

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵

《伊甸園》

2024.6.6 Thu. 19:30

衛武營歌劇院

節目全長約 90 分鐘，無中場休息。
英文、德文、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

演出曲目

艾伍士：〈沒有答案的問題〉

瑞秋·波特曼：〈世界的第一個早晨〉

馬勒：第二首〈我聞到一絲溫柔香〉，選自《呂克特之歌》

烏切里尼：給五件樂器的第三首合奏曲，選自《皇家休閒曲》，作品 7

馬利尼：第三首〈天上的星星比以往多〉，選自《詼諧曲與歌曲》，作品 5

米斯利維切克：〈我將從海岸移走海水〉，選自神劇《亞當與夏娃》

瓦倫第尼：g 小調等音奏鳴曲

卡瓦里：〈蔭涼的林地〉，選自歌劇《卡莉絲托》

葛路克：〈幽靈與憤怒女神之舞〉，選自歌劇《奧菲歐和尤麗蒂切》，Wq. 30

葛路克：〈可憐啊，我在哪！〉，選自歌劇《埃齊歐》，Wq. 15

葛路克：〈啊，我無法言語〉，選自歌劇《埃齊歐》，Wq. 15

韓德爾：〈有如早晨邁著玫瑰色步伐〉，選自神劇《狄奧多拉》，HWV 68

馬勒：第三首〈我與這世界失去了聯繫〉，選自《呂克特之歌》

特別演出曲目

〈希望的種子〉，共同創作：拉姆齊主教學校之坎特伯里兒童合唱團

韓德爾：〈懷念的樹蔭〉，選自歌劇《塞爾斯》，HWV 40

節目簡介

一首歌・一顆種子

我還不知道這是否是時代的反映，也可能是「大停滯」引起我們內心的不安和疑問。金·希爾在《世界的第一個早晨》中寫到：「我充滿了疑問。」《伊甸園》為我們提供了尋找答案的線索。

我是一個解決問題的人，夢想家，同時也是一位不折不扣的樂觀主義者。我堅信人類的堅韌，而且隨著時間的過去，我對自然界的完美平衡、神秘以及啟示感到越來越震撼。透過她的崇高、複雜的簡單性和永恆的耐心，大自然教給我們無數的事情。她似乎永遠都有足夠的時間。

《伊甸園》是一封邀請函，讓我們回到根源，讓我們回想。它是一個前奏，促使我們思考在世上圍繞著我們的完美，以及探索我們能否深沉地與我們存在的本質相連接。它讓我們思考，我們的集體痛苦和困惑是否與某種原始的分離有關。

在疫情期間，我看到了「真實世界」沉默下來後的萬物生長。即使面對封鎖的嚴峻挑戰，這些小小的奇蹟仍然發生。種子在嚴寒中破土而出，吸收土壤和水分，向天空伸展，享受太陽的光芒。但深夜時，我仍舊會有疑問：「我一個人能做些什麼？」或「我真的可以改變現狀嗎？」確實，我不能肯定地回答。這個世界如此巨大，常使我感到無助。任何「拯救世界」的希望似乎愈來愈渺小。

此時，我轉向音樂尋求慰藉。從韓德爾到艾維斯，從呂克特到波特曼，這些音樂家和創作者在探索人性的複雜性的同時，也為我們提供了智慧。當我們沉浸在偉大的音樂和詩歌中時，時間似乎靜止。在這短暫的停滯中，我們被給予了反思、補充和感受的機會，我們之間的連接得以建立。隨之而來的是行動的力量。

《伊甸園》是一個行動號召，呼籲建立一個現代的天堂。施肥、滋養和保護我們內心認知並渴望的純粹幸福：橡樹枝未受玷污的香芬；高大樹木的舒適陰影；純愛的神聖不可侵犯；每天早上都為我們開啟一天慷慨的無盡光芒；熟悉的世界消亡，只為擁抱我們的天堂、我們的愛和我們的歌曲中。

我的看法是，現在正是時候號召每個人來滋養和治癒我們的世界和我們的心：破碎的地方修復，貧瘠的地方重建，耗竭的地方補給。大自然和音樂都在指引我們前進的方向。

我們會回應這個召喚嗎？有鑑於此，試問：

在這個動盪時期，你今天播下什麼種子？

— 喬伊斯·狄杜娜朵

藝術家介紹

©Sergi JASANADA

次女高音

喬伊斯·狄杜娜朵

多次葛萊美獎得主和 2018 年奧利佛獎之傑出歌劇成就獎得主，來自美國堪薩斯州的喬伊斯·狄杜娜朵以優美歌聲征服全球觀眾，並被《紐約客》雜誌譽為「應當是這一代最具影響力的女歌手」。《泰晤士報》則高度評價她的嗓音「不亞於 24K 的黃金」。喬伊斯在歌劇界躍升行業之巔，她既是一名出色的表演家、一名製作人，也是藝術的積極倡導者。她的曲目橫跨四個世紀，擁有多樣且備受好評的唱片作品，以及引領音樂圈的計畫，她的藝術成就為 21 世紀的歌手定下新的標竿。

喬伊斯展開了充滿抱負的 2023-24 樂季，包括演唱大都會歌劇院的開幕音樂會，演出她標誌性的角色：傑克·海吉新作《越過死亡線》的主角海倫修女，並在後半季再次回到大都會，重演她重要的經典角色，凱文·普茲筆下歌劇《時時刻刻》中的維吉尼亞·吳爾芙。本樂季還包括喬伊斯與金蘋果古樂團合作的《迪多與阿涅亞斯》巡演，並在亞洲、南美洲和歐洲巡演《伊甸園》及受葛萊美獎肯定的《點唱機》。音樂會方面，喬伊斯將與其家鄉的堪薩斯城交響樂團進行一系列的套票音樂會，並在伊斯坦堡、史特拉斯堡和巴黎舉辦多場音樂會，同時也將在柏林德國國家歌劇院、維也納金色大廳和卡內基音樂廳演出獨唱會。

