

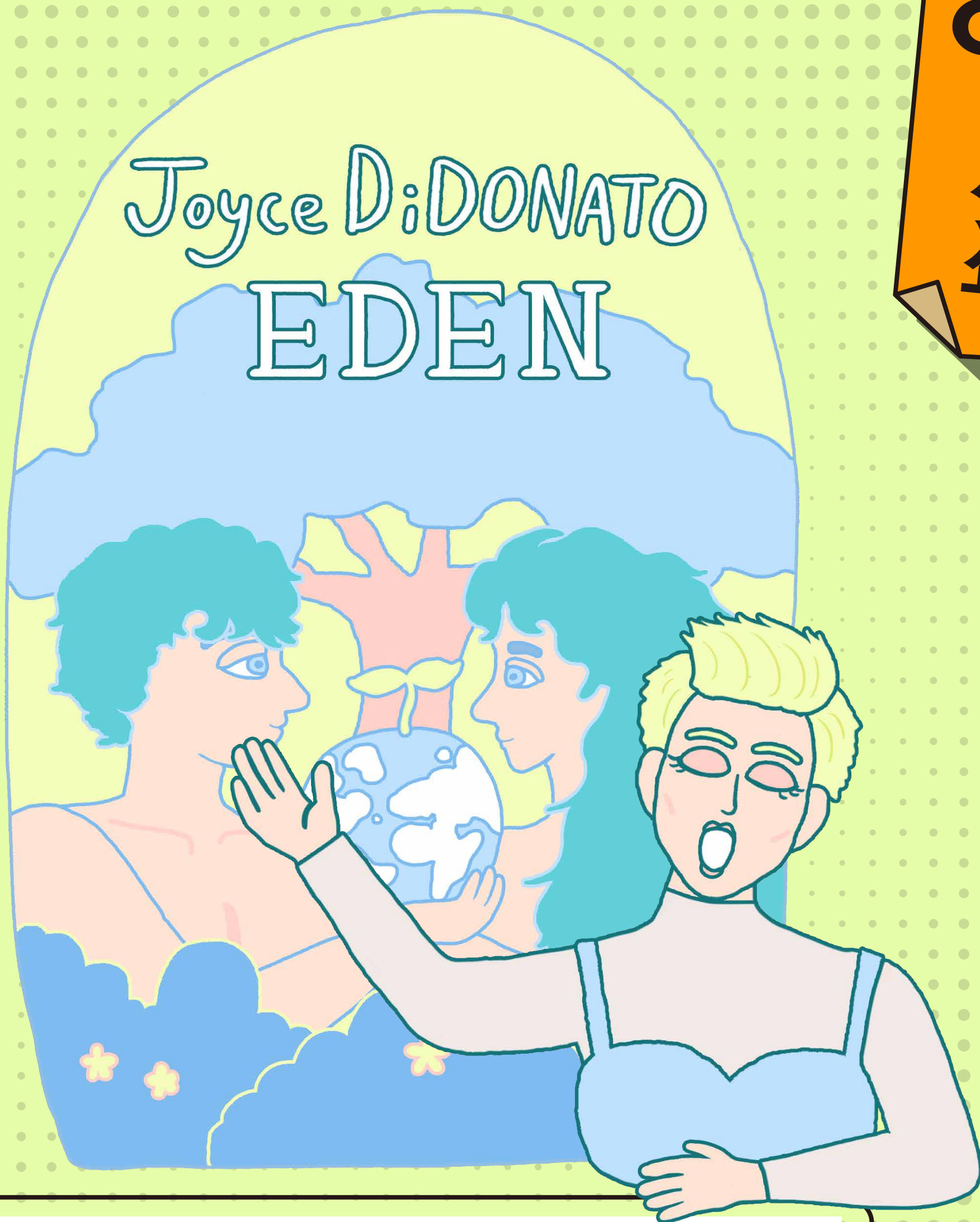
National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

