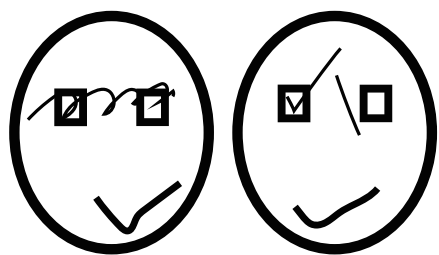

Das
Land
des
Lächelns

by Franz Lehár

微笑之
國

2024

12.20(五) 19:30 聆

12.22(日) 14:30 聆

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約140分鐘，含中場休息15分鐘

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

指定住宿 | HUNG'S mansion 台中商務 塔木德酒店集團 TALMUD HOTEL GROUP

主辦單位保留節目內容異動權

National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

劇情簡介

文／王嘉明、周安迪

第一幕

慕尼黑的黑幫老大為女兒麗莎舉辦生日舞會，傾慕麗莎的古斯塔夫更向她求婚，同時，到訪慕尼黑的希那聖地年輕智者蘇城也向麗莎獻上賀禮。麗莎拒絕了古斯塔夫，因為她對年輕智者蘇城已產生情愫。除了麗莎，其他慕尼黑的女孩們對這位智者也充滿好奇與仰慕，就在蘇城向女孩們解釋希那男子如何向女子獻殷勤時，教主昌的女兒彌捎來信息——教主已任命蘇城為希那聖地繼承人，必須即刻返回家鄉。在蘇城與麗莎相處的最後一晚，兩人互表愛意，麗莎決定不顧兩地之間的文化與價值觀差異，追隨所愛之人前往希那聖地。

第二幕

在希那聖地，蘇城接任了教主的職位，前任教主昌卻對麗莎頗有微詞，認為麗莎的思想已對聖地形成敗德的影響。昌敦促蘇城早日醒悟，認清雙方的不同。此時，麗莎對於自己被排拒於聖地的宗教禮儀之外深感不滿，但只要蘇城待她如惜，他們的愛仍舊不減。受到麗莎影響的彌，對女性在希那聖地處處受的約束產生抗拒，心中對愛的渴望也逐漸萌芽。不死心的古斯塔夫則悄悄地跟隨麗莎來到希那聖地，當他探尋至教主房間時，卻被總管攔阻。總管向古斯塔夫透露，教主將與六位師姐同時進行「性能量開悟的昇華儀式」。正當古斯塔夫欲告訴麗莎這一消息時，他撞見了彌並受她吸引，靦腆的彌亦對其萌生好感。

在昌的催促下，蘇城勉為其難地接受了與六位師姐「靈修」的千年律法，但他拒絕將沒有靈修的麗莎趕走。麗莎則透過古斯塔夫之口，得知蘇城的昇華儀式內容後深受打擊，此時又接到昌命令她必須離開聖地。在行動之前，麗莎最後一次質問蘇城，蘇城無法理解麗莎為何這麼在意「靈修」儀式。麗莎終於心灰意冷，認清兩人來自不同的世界，並決定離去。不料，蘇城竟下令不准麗莎離開寺院，同時要求在聖地內，麗莎就必須遵從他的命令。

第三幕

彌前來尋找被軟禁的麗莎，勸麗莎臣服於蘇城，但麗莎心意已決。古斯塔夫雖然對彌動心但仍愛著麗莎，他偷偷協助麗莎的秘密逃離計畫。看著自己傾心的男子以及麗莎，彌決定助兩人一臂之力，為兩人指引寺院的秘密通道，不料通道被封住，兩人轉向佛堂逃跑時，卻被蘇城逮個正著。麗莎向蘇城解釋自己無法接受聖地的教義後，蘇城決定放她自由，但麗莎受夠蘇城的偽善態度，向蘇城開槍。中槍的蘇城沒有憤怒，反而帶著微笑與祝福，送走了麗莎與古斯塔夫，留下將死的自己以及因愛人遠去而痛徹心扉的彌。