近期亮點包括在紐約艾莉絲·塔利音樂廳和韓國首爾藝術中心首演陶德·麥區歐的《樹冠上序曲》，以及成為瑞士溫特圖爾交響樂團的駐團藝術家。喬伊斯充滿突破性的《伊甸園》在歐洲及北美洲巡演獲得相當成功的口碑。2022年6月，喬伊斯加入大都會歌劇院管絃樂團進行巡演，參與該團20多年來首訪英國，並在倫敦的巴比肯藝術中心、巴黎愛樂廳及德國的巴登巴登節日歌劇院演出。德媒《週刊報導者》(Wochenblatt Reporter)形容她的表演是「完美音樂的體現」。

在歌劇方面，喬伊斯近期的角色包括在大都會歌劇院演出《阿格里皮娜》主角、《諾瑪》的女祭司阿達爾吉莎、《狄托王的仁慈》的賽斯托、《灰姑娘》主角仙杜瑞拉，並在維也納國立歌劇院演出《特洛伊人》中的迪登。喬伊斯也與葉梅里亞尼切夫指揮的金蘋果古樂團合作演出《阿格里皮娜》，並在馬德里皇家劇院和倫敦巴比肯中心演出《越過死亡線》中的海倫修女，在巴伐利亞國立歌劇院和倫敦皇家歌劇院演出《賽密拉米德》主角，並在皇家歌劇院飾演《維特》的夏洛特。

喬伊斯的音樂會和獨奏會受到各地的邀約不斷，近來曾在卡內基音樂廳和倫敦巴比肯中心擔任駐館藝術家，巡演足跡遍布美國、南美洲、歐洲和亞洲，並以客座獨奏家身份參演了BBC 逍遙音樂會的「最後一夜」。近期的重要的交響音樂會合作包括拉圖爵士指揮的柏林愛樂樂團、賈第納爵士指揮的革命與浪漫管絃樂團、聶澤－賽金指揮的費城交響樂團，以及帕帕諾爵士指揮的聖西西里亞管絃樂團和美國國家青年交響樂團。

作為華納古典／埃拉托唱片的獨家錄音藝術家，喬伊斯豐碩的錄音作品包括《特洛伊人》(留聲機年度最佳錄音)，以及韓德爾的《阿格里皮娜》(留聲機年度最佳歌劇錄音)。其他專輯還包括已在全球近40個城市巡演的《伊甸園》、與聶澤－賽金合作備受好評的《冬之旅》、《美聲之戰爭與和平》(2017年留聲機最佳獨奏專輯獎)、《拿坡里之星》、榮獲葛萊美獎的《女聲？男聲！》、《戲劇女王》及《點唱機》。其他榮譽還包括獲得留聲機年度藝術家和年度獨奏音樂會獎，更入選留聲機名人堂。

©Petra AMBROSI

指揮暨小提琴

澤菲拉·瓦洛娃

澤菲拉·瓦洛娃出生於保加利亞首都索菲亞，並在當地的國家音樂學院取得碩士學位。從 2009 年到 2011 年，她在荷蘭阿姆斯特丹音樂學院專攻巴洛克小提琴，師從露西·梵達爾（Lucy van DAEL）。

2003 年至 2008 年，她擔任保加利亞多個樂團的小提琴首席，也曾任荷蘭國家青年管絃樂團首席。作為獨奏家，她曾與索菲亞學院交響樂團、保加利亞的古典廣播樂團、奧菲斯室內樂團和巴洛克藝術室內樂團合作演出，並榮獲保加利亞國家廣播電台的「2007 年最佳團體演出獎」。

瓦洛娃是索菲亞巴洛克藝術節的創始人之一；此藝術節致力於演奏保加利亞的早期音樂及歷史演奏實踐（Historically informed performance）。她在 2008 年加入歐洲巴洛克聯盟管絃樂團成為會員，與古德曼、莫滕森、奧諾弗里合作，在歷史演奏實踐的音樂道路上啟程。

瓦洛娃自 2015 年起擔任金蘋果古樂團的小提琴首席，該團主要由葉梅里亞尼切夫指揮領導。自 2016 年以來，她在索菲亞愛樂樂團的「早期音樂系列」中擔任指揮。

上一樂季，她作為金蘋果古樂團首席，與狄杜娜朵、哈倫伯格、法吉歐利、奧林斯基，以及莫羅等音樂家合作。她另外也與赫爾辛基巴洛克管絃樂團合作演繹各種巴洛克、古典和浪漫曲目。

除此之外，瓦洛娃也與啟蒙時代管絃樂團、愛樂室內樂團（La Chambre Philharmonique）、巴·羅克樂團（B'Rock）及大使樂團（Les Ambassadeurs）……等樂團合作。她曾與多位音樂家合奏室內樂，包括鋼琴家帕先科（O. PASHCHENKO）、伊利薩夫斯基、吉他手伊利亞斯和單簧管演奏家博斯格拉夫。

瓦洛娃曾在快速啟動青年基金會（Jumpstart Jr. Foundation）舉辦的競賽中獲獎，該基金會為她提供一把 1760 年佛羅倫斯製的「羅連佐和托馬索·卡爾卡西」小提琴。

