

普契尼

波希米亞人

Puccini: La bohème

作曲 ■ 普契尼

劇本 ■ 賈科薩 等

歌劇經典 4

普契尼：波希米亞人
Puccini: La Bohème

作曲：普契尼
Music: *G. Puccini*

劇本：賈科薩等
Libretto: *G. Giacosa etc.*

Chinese copyright ©1999 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©1999 by Jing Ma

中文版權所有©1999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 4

普契尼：波希米亞人

新臺幣150元

作 曲 / 普 契 尼

劇 本 / 賈科薩等

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 / 林文理・劉淑玲

封面繪圖 / 馬 靜

封面設計 / 游 大 為

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

印 刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-561-058-X

初版一刷：1999年5月

10987654321

※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）衆，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 波希米亞人——創作背景

013 人物表

015 分場說明

——劇本對譯——

020 第一幕

貧窮藝術家魯道夫、馬切洛、蕭納爾、科林同住巴黎拉丁區破舊的閣樓裡。聖誕夜欲到莫繆司咖啡館吃晚餐。魯道夫為寫稿讓朋友先走，從而結識來借火的繡花女咪咪。

084 第二幕

聖誕夜巴黎街頭熱鬧非凡，人群熙攘。正當他們興致勃勃地點菜時，馬切洛以前的情人穆賽塔在老議員阿欽多羅的陪伴下出現了。她很想與馬切洛破鏡重圓。

152 第三幕

馬切洛在酒店以畫廣告為生，穆賽塔在此教人唱歌。病弱的咪咪與魯道夫分別向馬切洛訴說兩人的感情危機。魯道夫忍痛提出與咪咪分手，但兩人相見後又難分難捨。

184 第四幕

隆冬季節。穆賽塔告訴魯道夫等人咪咪已病重不久人世，想回到熱愛自己的人身邊。眾人忙著為她籌錢請醫生、取暖之際，咪咪卻在愛情與友情的溫暖下安詳地離開人間。

波希米亞人——創作背景

在偉大的威爾第之後，普契尼（1858～1924）可說是最有影響的義大利歌劇作曲家了。他出身於音樂世家，從高祖父起便都是有一定成就的音樂家，當普契尼十八歲時步行二十英里去看了《阿依達》（Aida）以後，便決心走上創作歌劇的道路。此後他一生執著於歌劇創作，直到生命垂危時還放不下他未完成的天鵝之歌——《杜蘭朵公主》（Turandot）。他一生創作的數量不是很多，共有十部大歌劇和三部獨幕歌劇，但大多數都能取得相當的成功，至今在世界各地久演不衰。其中膾炙人口的如《瑪儂·萊斯科》（Manon Lescaut）、《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）、《托斯卡》（Tosca）、《杜蘭朵公主》以及這裡要介紹的《波希米亞人》，都是世界各大歌劇院上演率較高的保留劇目。曾有人以普契尼擅長描寫小人物的悲歡離合而諷刺他為「眼淚擠壓器」，也有人鄙薄他專以甜美的旋律來取悅觀眾。但是他在以橫掃全歐洲的法國大革命為背景的《托斯卡》裡面，卻賦予了男、女主角的愛情以高昂的基調。還有《西部少女》（La fanciulla del West）裡面的生死搏鬥和荒漠情趣、《杜蘭朵公主》裡面的皇家氣派和東方古國風光，都通過了普契尼時而氣勢磅礴時而溫柔婉轉並充滿戲劇性的音樂表現出來。普契尼還頗有幽默感，即使是在像《波希米亞人》這樣的悲劇裡面，他筆下那些窮藝術家們的詼諧言行和充滿青春活力的場景，也常常使人忍俊不禁。正是因為普契尼在他的歌劇中塑造了許多真摯感人的舞台形象，生動地描繪著人間世態，

加之他那雅俗共賞的音樂，和他善於選擇富於舞台效果的題材並從中挖掘出來的戲劇性……使他終於能夠成為十九世紀和二十世紀之交時期世界上最傑出的歌劇作曲家之一。

《波希米亞人》是從法國作家米爾熱（Henry Murger，1822～1861）帶有自傳色彩的小說《波希米亞的生活場景》（*Scènes de la vie de bohème*，又名《拉丁區》）改編的。拉丁區是巴黎的貧窮知識份子、藝術家們聚居的地區，米爾熱自己也曾是拉丁區藝術家們之中的一員，從青年時期起便在那裡過著飢寒交迫然而愉快的生活。歌劇中的每個人物都有其生活中的原型，都是米爾熱對他朋友們的形象的綜合創造。由於作家還給這些貧困潦倒的藝家們的生活注入了美麗的抒情色彩，從而激發作曲家的靈感，將這故事寫成了一部引人入勝的歌劇。

普契尼青年時期在米蘭求學時也有過與劇中人物相似的經歷，因此頗能體會劇中法國同行們的喜怒哀樂，於是他和腳本作家一起將原作中的繁瑣枝節儘量刪除，精心結構了生動活潑的場景，塑造了性格鮮明的人物，當他寫到最後一幕咪咪之死的那一場戲時，由於全身心都與劇中的人物、情節交融在一體，竟然在深夜失聲痛哭起來！法國作曲家德布西曾讚美這歌劇說：「沒有誰能像普契尼那樣在他的《波希米亞人》中將那個時代的巴黎描寫得那樣好……。」

