

一齣歌劇的誕生

太陽王的時代，
每樣事物幾乎不是將傳統重新發明，
就是進行無中生有的創新！

——伏爾泰（Voltaire）

陳郁秀

源起

為慶祝中華民國建國一百年，故宮在今年秋天特別以清朝盛世之始聖祖康熙皇帝與法國十七、十八世紀盛世之巔峰法王路易十四兩國間的「交會」為主題，推出「康熙大帝與太陽王路易十四特展」。展出內容除精選故宮院藏中康熙皇帝時期的書畫、器物、文獻檔案、善本古籍及歷史輿圖等珍貴文物外，並與法國凡爾賽宮博

物館、法國裝飾藝術博物館、北京、瀋陽故宮博物院：等十八個博物館、圖書館及私人收藏合作並借展相關作品，意圖呈現十七、十八世紀間康熙皇帝（一六五四～一七二二）與法王路易十四（一六三八～一七一五）東西方兩位君王間文化交流的面貌。國立故宮博物院在周功鑫院長策畫下，為求視覺藝術展覽，透過表

演戲劇的詮釋，讓觀眾對展覽主題的認識更為深入。周院長自二〇〇八年回任以來，即創設「故宮新韻」戲劇表演，此次「康熙大帝與太陽王路易十四歌劇」演出，即是在此理念下誕生，並請吳興國導演所主持的當代傳奇劇場別開生面的規劃了一齣突顯兩位君王本質與特性，且長達一百分鐘的歌劇創作。這是一齣不一樣的歌

劇，它將不在傳統的歌劇院中首演，

而是以故宮莊嚴的建築為場景，大膽運用「生態環境」的手法，獻給全國人民一個嶄新的視野。全劇文本特別選擇以這兩位歷史大人物，以科技、藝術與文化交流的輝煌成就為經，紫禁城、凡爾賽宮、暢春園、鏡廳、南書房及象徵宇宙的天文儀為緯，並運用本次故宮「交會」特展的展品為因子，邀請當今享譽國內外之藝術家們共同創作，推出一齣既傳統又前衛的新作品。

康熙皇帝

康熙皇帝登位時年僅八歲，遵

照父親順治皇帝的遺詔，由祖母孝莊文太皇太后輔政，並設置四位攝政大臣，其中最為權勢的攝政大臣鰲拜，把持了議政大臣會議和六部的實權，掌控國政。直至康熙十六歲，才趁勢親自逮捕並制伏鰲拜，成為名符其實的皇帝。

康熙事親至孝且勤奮好學，年少時即天表奇偉，天賦異稟，雙眼炯炯有神。他有服務真理的高貴品質及自我克制的驚人特質，為人公正、倡導德行、凡事實事求是、親力親為。他除書冊翰墨外，為了研究學問，特在乾清宮西南角闢設南書房，除對漢

學及歷史博讀精深外，也推廣西方科學，研究天文儀器、幾何、數學原理。除此之外，他各種武藝都樣樣精通，拉開強弓不論立射或騎射，不管飛禽走獸是靜立或飛奔，都能左右開弓，百發百中，箭不虛射。他時常外出狩獵，一方面為了精進獵術，另方面也在操兵備戰。

康熙日理萬幾熟悉政務，對於國家大事都自己先研究資料，再諮詢閣老和議政會意見後，親自裁決。召見大臣時，只提問題，專注傾聽臣子建議，很少主動發表意見，他深藏不露之功夫令臣子們由敬生畏。也因爲他

三百多年，影響了今日的我們，這個傳奇也促使法國改革成現代國家，建立自己的品牌和美譽。

這位時尚產業的鼻祖太陽王路

的認真思考、傾聽建言以及明快裁決的特質，再加上善用科技，特別邀請南懷仁神父監製火炮，所以在二十多歲即能平定三藩之亂、鄭成功，以及北京滿漢的衝突，實施完全的「君主專制制度」。國政日趨安定後，他一方面四處探尋人才，適才適用，選拔重臣，遇到特例也能破格提拔。