©Nicola Dal MASO

金蘋果古樂團

金蘋果古樂團成立於 2012 年，致力於詮釋道地且富有活力的巴洛克和古典時期的歌劇和器樂作品。樂團的音樂家都是專精於歷史演奏實踐領域的行家。樂團合作過的指揮家，包含米納西、葉梅里亞尼切夫、蒙塔納里、佩特魯、歐諾佛利和柯爾悌等。金蘋果古樂團首席為瓦洛娃，曾領導樂團多項音樂計畫。自 2016 年起，葉梅里亞尼切夫擔任首席指揮，2019 年起，柯爾悌成為首席客座指揮。

金蘋果古樂團經常演出於歐洲各大知名音樂廳和音樂節。在 2019 年，樂團與次女高音狄杜娜朵合作的《美聲之戰爭與和平》獲得國際熱烈反響後，葉梅里亞尼切夫又指揮金蘋果古樂團及狄杜娜朵，相繼推出《最喜歡的事》以及現正世界巡演的最新專輯音樂會《伊甸園》。

金蘋果古樂團錄製的唱片包括多部歌劇錄音：韓德爾的《阿格里皮娜》、《塞爾斯》、《塔梅蘭諾》、《帕蒂諾珮》和《奧托內》，以及芬奇的《卡托尼在烏替卡》以及斯特拉代拉的《多里克萊亞》。收錄音樂會的唱片，包括與假聲男高音奧林斯基、法焦利、森席克、沙巴達，以及與次女高音哈倫伯格、狄杜娜朵，與女高音奧羅佩薩、阿斯普羅蒙特的合作。器樂專輯方面，樂團曾錄製海頓的大鍵琴及小提琴協奏曲，並以與大提琴家莫羅錄製的專輯，榮獲 2016 年德國「古典回聲獎」。另外，金蘋果古樂團還曾與獨奏家佐藤俊介、柯爾悌合作錄製巴哈的小提琴協奏曲和大鍵琴協奏曲，以及與小提琴家辛柯夫斯基合作錄製小提琴協奏曲集。

在 2021 年，金蘋果古樂團發行了數張新專輯，包括與柯爾悌合作錄製的巴哈大鍵琴協奏曲第二輯，與奧羅佩薩合作的《影子伴侶》（莫札特的詠嘆調音樂會），與奧林斯基合作的《永恆的靈魂》。2022 則發行了七張專輯：包括與女高音萊維克和男低音切斯特（John CHEST）合作的韓德爾《阿波羅與黛芙妮》，與曼陀林演奏家拉·拉裘合作的《舞台上的曼陀林》，與狄杜娜朵合作的新專輯《伊甸園》，與柯爾悌合作的巴哈大鍵琴協奏曲第三輯，由首席瓦洛娃擔任獨奏家的《班達、葛勞恩、聖喬治、希爾曼的小提琴協奏曲》專輯，與男聲女高音德薩合作的《翻轉羅馬》，陣容華麗的韓德爾神劇《狄奧多拉》包括奧羅佩薩、狄杜娜朵、貝諾斯·帝江、施佩爾斯和切斯特，並也在專輯中讓全新金蘋果樂團合唱團亮相。金蘋果樂團合唱團首張合唱專輯《傑蘇亞鐸：聖歌集》於 2023 年 3 月由法國唱片公司 Aparté 發行。

金蘋果古樂團持續與優秀歌手合作，在 2023 年 5 月，與美國男高音施佩爾斯合作的獨唱專輯《假聲男高音的榮耀年代》，由法國埃拉托唱片發行。而在 2023 年 10 月，金蘋果古樂團再次透過埃拉托唱片，發行與奧林斯基合作的新獨唱專輯《Beyond》。在 2022 年，金蘋果古樂團展開了一個長期的錄音計劃，由葉梅里亞尼切夫指揮，演奏莫札特交響曲和精選的獨奏會作品。

與奧林斯基合作的專輯《神聖的靈魂》，以及與女高音巴拉特合作的專輯《我欲高歌》分別獲得了享譽盛名的「德國古典音樂獎」，而由葉梅里亞尼切夫指揮的韓德爾《塞爾斯》專輯則榮獲義大利「阿比亞托專輯大獎」。在 2018 年，由迪·卡洛指揮的歌劇錄音：斯特拉代拉《多里克萊亞》則獲得了德國的「德國唱片評審大獎」。2019 年與辛柯夫斯基合作的《精湛技藝》獲得了法國「金音叉獎」，而在 2022 年，與狄杜娜朵合作的《伊甸園》專輯則獲得了法國古典音樂雜誌 CLASSICA 雜誌的「驚豔獎」（Choc!）和「德國古典音樂獎」。

金蘋果古樂團是由委內瑞拉創辦的「音樂系統教育」（El Sistema）於希臘的官方大使，該人道主義計畫旨在為希臘難民營的兒童提供免費的音樂教育。金蘋果古樂團經常在希臘不同的難民營舉行慈善音樂會，並根據「系統計畫」的教育方法提供工作坊和音樂課程。

樂團名錄

第一小提琴

Zefira VALOVA
Edson SCHEID
Dmitry LEPEKHOV
Jesus MERINO
Miriam HONTANA

第二小提琴

Nicholas ROBINSON
Lucia GIRAUDO
Katarzyna OLSZEWSKA
Ilaria MARVILLY

中提琴

Giulio d'ALESSIO
Archimede De MARTINI

大提琴

Natalia TIMOFEEVA
Kristina CHALMOVSKA

低音提琴

Jonathan ALVAREZ
Maria VAHERVUO

低音大魯特琴

Miguel RINCON

長笛

Eva IVANOVA-DYATLOVA

雙簧管

Christopher PALAMETA

單簧管

Francesco SPENDOLINI

低音管

Angel ALVAREZ

法國號

Christian BINDE
Achim SCHMID-EGGER

大鍵琴

Arianna RADAELLI

伊甸園合作計劃介紹

以 2020 年啟動的「衛武營劇場藝術體驗教育計畫」之「讀劇課程」為架構，此特別專案與國際教學藝術家聯盟 (International Teaching Artist Collaborative, ITAC) 及國際知名次女高音喬伊斯·狄杜娜朵 (Joyce DiDONATO) 合作，導入合唱形式與倡議環境永續議題教案「伊甸園合作計劃」(EDEN Engagement)。於國際教學藝術家組織 (ITAC) 在世界各巡迴演出城市進行的工作坊教學設計中，課程活動使用多元的藝術形式為媒介，觸發學生對於所處自然環境的覺察，激發學生以有創造力的行動來面對當前的永續議題帶來的挑戰。

