

馬斯內歌劇

灰姑娘

Jules Massenet

CENDRILLON

2023

12.14 (四) 19:30 聆

12.15 (五) 19:30 聆

12.16 (六) 14:30 聆

12.17 (日) 14:30 聆

臺中國家歌劇院 大劇院

演出長度 | 全長約170分鐘，含中場休息20分鐘

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

贊助單位 | EFCO 長豐智能科技

指定住宿 | HUNG'S
HONGKONG
台中西華

星華酒店集團(中國)
EVERHOPPE LUXURY HOTEL
台中館

HUAN
HUA
明天度假酒店

異業合作 | The history of THE WANG

主辦單位保留節目內容異動權

National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

劇情概要

—— 蔡世豪 / 國立臺北藝術大學音樂藝術博士

第一幕

僕人們一邊抱怨阿緹耶女士的壞脾氣，一邊為她及兩位粗俗的女兒諾艾米與多若希準備即將到來的宮廷舞會。此時父親潘朵夫登場，對於阿緹耶的作為感到無能為力，回憶起早年與女兒灰姑娘於鄉間共度的恬靜時光。在造型師們幫兩位姐姐打扮之後，眾人離去留下灰姑娘獨自嘆息，此時幻想著也能去參加舞會的灰姑娘接連唱出〈啊！我的姐姐們多麼幸福〉、〈小蟋蟀待在家裡吧！〉以及〈夜色多麼清澈〉等詠嘆調，唱著：「通常睡覺會讓人快樂，作個甜美的夢！」之後沉沉睡去。神仙教母此時唱著〈啊！我可愛的孩子〉現身，與仙子們巧手打扮灰姑娘。醒來的灰姑娘看到自己的一身華服十分驚喜，在神仙教母叮囑著一定要於子夜12時前回來的諄諄提醒聲中，以及眾仙子們的鼓舞下，乘著馬車前往宮廷。

第二幕

伴隨著三位樂手演奏的神秘音樂，典禮負責人、總理大臣與醫院院長告訴王子可望有美麗佳人現身，憂鬱的王子則是唱出〈沒有愛情的心〉。國王要王子在舞會中選出他的王妃，在五段風格迥異的芭蕾音樂後，卻沒有任何一位女子獲得王子的青睞。此時灰姑娘現身宮廷，瞬間吸引了眾人的目光，看到灰姑娘的王子唱出〈在我面前的妳〉，而灰姑娘回應〈您是我的白馬王子〉：這是此部歌劇極為著名的詠嘆調，先是由灰姑娘與雙簧管以卡農呈現，之後王子加入成為一首愛的二重唱，樂團也以同一個樂句主題展現兩人間洶湧的情愫。正當兩人深情地彼此對望，唱著〈將妳的手放在我手上〉時，子夜的鐘聲響起，灰姑娘匆忙離去間落下了一只玻璃鞋。

第三幕

此幕以灰姑娘精彩的獨角戲〈我終於回到了家〉開始。悠長的段落敘述著驚慌害怕中奔跑的場景，擔心遺失玻璃鞋不知怎麼面對神仙教母，奔跑中先被以法國童謠〈媽媽請聽我說〉為旋律的鐘樓鐘聲震攝住，之後才感受到這是慰藉與鼓舞她繼續奔跑的聲音，此時展現一段華麗的花腔。最終回到現實的家中，唱著「我的幸福幻滅，只剩灰燼！認命吧，小蟋蟀！」隨後回家的繼母與姐姐們則是對於宮廷舞會被一不知名的女子搞砸感到憤怒，灰姑娘問起王子對於這名女子的印象，繼母卻不屑一顧。潘朵夫看著臉色蒼白的灰姑娘，只能默默地夢想著有一天能與灰姑娘重回鄉間過著幸福的生活。此時父親唱出〈來吧，我們離開這座城市〉，並發展為與灰姑娘感人的父女二重唱。為了不想看到父親受到折磨，灰姑娘無所懼地走進夜色裡，決定告別歡樂與痛苦的回憶，在仙女樹下死去。