他除勤政好學外，也親自巡訪東北及各地災區，早期是南懷仁，後有白晉、張誠（蒙古關外，前後八次）隨侍在旁，一方面以精緻儀器測量國土，記錄山川地勢，另一方面也深入研究水、旱災的原因及農作物、稻米、食糧的改進種植法。他將所研究的西洋科學知識，完全運用在治國愛民方面，遂使國家進入正軌，奠定盛世之基，實在值得效法。

在學術上，康熙通曉漢族的詩詞史學，能用漢、滿文寫出優美的文章，並把漢文重要典籍翻譯成滿文，在位任內完成《康熙字典》、《全唐詩》、《古今圖書集成》之編撰，更請人繪製《康熙皇輿全覽圖》。他天生好奇，在接觸西洋科學後即為之熱

狂，為比較西洋科學之價值，曾請楊光先鑑正與欽天監（當時國家天文台主管）南懷仁神父，各以東、西天文學之基礎，臨場較勁，並親自驗證結果，隨後又多次比較計算「日蝕」與「月蝕」的準確度，結果證明西洋天文學的方法較精準，所以下令採用順治帝時代湯若望神父翻譯的西洋曆法，從此至今中國遂併採東、西兩種曆法。康熙也親自向南懷仁學習天文儀器、數學儀器的用法以及幾何學、靜力學，並詳細學習《歐基里德原理》，在充分吸收相關知識後，再學習如何應用，每天學習時間長達兩、三個小時，他希望能把西方的全部科學移植到中國，並普及到全國。此外，他也深入研究哲學、人體解剖學、醫學等原理，尤其親歷瘧疾，在大病中服了白晉神父提供的奎寧才恢復健康之後，更迫切希望西方科技醫學能推廣至民間。

在藝術方面，他特別偏好音樂、戲劇，曾與南懷仁學習音樂，和白晉學習樂器及樂理，也曾下令改編戲曲《西遊記》，通常在宴席後必有戲劇

易十四，在年僅四歲零八個月即登基為王，可謂真正的兒皇帝。他的母親王后奧地利安娜攝政並命紅衣主教馬薩林為首相，雙人輔佐太陽王治理國家（一六四三～一六六一）。一六四八至一六五三年之間法國發生長達五年的「投石之亂」，人民飽受無妄之災，在平定後因渴望和平的生活，而更強烈的支持「絕對王政」。一六六一年首相過世，路易十四詔告天下不再設立新首相而由他本人親政，親政時間長達五十四年，加上首相佐政十八年，在位七十二年。他親政時期統領全國建立「絕對君王」的原型制度，他使全體臣民屈服於他的權威，並創立一個中央集權的有效率的政府。在他強烈的企圖心驅使下發動戰爭征服西班牙，積極拓展法國疆土，成為歐洲新盟主。太陽王對科技發展十分支持，他創立國家科學研究院（一六六六），此研究院的設立，成了後來法王路易十四與清帝康熙關係建立的最大媒介。科學院中聘請天文、地理、數學、幾何、精密武器開發等領域之專家專職研發，有趣的

表演。另外，康熙大帝也不忘把中國的精工陶瓷漆器、絲綢、刺繡、茶葉極品經由傳教士們送給法王作回禮。康熙皇帝愛民如己，自己的生活簡樸，但以民為天，念茲在茲均是百姓的生活，他開啓的康、雍、乾盛世，累積文化的底蘊，一直影響華人世界至今。

法王路易十四

二十一世紀初我們日常生活中習以為常的點滴：精緻的咖啡、甜點、美食、流行服飾、品牌髮飾、時尚廣告、流行雜誌、落地鏡、香水、香檳、炫麗奪目的鑽石、夜生活、旅行觀光、法式喜歌劇：等等是由一位俊美的法國國王太陽王路易十四，憑藉著他個人的審美觀、世界觀所造就出來的優雅生活典範，此話一出你一定訝異不已，為之驚艷！沒有錯，就是這位富有遠見、創意豐富的國王和他的財政大臣柯爾伯、幾位傑出的藝術家、工藝家、與名匠的合作下共同開啓了時尚產業的濫觴。這項產業不僅影響了當時的歐美各國，也延綿了