指揮／張致遠

美國紐約茱莉亞學院管絃樂指揮碩士，波士頓大學音樂演奏學士及打擊樂碩士。曾任職臺北市立交響樂團助理指揮、國立臺灣交響樂團小提琴演奏團員、國立嘉義大學管絃樂團指揮、國立清水高中管絃樂團指揮、草屯國中管絃樂團指揮、雙十國中及光復國小小提琴教師。2023年參加第5屆布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽，獲大賽首獎殊榮，並於得獎者音樂會上指揮布加勒斯特交響樂團演出貝多芬第三號《英雄》交響曲，大受好評。國際級指揮大師Eliahu Inbal、John Axelrod和水藍為影響他最深厚的三位指揮家。

導演／王嘉明

國立臺灣大學地理系、國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所畢業，現為莎士比亞的妹妹們的劇團團長。創作具有複雜曲式與兼具實驗性和大眾化的特點，並透過表演形式的特殊設計，與演員共同挖掘、面對和思考劇場表演的可能性。2019年巴黎秋天藝術節邀演《親愛的人生》，為藝術節48年歷史以來首次的臺灣戲劇作品，2018年東京藝術節邀演《珈琲時光》。2014年至2016年擔任傳藝金曲獎策展人與典禮導演，2014年受邀擔任第51屆金馬獎電影複／決審評審、2009年受邀擔任高雄世運開幕第三段導演。

編曲暨音樂設計／林芳宜

畢業於奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學，主修作曲。曾獲選歐盟歐洲藝術網絡（EU ART NETWORK）首位亞洲地區邀請藝術家。偏好發展系列創作，以深入探究藝術的理念與實踐，如非典人聲三部曲：《墜落的告別》、《盛世如歌花如煙》、《百鬼一給打擊樂團與預置錄音》。長年關注各類藝術，也創作各種跨域作品，如結合京劇的《無境入聲》、跨域影像《閱讀音樂 I：讓我們來讀詩吧！》、《異托邦的素描本I-III》等。劇場音樂設計作品有Baboo《海納穆勒四重奏》；鄭宗龍《在路上》；王嘉明《親愛的人生》、《Re：親愛的人生》、《達文西的notebook》。

《微笑之國》首演於1929年，改編自1923年不是很成功的《黃袍》（*Die gelbe Jacke*），其劇本發想則起始於1917年，是民國6年，對於中國仍殘留著滿族統治的清朝的印象，所以內容仍會使用「滿族女子」之類的詞彙，還包括了許多不明模擬漢／滿音（諷刺的是滿語已是瀕臨滅絕的語種）。當然如果要強調異國情調，選擇清朝時期的差異遠大於當時還卡在現代化的民國初期，不管在制度、儀式還是造型的層面（況且1916年袁世凱復辟帝制，誰知道會不會又回到清朝之類的）。畢竟對於當時還是大眾娛樂的輕歌劇而言，如同《羅密歐與茱麗葉》，浪漫總是要建立在二元對立的架構下才夠浪漫，不管是世仇、階級或是美女與野獸。

現代的音樂劇類似當時輕歌劇的娛樂，相反地，輕歌劇在現代則需要改頭換面以更貼近「娛樂」（娛樂是一個複雜的詞彙，涉及不同的層面，也包括很容易被污名化，污名化是簡化討論的第一步）。但變動不包括詠嘆調，畢竟它是歌劇最重要的娛樂核心。因此臺中國家歌劇院版的《微笑之國》將歐洲／中國的架構改成黑金幫派／宗教修行團體、黑／白的對立，又共同擁有嗑藥／涅槃迷幻的特質和商業化的組織，但依舊保有異國情調，而「微笑」更符合修行的形象和現今許多國家都有的邪教現象。

