

莫札特

唐喬望尼

Mozart: Don Giovanni

作曲 ■ 莫札特

劇本 ■ 達蓬特

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界文庫

尼
1. 6
2
曲
(43)

歌劇經典 21

莫札特：唐喬望尼
Mozart: Don Giovanni

作曲：~~莫札特~~
Music ~~by~~ ~~W. A. Mozart~~

~~詞本：達蓬特~~
Libretto ~~by~~ ~~da Ponte~~

Chinese copyright ©2000 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2000 by Jing Ma

中文版權所有©2000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 21

莫札特：唐喬望尼

新臺幣150元

作 曲 / 莫 札 特
劇 本 / 達 蓬 特
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
製 版 / 利全美術製版有限公司
印 刷 / 龍驊印刷有限公司
裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-077-6

初版一刷：2000年3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)等俄羅斯古典歌劇的傳統，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 唐喬望尼——梅花香自苦寒來

015 人物表

017 分場說明

——劇本對譯——

022 第一幕

花花公子唐喬望尼欲污辱勳爵之女安娜。勳爵出來跟他比劍，反被他所殺。他又看上澤莉娜，在僕人萊波雷洛幫助下進行陰謀。而曾被她欺騙的埃爾維拉出來揭發他的惡行。

136 第二幕

唐喬望尼和僕人互換斗篷誘拐女僕未果。喬裝的僕人碰到安娜等人，只好露出真面目並溜掉。飲宴中，受邀的勳爵雕像來到，要唐喬望尼懺悔。他拒絕，最終被拖進地獄。

唐喬望尼——梅花香自苦寒來

本劇是莫札特繼《費加洛的婚姻》（*Le nozze di Figaro*）之後的又一部鉅作。《費加洛的婚姻》1786年5月於維也納首演；本劇1787年10月於布拉格首演。

《費加洛的婚姻》在維也納雖然也算是取得了成功，但是，像莫札特的其他作品一樣，它在那裡受到的歡迎是有限的，並不是很熱烈。可是，當這部偉大的歌劇傳到鄰近的波希米亞首都布拉格之後，情況就大不相同。國家劇院接連不斷地上演它，街頭巷尾，人們唱著它的選段。它在那裡受到的歡迎快到了狂熱程度，簡直是「開談不講費加洛，精通音律也枉然」。在好友和音樂界人士的熱情邀請下，莫札特於1787年初去布拉格訪問。他在國家劇院親眼看見了觀眾對他和對《費加洛的婚姻》的狂熱情緒，於是決心在回到維也納之後，為波希米亞人寫一部新歌劇——這就是《唐喬望尼》。

劇本是莫札特的老搭檔達蓬特（*da Ponte*）寫的。他們兩人天衣無縫般的合作，除了產生上述兩部偉大的歌劇以外，還有《女人皆如此》（*Così fan tutte*）一劇。

達蓬特依據的是義大利劇作家貝爾塔蒂（*Bertati*）1775年的劇本，其內容是從十六世紀起就在西班牙和歐洲其他國家流傳的古老傳說：浪蕩公子唐璜（*Don Juan*）^①的獵色傳奇。歷史上有過數百種文藝作品以此為題，各以不同的手法內容來處理。最初帶有反對宗教的禁欲道德的含意，後來發展為極端個人主義的典型。其中著名的作品

有：1665年法國名作家莫里哀（Molière）的《石宴》（Le festin de pierre），1824年英國名詩人拜倫（Byron）的長詩《唐璜》，1829年德國作家格拉比（Grabbe）的戲劇《唐璜與浮士德》（Don Juan und Faust），1830年俄國名詩人普希金（Pushkin）的詩《石客》（The Stone Guest），1905年英國名作家蕭伯納（Bernard Shaw）的《人與超人》（Man and Superman）等等。美國電影界於二十世紀也曾兩度把這個故事拍成電影。