是，科學院中也有不少藝術家、工藝家，太陽王認為科技儀器之創作也要有美感及精緻工藝之配合才有質感，此類思考是他獨一無二的素養，由此更可以了解他與眾不同的智慧。

對藝術的貢獻，太陽王的新概念需要有一座相當宏偉的城堡宮殿來展示他的創意並聚集文武百官以宣示他的政策，那座城堡即是凡爾賽宮，它是「絕對君王」的最崇高表現，也是當代藝術最動人的成就。它統合了建築、繪畫、雕刻、室內布置、傢俱、法式花園、噴水池建築的特色技藝而名垂不朽，花園以海神噴泉及一條長一、六公里的十字型人工大運河為中心，擁有共一千四百個噴泉，太陽王曾在運河上安排表演，例如帆船進行海戰表演，或在假面舞會中安排貢多拉和船夫模仿威尼斯風光。在後花園也特別建築大特里亞農宮，當太陽王厭倦豪華生活，可以在此享受田野風光及休閒的農村生活。整座宮殿最極致奢華的莫過於馳名世界的「鏡廳」。他的作為為人民所埋怨，但這座建築在政治上被視為維持君王與王

國的有效工具，而在藝術上的表現對法國藝術遺產也作出永恆的貢獻。路易十四喜愛音樂、造型藝術，他的美感源自對義大利藝術的偏好，他成立了法蘭西學院、繪畫與雕刻學院、舞蹈學院，尤其在文學領域中模仿上古作家的風格，清晰的佈局與文字的高雅，形塑了優雅的法語。他也拔擢了古典戲劇作家莫里哀與拉辛等文學家，以殊榮提升作家的社會地位，獎勵詩人，建立法國古典文學全盛期，並指派義大利人魯利為音樂總監，發展作曲與演奏。最特殊的是他建立喜歌劇院（La Comédie-Française），並以國王之尊創立與發展法國特有的喜歌劇。

劇本與音樂創作

以兩位明君交會內容所創之劇本和音樂是此齣歌劇的兩大靈魂。張大春將全劇以七場來詮釋，故事分東、西兩半球，場景在紫禁城和凡爾賽宮間交互呈現。第一場大航海（中國港口），述說耶穌會士白晉出使中國，來到北京；第二場紫禁城，描述白晉

創作基底，唱腔一半以中文，一半以法文吟詠。其創作過程，是先以中文劇本為藍本，由京崑編腔家李門主導中國唱腔的創作，而法文部分，則先把文本翻成法文，再依法文的腔調、抑揚頓挫與李門所創作京崑唱腔，一起交由許舒亞創作歌劇的全曲。許舒亞是西方最活躍的知名職業作曲家之一，現為上海音樂學院院長，求學時旅居法國十多年，對京、崑戲曲、西洋音樂非常熟悉。二〇〇二年為諾貝爾獎得主高行健《八月雪》編寫歌劇

前往紫禁城呈上法王路易十四致康熙的信函與禮品；第三場凡爾賽宮，貴族和仕女在凡爾賽宮舉行假面舞會，路易十四的情人曼特儂夫人帶領賓客向太陽王致敬；第四場暢春園（梨園戲坊），孝莊文太皇太后壽辰，梨園舞台上熱鬧上演著美猴王孫悟空與長生殿，替皇太后祝壽；第五場鏡廳，路易十四在凡爾賽宮鏡廳內舉杯，閱讀白晉所寫的《康熙傳》，對這位東方的盛世君王充滿了敬意；第六場

受到好評。此次創作，不僅是東西方歌唱家的唱法受人矚目，擔任演奏的樂團也有別於一般的樂團，它是一個中西合璧，編製四十四人規模的樂團，其中中樂分文場（胡琴、琵琶、笙、笛）及武場（鼓、大鑼、小鑼、鈔鈸），西樂則是管絃編制為主。

