

法国著名歌剧

卡门 CARMEN

中央歌剧院演出本

© 国际文化出版公司

法 国 著 名 歌 剧

卡 门

孙慧双 译

~~国际文化~~出版公司

一九八五年·北京

卡 门

孙慧双 译

*

国际文化出版公司出版

新华书店北京发行所发行

湖北省新华印刷厂印刷

*

787×960 毫米 32 开本 6.875印张 120千字

1985 年 8 月第 1 版 1985 年 12 月湖北第 1 次印刷

书号：8345·001 定价：1.30 元

中央歌剧院演唱的中文《卡门》灌制成唱片后获得1983年夏尔·科罗学会颁发的国际大奖。图为获奖唱片标志，上面的法文字是“夏尔·科罗学会授予1983年获奖者”、“二十世纪唱片资料国际大奖”。中间为法国著名学者夏尔·科罗。

前左 1：勒内·泰拉松导演
前右 2：让·皮里松指挥

前 言

《卡门》是根据法国作家梅里美的同名小说改写的四幕歌剧。描写了西班牙一个龙骑兵因爱上了漂亮的波希米亚姑娘卡门，在一场爱情的波折中把她杀死的扣人心弦的悲剧。

《卡门》1875年在巴黎首演后的60年里先后被译成24种文字在35个国家中演出，已成为世界著名的现实主义歌剧代表作。

中法两国艺术家为执行文化交流协定，1982年在北京首次由中央歌剧院用中文演出，获得了巨大的成功。法国《世界报》写道：“中国人用毛泽东的语言演唱的《卡门》，一月一日在北京首演时获得了相当罕见的成功。”《费加罗报》、《震旦报》写道：“《卡门》在紫禁城获得了凯旋般的胜利。”《巴黎晚报》称：“《卡门》轰动北京，取得了明显的胜利，使人目瞪口呆。它演得恰到好处，无论是到法国、欧洲还是美国去演出，都会取得圆满成功。中国人演的《卡门》是我看到的最精彩的《卡门》之一。”《星期日报》特派记者写道：“我在北京观看了辉煌的、历史性的演出……《卡门》的成就之大是出人意料和难以置信的。开演

前我曾想到向勇敢的人们致意，演出结束时我却在为北京的奇迹热烈鼓掌。因为这样的奇迹在西方舞台上也是很难见到的。”法国通过电台和电视台向欧洲转播了用中文演唱的《卡门》的实况录音和录象，在巴黎举办了大型中文《卡门》录音欣赏会，并灌制了唱片，还授予这套唱片“二十世纪唱片资料国际大奖”（奖状已由我国有关方面领回国内）。

本书是由我们俩人译配的《卡门》1982年的演出本。这部演出本经北京外国语学院郭迪诚老教授和司徒双老师的精心校阅，经中央歌剧院刘诗荣、陈大林、方松甫、赫声、陈文以及合唱指挥、声乐指导、导演助理和全体演奏员等有关同志的反复推敲润色，在1982年演出前和1983年灌制唱片之前又经法国的汉语工作者两次细心核对，我们谨在此表示谢意。

需要特别说明的是，这不是一个歌剧文学本，而是一个译词已配在音乐上的歌剧唱词本。在译配过程中，我们除了注意保持原意，并使中文的语言重音和比才的音乐重音尽可能吻合之外，还努力使中文乐句的句逗、中文音节的数目与法文的也基本保持一致，以求多保存一些原文的句法、律动和风貌，这样往往就不得不舍弃中文诗韵的美。

歌剧《卡门》通用的宣叙调，大多是纪罗在比才去世之后补写的，我们采用的是当年比才写的版本，他只用了少量宣叙调，其它开展剧情的部分，多用

喜歌剧式的道白。

由于我们水平有限，歌剧《卡门》的译配，还有待在实践中得到演员、观众和同行们的指正，不断改进。

这部戏的总导演、法国博马歇奖章、功勋骑士称号和《卡门》导演一等奖获得者勒内·泰拉松先生，这部戏的首演指挥、法国著名指挥家让·皮里松先生为本书的出版特意撰写了短文，使我们深感荣幸。这部戏的声乐指导、巴黎大歌剧院声乐教授布吕梅夫人在中央歌剧院作的学术报告和其他法国艺术家撰写的理论文章，都可作为读者理解这部歌剧时的参考。