1787年9月，達蓬特和莫札特在環境氣氛比維也納寬鬆自由的布拉格加緊寫完《唐喬望尼》的時候，預示法國大革命（1789）風暴的悶雷已經在地平線上響起，反封建特權的啓蒙運動正在歐洲蔓延。這股強大的思潮不能不影響到《唐喬望尼》。因此，人們在劇中看到這位無視社會道德規範的好色之徒「惡有惡報」的主題時，不能不也看到這部作品對當時社會的強烈控訴。唐喬望尼所代表的，正是法國大革命所要推翻的那個腐朽透頂的封建貴族階級。王公貴族憑著他們特殊的社會地位和特權，可以為所欲為地玩弄蹂躪婦女，上了手之後可以隨便拋棄她們。據唐喬望尼的僕人萊波雷洛揭露，在歐洲各國被他玩弄的女子竟多達兩千多人。他為什麼可以這樣為所欲為，同時逍遙法外？為什麼誰也拿他沒辦法，而必須借助於超自然的力量才能最終把他拉下地獄？

在本劇中，像在《費加洛的婚姻》中一樣，作者對下層無權無勢的老百姓（突出的是僕人和婦女）寄予深厚的同情。莫札特在《費加洛的婚姻》中，把男女僕人費加洛和蘇珊娜放在比他們的主人伯爵和伯爵夫人更高的地位來配曲；僕人美妙靈巧而富有抒情性的唱腔，給觀眾以壓過主人的印象。同樣，在本劇中，被欺騙被壓迫的僕人萊波

雷洛和鄉村少女澤莉娜，都有令人難忘的唱段；而城裡的貴族子弟唐喬望尼的有些唱段，就像笨拙的鄉下老財主一樣。

莫札特精心地譜寫每一段唱腔。他改變了往常的輕快的、急速的諧謔式風格，採取富有獨創性^②的手法，運用多種配曲技巧，寫出許多很有思想深度的曲調。

有的評論家說，這可能與這位作曲家在寫這部歌劇前的不幸經歷有關。在不斷的借債度日中，他的第二個孩子不久前又夭折了。一直把他培養成偉大音樂家的父親也於1787年5月逝世，這些都給了莫札特很大的打擊。他在嚴酷如寒冬的環境裡，思索世情冷暖、命途多舛、人生無常，終於在這部新劇作裡，把他的滿腔思緒和特異才華以更加深刻豐富、多彩多姿的形式宣洩出來。

關於本劇的創作過程有過不少的傳聞，主要是說到莫札特譜曲的神速。他開始動手時已是5、6月，到10月22日，就完成了除序曲之外的全部總譜；樂團開始了緊張的排練。到了首演前的一個晚上，即10月28日，莫札特開了個夜車，終於把序曲譜寫出來。據說，因為序曲還未到手，首演開場不得不推遲了二十分鐘，等候雜役把剛剛印好的序曲樂譜分發到樂團成員手裡。莫札特登上指揮席，在全場觀眾雷鳴般的掌聲中，有素養的樂團不負眾望，未經排練就成功地奏出了序曲。

布拉格國家劇院經理邦蒂尼（Bondini）事後寫信給達蓬特說：「達蓬特萬歲！莫札特萬歲！劇場的全體經理人和歌劇演員都求上帝賜福於他們，因為只要他們活著，我們在劇院裡就不知道貧窮為何物了！」

莫札特載譽回到維也納。奧地利皇帝約瑟夫二世恪於形勢，不得

不任命他為皇室作曲家，可是他的年薪卻只有800福林，相當於他的前任年薪2000福林的40%。在達蓬特等人的一再努力下，約瑟夫皇帝終於批准《唐喬望尼》在維也納演出。1788年5月的首演顯然是失敗的。達蓬特引述皇帝看了首演後的評論說：「音樂是極好的。我應該說它甚至比《費加洛的婚姻》還美妙。可是，這樣的音樂不合我的維也納臣民的口味。」