本次於演出城市—高雄，邀請兩所關注當地環境議題學校：仁武國小、後庄國小，各約 30 位五年級學生，與衛武營推薦入校之教學藝術家楊雨樵進行 13 週的工作坊。兩校學生分別進行空氣汙染、水資源相關之自然科學、文學以及肢體開發、聲音探索等跨領域的課程學習，成為從「伊甸園合作計劃」啟動後為期最長的「深根城市」(Root City)，並參與《伊甸園》安可段落的節目主題曲《希望的種子》合唱演出。透過藝文體驗的融入，讓學生漸進式地達成對環境永續議題的深度學習，且相信自己有能力帶來改變並付諸實際行動，站上臺灣國際級的舞台為地球的未來發聲。

了解更多 EDEN Engagement —

計畫介紹

影響力報告

教學藝術家介紹

教學藝術家
楊雨樵

楊雨樵，是以民間譚（folktale）單人講述表演為核心的跨領域敘事藝術家。長年從事戲劇與影像的敘事學、故事詩學與比較故事學研究，並定期舉辦民間譚展演式講座。自幼學習鋼琴，主要修習巴哈、史卡拉第與庫普蘭等巴洛克鍵盤作品；亦接受聲樂訓練，師事林慈音老師，多次參與兩廳院歌劇製作及各類音樂會之獨唱演出，曾擔任合唱團助理指揮與專業伴奏。自 2017 年融合聲樂、口頭敘事詩、自由即興與民間譚講述技術，展開《聲熔質變——Anamorphosis & Anatexis》、《音色炫晃》等系列的實驗聲響演出至今，曾受邀至各藝術節與文博會演出，亦赴法國、南韓等地進行駐村與國際交流。現為衛武營國家藝術中心教學藝術家，並多次擔任高雄市電影館與金馬影展講師。各式文學創作與評論，散見於國藝會線上誌、Artalks、Giloo 紀實影音、Bios Monthly 等線上平台，以及《聯合文學》、《幼獅文藝》、《MUZIK 古典樂刊》等紙本刊物。2023 出版聲成像詩集《胎靈》。積極發展 AI 敘事與協作創作，以作品《回·口》參與當代藝術館 2024 年 AI 展《你好，人類！》。

兒童合唱團介紹

仁武國小

高雄市仁武區仁武國小距離仁大工業區僅 500 公尺之遙，空汙問題向來嚴重，仁武在地居民長期面對永續環境與經濟共榮爭議，因此本校教學團隊從在地文化感知出發，結合社區文化脈絡與真實的生活情境，引導孩子面對在地環境問題時，能運用思辨力爬梳各方立場，建立自己的觀點；且期待孩子們將知識生活化、應用化，思考人和環境共心也共興，喚醒孩子對土地的情感，營造環境與人的互生共榮。

仁武國小五年七班是一首後現代風格的無調性組曲，有強烈自我主張的音樂敘說，有出乎意料、突發奇想的新銳節奏，也有細細碎碎的頑固伴奏、持續低音。在學校的每一個樂章，有溫馨熱血也有衝突和解，有歡聲雀躍卻也火花四濺。我們希望孩子學會聆聽他人與世界的聲音，覺知聲部與聲部的空間與協調，找到自己的位置，奏出美妙的人生。

吳銘祥、李昭諺、林柏諺、楊子頡、楊詠騰、王宥勛、◆羅嘉禾、蘇璟毅、邱豈晨、郭祐嘉、魏柏謙、黃映翔、黃柏叡、劉雨欣、廖珮竹、曾苡晴、曾韻臻、李宜蓁、林珮均、王筱萍、翁婕恩、葉哲妤、董千筠、蔡莞淳、郭芯瑀、鄭怡媛、◆陳禹潔

後庄國小

高雄市後庄國小坐落在曹公圳旁，曹公圳是高雄的重要水利建設之一，也是當地歷史悠久的水利工程之一。曹公圳的運河蜿蜒流經校園旁，為後庄國小增添了一道靚麗的風景線。

本次參與的學生，以五年級為主，有 13 位男孩、16 位女孩。後庄的學生，活潑、純真，對於新事物勇於嘗試，積極主動。而在小學生涯中，五年級的學生具備較高的學習能力和自我管理 ability，也可培養獨立思考和解決問題的能力。

學校利用曹公圳的資源開展相關教育活動，如環境教育課程、生態考察等，讓學生們親近自然、了解水利建設的重要性，培養學生的環保意識和社會責任感。曹公圳作為地方歷史的象徵，與後庄國小的閩式建築和地方文化元素相得益彰，共同營造了一個擁有深厚歷史底蘊和豐富文化氛圍的校園環境。這些元素的結合，為學生提供了一個豐富多彩的學習場所，培育出熱愛家鄉、熱愛生活的優秀學子。

李品辰、李祐典、林侑韻、林宸佑、楊佑呈、楊詠騰、◆陳立翰、陳廷安、吳依宸、徐珮璇、林佩辰、潘佩澄、王柔淵、蔡尹瑄、鄭潔安、陳湘甯、李樂、郭騰懌、陳昱蓁、林彥妘、◆施品妤、梁睿丞、蔡孟孝、陳亮彤、蘇楚茵、張格翊、李芯儀、陳湘晴、許裴恩

