

Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk

蕭斯塔科維奇 姆欽斯克縣的馬克白夫人

作曲／蕭斯塔科維奇

劇本／普列斯

歌劇經典 50

蕭斯塔科維奇：姆欽斯克縣的馬克白夫人
Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk

作曲：蕭斯塔科維奇
Music: ~~Shostakovich~~ Shostakovich

鋼琴伴奏
Libretto: A. Preys

Chinese copyright ©2003 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2003 by Jing Ma

中文版權所有©2003 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 50

蕭斯塔科維奇：姆欽斯克縣的馬克白夫人

新臺幣150元

作 曲 / 蕭斯塔科維奇

劇 本 / 普 列 斯

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 / 袁 一 瑋

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

版 / 錦全彩色製版有限公司

刷 / 龍驊印刷有限公司

裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-184-5

初版一刷：2003 年 9 月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

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 姆欽斯克縣的馬克白夫人——創作背景

013 人物表

015 分場說明

—— 劇本對譯 ——

020 第一幕

富商伊茲邁諾夫家的磨坊傳來決堤的消息，季諾維依準備前去視察。年輕的妻子卡捷琳娜因無法忍受無聊的生活，趁著丈夫遠行，和新來的年輕雇工謝爾蓋產生曖昧情愫。

070 第二幕

兩人的姦情被公公鮑里斯發現，謝爾蓋被鞭打關在倉庫裡。卡捷琳娜將公公毒死，再和謝爾蓋一起將聞訊趕回的丈夫季諾維依打死，把屍體藏在酒窖裡。兩人決定結婚。

126 第三幕

兩人婚禮當天，一個窮莊稼漢因為想偷酒，撬開鎖溜進酒窖，結果發現季諾維依的屍體，立刻去報警。卡捷琳娜發現有人闖入酒窖，決定和謝爾蓋逃跑，但警察已經趕到。

164 第四幕

卡捷琳娜和謝爾蓋被判流放西伯利亞，路途中謝爾蓋愛上另一名年輕女犯索涅特卡。絕望而嫉妒的卡捷琳娜在起程時刻，突然衝向索涅特卡，兩人一起掉進激流中被吞沒。

姆欽斯克縣的馬克白夫人 ——創作背景

德米特里·德米特里耶維奇·蕭斯塔科維奇作曲的四幕九場歌劇《姆欽斯克縣的馬克白夫人》是前蘇聯為數眾多的歌劇作品中，最引人注目者之一。歌劇的腳本是由普列斯和作曲者本人根據舊俄著名作家列斯科夫同名小說改編的。蕭斯塔科維奇於1932年寫完這部歌劇時，年僅二十六歲。這部歌劇在兩年之後，即1934年1月22日由列寧格勒（現聖彼得堡）小歌劇院首演，指揮是薩莫蘇德（Samuil Samosud）。莫斯科的聶米羅維奇——丹欽科音樂劇院很快也上演了這部作品，紐約、倫敦、克利夫蘭、布拉格、蘇黎世、斯德哥爾摩等地也紛紛演出，評論界稱讚備至，一時十分轟動。

這部歌劇的情節，是描寫一個商人的年輕妻子卡捷琳娜·利沃芙娜·伊茲邁洛娃因不耐寂寞與僱工謝爾蓋私通並毒死公公，又與謝爾蓋一同打死了由外地聞訊趕回的丈夫。事發被捕後充軍西伯利亞，路途上謝爾蓋又與另一女犯勾搭，卡捷琳娜不堪羞辱，凌晨從宿營地出發上路時，將該女犯推入湍急的河流，自己也隨之跳了下去。

列斯科夫原作中的卡捷琳娜是個淫亂狠毒的女人，蕭斯塔科維奇的歌劇則做了完全相反的處理。作曲者在發表於1934年的《我所理解的馬克白夫人》（My Opera “Lady Macbeth of Mtsensk”）一文中曾這樣寫道：「……我的任務是竭力為卡捷琳娜·利沃芙娜辯解，使觀（聽）眾感到她是一個正面人物。……我為將卡捷琳娜解釋為一個正

面和值得同情的人物而做了努力。……列斯科夫貶低卡捷琳娜，把她當作『飽暖思淫欲』的殘暴女人，而我則想這樣來解釋這些情節：卡捷琳娜是一個聰明、能幹且風趣的女人，由於她被生活安排進惡夢一樣的環境之中……她的生活是悲哀的，枯燥無味的，憂愁的。她不愛自己的丈夫，她沒有任何歡樂、慰藉……她的犯罪行為是對她所生活的社會，對上個世紀商人階層的昏暗和窒息環境的反抗。卡捷琳娜·利沃芙娜的全部音樂的使命，是為完成替這個女兒犯竭力辯解的任務。像多布羅留波夫（Dobrolubov）所說，這正是『黑暗王國中的一線光明』。歌劇中沒有其他正面角色。」

