

永豐高中國中部九年級 【藝術領域】 補考內容

※請用專用紙張書寫，任一科(表演藝術、視覺藝術、音樂)不及格都是全抄

<音樂>

歌劇最早出現於義大利，16世紀末義大利佛羅倫斯的貴族發起考究古希臘戲劇〈古希臘悲劇〉的劇場音樂，旋律單純而簡約。在18世紀形成了正歌劇(Opera Seria)、諧歌劇(Opera Buffa)，以及之後的巴洛克樂派歌劇、古典樂派歌劇、浪漫樂派歌劇、國民樂派歌劇、二十世紀歌劇等

歌劇的原文為「Opera」，它是拉丁文「opus」的複數形式。Opera在義大利語解作「作品」，結合獨唱、重唱、合唱、吟誦、管弦樂團、舞臺動作及舞蹈的音樂作品。是一門西方舞臺表演藝術。簡單而言就是以歌唱和音樂來交代和表達劇情的戲劇。是唱出來而不是說出來的戲劇。所以歌劇的演出最重要的是歌唱和歌手的聲樂技巧。欣賞歌劇時，要仔細聆聽劇中各個角色的演唱方式。

歌劇的組成要素

一、音樂:主要是由聲樂與器樂兩部分構成。

(一) 聲樂的演唱方式是傳統美聲唱法，依著歌劇史上不同階段的風格與劇種，需要不同類型的歌手及高低不同的音域，並以詠唱調、朗誦調、重唱、合唱等方式演唱。角色依照他們的音色不同分為男聲（男低音、男中低音、男中音、假聲男高音、男高音）。女聲（女低音、女中音、次女高音、女高音。其中女高音又可細分成花腔女高音、抒情女高音、戲劇女高音等。

(二) 歌劇的演唱形式有：宣敘調(Recitativo)，說話般的歌唱。演唱時隨著歌詞的節奏與抑揚頓挫來吟誦，以大鍵琴、低音樂器、管弦樂團做簡單的和弦伴奏。詠嘆調(aria)獨唱曲。表現劇中人物內心狀態與情緒，富音樂性，旋律動聽。例如：歌劇《杜蘭朵公主》中，卡拉富王子演唱的〈公主徹夜未眠〉。是男高音的重要曲目。

(三) 器樂：依照歌劇劇情需求，包含序曲、間奏曲、舞曲，以及為聲樂進行時所需要的伴奏音樂，並負責描繪登場人物的性格、感情、行動，以及舞臺氣氛的醞釀。

二、舞蹈：舞蹈在歌劇中，通常是增添氣氛，不影響劇情發展。以芭蕾舞及民族舞蹈最為常見，穿插在歌劇中，有時也作為幕與幕之間的換場。

三、服裝：服裝設計的目的除了可以幫助觀眾了解劇情，也可以說明故事發生的時代、劇中人物的職業與年齡。

四、舞臺藝術：舞臺設計可以創造戲劇發生的環境，是結合繪畫、雕刻等領域。現今舞臺設計上，則加入燈光及最新的數位技術。

<視覺藝術>

數位藝術的定義是使用電腦、軟體等數位技術進行創作、儲存與呈現的藝術形式，它模糊了傳統與現代的界線，創造出具有互動性、多媒體整合的全新體驗，能自由改變形式、容易擴大，並打破了傳統藝術對物質媒介的依賴，讓藝術家能探索前所未有的表達方式。

主要特點

- 數位媒材為核心：從構思、創作到儲存，都依賴電腦及數位工具。
- 多樣化的創作形式：包含數位繪畫、動畫、多媒體、虛擬實境(VR)、互動裝置、網路藝術、聲音藝術等。
- 互動性與參與性：觀眾不再被動，能透過互動裝置與作品產生連結，甚至成為創作的一部分，體驗非線性敘事。
- 解放與自由：將藝術從實體物質中解放，使其能自由變換，更易於空間化、巨大化。
- 擴展藝術的邊界：與區塊鏈(NFT)結合，創造了新的數位經濟價值；與傳統藝術結合，豐富了媒介表現。

關鍵概念

- 新媒體藝術(New Media Art)：數位藝術常與此概念重疊，泛指利用新技術的藝術形式，如網路藝術、互動藝術等。
- 電腦藝術/電子藝術(Computer/Electronic Art)：早期的稱呼，強調電腦在創作中的角色。
- 數位版畫(Digital Print)：授權複製的數位作品，具有收藏價值。

