

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

2023

Call
Cue
青少年

autumn / winter

秋
冬

Cue to Youths

韋伯歌劇《魔彈射手》

WEBER - Der Freischütz

© 2020奧地利茵斯布魯克劇院首演劇照

© 2020奧地利茵斯布魯克劇院首演劇照

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

01

韋伯歌劇《魔彈射手》

韋伯歌劇《魔彈射手》

傳說中，只要將靈魂獻給魔鬼，就能獲得七顆百發百中的魔彈。

獵人馬克斯與守巡長的女兒亞嘉特深愛著對方，然而，村裡有項不成文的規定：只有射擊比賽的勝利者，才能成為守巡長，與亞嘉特結婚。眼看馬克斯在首輪比賽頻頻失利，萬念俱灰的他，在情敵卡斯巴的誘惑下，走進了陰森的狼谷與魔鬼進行交易。果然，射擊比賽當天，魔彈使馬克斯每槍命中目標，但是他卻不知道自己最後瞄準的白鴿，就是亞嘉特的化身。砰！最後一顆魔彈射往愛人的心臟。冷冽的月光映照村莊，凜白如喪，彷彿魔鬼預告著暴風雨前的寧靜。面對心愛的亞嘉特，徘徊在善良與邪惡之間的馬克斯該如何是好？

《魔彈射手》被譽為德國古典音樂史上第一部民族歌劇，靈感取材於民間傳說《鬼故事集》裡的同名中篇小說。據說，作者金德只花10天就寫完劇本。劇本完成後，當時擔任德勒斯登宮廷樂長的韋伯花費三年的時間才用心完成類歌唱劇版本的《魔彈射手》。

演出日期 / 時間

2023

09.08 (五) 19:30

09.09 (六) 14:30

09.10 (日) 14:30

演出地點

衛武營
歌劇院

韋伯歌劇
《魔彈射手》

autumn / winter

秋冬

Cue to Youths

韋伯
1786年11月18日
生於奧伊廷

韋伯的命運滿曲折的，不過也造就他才華洋溢，精通鋼琴、指揮、作曲和樂評。

CHILDHOOD

戲班子長大的童年

「韋伯從小受藝術耳濡目染，母親是歌手，父親是巡迴劇團的團長。體弱多病的他，十歲以前都跟父親的戲班子四處演出和學鋼琴，他的其中一位鋼琴老師還是交響樂之父海頓的弟弟唷。」

顛沛流離的青年

「1807年，韋伯擔任符騰堡公爵的大臣，卻因背負父親龐大的債務，於1810年遭到流放。但他沒有因此矢志，反而開始一邊巡迴演奏鋼琴，一邊創作樂曲。1811年，他以《一千零一夜》作為靈感，創作了伊斯蘭風格的歌唱劇《阿布哈珊》。」

1810-1812

1813-1816

布拉格歌劇院總監

「1813年，26歲的韋伯接下布拉格歌劇院的總監，調整每季演出曲目，改變交響樂團的配置。他讓節目多樣化，更心繫民眾的藝術教育，開始發表樂評。但是改革總是困難的，韋伯在收到德勒斯登宮廷樂長的橄欖枝後，便決定辭去總監一職。」

德勒斯登宮廷樂長

「韋伯上任的任務是創作屬於德意志民族的歌劇，媲美當年最流行的義大利與法國歌劇。1817年他和編劇金德決定改編民間傳說故事〈魔彈射手〉。1820年，韋伯完成《魔彈射手》的類歌唱劇版本。隔年6月18日在當時的柏林皇家戲劇院首演，獲得熱烈迴響，大街小巷都在哼唱。韋伯因此被認為是德國歌劇之父。」

1817-1826

含淚小知識

1826年，40歲的韋伯接受柯芬園歌劇院的邀請，前往倫敦巡迴歌劇《奧伯龍》。旅程中不幸染上肺癆，同年6月5日客死異鄉。直到1844年，當時擔任德勒斯登交響樂團的指揮華格納，才將韋伯的骨灰移回德勒斯登安葬。

開啟大耳朵聆聽模式

《阿布哈珊》序曲

《魔彈射手》序曲

《奧伯龍》序曲

有沒有覺得《魔彈射手》的序曲聽起來很熟悉？你沒記錯，這首歌也被節錄在國小音樂課本中，重新填詞成畢業歌曲《畢業別辭》。跟著卡拉OK版唱一次吧！

神聖羅馬帝國，既不神聖，又不羅馬，更非帝國。

伏爾泰 Voltaire
18世紀法國哲學家

什麼？當時德國還不是德國！

在韋伯創作《魔彈射手》的年代，德國還不是一個國家，而是許多邦國組成的德意志邦聯。經歷了拿破崙統治和神聖羅馬帝國解散後，說德語的人們開始發覺民族意識的重要性。因此韋伯想創作一齣德語歌劇，跨越政治藩籬，感動所有說德語的人。於是他改編在地民間傳說，融合當地民謠，採用浪漫主義最流行的自然（森林、狩獵）與魔法題材（魔彈、魔鬼），以對白取代宣敘調，透過特定旋律強化劇中人物或場景，這在當時可是很創意的做法哦！

