

Pergolesi: *La serva padrona* / Bartók: *Bluebeard's Castle*

佩爾戈萊西 女僕作夫人 巴托克 藍鬍子城堡

作曲／佩爾戈萊西

劇本／費德里科

作曲／巴托克

劇本／包拉日

歌劇經典 57

佩爾戈萊西：女僕作夫人

Pergolesi: La serva padrona

巴托克：藍鬍子城堡

Bartók: Bluebeard's Castle

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 57

佩爾戈萊西：女僕作夫人 巴托克：藍鬍子城堡

新臺幣150元

作 曲 / 佩爾戈萊西（前劇）、巴托克（後劇）
劇 本 / 費德里科（前劇）、包拉日（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 957-561-265-5

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 女僕作夫人——創作背景

015 人物表

017 分場說明

—— 劇本對譯 ——

020 第一部分

落魄貴族烏貝托家中一切事物都由女僕塞碧娜料理，連他本人也被管得服服貼貼，有苦難言，故決心娶妻以擺脫她的轄治。而塞碧娜對主人早已芳心暗許，便與男僕維斯波內商定一計。

050 第二部分

塞碧娜帶了未婚夫來和烏貝托見面。他是個態度蠻橫的軍人，竟要求一筆為數豐厚的嫁妝，否則烏貝托就得替他娶塞碧娜。此話正中烏貝托下懷，兩人互表愛意，終成眷屬。

目 錄

091 藍鬍子城堡——創作背景

101 人物表

103 分場說明

—— 劇本對譯 ——

106 開場白

藍鬍子領著尤迪特到他的城堡。城堡裡沒有窗子，沒有陽光。懷著對藍鬍子的愛，尤迪特要使這座陰森的城堡明亮起來。她請藍鬍子打開所有鎖著的門。

118 第一扇門

裡面放著各種可怕的刑具。這是藍鬍子的行刑室，牆上流淌著血。

124 第二扇門

這個房間是藍鬍子公爵的武器庫。裡面的長矛和匕首上還染著血。

128 第三扇門

裡面放著許多金銀財寶。藍鬍子說，所有金冠寶石都屬於尤迪特。

130 第四扇門

裡頭是祕密花園，鮮花怒放。但尤迪特發現白玫瑰花瓣上染著血。

132 第五扇門

第五個房間有一個高懸的陽台，從那兒可以望見城堡周圍的景色。

138 第六扇門

藍鬍子不情願地交出鑰匙。裡面是一汪神祕的水，他說那是眼淚。

144 第七扇門

藍鬍子不肯打開此門。尤迪特認為必定如流言所說，內有藍鬍子三位妻子的屍體。她堅持揭開這個謎，藍鬍子只得交出鑰匙。尤迪特打開門，看到……

歌劇經典 57

佩爾戈萊西：女僕作夫人

Pergolesi: La serva padrona

巴托克：藍鬍子城堡

Bartók: Bluebeard's Castle

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 57

佩爾戈萊西：女僕作夫人 巴托克：藍鬍子城堡

新臺幣150元

作 曲 / 佩爾戈萊西（前劇）、巴托克（後劇）
劇 本 / 費德里科（前劇）、包拉日（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 / 龍驤印刷有限公司
裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-265-5

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爲主的《歌劇經典》腳本譯叢，中譯和原文對照，其主旨是爲廣大音樂愛好者，尤其是歌劇愛好者，當然也爲專業音樂家們，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。歌劇作爲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、合唱爲主體，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，而更爲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，爲各個時代，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

佩爾戈萊西：女僕作夫人
Pergolesi: La serva padrona

作曲：佩爾戈萊西
Music: *G. B. Pergolesi*

劇本：費德里科
Libretto: *G. A. Federico*

目 錄

011 女僕作夫人——創作背景

015 人物表

017 分場說明

—— 劇本對譯 ——

020 第一部分

落魄貴族烏貝托家中一切事物都由女僕塞碧娜料理，連他本人也被管得服服貼貼，有苦難言，故決心娶妻以擺脫她的轄治。而塞碧娜對主人早已芳心暗許，便與男僕維斯波內商定一計。

050 第二部分

塞碧娜帶了未婚夫來和烏貝托見面。他是個態度蠻橫的軍人，竟要求一筆為數豐厚的嫁妝，否則烏貝托就得替他娶塞碧娜。此話正中烏貝托下懷，兩人互表愛意，終成眷屬。

女僕作夫人——創作背景

義大利天才作曲家佩爾戈萊西（1710～1736）二十三歲時創作的幕間喜歌劇《女僕作夫人》，1733年首演即引起轟動。這齣短小、精緻的喜劇是安插在三幕正歌劇《高傲的囚徒》（Il prigioniero superbo）的幕間，分作兩部分演出的。今天，這齣正歌劇早已不再搬上舞台，可是這齣幕間喜歌劇卻仍然作為「歌劇發展的里程碑」而經常上演，繼續吸引著一代又一代的新觀眾。

原來具有人文主義色彩的歌劇，自從1600年左右誕生於佛羅倫斯以來，發展到十八世紀，已成為只靠閹人歌手的炫技演唱和令人眼花撩亂的機關布景取勝的宮廷觀賞品；加之其內容又是千篇一律的神話傳說，就連宮廷貴族觀眾也感到厭倦，更不用說當時開始興起的市民階層感受如何了。於是，由正常的男、女演員代替違反自然的閹人歌手扮演劇中角色、描寫人們日常生活和感情的幕間插劇便應運而生。它們通常是在冗長的正歌劇的幕間休息時穿插演出，本來只是為了給觀眾調劑一下精神，卻反倒比正戲更受歡迎，這裡的《女僕作夫人》即是其中最優秀的例子。

這齣小喜劇的故事非常簡單：老光棍烏貝托受不了年輕女僕塞碧娜的嚴厲管束，決心找個妻子成立家庭，從而擺脫這種受制的窘境。塞碧娜也非常歡迎這個決定，因為她早就喜歡上烏貝托，想要和他結婚。為了達到此目的，塞碧娜讓男僕維斯波內裝扮成了自己的未婚夫——一個脾氣暴躁的士兵，並裝作十分害怕且受委屈的樣子，果然