總之，數位藝術是科技發展下的產物，它提供更自由的創作空間和與觀眾互動的可能，不斷挑戰著我們對藝術的傳統認知。

公共藝術(Public Art)的定義是結合了「公共性」與「藝術性」的創作，它存在於人們的公共空間，與大眾生活密切相關，不僅是美化環境的雕塑或裝置，更強調與在地文化、環境、民眾的互動參與**，透過藝術行為引導社會反思、建立在地認同，目標是讓藝術融入生活，達成「生活即藝術」的境界。

何謂公共藝術

公共藝術(Public Art)，從字面可看出，此類型的藝術同時兼具有「公共性」與「藝術性」兩項特點。「公共性」意味作品所在係與群眾生活產生密切關係的場域；「藝術性」界定了它的生產必須具有藝術創作的歷程，且能與觀者的審美經驗引發共鳴與互動。

基於上述的特點，與博物館內所習見的藝術品相較，公共藝術增加了「公共性」的需求，並依據公共空間與基地環境的特性，產生與民眾生活互動關聯的藝術創作，在與都市計畫、建築設計、景觀等領域搭配的時，也會因空間與環境特性而有各種不同的面貌。

發揮創意的當代藝術。

公共藝術沒有固定的創作面向或表現形式，因當代藝術發展或藝術家的創意發揮及創作風格，使藝術作品呈現多元的藝術形式與面貌，例如雕塑、多媒體科技、平面繪畫、馬賽克、水景、街道家具等皆為公共藝術常出現的表現手法或形式。此外，藝術家的創意，也會因設置空間的環境特色、使用對象、時事潮流、主觀客觀的反思等主題探討，讓觀者在閱讀作品變得更有意思，激發無限想像空間。

公共藝術除藝術表現外，空間環境融合與民眾參與亦為重要關鍵。藝術家必須充分掌握住基地空間特色，使作品與之相呼應，並透過設置作品的過程，與民眾產生互動共鳴。例如學術文化單位、交通建設、醫療機構等，因基地特質、民眾族群不同，作品表達的藝術內涵便呈現出不同的風貌。以台大兒童醫院為例，藝術家以療癒心靈的角度創作可愛雲朵造型的作品，運用燈光色彩營造出輕鬆愉快的氣氛，為醫院單調冰冷的空間注入生命活力。

<表演藝術>

什麼叫「讀劇」？

在西方，讀劇擁有著悠久的歷史傳統，源自於古希臘時代，當時劇作家公開地朗讀自己的創作，可以說是劇場表演的起源。

「單人朗讀劇本是獨白，而兩人朗讀劇本則是對話。當眾人聚在一起，賦予劇本情感及靈魂時，就是讀劇」

讀劇，顧名思義即是將劇本讀出來，但並非單純地閱讀，而會因應劇中情境、角色帶有情感地讀出來。讀劇可以作為正式演出在排練初期採用的工作方式，近年亦發展出專有的表演形式，謂之「讀劇演出」——演員手持劇本，在低限的舞台、燈光、服裝條件下進行演出，觀眾主要仰賴演員的聲音表現，嘗試在腦海中構築劇本的全貌，具有豐富的想像空間。

在戲劇裡，每一句台詞都不是隨意說出的，它承載著角色的情感、故事，甚至是人生觀。而當我們靜下心來讀劇、體會台詞，會發現這不只是演員的課題，更是一種深入了解人性的方式。

劇中台詞都曾讓我們動容。從經典台詞開始，感受角色的世界。試著先閱讀知名劇集的經典台詞，然後問問自己：

這句話讓我有什麼感受？

如果我是角色，會怎麼詮釋這句話？

當角色說出這句話時，他的內心是什麼樣的？

當我們帶入角色，體會他們為什麼這樣說話、為什麼表達某種情緒，便能更深刻地理解劇中的人性。

當我們習慣了熟悉的台詞，再來試試閱讀來自陌生劇作的對白。這時候，少了先入為主的劇情背景，我們可以純粹地感受文字本身的力量，去猜測角色的處境、感受其中的情感與潛台詞。這樣的練習，不只是表演者的技巧，更是一種理解人性的方式。

