

普契尼歌劇《杜蘭朵》

《杜蘭朵》描述了中國的元朝公主杜蘭朵設下三道謎題給求親的王子們，若猜謎失敗，便要斬首。故事從流亡中國的韃靼王子卡拉富對杜蘭朵一見鍾情開始，他不顧父親帖木兒、侍女柳兒的勸阻，挑戰了杜蘭朵的權威，不只解開了三道謎題，也讓這位冷若冰霜的公主明白了愛情。

在西方歌劇史上，這齣首次以中國為題材而聞名全球的歌劇，是義大利作曲家普契尼（Giacomo Puccini）的遺作，他在 1924 年去世時，並未完成這個作品，全作在 1926 年由弗蘭科·阿爾法諾（Franco Alfano）根據普契尼遺稿所完成，並在當年於米蘭首演。去年，德國萊茵歌劇院與衛武營國家藝術文化中心跨國製作的《杜蘭朵》，由指揮簡文彬、導演黎煥雄與全球表演藝術頂尖好手合作，席捲歐洲，大獲好評後終於回臺上演，今年亦再度重演。到底《杜蘭朵》的魅力是什麼？讓人們心甘情願傳頌這則愛情故事近百年，而劇中歌曲的洗腦的程度可能讓有些人還沒走進劇場，其實也早已聽過普契尼為這則經典童話所編創的曲子了呢！

venue

歌劇院

8/28 五 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music

8/30 日 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

張凱伊

illustrator

欣蒂小姐 Miss Cyndi

仔細聽，《杜蘭朵》中有一首讓人非常熟悉的旋律，那是什麼呢？

在劇中，只要杜蘭朵一出場，「好一朵美麗的茉莉花～」旋律必定響起，在全劇共出現了 11 次，時而童音齊唱，時而男高音獨唱，時而女高音獨唱，〈茉莉花〉貫穿了全劇，可說是這個作品的靈魂。但這首華人世界都不陌生的民歌，又是如何抵達義大利的呢？原來是因為一只飄洋過海的音樂盒。1920 年，普契尼在曾駐中國的外交官卡莫西男爵（Baron Edoardo Fassini- Camossi）那裡見著了好友的收藏品，〈茉莉花〉即為音樂盒中的一曲，清雅的東方情調很自然地被作曲家編進了這個「中國故事」裡了。

一個義大利的藝術家，為什麼要用中國民謠來創作一個「中國故事」呢？

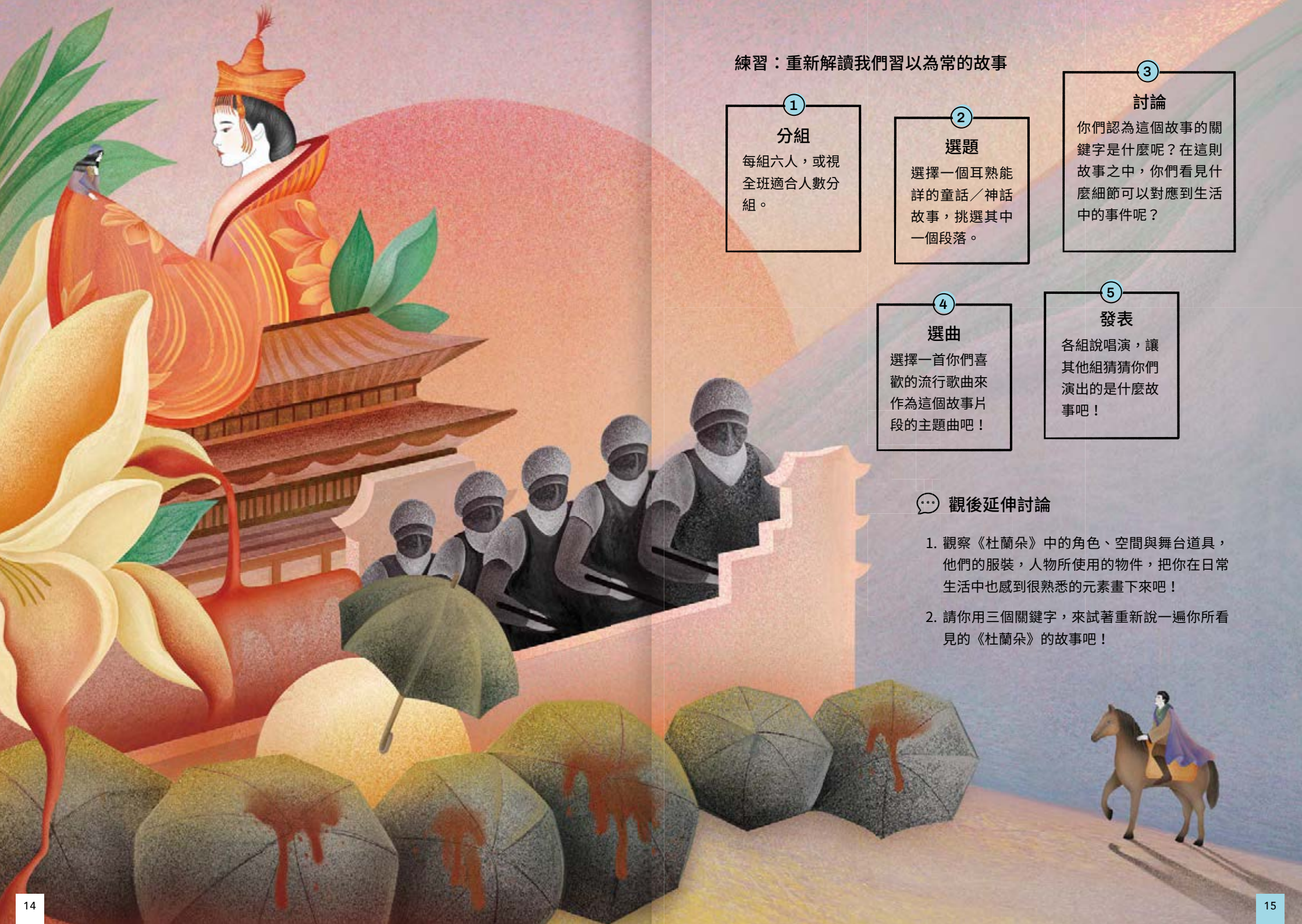
這不是普契尼第一次以「東方」為主題來進行創作，在中國公主《杜蘭朵》之前，還有日本藝妓《蝴蝶夫人》。當時有許多歐洲作曲家試著在創作中加入東方色彩，因 18 世紀時開啟的工業革命讓歐洲的航運有了飛越性的進展，許多藝術家對「東方」充滿好奇，經由傳教士、商人、旅人等各種不同管道，東方文學與思想也匯入了歐洲，成為他們創作靈感來源之一，《杜蘭朵》就是在這樣的異國情調（Exoticism）、東方主義（Orientalism）背景中誕生——這個中國公主的招親童話並不是由普契尼原創（事實上，這位作曲家未曾拜訪過中國），這個故事來自 18 世紀初的波斯童話《一千零一日》中〈王子卡拉富與中國公主〉的段落——創作上的「東方熱」反映了當時西方世界嘗試解讀異文化的渴望。