第三幕第二景在畫面層次豐富的仙境裡，浮光掠影中盡是神仙教母滿溢的花腔。接著王子與灰姑娘相向而來，聽得到聲音卻看不見對方，兩人唱出〈我雙膝跪地祈求〉，並在相互傾吐愛意後，灰姑娘說出了自己的名字「露賽特」。兩人祈求能再相見，最終則在神仙教母搖籃曲般歌聲裡神奇地睡去。

第四幕

昏睡許久的灰姑娘在父親細心照顧中醒來，以為自己經歷的都是夢境，直到繼母回家嚷嚷著王子在尋找玻璃鞋的女子時，才恍然驚覺一切都是真實的。第四幕第二景是國王的宮殿，在名為〈公主進行曲〉的長篇樂曲裡，再次展現馬斯內華麗的芭蕾音樂風格，緊接著王子虛弱地唱著找不到愛人的痛苦。此時，神仙教母以先前的花腔動機現身，施展童話般魔法讓兩人看到對方，王子唱出：「我的露賽特」，灰姑娘則回應：「噢，我的白馬王子！」最後眾人合唱：「本劇結束！大家盡了全力，帶領您進入美麗的夢幻王國！」全劇於充滿喜悅的音樂中落幕。

Synopsis

Act 1

As the servants grumble about Madame de la Haltière's bad temper, they prepare for the upcoming ball at the palace for her and her two vulgar daughters, Noémie and Dorothée. At this moment, Pandolfe, Cendrillon's father, appears and, feeling resigned about Madame de la Haltière's actions, recalls the peaceful times he shared with Cendrillon in the countryside. After the stylists help the two stepsisters get ready, the party departs, leaving Cendrillon to herself, sighing. She daydreams about attending the ball herself and sings a series of arias, including *Ah! que mes soeurs sont heureuses*, *Reste au foyer, petit grillon* and *Comme la nuit est claire*. She falls asleep. La Fée then appears, singing *Ah! douce enfant* and together with other fairies, dresses up Cendrillon. Upon waking up and seeing her beautiful attire, Cendrillon is delighted. With La Fée's warning to return before midnight and the encouragement of the fairies, Cendrillon departs for the palace in a carriage.

Act 2

Accompanied by mysterious music played by three musicians, Le Surintendant des plaisirs, Le Premier Ministre, and Le Doyen de la Faculté inform the Prince Charmant that a beautiful woman might appear at the ball. The melancholic prince sings *Coeur sans amour* as he contemplates the upcoming ball. Le Roi instructs the prince to choose his future wife at the ball, but none of the women capture the prince's attention. Cendrillon then arrives at the palace, instantly captivating everyone's gaze. The prince, upon seeing Cendrillon, sings *Toi qui m'es apparue* and Cendrillon responds with *Vous êtes mon Prince Charmant*. Their singing builds into a love duet. Just as they are lost in loving gazes and singing *Eh bien, laisse ta main*, the clock strikes midnight, and Cendrillon hurriedly departs, leaving behind a glass slipper.

Act 3

The act begins with Cendrillon's intriguing solo, *Enfin, je suis ici*, describing her panicked and fearful escape, worried about losing the glass slipper and how to face her La Fée. Cendrillon arrives back home, singing “Il n'en reste que cendres! Résigne-toi, petit grillon! Résigne-toi! (All that is left are ashes! Accept your fate, little cricket!)” Then her stepmother and stepsisters come home, furious about the disruption at the royal ball by a mysterious lady. Pandolfe looks at pale-faced Cendrillon and quietly dreams of a day when he and Cendrillon can return to the countryside. To spare her father from further torment, Cendrillon bravely ventures into the night, deciding to bid farewell to both joyful and painful memories and wait for her death beneath the fairy tree.