許舒亞在序幕大航海中運用五聲音階、西式巴羅克音樂之架構、及現代不協和音之和聲，巧妙的以樂團和合唱之強、弱合奏勾劃出時而波濤洶湧時而風平浪靜的海景。全曲由於運用中、西不同樂器而顯現出繽紛多彩的音色，對聽眾而言，猶如有畫面出現在眼前般的真實感。不可諱言，如果沒有許舒亞的學習背景和經驗，要如此精準的創作此齣歌劇是不可能的，這是一種跨文化的創作，它預告著東西深度交流的前衛思考，不僅對作曲家是種挑戰，對擔綱指揮的江靖波，以及樂團的團員和合唱團的團員都是一種新的嘗試，在京劇老生對上巴羅克男高音、京劇旦角對上歌劇女高音、京劇大花腔對上歌劇男中音等此種巧妙的安排下，全體一起同

南書房，描寫著寂靜夜晚，瘧疾初癒的康熙在燭光下批閱奏摺，隨後與明珠及白晉一行人至觀象臺測量天文；第七場偉大時代（東、西合璧）為最盛大的場景，以藝術手法虛擬了康熙與路易十四出現在同一時空，清朝王公、后妃與法國貴族、仕女同聚一堂，齊聲合唱，這是以一種抽象式的表現，述說了東西文化交流的成果。

音樂的創作是以京劇、崑曲、巴羅克與歌劇詠嘆調等四種元素為核心

台唱出中西戲曲歌劇，是一個創舉。東西唱腔發聲法不同，音色音量各有千秋，中樂、西樂音質不同，音準也不同，如何在異中求同，同中求異，確實考驗著每一位參與的藝術家們。我們透過此次創舉可以一窺京崑藝術堂奧，也可以辨識體會西洋歌劇之特質。這一切都期待許舒亞的創作，給我們驚喜。

有別於許多現代實驗性的跨界音樂劇或歌劇之創作，此次許舒亞的歌劇以音樂貫穿全曲，旋律優美易懂，可以朗朗唱出。東、西音樂之表現，也非一段東樂、一段西樂，而是東、西樂互溶其中，而不同樂器單獨的出現，即宣示其特性，而在觀念創新部分例如第三場在貴族和仕女們於凡爾賽宮中舉行假面舞會中傳統的宮廷舞奏出後，突然由莫里哀及太陽王分別唱出「探戈舞」！大家一定質疑三百年前的法國跳探戈舞嗎？當然沒這回事！這就是許舒亞賦予此歌劇現代感的作法。我們知道「太陽王」是現代時尚產業的鼻祖，文學家伏爾泰曾說：「太陽王的時代，每樣事物幾

造型，突顯出「太陽王」當年時尚的概念，但又緊緊抓住兩位君王之間文化交流的核心重點。太陽王時代獨特誇大化的髮型，賴宣吾巧妙的運用在每個角色的髮型及頭飾的造型上，可一眼辨識他（她）的身份：例如航海女髮型是一艘船，花圃女頭頂著凡爾賽宮的花園，而美食女頭上則有著多盤美食、水果，燈女之髮型如水晶燈，科技男髮型成渾天儀狀，哲思男頭上有書又有筆，畫家男頭上有鑲上畫盤和彩筆，而凱旋男髮型有如凱旋門。這一切獨領風騷的創意設計，正是傳統與創新的結合，精彩可期。

乎不是將傳統重新發明，就是進行無中生有的創新！」如果太陽王活到今天，他一定會說：「過了三百年，我不只跳宮廷舞吧！」沒錯，許舒亞正是以探戈舞曲詮釋了現代趨勢，而整首作品正以這種挑戰過去與現代的精神，精采呈現。