2024

詩歌 # 歌劇女皇 # 永續未來 # 樂觀主義

Call
Cue
青少年

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

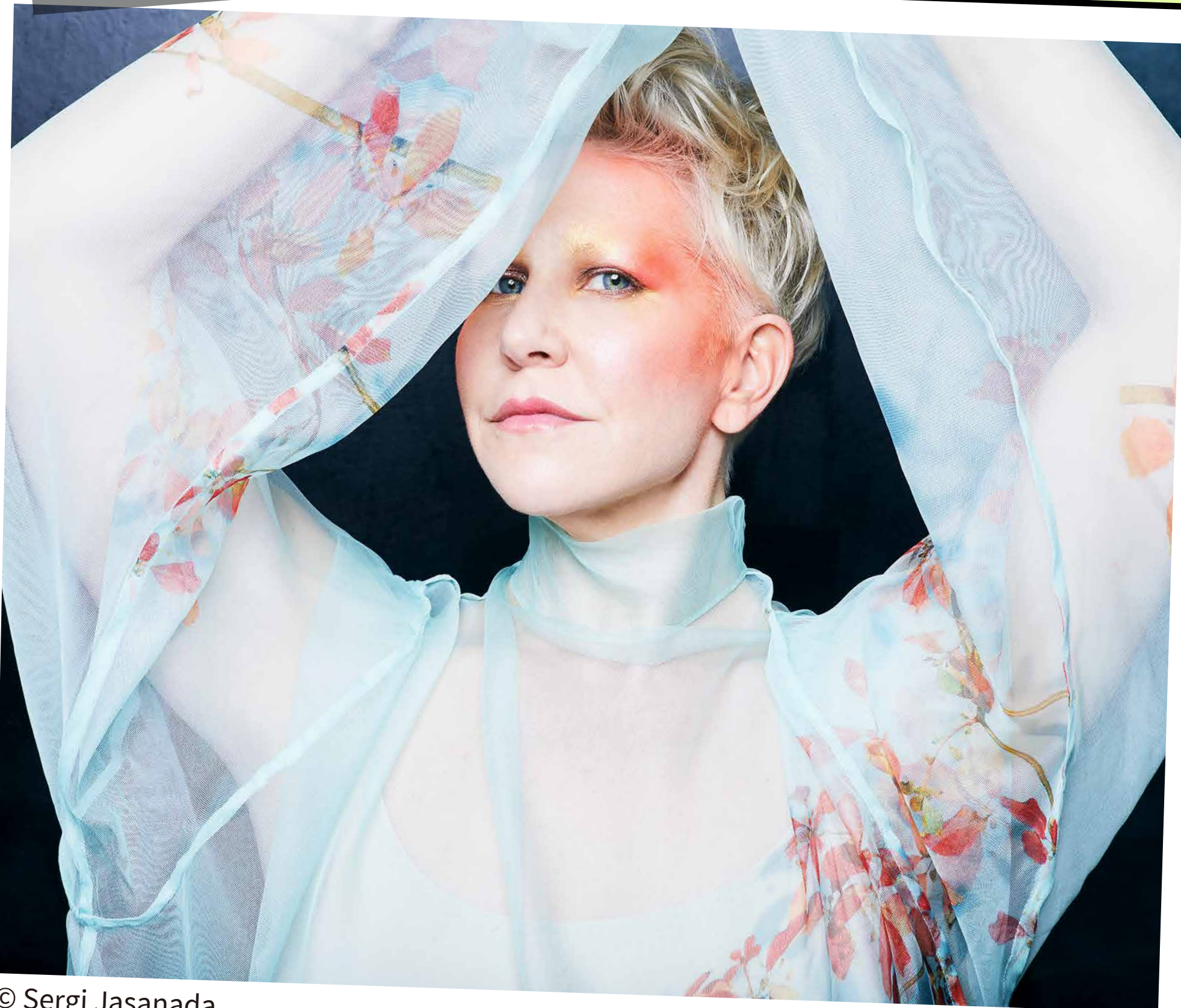
歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵

《伊甸園》

Joyce DiDONATO - EDEN

© Melle Meivogel

© Sergi Jasanada

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

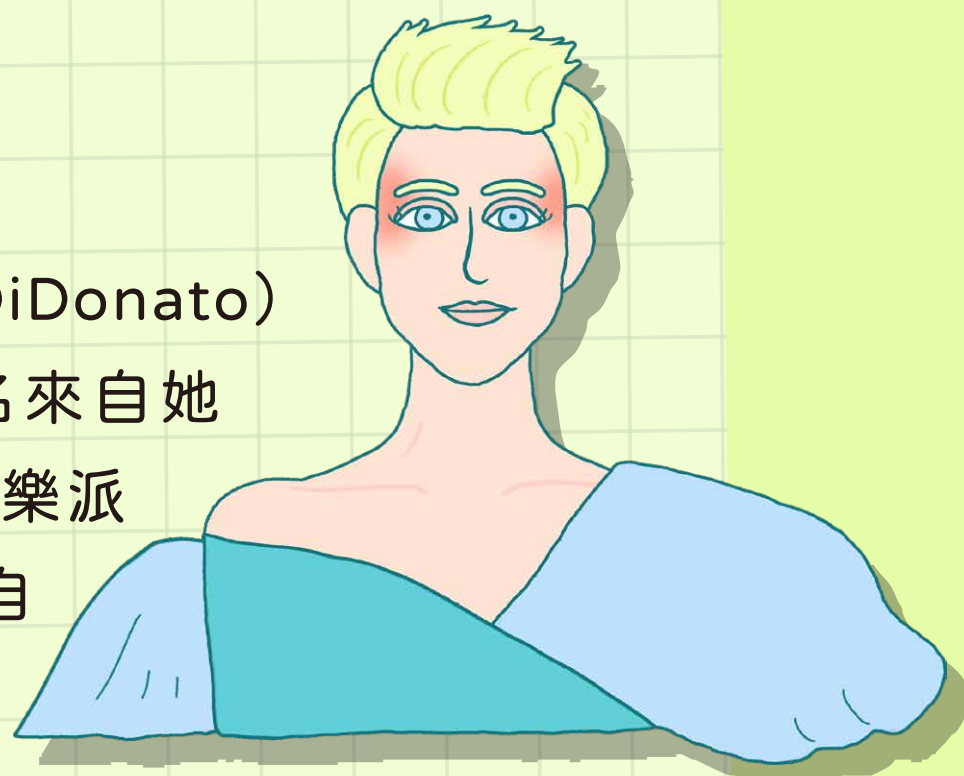
SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵 《伊甸園》

由美國次女高音喬伊斯·狄杜娜朵 (Joyce DiDonato) 親自規劃、製作的《伊甸園》音樂會，題名來自她2022年發行的專輯。曲目橫跨巴洛克、浪漫樂派到當代音樂，圍繞著狄杜娜朵在疫情期間的自然觀察，以及對人和自然關係的反思。

2019年就曾來臺演出的狄杜娜朵，當時有感於2015年巴黎恐怖攻擊，策畫了《戰爭與和平》的音樂會，演繹戰爭和戰事下的恐懼與無助，也挑選展現渴望和平的歌曲。狄杜娜朵的專輯與演唱會不只是作品或一次性演出，更像一種邀請。她用穿越時代、風格的曲目跟觀眾對話，試著打破古典音樂「藝術歸藝術」的純粹美感追求。欣賞優美樂聲時，也讓我們深刻感受所處的當下世界。

《伊甸園》用亞當、夏娃與萬物共生樂園的完美意象，邀請觀眾反思我們的生活和自然的關係，以及在今日共創、重建一個如伊甸園般平衡且美好生活的可能。在狄杜娜朵的眼中，如母親般的大自然有兩種樣貌：一個溫柔而美好，另一個嚴厲且殘酷。大自然用天然災害、傳染疾病教會人們謙虛；同時也展現緩慢悠長、不疾不徐的態度。疫情下人類活動受限時，自然展現了韌性與復甦的能力。

狄杜娜朵自詡是位夢想家，也是名樂觀主義者。《伊甸園》不僅是專輯和音樂會，也是一個結合在地合唱交流與永續教育的計畫，她期許能藉此為世界帶來改變。但無論是哪種計畫形式，都回應著她給觀眾與自己的提問：在這動盪的時代，你想種下哪顆種子？

演出日期 / 時間

2024

06.06 (四) 19:30

演出地點

衛武營歌劇院

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵
《伊甸園》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

次女高音的多重宇宙

次女高音 (mezzo-soprano) 常被理解為音域介於女高音和女低音之間的女聲歌手，但這並不正確哦！

女高音、次女高音和女低音最重要的差異在於音色和換聲區，而非音域。許多次女高音的音域也極為寬闊，且由於音色圓潤、富有彈性，在歌劇中的角色十分多元。現今著名的次女高音歌手有瑪格達琳娜·柯翠娜 (Magdalena Kožená)、艾蓮娜·嘉蘭莎 (Elina Garanča)，以及臺灣的翁若珮、石易巧等。

