

P2E 42 劉育誠

DIE ZAUBERFLÖTE 魔笛

目錄

P.3 引子

P.4 塔米諾

P.5 夜之后

P.6 帕米娜

P.7 薩拉斯托

P.8 帕帕基諾

P.9 帕帕吉娜

P.10~14 故事

P.15. 象徵元素

P.16 理論

P.17 案例分析

P.18~19 五大核心議題

P.20 結語

《魔笛》是奧地利作曲家莫札特於1791年創作的德語歌唱劇，以神秘主義、愛情、考驗與啟蒙為主軸。故事圍繞王子塔米諾與公主帕米娜之間的愛情、善惡的辯證，以及主角接受試煉與追求真理的過程。

透過哲學、心理學與社會學的觀點，解析劇中的人物與情節，思考《魔笛》如何啟發當代人面對人生試煉、道德抉擇與靈性追尋。

Wolfgang Amadeus Mozart

The Magic Flute
(Die Zauberflöte)
in Full Score

👑 塔米諾 (TAMINO)

身份：埃及王子

性格特質：勇敢、理性、堅定、有道德感。一開始是一位迷失的王子，依賴他人幫助。在旅程中逐步接受試煉，從情緒化到成熟穩重。以信念與愛為動力，最終通過火與水的試煉，象徵精神昇華。

🌃 夜之后 (QUEEN OF THE NIGHT)

身份：帕米娜的母親，黑夜與情緒的象徵

性格特質：激烈、權力慾強、操控性強

初期被視為悲憫的母親，後來揭露其真正

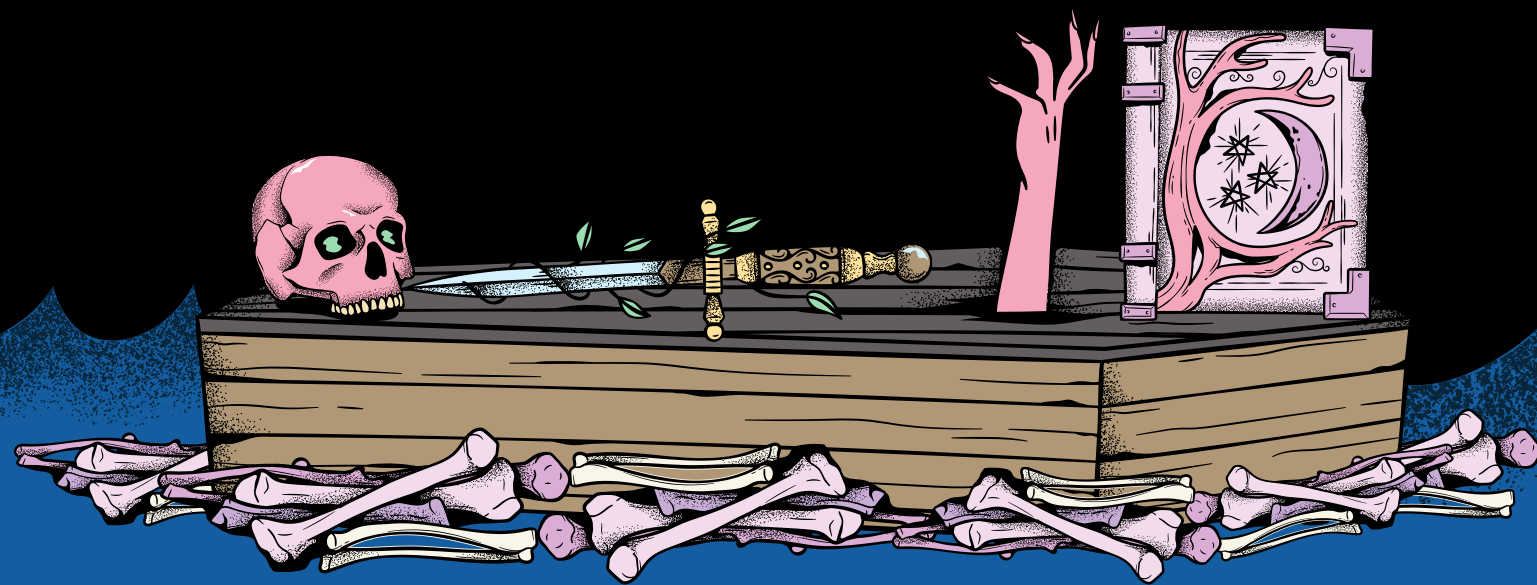
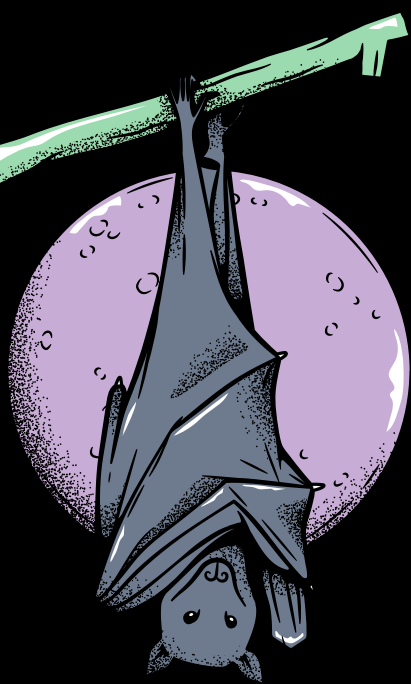
目的是報復薩拉斯托。