設定架構一動，就會發生連鎖反應。故事設定上，將軍變成了幫派老大，麗莎的成年禮是殺了對立幫派的重要幹部，蘇城被彌通知變成教派繼承人，彌成了教主的女兒，蘇城與六位女子的婚姻成了與師姐們性能量交流的昇華儀式，古斯塔夫轉化原騎兵隊的身份，成為幫派中販賣軍火的堂口（原劇設定他赴中國方式為跟著軍隊過去）。為了強調文化差異和演出特殊的關係（由亞洲人演歐洲人眼中的亞洲人），將古斯塔夫和總管又再拉了一角的異國情調，讓原本其實充滿荒謬的劇情更荒謬，但這些看似大幅度的改動，實際上，詠嘆調歌詞幾乎沒有動，99%與原句一樣，台詞的修正更動也不大（大動的不到30行），有兩段為古斯塔夫和總管重寫的對話，大概是裡面變動最多的部分。實際上，最困擾和改動最多的反而是稱謂，例如：將軍改成老大、蘇城「王子」改成「智者」，「伯父」改成「教主」或是「父親」，「親戚」改成「師兄師姐」……等。

而設計部分首先是服裝，從原本的歐洲貴族／清朝官服換到黑色緊身皮衣／白色舒適麻料，再來是發生的場所：縱深交易的酒吧／橫向修行的道場，音樂配器的更動更大，不只因為設定，還因為編制（這部分由音樂設計去談囉）。

此次製作過程深（身）覺歌劇這一領域的可能性還是滿大，不管是現有的、新編的各類型歌劇以及參與的歌手、樂手們（他們的基本功、參與的熱情和排練的彈性），都有極大構成「娛樂」產業的潛在資源和能量，就看創作者、製作方和所有參與者的決定和執行力了。

亂世中的盛美繁景

曾為德佛札克收為門生、為布拉姆斯稱讚的雷哈爾，風格和發展路線與同時期的馬勒大相徑庭：承襲以小約翰史特勞斯為首的維也納輕歌劇風格、置入當時流行的各種舞曲、大量日常對話的口白、豐富完整的管絃樂交織出歡快親民的旋律，雷哈爾一生創作以「接地氣」的輕歌劇為主，家喻戶曉的《風流寡婦》、比《蝴蝶夫人》和《杜蘭朵》更強化東方色彩的《微笑之國》，不僅讓他獲得巨大的成功，更是對日後的音樂劇有深遠的影響。然而雷哈爾的「接地氣」，並不是反應當時的現實世界，而是在音樂上更親近觀眾，讓觀賞演出成為更輕鬆的日常娛樂。

《微笑之國》的故事設定在1912年的維也納與北京，人物則是歐洲貴族與中國皇室，然而現實是，遠在東方的中國在這一年結束皇朝世代，同時維也納也面臨造成奧匈帝國瓦解的第一次世界大戰。1923年，雷哈爾在帝國瓦解後的維也納首演《微笑之國》的前身——《黃袍》，同一年的中國，黃袍早就蕩然無存，只有軍閥、國民黨和共產黨之亂。1929年《微笑之國》在柏林首演，兩週後全球爆發經濟大蕭條。我們從雷哈爾歌劇中的場景看不到時代巨輪的輾壓，只有盛世帝國的歡樂，他以完美的管絃樂法鋪陳敘事氛圍，性格鮮明的旋律、穿插劇中、與時代貼近的舞曲音樂，讓雷哈爾的歌劇顯得「真實」，讓觀眾深陷歡樂的粉紅色泡沫中，忘卻門外的戰爭、政變、頹圯。

