

Call Cue 青少年

衛武營

#普契尼 #瑪儂 #義大利歌劇 #麵包與愛情 #花都拜金女

普契尼歌劇
《瑪儂·雷斯考》

G. PUCCINI
Manon Lescaut

CUE TO YOUTHS

2024

秋 AUTUMN · WINTER 冬

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

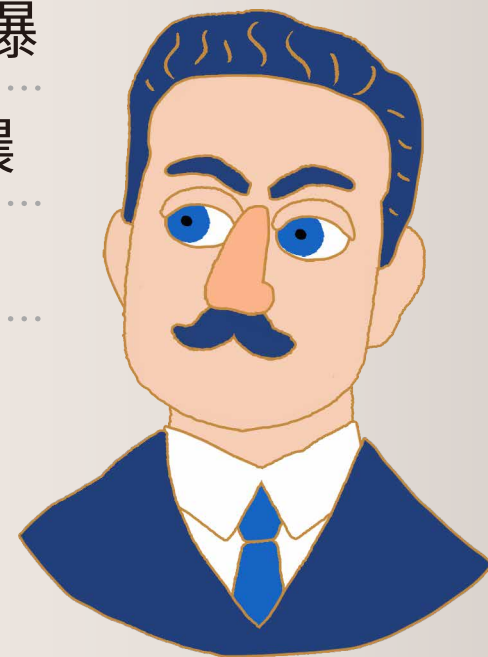

©Tiberiu Marta/Slovene National Theatre Maribor

瑪儂是誰？這個出自十八世紀法國小說的少女，外貌青春洋溢，舉止輕佻不羈，呆萌的個性、追求奢華生活，讓人覺得可愛、可笑又可憐。身為拜金女的代表，瑪儂的故事數度被改編成芭蕾舞劇、歌劇、舞台劇和音樂劇，其中最為人津津樂道的就是義大利作曲家普契尼的《瑪儂·雷斯考》。

《瑪儂·雷斯考》或許不是普契尼最令人印象深刻的作品，當年卻讓他一舉成名。不僅奠定了他的作曲家生涯，也是義大利歌劇從浪漫時期轉向寫實主義的代表作品之一。瑪儂和男主角德·格里厄之間年少輕狂、烈火濃濃的情感，表現在充滿張力與爆發力的歌曲中。然而，演出以悲劇收場，在愛人的陪伴下，瑪儂在新大陸的荒野衰竭而死。普契尼在《瑪儂·雷斯考》中用音符揮灑出的色彩，連他都覺得是自己在音樂上最傑出的作品。

2024年是普契尼逝世百年，各地都加入重演其作品的行列。衛武營與斯洛維尼亞國家劇院和阿根廷哥倫布劇院跨國共製，邀來林玲慧與耿立兩位名家化身瑪儂，加上國內外諸多聲樂好手，簡文彬指揮長榮交響樂團與微行星聲樂藝術工房，讓人感受紙醉金迷的華麗絢爛，毫無保留的狂熱激情。十八世紀的故事、十九世紀的音樂，加上洛可可風格的舞台與服裝設計，展現出精緻又通俗，獨一無二的普契尼歌劇魅力！

演出日期 / 時間

09.05 (四) 19:30

09.06 (五) 19:30

09.07 (六) 14:30

09.08 (日) 14:30

演出地點

衛武營歌劇院

越禁越讓人想看的原著小說

曾浪跡天涯、晚年成為神父的普弗（Abbé PRÉVOST），於1731年出版《德·格里厄騎士與瑪儂·雷斯考的故事》，是他描寫十八世紀初、法王路易十五世時代下，貴族與百姓的故事之一。由於內含賭博、偷竊、嫖妓等情節，一出版就被貼上敗德下流的標籤，甚至淪為禁書。但越禁越風行，小說受到廣泛且跨時代的歡迎。

人人都愛的瑪儂

普契尼如此喜愛瑪儂的故事，不惜在前輩馬斯內《瑪儂》首演十年後，再度改編同一個故事，謠傳連他自己都愛上劇中的角色。此外，小仲馬《茶花女》小說男女主角彷彿瑪儂和德·格里厄的翻版，原著小說也是兩人信物，足見此作的影響力。

一個瑪儂，各自表述

馬斯內版的瑪儂死在前往勒·阿夫的路上，然而普契尼選擇把兩人丟到法國北美殖民地。此外，普契尼也跳過巴黎戀愛時光，直接進入瑪儂精神和物質的矛盾。相對馬斯內充滿主動性的女主角，普契尼筆下的瑪儂更顯得被命運擺布。

