

Puccini: Tosca

普契尼 托斯卡

作曲／普契尼

劇本／伊利卡 等

歌劇經典 54

普契尼：托斯卡

Puccini: Tosca

作曲：普契尼

Music: *G. Puccini*

劇本：伊利卡等

Libretto: *L. Illica etc.*

Chinese copyright © 2005 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright © 2005 by Jing Ma

中文版權所有© 2005 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 54

普契尼：托斯卡

新臺幣150元

作 曲 / 普 契 尼
劇 本 / 伊 利 卡 等
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 957-561-221-3

初版一刷：2005年4月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

009 托斯卡——反映大變動時代的不朽歌劇

019 人物表

021 分場說明

—— 劇本對譯 ——

026 第一幕

安傑洛蒂越獄，其友卡瓦拉多西把他帶到別墅躲藏。妒忌心強的情人托斯卡找尋不到卡瓦拉多西，懷疑他和別的女人約會，生氣地前往別墅。警長斯卡皮亞派人跟蹤她。

088 第二幕

警察沒找到安傑洛蒂，把卡瓦拉多西帶回。托斯卡不忍愛人受刑，供出了躲藏地點。斯卡皮亞要托斯卡以身體為代價，他給了她一張通行證，答應在假行刑後放走卡瓦拉多西。托斯卡則趁機刺死斯卡皮亞。

150 第三幕

托斯卡告訴卡瓦拉多西假行刑已安排妥當，兩人為能重獲自由而高興。等行刑士兵離開後，托斯卡發現愛人已死，才明白上了當。斯波勒塔趕來抓托斯卡，她便從城牆一躍而下。

歌劇經典 54

普契尼：托斯卡
Puccini: Tosca

作曲：普契尼
Music: *G. Puccini*

劇本：伊利卡等
Libretto: *L. Illica etc.*

Chinese copyright © 2005 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright © 2005 by Jing Ma

中文版權所有© 2005 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 54

普契尼：托斯卡

新臺幣150元

作 曲 / 普 契 尼
劇 本 / 伊 利 卡 等
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 驛 印 刷 有 限 公 司
裝 訂 / 忠 信 裝 訂 企 業 有 限 公 司

ISBN 957-561-221-3

初版一刷：2005年4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。

A handwritten signature in black ink, reading '吳仲遠' (Wu Zhongyuan). The characters are written in a fluid, cursive style.

目 錄

009 托斯卡——反映大變動時代的不朽歌劇

019 人物表

021 分場說明

—— 劇本對譯 ——

026 第一幕

安傑洛蒂越獄，其友卡瓦拉多西把他帶到別墅躲藏。妒忌心強的情人托斯卡找尋不到卡瓦拉多西，懷疑他和別的女人約會，生氣地前往別墅。警長斯卡皮亞派人跟蹤她。

088 第二幕

警察沒找到安傑洛蒂，把卡瓦拉多西帶回。托斯卡不忍愛人受刑，供出了躲藏地點。斯卡皮亞要托斯卡以身體為代價，他給了她一張通行證，答應在假行刑後放走卡瓦拉多西。托斯卡則趁機刺死斯卡皮亞。

150 第三幕

托斯卡告訴卡瓦拉多西假行刑已安排妥當，兩人為能重獲自由而高興。等行刑士兵離開後，托斯卡發現愛人已死，才明白上了當。斯波勒塔趕來抓托斯卡，她便從城牆一躍而下。

托斯卡

——反映大變動時代的不朽歌劇

2000年6月，羅馬，《托斯卡》以此為背景的歷史名城。

著名的羅馬歌劇院作為東道主，從16日到18日，招待來自世界各國的音樂史家、音樂家（特別是歌劇界人士）、歷史學家及其他文化界名人，隆重舉行了名為「托斯卡－2000」的國際研討會。義大利文化部長到會並致歡迎詞。

此外，紀念活動還包括：在聖安德烈教堂演出普契尼的祖父多梅尼科·普契尼（Domenico Puccini）譜寫的讚美詩（Te Deum）；放映1909年法國出品的《托斯卡》默片，以及把本歌劇的錄影與先進影音技術相結合的《模擬托斯卡》（Virtual Tosca）等。

