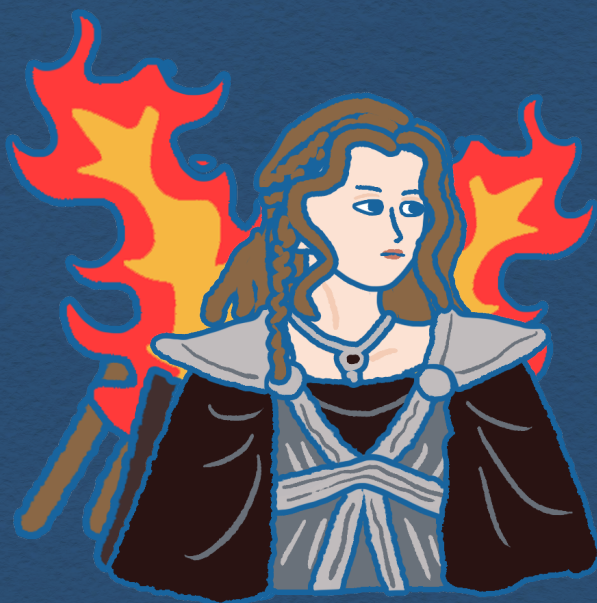

CALL CUE 青少年
衛武營

CUE TO YOUTHS

AUTUMN 秋 2026 冬 WINTER

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

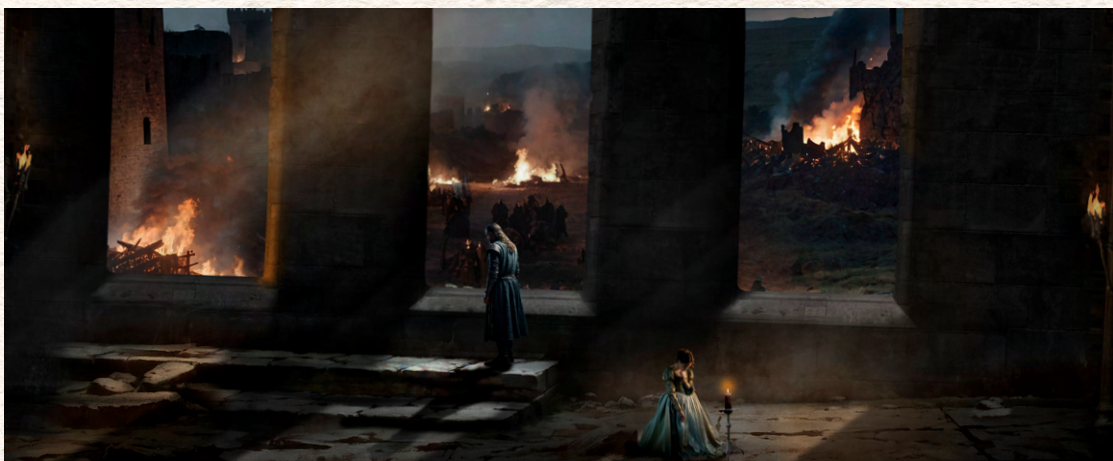
National Kaohsiung
CENTER for the ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