《波希米亞人》於1896年2月1日在都靈首演，儘管經過了托斯卡尼尼（Toscanini）的精心排練，但是由於演員的陣容較弱以及觀眾和評論界尚不能領會普契尼的創新，效果不夠好。但是稍後在巴勒摩演出時由於卡羅素（Caruso）等優秀演員的參加取得了轟動性的成功，劇終以後觀眾久久不肯離去，結果又請已經卸了妝的演員和散了一半的樂團將第四幕後半部咪咪之死的那一段戲重演了一遍！這種情

況即使在以觀眾狂熱著稱的義大利也是非常罕見的。從那時到現在已近百年，《波希米亞人》的上演率在世界許多歌劇院中仍名列前茅。

劉詩嶸

人物表

馬切洛（畫家）	男中音
魯道夫（詩人）	男高音
科 林（哲學家）	男低音
蕭納爾（音樂家）	男中音
貝努瓦（房東）	男低音
咪 咪（繡花女）	女高音
帕皮諾（玩具小販）	男高音
阿欽多羅（議員）	男低音
穆賽塔（歌手）	女高音
稅 吏	男低音
軍 士	無唱詞

分場說明

時間：約1830年

地點：巴黎

第一幕

十九世紀三〇年代，在巴黎拉丁區的一間破舊的閣樓上住著四位貧窮的藝術家：詩人魯道夫、畫家馬切洛、音樂家蕭納爾和哲學家科林，生活雖然困苦，然而他們卻樂觀上進，團結互助。在聖誕節的前夕，正當馬切洛、魯道夫和科林凍餓難忍，只好燒著手稿取暖時，蕭納爾卻帶來了意外的「收穫」；原來是一位英國紳士雇用他去對著鄰居家吵鬧的鸚鵡彈唱，好抵銷對方的騷擾。他幹了三天終於忍無可忍，便在鄰居家侍女的幫助下毒死了那隻鳥兒，使自己得到了解脫，並且用三天的工資買回食品、美酒來和朋友們共享。他們用妙計打發走來討房租的貝努瓦，決定到莫繆司咖啡館去吃聖誕晚餐，但是魯道夫讓朋友們先走一步，他要將給雜誌寫的一篇文章完成然後再趕去。朋友們興高采烈地走了之後，魯道夫卻失去了靈感怎麼也寫不出了。正在他煩躁之際，門上的一聲輕叩使魯道夫的生活展開了新的一頁；同住在这棟樓的繡花女工咪咪由於來借火而與魯道夫相識並且相愛了。二人各自通過一曲美麗動人的詠嘆調：〈你的小手凍得冰涼〉和〈我的名字叫咪咪〉互相傾訴了心聲，然後一同去莫繆司和朋友相會。

第二幕

聖誕前夕的巴黎街頭，人群熙熙攘攘，作曲家在這裡用合唱將此起彼落的諸如小販叫賣、兒童的歡笑和哭鬧、市民們的交談全部交織在鬧而不亂、非常富於效果的音樂裡。馬切洛等三人用各自分得的一點錢買了急需的或是喜愛的物品：科林買了一件舊外套和一本古書，蕭納爾買了一支號角……而隨後趕來的魯道夫卻給咪咪買了一頂玫瑰色的女帽。正當他們興致勃勃地點菜時，人群發生了騷動，一位打扮得光彩奪目的美麗女子在老議員阿欽多羅的陪伴下出現了，她便是馬切洛以前的情人穆賽塔，是一位潑辣、任性，然而心地善良的女人。穆賽塔很想與馬切洛破鏡重圓，爲了吸引他的注意，她唱起了一支迷人的小歌〈我在大街上逍遙地遊逛〉，在歌中宣示了對馬切洛恢復舊好的願望。穆賽塔還假裝腳痛將阿欽多羅支開去爲她修鞋，然後在音樂的高潮裡投入了馬切洛的懷抱。

第三幕

早春2月的黎明，在巴黎城郊結合處的一個稅關旁，稅關辦公室的邊上是一座酒店，爲了謀生，馬切洛在爲這酒店畫廣告，而穆賽塔在這裡「教」顧客唱歌。幕啓時稅吏們正在檢查放行從農村進城出售農產品的村民們，而酒店中還傳出穆賽塔和酒客們的歌聲。這時，病弱的咪咪來這裡找到了馬切洛，向他訴說目前她與魯道夫的「感情危機」。其實，魯道夫也是滿心苦惱比她先一步來到這裡向馬切洛訴說。他們感情不合的表面原因似乎是由於咪咪的輕浮、虛榮和魯道夫的嫉妒、多疑，但實際上是由於他們太貧窮而咪咪的身體又病弱不堪卻無法醫治，因此魯道夫情願忍受失去愛人的痛苦而提出和咪咪分手，好讓她能找一個有錢的情人以解決困苦。但是兩人相見之後又難