

オペラのお話

16th June 2020, BeProud Learning Lunch #46
Yuta Kanzawa @yutakanzawa

Data Science Senior Analyst at Janssen Pharmaceutical K.K., Tokyo
A Family Company of Johnson & Johnson

I am...

- 神沢雄大 Yuta Kanzawa (twitter: [@yutakanzawa](https://twitter.com/yutakanzawa))
- Data scientist at Janssen Japan, Tokyo
 - A pharmaceutical company of J&J
- Opera & wine lover
 - Wagner
 - Bourgogne
- 7 languages
 - Human: Japanese, English, German
 - Computer: R, Python, SAS, SQL

アジェンダ

- 今日話すこと
 - オペラ
- 今日話さないこと
 - ブラウザ
 - R
 - Python

開演前のアナウンス

Pre-curtain

(いきなり) お詫び

- このLTは**ブラウザのOpera**の話では**ありません**。
誤解された方がいたら大変申し訳ありません。
- 類例 (特にNLP)
 - **MeCab**の話を聞きに来たら**ワカメ**の話だった。
 - **GiNZA**の話を聞きに来たら**ザギン**の話だった。
 - **Janome**の話を聞きに来たら**ミシン**の話だった。

Sorry!

このトークをするきっかけ

- 前回（初参加）のBPLL*1
 - kenkenさんのLT「歌舞伎について知っていること」*2

*1 <https://bpstudy.connpass.com/event/174225/>

*2 https://docs.google.com/presentation/d/1inaGrAp0bjmNpXXEyu3KIPyGQXGFumb2iROJ3TX4TOc/edit#slide=id.g8581eae7c3_0_428

基礎知識

Overture

オペラとは

- **歌劇**：音楽と演劇からなる舞台芸術（演劇の一形態）
 - 類似：ミュージカル、歌舞伎、京劇
- 歌付き演技？ or 演技付き歌？
 - **歌がメイン**：歌手
 - 「オペラ俳優」とは呼ばない。
 - Cf. 「歌舞伎俳優」
- **3幕仕立て**のものが多。

* <https://www.nytimes.com/2012/04/12/arts/music/natalie-dessay-in-la-traviata-at-the-met.html>

歴史（30秒で）

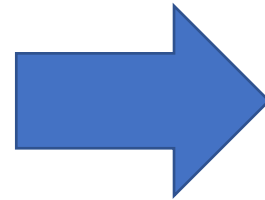
- ルネサンス末期の**イタリアで成立**、次第にヨーロッパ各地へ広まる。
 - 16世紀末の古代ギリシャ演劇復興が始まり。**貴族や富裕層の娯楽**。Cf. 歌舞伎
- 17世紀
 - バロックオペラ：モンテヴェルディ
- 18世紀
 - 演劇としてのオペラ（ドラマ性の復活）：グルック、モーツァルト
- **19世紀**
 - 最も栄えた時代：ヴェルディ、ワーグナー
- 20世紀以降
 - 娯楽としてのオペラの凋落 → 映画、テレビ

*1 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9>

*2 https://commons.wikimedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard

ジャンル

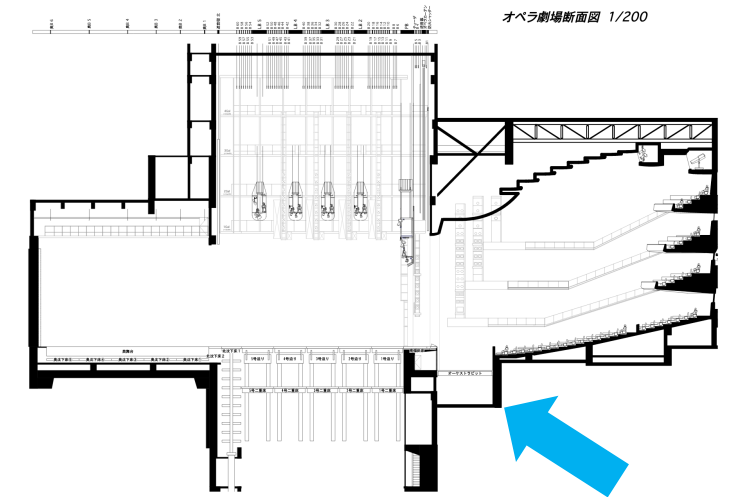
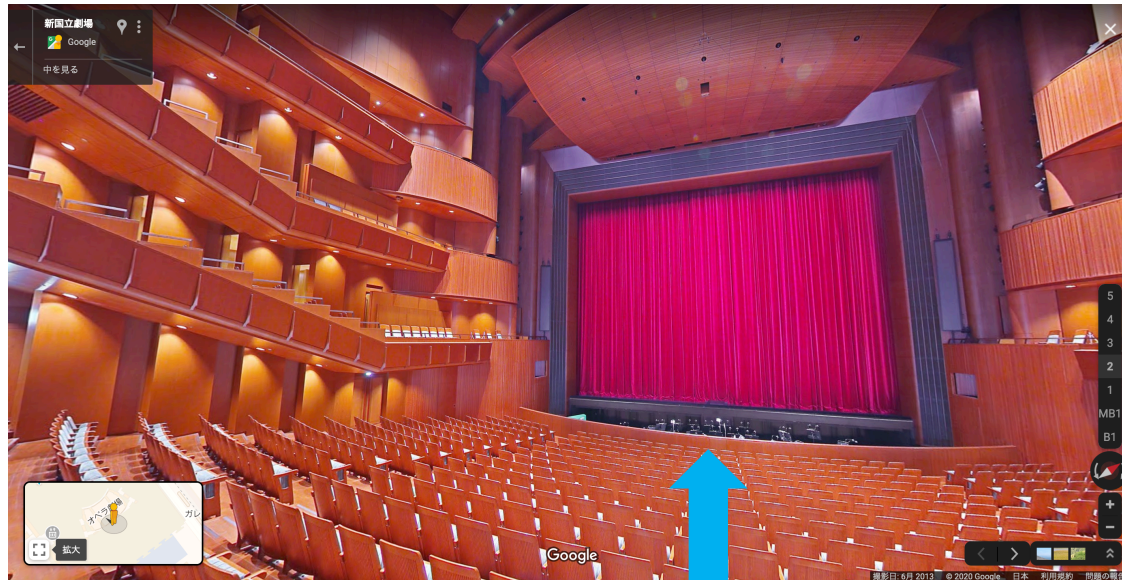
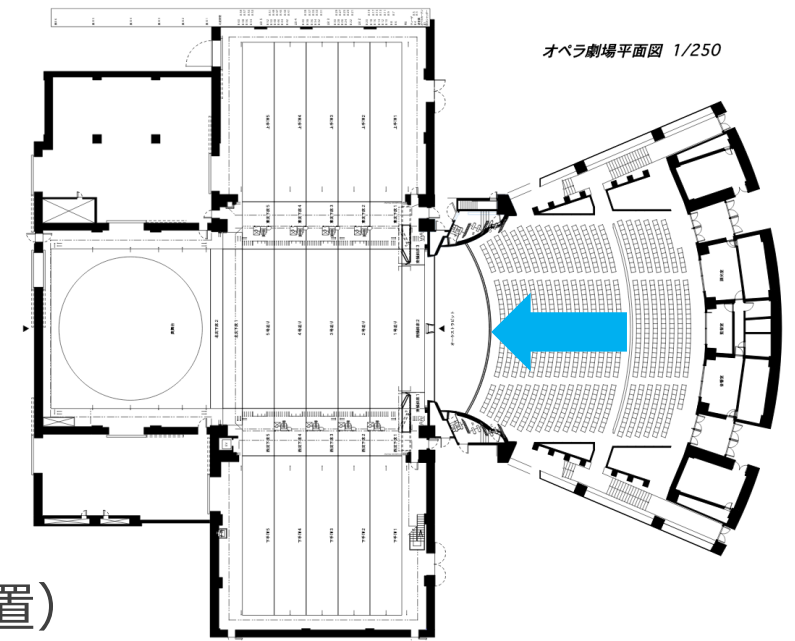
- オペラ・セリア：ギリシャ・ローマの悲劇、神話
 - 「ポッペアの戴冠」、「イドメネオ」
- オペラ・ブッフア：喜劇
 - 「フィガロの結婚」
- オペレッタ：喜歌劇
 - 「こうもり」
- グランド・オペラ（グラントペラ）
 - 19世紀フランスで流行
 - 「ファウスト」、「トロイアの人々」
- ジングシュピール：「歌芝居」（ドイツ語圏）
 - 「魔笛」、「フィデリオ」
- etc.

