



© 張敏琪繪製

巴黎胡撇仔

The Beauty of the Opera: The opera in Paris

張敏琪 Min-Chi CHANG
巴黎第八大學哲學系博士生

序曲

每年全歐洲都會有個「歐洲歌劇文化日」(European Opera Days)，包括 24 個國家、107 座歌劇院¹ 都會參與這項盛會，並籌備一系列講座、參觀導覽、親子活動、表演等，讓大家更加認識歌劇文化與藝術。在法國共有 23 個城市參與，巴黎則有巴黎國家歌劇院 (Opéra national de Paris)²、喜劇歌劇院 (Opéra Comique) 以及雅典娜歌劇院 (Athénée Théâtre Louis-Jouvet) 三個歌劇院聯合參加。除了雅典娜歌劇院提供公開排演的表演活動外，巴黎國家歌劇院的代表加尼葉歌劇院 (Opéra Garnier) 與喜劇歌劇院則是提供免費參觀。雖然無法紙上聽歌劇，但是透過歌劇建築之美來了解歌劇文化也是一種不錯的體驗與觀察！

法國的藝文活動，都有很明確的定位與客群，

因此能夠有效的發揮專長，並吸引觀眾欣賞。例如：加尼葉歌劇院就是專司芭蕾舞，巴士底歌劇院 (Opéra Bastille)³ 則以傳統演唱型的歌劇為主，喜劇類的歌劇則是交由喜劇歌劇院負責，這樣的安排，不僅方便觀賞者了解其所偏愛的歌劇類型之演出狀況，也讓歌劇藝術得以更加專精且多元。歌劇院本身不僅是表演藝術的殿堂，更是建築、雕刻、繪畫、服裝設計、音樂等的藝術表現綜合體，因此我們便能在歌劇院的演出中，感受到豐富的官能享受與藝術饗宴。

不過，歌劇可不是一開始就這麼富麗堂皇！最早的歌劇都是在戶外的劇場中進行，表演模式大抵與戲劇相仿，但主要是以聲樂為主，時而穿插演奏與舞蹈。演唱形式則有以敘事為主的宣敘調 (recitativo)，以及表達角色情感且帶旋律結構的詠嘆調 (aria)。歌劇在 17 世紀時出現於義大利後，

陸續傳播至德國、法國等地，並風靡歐洲。在法國，因為有宮廷樂師尚-巴蒂斯特·盧利（Jean-Baptiste Lully）的努力，因而能在路易十四時代開創了不同於義大利的法國歌劇。今天，就讓我們隨著歌劇文化日的腳步，一同來認識歌劇院之美吧！

歌劇魅影的靈感 — 加尼葉歌劇院

加尼葉歌劇院又稱巴黎歌劇院，由法國建築師查爾斯·加尼葉（Charles Garnier）所設計，是歐洲最大的歌劇院，可容納 2200 個座位。歌劇院是當初城市規劃藍圖中的重要項目，於 1860 年經由法國文化部同意興建，並在 171 件建築稿中選出加尼葉的設計，做為歌劇院的藍圖。自 1861 年開始動工，由於戰爭與土木上等問題以致延宕工程，最後於 1875 年正式完工啟用，並於同年 1 月 5 日上演第一齣歌劇《猶太少女》（*La Juive*）⁴。加尼葉歌劇院之所以知名，除了卓越的建築與藝術成就之外，廣為人所知的是，它是《歌劇魅影》的靈感來源。因 1896 年在此

上演《忒提斯與培雷》（*Thétis et Pelée*）時，觀眾席上方的水晶燈墜落而造成一人傷亡，故成為《歌劇魅影》的設定場景與最經典的一幕。

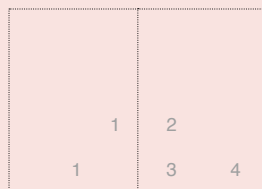
加尼葉歌劇院說是皇家級一點都不為過！因為裡面盡是使用大量的各色大理石與黃銅，營造出金碧輝煌的效果，搭配上處處皆精美的雕塑與壁畫，彷彿過去奢華的王權時代再現。整體建築風格而言，是混合折衷主義與 19 世紀末期的歷史風格，因而在其中我們會看到不同時代的藝術特徵相互融合。其中最讓人印象深刻的，莫過於氣派的大樓梯與可媲美凡爾賽宮鏡廳的交誼廳。此外，加尼葉歌劇院也有小型的畫廊與圖書館，專門收藏與歌劇院相關的文史資料，讓觀眾能在欣賞歌劇之餘，亦能了解歌