Joyce DiDonato

喬伊斯·狄杜娜朵

愛爾蘭裔美國歌手，狄杜娜朵的歌唱生涯起步很晚。起初學習音樂劇，27歲才接受專業聲樂訓練，30歲嶄露頭角，40歲獲得唱片合約後一舉征服歐美樂迷。她在《女聲？男聲！狄杜娜朵詠嘆調集》中表現女王到女僕、男角到女角的多聲道，一展次女高音的多重面貌。

延伸聆聽

奧芬巴哈《霍夫曼的故事》〈船歌〉

女高音和次女高音耳熟能詳的二重唱名曲，聽聽看她們的音色、聲線有什麼一樣或不一樣的地方？

角色變變變：歌劇舞台上的次女高音

次女高音常在歌劇中扮演年長或次要角色，例如《阿依達》的埃及公主、《蝴蝶夫人》裡善解人意的女僕鈴木。同時，次女高音比起女高音更能表現角色複雜性，像是奔放、扭曲或陰鬱的性格，也能反串男角（俗稱「穿褲角色」，travesti 或 trouser），因此也有不少次女高音的歌劇要角。

《卡門》——卡門

西班牙塞維亞，敢愛敢恨的吉普賽女郎卡門看上士官荷塞，唆使他捲入鬥毆而逃亡。但卡門變心愛上鬥牛士埃斯卡米洛，心碎的荷塞在鬥牛場外一刀刺死卡門，結束這場三角戀悲劇。由抒情次女高音演繹的卡門，初登場所唱的哈巴涅拉舞曲〈愛情是隻自由的小鳥〉不僅勾引荷塞，也反映她的愛情觀與暗示劇情發展。

〈愛情是隻自由的小鳥〉

《糖果屋》——韓賽爾

掃帚匠兒女韓賽爾與葛瑞特挨餓在家，苦中作樂，被媽媽趕去森林採莓果。爸爸回家發現孩子竟然踏入巫婆的森林，急忙追去。兩兄妹把採來的莓果都吃光並睡著，醒來才發現已身在糖果屋。巫婆用糖果誘惑他們未果，使用法術綁架，機智的葛瑞特趁著生火時鬆綁韓賽爾，兩人協力將巫婆推進火爐，而其他變成薑餅人的小孩也都活了過來。

〈哥哥來跟我跳舞〉

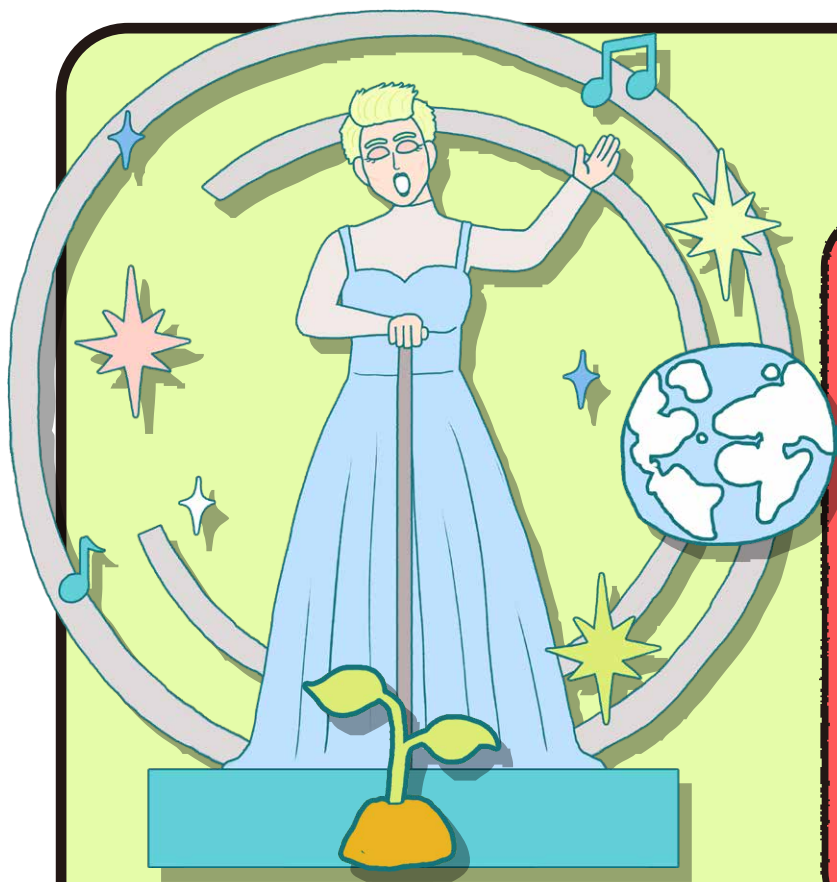

《灰姑娘》——安吉麗娜

和大家熟知的格林童話與迪士尼略有出入的羅西尼版本《灰姑娘》，即是由次女高音飾演灰姑娘。羅西尼將壞心繼母改為忽視灰姑娘的生父，任由她被兩個繼妹欺負，而幫助灰姑娘的神仙教母則由王子的家庭教師取代。王子一開始假扮成僕人，後透過灰姑娘留下的對戒相認，而非童話中的玻璃鞋。