《伊甸園》製作暨感謝名單

次女高音暨執行製作人 | 喬伊斯·狄杜娜朵
指揮暨小提琴 | 澤菲拉·瓦洛娃
金蘋果古樂團

導演 | Marie LAMBERT-LE BIHAN
燈光設計 | John TORRES

「伊甸園合作計劃」媒合與專案經理 | Sophie DAND

巡演經紀 | Askonas Holt
製作經理 | Colin MURPHY
舞台監督 | Phoebe FRANCIS
燈光技術執行 | Vincent ROUZIER
燈光技術人員 | June Gonzalez IRIARTE
舞台佈景技術人員 | Javi CASTRILLON
舞者 | Manuel PALAZZO

舞台製作 | Escenografia MOIA
技術指導 | Sergi Galera NEBOT
設計顧問 | Joan FONT

合作夥伴 | 國際教學藝術家聯盟
國際植物園保育聯盟

兒童合唱團 | 後庄國小五年級
仁武國小五年七班

喬伊斯·狄杜娜朵相當感謝以下單位對《伊甸園》
製作的慷慨支持：

Bernard and Barbro OSHER
Helen BERGGRUEN
The Getty Foundation
Sara MORGAN
Franci NEELY
John STUDZINSKI
Ann ZIFF
McDermott Foundation
Kern WILDENTHAL
Mary Ellen CLARK
Natalia LIKHACHEVA

Linda NELSON
John SINGER
Camilla SMITH
Dame Janet BAKER
Michael BEVERLY, DL
Sarah Billingham Solomon Foundation
Nancy DEHMLow
Katherine G. FARLEY
Tom and Pamela FRAME
Richard GADDES
Eva HALLER
Joan and Louise HARRIS
INSPIRATUM
David JACOBS
Eric LAUB
Ellen MARCUS
Kavita and Anupam MISHRA
Frank and Lynne MODRUSON
Alexandra NICHOLS
Sir Simon ROBEY

喬伊斯·狄杜娜朵特別感謝喜利得基金會對
「伊甸園合作計劃」的慷慨支持。

以下為《伊甸園》委託創作單位：
University Musical Society of the University of
Michigan; the Harriman-Jewell Series, Kansas City;
Abu Dhabi Music & Arts Foundation; Cal Performances
at University of California, Berkeley; Stanford Live; and
UC Santa Barbara Arts & Lectures.

在地藝文支持夥伴 | 柯珀汝

合作夥伴 |

衛武營節目線上問卷

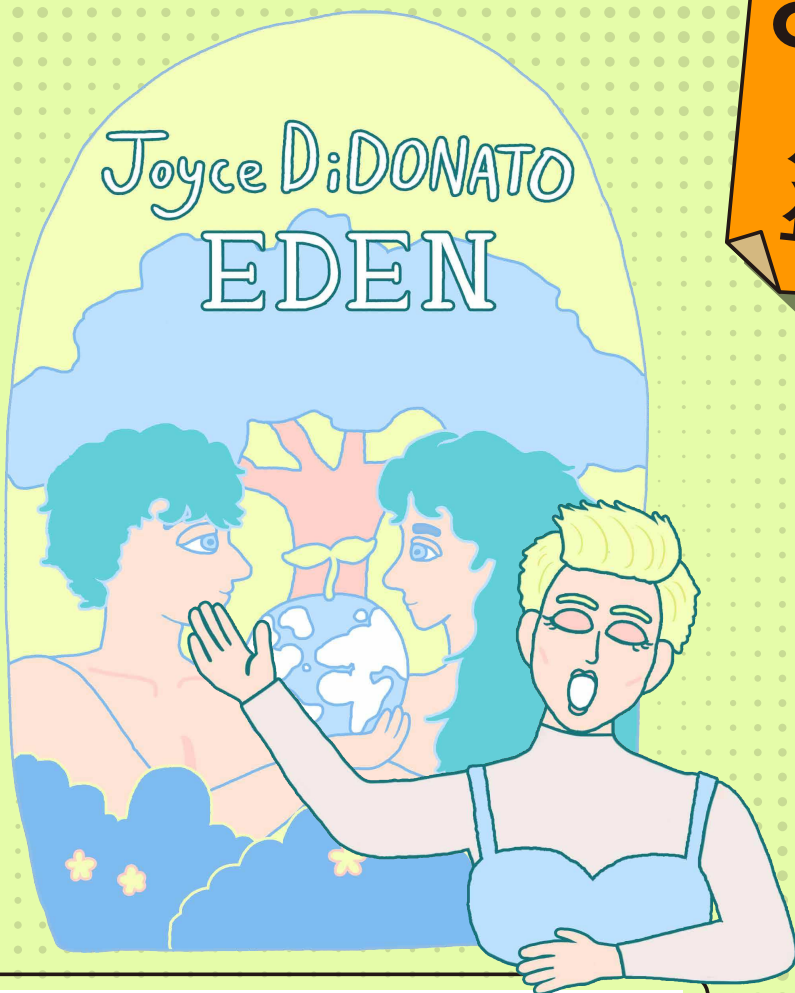
National Kaohsiung
CENTER for the ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