舞台、燈光與道具

「環境劇場」，是一種演員與觀眾最能親近互動的一種舞台設計，由於此次創作首演是戶外演出，換景不易，因此以不同舞台及科技燈光之特效來巧妙執行換場。三個主舞台（上

舞台、中舞台花道及下舞台）貫穿全場，主要以故宮為大背景，中舞台及花道呈現凡爾賽宮的鏡廳、花園噴泉，並以燈光、投影交織互動輔助。佈景道具也是亦中亦西，其中包括凡爾賽宮著名的大門，路易十四贈送康熙的渾天儀，以及路易十四仿中國瓷藝所建造的中國瓷屋、戲中戲的戲台：等。整個場景讓觀眾遊走中西宮殿，一種虛實相間的表演氛圍，完全出自亞洲華人地區最富盛名的燈光設計家之一的林克華來主導。他的作品無數，以舞台設計氣勢磅礴著稱，雖是極簡呈現，但有坐領天下之氣勢，其燈光的獨到，道具要求的嚴謹，都是圈內人所熟知的。本次的創作，不管是宮燈或是渾天儀等道具，我們都可以領會他在細心創作之背後想要傳遞的文化概念，例如渾天儀以東方之八角呈現，承托著渾天儀的雙獅是東西融合的意象。諸如此類，每一個細節都有它背後的故事，不論是舞台、燈光或道具，他的創意思考一方面要大氣，另一方面也要求細膩，而且必須關照到由觀眾的角度所呈現的舞台

結論——交流中各創文明

十七世紀歐洲國家積極拓展遠東貿易市場，在大航海時代，荷蘭、英國、葡萄牙、西班牙、法國紛紛來到亞洲。順治皇帝時期耶穌會於一六二三年指派比利時籍的南懷仁來到中國，他是康熙皇帝的科學啟蒙老師，對近代西方科學知識在中國傳播有極大的貢獻，後因年事高，一六八八年法王路易十四另派「五位國王的數學家」來華。路易十四於一六六四年成立法國東印度公司，並於一六六六年創設法國科學研究院，成了與康熙皇帝建立關係的最大觸媒。

我認為大時代東西兩位明君有相同與相異之處：他們都重視文治武功、都愛好狩獵、藝術文化及科技，也都是年幼登基，法王由母親，康熙由祖母輔政。法王平定了「投石之亂」，康熙則制伏鰲拜。兩位都實行「絕對君主制度」，國政自己親自治理，治國都具備權威和遠見，在東西歷史享有盛譽。康熙平定三藩之亂開啓清朝康、雍、乾盛世；路易十四在一六五八年結束西班牙和法國兩國

效果，可稱是全方面、全面的思考，其複雜及寬廣度，實在令人難以想像。不過，創作的特質即是接受挑戰與跨越困難的藩籬；意義在此，快樂在此，驚喜也在此。

服裝設計

這部戲的服裝呈現新古典華麗時尚風。考據是服裝設計最重要的基本功課，而創新則是在圖案、布料、色彩和樣式的組合中湧現。每一位角色都是歷史真實人物，世人已有既定的印象，如何保有傳統古典風格又不失二十一世紀的時尚品味，才是服裝設計師「創意」的關鍵點。擔綱康熙大帝與太陽王主服設計的葉錦添曾是李安電影作品《臥虎藏龍》之美術指導與服裝造型設計獲得二〇〇一年奧斯卡雙料金像獎以及許多國際獎的大師。他在參考歷史文獻之後，在刺繡及色彩、布料材質上提出許多要求，使得康熙皇服尊嚴高貴，而太陽王則奢華艷麗。而其他人物的服裝則由年輕服裝設計賴宣吾擔綱，他的經驗豐富，創意炫麗，各式各樣令人驚豔的

戰爭，使得法國成為歐洲第一強國。路易十四經由傳教士回國述職帶回的禮品及記錄成書的《康熙傳》了解東方，滋生仰慕東方藝術文化之情，並揣摩中國青花瓷器生產相關器物；而康熙也透過傳教士帶來的科學、醫學、數學知識，模仿歐洲製作的科學儀器：。兩位君主，雙方藉由模仿的方式，理解彼此科學技術與藝術造詣的成就，具體呈現出兩國經由相互學習，彼此影響，而後發展自我創新的特質——即各自的文明。交流深層的意義在於互相撞擊，互相激勵，創造未來，在三百年前已發生了！令我們學到的最深意義是他們均把交流的優質成果運用在治國的內容中，是值得歌頌與效法的。

此次，由靜態的展品到動態的表演充分突顯出台灣的文化視野和藝術造詣。歌劇的推出，將吸引國際的焦點，未來期望能經銷歐洲、美洲各大博物館及表演藝術場所，讓台灣走向世界舞台。

作者為台灣法國文化協會理事長 簡文建曾主委