要するに、**悲劇が喜劇**

オペラハウス（歌劇場）の構造

- プロセニウムアーチ：舞台と客席を隔てる「枠」
- オークストラピット：コンサートホールにはない。
 - 常設
 - 汎用ホールだと仮設のことも（最前部の客席を取り払って設置）

*1 <https://goo.gl/maps/w2U14ZikJoYbiJAY5>

*2 <https://www.nntt.jac.go.jp/guide/facility/theatre/pdf/opera%20heimen%20250.pdf>

*3 <https://www.nntt.jac.go.jp/guide/facility/theatre/pdf/opera%20danmen%20200%20.pdf>

演出

- ト書きに沿ったもの（保守的、伝統的）
 - イタリア、アメリカに多い。
 - 写真（上）：スカラ座の椿姫*1
 - 演出家が、テキストの解釈を提示する。
- 話の筋を読み替えたもの（ムジークテアター*2）
 - ドイツ、フランスに多い。
 - 写真（下）：ザルツブルク音楽祭の椿姫*3
 - 演出家が、既存のオペラを新たな物語として提示。

*1 <http://www.teatroallascala.org/en/season/2019-2020/opera/la-traviata.html>

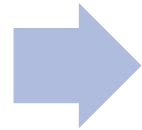
*2 <https://imidas.jp/genre/detail/L-111-0001.html>

*3 <https://meetmeattheopera.com/free-stream-la-traviata-anna-netrebko-rolando-villazon-salzburg/>

オペラ公演の流れ

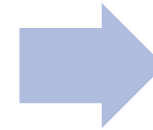
開演まで

- キャスト、あらすじの確認
- 必要に応じて、前日までに予習

エンジョイ🥰 概ね3時間

- アリアで拍手
- 例外あり
- 各幕間に休憩
- ホワイエでダバる
社交
- 概ね20分くらい

終演👏

- カーテンコール
- アンコールはない
- 楽屋口で出待ち

オペラの経済学

Act 1

オペラを造るのに必要な人たち

- 楽譜としてのオペラ
 - 作曲家
 - 台本作家（作曲家が自分で書くケースも）
- 舞台芸術としてのオペラ（上に加えて）
 - 音楽：**指揮者、歌手、オーケストラ、合唱、バレエ**
 - 演技：**演出家、舞台美術（大道具、小道具）、衣装、照明、エキストラ**
- 1公演に関わる人数：200人（少なく見積もっても）
 - → お金がかかる！

お値段

- 席のランクに応じて。
 - **だいたい位置で決まる**：低層階 → 高層階（タワーマンションの逆）
 - 日本だと高い順にS、A、B、C ...とラベルづけ。
- 大まかな価格帯：**3千円 - 3万円**
 - 公的助成の多いヨーロッパ、特に中小劇場は1万円以下。
 - アメリカは個人・企業の寄付次第。
- 目安：一番高い席がその都市の一番高いフレンチと同じくらい。
 - 東京の場合
 - ジョエル・ロブション（3つ星）のムニユ・スペシャリテ（最上級コース）：5万8千円（税込）^{*1}
 - 新国立劇場の「ニュルンベルクのマイスタージンガー」のS席：3万3千円（税込）^{*2}

*1 <https://www.robuchon.jp/en/shop-list/joelrobuchon>

*2 <https://www.nntt.jac.go.jp/opera/diemeistersingervonnurnberg/>

上演形態

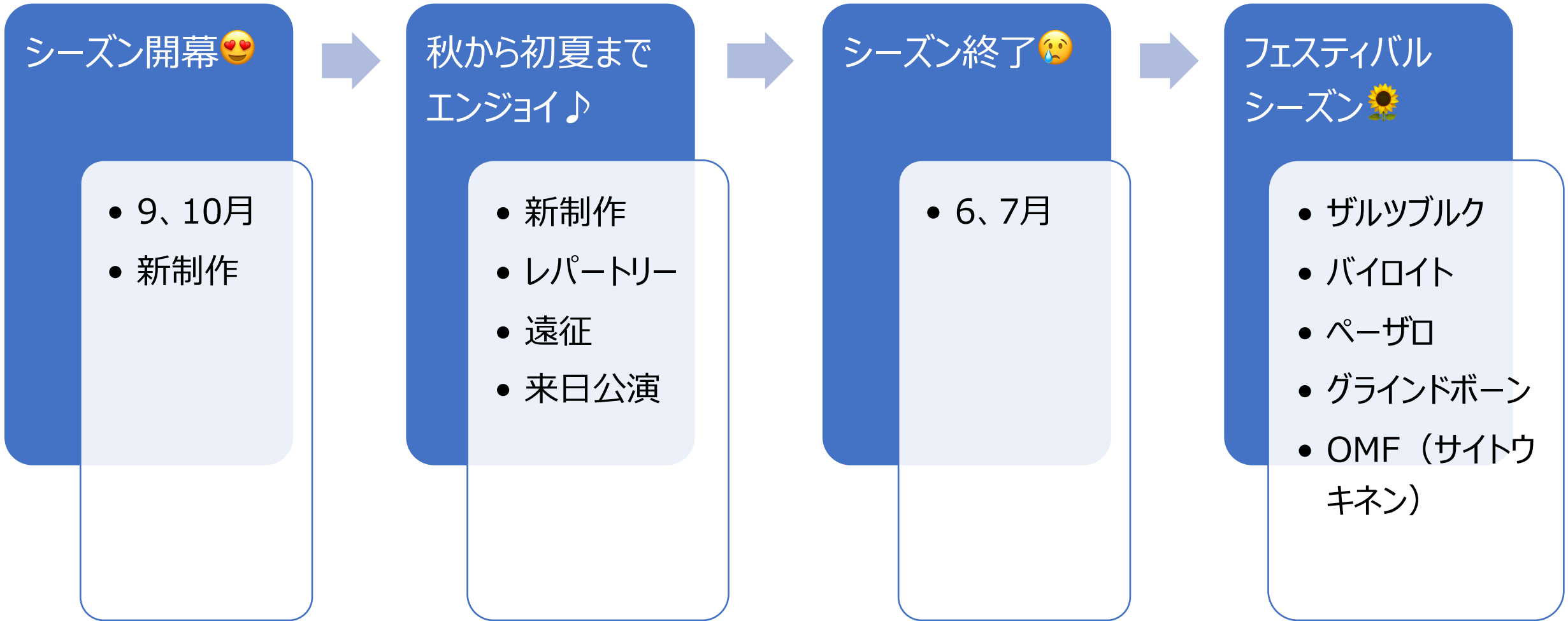
- 普通の舞台上演
- 演奏会形式
 - 文字通り音楽だけ。
 - 簡単な演技と衣装、小道具がつくことも。
 - オーケストラの定期演奏会に多い。
 - オペラハウスの場合：
 - **予算カットや裏方のストへの対応策**としても有効

