

©Tiberiu Marta/Slovene National Theatre Maribor

普契尼歌劇

《瑪農·雷斯考》

2024.9.5 19:30

2024.9.6 19:30

2024.9.7 14:30

2024.9.8 14:30

衛武營歌劇院

節目全長約 165 分鐘，含中場休息 20 分鐘。
義大利文演出，中、英文字幕。

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

第一幕

亞眠城某處廣場，近黃昏時分

傍晚眾人群聚廣場，男學生們向年輕姑娘求愛，聰明機靈的艾德蒙多領頭唱著情歌，還招呼同學德·格里厄騎士加入他們。恰巧路過的德·格里厄不為所動，惹來大夥訕笑。為了止息同學們的玩笑，德·格里厄只好唱起情歌表明追求唯一真愛的心跡。眾人笑鬧聲中，來自北方阿拉斯的馬車現身廣場，軍人雷斯考和他年輕貌美的妹妹瑪儂，在租稅官傑隆特陪同下步出車廂。當雷斯考和傑隆特要求旅館主人搬運行李和準備晚餐時，德·格里厄對瑪儂一見鍾情，不禁趨前詢問芳名。瑪儂被德·格里厄熱情言詞打動，說出自己的名字，也將自己被迫遵照父親心意進修道院的無奈心情和盤托出。德·格里厄力勸瑪儂擺脫命運枷鎖，約她一同私奔。雷斯考對傑隆特拍馬逢迎，希望把妹妹嫁給這有錢的老頭，讓自己和妹妹共享財富；但傑隆特卻另外交代旅館主人備車，準備將瑪儂拐去巴黎。艾德蒙多得知傑隆特的詭計，立即通報德·格里厄，因而成功說服瑪儂私奔，搭乘的正是傑隆特預備的馬車。傑隆特得知後才發現不妙，雷斯考也驚訝不已，但事已至此，一旁學生們出言揶揄二人。傑隆特和雷斯考認為瑪儂跟著身無分文的學生不可能長久，而且一定往巴黎去了，遂決定尾隨並追回瑪儂。

第二幕

巴黎，傑隆特府邸奢華的起居室

瑪儂選擇離開窮學生，當起有錢大爺的情婦，享受揮金如土的奢華生活，但在心底深處卻依然惦記那段貧窮短暫卻愉悅無比的時光。她將心事告訴哥哥，並且試圖打聽德·格里厄的下落，結果得知他正透過賭博賺錢企圖贏回瑪儂。音樂家來為瑪儂演唱傑隆特的自創牧歌，舞蹈教師為瑪儂上課，瑪儂對傑隆特的甜言蜜語漫不經心、虛應一番，便以梳裝打扮尚未完成為由打發眾人離開。深諳瑪儂心思的哥哥趁機帶著德·格里厄從密道進入起居室，以解妹妹相思之苦。德·格里厄雖愛瑪儂，卻痛恨她先前的背叛；瑪儂下跪祈求寬恕，以她的誠意和魅力融化德·格里厄。就在此時，返回起居室的傑隆特看見兩人，便出言諷刺瑪儂像人盡可夫的妓女；瑪儂轉身拿鏡子要傑隆特看看自己的長相。傑隆特怒火中燒，冷冷丟下威脅狠話便離開。瑪儂再度表明想和德·格里厄長相廝守，卻對眼前的奢華享受覺得依依不捨。雷斯考突然回來要兩人趕緊逃走，因為傑隆特帶著警衛隊要來逮捕他們。瑪儂為了多拿些珠寶首飾耽擱逃跑時間，以致被警衛隊依偷竊現行犯和妓女兩項罪名逮捕二人。德·格里厄欲拔劍救瑪儂，卻被她哥哥制止，因為若他自己也因此入監，那麼誰還能拯救瑪儂呢？

第三幕

利哈佛港口廣場，港口有艘下錨的船，約近黎明時分

先前德·格里厄和雷斯考爭取瑪儂釋放卻失敗。因此，瑪儂和其他妓女一同被送上囚犯船，準備移送殖民地服刑。雷斯考買通守衛，讓德·格里厄可以和瑪儂見面。德·格里厄隔著鐵窗向瑪儂保證永遠不會離開她，並且已經作好逃跑計劃。一位點燈人熄滅燈塔的火光，口中唱著諷世情歌。就在瑪儂準備依計行事時，一聲槍響劃破寧靜黎明，雷斯考衝到德·格里厄身邊告訴他交易失敗，要將德·格里厄帶離現場。士官和船長帶領大隊人馬包圍所有囚犯，並且開始清點人數。所有民眾對每個女囚品頭論足，唯獨瑪儂的美麗和德·格里厄的真情感動所有人。瑪儂溫柔地向德·格里厄道別，但德·格里厄無法忍受訣別之苦，一時衝動想搶回瑪儂，最後勢單力孤的他跪求船長讓他上船當水手，以便能追隨他心愛的女人一同前往。