蕭斯塔科維奇達到了他的創作初衷，音樂十分感人，歌劇演出獲得了巨大的成功。

然而就在兩年之後，蘇聯共產黨中央（當時稱聯共〔布〕中央）機關報《真理報》按照史達林的指示發表專論《紛亂代替音樂》，將這部歌劇作為「資產階級現代派」音樂的代表作品，進行公開批判，作曲者受到粗暴的指責，歌劇也從此停演——一直至二十年後蘇共第二十次代表大會進行了所謂「反對對史達林的個人崇拜」之後、開始糾正對一些文藝作品「評價中的錯誤」為止。六〇年代初，蕭斯塔科維奇將這部停演二十餘年的歌劇作了一些「修訂」，1963年1月8日此劇在莫斯科音樂劇院重新上演。歌劇再次上演前夕，蕭斯塔科維奇曾在《真理報》上發表談話說：「因為這是一部三〇年代的作品，現在我看到其中還有不完善之處。我在總譜上認真下了功夫，歌詞和音樂本身都有不少改動。」這次的「修訂」看來主要還是技術上的，因為實際上音樂本身沒有大的變化，部份顯得過於「露骨」的歌詞作了修飾，而最明顯的改動其實是將歌劇原名換成了《卡捷琳娜·伊茲

邁洛娃》（*Katerina Izmailova*），即劇中女主人公的名字。

從六〇年代起，這部歌劇完全恢復了它在蘇聯社會音樂生活中，歌劇院重要保留劇目的地位，歷演不衰。1996年並由列寧格勒電影製片廠拍攝成彩色寬膠片影片，扮演主角卡捷琳娜·伊茲邁洛娃的是莫斯科大劇院著名女高音歌唱家，全蘇人民演員嘉琳娜·維什涅夫斯卡婭（*Galina Vishnevskaya*）。她的丈夫——當代最著名的大提琴家之一，並兼作指揮的姆司基斯拉夫·羅斯特洛波維奇（*Mstislav Rostropovich*）——曾對於介紹、推廣現代音樂，特別是蕭斯塔科維奇的音樂作品不遺餘力。影片《卡捷琳娜·伊茲邁洛娃》的上映，造成了這部歌劇的更大轟動。

作為本世紀最重要的大作曲家之一，蕭斯塔科維奇的影響自然遠遠不僅限於這一部歌劇，不僅限於俄羅斯，不僅限於蘇聯；他的深遠影響是國際性的，並及於音樂創作的各個領域。

蕭斯塔科維奇於1906年9月25日出生在聖彼得堡一個知識份子家庭，父親是化學工程師，母親結婚前曾是音樂學院的學生，這對後來孩子接觸音樂自然很有關係。蕭斯塔科維奇在九歲時隨母親學鋼琴，十一歲開始作曲，1919年（年僅十三歲）考入聖彼得堡音樂學院學習，四年後畢業於鋼琴班，又兩年畢業於作曲班，次年即1926年因《第一交響曲》的演出受到熱烈歡迎而嶄露頭角。作為現代音樂協會主要成員之一，其作品在社會上的知名度不斷上升；卻不料1936年因歌劇《姆欽斯克縣的馬克白夫人》及舞劇《清澈的溪流》（*The Limpid Stream*）連續受到《真理報》批判，打擊很大，因而許多年不再寫作歌劇和舞劇。

其實在蕭斯塔科維奇所創作的音樂作品中占有最大比重的，乃是

交響樂創作，他被公認是繼奧地利的古斯塔夫·馬勒（Gustav Mahler）之後，當代最偉大的交響樂作曲家。他在三〇年代遭受不公正批判以後所創作的《第五交響曲》，及第二次世界大戰中的《第七交響曲》「列寧格勒」、《第八交響曲》，都屬於二十世紀交響音樂的典範之作。他總共創作了十五首交響曲，戰後創作的第十、第十一、第十三、第十五交響曲也都是此一領域的名作。他一生所創作的音樂作品編號達到 147 部之多，大量的聲樂、器樂創作除交響樂、歌劇、舞劇外，包括了獨唱、獨奏、群眾歌曲、大合唱套曲、六首協奏曲、各類重奏、室內樂，僅弦樂四重奏便有十五首，此外還有許多電影、戲劇音樂，並為穆索爾斯基（Mussorgsky）的著名歌劇《鮑里斯·戈杜諾夫》（Boris Godunov）重寫了總譜（通用的版本是由里姆斯基-科薩科夫〔Rimsky-Korsakov〕配器和整理）。這些都已成為世界音樂遺產中的珍貴財產。

蕭斯塔科維奇在 1975 年 8 月 9 日病逝於莫斯科，時年六十九歲。

關於歌劇《姆欽斯克縣的馬克白夫人》腳本的中文譯本，也需稍加說明。此歌劇腳本原有根據作曲者 1963 年修訂本翻譯，但未曾正式出版的中文譯本，譯者為黃曉和、韓里和我，劇名以修訂本為準：《卡捷琳娜·依茲邁洛娃》。此次在將中譯本收入「歌劇經典」譯叢之前，按照數十年來在歐美一些國家流傳的演出版本，由我將全部譯文重新進行了校訂及增刪整理，同時也恢復了歌劇原名：《姆欽斯克縣的馬克白夫人》。