The Scene 2 takes place in an enchanted realm. It is filled with La Fée's enchanting coloratura. Prince Charmant and Cendrillon approach each other, hearing each other's voices but unable to see one another. They sing *À deux genoux* and, after pouring out their love for each other, Cendrillon reveals her name as “Lucette.” The two pray to meet again and finally, in the enchanting song of La Fée's lullaby, they magically fall asleep.

Act 4

Cendrillon awakens after a long slumber in her father's care, believing that everything was just a dream. It's not until her stepmother returns, shouting about the search for the woman with the glass slipper, that she realizes it was all real. At the King's palace, Prince Charmant, disheartened by his inability to find his beloved, sings of his agony. At this moment, La Fée reappears to reunite the two lovers. The prince sings, “Ma Lucette,” and Cendrillon responds, “Ô mon Prince Charmant.” Finally, the opera concludes on a joyful note.

歷久彌新的精緻美好： 馬斯內與他的《灰姑娘》

—— 焦元溥 / 倫敦國王學院音樂學博士

在上海市中心黃浦區，昔日法國租界裡，有條不行公車、兩旁滿是法國梧桐的美麗街道，叫做「思南路」。這裡花園洋房、名人故居星羅棋布，散步其間，總覺心曠神怡。不過，「思南路」是1946年，為消除外國影響才改定的新名。它於1914年落成時，其實是「馬思南路」，紀念兩年前過世的作曲家馬斯內（Jules Massenet，1842-1912）。街道以聞人命名，不足為奇。不過仔細想想，法國人才濟濟、名家輩出，為何挑來選去，最後會是馬斯內？

馬斯內：叱咤風雲的一代歌劇巨擘

答案是：在華格納之後，浦契尼之前，除了老驥伏櫪的威爾第，馬斯內是最出風頭的戲劇音樂大師。他勤奮多產，創造三十幾部歌劇，也寫戲劇配樂、芭蕾舞劇、神劇、管絃作品、鋼琴獨奏與歌曲，稱霸十九世紀後期至二十世紀初，長達二十多年的巴黎乃至歐陸舞台。今日他以《曼儂》、《維特》與《泰伊絲》這三部名劇為人所知，前兩者仍常見於大小舞台，後者的小提琴獨奏《冥想曲》，則是家喻戶曉的古典音樂入門作。他的歌劇種類多元，幾乎包含時下所有類型，從歷史大歌劇、輕鬆喜劇、抒情浪漫、異國風情、神秘感傷、奇幻魔法、名著改編等一路寫來，還能呼應義大利寫實主義潮流。論及版稅收入，當年他和威爾第與浦契尼等量齊觀，人望買氣皆足。臺中國家歌劇院「瘋歌劇」系列講座排過他12部歌劇，從觀眾熱烈反應看來，魅力足稱歷久彌新。即使過世時馬斯內已自高峰退下，其顯赫名望仍能讓萬里之外的東亞大城以街道紀念。

「每位法國作曲家身上，都有一個沉睡的馬斯內。」

馬斯內為何出眾？首先，他有獨到旋律長才，風格裊娜曼妙、輕柔甜軟。譜曲時他先朗讀字句推敲節奏，賦予旋律後再根據線條美感予以延長，就特定詞組吟詠再三，展現獨樹一幟也足稱模範的語韻處理，當然也建立一聽即知的個人風格。他管絃配器技術精湛，能創造各式迷人效果，對人聲的理解也同樣精熟——馬斯內並不好唱，嗓音得在危險刀口放歌，轉折常在懸岩峭壁，但聽來又有極其美妙的熨貼舒適。隨著寫作經驗日趨豐厚，他的角色描繪與戲劇調度也愈見老練，還能兼顧歌劇造型與結構，比例剪裁精準合宜。他在巴黎音樂學院任教三十餘年，帶出諸多傑出門生，果然其來有自。

