

Call Cue 青少年

衛武營

#俄國經典歌劇 #浪漫主義 #寫實主義 #社會階層

柴可夫斯基《尤金·奧涅金》歌劇音樂會

TCHAIKOVSKY'S
- Eugene Onegin - Opera in Concert

CUE TO YOUTHS

2025

春 SPRING · SUMMER 夏

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

柴可夫斯基 TCHAIKOVSKY'S

尤金·奧涅金

Eugene Onegin

歌劇音樂會 Opera in Concert

格列明親王
謝銘謀

菲麗普葉夫娜
陳珮琪

特里蓋
林義偉

拉琳娜夫人
王郁馨

貴族軍官、薩拉茨基
曾文奕

高雄市交響樂團
高雄室內合唱團

奧爾嘉
翁若珮

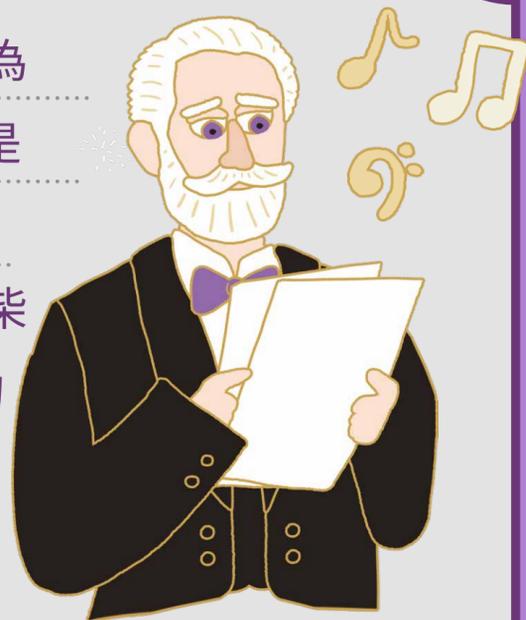
塔提亞娜
蕭涵

指揮 簡文彬

尤金·奧涅金
丁一憲

弗拉迪彌爾·連斯基
崔勝震

俄國作曲家柴可夫斯基 (Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY) 最為知名的歌劇作品，《尤金·奧涅金》(Eugene Onegin) 是他改編自「俄國文學之父」普希金 (Alexander PUSHKIN) 韻文詩形式的同名小說。原著當年在俄國早已家喻戶曉，柴可夫斯基決定不鉅細靡遺搬演故事，而是挑選具戲劇性的關鍵場景，演繹不羈青年尤金·奧涅金與大家閨秀塔提亞娜的愛戀與悔恨。柴可夫斯基把這部歌劇稱為「抒情場景集」，好跟西方傳統歌劇形式做出區別。

柴可夫斯基脫離大歌劇的束縛，為避免過度誇張的專業演唱風格，堅持用音樂學院的學生參與首演，來呈現簡潔但細緻的表現。一演成名，兩年後登上莫斯科大劇院，十年內於聖彼得堡演出超過百場。從浪漫相遇、癡情告白，到好友反目決鬥、自我流放，柴可夫斯基用音樂描繪並推動角色的心境轉變，模糊了傳統詠嘆調和宣敘調的界線，緊扣「性格如何決定行動、行動如何改變命運」的主題。

在2025年「瘋迷24柴可夫斯基」開跑前一夜，《尤金·奧涅金》將於衛武營音樂廳以「歌劇音樂會」形式上演，由韓國男中音丁一憲飾演奧涅金，臺灣新銳女高音蕭涵飾演塔提亞娜，演出陣容還包含翁若珮、

王郁馨、陳珮琪、崔勝震、謝銘謀、林義偉與曾文奕等活躍於國內外樂壇的臺灣聲樂家，並由衛武營藝術總監簡文彬親自指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，讓聽眾在絕佳音場效果中，細細體會柴可夫斯基的音樂魅力。

演出日期 / 時間

2.21 (五) 19:30

演出地點

衛武營音樂廳

一分鐘看懂《尤金·奧涅金》

奧涅金在好友連斯基的邀請下到訪莊園，與兩姐妹在花園漫步，姊姊塔提亞娜對他一見鍾情，勇敢寫信告白，卻被拒絕了。爾後在塔提亞娜的命名日舞會上，流言紛紛，奧涅金不開心，故意邀妹妹奧爾嘉共舞，導致未婚夫連斯基醋勁大發，兩人反目成仇共赴決鬥，連斯基身亡。多年後，落魄流浪的奧涅金與成為親王夫人的塔提亞娜重逢，意會到自己一直深愛著她，這次換他寫信告白。人生已走到下一章的塔提亞娜以「永別了」回應他的愛，留奧涅金獨自哀嘆造化弄人。

