

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

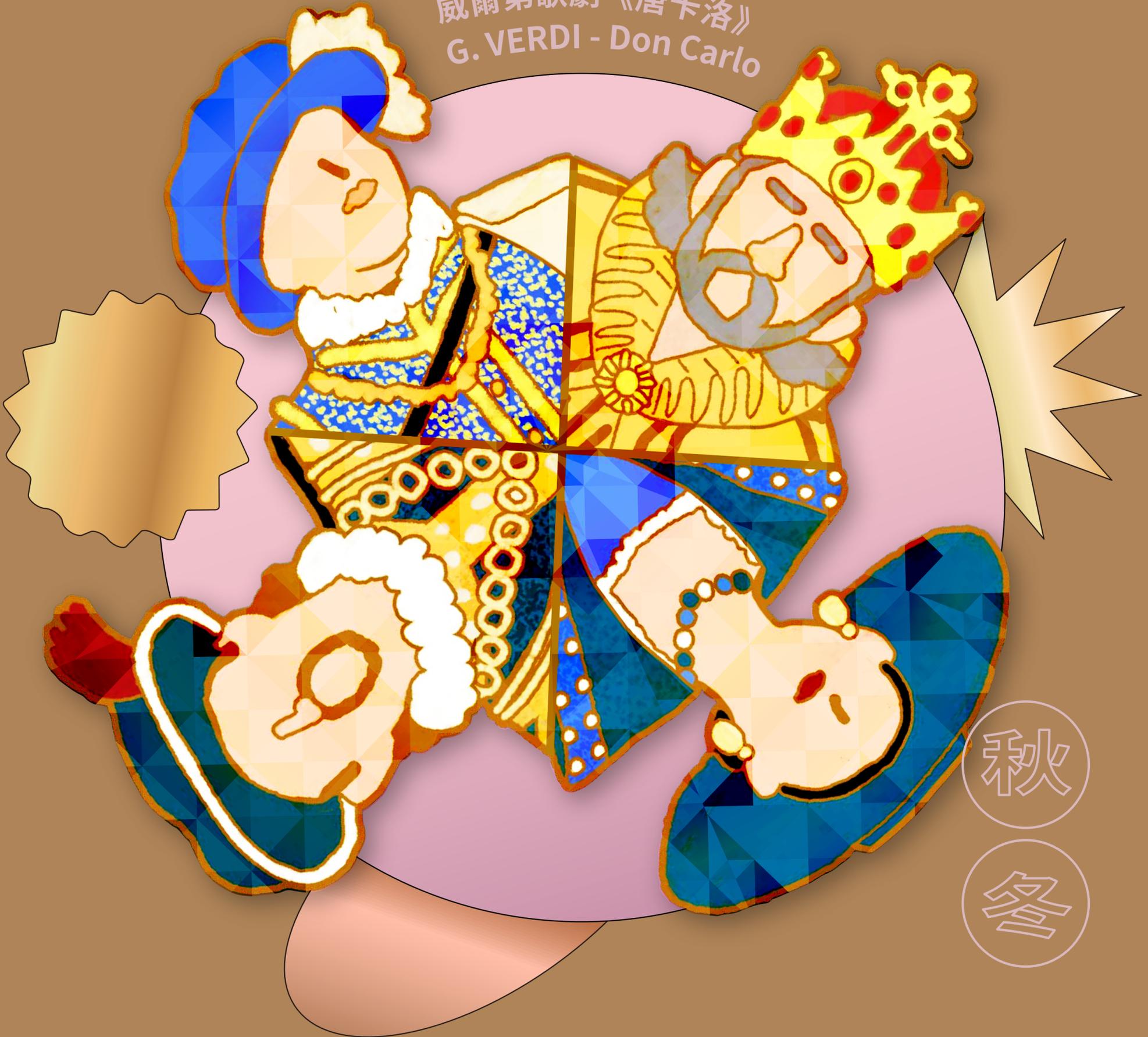
衛武營 國家藝術文化中心

國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call Cue 青少年

威爾第歌劇《唐卡洛》
G. VERDI - Don Carlo

秋

冬

2022

fall / winter Cue to Youths

2020年比利時列日皇家歌劇院首演劇照

01

唐卡洛 Don Carlo

Call Cue 青少年 2022

威爾第歌劇《唐卡洛》

和許多歌劇一樣，《唐卡洛》也是用主角來命名的。法國公主伊莉莎白和西班牙王子唐卡洛情投意合，卻被迫嫁給唐卡洛之父菲利普二世。父子關係劍拔弩張，另一個迷戀唐卡洛的公主愛波莉由愛生恨，企圖陷害成為王后的法國公主。想不到，她本人也曾是國王的情婦之一，最終心生悔意，決定幫助被逮捕的王子展開逃亡。至於