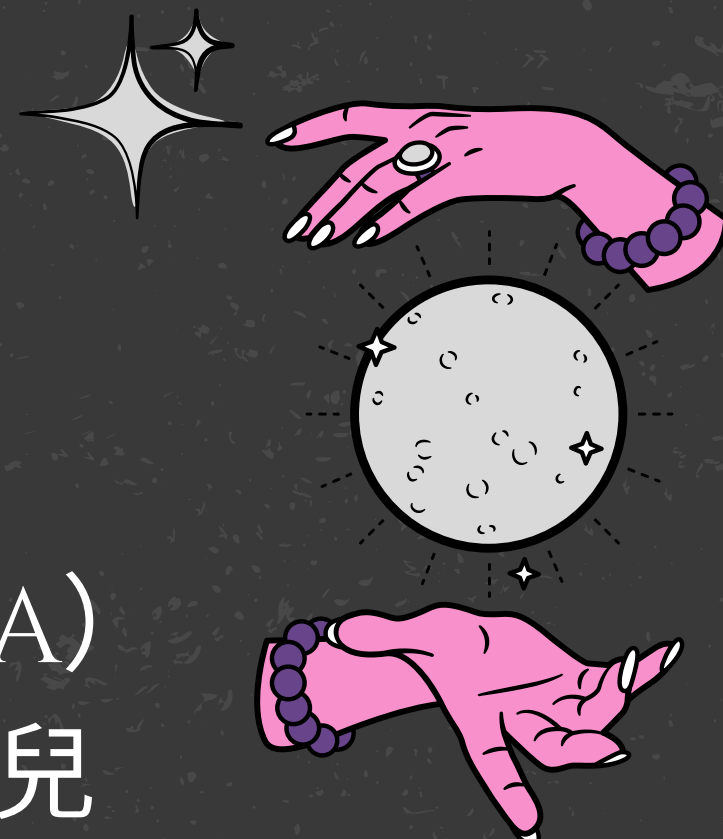
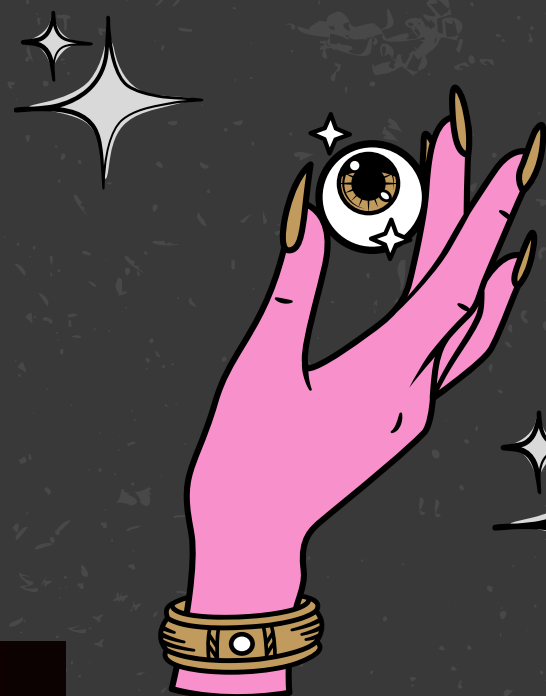
給帕米娜匕首，逼迫她殺人，代表黑暗與

