

Monteverdi: *L'Orfeo* / Gluck: *Orfeo ed Euridice*

蒙特威爾第 奧菲歐 格魯克 奧菲歐與尤麗狄絲

作曲／蒙特威爾第

劇本／斯特里喬

作曲／格魯克

劇本／卡爾扎比吉

歌劇經典 53

蒙特威爾第：奧菲歐

Monteverdi: L'Orfeo

格魯克：奧菲歐與尤麗狄絲

Gluck: Orfeo ed Euridice

Chinese copyright © 2006 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright © 2006 by Jing Ma

中文版權所有© 2006 世界文物出版社

本書之中文部分，未經世界文物出版社授權，

不得以任何方式作全部或局部之複製或轉載。

All Rights Reserved

歌劇經典 53

蒙特威爾第：奧菲歐

格魯克：奧菲歐與尤麗狄絲

新臺幣150元

作 曲 / 蒙特威爾第（前劇）、格魯克（後劇）
劇 本 / 斯特里喬（前劇）、卡爾扎比吉（後劇）
主 編 / 吳 祖 強
副 主 編 / 劉 詩 嶸
主編助理 / 梁 靜 靜
執行編輯 / 鄭 世 文
編 輯 / 劉 淑 玲
封面繪圖 / 馬 靜
封面設計 / 良如數位工坊

發 行 者 / 鄭 少 春
登 記 證 / 局版台業字第 0757 號
出 版 者 / 世界文物出版社
地 址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號
電 話 / (02)2321-1291 · 2351-8201
傳 真 / (02)2395-9484
郵 撥 / 16618294
排 版 / 冠億電腦排版有限公司
製 版 / 錦全彩色製版有限公司
印 刷 / 龍驊印刷有限公司
裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-222-1

初版一刷：2006年5月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

011 奧菲歐——歌劇史上首部傑作

021 人物表

023 分場說明

—— 劇本對譯 ——

026 序幕

樂神來到英雄和王室貴胄之間，向眾人歌頌光榮的奧菲歐，述說他彈奏里拉琴唱著歌的時候，連野獸也去聆聽，連冥王也答應他的懇求。

030 第一幕

牧羊人和水仙唱著歌跳著舞來參加婚宴，奧菲歐唱了一首獻給太陽的歌來表達對尤麗狄絲的熱愛。尤麗狄絲也回應自己的心已離開身體，和他在一起陪伴著愛神。

044 第二幕

正當奧菲歐回顧自己已告別過往悲苦日子，邁向幸福之路時，女信使忽然帶來尤麗狄絲遭蛇吻而死的消息，這使得奧菲歐決心冒險下陰間把愛妻救回。

062 第三幕

奧菲歐在希望女神的引導下來到冥界的大門，但冥河船夫不讓他這個活人上船。他便彈琴唱歌，把船夫催眠，渡過了冥河。

074 第四幕

冥王禁不住冥后的懇求而把尤麗狄絲給放了，附加條件是奧菲歐離開冥界之前不得回望尤麗狄絲。歸途中，奧菲歐聽見背後的吵鬧聲，忍不住轉身，於是尤麗狄絲便消失了。

086 第五幕

奧菲歐的父親阿波羅從天而降，安慰奧菲歐不應為不幸而過分傷悲，並邀請奧菲歐到天上，那裡可以看見尤麗狄絲美好的容顏。大家唱歌跳舞，祝頌奧菲歐能得到幸福。

目 錄

103 奧菲歐與尤麗狄絲——歌劇改革的代表作

109 人物表

111 分場說明

—— 劇本對譯 ——

114 第一幕

奧菲歐哀痛妻子尤麗狄絲之死，請求上天將妻子還給他。宙斯雖答允，但下了一道禁令：在他離開冥界之前不得回頭看尤麗狄絲，否則就會再次失去她。

130 第二幕

奧菲歐在冥界以歌聲取得眾魔怪的同情以及幽靈的支持。他見到了尤麗狄絲，並帶領她離開冥界。

144 第三幕

返回人間途中，尤麗狄絲埋怨奧菲歐為何不理睬她，是否已不再愛她。奧菲歐忍不住回頭一看，尤麗狄絲便再度死去。奧菲歐企圖自殺。而在愛神的憐憫下，妻子復生。

歌劇經典 53

蒙特威爾第：奧菲歐

Monteverdi: L'Orfeo

格魯克：奧菲歐與尤麗狄絲

Gluck: Orfeo ed Euridice

Chinese copyright © 2006 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright © 2006 by Jing Ma