比一比 歌劇和歌唱劇有什麼不同？

	歌劇Opera	歌唱劇Singspiel
相同處	<ul style="list-style-type: none"> • 都有交響樂團伴奏。 • 由高中低三種聲部的男女聲樂家分別飾演不同角色。 • 通通演唱俱佳。 	
相異處	<p>宣敘調 × 詠嘆調</p> <p>以半說半唱的宣敘調推展情節，用曲調優美的詠嘆調抒發角色情緒。</p>	<p>對白 × 詠嘆調</p> <p>以話劇般的對白推展情節，穿插旋律動人的詠嘆調抒發角色心境。</p>

小知識

《魔彈射手》在1821年的首演，是以對白結合詠嘆調的類歌唱劇版本。這次在衛武營演出的版本，是白遼士於1841年受巴黎歌劇院委託，重新編寫把宣敘調結合詠嘆調的歌劇版。

延伸觀看

演歌劇還是唱歌劇？

解開舞台密碼

導演萊特麥爾將故事背景設定在1821年前後，正好是韋伯完成《魔彈射手》的年代。利用燈光、佈景和道具，突顯封建社會地主的保守想法，還有浪漫主義音樂強調不安、恐懼和敬畏的情感。你有沒有發現，韋伯在安排人物和場景時，也有呼應當時的時代風氣哦！

人物安排

人物卡	
名字	聲部
亞嘉特	女高音
	
角色 森林守巡長的女兒， 注定要嫁給贏得射擊 比賽的獵人	
女主角	
人物卡	
名字	聲部
馬克斯	男高音
	
角色 深愛亞嘉特的獵人， 努力贏得射擊比賽	
男主角	
人物卡	
名字	聲部
安	女高音
角色 亞嘉特的表妹，聰明 善解人意	
女配角	
人物卡	
名字	聲部
卡斯巴	男低音
角色 馬克斯的情敵，心術 不正的獵人	
男配角	
人物卡	
名字	聲部
隱士	男低音
角色 送白玫瑰花保護亞嘉 特的預言者	
光明的象徵	
人物卡	
名字	聲部
薩米耶	口白
角色 用魔彈誘惑獵人的 魔鬼	
黑暗的象徵	

魔幻場景

魔幻場景卡
 <p>用途描述 打造陰森不祥的舞台，以 樹幹圍出監獄般的場景</p> <p>象徵 封建社會的牢籠，封閉人 們的靈魂</p> <p>森林</p>
 <p>用途描述 獵人和魔彈必須擊中的 目標</p> <p>象徵 不惜代價的不祥之兆</p> <p>標靶</p>
 <p>用途描述 隱士送給亞嘉特的預言</p> <p>象徵 愛情、誠實與純潔</p> <p>白玫瑰</p>