混亂的支配欲。

最終敗給光明勢力，象徵情緒與混沌被理

性與真理取代。

👑 帕米娜 (PAMINA)

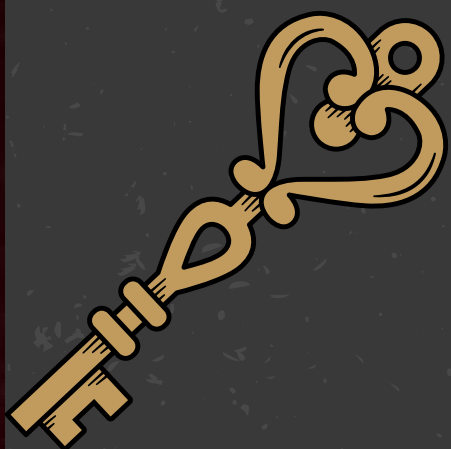
身份：夜之后的女兒

性格特質：善良、堅強、忠貞、有智慧

原本被母親利用作為復仇工具，渴望自由與真愛。

與塔米諾共度試煉，展現堅韌與信念。

在故事中不只是被拯救者，更是共同成長與啟發的夥伴。

☀️ 薩拉斯托 (SARASTRO)

身份：太陽神殿的領袖，象徵智慧與真理

性格特質：冷靜、睿智、公正、慈悲

初看似為敵人，實則是靈性導師，引導塔米諾成長。

主張試煉與自律，反對盲從與情緒。

最終帶領主角完成通過試煉，象徵光明勝利。

🐦 帕帕基諾 (PAPAGENO)
身份：捕鳥人，塔米諾的旅伴
性格特質：幽默、膽小、真誠、追求簡單生活。不願參與艱難試煉，只想找到自己的伴侶。雖未通過試煉，但最後找到帕帕吉娜，獲得愛情。代表普通人面對成長與選擇的真實心態。

❤️ 帕帕吉娜 (PAPAGENA)