戲劇之所以迷人，在於它讓人能夠毫無保留地表達自我。有時候，角色說出的話，正是我們內心深處一直想說卻說不出口的話。

你可以在舞台上憤怒地大罵對手演員，

也可以放聲痛哭，

甚至可以摔東西、跺腳、吶喊——在安全的範圍內。

表演是一種釋放，它能讓我們發洩情緒，而不傷害自己或他人。這也是為什麼我一直推廣表演藝術，因為它不只是專業演員的技藝，更是現代人紓壓、找回自我的方式。

現代社會的壓力讓許多人習慣了壓抑，覺得自己「不該生氣」、「不該哭」、「不該不開心」。但當這些情緒長期被隱藏，我們終究會感到麻木，甚至讓內心逐漸崩潰。

表演，能夠讓這些被壓抑的情緒找到出口。在角色之中，我們可以盡情展現自己、釋放內心的委屈與不甘，透過一句句台詞，找回最真實的感受。所以，下次不妨試試讀劇，讓自己沉浸在角色的情感裡，看看你能在其中發現什麼——或許，你會找到那個曾經失落的自己。

讀劇、描述讀劇過程並將其理論化可算是表演研究（**performance studies**）中的一個課題。

讀劇也是表演，但舞台演出比較昂貴，需要投入更多的金錢、時間和資源，因此存在著較大的風險，組織一場讀劇會所需的成本要低得多，準備時間也短得多，而且同樣可以吸引觀眾。

試想一下，如果我們舉辦的是「亞洲戲劇節」，我們的開支就會非常大：機票、住宿和膳食、演出空間佔用、演出的排練，更重要的是——每位來自海外的參與者都必須獲得工作證，這可能需要很長的申請時間。在場地方面，藝術節的實際演出需要使用劇場，這需要提前許多個月預訂。而純粹劇本朗讀就可以在與劇場演出無關的各種場所舉行。誠然，亞洲讀劇節在牛棚劇場舉行，而烏克蘭讀劇節則在書店、藝術團體工作室和非戲劇空間舉行。

劇本怎麼讀？

第一次通常是冷讀。接著可以感性讀劇和理性讀劇。感性讀劇，就是放入感情，演員要先能被劇本感動，才能感動別人，最理想的狀態是劇中角色就像你周遭的某個人，能夠帶入情感，劇情呼應你的某段生命經驗，讓你覺得熟悉。理性讀劇，則好好去了解劇中角色關係，看看有沒有情節邏輯不順或**BUG**，再和導演一起分析文本，了解導演想做成什麼風格。

讀劇本的方式不只一種，每種的功用都不一樣。冷讀是一個字一個字包含標點符號把劇本讀懂，感性讀劇最有趣，像在演廣播劇，如果自己能夠被某個部分觸動，那麼，該部分應該也會觸動觀眾。理性讀劇也不可或缺，是更加理解文本的方式。

在劇場中的「讀劇」

「讀劇」是文字質變為表演的起點，也是戲劇之「場」能靈巧地遁入日常經驗的素樸方法。作為一名劇場觀眾，讀劇對我而言有著鬆散、舉重若輕的魅力。眾所皆知，在所有藝術類型中，劇場尤其是在特定的時間、場地中創造魔法，盡現技藝，引誘觀眾在漫長的數十分鐘裡，關注、理解，甚至信服台上搬演的一切。而讀劇非然。讀劇的呈現極簡，往往是在幾近空台的場地中輔以簡約的燈光、音響，由三、五位演員人手一冊劇本，一句句、一頁頁地，你拋我接，以角色之名讀完一個本。

讀劇本身在文字力上尤具表現性，其演出的訊息亦特別有看頭。在聲光效果低限的讀劇環境中，往往有機會親自在宣傳上閱讀到的文字及其敘事本身，藉由演員對劇本的詮釋，觀眾的好奇因而得到更直接的回應。透過演員，觀眾有時候會意外地感到與「戲劇」非常近。那個時刻不見得是聽懂

什麼，而更可能是觀眾自己也劇場化了——那發生於讀劇過程時與自我對話的時刻。這無疑源自我雖然鬆散地以聆聽為主、觀看為輔，實然不斷地主動「腦補」讀劇敘事的結果。這種觀眾獨享、高度私密的心領神會，相當接近寫作者與讀者間的溝通經驗。