孙慧双

郑小瑛

1985年元旦

目 录

富有成果的合作·····勒内·泰拉松	(1)
北京热情款待比才的《卡门》·····让·皮里松	(3)
卡门·····	(7)

〔附录〕

谈歌剧《卡门》·····雅克琳·布吕梅	(147)
《卡门》——从梅里美的小说到比才的音乐 ····· 让-米歇尔·布雷克	(163)
歌剧《卡门》——从现实生活到现实主义 ····· 让-路易·马提诺蒂	(171)
我扮演卡门的体会 ·····特雷莎·贝甘萨	(178)
歌剧《卡门》早期演出年表 ·····	(183)
夏尔·科罗国际大奖 ·····	(188)
《卡门》选曲 ·····	(191)
——哈巴涅拉“爱情象一只自由鸟”(第 五段)——卡门唱·····	(191)
——赛格迪亚“来到这美丽的塞维利亚” (第十段)——卡门唱 ·····	(194)
——波希米亚之歌“听欢乐铃声响叮当” (第十二段)——卡门唱 ·····	(197)

- 斗牛士叙事曲“朋友们，让我高举酒杯”（第十四段）——艾斯卡密尤唱
..... (201)
- 花之歌“你曾把鲜花抛给我”（第十七段）——唐何塞唱..... (205)
- 命运之歌“你想要逃避灾难”（第二十段）——卡门唱..... (208)
- 米开拉的咏叹调“我说我从来不会害怕”（第二十二段）——米开拉唱
..... (210)

富有成果的合作

勒内·泰拉松

《卡门》是世界各国经常上演的歌剧。为了解释这一无与伦比的成就，就必须强调指出，这部歌剧的主角卡门，已经成为一个神话般的人物。

卡门是个波希米亚女人。波希米亚民族是个少数民族，多少世纪以来，便过着自由自在的生活，来往于欧洲。卡门把这一自由深深地埋藏在心中，而且正是由于这个原因，卡门才和悲剧结下了不解之缘。

卡门和米开拉截然不同：米开拉所代表的是19世纪资产阶级社会的传统的道德标准；卡门所代表的是从这个资产阶级社会得不到财富，而只是保留了自身的自由和尊严的那样一个民族。卡门为了不背弃自由和尊严，就必须接受命运的安排，即便是死，也只能如此。此外，卡门离开唐何塞投向艾斯卡密尤也并非偶然，因为斗牛士艾斯卡密尤和卡门有许多相似之处。他每次斗牛都要冒着生命危险，每天都在和死亡打交道，因此，他和卡门一样，也是个向往自由的人。

为了能在执导中把这一切都表现出来，就必须

把某些东西形象化。例如，那烧焦了的舞台，象征着那个时代的西班牙战争的凄惨景象；特别是那三个波希米亚女人的反复出现，使人们感受到，命运正在变成现实（波希米亚人是以算命才闻名于世的，因此我们在第三幕中看到，卡门是从纸牌中得知前途是死亡的消息的）；向舞台深处逐渐高起的舞台装置表明了这部悲剧是在通向自由的道路上发生的。卡门选择了光明之路，她在光明中死去，而且只有在这时，她才得到了自由。

我很难用语言来表达在北京排演《卡门》时相互谅解和友好的气氛。我们同心协力地工作着。中国朋友的那种赤诚和热情，是我在其它任何地方都不曾见到过的。

和几位不太熟悉西洋歌剧的翻译在一起排出这样一部非常复杂的作品，似乎是一件怪事，其实不然，这些翻译人员才华出众，多亏有他们的帮助，那些身怀绝技的中国演员才能取得成功。中国人演的《卡门》要比除法国之外的其他各国演的《卡门》都好，使人看后目瞪口呆。他们的成就，已经赢得了国际舆论的欢呼和无限的钦佩。