〈不再悲泣火爐旁〉

藝術歌曲 (Lied) 在十九世紀德國獲得高度發展，作曲家為浪漫派詩文作曲，讓詩的語言與音樂的語言相互呼應。有時多首曲子也會集結在一起，甚至隱含故事在其中，如大眾熟知的舒伯特《美麗的磨坊少女》、《冬之旅》等聯篇歌曲。而在《伊甸園》中，狄杜娜朵除了選擇呼應音樂會主題的歌劇選曲，也演繹了用歌詞與旋律描繪自然，或用自然作為修辭的藝術歌曲。

想一想

找出詩與音樂之間的神祕關係

下列詩句節選自狄杜娜朵演唱曲目的歌詞，找三五好友一起讀讀看，再聽聽音樂如何與這些詩句對話。分享一下彼此的看法吧！

〈世界的第一個早晨〉 (The First Morning of the World)

詩：希爾 (Gene Scheer) 曲：波特曼 (Rachel Portman)

There's a language without question marks.
You can read it in the rings of trees.
And in the wind and the river.
And in the sound of birds singing.
Has their song changed since they sang it once in Eden?

Oh, to understand the language of the trees...
the grammar of the earth...
the sounds and the songs from the first morning of the world.
But I am filled with nothing but questions.

有種語言沒有問號。
你能在年輪中，
在風中與河流裡，
在鳥鳴中讀到。
自從在伊甸園中被歌頌以來，
它們的曲調可曾改變？
噢，要懂得樹的語言，
大地的文法，
世界之初早晨的聲音與曲調，
但我心中卻滿溢著疑問。

小試身手

- 這些詩句在描寫或表達什麼？
- 樂曲的旋律與歌聲，帶給你什麼感受？試著描述你的感覺。
- 你覺得作曲家和演唱者，想表達出詩句和音樂之間什麼樣的關係？

用音樂表達想法，建立你自己的 Party 播放清單！

你平常有最喜歡聽的歌嗎？有自己的 Apple Music, Spotify, KKBOX, YouTube 或任何常用的音樂播放軟體嗎？照著下列步驟，安排一場適合 Party 的播放清單吧！

- 1 STEP** 先為這場 Party 設定一個主題，預計在哪個地方舉辦？想要營造什麼氛圍？
- 2 STEP** 想好主題跟氛圍，接著挑選適合的歌，加入慣用的軟體播放清單中。
Tips: 可以從你常聽的歌裡面開始，也可以運用軟體的推薦功能！
- 3 STEP** 這場 Party 有多久的時間？算算自己是否拉了足夠的歌曲時間量。
- 4 STEP** 關鍵時刻！安排順序的時候到了～
曲目該如何安排？要從慢歌切入再逐漸推快，還是直接從最嗨的歌破題開場？
- 5 STEP** 換個方式思考，如果用顏色來想像，你希望這場 Party 從什麼顏色開始、中間經過哪些顏色，最後又以什麼顏色作結？想好顏色後，再把能夠讓你想到這個顏色的歌，放到該區顏色光譜中。
- 6 STEP** 安排好你的 Party 播放清單了嗎？準備邀請朋友來 Party 囉！

”

「你們決定將一生投入藝術，服務字詞、作曲家、旋律、和弦、編舞家。但在這一切之上，在每次呼吸、每次前行、每次按下琴鍵時，最為重要的是：你是來服務人性的。」

—— 2014年，狄杜娜朵在茱莉亞學院的畢業典禮致詞

面對變動劇烈的世界，
藝術可以做什麼？

無論在音樂、劇場、舞蹈或視覺藝術的領域，許多藝術家就像狄杜娜朵一樣，越來越不甘於只表達藝術的「美」，也想用藝術討論我們身處的世界，甚至用藝術改變世界。而當我們說藝術可以改變世界時，到底想改變什麼呢？