身份：帕帕基諾的夢中情人

性格特質：活潑、溫柔、天真

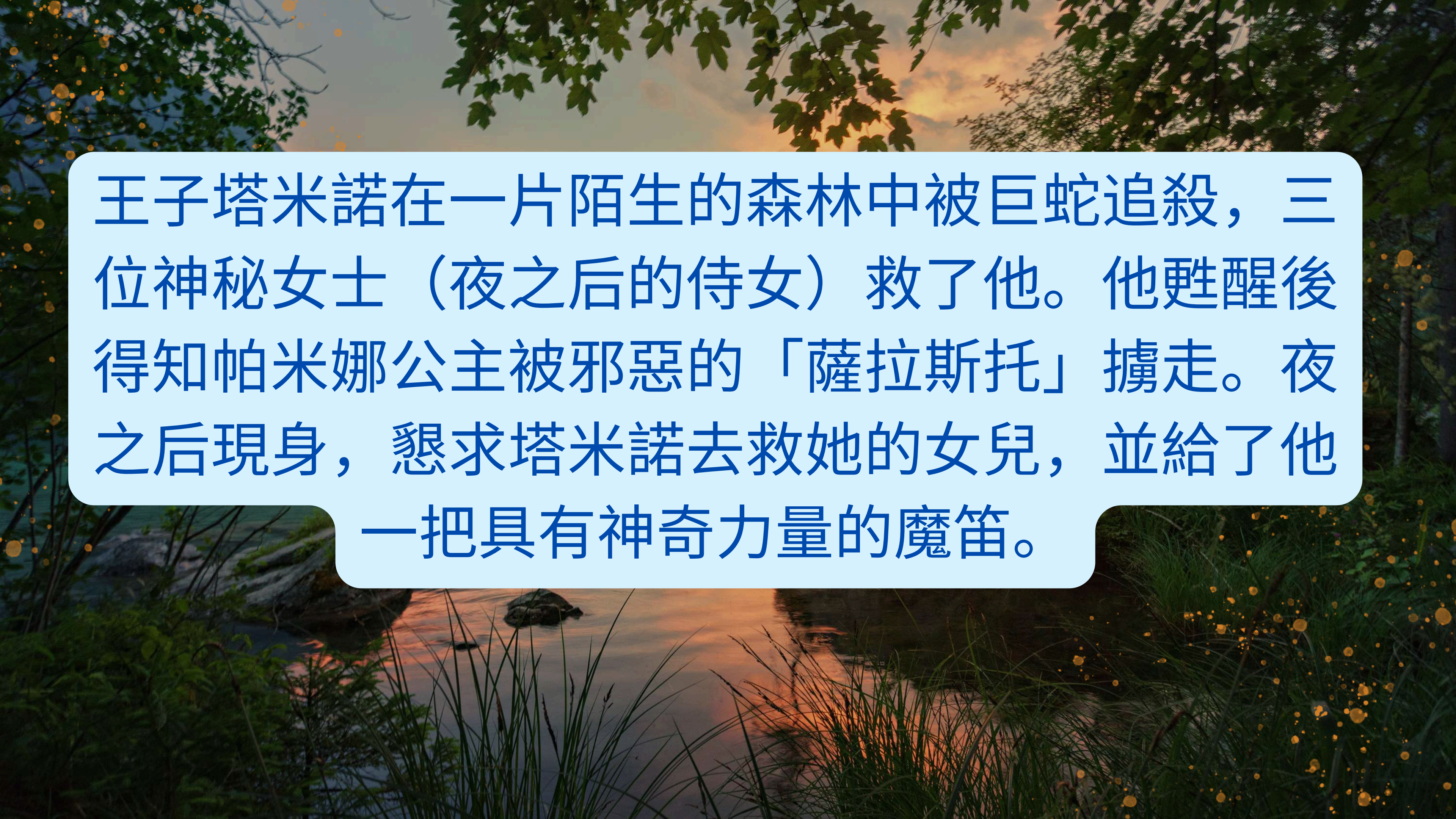
起初以老太婆偽裝出現，考驗

帕帕基諾。

最終展現真身，兩人相聚。

她是帕帕基諾渴望愛與家庭生

活的具象。

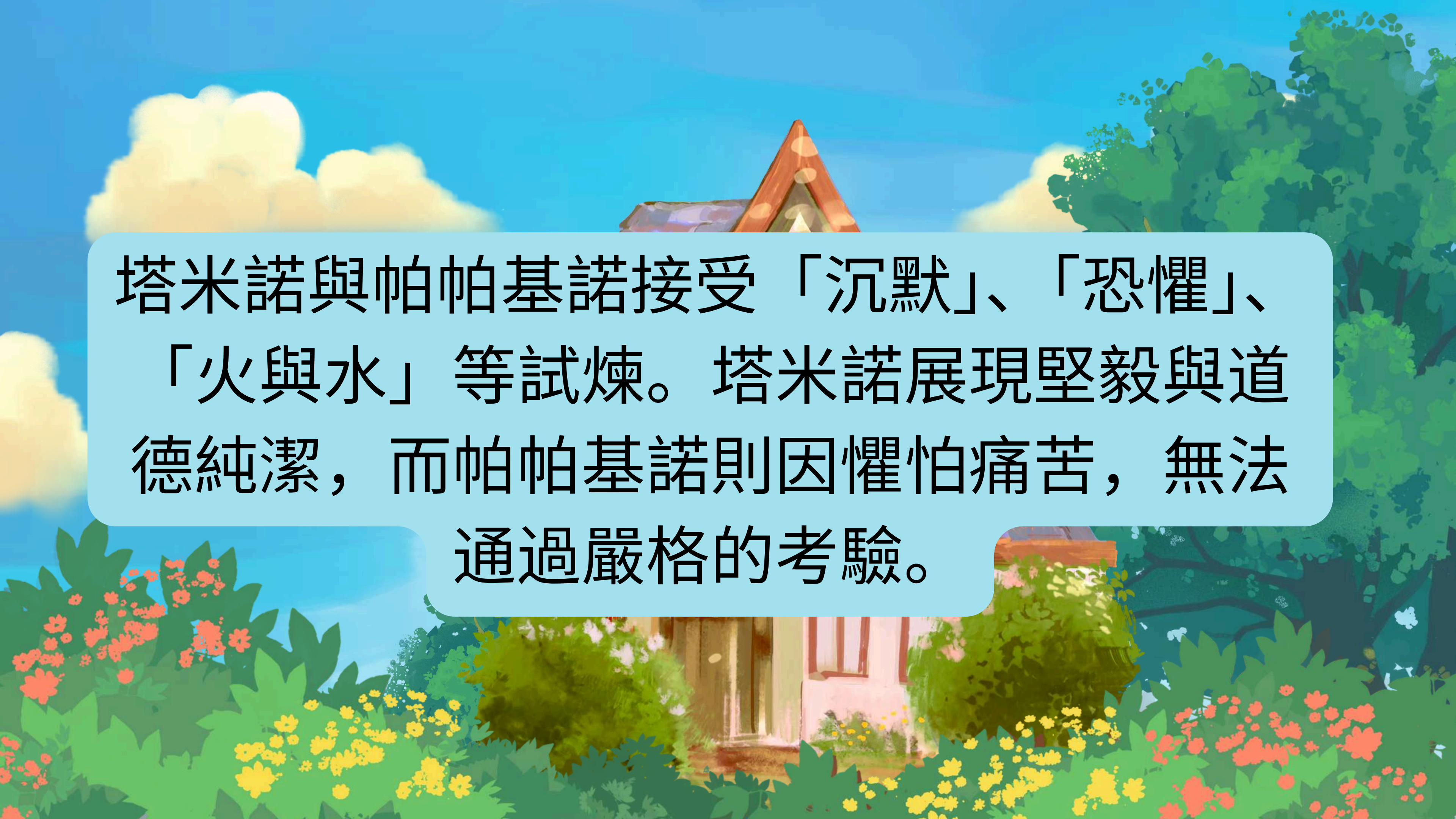

王子塔米諾在一片陌生的森林中被巨蛇追殺，三位神秘女士（夜之后的侍女）救了他。他甦醒後得知帕米娜公主被邪惡的「薩拉斯托」擄走。