王子有沒有順利離開，卻是個謎。演出就在看似開放的結局嘎然而止，留給觀眾無限的想像。

有人說《唐卡洛》是威爾第最偉大的作品；也有人說它用親情與愛情故事，反映了宗教衝突的歷史；更有人說《唐卡洛》就是部古典音樂界的八點檔連續劇。但無論大家怎麼說，臺灣演出《唐卡洛》還真是破天荒第一次。如何定奪這部歌劇的價值，怎麼想像結局的發展，還有待觀眾親自走進劇院來欣賞。

時間

2022

10.27 (四) 19:00

10.28 (五) 19:00

10.29 (六) 14:30

10.30 (日) 14:30

地點

衛武營歌劇院

跟著歌劇遊歐洲 | 五個不可不知的《唐卡洛》

超會寫洗腦歌的 浪漫大師威爾第

十九世紀歐洲的歌劇就兩人最有名：德國華格納、義大利威爾第。威爾第11歲學音樂，卻一度被米蘭的音樂學院拒絕，擋不住的才華讓他29歲就產出第一部成名歌劇《拿布果》，還特別擅長編寫「洗腦旋律」，觀眾聽過便琅琅上口。就算沒看過他的歌劇，也一定聽過他創作的歌曲。

娶不到就開戰，比韓劇還精采—— 西班牙真實歷史

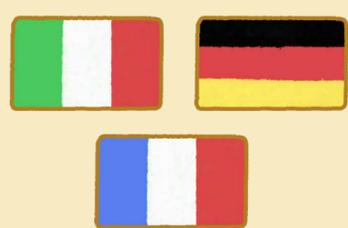
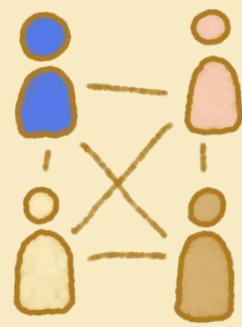
《唐卡洛》的原型是歷史上真有其人的西班牙卡洛王子，以及他的國王父親菲利普二世。菲利普二世是傳統天主教徒，和同樣支持舊教的英格蘭女王瑪麗一世結婚（純政治聯姻，婚後從來沒有同住）。瑪麗過世後，繼任的伊莉莎白一世不但同情新教徒，還拒絕菲利普二世的求婚。娶不到美嬌娘，加之政治經濟內憂外患不斷，任性的西班牙國王氣到率領無敵艦隊攻打英國，沒想到卻以敗仗收場。

四角戀扭轉王子形象： 德國劇作家席勒的巧思

威爾第小時候常泡圖書館，奠定了他對歌劇節奏和情節張力的掌握。

《唐卡洛》是他第四部改編德國劇作家席勒的作品。席勒把歷史上後來有點瘋癲的卡洛王子，變成愛情與信仰的守護者，還加入家庭亂倫的四角戀架構。可別小看這個原著的影響力，連《星際大戰》都能看到相似的情節與人物關係。

義大利作曲家、德國詩劇、法國出品

當年《唐卡洛》的誕生就是非常國際化的跨國共製，包括義大利作曲家、法國劇作家提議改編德國文豪的詩劇、巴黎歌劇院出品；耗時兩年才完成這齣五幕法文版，包含芭蕾舞的大型歌劇。不過巴黎歌劇院向來喜歡對作曲家下指導棋，想在創作中制定規範，讓威爾第一直對這個法文版不甚滿意。

英倫情緣： 義大利文演出但擅改劇本的英國人

最初的義大利文版是在倫敦皇家歌劇院演出，威爾第雖然同意搬演，卻沒有參與製作。導致最後演出雖然成功，卻讓威爾第對擅自改變劇本的團隊無法諒解。然而他多年後還是參考這個版本，刪減部分拖沓的情境，從五幕變四幕，演出長度則從超長的4.5小時縮成3小時（還是很長），也就是我們這次看到在衛武營的義大利文四幕版本。