經典曲目搶先聽

塔提亞娜寫信

〈讓我凋零吧，但在這之前……〉

by Anna NETREBKO

連斯基追憶青春

〈我的青春去哪了〉

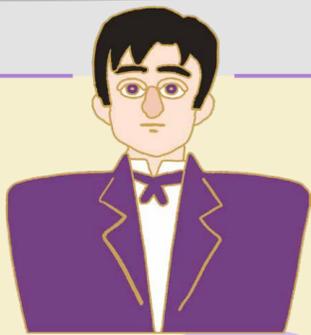
by Pavol BRESLIK

親王府舞會

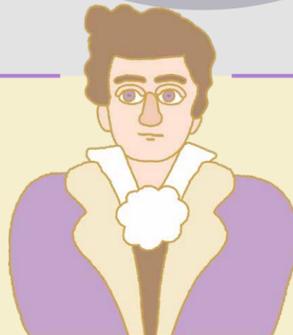
〈波蘭舞曲〉

by 莫斯科大劇院樂團

角色關係圖

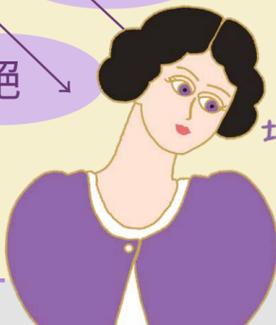

奧涅金

連斯基

仰慕
拒絕

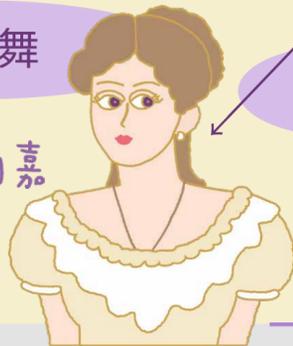

塔提亞娜

邀約共舞

← 姊妹 →

奧爾嘉

婚約

俄羅斯的百科全書！？

亞歷山大·普希金

作家普希金用連載刊出的方式，一年寫一章，以近十年的時間完成《尤金·奧涅金》全作八章，加上〈奧涅金遊記〉與不完整的第十章。創作橫跨了普希金25到35歲的時期，展現他寫作風格和關注的改變。

普希金和他同時代的人們都經歷過1812年拿破崙戰爭、1825年十二月黨人革命，還有1830年霍亂疫情，隨之而來的動盪與保守的治理讓社會停滯不前。普希金把他對當時社會階級、價值觀和風俗習慣的觀察，融入《尤金·奧涅金》之中，因而被文學評論家別林斯基（Vissarion BELINSKIY）稱為19世紀「俄羅斯的百科全書」。

普希金是誰？

1799年生於莫斯科，亞歷山大·普希金（Alexander PUSHKIN）以小說和詩作奠定俄羅斯的文學語言，也被認為是俄羅斯文學從浪漫主義過渡到寫實主義的代表人物。儘管他離世僅37歲，對俄國文學卻有著無人能出其右的重要性。

神速改編的柴可夫斯基版本

柴可夫斯基把原著八個章節濃縮為三幕，聚焦四個角色：失意的納褲子弟奧涅金、好友連斯基及未婚妻奧爾嘉，以及奧爾嘉的姊姊塔提亞娜。因為原著實在太有名，柴可夫斯基本來不願改編，不過靈感一來什麼也擋不住，前後只花八個月就完成。要不是中間經歷一段失敗的閃婚，可能會寫更快。

你不能不知道的柴可夫斯基小故事

洗腦旋律先驅

柴可夫斯基的音樂融合了浪漫主義和俄國民間音樂色彩，也以洗腦旋律著稱，而他如此喜愛與崇拜莫札特其實不意外，除了耳熟能詳的芭蕾舞曲《天鵝湖》、《睡美人》和《胡桃鉗》外，柴可夫斯基也喜歡為文學作品譜曲，例如改編普希金小說《黑桃皇后》的歌劇、以莎士比亞作品為靈感的《羅密歐與茱麗葉》、《哈姆雷特》及交響詩《暴風雨》等幻想序曲。第六號交響曲《悲愴》則被認為是他最為觸動人心的作品之一。

延伸聆聽

《胡桃鉗》〈花之圓舞曲〉 by

巴蘭欽 (編舞) X 紐約
(George BALANCHINE) X 芭蕾舞團

〈羅密歐與茱麗葉幻想序曲〉

by 荷蘭廣播愛樂樂團

被法律耽誤的音樂家

5歲學鋼琴，10歲被送往預科學校，柴可夫斯基被父母安排就讀帝國法學院，為將來公務員生涯鋪路。母親在他14歲時死於霍亂，激發他第一次嘗試作曲。19歲畢業的他進入司法部門當秘書，兩年後參加俄羅斯音樂協會音樂理論課程，隔年開始邊工作、邊在新開的聖彼得堡音樂學院上課，半年後辭職，正式展開音樂職涯。