2024

#詩歌 #歌劇女皇 #永續未來 #樂觀主義

Call
Cue
青少年

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵

《伊甸園》

Joyce DiDONATO - EDEN

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

© Melle Meivogel

© Sergi Jasanada

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

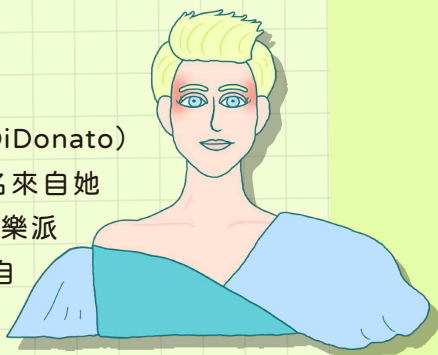
SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵 《伊甸園》

由美國次女高音喬伊斯·狄杜娜朵 (Joyce DiDonato) 親自規劃、製作的《伊甸園》音樂會，題名來自她2022年發行的專輯。曲目橫跨巴洛克、浪漫樂派到當代音樂，圍繞著狄杜娜朵在疫情期間的自然觀察，以及對人和自然關係的反思。

2019年就曾來臺演出的狄杜娜朵，當時有感於2015年巴黎恐怖攻擊，策畫了《戰爭與和平》的音樂會，演繹戰爭和戰事下的恐懼與無助，也挑選展現渴望和平的歌曲。狄杜娜朵的專輯與演唱會不只是作品或一次性演出，更像一種邀請。她用穿越時代、風格的曲目跟觀眾對話，試著打破古典音樂「藝術歸藝術」的純粹美感追求。欣賞優美樂聲時，也讓我們深刻感受所處的當下世界。

《伊甸園》用亞當、夏娃與萬物共生樂園的完美意象，邀請觀眾反思我們的生活和自然的關係，以及在今日共創、重建一個如伊甸園般平衡且美好生活的可能。在狄杜娜朵的眼中，如母親般的大自然有兩種樣貌：一個溫柔而美好，另一個嚴厲且殘酷。大自然用天然災害、傳染疾病教會人們謙虛；同時也展現緩慢悠長、不疾不徐的態度。疫情下人類活動受限時，自然展現了韌性與復甦的能力。

狄杜娜朵自詡是位夢想家，也是名樂觀主義者。《伊甸園》不僅是專輯和音樂會，也是一個結合在地合唱交流與永續教育的計畫，她期許能藉此為世界帶來改變。但無論是哪種計畫形式，都回應著她給觀眾與自己的提問：在這動盪的時代，你想種下哪顆種子？

演出日期 / 時間

2024

06.06 (四) 19:30

演出地點

衛武營歌劇院

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

次女高音的多重宇宙

次女高音 (mezzo-soprano) 常被理解為音域介於女高音和女低音之間的女聲歌手，但這並不正確哦！

女高音、次女高音和女低音最重要的差異在於音色和換聲區，而非音域。許多次女高音的音域也極為寬闊，且由於音色圓潤、富有彈性，在歌劇中的角色十分多元。現今著名的次女高音歌手有瑪格達琳娜·柯翠娜 (Magdalena Kožená)、艾蓮娜·嘉蘭莎 (Elina Garanča)，以及臺灣的翁若珮、石易巧等。

Joyce DiDonato

喬伊斯·狄杜娜朵

愛爾蘭裔美國歌手，狄杜娜朵的歌唱生涯起步很晚。起初學習音樂劇，27歲才接受專業聲樂訓練，30歲嶄露頭角，40歲獲得唱片合約後一舉征服歐美樂迷。她在《女聲？男聲！狄杜娜朵詠嘆調集》中表現女王到女僕、男角到女角的多聲道，一展次女高音的多重面貌。

延伸聆聽

奧芬巴哈《霍夫曼的故事》〈船歌〉

女高音和次女高音耳熟能詳的二重唱名曲，聽聽看她們的音色、聲線有什麼一樣或不一樣的地方？

角色變變變：歌劇舞台上的次女高音

次女高音常在歌劇中扮演年長或次要角色，例如《阿依達》的埃及公主、《蝴蝶夫人》裡善解人意的女僕鈴木。同時，次女高音比起女高音更能表現角色複雜性，像是奔放、扭曲或陰鬱的性格，也能反串男角（俗稱「穿褲角色」，travesti 或 trouser），因此也有不少次女高音的歌劇要角。

《卡門》——卡門

西班牙塞維亞，敢愛敢恨的吉普賽女郎卡門看上士官荷塞，唆使他捲入鬥毆而逃亡。但卡門變心愛上鬥牛士埃斯卡米洛，心碎的荷塞在鬥牛場外一刀刺死卡門，結束這場三角戀悲劇。由抒情次女高音演繹的卡門，初登場所唱的哈巴涅拉舞曲〈愛情是隻自由的小鳥〉不僅勾引荷塞，也反映她的愛情觀與暗示劇情發展。

〈愛情是隻自由的小鳥〉

《糖果屋》——韓賽爾

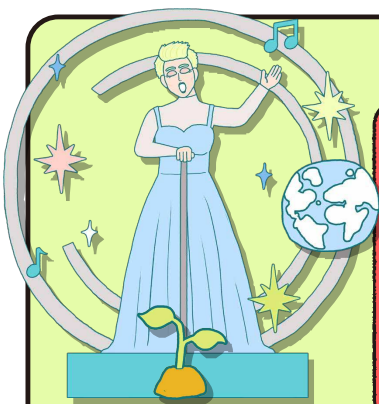
掃帚匠兒女韓賽爾與葛瑞特挨餓在家，苦中作樂，被媽媽趕去森林採莓果。爸爸回家發現孩子竟然踏入巫婆的森林，急忙追去。兩兄妹把採來的莓果都吃光並睡著，醒來才發現已身在糖果屋。巫婆用糖果誘惑他們未果，使用法術綁架，機智的葛瑞特趁著生火時鬆綁韓賽爾，兩人協力將巫婆推進火爐，而其他變成薑餅人的小孩也都活了過來。

