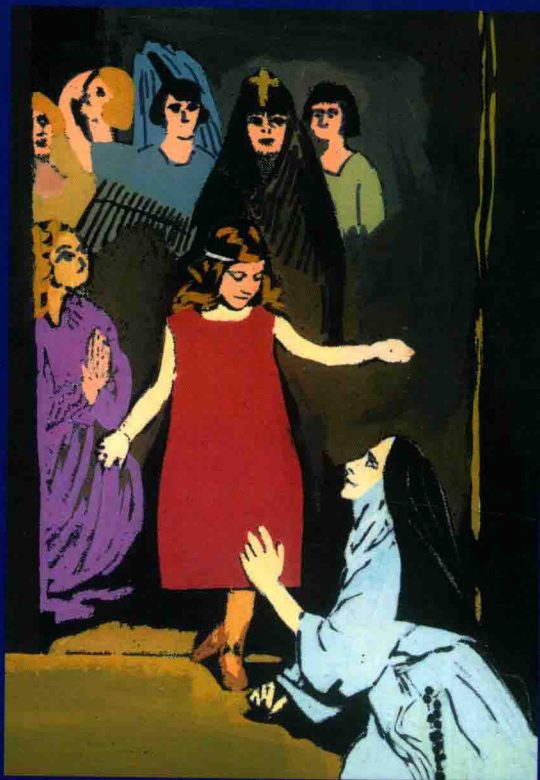

Puccini: *Il trittico* - *Il tabarro* / *Suor Angelica* / Gianni Schicchi

普契尼 三聯劇

作曲／普契尼
劇本／阿達米 等

外套／修女安杰麗卡／賈尼·斯基基

歌劇經典 56

普契尼：三聯劇

Puccini: Il Trittico

作曲：普契尼

Music: *G. Puccini*

劇本：阿達米等

Libretto: *G. Adami etc.*

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 56

普契尼：三聯劇

新臺幣180元

作 曲 / 普 契 尼
劇 本 / 阿 達 米 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 957-561-264-7

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

009 三聯劇——創作背景

019 人物表

023 分場說明

—— 劇本對譯 ——

032 《外套》

駁船船主之妻喬爾婕塔對河上的生活已感到厭倦，並與同樣來自巴黎近郊的僱工路易吉暗通款曲。船主米凱萊終於發現路易吉就是與妻子偷情的人，憤而將兩人先後刺死。

108 《修女安杰麗卡》

出身貴族的安杰麗卡因未婚生子進入修道院悔罪，七年來一直盼望家人告知孩子的消息。終於出現的姨母在追問下說出孩子早已病死，悲慟的安杰麗卡決定與孩子天上相會……

172 《賈尼·斯基基》

富翁博索·多納蒂將遺產全部捐給修道院，心有不甘的親戚們不得已求助於賈尼·斯基基；斯基基模仿博索的聲音重新口授遺囑，並把最貴重的磨坊、驢子與房屋留給了自己。

歌劇經典 56

普契尼：三聯劇

Puccini: Il Trittico

作曲：普契尼

Music: *G. Puccini*

劇本：阿達米等

Libretto: *G. Adami etc.*

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 56

普契尼：三聯劇

新臺幣180元

作 曲 / 普 契 尼
劇 本 / 阿達米等
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 / 龍驤印刷有限公司
裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-264-7

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

目 錄

009 三聯劇——創作背景

019 人物表

023 分場說明

—— 劇本對譯 ——

032 《外套》

駁船船主之妻喬爾婕塔對河上的生活已感到厭倦，並與同樣來自巴黎近郊的僱工路易吉暗通款曲。船主米凱萊終於發現路易吉就是與妻子偷情的人，憤而將兩人先後刺死。

108 《修女安杰麗卡》

出身貴族的安杰麗卡因未婚生子進入修道院悔罪，七年來一直盼望家人告知孩子的消息。終於出現的姨母在追問下說出孩子早已病死，悲慟的安杰麗卡決定與孩子天上相會……

172 《賈尼·斯基基》

富翁博索·多納蒂將遺產全部捐給修道院，心有不甘的親戚們不得已求助於賈尼·斯基基；斯基基模仿博索的聲音重新口授遺囑，並把最貴重的磨坊、騾子與房屋留給了自己。

三聯劇——創作背景

從十九世紀末開始，歐洲的作曲家大多致力於追求新的表現手法，但普契尼仍堅持其寫實主義創作風格，只吸收借鑒少許現代技巧，而這種吸收借鑒也是爲了加強他所要表現的題材內容。例如在1910年上演的《西部少女》（*La fanciulla del West*）中，爲了描繪席卷美國西部的淘金狂潮和那裡的蠻荒景色，普契尼使用了一些新的音樂語言和手法，卻未脫離自己原先的風格。這是因爲他一向認爲歌劇的音樂應服從於所表現的戲劇，而他所選的戲劇題材都是比較接近現實人生的，即使是歷史或傳說題材（如《杜蘭朵公主》〔*Turandot*〕），也都讓觀眾深深地融會到自身的感情和體驗中去：在《三聯劇》這三齣獨幕歌劇中，我們尤其可以感受到這一點。