Cue to Youths

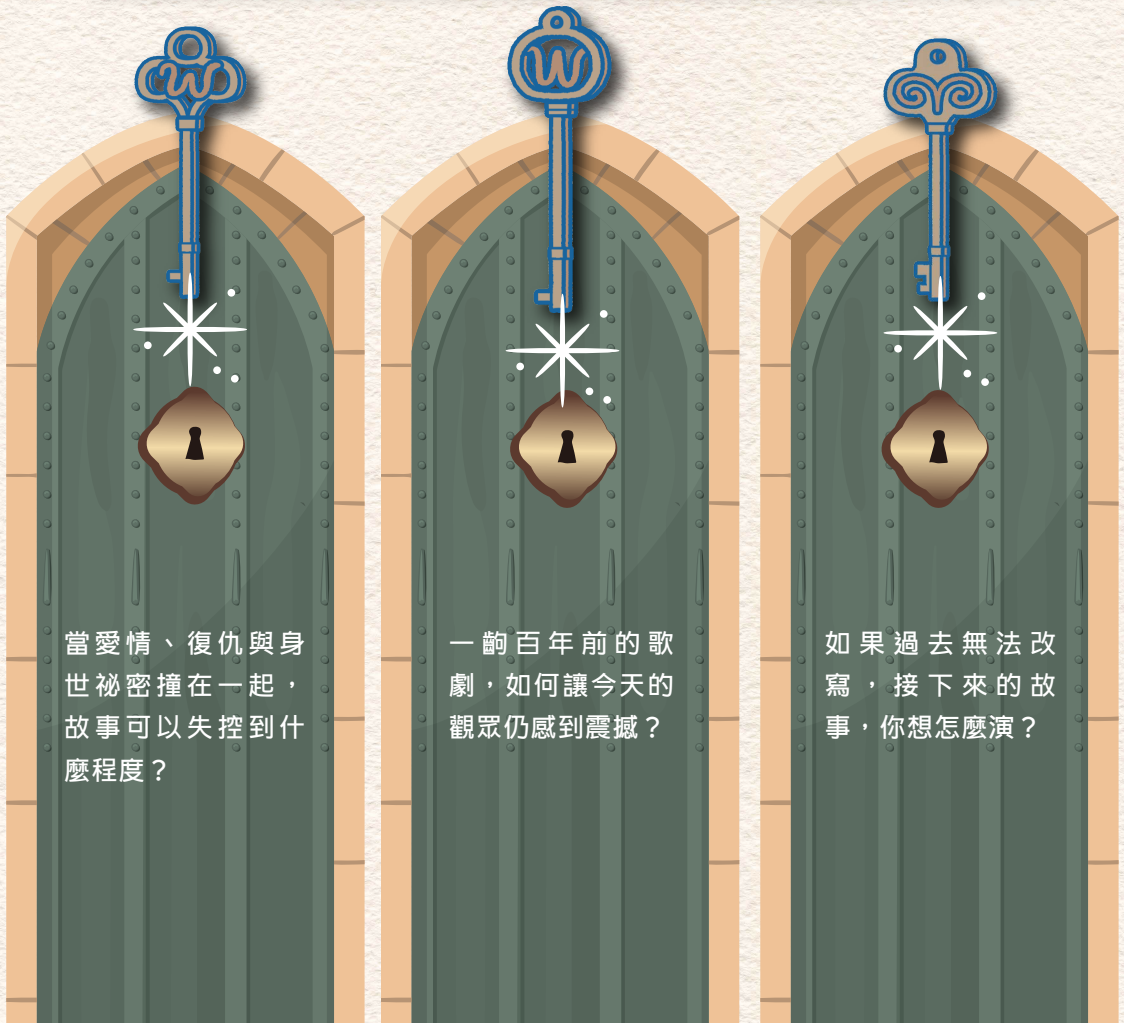
AUTUMN 秋 2026 冬 WINTER

Intro

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

兩個彼此敵對的男人，同時愛上一名女子。他們在愛情與戰場上互不相讓，直到其中一人殺死對方，才發現自己親手殺掉的竟是親生兄弟。一個隱瞞了20年的祕密，改變了所有人的命運，甚至成為一齣令人回味無窮的經典歌劇！究竟故事裡那位在深夜以歌聲向愛人告白的「遊唱詩人」，是什麼樣的存在？

當愛情、復仇與身世祕密撞在一起，故事可以失控到什麼程度？

一齣百年前的歌劇，如何讓今天的觀眾仍感到震撼？

如果過去無法改寫，接下來的故事，你想怎麼演？

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

反轉再反轉！

權勢滔天的年輕伯爵魯納，與一張口就是優美情歌的遊唱詩人曼里科，兩人不約而同愛上一個宮廷女官蕾歐諾拉。然而蕾歐諾拉以為眼前是心儀的遊唱詩人，傾心告白，卻不知此人竟是魯納伯爵。魯納伯爵與曼里科形成兩大對立陣營，經過激烈戰鬥，魯納伯爵以為殺了情敵，除卻心頭大患，最後才得知，對方竟是親生兄弟……

這一切罪惡的源頭來自20年前，中世紀獵巫背景下，一位老伯爵將女巫處以火刑，女巫的女兒阿祖切娜為了替母親報仇，偷走老伯爵幼子，本來想扔進火堆，卻在神智恍惚中把自己的親生孩子給燒死了！而耐人尋味的是，她依然將仇人之子扶養成人，給予這個孩子複雜的母愛，卻從未忘懷母親被焚的慘劇，讓這場悲劇在20年後以更扭曲的方式反噬。還能有比這充滿更多身分反轉的歌劇嗎？

化煽情為歌劇傳奇——義大利歌劇大師威爾第 (Giuseppe Fortunino Francesco VERDI)