普契尼的《瑪儂·雷斯考》

第一幕

法國北城
亞眠廣場

因父親令下，被哥哥護送往修道院的瑪儂遇到德·格里厄，兩人一見鍾情。當地財政官員傑隆特傾心瑪儂姿色，密謀拐走她。德·格里厄帶瑪儂私奔到巴黎。瑪儂哥哥告訴傑隆特只要包養瑪儂，她就會回心轉意。

第二幕

傑隆特的
豪宅

甩掉窮困德·格里厄的瑪儂住進傑隆特豪宅，卻依然忘不了舊愛。傑隆特為瑪儂安排舞蹈表演，哥哥趁機安排舊愛重聚，卻被傑隆特撞見，憤怒之下叫士兵捉拿。危急時刻，瑪儂猶豫要不要帶走珠寶，卻錯過逃亡時機被捕。

第三幕

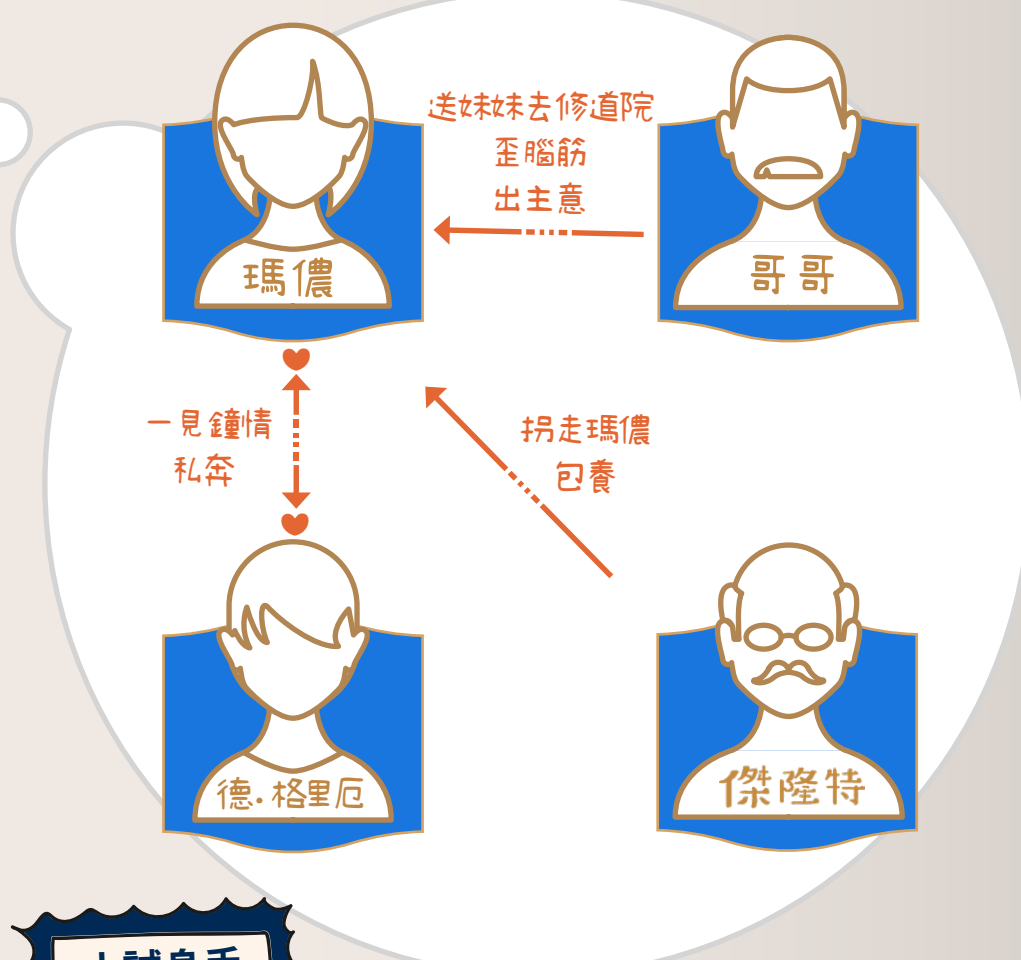
勒·阿夫
海港軍營

德·格里厄設法營救被判通姦、流放北美的瑪儂，計劃卻失敗。瑪儂懊悔沒能全心愛著德·格里厄，押解上艦之際，德·格里厄懇求司令隊長讓他同行，隊長深受感動而答應。

第四幕

紐奧良
城郊

瑪儂與德·格里厄逃往荒野、病重的瑪儂昏倒在路邊。德·格里厄離去找水，瑪儂害怕獨死沙漠。德·格里厄尋索未果折返，瑪儂傾訴永無止息的愛，死在德·格里厄的懷抱，他傷心欲絕昏倒在愛人身上。