夜之后現身，懇求塔米諾去救她的女兒，並給了他一把具有神奇力量的魔笛。

塔米諾的同伴是個滑稽幽默的鳥人帕帕基諾，他渴望愛情和伴侶，並被夜之后給了一串魔鈴作為保護。

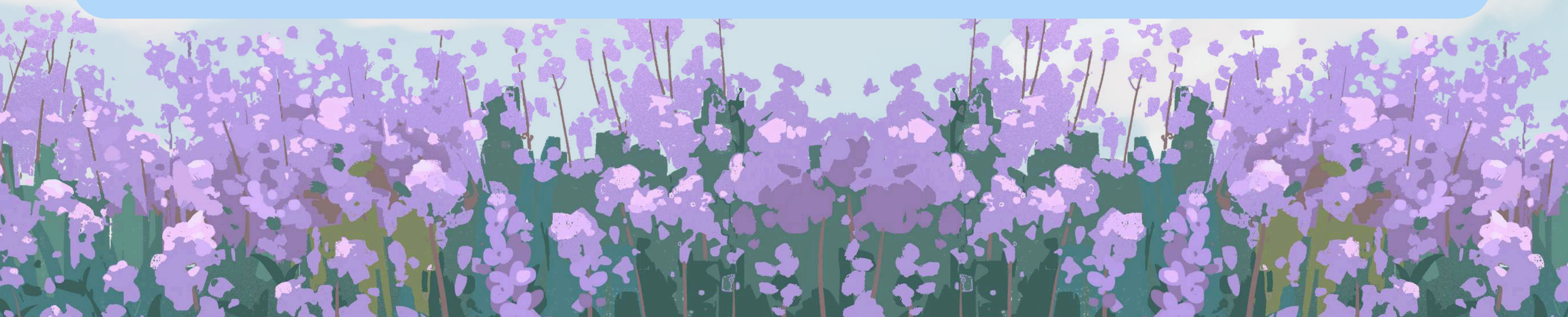
兩人進入薩拉斯托的領地後，卻發現事情與夜之后所言不同：薩拉斯托其實是象徵智慧與理性的導師，帕米娜在這裡受到保護。塔米諾決定接受一連串的試煉，以證明自己值得成為帕米娜的配偶。