除了《茉莉花》，還有一首《公主徹夜未眠》，也可以說是杜蘭朵公主的主題曲了，但傲嬌公主都好幾百歲了，為什麼我們還要看她的故事？

從波斯作家眼中的中國，到義大利作曲家眼中的中國，直到現在，《杜蘭朵》還不斷地透過戲劇、歌劇、電影、文學等多樣的面貌出現。在塑造人類對世界的看法上，藝術其實扮演著關鍵角色，藝術家作為「說故事的人」講述《杜蘭朵》，讓這個角色不斷被傳述、被再現，也反映了創作者們自身對生命、文化，乃至於對時代的理解與探索。

比如普契尼的《杜蘭朵》以強烈的中國色彩，融入了禮樂、民謠、寺廟音樂、孔子的讚美調及聖歌，講述了一位冷酷且有能力的選擇丈夫的元朝公主，完美地表現了西方追求愛情的主題；而臺灣導演黎煥雄版本的《杜蘭朵》以 # 夢 # 恐懼 # 睡眠 # 謎題為關鍵字，則提出了屬於我們這個時代對中國、對《杜蘭朵》的解讀，個人的生命與他所處的世界的現實是分不開的。

那你呢？你看見了什麼樣的《杜蘭朵》？

練習：重新解讀我們習以為常的故事

1

分組

每組六人，或視全班適合人數分組。

2

選題

選擇一個耳熟能詳的童話／神話故事，挑選其中一個段落。

3

討論

你們認為這個故事的關鍵字是什麼呢？在這則故事之中，你們看見什麼細節可以對應到生活中的事件呢？

4

選曲

選擇一首你們喜歡的流行歌曲來作為這個故事片段的主題曲吧！

5

發表

各組說唱演，讓其他組猜猜你們演出的是什麼故事吧！

觀後延伸討論

1. 觀察《杜蘭朵》中的角色、空間與舞台道具，他們的服裝，人物所使用的物件，把你在日常生活中也感到很熟悉的元素畫下來吧！
2. 請你用三個關鍵字，來試著重新說一遍你所看見的《杜蘭朵》的故事吧！

發行人 簡文彬
總編輯 李芷瑤
校對 連映涵
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號
電話 07 - 262 6666
網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、張凱伊、林嫻菁、陳亭聿、賴柔蒨
插圖 欣蒂小姐 Miss Cyndi、いくいく小高潮色計事務所、A ee mi、于小鷺、Sic Lee (李金霖)、日安焦慮、林家棟、小宅武巴

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、蔡純璋
手冊主編 蔡雨辰
設計 陳怡璇
校對 蔡喻安
印刷 晶華彩印
製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司
出版日期 2020 年 7 月