* <https://onlinemerker.com/berlin-deutsche-oper-adriana-lecouvreur-konzertante-premiere/>

オペラファンの生態学

Act 2

オペラファンの1年

「押し」と「追っかけ」

- 歌手
- 指揮者
- 演出家
- （公演団体としての）オペラハウス
- 作曲家・ジャンル
 - ワグネリアン、イタリアオペラ
- オペラファンの特徴：
 - 高度の中毒状態 → 目的達成に手段を選ばない。
 - 高度の所有欲 → 周囲に迷惑をかける。
 - 書籍、楽譜、CD、DVD、プログラム冊子

オペラの地理学

Act 3

世界のオペラハウス

- ヨーロッパが多い。
 - ドイツ、イタリア、フランス
- 主なもの（日本以外）
 - ウィーン国立歌劇場（オーストリア・ウィーン）
 - ベルリン州立歌劇場（ドイツ・ベルリン）
 - バイエルン州立歌劇場（ドイツ・ミュンヘン）
 - スカラ座（イタリア・ミラノ）
 - パリ国立オペラ（フランス・パリ）
 - ロイヤルオペラ（イギリス・ロンドン）
 - メトロポリタンオペラ（アメリカ・ニューヨーク）
 - ザルツブルク音楽祭（オーストリア・ザルツブルク）
 - バイロイト音楽祭（ドイツ・バイロイト）

日本

- 東京が多いが、地方でも。
 - 自前のオペラハウスがない団体も。
- 主な団体
 - 新国立劇場（東京・初台）
 - 日生劇場（東京・日比谷）
 - 東京二期会（東京）
 - 藤原歌劇団（東京）
 - びわ湖ホール（滋賀・大津）
 - セイジ・オザワ 松本フェスティバル（長野・松本）
 - サイトウキネン

* http://www.j-mac.or.jp/oral/fdwn.php?os_id=117

終わりに

Curtain Call

COVID-19下でのオペラ

- 今シーズンの公演は軒並みキャンセル
 - 来シーズンの開幕も後ろ倒し
- ストリーミング配信*1
 - 記録映像
 - 劇場、自宅からのライブ中継
 - びわ湖ホール、バイエルン州立歌劇場、メトロポリタンオペラ
- 野外での試み
 - 劇場の駐車場で短縮上演：ベルリン・ドイツ・オペラ*2

*1 <https://operawire.com/a-comprehensive-list-of-all-opera-companies-offering-free-streaming-services-right-now/>

*2 https://www.deutscheoperberlin.de/de_DE/calendar/das-rheingold-auf-dem-parkdeck.16536475

Enjoy!

おまけ

Appendix

独断と偏見で選ぶ名作10選（50音順）

- ヴェルディ「アイーダ」
- ビゼー「カルメン」
- プッチーニ「蝶々夫人」
- ヴェルディ「椿姫」
- ワグナー「ニーベルングの指環」（厳密には4部作だけど1カウント）
- ワグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
- モーツァルト「フィガロの結婚」
- リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」
- ウェーバー「魔弾の射手」
- ドニゼッティ「ランメルモールのルチア」