《西部少女》之後，普契尼一直尋找新的創作素材而不得。他曾經求諸於當代著名作家鄧南遮^①和劇作家蕭伯納^②的作品，也有人推薦英國女作家韋達^③的小說《一雙小木鞋》，但他都不中意（後來，這小說被與他同時代的作曲家馬斯卡尼^④改編爲名叫《小雲雀》〔*Lodoletta*〕的歌劇，於1917年上演），直到1912年作曲家在巴黎觀看了當代法國作家迪迪埃·戈爾德的話劇《外套》（*La houppelande*），這齣左拉風格的戲馬上強烈地吸引了他。這齣話劇首演於1910年，由於其時代氛圍受到觀眾歡迎，已經連續演出數百場了。巴黎是普契尼熱愛的城市，他在早期歌劇《波希米亞人》（*La bohème*）中對巴黎的描寫，使得真正的法國作曲家德布西（De-

bussy) 都爲之折服，但是《外套》卻沒有前者的抒情、浪漫氣氛，而只有塞納河畔駁船上人們艱苦、寂寞的生活。也正是河上生活的那種摧毀人類心靈的孤獨，才造成了米凱萊、喬爾婕塔和路易吉之間的悲劇。

義大利著名歌劇演員蒂托·戈比^⑤在其《蒂托·戈比及其義大利歌劇世界》(Tito Gobbi and His World of Italian Opera)一書裡，對這齣戲有極精彩的分析：「這是一個爲了生存的艱苦奮鬥幾乎扼殺了一切希望之光的世界，這是一個熱情好像黑夜的影子在牆上爬行的世界。而當曙光出現時，另一種要應付每天生活的可悲努力的陰影又沉重地壓在了彎曲的肩頭。角色的反應是緩慢而沉重的，對話也如生活一樣地艱澀。就像女主角喬爾婕塔說的：『要快活起來多麼難啊！……』最年輕活潑的裝卸工路易吉卻有更多熱情的幻想。他愛著駁船老板娘喬爾婕塔，他和她都來自巴黎近郊的同一地區，有著對較爲光明、美好的生存環境的共同回憶。自己回憶一番固然天真無害，而一旦和駁船上陰慘的生活進行對比時就發生了危險。」(引自拙譯該書第十七章，連載於上海《歌劇藝術》雜誌 1993 年第二期。)

歌劇《外套》腳本的改編工作並不十分順利，起初是交給資深作家費爾迪南多·馬爾蒂尼(Ferdinando Martini)，但是他改編得既緩慢又未能令普契尼滿意，最後還是由年輕的腳本作家朱塞佩·阿達米(1878~1946)僅用兩週時間便很好地完成了。儘管阿達米比普契尼年輕二十歲，藝術上的合作卻使二人成了忘年之交，他不僅和西莫尼(Simoni, 1875~1952)一同編寫了《杜蘭朵公主》的腳本，還在普契尼去世後編輯出版其書信集，寫出第一本普契尼傳記(1935 年於米蘭出版)，不過這些都是後話了。

但是在這一時期內普契尼並沒有將時間和精力集中在三齣獨幕劇上，原因除了另外兩劇的題材尚待決定之外，還由於 1913 年他為《西部少女》的上演拜訪維也納時，以演出輕歌劇（operetta）聞名的卡爾劇院的經理海因里希·拜爾泰（Heinrich Berté, 1857～1924）和奧托·艾本許茨（Otto Eibenschütz）找到了他，請他寫一部維也納輕歌劇，由於劇中可含對白，音樂的創作量可以比一般的正歌劇大大減少：只需八、九段美妙動聽的曲子便行——最好能有一、兩首圓舞曲，而且酬金也很誘人。向普契尼提出此要求的拜爾泰也是當時頗有名氣的作曲家，創作了多部維也納輕歌劇，其中影響最大的便是用舒伯特（Schubert）的音樂為素材所寫的表現舒伯特生平的《三女之家》（Das Dreimäderlhaus）。普契尼接受了這個請求，最終寫成的《燕子》（La rondine）卻仍然具有音樂通貫到底的特色，這是一齣音樂風格較為輕盈的抒情歌劇而非輕歌劇，將一個類似茶花女的無望愛情故事中的悲劇性淡化了。由於此劇完成時第一次世界大戰已經爆發，義大利與奧地利成了敵對國家，因此《燕子》的首演是於 1917 年 3 月在蒙地卡羅舉行的。