由此，中法两国的友谊得到了进一步的加强，而我本人则和我的法国同事们一样，只有一个希望，即在今后，能有机会再次进行这样的富有成果的合作。

1984年12月

北京热情款待比才的《卡门》

让·皮里松

当作家梅里美在1845年写中短篇小说《卡门》时，绝不会料到根据这部小说改写的作品竟然有那么大的魅力。这部描写爱情与死亡的小说，在问世三十年之后，由比才用音乐发展到了完美无缺的地步。比才那神奇的音乐，把这部悲剧中的每一个人物都表现得活灵活现，以至使凡看过这部歌剧的人都久久难于忘怀。

《卡门》中的这位可怜的士兵，当初老实厚道，偶然间认识了一个不受任何约束的任性的女人。可怜的士兵出于激情，最后走上了犯罪的道路。这段故事，在今天看来真象是一段虚构的神话故事。然而，透过那些细微情节，却使我们看到了这两个主人公的激烈冲突和两者间存在的难于逾越的鸿沟，而这个鸿沟又恰好是这部戏的症结所在，是一个反复出现又无法解决的难题。比才以他那天才的音乐刻画了这场冲突，描绘了明媚的阳光和浓黑的血泊。

歌剧《卡门》问世一百多年来早已征服了全世界的观众。是真的早已征服了全世界吗？《卡门》在中国上演之前，尚有很大的一块空白。只是到了1982

年元旦之后，才真正填补了这块空白。

的确，《卡门》的主要旋律早已得到广泛传播，早已深深地印入了人们的脑海。因此，或许有人会认为这部作品是很容易演奏的。这可是个天大的误会！其实恰好相反。能把《卡门》演好，简直是个奇迹。这部歌剧要求演员具有杰出的才华，才能把各个不同的角色演得恰如其分。

中央歌剧院的演员们尽管年轻，却能进入角色，深入体会距自己的天性和感情都甚远的那些人物的性格，在表演方面作出了辉煌的成就。当那些来自巴黎的音乐评论家们看到我们的首演时，都不断地发出阵阵的赞美声。这是我永远也无法忘怀的。赞美声很快传到巴黎，以至夏尔·科罗学会的评审团都为之欣喜若狂，决定授与用中文灌制的《卡门》唱片1983年唱片大奖。

此外，这部作品的歌词双关语甚多，翻译十分困难。孙慧双先生却以灵巧的手法译成了中文，为《卡门》的演出作出了多方面的贡献。

在此巨大成就面前，我再次向独唱演员、合唱队员和乐师们表示祝贺，特别要向郑小瑛女士致以诚挚的谢意，在我到京之前她把乐队训练得十分出色，为《卡门》的演出作了许多工作。就我个人而言，我是多么地喜欢那些独唱演员啊！我们密切配合，度过了许多美好时光。中国人民的聪明才智和独创精神是众人皆知的，而在这些演员们的身上，我不仅

看到了他们那横溢的才华，更看到了他们脚踏实地的作风和严谨的态度。更值得颂扬和更为可贵的是，整个《卡门》的排演都是在友好、热烈的气氛中进行的。因而，我们大家非但不觉得疲劳，反而都十分兴奋，充满了创造的激情。

回首往事，我深感欣幸，我将把1982年元旦作为法中两国人民文化交流的重要时刻永远铭刻在心中。

1984年12月

卡 门

四 幕 歌 剧

(根据梅里美同名小说改编，
中央歌剧院演出本)

作曲：乔治·比才

编剧：亨利·麦雅克

吕多维克·阿莱维

译者：孙慧双

配歌：郑小璆 宋慧双

剧 中 人

卡门(又名卡曼西塔)：波希米亚少女

唐何塞：龙骑兵下士

艾斯卡密尤：斗牛士

米开拉：农家女

弗拉斯基塔：波希米亚少女，卡门女友

梅塞德丝：波希米亚少女，卡门女友