PEACE

《戰爭與和平》音樂會現場，狄杜娜朵提出一個問題：「在動盪中，你如何找到心中的平和？」並發給每位觀眾一封信，邀請大家寫下答案。

《伊甸園》音樂會中，她以發送種子紙做為比喻，讓大家感受今日的行動如何對未來產生影響。《伊甸園》的巡迴演出也會跟當地兒童合唱團交流，共同演出曲目〈希望的種子〉。她也將「種子」的概念付諸行動，與國際教學藝術家聯盟（ITAC）合作，號召歐美各地39位藝術家透過「進入伊甸園計劃」，從「城市花園」、「城市樹林」與「食物選擇」三個主題，為兒童和青少年設計促進環境意識的工作坊，觸及超過2000名學生。這些以藝術為方法的工作坊，包括用現有材料創作、思考藝術和環境議題的關係，用藝術行動對世界產生影響。

More

NO WAR

延伸思考

藝術可以改變世界嗎？ 社會運動藝術家 JR 的實踐

除了狄杜娜朵，我們也可以看看法國社會運動藝術家（artist + 社會運動參與者 activist）JR，這位半匿名創作者將攝影作品貼在巴黎市區，創造自己（違法）的展覽空間。之後，他也去社會動盪、衝突不斷的地區，用大幅輸出圖像佔據城市空間，像是巴西里約熱內盧貧民窟外牆上碩大的女性雙眸；在以色列與巴勒斯坦的邊界城市，並置兩國相同職業人們的肖像。他的創作過程和社區民眾產生互動，也擾動該地區的社會氛圍。甚至透過紀錄片和社群媒體，將這些「張貼行為」傳播出去，引發全球討論。

紀錄片
《最酷的旅伴》

2011年
TED獲獎演講

用城市當畫布的
法國藝術家 JR

想一想

對於特定議題，藝術常常會為我們帶來不同觀點，或展現更深刻的感受。你覺得用藝術探討社會議題的優點與缺點是什麼？

為什麼他們不單純辦攝影展、演唱歌曲就好，偏要改變創作藝術的方法？

你覺得當藝術為我們帶來了不同的感受或觀點時，就算是改變世界了嗎？為什麼？

有些人會說藝術不應該牽涉到社會與政治議題，否則藝術就會被汙染。你同意這個觀點嗎？

狄杜娜朵和JR的創作，相較於傳統的攝影展或音樂會，有什麼不同？

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

05

狄杜娜朵的《伊甸園》在反思人類與環境關係的同時，隱含著「如何邁向更好的未來」的想法。不僅呼應她自詡「樂觀主義者」，也跟你常常聽到的「永續發展」很有關係。但你知道這個概念為什麼會在近年被拉出來大量討論嗎？

永續發展

其實永續想法在1980年代末就被提出，也多次在不同國際會議中討論，直到2015年，聯合國成立七十週年之際，才正式發表了17項永續發展目標，簡稱SDGs (Sustainable Development Goals)。明確定下169個具體的達成目標與參考指標，希望透過積極的行動，讓2030年全人類能成功在滿足生命需求的同時，邁向更永續的未來。

V.S.

樂觀主義

你是否會覺得樂觀也代表愚蠢和無知？悲觀才具有現實意識？然而，面對氣候變遷、區域戰爭、能源危機，以及變動越來越劇烈的世界，越來越多專家指出，樂觀主義才是改善世界的關鍵，樂觀主義者才有真正影響未來的能力。

保持樂觀並不是假裝全球性困境不存在，而是承認這些問題時，能夠看到其中隱含可能的解決方法。因此狄杜娜朵的「音樂計畫」，包括出專輯、辦巡迴，就是她實踐樂觀主義改善世界的方法。她相信全球問題能夠被解決，也相信用音樂促進大家對改善環境的感受與思考，有助我們共同面對挑戰。

延伸閱讀

17項SDGs永續發展目標

SDGs 12-負責任的消費與生產：
促成台灣吸管禁限令的高中生王宣茹

SDGs 16-和平正義與有力的制度：
高雄學生民主聯盟創辦人葉柏廷

延伸聆聽

TED演講：凱文·凱利 ——
未來是由樂觀主義者形塑的

與萬物共生的原住民世界觀

小知識

永續並不是現代才被提出的新觀念喔！這樣的價值早就深植世界各地原住民族群的傳統生活方式中，像是臺灣各原住民族中的「靈」，既是祖先遺世的精神，也存在非人的生物與無生物體中，亦包括不可見的善靈與惡靈，反映部落日常對環境的尊敬。從泛靈信仰、獵季安排、獵物分享到土地及水資源利用，都顯示原住民早有與自然共生共存的觀念。