整體而言，馬斯內可謂走柔情風格的華格納，揉合主題動機技巧與法派旖旎惚恍，也是浦契尼的開路導師：從後者《蝴蝶夫人》的哼聲合唱到《強尼·史基基》的遺囑宣讀，我們可以見到太多馬斯內的身影。甚至只要攤開樂譜，看兩者錙銖必較的細節指示與記譜方法，就能發現浦契尼從這位前輩身上學了多少東西。他本人丰采翩翩，成功事業令人眼紅，同儕作曲家對他幾無好話，羅曼·羅蘭卻說每位法國作曲家身上，都有一個沉睡的馬斯內，一語道破眾人羨憎交纏的難言心態。若衡量浦契尼對馬斯內的鑽研，我們還可說，只要渴望成功，那個時代每位作曲家心裡，都蟄伏著一個馬斯內。

《灰姑娘》：鑲滿各色寶石的皇冠

根據研究，作為故事原型，「灰姑娘」見於各地各文化，在音樂戲劇舞台上也不罕見，連《歌劇魅影》的作者韋伯也才推出了他的版本。但論及最出名且持續演出者，當屬羅西尼與馬斯內。前者不愛超自然情節，劇本硬是改為現實故事，但這對馬斯內而言可不是問題，還能讓他充分發揮。《灰姑娘》編制龐大，需要各種管樂與打擊樂器，成果就是斑斕艷麗又明亮豐潤的聲響效果。他先以古雅曲調打底，將昔日舞曲化作優雅往日風情，告訴我們這是發生在「好久好久以前」的故事。既然是奇幻童話，魔法場景自不可少，神仙教母與精靈仙子果然令人目眩神迷，加上蕩氣迴腸的愛情對唱、盛大華麗的舞會場景、交織出現的逗趣笑料，以及灰姑娘感人至深的落寞獨白與奔赴家中的興奮回想，譜曲時56歲的作曲家，筆下情感變化與氣氛處理之細膩微妙，已達登峰造極、爐火純青。整部歌劇像是鑲滿各色寶石的皇冠，你只能欣賞整體美感，卻難以單挑某一部份端詳。

現實與幻想，了無痕跡的一個夢？

音樂如此精彩，劇本也毫不遜色。此劇原是1894年馬斯內造訪倫敦，參加自己歌劇《納瓦拉姑娘》（*La Navarraise*）世界首演時，和作詞者之一凱恩（Henri Cain，1859-1937）討論出來的後續計畫。樂譜在1896年初即完成，因故延至1899年才首演。或許這是更好的時機。面對即將到來的新世紀，歐洲人充滿希望，卻也徬徨感傷。在「世紀末」焦慮中，突然出現這樣一部輕盈卻意味深長，燦爛又不失深度的歌劇，當能撫慰不少惶惶人心。凱恩選擇改編的文本，出自法國名家佩羅（Charles Perrault，1628-1703）的經典《鵝媽媽的故事》。相較於格林兄弟血腥慘酷的版本，佩羅強調人性溫暖，洋溢童趣與美善。凱恩的改編也有可貴創見：玻璃鞋不只是高貴裝扮，還是神仙教母給灰姑娘的護身符，讓她不被繼母與姊姊認出。劇本刻意模稜兩可，遊走現實與夢幻之間。整個故事可以解釋成灰姑娘的夢，情節總在女主角入睡後發生。連她和王子的自我介紹，都說自己是「一閃而逝、了無痕跡的一個夢」。鬱鬱寡歡的王子和孤單寂寞的女孩，最終在仙境裡互訴心曲。真有神仙教母？真有王子與舞會？不到歌劇結尾，你不會知道答案，而導演與觀眾當然也可以有自己的解讀。每看一次馬斯內《灰姑娘》，相信你都會有不同想法。

嶄新世界在等待：再度認識馬斯內

馬斯內曾說，自己的歌劇只能流行一時。比對這些作品昔日之煥煥而今之涼涼，許多人就把他的謙虛當成評斷。事實上，他雖然迎合大眾，卻也為最老練成熟的行家而寫。對歌劇文化要有一定涵養，如十九世紀後期見多識廣的巴黎聽眾，才能了解並讚賞其作品的巧妙。這注定了馬斯內名聲在二十世紀的跌落，但也保證你欣賞他傑作時，必能得到驚喜與感動。就從《灰姑娘》開始探索，讓我們一起重新認識馬斯內。

