中文字幕；或[Youtube，無字幕](https://www.youtube.com/watch?v=kqCsQCsinK4&t=1020s)。可參考電影版，但務必討論原作。）

參考資料（書籍）

車炎江等。2007。《玫瑰騎士》。臺北：國立中正文化中心。

邢子青等。2005。《費加洛的婚禮》。臺北：國立中正文化中心。

★劉志明。1995。《西方歌劇史》。臺北：全音譜。

★鴻鴻。2007。《邁向總體藝術――歌劇革命一世紀》。新北市：黑眼睛。

羅基敏、梅樂亙。2004。《杜蘭朵的蛻變》。臺北：高談文化。

羅基敏、梅樂亙。2006。《華格納．《指環》．拜魯特》。臺北：高談文化。

Carolyn Abbate & Roger Parker. 2015. *A History of Opera: The Last 400 Years*, 2nd edition. London: Penguin.

David Cairns著，謝瑛華譯。2012。《莫扎特和他的歌劇》。上海：上海三聯。

William A. Everett & Paul R. Laird eds. 2008. *The Cambridge Companion to the Musical*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Denise Gallo. 2006. *Opera: the Basics.* New York: Routledge.

Robert Gordon & Olaf Jubin, eds. 2016. *The Oxford Handbook of the British Musical.* New York: Oxford University Press.

Helen M. Greenwald, ed. 2014. *The Oxford Handbook of Opera*. New York: Oxford University Press.

John Kenrick. 2008. *Musical Theatre: A History.* New York: Continuum.

Joseph Kerman. 1988. *Opera as Drama,* revised edition. Berkeley: University of California Press. 【楊燕迪譯。2008。《作為戲劇的歌劇》。上海：上海音樂學院。】

Stephen Petitt著，韓穎譯。2000。《歌劇》（*Opera*）。香港：香港三聯。

Paul Robinson. 1985. *Opera and Ideas from Mozart to Strauss.* Ithaca: Cornell University Press. 【周彬彬譯。2008。《歌劇與觀念：從莫扎特到施特勞斯》。上海：華東師範大學。】

Daniel Snowman. 2009.*The Gilded Stage: A Social History of Opera.* London: Atlantic Books. 【劉媺、程任遠譯。2012。《鎏金舞台︰歌劇的社會史》。上海：上海人民。】或【安婕工作室譯。2017。《鎏金舞台︰你不可不知道的歌劇發展社會史》。台北：華茲。】

參考資料（DVD or online）

《華格納：哥本哈根版全本指環》

《華格納：尼布龍根的指環》

《西城故事》（*West Side Story*）電影版（1961）

Les Misérables - Stage by Stage (1988)

The Heat Is On: The Making of Miss Saigon (1989) 【DVD 984.6 8572】

[*The Story of Musicals*](https://www.youtube.com/watch?v=bBjntZmrxg0) (Documentary in 3 Episodes, BBC Four, 2012)