人物表

鮑里斯·季摩菲耶維奇·伊茲邁洛夫（商人）	高男低音
季諾維依·鮑里索維奇·伊茲邁洛夫（其子）	男高音
卡捷琳娜·利沃芙娜·伊茲邁洛娃（季諾維依之妻）	女高音
謝爾蓋（伊茲邁洛夫家的雇工）	男高音
阿克西尼婭（伊茲邁洛夫家的廚娘）	女高音
伊茲邁洛夫家的雇工：	
窮莊稼漢	男高音
管家	男低音
看門人	男低音
磨坊雇工	男中音
馬車夫	男高音
雇工甲	男高音
雇工乙	男高音
雇工丙	男高音
神父	男低音
警察局長	男中音
教師	男高音
警士	男低音
老流刑犯	男低音

索涅特卡（女流刑犯）	女中音
一女犯	女高音
軍士	男低音
哨兵	男低音
鮑里斯·季摩菲耶維奇的幻影	男低音
伊茲邁洛夫家的其他男女雇工、參加婚禮的客人、警察、男女流刑犯	

聲部名稱對照

高男低音	high bass
男高音	tenor
女高音	soprano
男低音	bass
男中音	baritone
女中音	contralto

分場說明

時間：十九世紀中葉

地點：蘇聯鄉間

第一幕

第一場 富商季諾維依·鮑里索維奇·伊茲邁洛夫家的生活寂寞、單調。他年輕的妻子卡捷琳娜·利沃芙娜苦悶地虛度年華。

從外地的磨坊傳來了水堤決口的消息。季諾維依準備到現場去看看。當卡捷琳娜前去向他告別的時候，公公鮑里斯強求她發誓要在家忠於她的丈夫。

廚娘阿克西尼婭向女主人介紹新來的佣人謝爾蓋，說「他一切都不錯——無論是身材還是相貌」。他所以被以前的主人解雇只是因為「他和女主人的關係不大清白」。

第二場 伊茲邁洛夫家的院子裡。佣人們——其中也有謝爾蓋——正在把廚娘抱進一個木桶裡，圍著她取笑作樂。卡捷琳娜出來為阿克西尼婭解圍，謝爾蓋卻又鼓動大家戲弄這位年輕的太太。

第三場 卡捷琳娜的臥室。她苦悶、寂寞、孤獨。

有人叩門，是謝爾蓋。他煩悶難耐來向她要本書看。她問他為何不結婚。謝爾蓋說：「沒有人啊！好人家的姑娘不願跟我，太平凡的我不願要。」

門外傳來鮑里斯的聲音。公公就要來了。卡捷琳娜懇求謝爾蓋快離開這裡。謝爾蓋說：「我哪兒也不去。對大丈夫來說，後窗也就是正門。」

第二幕

第四場 鮑里斯提著燈在院子裡巡查。他在打年輕兒媳婦的主意，並決定到她那裡去。突然他發現她的窗子還亮著，並看到兒媳婦在和一個男人告別，隨後那個男人從窗子縱身爬了出來。鮑里斯認出他就是謝爾蓋。他趕上去一面揪住他，一面大聲叫人。

謝爾蓋遭到鞭打。鮑里斯命令把謝爾蓋鎖到倉庫裡去，並派人到磨坊去找回季諾維依。

吃晚飯時，卡捷琳娜給了公公一盤毒蘑菇。當老頭子覺得不妙而中毒倒下時，她從他身上拿走倉庫鑰匙，跑去拯救謝爾蓋。

第五場 在伊茲邁洛夫的臥室裡躺著挨過毒打的謝爾蓋。卡捷琳娜在侍候他。

謝爾蓋睡著了。在卡捷琳娜的眼前出現了公公的幻影。她感到恐怖，叫醒了謝爾蓋。

不一會兒，卡捷琳娜聽到從磨坊歸來的丈夫的聲音。她把謝爾蓋藏了起來。季諾維依走進房間。他詢問為什麼她的床上有兩套臥具，房間裡的一條男人腰帶又是哪裡來的……解釋變成了爭吵。季諾維依開始毆打妻子。謝爾蓋出現打死了季諾維依，並把屍首藏進酒窖裡。這時卡捷琳娜對他說：「現在你是我的丈夫啦。」

第三幕

第六場 伊茲邁洛夫家的院子，卡捷琳娜站在藏有季諾維依屍體的酒窖旁邊。謝爾蓋試圖勸慰她：不要老站在酒窖旁邊，這樣反而會引起人們注意。更何況今天是他們舉行婚禮的日子。

兩人到教堂去。酒窖旁來了一個窮莊稼漢。他想，女主人時刻留神這個門口不會沒有原因——這裡面一定藏著好酒！

他撬開鎖，走進酒窖，這時醉鬼發現了季諾維依的屍體，驚慌地