指揮 Conductor 林勤超 LIN Chin-chao

現任德國邁寧根劇院首席駐院指揮暨代理音樂總監。曾於2018至2022年間擔任德國雷根斯堡市立劇院音樂總監；2016至2018年間擔任德國邁寧根劇院首席駐院指揮。畢業於奧地利葛拉茲國立音樂暨表演藝術大學，之後於蘇黎世音樂院取得演奏家最高文憑。不僅在歌劇

領域方面表現傑出，音樂會演出足跡更遍及歐洲，曲目除橫跨古典早期至後期浪漫樂派外，現代音樂更是其擅長範疇。

LIN is currently the principal conductor and substitute general music director of Meininger Staatstheater in Germany. He is a member of the esteemed Deutsche Dirigentenforum of the German Music Council. LIN studied conducting under Prof. Martin Sieghart at the University of Music and Performing Arts, Graz, and later transferred to Zürich Hochschule der Künste with Prof. Johannes Schlaefli. He has participated in master classes led by renowned conductors including Kurt Masur, David Zinman, Günther Herbig, and Bernard Haitink. Notably, he was appointed co-conductor by Maestro Peter Eötvös for a performance of Ives's Fourth Symphony at Lucerne Festival.

導演暨服裝設計 Stage Director & Costume Design 羅杭·佩利 Laurent Pelly

當代重量級戲劇及歌劇導演，備受全球各大劇院尊崇，自1989年起執導將近百部歌劇作品，活躍國際樂壇。佩利以獨到的藝術理念和洞察力，融合怪誕的幽默為個人風格，為觀眾營造各式奇妙的異想世界，也擔任服裝設計和舞台佈景設計。執導作品獲頒多項國際

重要獎項，包括2016年有「歌劇奧斯卡」美譽的國際歌劇節最佳導演獎、2019年 Opera News Awards 年度大獎，並以《浦朗克雙歌劇》榮獲2022年國際大獎最佳新作獎。

Laurent Pelly, a sought-after French opera and theatre director, is celebrated worldwide for his imaginative and humorous productions. Known for his attention to detail and creative flair, he has collaborated with prestigious houses including Opéra national de Paris, Royal Opera House, and Metropolitan Opera. Pelly's diverse repertoire spans Italian, French, Russian, and Czech works, as well as musical theatre productions. His designs not only bring the stage to life but also showcase his mastery of costumes. With numerous international awards to his name, Pelly's artistic vision continues to captivate audiences, making him a true luminary in the world of opera and theatre.

指揮 **Conductor** | 林勤超 導演 **Director** | Laurent Pelly 舞台設計 **Set Design** | Barbara de Limburg
 服裝設計 **Costume Design** | Laurent Pelly、Jean-Jacques Delmotte 燈光設計 **Light Design** | Duane Schuler
 動作設計 **Choreography** | Laura Scozzi 動作指導暨助理導演 **Revival Choreography & Assistant Director** | Karine Girard
 聲樂指導 **Vocal Coach** | 徐嘉琪 指揮助理暨語韻指導 **Conductor Assistant & French Diction Coach** | Étienne Lemieux-Després
 合唱指導 **Chorus Master** | 林慧芬 鋼琴排練 **Rehearsal Pianist** | 蘇映竹