中文版權所有© 2006 世界文物出版社

本書之中文部分，未經世界文物出版社授權，

不得以任何方式作全部或局部之複製或轉載。

All Rights Reserved

歌劇經典 53

蒙特威爾第：奧菲歐 格魯克：奧菲歐與尤麗狄絲

新臺幣150元

作 曲 / 蒙特威爾第（前劇）、格魯克（後劇）
劇 本 / 斯特里喬（前劇）、卡爾扎比吉（後劇）
主 編 / 吳 祖 強
副 主 編 / 劉 詩 嶸
主編助理 / 梁 靜
執行編輯 / 鄭 世 文
編 輯 / 劉 淑 玲
封面繪圖 / 馬 靜
封面設計 / 良如數位工坊

發 行 者 / 鄭 少 春
登 記 證 / 局版台業字第 0757 號
出 版 者 / 世界文物出版社
地 址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號
電 話 / (02)2321-1291 · 2351-8201
傳 真 / (02)2395-9484
郵 撥 / 16618294
排 版 / 冠億電腦排版有限公司
製 版 / 錦全彩色製版有限公司
印 刷 / 龍驊印刷有限公司
裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-222-1

初版一刷：2006年5月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

前 言

世界文物出版社出版一系列以西洋歌劇為主的《歌劇經典》腳本譯叢，中譯和原文對照，其主旨是為廣大音樂愛好者，尤其是歌劇愛好者，當然也為專業音樂家們，提供欣賞和研究參考資料。我們都覺得這是一件很有意義，很需要，也很應該去做的事。說「我們」，是既指出版社，也指參與工作的諸多譯者和我本人。出版社熱切邀請我擔任主編，我經過考慮，又找了些可能將會與此事發生連繫的朋友們商量，大家都說這是件好事並願意支持。於是商定了基本規劃，著手工作。

傳統歌劇源起於十六世紀末的歐洲，先是在義大利，隨後是法、奧、德等諸國，從西歐、東歐直到俄羅斯。歌劇作為文化發展和社會生活中的極其重要藝術門類，四百年來經歷幼稚、開拓、成熟、完美等多個階段，和內容、表現、技巧、風格、規模等各方面的豐富與擴展，我想，說它是人類文化史上無與倫比的傑出綜合藝術形式，對世界文明做出了重大貢獻，是絲毫沒有誇張的。歌劇以管弦樂、獨唱、重唱、合唱為主體，融匯戲劇、表演、舞蹈、舞台美術，蘊含著文學風采，凝聚了美學和哲理精粹。這一包容無限的恢宏藝術廣廈，幾個世紀吸引了越來越多的觀（聽）眾，而更為重要的則是它長期吸引著各國最具才華的作曲家，不斷以令人驚嘆的藝術想像力和讓心靈顫動的音樂，為各個時代，不同地域的歌劇舞台提供不朽的篇章。十六至十八世紀的蒙特威爾第（Monteverdi）、斯卡拉蒂（Scarlatti）、盧利