劇院的歷史與藝術。特別值得一書的是，在許多角落邊，歌劇院特別將具有特殊意義的芭蕾舞衣陳列出來，並設置大型的解說看板，讓觀眾更能了解舞台上的絢爛彩衣都是這樣一針一線交織而成，對於藝術認知有更多一層的教育意義。

或許在沒有專業訓練下，我們難以分辨歌劇院的藝術風格有多麼多元，但是有一件藝術作品的出現，絕對會讓人感到詫異，那就是主劇院的天花板。過去觀眾席正上方的巨大圓形天花板壁畫是由隆尼普弗（J.E. Lenepveu）於1872年所繪製，是具有傳統古典圓頂壁畫特色的作品。然而在1949年時，當時的文化部長馬侯（A. Malraux）與龐畢度（G. Pompidou）共同委託夏卡爾（M. Chagall）進行圓形天花板的重

製計畫，並於1964年完成現今可見之版本。在1969年所出版的《夏卡爾的世界》（*Le monde de Chagall*）中便將這段創作歷程完整記述下來。正如夏卡爾所言：「繪畫，就是色彩，是色彩間的化學變化」（La



- 1 巴黎加尼葉歌劇院之外觀。
- 2 加尼葉歌劇院之藝廊。
- 3 加尼葉歌劇院之主樓梯。
- 4 加尼葉歌劇院之交誼廳。





5	8		
6	7	9	10

- 5 加尼葉歌劇院主廳之樓廳包廂。
- 6 加尼葉歌劇院之圖書館。
- 7 加尼葉歌劇院之舞台。
- 8 加尼葉歌劇院之芭蕾舞衣展示。
- 9 加尼葉歌劇院主廳之圓型天花板。
- 10 夏卡爾所繪製天花板細節之巴黎地標組圖。

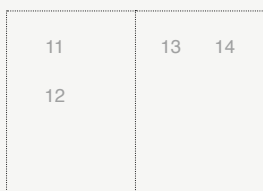


peinture, c'est la couleur, la chimie de la couleur), 歌劇院的圓頂壁畫, 便是如此展現夏卡爾式的豐富色彩藝術觀, 而其中五個主色區則代表著不同的歌劇作品: 藍色是屬於穆索斯基 (M. Moussorgski) 與莫札特 (W. A. Mozart); 綠色由華格納 (R. Wagner) 與白遼士 (H. Berlioz) 作品所詮釋; 白色是獻給拉摩 (J-P. Rameau) 與德布西 (C. Debussy); 紅色是代表拉維爾 (Ravel) 與史特拉文斯基 (I. Stravinsky), 最後, 黃色是柴可夫斯基 (Tchaikovski) 與亞當 (Adam) 的作品⁵。此外, 圍繞中央水晶燈的, 還有貝多芬 (L. van Beethoven)、葛路克 (C. Gluck)、比才 (G. Bizet) 與威爾第 (G. Verdi) 等的作品, 並以許多巴黎地標如巴黎鐵塔、凱旋門、協和廣場的方尖碑與加尼葉歌劇院等為裝飾。

加尼葉歌劇院的裝飾都與表演藝術有關, 如在正立面的柱上便飾有象徵詩歌、音樂以及舞蹈的雕塑⁶, 在許多細部裝飾上也反覆出現樂器、面具等象徵性元素, 使得各類型藝術都以詮釋歌劇為目標完成一致性。在大廳、迴廊以及列柱間更可見到許多知名劇作家的半胸像與全身雕像, 讓我們在欣賞這些偉大作品的同時, 也能感念他們在藝術上的努力與奉獻。