想一想

每個人家庭組成不盡相同，但可能都有和家庭成員磨擦的經驗。如果今天你是唐卡洛，面對以下幾個狀況，你會怎麼做？

a. 長輩不支持
你的人生理想

b. 互相有好感的對象，
因為外在因素無法跟你正式交往

c. 好朋友為了幫助你
而受到懲罰

多元版本混戰， 《唐卡洛》結局有玄機

從五幕變四幕、法文變義大利文，《唐卡洛》有許多版本，不同導演對結局的看法更是大異其趣。而在本次衛武營演出的版本中，全體角色都在結局時來到修道院，守衛在大審判長的指示下，準備將卡洛王子處刑。當王子試圖反抗，修道院迴廊大門敞開，祖父查理五世的墓區裡走出一位修士，對著王子唱道：

即便在此地，
世間的憂傷仍如影隨形。

你心所渴求的平靜，
只有在上帝的國度才能獲得。

就在眾人為了修士的聲音與查理五世如此相像而驚呼時，卡洛王子就被他帶走了，接續伊莉莎白高呼的「天啊！」為全戲畫下句點。有人認為修士將卡洛王子帶往天堂，也有人覺得不太一定。無論如何，全劇留下了巨大的想像空間，待觀眾親自進劇院看看，最後究竟發生了什麼事呢？

想
一
想

最後卡洛王子
去了哪裡

他的父親、愛人，
夥伴都是怎麼想的

如果他去了天堂，他想為王國
內某些地方爭取獨立的理想與
抱負，該由誰幫他實現

歌劇豆知識

欸，為什麼那麼多人姓唐？

莫札特有歌劇《唐喬望尼》、威爾第有《唐卡洛》、理查·史特勞斯有《唐吉訶德》交響詩，為什麼那麼多人姓唐，難道都是唐朝來的嗎？事實上「唐」這個字從西班牙文 **Don** 翻譯而來，是「先生」的意思，因此比較準確的翻譯應該是《喬望尼先生》、《卡洛先生》、《吉訶德先生》。

《唐喬望尼》唐喬望尼窗外小夜曲

一個人唱、兩個人唱、大家一起唱！

歌劇習慣用演唱展現角色處境、心情與情緒，一個人叫獨唱，兩個以上叫重唱，一群人（通常扮演民眾、士兵這種群戲角色）則叫合唱。《唐卡洛》從獨唱、二重唱、三重唱到四重唱和合唱都有超精采的呈現。

唐卡洛與好友羅德利果二重唱

菲利普二世獨唱

You Are What You Wear 歌劇服裝的眉眉角角

西方歌劇和東方傳統戲曲，雖然在故事、唱腔、藝術表現上有很多地方不盡相同，但都是以角色來描繪「人」的複雜面向。若要表現角色的際遇與個性，導演和設計常常會用服裝來說話。

1 《魔笛》 夜后

夜后是夜之界的統治者，有著想要一統天下的慾望，因此設計師常用暗色系，配上星空、光束等元素，加上頭冠來彰顯她的地位與野心。

2 《唐卡洛》 伊莉莎白

貴為十六世紀的法國公主，卻變成政治聯姻下的犧牲者，伊莉莎白的服裝通常都非常正式，華麗卻略顯沉重，表現出她身不由己的狀態。

3 《茶花女》 薇奧莉塔

從派對的交際花到為愛揮別風塵回到鄉下，最終被迫離開愛人，茶花女的服裝通常都從鮮豔的顏色，慢慢變得黯淡、蒼白，暗示她的生命即將走到盡頭。

沉浸在文藝復興時期西班牙的祕密

十個衣櫃也不夠的服裝魔力

衛武營和比利時列日皇家歌劇院共製的《唐卡洛》，一共做了三百多套服裝，加上一千多套配件，製作程度完整且非常精緻，精準呈現西班牙在文藝復興時期的強大國力。

取材當年的舞台場景設計

除了服裝，歌劇的舞台也是一大亮點。有些歌劇本來就很魔幻，不需要依循固定的時代風格，像是《魔笛》。但《唐卡洛》由歷史故事改編，設計師多會考證該年代的建築樣貌，作為舞台設計的基礎。

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

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：朱逸群
企劃執行：陳巧儀、連映涵、翁玉芬

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

使用指南

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