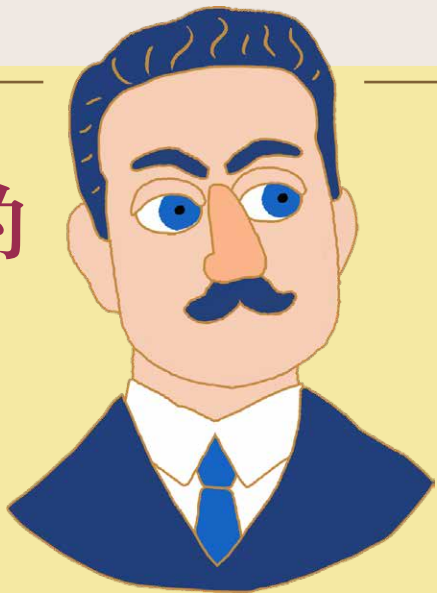

小試身手

換你來創造新瑪儂！

- 1 兩到三人一組，從左邊的四個章節擇一。
- 2 每人選擇改變故事其中一個元素，例如地點、角色遇到的對象、性別等。
- 3 看看這些改變會如何影響劇情和結局，會發展出什麼版本的瑪儂。
- 4 比較這些不同版本的故事，你們最喜歡哪一個？

你一定聽過的
普契尼
PUCCINI

就算不知道普契尼，也一定聽過他的作品。他描繪各種愛情關係的歌劇，高度融入大眾日常，音樂則是賦予角色和故事戲劇的血肉。普契尼前兩部歌劇的失敗，和《瑪儂·雷斯考》的成功，都是因為劇本。後者前後經手至少7位編劇，最後才由伊利卡 (Luigi ILLICA) 和賈科薩 (Giuseppe GIACOSA) 與普契尼完成。他們一起合作了下面四齣膾炙人口的歌劇。

你一定要認識的 # 普契尼歌劇

《瑪儂·雷斯考》

首演

1893

原著

法文小說 (1731)

時代背景

十八世紀初，法國

戀人組合

平民少女瑪儂&貴族少年德·格里厄

結局

瑪儂病死，德·格里厄昏厥

知名曲目

〈我不曾見過這樣的女子〉

考夫曼 (Jonas KAUFMANN)

〈孤獨、迷失、被拋棄〉

歐波萊絲 (Kristine OPOLAIS)

相關改編作品

寶塚歌劇團《Manon》

《波希米亞人》

首演

1896

原著

法文小說 (1851)

時代背景

1840年，巴黎拉丁區

戀人組合

裁縫師咪咪&詩人魯道夫

結局

咪咪病死，魯道夫痛哭

知名曲目

〈我的名字叫咪咪〉

涅翠科 (Anna NETREBKO)

〈你那冰冷的小手〉

帕華洛帝 (Luciano PAVAROTTI)

相關改編作品

音樂劇《吉屋出租》

《托斯卡》

首演

1900

原著

法語舞台劇本 (1887)

時代背景

1800年六月，拿破崙入侵羅馬之際

戀人組合

演員托斯卡&畫家卡瓦拉多希

結局

卡瓦拉多希被槍決，托斯卡跳樓自殺

知名曲目

〈為了藝術，為了愛〉

卡拉絲 (Maria CALLAS)

〈今夜星光燦爛〉

多明哥 (Plácido DOMINGO)

《蝴蝶夫人》

首演

1904

原著

英語舞台劇本 (1900)

時代背景

1904年，日本長崎

戀人組合

藝伎秋秋桑&美軍官平克頓

結局

秋秋桑自盡，平克頓痛哭

知名曲目

〈好好愛我〉

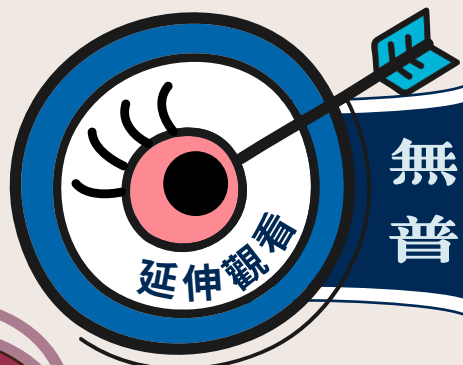
黃英、特羅克塞爾 (Richard TROXELL)