歌劇也能很歡樂 — 喜劇歌劇院

歌劇由義大利傳入後, 法國本土也逐漸發展出自己特色的法國歌劇, 除了改變歌劇的形式與制度外, 也逐漸發展出獨特的「音樂悲劇」(tragédie en musique)、「芭蕾舞歌劇」(opera-ballet) 以及 18 世紀



- 11 喜劇歌劇院外觀。
- 12 喜劇歌劇院之交誼廳。
- 13 喜劇歌劇院之交誼廳壁畫與細節。
- 14 喜劇歌劇院中使用電的大型吊燈。

開始興起的「喜歌劇」(opéra comique)。喜歌劇奠基於路易十四時期，但其名是源於 1714 年 12 月 26 日，當時凱瑟琳·巴洪 (Catherine Baron) 以及高蒂埃 (Gautier de Saint-Edme) 共組一個巴黎年度劇場創作的集會，其中聖傑曼德珮 (Saint-Germain) 的地方團隊為此起了「喜歌劇」之名而得其名。早期的法國喜歌劇較具喜劇內容，但到了 19 世紀末時，已經與大歌劇 (Grand opéra) 無異。

喜劇歌劇院又稱法瓦爾廳 (salle Favart)，曾在歷史上有過三次遷徙，現在所在處，位於巴黎第二區，自 1898 年開始使用至今。喜劇歌劇院是繼法蘭西喜劇院 (La Comédie Française)⁷ 以及巴黎歌劇



院之後，最後一個古典式的劇院建築。但是這個「古典」的概念其實並不久遠，在喜劇歌劇院的展覽大廳內的壁畫中，我們看到了一個象徵「現代」的建築——艾菲爾鐵塔。在壁畫中出現於凱旋門旁的艾菲爾鐵塔，是為了1889年萬國博覽會所建造，為象徵現代工業進步的指標。在此出現鐵塔，這表示喜劇歌劇院其實是比我們想像中還要現代的一個建築！這個現代性的建築，完全不同於過往，它是第一個正式使用「電」的歌劇院，所以我們看到的大型吊燈與壁燈都是直接嵌入燈泡，而且在歌劇院中還有瓦斯等暖器設備。這項突破大大減低了燭火的危險性，尤其是過去身著華麗造型的女士，常因為燭火安全問題而困擾，

而現代化的電器使用則讓安全性有效提升。

在這個劇院中，我們也看到了不少法式劇場的特色以及源自於喜劇院的文化。以包廂為例，喜劇歌劇院的樓廳包廂安排與義大利式的不同，義大利式的樓廳包廂大多是各層面積一致，但是喜劇歌劇院的樓廳包廂則是下方層層推出，越下方可容納觀賞的位子越多，這也是法式劇場樓廳包廂設計的特色之一。而在劇場術語中，有兩個詞也與法國喜劇有關，那便是「庭」與「院」。正對舞台的左邊是進場點，稱之為庭（Jardin），而右側出場點則稱之為院（Cour），這兩個字詞的出現，幫助表演者與觀賞者更容易了解與溝通，而這字詞最早就是來自於1771年的法蘭西喜劇院⁸。



15 喜劇歌劇院中使用電的大型吊燈上面有不少面具裝飾。

在喜劇歌劇院中最常出現的形象，便是面具！古代的戲劇無論內容是喜是悲，表演者都會帶上面具來演出。早在希臘羅馬時期的戲劇中，面具已具有一定的重要性，表演者隱身於面具之後演出，雖然這樣的方式較無法表現個人特質，但卻有利於觀眾清楚地透過面具來了解演員角色的狀態與情境。同樣的符號也一再出現於各類型的劇院細節設計之中，象徵著戲劇的起源與精神。

其中喜劇歌劇院更有導覽的服務，幾乎到達一定人數後，就立即開始巡迴導覽，從歌劇院的歷史到各種文化與藝術表現，都有相當深入淺出的引導說明，對於民眾了解歌劇文化以及該歌劇院歷史都相當有幫助！此文亦是為呼應歌劇文化日，期待能引起更多讀者對歌劇的興趣，並能真正走進歌劇院去享受一場累積眾多藝術努力而成的動人成果。