(Lully)、格魯克 (Gluck)、韓德爾 (Handel)、莫札特 (Mozart) 等，到可說是歌劇創作全盛時代的十九世紀至二十世紀前期的羅西尼 (Rossini)、多尼采蒂 (Donizetti)、華格納 (Wagner)、威爾第 (Verdi)、古諾 (Gounod)、奧芬巴赫 (Offenbach)、比才 (Bizet)、柴科夫斯基 (Tchaikovsky)、普契尼 (Puccini) 等光彩耀眼的名字還可以寫出長長一大串來。他們的作品歷演不衰，無論在劇院、音樂廳，還是通過錄音、錄影，真是風靡了全世界。本世紀初以後，伴隨著現代音樂整體趨向，歐洲歌劇新作確已不似前半個世紀那樣蓬勃，印象派的德布西 (Debussy) 將其特有風格帶進歌劇領域，稍遲出現了貝爾格 (Berg)、布里頓 (Britten) 等影響逐漸增大的現代歌劇。前蘇聯則在長達半個多世紀繼續了過去格林卡 (Glinka) 到里姆斯基-科薩科夫 (Rimsky-Korsakov) 等俄羅斯典範歌劇的傳統，但也有蕭斯塔科維奇 (Shostakovich)、普羅科菲耶夫 (Prokofiev) 等的創新。不多年以前在美、英、法等國開始的將傳統大歌劇特徵溶入輕歌劇，並充分使用當代舞台運作新技巧及現今發達科技各種手段，使新型的、「雅俗共賞」的音樂劇大放異彩。自然，這已經不是原來概念的歌劇了。

但是，有數百年歷史和累積了如此豐富遺產、並且因而培育出多少代極為精彩的大批歌唱演員的歌劇，在即使如當前這般五花八門的社會文化生活中，其原已十分牢固的地位也未曾有所動搖，人們欣賞歌劇的興趣也沒有衰減，並仍然常以之作爲個人所進入的社會文化層次的一種標誌。世界各大城市巍峨、壯麗的大歌劇院風采依舊，洋溢著現代氣息的、輝煌的、新的歌劇殿堂還在繼續興建。

在東方，坦率地講，也已有不少年所進行的歌劇嘗試，雖有些建

樹，但迄今不僅尚難以與上述源於歐洲的歌劇成就相提並論，而且還有相當差距。因此時至今日仍不得不認為，歌劇這一廣闊領域，依然基本上是西方的天地。當然，世上所有藝術創造成果原本都應屬於全人類，音樂更是藝術中最少受地域或國界制約的品種，從欣賞角度說，事實上其他地區人們喜愛、迷醉於歐美歌劇藝術寶藏，並不存在任何障礙。再說，東西方各個民族、各個國家因為歷史發展條件不一樣，對世界文明的貢獻迥異，文化上各有不同特點，這也是十分合情合理的。東西方之間需要的是更多的溝通與交流，充分分享彼此共有的文化財富。至於互相學習，特別在藝術創造方面，因素極為複雜，其實我看學得很有成就，極為出色，或者並不怎麼出色，一時尚不成功，也沒有多大關係。中國人欣賞西洋歌劇，歐美人欣賞中國戲曲；中國人學唱、學演西洋歌劇，創作「西式」中國歌劇，現在也已有外國人學唱、學演中國京戲，雖還沒聽說仿京戲模式寫西方戲，卻早就有歐洲戲劇家接受了中國戲曲某些特有表現方法。對這些不是彼此都感到很高興嗎？其實無論東方人、西方人、中國人或外國人，都很贊成文化交流，也都知道交流是文化發展不可缺少的條件之一。再者，好的藝術品，理應是欣賞者越來越多，這原也是作者們的願望。我想，西洋歌劇和中國觀眾、聽眾的關係，也應該是這樣的。欣賞、喜歡屬於人類共有的藝術珍品，大概並用不著謙讓，也說不上是「崇洋」還是「媚中」吧？

不過，中國人聽西洋歌劇，畢竟也不是完全沒有麻煩，這主要是指語言問題，歌劇比純交響曲多了這一重困難。有些聽眾即使具備相當外語能力，也罕能精通各種外語，而且事實上歌劇中也確有些唱詞，即使通曉相應外語，也並不都能聽得清楚。聽歌劇只欣賞音樂而

聽不懂或聽不清唱的是什麼？這當然是一大憾事。不明白唱詞，毫無疑問會大大限制了對音樂的深入感受和理解。說到這裡，《歌劇經典》的目的也就不言自明了。

出版者和參與翻譯工作的同仁們，衷心盼望他們的努力能使華語範圍與懂中文的音樂愛好者和專業音樂家在欣喜地漫步於西洋歌劇的茂林繁花之間，爲了傾心欣賞並深切感受和認真研究、學習這些具有強大魅力但比較複雜的藝術瑰寶時，能夠得到必要的幫助。