其實，這次紀念活動早在2000年1月就已開始。那時，在羅馬歌劇院上演的《托斯卡》，是由著名男高音歌唱家帕華洛帝（Pavarotti）扮演男主角卡瓦拉多西，樂隊指揮則由著名男高音歌唱家多明哥（Domingo）擔任。

這一切都是因為：2000年正是《托斯卡》首演一百周年，又是本劇涉及的歷史事件——馬倫戈戰役二百周年。本劇於1900年1月14日在羅馬首次演出，而馬倫戈戰役正好是從1800年6月17日中午開始，次日早晨結束。

這次盛大而隆重的紀念活動，說明了《托斯卡》在世界歌劇之林

中占有重要地位。它通常被人們認作是歷史上幾部最偉大的歌劇之一。多少年來，它在各國歌劇院中總是被排在上演劇目的前列（據1996年統計，本劇在紐約大都會歌劇院最常上演的歌劇中排行第五，居於《阿依達》〔Aida〕、《波希米亞人》〔La bohème〕、《卡門》〔Carmen〕、《茶花女》〔La traviata〕之後）。

普契尼是在他的創作最高峰時期動手寫這部作品的。他在1895年完成《波希米亞人》之後，回到故鄉的一所鄉間別墅休息（每完成一部歌劇總要休息很長一段時間，本來就是他的習慣）。這時，他受邀到佛羅倫斯觀看法國劇作家薩杜（Victorien Sardou, 1831~1908）創作的話劇《托斯卡》（La Tosca）。普契尼立即被這部通俗的奇情歷史劇打動，起了把它改編成歌劇的念頭。

薩杜是一位多產劇作家，在當時頗有名氣，有不少作品改編成了歌劇。他擅長從別人那兒取來劇本的構思和素材，並且把各式各樣的東西放在一起炒成大雜燴，因此招來不少非議。連英國大文豪蕭伯納（Bernard Shaw）也譏諷地把他的作品稱為「薩杜隨意寫作派」（Sardoodledom）。

據薩杜說，他的《托斯卡》取材於十六世紀法國宗教戰爭中的一段記載。劇本把歷史、愛情、藝術、性虐待、宗教信仰、政治迫害等等揉合在一起，不厭其煩地詳細交代歷史背景和人物身世。他曾含蓄地承認，自己從莎士比亞的劇作得到了好處。的確，托斯卡的嫉妒性格使人們看到莎翁名劇《奧賽羅》（Othello）的影子，而警長斯卡皮亞這個角色，更是學了《奧賽羅》劇中奸人雅果（Iago）的辦法進行挑撥的。舞臺上死人累累，也頗有莎翁悲劇的格調。該劇首演後，薩

杜被人稱作「劇場上殘暴的羅馬皇帝」。

普契尼在出版商里科爾迪（Ricordi）的支援下，再次跟他的「黃金搭檔」伊利卡和賈科薩合作，著手進行《托斯卡》的改編。他們三人以前在《波希米亞人》及以後在《蝴蝶夫人》（*Madama Butterfly*）中，都取得了輝煌的成就。但是他們在改編本劇時卻遭到了困難。兩位腳本作者認為，話劇《托斯卡》的情節具有異常激烈的衝突和完整性，很難改編為歌劇，偏偏普契尼就是特別喜歡緊張激烈的情節和戲劇性的刺激；最後，兩位合作者終於同意了。

他們大大壓縮原作，把五幕二十三個角色減為三幕十個角色（其中六個是輔助的）；刪除了轉移觀眾注意的次要內容，其中包括大量的史實、角色的身世介紹和心理描寫，卻突出了戲劇衝突和感人的情節。伊利卡長於安排變化多端的結構以及對人物和細節的描述，賈科薩則將之加工為歌劇適用的韻文。

這部歌劇的創作用了普契尼大約三年時間，他大多待在他的鄉間別墅裡。有一次他前往羅馬，非常認真的為本劇部分細節進行實地考察（就像他譜寫《蝴蝶夫人》一劇時，一再向日本人求教日本音樂一樣）。例如，為了創作第三幕的教堂鐘聲，他詳細地了解了聖安傑洛城堡附近各個教堂鐘聲的高低音調；為了寫作該幕開始時牧羊人唱的歌，他專門去請教了羅馬的詩人。