(本文圖片攝影：張敏琪)

尾聲

這個文化日的宣傳十分具有成效，兩處參觀性的歌劇院都熱鬧非凡，甚至可見新聞媒體前來採訪。

報馬仔駕到 歐洲歌劇文化日相關參考資訊

- 全歐洲節日官網：<http://www.operadays.eu/en/default.asp>
- 法國地區官網：<http://www.tous-a-lopera.fr/2013/>

注釋

- 1 出自 2013 年官方網頁資料。當年度舉辦日期為 2013 年 5 月 11-12 日。
- 2 巴黎國家歌劇院是一個隸屬於法國文化部之工商性質的公共機構，成立於 1994 年，旨在推廣抒情詩與舞蹈的文化遺產作品，並支持當代創作與表演，目前屬於該機構的歌劇院有二：以芭蕾舞為主的加尼葉歌劇院，以及以一般歌劇為主的巴士底歌劇院。
- 3 巴士底歌劇院是在法國密特朗總統任內建造，目的是為要紓解加尼葉歌劇院的演出負擔，因此自 1982 年破土興建，於 1989 年完工，成為了法國第二大歌劇院、歐洲最大的歌劇院之一。相對於加尼葉歌劇院的富麗堂皇，巴士底歌劇院以其現代化風格而成為平民化的歌劇院。
- 4 當時首演的節目單為：奧伯（Auber）《波第第的啞女》（*La Muette de Portici*）之序幕，阿萊維（Halévy）的《猶太少女》（*La Juive*）前兩幕、羅西尼（Rossini）的《威廉泰爾》（*Guillaume Tell*）序幕、賈科莫·梅耶貝爾（Giacomo Meyerbeer）《胡格諾教徒》之〈匕首的祝禱〉一幕，以及萊奧·德利伯（Léo Delibes）的芭蕾舞劇《泉》（*La Source*）。
- 5 各色域所代表的歌劇分別為：藍色—穆索斯基的歌劇《波里斯·郭德諾夫》（*Boris Godounov*）與莫札特的歌劇《魔笛》（*La Flûte enchantée*）；綠色—華格納的歌劇《崔斯坦與伊索德》（*Tristan et Isolde*）與白遼士的歌劇《羅密歐與茱麗葉》（*Roméo et Juliette*）；白色—拉摩與德布西譜曲的歌劇《佩利亞與梅麗桑》（*Pelleas et Mélisande*）；紅色—拉威爾的作品《達夫尼與克羅伊》（*Daphnis et Chloé*）與史特拉汶斯基的芭蕾舞劇《火鳥》（*L'Oiseau de Feu*）；黃色—柴可夫斯基的芭蕾舞劇《天鵝湖》（*Le Lac des Cygnes*）與亞當的芭蕾舞劇《吉賽兒》（*Giselle*）。
- 6 建築大門正立面上的雕塑自左至右分別為：法蘭西斯·裘弗耶（François Joffroy）的《詩歌》（*La poésie*），群像以執棕櫚葉為象徵；于津·齊羅姆（Eugène Guillaume）的《樂器》（*La Musique instrumentale*），群像各執不同樂器以代表音樂；約翰·巴蒂斯·卡爾波（Jean-Baptiste Carpeaux）的《舞蹈》（*la Danse*），以舞動的群像來表現歡愉的舞蹈。其中只有卡爾波的《舞蹈》是複製品，原作藏於奧賽美術館。
- 7 法蘭西喜劇院位於巴黎羅浮宮旁，緊鄰皇家宮殿（Palais Royal），該劇院至今都以上演莫里哀（Molière）的喜劇為主。
- 8 據說當時一組團員駐紮於杜勒麗花園（jardin des Tuileries）的布景後台，但實際上這個房間是一面向花園、一面向走道，如同每個預備室都是坐左而面右朝向舞台，故後來就以「庭」替換入場邊、以「院」替換出場點。在此之前，常是稱「庭」為「國王邊」（côté du roi），而「院」為「皇后邊」（côté de la reine）。如此以他字替換的習慣或禁忌也常見於航海之中。