〈哥哥來跟我跳舞〉

《灰姑娘》——安吉麗娜

和大家熟知的格林童話與迪士尼略有出入的羅西尼版本《灰姑娘》，即是由次女高音飾演灰姑娘。羅西尼將壞心繼母改為忽視灰姑娘的生父，任由她被兩個繼妹欺負，而幫助灰姑娘的神仙教母則由王子的家庭教師取代。王子一開始假扮成僕人，後透過灰姑娘留下的對戒相認，而非童話中的玻璃鞋。

〈不再悲泣火爐旁〉

藝術歌曲 (Lied) 在十九世紀德國獲得高度發展，作曲家為浪漫派詩文作曲，讓詩的語言與音樂的語言相互呼應。有時多首曲子也會集結在一起，甚至隱含故事在其中，如大眾熟知的舒伯特《美麗的磨坊少女》、《冬之旅》等聯篇歌曲。而在《伊甸園》中，狄杜娜朵除了選擇呼應音樂會主題的歌劇選曲，也演繹了用歌詞與旋律描繪自然，或用自然作為修辭的藝術歌曲。

想一想

找出詩與音樂之間的神祕關係

下列詩句節選自狄杜娜朵演唱曲目的歌詞，找三五好友一起讀讀看，再聽聽音樂如何與這些詩句對話。分享一下彼此的看法吧！

〈世界的第一個早晨〉 (The First Morning of the World)

詩：希爾 (Gene Scheer) 曲：波特曼 (Rachel Portman)

There's a language without question marks.
 You can read it in the rings of trees.
 And in the wind and the river.
 And in the sound of birds singing.
 Has their song changed since they sang it once in Eden?

Oh, to understand the language of the trees...
 the grammar of the earth...
 the sounds and the songs from the first morning of the world.
 But I am filled with nothing but questions.

有種語言沒有問號。
 你能在年輪中，
 在風中與河流裡，
 在鳥鳴中讀到。
 自從在伊甸園中被歌頌以來，
 它們的曲調會改變？
 噢，要懂得樹的語言，
 大地的文法，
 世界之初早晨的聲音與曲調，
 但我心中卻滿溢著疑問。

小試身手

- 這些詩句在描寫或表達什麼？
- 樂曲的旋律與歌聲，帶給你什麼感受？試著描述你的感覺。
- 你覺得作曲家和演唱者，想表達出詩句和音樂之間什麼樣的關係？

用音樂表達想法，建立你自己的 Party 播放清單！

你平常有最喜歡聽的歌嗎？有自己的 Apple Music, Spotify, KKBOX, YouTube 或任何常用的音樂播放軟體嗎？照著下列步驟，安排一場適合 Party 的播放清單吧！

- 1 STEP** 先為這場 Party 設定一個主題，預計在哪個地方舉辦？想要營造什麼氛圍？
- 2 STEP** 想好主題跟氛圍，接著挑選適合的歌，加入慣用的軟體播放清單中。
Tips: 可以從你常聽的歌裡面開始，也可以運用軟體的推薦功能！
- 3 STEP** 這場 Party 有多久的時間？算算自己是否拉了足夠的歌曲時間量。
- 4 STEP** 關鍵時刻！安排順序的時候到了～
曲目該如何安排？要從慢歌切入再逐漸推快，還是直接從最嗨的歌破題開場？
- 5 STEP** 換個方式思考，如果用顏色來想像，你希望這場 Party 從什麼顏色開始、中間經過哪些顏色，最後又以什麼顏色作結？想好顏色後，再把能夠讓你想到這個顏色的歌，放到該區顏色光譜中。
- 6 STEP** 安排好你的 Party 播放清單了嗎？準備邀請朋友來 Party 囉！

”

「你們決定將一生投入藝術，服務字詞、作曲家、旋律、和弦、編舞家。但在這一切之上，在每次呼吸、每次前行、每次按下琴鍵時，最為重要的是：你是來服務人性的。」

—— 2014年，狄杜娜朵在茱莉亞學院的畢業典禮致詞

面對變動劇烈的世界， 藝術可以做什麼？

PEACE

《戰爭與和平》音樂會現場，狄杜娜朵提出一個問題：「在動盪中，你如何找到心中的平和？」並發給每位觀眾一封信，邀請大家寫下答案。

無論在音樂、劇場、舞蹈或視覺藝術的領域，許多藝術家就像狄杜娜朵一樣，越來越不甘於只表達藝術的「美」，也想用藝術討論我們身處的世界，甚至用藝術改變世界。而當我們說藝術可以改變世界時，到底想改變什麼呢？

《伊甸園》音樂會中，她以發送種子紙做為比喻，讓大家感受今日的行動如何對未來產生影響。《伊甸園》的巡迴演出也會跟當地兒童合唱團交流，共同演出曲目〈希望的種子〉。她也將「種子」的概念付諸行動，與國際教學藝術家聯盟（ITAC）合作，號召歐美各地39位藝術家透過「進入伊甸園計劃」，從「城市花園」、「城市樹林」與「食物選擇」三個主題，為兒童和青少年設計促進環境意識的工作坊，觸及超過2000名學生。這些以藝術為方法的工作坊，包括用現有材料創作、思考藝術和環境議題的關係，用藝術行動對世界產生影響。

NO WAR

More

延伸思考

藝術可以改變世界嗎？ 社會運動藝術家 JR 的實踐

除了狄杜娜朵，我們也可以看看法國社會運動藝術家（artist + 社會運動參與者 activist）JR，這位半匿名創作者將攝影作品貼在巴黎市區，創造自己（違法）的展覽空間。之後，他也去社會動盪、衝突不斷的地區，用大幅輸出圖像佔據城市空間，像是巴西里約熱內盧貧民窟外牆上碩大的女性雙眸；在以色列與巴勒斯坦的邊界城市，並置兩國相同職業人們的肖像。他的創作過程和社區民眾產生互動，也擾動該地區的社會氛圍。甚至透過紀錄片和社群媒體，將這些「張貼行為」傳播出去，引發全球討論。