羅馬之行使普契尼心曠神怡，增強了他對本劇背景和情節的一些實際感受。他為高聳在河岸上的建築瑰寶聖安傑洛城堡的景色所陶醉，本劇最後一幕的悲劇場景正是安排在這個城堡裡。此外，亞平寧半島、山邊的玫瑰、白色的別墅、蔚藍的大海……，無不留給他難以磨滅的印象。

另外，他還特意拜訪了原作者薩杜，跟他討論改編時應當注意的問題。薩杜提出了許多有益的意見，使普契尼能夠創作出他最爲精練緊湊的一部歌劇。薩杜事後還公開承認歌劇腳本比話劇劇本好。

《托斯卡》終於在 1900 年 1 月 14 日於羅馬的康斯坦齊劇院（Teatro Constanzi，現在的羅馬歌劇院）首演。當時，義大利已經統一了三十年，但羅馬的政治情況並不好：一年前國王宣布解散國會；經濟惡化使各地饑民暴動；政治謀殺的傳聞四起。由於瑪格麗特王后（Queen Margherita）以及一些權貴要出席首演式，一位警官事前向歌劇的指揮提出警告說，可能有人會當場投擲炸彈。因此，當演出時觀眾席上忽然發出喧鬧聲，指揮就倉皇逃出樂池。其實，喧鬧的原因只不過是遲到的觀眾找不著座位而已。

觀眾以非常熱烈的掌聲肯定了首次演出。事後輿論的評價有好有壞：一些評論家，像對薩杜的話劇一樣，攻擊劇中暴力和獸性般殘忍的情節，認爲這些損害了作曲家過去特有的抒情風格。但是，也有不少認爲這部歌劇是出色的，強烈的戲劇效果非常感人，音樂處理達到了很高的境界。

這年冬天，本劇在羅馬上演了二十場。兩個月後，再於米蘭史卡拉劇院演出，由著名指揮家托斯卡尼尼（Toscanini，1867～1957）執棒。

1900 年內，本劇在義大利以外演出的地方至少有五處：阿根廷的布宜諾斯艾利斯、英國的倫敦、土耳其的君士坦丁堡、巴西的里約熱內盧、西班牙的馬德里。本劇越演出就越顯示出它的生命力，薩杜的同名話劇則逐漸被人遺忘。

世界上許多著名的男女歌劇大明星都飾演過本劇的主角。例如名

揚四海的女高音歌唱家瑪利亞·卡拉斯（Maria Callas，1923～1977）就曾出演托斯卡一角達五十多次；她退出歌劇生涯之前最後出演的一劇也是《托斯卡》。有人說，卡拉斯的性格跟托斯卡很相近，因此她演這個角色真是得心應手；托斯卡的著名詠嘆調〈我為藝術而生，我為愛情而生〉（*Vissi d'arte, vissi d'amore*）（見第 135 頁），可以說是卡拉斯一生的寫照。世界三大男高音中的帕華洛帝和多明哥也多次出演過男主角卡瓦拉多西。1992 年，多明哥還和女高音歌唱家馬爾菲塔諾（Malfitano）在改編成的電影中分別擔任男女主角。

在多次演出過程中，發生過一些有趣的故事。

其一：著名女演員瑪利亞·耶里札（Maria Jeritza）有一次在劇中唱〈我為藝術而生，我為愛情而生〉時，不慎從沙發滑落到地上，在地上繼續把詠嘆調唱完。這本來是個意外，但是普契尼覺得這樣處理挺不錯，於是便產生了在地上演唱這首詠嘆調的傳統。

其二：1955 年的一次演出中，在行刑的場面之後，托斯卡跑到卡瓦拉多西身邊，卻聽見男主角低聲對她說：「叫救護車……。」原來，行刑隊所用的道具子彈裝上過多的火藥，居然打穿男主角的靴子而擊傷了腳。女主角一看到血，當場昏了過去。

其三：某次演出，為了保證女主角的安全，在處理她跳牆自殺的場面時，工作人員在舞臺上除了墊上好幾層草墊外，還加了一張彈簧床。但是，這些設備放置得太高，托斯卡跳下後，往上彈了好幾次，高度超過了胸牆，觀眾都能看見，於是成了「跳躍的托斯卡」的笑話。

其四：另一次則是在托斯卡跳下之後，行刑的士兵居然也跟著跳了下去！這是因為事先沒有進行舞臺上的彩排。演士兵的演員只記得