

台灣與歐洲的劇場藝術環境比較

前言：劇場的功能與重要性

劇院是一個紀錄人文生活的特殊場所，經由表演節目將人類的生活時勢動態應用表現出來，與生活結合，除了調和人的精神生活，更可反應時勢動態，與我們的生活息息相關，密不可分。

主題：台灣與歐洲劇場發展現況與經營之比較

1. 劇場軟、硬體設施之比較

- a. 基本設備與編制
- b. 經費來源
- c. 節目製作方向

2. 劇場演出行銷手法

- a. 節目宣傳行銷
 - b. 觀眾來源
3. 實際效益之比較

期許結語：如何拓展台灣國內劇場的表現手法與精神！

世界各國、各不同地域，因為文化背景不同，地域政治型態不同，所發展出來的藝術文化一定手法截然不同，但藝術有其共同性，所以在發展劇場的大方向上，應是除保存固有本土藝術外，更要發展具國際觀的方向，方能與國際接軌交流，除了學習他人的藝術文化外，亦可真正地將本國的文化藝術精髓發揚至國際，所以”實是求是”的工作態度與宏觀的發展策略精神是非重重要的。

天鵝湖

音樂與舞蹈的激動

舞蹈需要音樂的激發與強化。離開音樂，舞蹈是難以充分表達感情的。音樂本來就有直接滲入人心的特點，欣賞者常常把音樂中表現的感情當作自己內心的感情來體驗。編舞者對於自己創作的作品組成的音樂當然有更深的感受和理解。這種感受和理解進一步激發起內心的感情，通過外在的形體動作表現出來。

在舞蹈歷史上，早先的偉大芭蕾，總是直接受助於偉大的作曲家而使得芭蕾與音樂互相輝映，”天鵝湖”即是最經典的例子。

《天鵝湖》，原為柴科夫斯基於 1875 年 -1876 年間為莫斯科帝國歌劇院所作的芭蕾舞劇，於 1877 年 2 月 20 日在莫斯科大劇院首演，之後作曲家將原作改編成了在音樂會上演奏的《天鵝湖》組曲，組曲出版於 1900 年 11 月。而整部芭蕾的作品編號為 OP.20。天鵝湖是世界上最出名的芭蕾舞劇，也是所有古典芭蕾舞團的保留劇目，也是所有舞者必經的考核教材。

柴科夫斯基在舞劇音樂創作上取得了具有世界意義的成就。他一生寫了三部舞劇音樂：《天鵝湖》、《睡美人》和《胡桃鉗》，都已成為世界舞劇藝術中影響巨大的作品，廣泛流傳在各國的芭蕾舞臺上。柴科夫斯基對舞劇音樂進行了許多革新，他克服了過去舞劇音樂的公式化弊病，賦予舞劇音樂以交響性的發展，使之更富於戲劇性，大大提高了舞劇音樂的表現力。

《天鵝湖》是柴科夫斯基最著名的舞蹈代表作之一。

《天鵝湖》的音樂像一首首具有浪漫色彩的抒情詩篇，每一場的音樂都極出色地完成了對場景的抒寫和對戲劇矛盾的推動以及對各個角色性格和內心的刻劃，具有深刻的交響性。這些充滿詩情畫意和戲劇力量，並有高度交響性發展原則的舞劇音樂，是作者對芭蕾音樂進行重大改革的結果，從而成為舞劇發展史上一部劃時代的作品。

柴科夫斯基使舞劇音樂戲劇化和交響化，並具有獨立性，成為舞劇的靈魂所在。編舞者將配合其舞劇音樂的節奏、節拍、色彩、旋律、與舞蹈表演融為一體，並在音樂性格與舞劇人物性格、音樂形象與舞劇人物形象、音樂結構形式與舞劇結構形式、樂聲音效處理與舞劇情節配合，表達出舞劇情感矛盾，讓觀眾在領略無與倫比的天籟之音時，同時也享受著美妙絕倫的舞蹈藝術之美，沉醉在舞與樂、情與美之中。

目前最權威的《天鵝湖》版本是 1895 年在聖彼得堡馬林斯基劇院首演的。舞蹈編排由馬利烏斯·皮提帕和劉·伊凡諾夫負責。後來的演出大多都以此版為藍本。

天鵝湖於 1877 年的首演，1894 年所上映由 Petipa 和 Ivanov 所編的版本令這舞劇成為不朽的經典。當中 Odette-Odile 這個雙重角色更是每個 Ballerina 都想嘗試和挑戰的。