紀錄片
《最酷的陪伴》

2011年
TED獲獎演講

用城市當畫布的
法國藝術家 JR

想一想

對於特定議題，藝術常常會為我們帶來不同觀點，或展現更深刻的感受。你覺得用藝術探討社會議題的優點與缺點是什麼？

為什麼他們不單純辦攝影展、演唱歌曲就好，偏要改變創作藝術的方法？

你覺得當藝術為我們帶來了不同的感受或觀點時，就算是改變世界了嗎？為什麼？

有些人會說藝術不應該牽涉到社會與政治議題，否則藝術就會被汙染。你同意這個觀點嗎？

狄杜娜朵和JR的創作，相較於傳統的攝影展或音樂會，有什麼不同？

歌劇女皇喬伊斯·狄杜娜朵《伊甸園》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

05

狄杜娜朵的《伊甸園》在反思人類與環境關係的同時，隱含著「如何邁向更好的未來」的想法。不僅呼應她自詡「樂觀主義者」，也跟你常常聽到的「永續發展」很有關係。但你知道這個概念為什麼會在近年被拉出來大量討論嗎？

永續發展

其實永續想法在1980年代末就被提出，也多次在不同國際會議中討論，直到2015年，聯合國成立七十週年之際，才正式發表了17項永續發展目標，簡稱SDGs (Sustainable Development Goals)。明確定下169個具體的達成目標與參考指標，希望透過積極的行動，讓2030年全人類能成功在滿足生命需求的同時，邁向更永續的未來。

V.S.

樂觀主義

你是否會覺得樂觀也代表愚蠢和無知？悲觀才具有現實意識？然而，面對氣候變遷、區域戰爭、能源危機，以及變動越來越劇烈的世界，越來越多專家指出，樂觀主義才是改善世界的關鍵，樂觀主義者才有真正影響未來的能力。

保持樂觀並不是假裝全球性困境不存在，而是承認這些問題時，能夠看到其中隱含可能的解決方法。因此狄杜娜朵的「音樂計畫」，包括出專輯、辦巡迴，就是她實踐樂觀主義改善世界的方法。她相信全球問題能夠被解決，也相信音樂促進大家對改善環境的感受與思考，有助我們共同面對挑戰。

延伸閱讀

- 17項SDGs永續發展目標
- SDGs 12-負責任的消費與生產：促成台灣吸管禁令的高中生王宣茹
- SDGs 16-和平正義與有力的制度：高雄學生民主聯盟創辦人葉柏廷

延伸閱讀

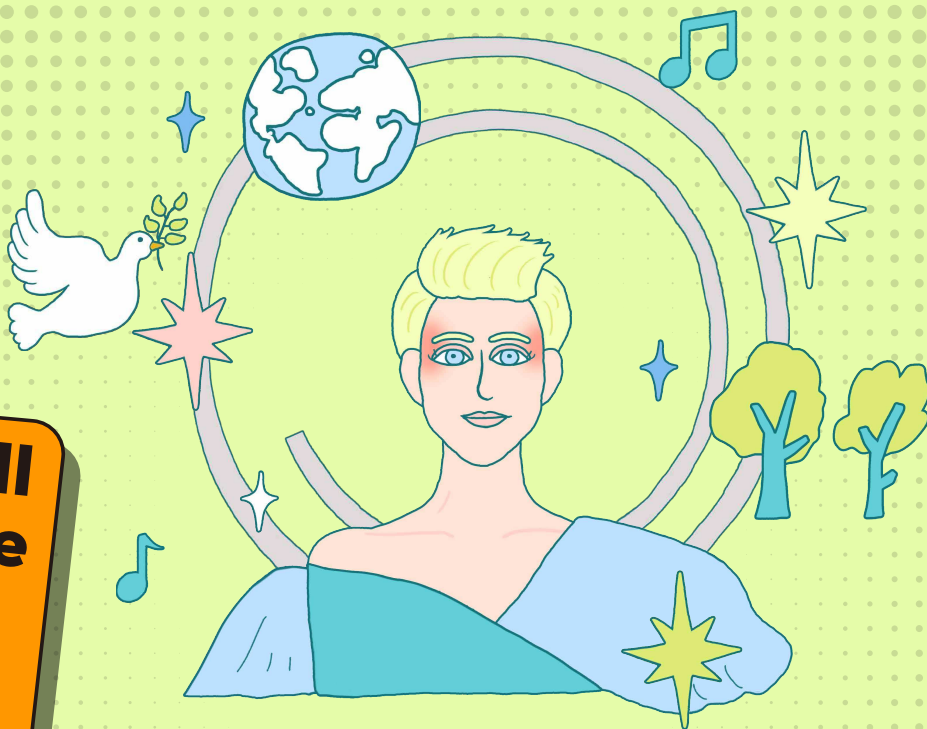
- TED演講：凱文 凱利——未來是由樂觀主義者形塑的

與萬物共生的原住民世界觀

永續並不是現代才被提出的新觀念喔！這樣的價值早就深植世界各地原住民族群的傳統生活方式中，像是臺灣各原住民族中的「靈」，既是祖先遺世的精神，也存在非人的生物與無生物體中，亦包括不可見的善靈與惡靈，反映部落日常對環境的尊敬。從泛靈信仰、獵季安排、獵物分享到土地及水資源利用，都顯示原住民早有與自然共生共存的觀念。

小知識

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：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

Call Cue青少年

更多資源

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