到此，我們不妨試試解開音樂史上的一個謎：為什麼莫札特這位曠世天才在奧地利卻窮困潦倒，以致死後連墳墓也找不到？看來原因是多方面的，而其中重要的一個方面就是他始終與奧地利皇室和貴族格格不入。他父親從小就把這個音樂神童送入皇室，可是權貴們只是把他當成一種奇巧的玩物。他那種叛逆的、自我表現的、玩世不恭的性格，就是在這樣的環境下逐漸形成的。他深知宮廷裡的種種勾心鬥角、奸詐陰險的黑幕，以致在他死前不久產生幻覺，以為嫉妒他的宮廷作曲家薩利耶里（Salieri）對他下了毒（薩利耶里一直對此鳴冤叫屈）。莫札特雖然在寫出本劇後，好不容易地獲得了皇室作曲家的職位，但他始終不屬於那個特權階層。雖然沒有文獻記載莫札特和法國大革命有任何連繫，但是，正如研究莫札特的一位美國評論家所說，「在維也納貴族眼中，莫札特是與新興的、具有革命潛質的資產階級分子相關連的^③。」由此可見，約瑟夫皇帝所說的「莫札特的音樂不合我的維也納臣民的口味」，應該讀作：「莫札特這個人不合我的維也納達官貴人的口味」。

黃祖民

注 釋

- ①拉丁語系的稱謂 Don 和 Donna，譯成中文時是個難題。在英語系統中，稱謂一般都已意譯，並放在名字的後面，如 Mr.、Miss、Sir 均譯為某某先生、某某小姐、某某爵士。但 Don 卻普遍譯作唐，加圓點（·）或不加圓點，放在名字前面，如唐吉訶德，也有譯為吉訶德先生的。實際上，「Don」與「先生」是略有不同的：在西班牙和葡萄牙，Don 是對貴族的尊稱；在義大利則是對一般人的尊稱。至於 Donna，它在義大利語中用得很普遍，上自貴婦淑女，下至女僕娼妓，都有稱作 Donna 的。翻譯本劇時，採取折衷的辦法，Don 仍譯為唐，後不加圓點；Donna 則不譯為唐娜，在表示尊重的場合，譯為「小姐」，一般場合就略去不譯，直呼其名。這樣可以避免通篇的「唐」、「唐娜」，讀起來有些彘扭。

西班牙文的 Juan 發音不是「佐安」，而是「璜」；正像古巴名詩人 Jose Marti 譯作何塞·馬蒂一樣。Don Juan 到了義大利，就按義大利姓名習慣改成 Don Giovanni。

- ②獨創性的表現之一是：在第二幕第十三場，唐喬望尼於飲宴中聽樂師奏樂，莫札特大膽地引用了同時代的西班牙作曲家馬丁－索萊爾（Martin y Soler）的《珍聞》（Una cosa rara），劇本也是達蓬特所作；還引用了義大利作曲家薩爾蒂（Sarti）的《鰐蚌相爭》（Fra i due litiganti il terzo gode）中的歌曲〈似一頭羔羊〉（Come un agnello）；還有他自己的著名作品《費加洛的婚姻》中的選段。
- ③威廉·斯塔福（William Stafford）著，《莫札特的神話》（The Mozart Myths，史丹福大學出版社，1991），第198頁。

人物表

唐喬望尼（專門誘騙、獵取婦女的花花公子）	男中音
萊波雷洛（唐喬望尼的僕人）	男低音
勳爵（為救安娜被唐喬望尼所殺，後來以石頭雕像的形體出場）	男低音
安娜（勳爵的女兒）	女高音
唐奧塔維奧（安娜的未婚夫）	男高音
埃爾維拉（唐喬尼獵取的對象之一）	女高音
澤莉娜（鄉村姑娘，唐喬望尼企圖獵取的對象之一）	女高音
馬塞托（澤莉娜的未婚夫）	男低音
僕人們、樂師們、村民們	

聲部名稱對照

男中音	baritone
男低音	bass
女高音	soprano
男高音	tenor