The background is a colorful, stylized illustration. At the top, a bright blue sky is filled with soft, white, fluffy clouds. In the center, the peak of a house with a brown roof is visible. To the right, there is a large, leafy green tree. The bottom of the image is dominated by lush green foliage with clusters of small red and yellow flowers. The overall style is bright and cheerful.

塔米諾與帕帕基諾接受「沉默」、「恐懼」、「火與水」等試煉。塔米諾展現堅毅與道德純潔，而帕帕基諾則因懼怕痛苦，無法通過嚴格的考驗。

帕米娜最初誤會塔米諾沉默是拒絕，陷入絕望，甚至想自盡，但最終明白真相後選擇與他一同接受試煉。他們通過了最終的火與水之路，象徵靈性與愛情的昇華。

夜之后企圖破壞神殿與薩拉斯托的統治，結果反被擊敗，象徵黑暗勢力的消亡與光明智慧的勝利。

象徵元素

魔笛：音樂的力量、靈性的工具、內在和諧

魔鈴：快樂與童真的象徵，代表社會中
非理性但善良的部分

火與水的試煉：淨化、轉化與靈性的重生

哲學：啟蒙理性與道德試煉

塔米諾與帕米娜的旅程象徵一種「自律」與「理性」的實踐歷程，表現出啟蒙哲學中對於知識、道德與自由意志的追求。

心理學：榮格的個體化過程

塔米諾面對恐懼（巨蛇）、誘惑（夜之后）、陰影（摩諾斯塔托斯），最終與「自性」合一。音樂（魔笛）象徵潛意識的力量，引導主角通往內在和諧。

社會學：權力與價值重構

夜之后象徵舊秩序與情緒支配，薩拉斯托則象徵理性與新社會的集體價值。

案例分析：《魔笛》故事中的三大試煉與靈性轉化

試煉一：面對恐懼與未知

塔米諾一開始面對大蛇（象徵潛意識的恐懼）時，需仰賴他人協助。這階段表現出人類對「他者幫助」的依賴。

試煉二：愛情與信任的考驗

塔米諾與帕米娜須經歷沉默試煉，象徵情感抑制與耐性，為了更高目標而克服私情衝動，代表從「愛欲」過渡到「靈性連結」的昇華。

試煉三：火與水的通過儀式

這是最終靈性轉化的階段，象徵人類經歷痛苦與清洗的洗禮後，進入更高的靈性層次。

從《魔笛》故事中，我們可以看見其與生命教育五大核心議題的密切關聯：

哲學思考：劇情中角色的抉擇與反思，鼓勵觀眾思考
「何為善惡」、「何謂自由意志」

人學探索：劇中藉由試煉描繪人的本性、
情感與道德成長的歷程。

終極關懷：從薩拉斯托的教義與主角追尋光明的過程，展現對於
「真理」、「正義」、「神性」的關注。

A dreamlike night scene with a full moon, flying birds, and glowing plants. The background is a deep blue and purple gradient, with a large, bright yellow full moon in the center. Several white birds are flying across the sky. In the foreground, there are green, glowing plants with yellow starburst lights. The overall atmosphere is serene and ethereal.

價值思考: 角色不斷在價值之間做選擇 (如權力VS.愛情、自由VS.服從), 顯示價值判斷在人生成長的重要性。

靈性修養: 最終的通過儀式是一場心靈的昇華, 象徵個體從世俗升華至靈性的歷程, 正是靈性修養的縮影。

結語

《魔笛》不僅是一齣音樂劇，更是一部充滿象徵與哲理的「人生寓言」。透過哲學、心理學與社會學的多元視角，我們能看見劇中角色的內在成長與道德抉擇，並思考這些元素如何映照我們每一個人在面對生命困境時的選擇與修煉。

THANK YOU ~ ~