〈所有的花朵〉

亞格雷斯塔 (Maria AGRESTA)、
萊絲 (Christine RICE)

相關改編作品

音樂劇《西貢小姐》

無所不在的
普契尼

你知道嗎，電影中也可以看見普契尼的身影，可說是存在感最強大的說故事大師！
《007量子危機》——龐德在歌劇《托斯卡》的演出當中，找出了量子組織的成員。
《不可能的任務：失控國度》——直接在維也納歌劇院拍攝的暗殺場景，背景就上演著《杜蘭朵》。

社交與政治的角力場：宮廷舞蹈

宮廷舞蹈自法王路易十四統治時期開始發揚光大。習舞就跟練劍一樣，是貴族必修課程。路易十四以熱愛跳舞聞名，最早的芭蕾舞形式也是在這時期出現。

A Masked Ball at Versailles (Charles Hoffbauer, 1901)

舞蹈

宮廷舞蹈活動通常分成兩階段，首先由王室貴族親自下場演出舞劇，接著，賓客會被鼓勵上前與表演者們互動共舞。路易十四「太陽王」稱號就來自他飾演的角色。而路易十五就是在演了一棵樹之後，和扮演牧羊女的龐畢度夫人相識。

延伸閱讀

〈洛可可與龐畢度夫人〉

龐畢度夫人出身於金融世家，是路易十五的官方情婦，也是後宮總管，晚年則是紅粉知己，可說是一人之下、萬人之上。她不僅大力贊助藝術和文學，重用洛可可藝師，還重新裝飾凡爾賽宮，可以說是洛可可風的代名詞。

音樂

十七到十八世紀的歐洲宮廷舞蹈，跟巴洛克音樂有緊密的關係，音樂節拍和風格影響了步伐和舞蹈氛圍。如薩拉班德、阿拉曼德、夏康等，都是特定舞曲類型的名稱。

延伸閱讀

巴哈〈第一號組曲：薩拉班德〉

巴洛克小步舞曲舞蹈

社交

宮廷舞蹈最大的功能就是社交，透過舞蹈編排設計交換、配對舞伴來認識人，也是培養感情的好時機。他們穿戴的服裝、首飾，也是炫耀家族財力和品味的手段哦！

延伸閱讀

電影《安娜·卡列尼娜》華爾滋舞會

政治

路易十四建造凡爾賽宮的一大考量，就是要把地方貴族納為宮廷成員，讓他們整天忙著參加舞會活動，並為此投入巨資，削弱他們的地方勢力，完成集權治理的目標！

引領潮流的洛可可風格

相較於巴洛克，洛可可風格有更多留白、線條彎曲柔和、增加自然元素，以及粉白色調，屬於平易近人又帶點可愛的感覺，主要風行於十八世紀法國，在路易十五在位期間高度發展。後來又蔓延到西班牙和德國，十九世紀才被英國接受。

小試身手

想一想，瑪儂與德·格里厄的愛情，在那個時期的法國會遇上什麼阻礙？

十八世紀的法國，非出身富貴世家的瑪儂嚮往浮華的生活；德·格里厄雖有名門背景，卻也非家財萬貫。為了維繫兩人在巴黎的生活開銷，德·格里厄不但得到處攢錢，甚至得冒險賭博。他們的愛情沒有錯，但完全反映了當時法國的社會階級，以及「跨階級」戀愛會遇到的阻礙。

選擇題：麵包與愛情 v.s. 生命的追求與需求

瑪儂在財富和愛情間的難以抉擇，反映了人類步入發達的文明時代後，時常面對的問題：究竟是精神生活重要，還是物質生活重要？（OS：難道不能當個成熟的大人，兩個都要？）

美國心理學家馬斯洛（Abraham MASLOW）於1943年提出了「需求層次理論」。他認為人類有不同類型的需求，包括「生理」、「安全」、「歸屬感和愛」、「社會需求／尊重」、「認知」、「審美」、「自我實現」和「超自我實現」。這些需求每個人都有，雖然有基礎和進階之分，但先後順序可能不同，比例也可能不一樣，都是驅使成長的內在動力來源。