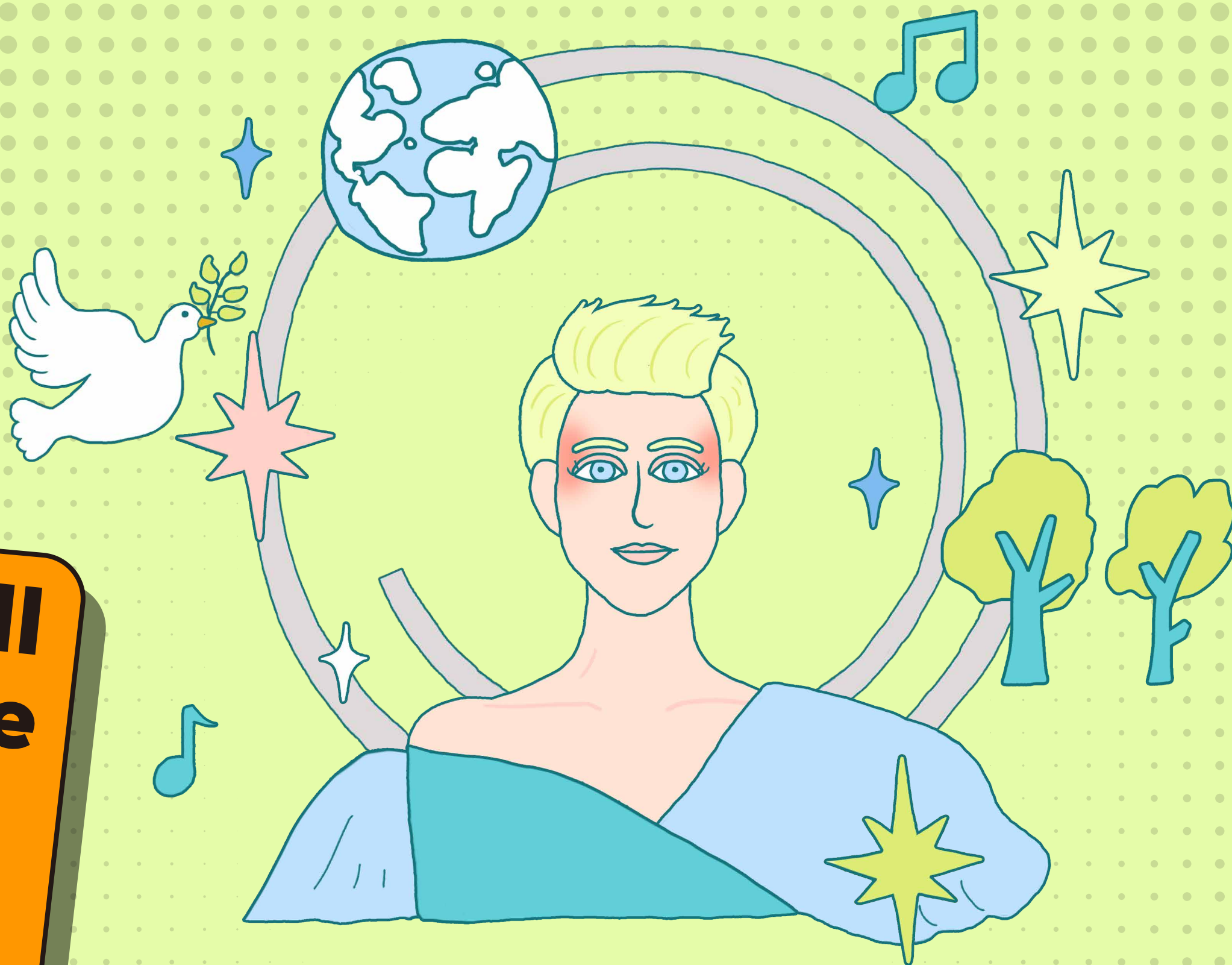
歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

衛武營

Call
Cue
青少年

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

Call Cue青少年

更多資源

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

 玉山文教基金會

 和運租車

 HOT
大聯盟