從經典的《茶花女》、《弄臣》到《遊唱詩人》，並列威爾第創作中期三大傑作。

在那個晦暗不明、詭譎多變的中世紀，空氣中瀰漫著宗教審判的火光，家族宿怨的詛咒與無處可逃的命運枷鎖，威爾第巧妙地將角色的掙扎與矛盾，化為一首首撼動人心的獨唱與重唱，隨著情節的推進，將觀眾的情緒層層推至高峰。《遊唱詩人》這種極致煽情的故事，如果是在一般劇作者的手下，可能只會變成一齣茶餘飯後的通俗劇，然而在威爾第的手下，這些愛恨情仇與陰暗糾結，剛好為音樂灌注了更多化學反應，凝煉成令人血脈賁張的音樂類型，更成為專屬義大利歌劇風格的濃烈熱情。他藉由音樂體現人性的掙扎與渴望，讓那些在故事中被命運玩弄的角色，藉由高亢而炙熱的歌聲獲得了生命力。

Giuseppe Verdi

即便是在非洲深處，肯定也能聽到《遊唱詩人》！

神秘的深夜窗台歌者——遊唱詩人

中世紀歐洲，有一群擅長寫詩、作曲與歌唱的人，被稱為「遊唱詩人」(Troubadour)。他們主要以奧克語創作，最流行的題材就是宮廷愛情——勇敢的騎士歌頌心中仰慕的女性，將渴望、思念與無法實現的愛化為詩歌。遊唱詩人並不同於我們今天想像的街頭藝人，他們的身分相當多元，其中甚至不乏騎士與貴族。除了愛情，有人以歌曲談論戰爭、政治、諷刺與時代事件，可以說是那個時代的移動式新聞台，每到一個地方就會帶來其他城堡的消息、戰爭動向，甚至是宮廷八卦等。此外，他們也會將自己創作的詩歌和樂曲帶到世界各地，成為當時跨文化交流的重要媒介！

這個古老形象被浪漫化，成為中世紀傳奇中，抱著樂器、以歌聲追求愛情的經典人物，而這齣歌劇的男主角曼里科，正是這種浪漫想像的化身。仔細回想，你平常追蹤的YouTuber、Podcaster，是否也有一點「遊唱詩人」的影子呢？

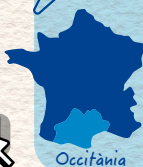
你知道臺灣也有類似遊唱詩人的「唸歌仙」嗎？

早期臺灣資訊不發達，有一群「唸歌仙」會蒐集社會時事編成歌謠，傳唱各地。像是報導天災狀況、請大家發揮善心的《八八水災歌》、《中部地震勸世歌》；還有報導博覽會展品與盛況的《某某博覽會新歌》等。

| 延伸閱讀 | 國寶級唸唱藝人楊秀卿《中部地震勸世歌》

奧克語

主要通行於法國南部奧克西塔尼亞地區 (Occitania)，是中世紀遊唱詩人創作與歌唱的主要語言。目前多集中在法國南部鄉村、摩納哥與西班牙加泰隆尼亞地區，使用人數越來越少，已經被聯合國教科文組織列為瀕危語言。

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

演唱技巧的極限競技場

《遊唱詩人》被視為威爾第最考驗歌手實力的歌劇之一，四位主角都有極具代表性的詠嘆調與重唱曲，幾乎從頭到尾都是聲樂家的高難度競技場！

除了常出現在現代廣告、運動賽事的名曲〈鐵砧合唱〉（Anvil Chorus），男高音的〈看那可怕的烈焰〉（Di quella pira）更是以高亢激昂的旋律與連續爆發的高音聞名，是全劇最令人期待的名場面之一；女高音〈寧靜的夜晚〉（Tacea la notte placida）與〈愛情乘著玫瑰色翅膀〉（D'amor sull'ali rosee）更展現了細膩抒情的絕佳控制力。在扮演阿祖切娜的次女高音演唱下，〈火焰劈啪作響〉（Stride la vampa）堪稱帶起全劇高潮，充滿陰暗而強烈的戲劇色彩。層層推進的重唱與大合唱，讓整齣歌劇始終維持著驚人的戲劇張力！