性向爭議與失敗的婚姻

後世對他的性取向討論非常廣泛。他在俄國音樂史上代表性的地位，讓蘇聯政府致力於抹除任何有關他同性戀取向的證據，甚至試圖將他塑造為異性戀。雖然尚未普遍，但他身為同志的說法今天大致已被接受。

而在創作《尤金·奧涅金》期間，柴可夫斯基接受了自稱是過去學生的安東尼娜·米柳科娃 (Antonina MILIUKOVA) 猛烈追求，兩人婚姻嚴格來說只維持一個月，他還瀕臨崩潰試圖輕生。後世推斷，當時他可能是想「矯正」性向而進入異性戀婚姻；或也可能在改編期間受到奧涅金輕佻拒愛的情節影響，而做出與故事不同、最後卻同樣令主人翁悔恨的決定。

電影《柴可夫斯基的妻子》

※衛武營《瘋迷24柴可夫斯基》活動期間也將播放此片

神祕贊助人與不明死因

開始創作《尤金·奧涅金》的前一年冬夜，莫斯科音樂學院院長、也是柴可夫斯基的老師魯賓斯坦 (Nikolai RUBINSTEIN) 在鐵路大亨遺孀梅克夫人 (Nadazha VON MECK) 的宅邸，用鋼琴彈奏柴可夫斯基的交響詩《暴風雨》，讓她大為驚豔。此後13年間，她成為柴可夫斯基的贊助者，雙方長期且大量的書信往返，編織出一段刻意不碰面卻十分緊密的特殊情緣。這段期間剛好也是柴可夫斯基創作的巔峰。

1890年，柴可夫斯基收到梅克夫人最後一封信，表示自己瀕臨破產，無法再贊助他，從此音訊全無。她當時身患重病，已難再動筆寫信。事業如日中天的柴可夫斯基似乎因老友失聯而焦慮低落。1893年第六號交響曲《悲愴》在他本人指揮下首演，9天後便離奇死去。一說是染上霍亂，一說是自殺，真相至今成謎。

延伸聆聽

第六號交響曲《悲愴》

亞諾夫斯基 (Marek JANOESKI) X 德勒斯登
愛樂交響樂團

柴式歌劇：青出於藍的「歐化」之路

歷經彼得大帝到凱薩琳大帝的統治，18世紀的俄國從社會各個層面——包括文化藝術——都經歷了「歐化」，但19世紀初的拿破崙戰爭和十二月黨人革命，讓俄國的民族意識崛起。從柴可夫斯基的音樂中，就可以觀察出這兩種特色——**交響化的管弦配器**，以及**融合具有民族特色的旋律元素**。

用大砲的管弦樂曲：《1812序曲》

這部作品是柴可夫斯基為了紀念俄國在1812年擊退拿破崙所譜曲，後來在世界上許多慶典場合都會演奏。原作以大鼓來模仿砲擊聲，有些戶外演出會使用真的大砲或禮炮。這首曲子和柴可夫斯基稍早完成的同時期作品《斯拉夫進行曲》，都使用了當時俄國國歌《天佑沙皇》的旋律。

這部作品是柴可夫斯基為了紀念俄國在1812年擊退拿破崙所譜曲，後來在世界上許多慶典場合都會演奏。

《1812序曲》(片段)

by 洛克哈特 (Keith LOCKHART) X 波士頓大眾管弦樂團

《斯拉夫進行曲》

by 普雷特涅夫 (Mikhail PLETNEV) X 俄羅斯國家交響樂團

交響樂風的歌劇：《黑桃皇后》

改編自真實故事，《黑桃皇后》堪稱音樂史上數一數二既懸疑又驚悚的歌劇作品。這款「柴式憂鬱氣質」的音樂，演繹的是一則由瘋狂賭徒、被威脅驚嚇而死的老伯爵夫人，和錯愛自我了斷的女主角間的故事。濃厚的交響曲風展現當時俄國歌劇和交響曲的高度發展，跟《尤金·奧涅金》一樣，有著充滿音樂性的宣敘調，情緒張力更是不亞於詠嘆調。

第二幕「伯爵夫人之死」

by 多明哥 (Plácido DOMINGO)、索德絲聰 (Elisabeth SÖDERSTRÖM)

宣敘調

以唱歌的方式模仿人說話的語調

V.S.