雷哈爾的音樂風格有其時代的需求，人們面臨自19世紀末開始的丕變，有馬勒的沈溺傷懷，當然就有雷哈爾的歡樂麻藥，然而當今日的我們重新演繹100年前的歌劇時，我們該如何面對已經不合時宜的「時代感」？歌劇的基礎是音樂，尤其雷哈爾的音樂將20世紀初的時代氛圍，深深編織在音樂裡，要因應導演當代語境的詮釋，在音樂上「不可破壞又必須改變」，應該是這次音樂改編與設計最大的挑戰，然而這同時也是最大的契機：捨棄19世紀對於「東方」和「中國」的刻板符號，在戲劇和音樂兩個面向重新塑造屬於這個世代、屬於臺灣的版本。整齣歌劇的核心—詠嘆調—都維持原狀，但雷哈爾的華麗配器改為室內樂團，同時搖滾樂團、嗩吶和古箏，不僅是意義上的東西方，同時也藉由樂器的聲音質地扣合劇中人物的性格，而帶入劇場音樂設計，除了連結導演的詮釋手法之外，也是跳脫古典歌劇的框架、為這個樂種帶入現代戲劇的時代感。

每次觀賞雷哈爾和他同時期作曲家的輕歌劇時，總有些微的違和感，或許是那個跨世紀的動盪大時代離我們並不遠，對應著歌劇中的華麗場景、歡快舞曲，是兩個極端的世界，而或許這正是雷哈爾創作大量輕歌劇的原因，只要人們走進劇院，就可以暫離劇院外的亂世、走進一個世外桃源、看著舞台上搬演的盛美繁景、享受兩小時的無憂人生。

演出創作團隊名單

藝術設計團隊

指揮／張致遠 導演／王嘉明

聲樂暨合唱指導&排練指揮／徐嘉琪 鋼琴排練／蘇映竹

麗莎／賴珏妤 蘇城／林健吉 古斯塔夫／張殷齊 彌／鍾心欣

幫派老大&前教主／溫穎傑 僕人&總管／蕭東意

助理導演暨表演指導／周安迪 導演助理／陳天璦、鮑恆毅

編曲暨音樂設計／林芳宜 音樂設計助理／鄭乃銓 舞台設計／黃怡儒

舞台設計助理／高韻茹、陳亮儒 燈光設計／王天宏 服裝設計／謝建國

服裝設計助理／黃孜恩 動作設計暨指導／陳柏潔 主視覺設計／劉悅德

合唱歌手／林芷君、吳庭萱、黃惠儀、吳之瑩、陳佳雯、廖珮玉

林育澤、黃孫、顏子晏、田叡謀、陳樞易、劉祥斌

(NTT×勇源 歌劇合唱團)

舞者／許庭瑋、胡句垣、趙心、許瀚文

樂手／國 樂 吳妍萱、陳冠宏

搖滾樂 陳品嘉、許升睿、郭逸萱

西 樂 陳依廷、藍胤萱、凌嘉瑞、蘇宜萱、陳仕庭、黃致瑾、陳珈妤、
楊竣傑、歐易欣、陳映築、黃綉丹、楊璧慈、蘇映竹

製作團隊

製作人／邱瑗 舞台監督／林岱蓉 舞台監督助理／張景嵐

製作統籌／趙夏嫻（莎妹）、黃璿（NTT）

執行製作／盧琳、林裕紘、楊博硯（莎妹）、陳其寬（NTT）、杜佳舫、李婉瑜

行銷宣傳／陳怡蓁（NTT） 舞台技術指導／洪誌隆 燈光技術指導／邱品學

音響技術指導／陳彥軒 舞台技術人員／林敬凱、羅浩翔、林威凱、林汝珊

燈光技術人員／葉浩維、黃彥文、朱子甫、萬書瑋、蘇筱筠

音響技術人員／楊鈞嶂 主演妝髮造型／蕭嘉蓉、孫小婷、許瑟莨、林紋如

舞者、合唱團妝髮造型／宋佳玲、賴陳敏鳳、蔡雅竹、黃惠香、葉勝雄

服裝管理／林馨、吳定盛、趙天誠、許馥臆 道具管理／林彥伯

字幕製作與執行／台北昆德利 劇本翻譯／陳佾均

特別感謝／東海大學音樂系、敲打擊樂團

本製作由臺中國家歌劇院委託創作

🌐 節目完整資訊

<https://npacntt.tw/n04Iq6yb>

🔗 節目線上問卷

<https://npacntt.tw/n04FRBja>