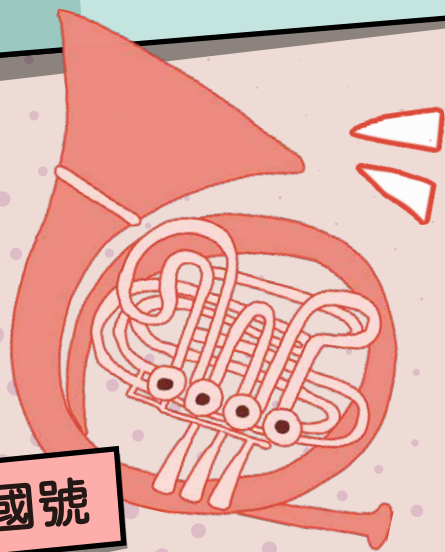
小試身手

假如你不小心穿越時空，回到1821年成為韋伯，你會如何設定人物和場景來創造《魔彈射手》的時代寓意？用上列選項排列組合，創作一幕劇本看看！

有沒有發現《魔彈射手》的場景大多在黑暗中進行，無論是獵人活動的森林，還是魔鬼出沒的狼谷，韋伯使用不同的樂器，營造黑暗力量令人不安的氛圍。

森林與獵人生活

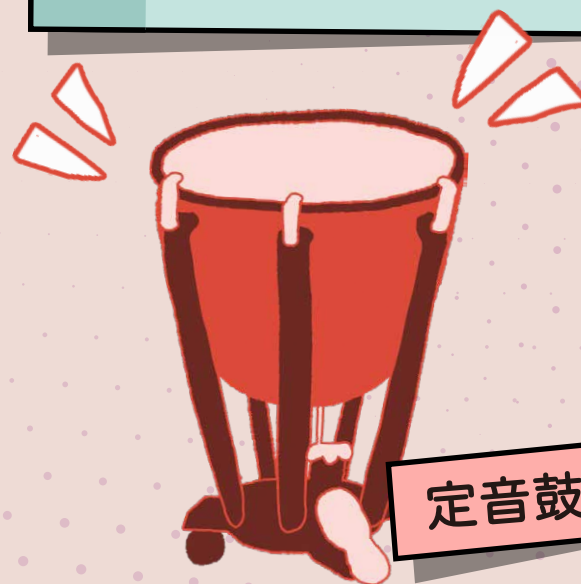
法國號

黑暗陰沉的氛圍

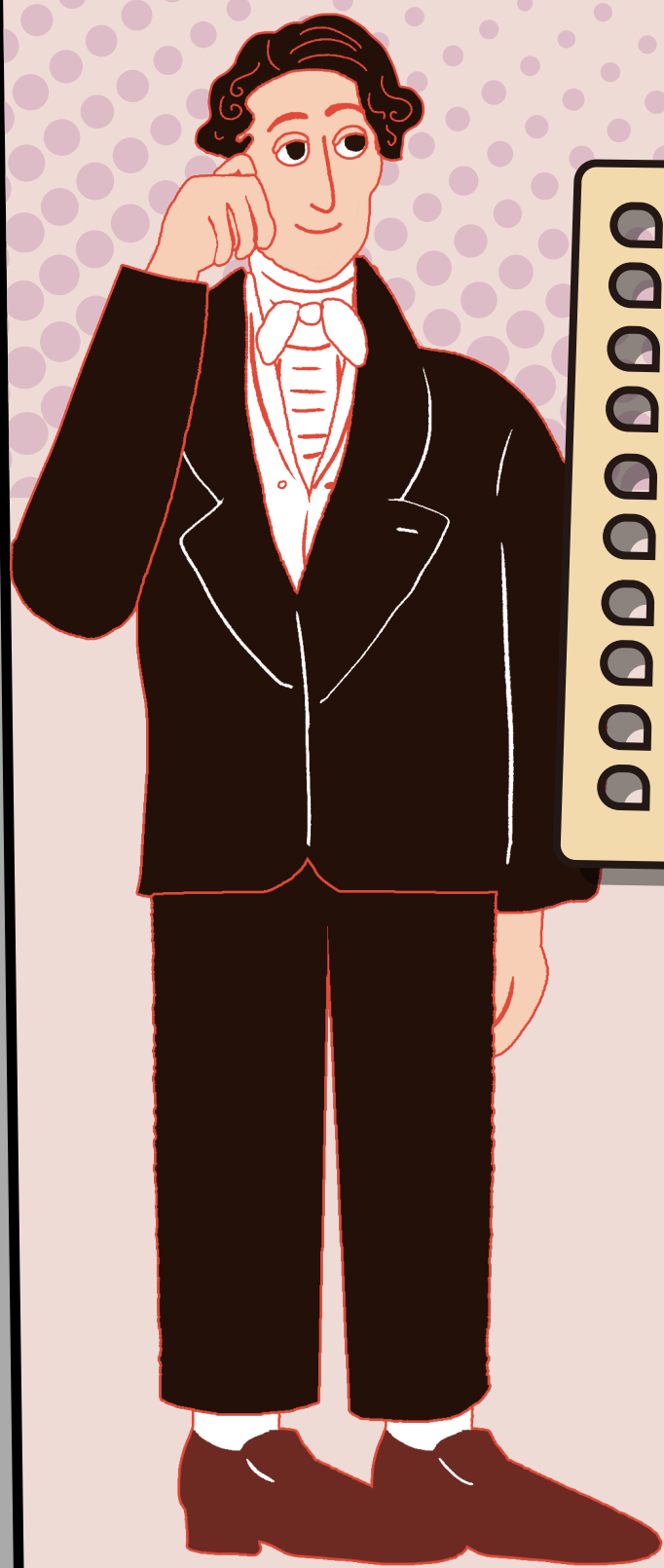

小提琴

恐怖懸疑的效果

定音鼓

觀賞歌劇前必聽的Hito金曲

第1幕：卡斯巴計謀得逞的詠嘆調

〈緘默，這樣才沒有人警告你〉

第2幕：表妹把亞嘉特逗樂的花腔詠嘆調

〈一個年輕的小伙子走過來〉

第3幕：亞嘉特深情款款的詠嘆調

〈即使烏雲遮蔽了天空〉

延伸聆聽

韋伯創作《魔彈射手》的同時，1819年也寫了一首鋼琴迴旋曲《邀舞》送給他的妻子卡洛琳。樂曲時而輕巧，時而燦爛，表現紳士邀請淑女共舞的千姿百態，從開始的靦腆到最後兩人盡情跳舞，好令人小鹿亂撞呀！

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call
Cue
青少年

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、朱賢哲
內容編輯：黃聖閔
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

使用指南

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

玉山文教基金會

和運租車

HOT
天聯盟