普契尼這三齣獨幕歌劇的腳本，除了第一齣《外套》是從一部完整話劇改編，另外兩齣都是以現實生活或歷史故事為本的新創作，如第二部《修女安杰麗卡》便是喬瓦基諾·福爾扎諾（1884～1970）將原擬寫一齣話劇的提綱給普契尼看而引起了他的興趣的。福爾扎諾相當多才多藝，他學過醫學和法律，當過歌劇院的男中音歌手，又是記者和報紙編輯……最後成為劇本作家和演出者。他提出的這個故事中的人物都是女性，場景全在修道院，情節又是關於一位修女的塵世感情生活，因此引起了普契尼很大的關注。我們知道，義大利是一個以

信仰天主教爲主的國家，普契尼和威爾第（Verdi）一樣，都是從少年時期便擔任家鄉天主教堂的風琴師而開展其音樂專業生涯的，很早就感受到宗教音樂和典儀的神祕氣氛。他的這些經歷和知識早在寫《托斯卡》（Tosca）時就發揮了作用，更何況他姐姐伊吉妮亞（Iginia）後來擔任維科佩拉戈修道院的院長，普契尼常去探望她，同時也就更了解了修道院的生活和修女的精神世界。

歌劇主角安杰麗卡雖然爲了悔罪來到修道院，但她始終無法割捨自己當年愛情的結晶——她的兒子；安杰麗卡也像《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）中的喬喬桑那樣，當自己做母親的權利被殘酷地剝奪之後，唯一出路便是結束生命！普契尼充滿同情地完成這齣關於修女的悲劇後，他也像唐朝詩人白居易將作品讀給描寫對象聽那樣，到了姐姐所在的修道院，將歌劇彈、唱給那些修女聽。普契尼邊講劇情邊彈唱時，修女們在鋼琴旁邊圍了一圈（他姐姐親自爲他翻樂譜）。對於劇中安杰麗卡在入修道院之前未婚生子的情節，普契尼得非常婉轉小心地講述，可是修女們都能明白且受感動，尤其唱到最後「哦，聖母，聖母啊，救救我，救救我。爲了我對兒子的愛心！」（見第 165 頁）這一段時，所有修女都感動得哭了，她們用充滿憐憫的聲音說：「是啊，是啊，可憐的人！」

由於《外套》和《修女安杰麗卡》沉重的悲劇氣氛，普契尼急需從精神上解脫、放鬆一下，因此在《修女安杰麗卡》尚未完成時便迫不及待地著手下一齣喜劇——《賈尼·斯基基》。這個題材也是福爾扎諾提供給他的。普契尼爲此給福爾扎諾寫了一首打油詩來代替書信：

在陰沉的《外套》之後，我急切地嚮往嬉戲，
因此我若是著手《斯基基》，請千萬不要介意。

福爾扎諾真不愧是個才子，他取材自但丁^⑥的《神曲》卻又反其意而為，結構成了一齣生趣盎然的諷刺喜劇！所講的雖然是中世紀的事兒，可是劇中對人類貪婪靈魂的揭露，至今仍會使那些只顧財產不念親情的人汗顏！

賈尼·斯基基在歷史上真有其人，他從鄉下來到佛羅倫斯，以善於模仿別人講話聲調知名。斯基基因模仿西莫內·多納蒂死去的父親博索·多納蒂的聲音，口授遺囑使西莫內等親屬得到遺產，自己也順便撈到了好處，同時代的詩人但丁便將他視作惡人打入了地獄。《神曲》的〈地獄篇〉這樣寫著：「那時亞來索人（指一個名叫格里發林諾的煉金術士）嚇得發抖，對我說：這個惡鬼是賈尼·斯基基；他是這樣瘋狂著逢著他就要吃他的苦！……他假裝做博索，偽造了合法的遺囑，得著那家畜之後。」（引自王維克譯《神曲》第一部第三十篇，1954年，作家出版社）

在《神曲》的第二十五篇中也提到了博索·多納蒂，此人亦非善類，而是佛羅倫斯惡名昭彰的盜賊！他用惡劣手段集聚了萬貫家財，其子西莫內——在歌劇裡變成了他的堂兄——因為怕他為了贖罪而將財產悉數捐給修道院，便趁父親病篤時買通賈尼·斯基基，模仿博索的聲調立下遺囑，將財產留給子孫後代，而斯基基也從中撈到了被稱為「家畜之后」的騾子！明白這齣戲的歷史背景和文學淵源之後，斯基基假扮博索口授遺囑時只捐給修道院五個里拉，並對質疑是否太少的公證人說：「捐獻太多，會使人懷疑這錢財來得不正當！」這一段