除了技術上的要求外，天鵝湖對演員的要求是非常高的。特別是主角奧傑塔，除了舞蹈技術要高超外，還要一方面能柔情地演繹奧傑塔，另一方面要賦予邪惡的奧吉莉亞妖豔的氣息。在義大利舞蹈家萊尼亞尼 (Pierina Legnani, 1863 年 -1923 年) 之後，還有安娜·帕夫洛娃 (Анна Матвеевна Павлова)，阿曆珊達拉·達妮洛娃 (Александра Данилова) 和瑪格·芳登 (Margot Fonteyn) 成功出演過這個角色。

奧傑塔和奧吉莉亞通常是由同一位女芭蕾舞演員扮演的。這是古典芭蕾舞角色裡面難度最高，而且強度最大的挑戰之一。不但是因為兩個角色截然相反，而且舞蹈動作要求也非常嚴格。其中之一是第三幕裡一場景裡黑天鵝的 32 圈名為「揮鞭轉」的軸轉。這 32 圈揮鞭轉要求連續完成，整個過程腳尖的移動範圍不能超過一條皮帶圍成的圈才為優秀的表演，這十分考驗女演員的腿部力量。這 32 圈揮鞭轉是馬林斯基劇院第一位首席女芭蕾舞演員萊尼亞尼的絕技。而這一高難度動作後來也作為天鵝湖裡的一段重頭戲。

故事大綱

奇佛雷特王子二十一歲生日時，王后希望他在隔天的慶祝舞會中挑選一位公主作為新娘。但是他卻不以為意，並和朋友們到森林中捕獵天鵝。正當他要舉弓射箭時，白天鵝突然變成一位美麗的少女，並恐懼而哀傷地告訴王子她是奧德蒂公主，被惡魔施了法術，只能在夜晚恢復人形，但是如果有年輕男子願意愛她，並和她結婚，便可破除魔咒。王子立即發誓要永遠愛她，並邀請她參加隔天的舞會。

不料，舞會當天，惡魔卻把自己的女兒黑天鵝偽裝成白天鵝奧德蒂。王子把黑天鵝當成了白天鵝奧德蒂，高興地邀她一起跳舞，並宣佈她將成為他的新娘。話才說完，惡魔和黑天鵝便消失了，這時王子卻看到絕望的白天鵝佇立在窗口。王子發現自己受騙了，匆匆忙忙趕到湖邊，卻看到白天鵝躍入湖中自殺，王子也隨著她跳入湖中。忠貞的愛情終於戰勝惡魔，惡魔倒地而死，王子與奧德蒂從此過著幸福快樂的日子。

舞劇共分四幕：

【序幕】

在某日，Odette 公主到郊外散步，在採花時，突然被惡魔偽裝的花牆捲入，並被施了魔咒而變成一隻白天鵝，從此，她被困在天鵝湖生活著。

【第一幕】

王子 Siegfried 在王宮後花園，邀請好友們聚會，大家快樂的跳舞，王后來到，告知將在隔日王子二十一歲生日時為王子舉辦選妃舞會，並為他挑選一位公主為妃，並送了王子一把精美的弓為禮物，同時介紹王子的表妹 " 芭芭拉公主 " 認識，王子看著好友們跳著甜蜜的雙人舞，顯得心事重重，並無心與芭芭拉公主繼續跳舞，遂帶著弓先行離開去打獵。

【第二幕】

黃昏時，王子來到了湖邊，看到很多天鵝掠過，正常舉弓要射其中的一隻白天鵝，卻突然變成一位美麗的少女，哀傷恐懼的告訴她是 Odette 公主，被惡魔 (Rothbart) 施了魔法，只能在夜晚才能恢復人形，但如果年輕男子願意愛她，並發誓和她結婚，便可破除魔咒，王子立即發誓要永遠愛她，並邀請她參加隔天的舞會。

【第三幕】

王宮舞會進行著，各國公主和賓客紛紛到來，母后要王子選妃，但王子一心想著白天鵝，而無心跳舞。

不料惡魔 (Rothbart) 卻把自己的女兒 (Odile) 黑天鵝偽裝成白天鵝 (Odette) 來參加舞會，王子把黑天鵝當成了白天鵝 (Odette)，高興的邀她跳舞，並發誓宣佈她將要成為他的新娘，話才說完，惡魔和黑天鵝狂笑的消失了。此時看到絕望的白天鵝佇立在窗口，王子知道受騙了，無助失望的往湖邊奔去。

【第四幕】

王子來到湖邊尋找白天鵝公主，哀傷的白天鵝 (Odette) 仍然深愛著王子而原諒了他，此時，魔王又出現阻擾，並施法要淹死王子，會游水的 Odette 救起了王子，並合力抵抗魔王，愛情的力量終於戰勝了惡魔，破了魔咒，公主變回了人形的 Odette 公主，從此王子和公主過著幸福的日子。