詠嘆調

有樂器伴奏加高難度唱腔，刻劃人物情感的獨唱曲

不同於過往歌劇的標準用法，柴可夫斯基的《尤金·奧涅金》可說是將宣敘調與詠嘆調混用到極致，完全青出於藍！

最後的歌劇：《約蘭塔》

《約蘭塔》跟《胡桃鉗》是姐妹作，都是由聖彼得堡的馬林斯基劇院委託創作，在同一晚前後聯袂首演，同樣改編自童話故事，樂曲旋律優美、節奏活潑，部分段落又讓人想起柴可夫斯基隔年逝世前完成的第六號交響曲《悲愴》。當年《約蘭塔》比起《胡桃鉗》更受歡迎，但今天卻是後者更為出名。

〈為何我之前不知情〉

by 葛里戈里恩 (Asmik GRIGORIAN)

想了解更多古典音樂世界名作與作曲家的精采故事嗎？

《古典音樂百科》

(衛武營與時報合作出版，2024)

2025 瘋迷24：聚焦柴可夫斯基

衛武營話題度超高的「瘋迷24」系列，以單一作曲家為主題，策畫24小時不間斷的音樂會馬拉松，過去幾年曾聚焦舒伯特、貝多芬和莫札特。今年的主角則是柴可夫斯基，由300多位音樂家連番上陣，帶來管弦樂系列、精選室內樂和獨奏集錦，其中也包括《黑桃皇后》和《約蘭塔》的選曲。

古典樂是屬於所有人的！——源自法國的「熱狂之日」

瘋迷24的活動靈感源自1995年首次在法國南特舉辦的「熱狂之日」(La Folle Journée)，用彷彿搖滾音樂祭的活動安排，打破古典音樂的菁英主義。創辦人何內·馬當 (René MARTIN) 認為要帶來更容易親近的聆賞經驗，就得打破僵化的音樂會形式，構思出每場45分鐘的音樂會，並壓低票價。每年為期五天的「熱狂之日」邀請近2000名音樂家帶來超過270場音樂會，售出14萬張門票。

〈是創新，也是傳承——熱狂之日造夢者：何內·馬當與梶本真秀〉

by 連士堯

奧涅金 = 多餘人!?

身為貴族後代、受過歐洲教育的奧涅金，基本上屬於享有優渥生活條件的社會階層，有錢也有閒，還能在決鬥後浪跡天涯的「多餘人」。身為地主女兒的塔提亞娜，雖然不算貧困，但需要被安排嫁給貴族，才能有更好的生活，也屬於另一種階層。同時，婚姻也讓她晉身更好的社會階層，也因此而懷疑奧涅金告白的真心，環環相扣。

社會階層跟我有什麼關係?

在「個人」和「社會整體」之間，存在許多不同群體。而生活狀態相近的人們，可被歸類為某種群體，不同群體構成了整個社會。這些群體間往往多有差異，例如擁有的政治權力、財富，形成不同的階層。德國社會學家韋伯 (Max WEBER) 認為，社會階層來自三大基礎：經濟基礎構成的「階級」，社會聲望的基礎構成「地位」，權力的基礎構成了「政治階層」，三者各有特性也密切相關。韋伯的理論認為社會資源不是按個人才能，而是依照個人所屬的團體，來做出分配。

農奴制度

統治

世襲

改革

多餘人：過渡時代下特定社會階層的產物

「多餘人」這個字眼首見於俄國作家屠格涅夫 (Ivan TURGENEV) 中篇小說《一個多餘人的日記》，通常指19世紀中葉、受過西化教育的俄國青年貴族知識分子。他們對農奴制度和世襲統治心有不甘，懷抱改革理想，但缺乏實際行動，常沉迷賭博、享樂、決鬥，或無所事事。日後人們認為奧涅金是俄國文學中，第一位多餘人。

多餘人的出現也跟18世紀末，俄羅斯帝國逐步受到歐陸政經制度的影響有關。當時社會開始吸收更自由的思想、幾任女皇與皇帝逐步改善農奴制度，財富和權力分配開始改變，階級雖沒有被完全顛覆，但正在鬆動中。多餘人可說是從帝制到共和、從傳統的地主—農民經濟到市場經濟等，社會各種過渡面向下的產物，一種特定社會階層中出現的生存狀態。

多餘人!?

試試看，用不同的愛來描述《尤金·奧涅金》中四個角色間的關係。

愛總是能得到回應嗎？我們該怎麼面對沒有回應的情感？

愛能跨越不同的社會階層嗎？

今天還存在不同社會階層之間的愛戀關係嗎？

當我們說「門當戶對」或「嫁入豪門」時，說的是愛，還是社會階層？

要如何辨別一段關係是愛，還是為了流動到其他社會階層？辨別出這件事，重要嗎？

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
編輯製作：斗牛有星有限公司
主編：蔡瑞伶
內容編輯：余岱融
設計：虎皮兒設計有限公司 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