為什麼聲樂家可以不用麥克風？

訓練過的聲樂家，能利用自己的頭腔、鼻腔、胸腔來放大聲音，再加上牆面、天花板的反射與吸音布幔，不用麥克風也能讓聲音擴散到每個角落！

「延伸聆聽」超經典合唱曲，你一定聽過！

《羅恩格林》——
不能問的世紀婚禮〈結婚進行曲〉

《阿依達》——
號角齊鳴的〈凱旋進行曲〉

比IMAX更沉浸的史詩電影感！

在這齣充滿戰爭、復仇、愛情與身世謎團的歌劇現場，由於故事本身就具有濃厚的史詩氣質，因此在製作上徹底打破傳統寫實佈景的限制，直接結合實體景片、燈光與數位投影，在舞台上重新建構古堡、修道院與吉普賽營火等關鍵場景！

視覺概念取材自宛如美劇《冰與火之歌：權力遊戲》的史詩級奇幻氛圍，但它可不只是單純追求華麗，而是利用空間與光影輔助敘事，比如說：

高聳、冰冷的古堡
象徵權力與階級

幽暗的修道院
襯托蕾歐諾拉
在愛情與信仰
間的抉擇

燃燒的營火
連結阿祖切娜
揮之不去的童年記憶
與復仇執念

服裝設計——為命運發聲的隱形語言

《遊唱詩人》的服裝設計並不拘泥於中世紀服飾的歷史考據，而是將色彩、材質與輪廓轉化為角色性格與命運的視覺線索。在這裡，服裝不只是角色的外在造型，更成為觀眾閱讀人物關係、心理狀態與悲劇命運的一套隱形語言。

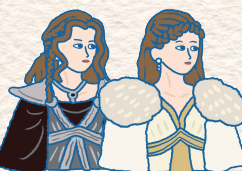
魯納伯爵 Count Luna

冷色調、硬挺材質與俐落的線條為主，呈現貴族階級所代表的秩序、權力與控制。

曼里科 Manrico

採暗紅、褐色與大地色系，搭配較具流動感與磨損感的質地，呼應他身為戰士與遊唱詩人的雙重身分。

蕾歐諾拉 Leonora

隨劇情逐步由深色轉向白色，將她從愛情中的渴望、掙扎，直到最終犧牲的歷程具體呈現。

阿祖切娜 Azucena

大量運用燒灼、破碎、堆疊與不對稱的元素，彷彿那場改變她一生的大火始終附著於身上。

想一想

這些服裝的顏色各自代表什麼意義？

每個角色都有屬於自己的代表色，其中蕾歐諾拉更是隨著時間推移而有不同色系的服裝，這些顏色都映照了角色的什麼狀態？

威爾第歌劇《遊唱詩人》

G. VERDI: *Il trovatore*

過去的事情，我能決定它如何影響我嗎？

仔細想想，在《遊唱詩人》中，真正推動整場悲劇的人也許不是兩位爭奪愛情的男人，而是阿祖切娜。她親眼看著母親被當成女巫處以火刑，為了復仇而偷走老伯爵的孩子，卻在混亂中誤殺了自己的親生兒子。多年過去，她養大了仇人的孩子曼里科，對他有真實而深厚的母愛；然而母親臨死前呼喊「替我報仇」的聲音，也始終留在她心中，悄悄決定了20年後所有人的命運。

我們的生活當然不像歌劇這麼極端，但有些事情也會在心底留下很久很久。一次被嘲笑的经验，可能讓人從此不敢上台；一次友情中的背叛，可能讓人久久都不敢相信別人。有沒有可能，因此而更努力訓練自己上台的勇氣？或即便遭受背叛，而開始培養自己看人的眼光？

互動練習：我的過去還存在嗎？

想一件以前發生、現在偶爾還會讓你想起來的事。問問自己：

→ 我現在的行為是否與它有關？

它如何改變我看待事物的方式？

→ 如果不要它再影響我，我可以做出什麼不同的選擇？是否能讓它以外另外一個方式來影響我？

如果當初沒有這麼做……

知道故事結局的我們，很容易看見角色「應該」怎麼做。但對故事中的人來說，每一次決定發生的當下，他們都只能用當下的資訊、感情與處境做出選擇，也容易被情緒影響判斷力，而做出難以挽回的極端行為。

現實中的我們不也是如此嗎？回頭看看以前的自己，「早知道不要說那句話」、「如果當初選另一條路就好了」可是，如果真的回到那一天，當時的自己真的會做出不一樣的選擇嗎？我們無法像修改劇本一樣回到上一幕，但可以練習重新看待現在的處境！