劇目的選擇如藝海採珠，疏漏難免，若有大的不當，但願還有彌補機會。腳本的版本選擇只能依據現有條件收集，原則上儘量能和比較典範的演出與錄音出版品保持一致。

應該說出版《歌劇經典》也是海峽兩岸民間文化交流在音樂方面的一次愉快友好合作。翻譯工作爲了方便約請的皆爲大陸譯者，他們大都是頗具中文造詣的資深音樂家、戲劇家和喜愛音樂的外語專家，其中有些人更多年從事歌劇活動，對傳播、普及歌劇藝術不僅經驗豐富，而且感情深厚。他們在支持及參與這項工作中顯示出來的熱情和嚴肅態度，令我非常感動，謹在此致以誠摯謝忱。

吳祖堯

蒙特威爾第：奧菲歐
Monteverdi: L'Orfeo

作曲：蒙特威爾第
Music: *C. Monteverdi*

劇本：斯特里喬
Libretto: *A. Striggio*

目 錄

011 奧菲歐——歌劇史上首部傑作

021 人物表

023 分場說明

—— 劇本對譯 ——

026 序幕

樂神來到英雄和王室貴胄之間，向眾人歌頌光榮的奧菲歐，述說他彈奏里拉琴唱著歌的時候，連野獸也去聆聽，連冥王也答應他的懇求。

030 第一幕

牧羊人和水仙唱著歌跳著舞來參加婚宴，奧菲歐唱了一首獻給太陽的歌來表達對尤麗狄絲的熱愛。尤麗狄絲也回應自己的心已離開身體，和他在一起陪伴著愛神。

044 第二幕

正當奧菲歐回顧自己已告別過往悲苦日子，邁向幸福之路時，女信使忽然帶來尤麗狄絲遭蛇吻而死的消息，這使得奧菲歐決心冒險下陰間把愛妻救回。

062 第三幕

奧菲歐在希望女神的引導下來到冥界的大門，但冥河船夫不讓他這個活人上船。他便彈琴唱歌，把船夫催眠，渡過了冥河。

074 第四幕

冥王禁不住冥后的懇求而把尤麗狄絲給放了，附加條件是奧菲歐離開冥界之前不得回望尤麗狄絲。歸途中，奧菲歐聽見背後的吵鬧聲，忍不住轉身，於是尤麗狄絲便消失了。

086 第五幕

奧菲歐的父親阿波羅從天而降，安慰奧菲歐不應為不幸而過分傷悲，並邀請奧菲歐到天上，那裡可以看見尤麗狄絲美好的容顏。大家唱歌跳舞，祝頌奧菲歐能得到幸福。

奧菲歐——歌劇史上首部傑作

奧菲歐，何許人也？一位精通音律的半人半神。他的主要經歷，乃是憑藉他非凡的音樂才能，下到陰間，向冥王討回已死的妻子；可是在走回陽間的路上，違背了「暫時不得回顧妻子」的諾言，因而再次失去愛妻。

這個故事，遠在古希臘時代已經流傳。據考證，最早把它寫成文字的是古羅馬詩人奧維德^①，在其傳世之作《變形記》（*Metamorphoses*）的第五部裡，就有奧菲歐的故事。

此後，奧菲歐成了許許多多文藝作品的主題。與本歌劇作曲家蒙特威爾第同時代的十七世紀大畫家魯本斯^②等人，也曾以此題材畫出名作。由於奧菲歐與音樂的特殊關係（關於此點，後文還會詳述），奧菲歐與樂曲（特別是歌劇）更有著不解之緣。世界聞名的作曲家海頓（Haydn）、李斯特（Liszt）、奧芬巴赫（Offenbach）、米約（Milhaud）、斯特拉文斯基（Stravinsky）等，都譜寫過有關奧菲歐的音樂作品。

奧菲歐的故事

在希臘羅馬神話裡，奧菲歐（義大利文作 Orfeo，英文作 Orpheus，法文作 Orphée）是掌管陽光、智慧、預言、音樂、詩歌、醫藥、男性美等事項的阿波羅（Apollo，一般稱作太陽神）與文藝九女神（Muses，即繆思女神）之一卡莉歐碧（Calliope）之子、眾神之王