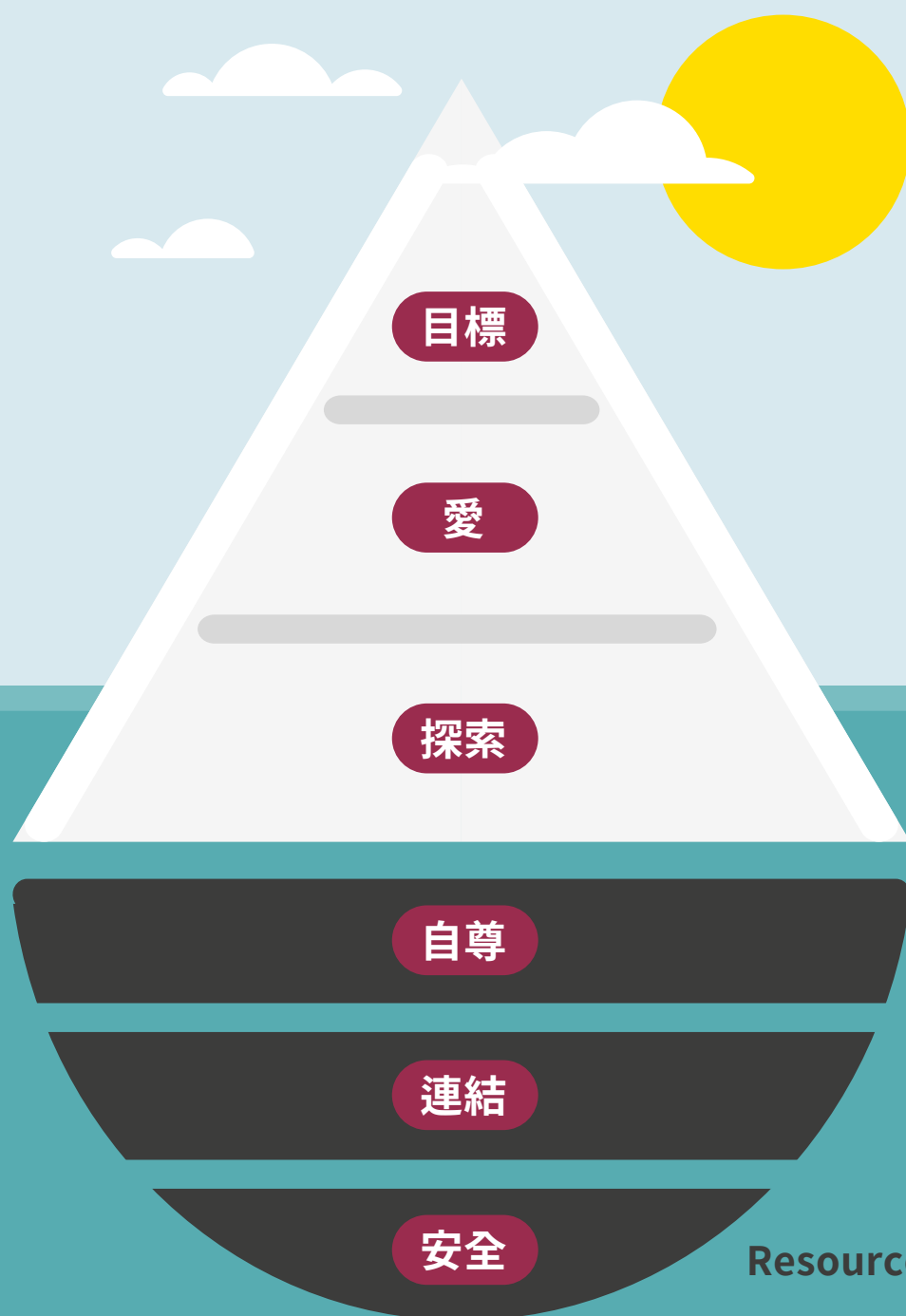

需求層次帆船模型

心理學家考夫曼（Scott KAUFMAN）用帆船來詮釋需求層次理論。他認為，人生如出航，安全、連結、自尊構成提供安全感的船身，而探索、愛、目標則是提供成長乘風破浪之動力的帆，兩者缺一不可。