延伸閱讀

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》

明明日子過得好好的，心裡卻總是感到空虛？作者用12週心理治療的對話，體現如何將一件困擾的小事，換個角度思考的方式。

互動練習：給過去的自己一次機會

想一件你「如果當初沒有這麼做……」的事情，試著想想：

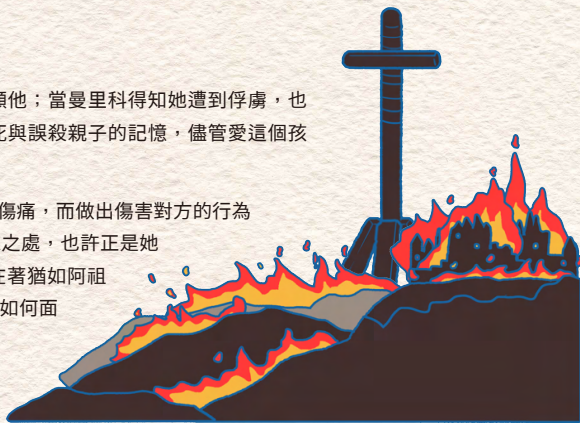
→ 現在的你，比當時多知道了什麼？

→ 如果不能改變已經發生的事，這段經驗是否為現在的你帶來正面的改變或收穫？

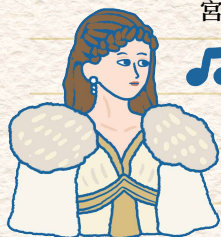
一個人可以同時愛你，也傷害你嗎？

阿祖切娜對曼里科的愛是真的。當曼里科受傷時，她照顧他；當曼里科得知她遭到俘虜，也不顧危險去救她。然而，阿祖切娜始終沒有走出母親慘死與誤殺親子的記憶，儘管愛這個孩子，卻也不斷煽動他與魯納伯爵對立，走向危險的境地。

一個人可以真心愛著另一個人，卻同時因為自己的執念與傷痛，而做出傷害對方的行為嗎？《遊唱詩人》沒有給出答案，而阿祖切娜最令人難忘之處，也許正是她體現了人類這種複雜幽微的情感。我們生命或許都存在著猶如阿祖切娜這樣，既愛著自己、卻又帶給自己傷害的人，我們該如何面對與對待這樣的存在？

威爾第歌劇《遊唱詩人》

宮廷女官蕾歐諾拉傾心於每晚對她演唱情歌的遊唱詩人曼里科，

然而同樣愛慕她的伯爵魯納，也夜夜在窗下徘徊。

兩個身分天差地遠的男性，展開一場情敵間的較量，

卻牽扯出一場二十年前的人倫慘劇。

義大利歌劇巨匠威爾第的顛峰鉅作《遊唱詩人》，

改編自西班牙浪漫主義話劇，將時空拉回充滿神秘色彩與權力紛擾的中世紀。

故事環繞著復仇、詛咒、身世錯認與三角戀，

交織成曲折離奇、命運弄人的悲劇宿命。

劇名中的「遊唱詩人」源自11至13世紀歐洲的宮廷詩人與歌手，

他們精通詩詞與音樂，以歌聲傳頌崇高之愛與騎士精神。

本製作跳脫單純的歷史考據，大膽融入史詩奇幻美學，

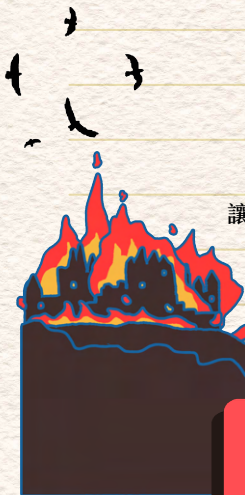
舞台設計結合實景製作、燈光與影像技術，

重現古堡、修道院與吉普賽營火，魔幻場景交錯，

在寫實與奇幻間營造充滿電影感的史詩氛圍，

讓觀眾在層次豐富的空間調度與光影變化中，彷彿置身中古世紀，

感受人性中愛恨交織的掙扎。

演出日期 / 時間

9.03 THU. 19:30

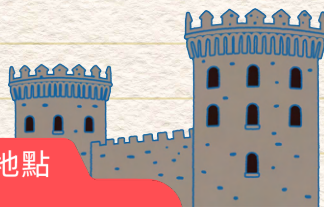
9.04 FRI. 19:30

9.05 SAT. 14:30

9.06 SUN. 14:30

演出地點

衛武營歌劇院

CALL CUE 衛武營

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：楊其文
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
編輯製作：斗牛有星有限公司
主編：蔡瑞伶
內容編輯：張雅淳
設計：虎皮兒設計有限公司 劉丁菱
插圖：aminwu

更多資源

意見調查表

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

協力
贊助

玉山文教基金會

GPN : 4811300018