灰姑娘 **Cendrillon** | Zuzanna Nalewajek (12.14 & 12.16)、Anne-Lise Polchlopek (12.15 & 12.17)
 白馬王子 **Le Prince Charmant** | 翁若珮 (12.14 & 12.16)、Jelena Kordić (12.15 & 12.17)
 神仙教母 **La Fée** | Judith Spießer (12.14 & 12.16)、黃莉錦 (12.15 & 12.17)
 繼母阿緹耶女士 **Madame de la Haltière** | Julie Pasturaud (12.14 & 12.16)、陳珮琪 (12.15 & 12.17)
 父親潘朵夫 **Pandolfe** | 趙方豪 姐姐諾艾米 **Noémie** | 賴珏妤 姐姐多若希 **Dorothée** | 王郁馨
 國王 **Le Roi** | 陳翰威 典禮負責人 **Le Surintendant des plaisirs** | 陳集安
 總理大臣 **Le Premier Ministre** | 溫穎傑 醫院院長 **Le Doyen de la Faculté** | 莊昀叡
 國家交響樂團 (NSO) NTT歌劇合唱團
 舞者 **Dancers** | 林千提、張育綺、陳柏宇、曾維元、廖鈞緯、蕭淳嫻、吳凱文 (12.14 & 12.16)、蔡孟璇 (12.14 & 12.16)、
 李嘉萍 (12.15 & 12.17)、鄭渝 (12.15 & 12.17) 演員 **Actors** | 李天瀚、鄭羽辰、鍾尚恩、譚志杰
 傳令官 **L'Hérault** | Étienne Lemieux-Després

Cendrillon is produced in association with the Royal Opera House, Covent Garden, London, Théâtre Royal de la Monnaie, L'Opéra de Lille and Gran Teatre del Liceu. The original production was by the Santa Fe Opera. This production was first seen at the Royal Opera House, London on 5 July 2011.

製作人 | 邱 瑗 執行製作 | 黃 璿、林立雲、李雅涵、黃任斌 行銷宣傳 | 劉人慧、周昱伶、林采瑩、楊書鳳
 技術統籌 | 陳威宇、龍佩榆 技術統籌助理 | 張雅涵 舞台監督 | 李立菁 舞台技術指導 | 曾嘉生
 燈光技術指導 | 陳慶雄 道具技術指導 | 林昕誼 妝髮技術指導 | 洪心愉 服裝管理指導 | 張嘉瑋
 專案執行 | 杜佳舫、李岱倫 專案執行助理 | 陳潔儀 導演助理 | 林煒盛 助理舞監 | 鄒昌荃
 舞監助理 | 陳其寬 製作舞監助理 | 蘇懷恩
 舞台技術執行 | 丁彥銘、邱妍菡、吳煜慶、邱劉亞婷、林威凱、高堂傑、翁銘燭、張文信、張卓穎、陳冠廷、
 陳映辰、許竣逢、黃冠鳴
 燈光技術執行 | 曾羿佳、王建庭、林立達、施雅玲、許瓊芳、陳曼芙、童偉倫、黃彥文、程楚心
 道具技術執行 | 張簡致宜、蔡佩茹、羅盈柔
 服裝管理執行 | 周佳霖、郭 萱、陳文蕙、郭承達、連 珞、鄒庭瑄、藍翊慈
 妝髮造型執行 | 好萊塢的秘密造型團隊—吳孫寧、林宜潔、林郁伶、林郁晨、林宸蕙、林駿賢、徐婕菲、陳欣欣、
 陳盈好、陳嘉璟、陳永維、黃家信、楊岱璇、蔡宛琪、蔡筱貞、盧靖雯、謝明真、魏嘉凡、羅芊瑜
 演出服裝製作 | 康國創意設計有限公司—謝建國 佈景繪色修補 | 阮姿華、陳亮儒
 視訊協力 | 元亨浩有限公司、冠嘉系統科技有限公司、陳智宥、方姿晴、楊采霖 隨行翻譯 | 邱芳吟、廖苑喻
 英譯字幕 | 英國皇家歌劇院 中譯字幕 | 戴小涵 字幕製作及執行 | 王子謙
 美術設計 | 朱俊銘 宣傳影像編輯 | 郭柏佑、張尹劭、甘若韻、鄭力明、有作為製造所、張岳文、何中竣、孫于甯
 攝影 | 陳建豪

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n04WzjvE>

🔗 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n04LRAiq>