第四幕

美洲紐奧良無邊無際的廣闊平原上

到了美洲，德·格里厄和覬覦瑪儂美貌的法國人決鬥時，德·格里厄重傷對方，所以二人不得不相借逃離紐奧良。長途跋涉之後二人又累又渴，漫無目標地遊蕩在無邊無際的平原上。虛脫的瑪儂高燒不已，她要德·格里厄去尋找援助。入夜後，瑪儂獨自一人留在黑暗的曠野，在寂靜的恐懼裡回憶往事。德·格里厄無法找到任何水源或人煙，失望地返回瑪儂身邊；此時，瑪儂只感到死神將臨，緊抱德·格里厄，求他原諒自己過去的錯誤，並給她最後一吻。兩人相吻後，瑪儂死去，極度悲傷的德·格里厄也暈厥在瑪儂身旁。

藝術家介紹

指揮 | 簡文彬

現任衛武營國家藝術文化中心藝術總監。簡文彬 1967 年生，國立藝專（今國立臺灣藝術大學）鍵盤組畢業，維也納音樂暨表演藝術大學指揮碩士學位。1996 至 2018 年擔任德國萊茵歌劇院駐院指揮長達 22 年；1998 至 2004 年為日本太平洋音樂節駐節指揮；2001 至 2007 年為國家交響樂團（NSO）音樂總監；2014 至 2016 年擔任國立臺灣交響樂團藝術顧問。2018 年 9 月起擔任衛武營國家藝術文化中心首任藝術總監。2014 年 9 月簡文彬獲頒第 18 屆國家文藝獎。

導演 | 皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼

皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼生於佛羅倫斯，1993 年於東京文化村以羅西尼《塞維亞理髮師》正式展開其藝術職涯。在此之後，皮耶在全球各地執導超過 150 部歌劇作品，其舞台作品以虛實互動為亮點，融合現場演出與虛擬佈景與動畫，例如：2016 年首演之雷史畢基《沉鐘》；2010 年與巴西歌劇團合作的《塞維亞理髮師》，至今仍持續重製巡演；2017 年基爾劇院與呂北克劇院共製之《蘭斯之旅》；其後的《叢林之書》，皮耶親自擔任編劇，歌手操偶搭配動畫人物演出；與各大院校合作以教學衍伸演出，包含美國耶魯大學《天堂與地獄》（2007）、日本昭和大學《夢遊女》（2000、2001），以及中國上海大學《費加洛婚禮》（2020）。

皮耶於 2018 年擔任巴西里約熱內盧市立劇院藝術總監，2021 年為斯洛維尼亞國家劇院與香港歌劇院製作《蝴蝶夫人》；近期新作包含呂北克劇院《聯隊之花》、杜林皇家劇院《群妖圍舞》，與斯洛維尼亞國家劇院《托斯卡》（2023）。

助理導演 | 蒂姆·里比奇

斯洛維尼亞籍歌劇男高音兼歌劇製作助理導演蒂姆·里比奇，畢業於奧地利格拉茨音樂與表演藝術大學，師事烏爾夫·巴斯特蘭教授，於歌劇與輕歌劇演出以精湛的技巧展現臻於完美的演唱，演出足跡踏足斯洛維尼亞、德國、奧地利、克羅埃西亞、西班牙、義大利及日本等地。

其後里比奇轉而在斯洛維尼亞國家劇院投入助理導演工作，曾合作歌劇導演包括皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼、阿諾·貝爾納、菲利波·托農、克雷西米爾·多倫西奇等，並參與了多部優秀製作，包含《阿依達》、《蝴蝶夫人》、《波希米亞人》、《杜蘭朵》、《吟遊詩人》、《納布果》、《夢遊女》、《萊茵黃金》、《巴斯瓜雷先生》、《參孫與達麗拉》、《蝙蝠》、《馬克白夫人》以及《茶花女》，充分展現里比奇於歌劇導演領域豐碩的製作資歷，並藉此於世界各大劇院演出其製作作品。