安全感

成長

小試身手

看完演出後，我們一起來想想，參考馬斯洛的理論，瑪儂的需求有哪些？

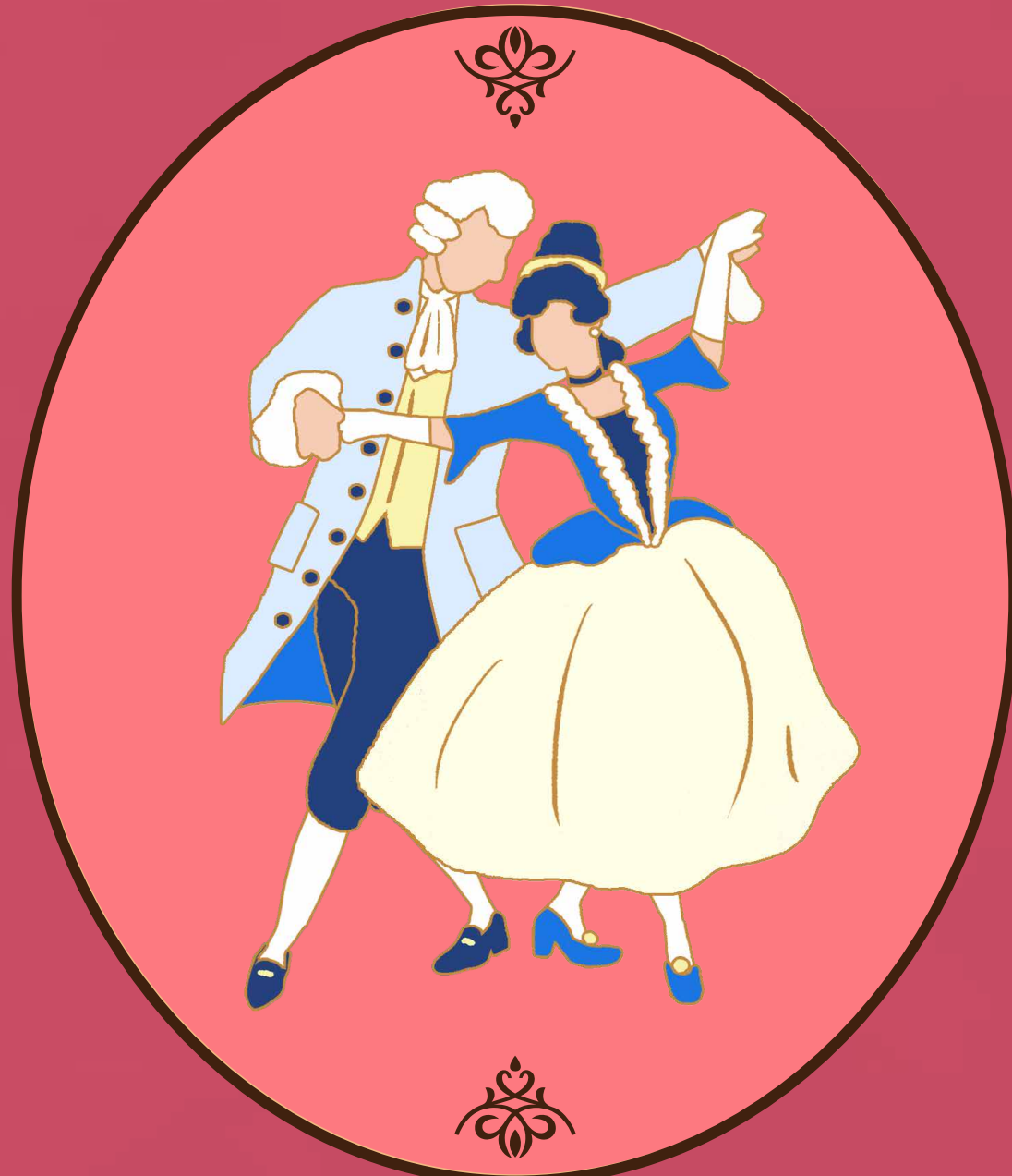
- 1 把瑪儂的需求寫在紙上，放在桌上一字排開
- 2 瑪儂眷戀財富，應該要被批評嗎？還是這也是一種需求呢？為什麼？
- 3 瑪儂的生長經驗和環境，有沒有可能是造成她拜金的原因？
- 4 那個時代的女性，擁有財產是不是比現在困難多了？這些需求的優先順序有沒有隨劇情發展而改變？（如何改變？）
- 5 如果你是瑪儂，你會在這些需求上做出哪些決定？（你的劇本會是什麼？）

Resource: 《顛峰心態：需求層次理論的全新演繹，掌握自我實現的致勝關鍵》(Scott Barry KAUFMAN, 2021)

註：雖然馬斯洛的需求層次理論常常被用金字塔圖樣來呈現，但他自己從來沒有這樣使用過，任何延伸的模型都是其他研究者提出的，也帶出不同意義。

Call Cue 青少年

衛武營

更多資源

意見調查表

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
內容編輯：余岱融
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

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