舞台設計 | 尼古拉斯·博尼

尼古拉斯·博尼畢業於阿根廷國立羅薩里奧大學美術系，同時修習音樂，並取得藝術史博士學位。

尼古拉斯的國際職涯發展相當出色，曾於歐洲、美國、中國與拉丁美洲等地的著名歌劇院工作。曾參與設計並製作逾 60 檔演出製作的舞台設計，類型包括歌劇、芭蕾舞、查瑞拉歌劇與音樂劇等，並多次獲專業評論家讚譽。

他的最新作品包括阿根廷哥倫布劇院演出的《佩利亞斯與梅麗桑德》、《弄臣》與《蝴蝶夫人》；在波隆納市立劇院與蒙地卡羅歌劇院演出的《安德烈·謝尼爾》；以及在馬德里查瑞拉劇院演出的《番紅花》與《帕洛瑪的夜晚》。他也參與了比利時法蘭德斯歌劇院製作改編自《舞姬》的芭蕾舞劇《拉莎》，以及香港歌劇院與斯洛維尼亞國家劇院共製演出的《蝴蝶夫人》。

服裝設計 | 盧卡·達拉爾皮

盧卡·達拉爾皮 1965 年生於義大利法恩扎，全面精通戲劇服裝相關的所有面向，從草圖設計到實際裁縫製作服裝都一手包辦，與歐洲各大劇院合作並巡迴演出，設計製作演出服裝經驗豐碩，經手作品含括歌劇、舞劇以及音樂劇；自 2020 年起任職於帕爾馬皇家劇院時尚暨服裝學院，教授服裝設計。曾參與重要製作包括斯洛維尼亞國家劇院音樂劇《窈窕淑女》（2015）、歌劇《阿依達》（2014）、《後宮誘逃》（2019）、《蝴蝶夫人》（2021）、《弄臣》（2023）；維洛納愛樂劇院《塞維亞理髮師》（2015）；奧地利歌劇音樂節 Oper Burg Gars《唐卡洛》（2015）；佛羅倫斯五月音樂節劇院《愛情靈藥》（2016）；法國圖爾大劇院《托斯卡》（2017）；帕爾馬皇家劇院《帕思夸雷先生》（2020）；以及杜林皇家劇院《吉賽兒》（2024）。芭蕾舞劇作品包括斯洛維尼亞國家劇院《海盜》（2016）、斯洛伐克國家劇院《吉賽兒》（2017）、克羅埃西亞國家劇院《海盜》（2020）。

服裝設計助理 | 蘇珊娜·倫吉歐

蘇珊娜·倫吉歐出生於斯洛維尼亞，現任職斯洛維尼亞國家劇院服裝部門男裝裁縫工作室負責人兼服裝設計師。在斯洛維尼亞國家劇院任職期間，參與多檔製作演出服裝設計，包含歌劇《尤金·奧涅金》、《化妝師》、戲劇《格列佛遊記》服裝設計；歌劇《卡門》、《瑪儂·雷斯考》、芭蕾舞劇《希臘人佐巴》服裝設計助理，與服裝設計盧卡·達拉爾皮等其他設計師共同合作。

藝術暨製作團隊

指揮 | 簡文彬

導演 | 皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼

助理導演 | 蒂姆·里比奇

舞台設計 | 尼古拉斯·博尼

服裝設計 | 盧卡·達拉爾皮

燈光設計 | 皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼、尼古拉斯·博尼、薩修·貝卡菲戈

瑪儂·雷斯考 | 耿立 (9.5、9.7 場次)、林玲慧 (9.6、9.8 場次)

雷斯考 | 陳翰威 (9.5、9.7 場次)、趙方豪 (9.6、9.8 場次)

騎士德·格里厄 | 安格羅斯·薩瑪齊斯 (9.5、9.7 場次)、崔勝震 (9.6、9.8 場次)

傑隆特、船長 | 朴泰桓

艾德蒙多、舞蹈教師、點燈人 | 林健吉

旅館主人、士官 | 曾文奕

音樂家 | 王郁馨

樂團 | 長榮交響樂團

合唱團 | 微行星聲樂藝術工房

群眾演員 | 李岱灃、周怡瑄、林亭筑、胡資幼、常茵茵、曾子音、黃雅勤、廖恩佳、
潘亞柔、謝咏君、張簡嘉伶、石祐任、李恒懿、陳彥霖、詹祐旻、劉承恩、
劉俊德、鄭羽辰、鄭顏鋒、顏楷芯

助理指揮 | 張尹芳

合唱指揮 | 梁聖凱

聲樂指導與排練伴奏 | 曾慶宜、高至緯

製作人 | 郭遠仙

節目企劃 | 王昭驊、葉穎、楊琚涵、薛欣瑩、謝長裕

節目企劃助理 | 陳代欣、蔡宓玟、陳嘉禎

製作統籌 | 陳美玲、李慧玲

製作協力 | 立楊文化有限公司

製作協調 | 廖苑喻

群演徵選暨管理 | 兩兩製造聚團

舞台監督 | 李立菁

助理舞監 | 鄒昌荃

舞監助理 | 張家禎、王虹

導演助理暨翻譯 | 蔡格爾

藝術家接待暨翻譯 | 邱芳吟、黃健欣、陳御弼

技術總監 | 尤爵·舒德爾

技術協調 | 曾泓瑋

舞台技術指導 | 曾嘉生

舞台技術 | 陳巨綸、謝明廷、林昕玄、呂中、張宏達、丁彥銘、謝鎮毅、張文信、
李振瑋、林立達、李宏展、王光中、張瑄樵、陳映慈、段羽庭、李佩璇

繪景修補 | 阮姿華

繪景修補助理 | 陳亮儒

服裝設計助理 | 蘇珊娜·倫吉歐

服裝管理統籌 | 謝建國

服裝管理統籌助理 | 黃孜恩

服裝管理 | 邱翊蕙、陳文蕙、郭萱、林蔓萍、趙天誠、張嘉珊、吳佩璇、李律、
包一妘、林珮君、林昕誼、黃玟玲、胡汶寧

妝髮執行統籌 | 楊攸仁

妝髮執行 | 陳懿凡、孫小婷、唐宥珍、翁佳磷、唐睿茂、倪葶芸、張祐慈、鄭伊苓、
曾微凱、王郁翎、陳郁薇、郭懿瑱、呂雅文、林怡萱、陳慧玲、李宇涵

助理燈光設計暨燈光技術指導 | 黃羽菲

燈光控台編程 | 陳為安

燈光技術 | 李依芳、陳琮仁、張雅涵、景婉綺、葉浩維、蕭豐明

影像執行 | 許惠婷

音響技術 | 音匠企業有限公司

道具管理 | 黃歆莞、蔡斯涵

特效執行 | 澤影映像電影特效有限公司

字幕製作暨執行 | 王子謙、黃釋嫻

行銷統籌 | 朱逸群、涂毓婷、陳紀臻、蔡翔任

平面設計 | 康昱翰

影像製作 | 趙任威、雞肉飯影像工作室

節目冊編輯 | 陳韋屏

學習推廣 | 林娟代、陳巧儀、鄒鳳芝、蔡沛嘉、黃文毓、許雅筑

節目冊校對 | 吳若楠

節目冊翻譯 | 吳若楠、謝蕾蒂、立言翻譯有限公司

中譯歌詞版權提供 | 車炎江

英譯歌詞版權提供 | 英國皇家歌劇院

暨衛武營國家藝術文化中心全體工作人員

本製作由衛武營國家藝術文化中心、斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院共同製作。

在地藝文支持夥伴 | 陳啓川先生文教基金會
Frank C. Chen Cultural & Educational Foundation

 BISCUIT
小餅乾

協力贊助 | LEXUS | 高都汽車

衛武營節目線上問卷

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 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

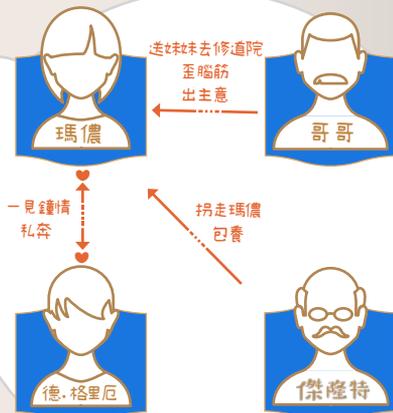
勒·阿夫
海港軍營

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

貢塚歌劇團《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。

〈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。

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！

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 WUYING
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