

莫札特

女人皆如此

Mozart: Così fan tutte

作曲 ■ 莫札特

劇本 ■ 達蓬特

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界圖書

歌劇經典 22

莫札特：女人皆如此
Mozart: Così fan tutte

作曲：莫札特
Music: ~~W.A.~~ Mozart

莫札特
Mozart

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 22

莫札特：女人皆如此

新臺幣180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 957-561-087-3

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 女人皆如此——曾被非議的劇本，公認美妙的音樂
- 013 人物表
- 015 分場說明

——劇本對譯——

020 第一幕

唐阿豐索對費蘭多和古列莫說，他們的未婚妻多拉貝拉和美迪莉吉會對他們不忠。他們不相信，三人使用計考驗兩位女士的忠誠。費蘭多和古列莫喬裝向她們求愛，但被拒絕。

142 第二幕

在女僕德絲皮娜的勸說下，兩位女士終於接受新戀情，並決定結婚。剛簽完婚約，舊情人就回來了。女士們驚嚇不已。真相大白後，女士們悔恨萬分，男士也饒恕了她們。

女人皆如此—— 曾被非議的劇本，公認美妙的音樂

1789年是莫札特一生中最窮困最悲慘的一年。他債臺高築，連寒冬裡買木柴取暖的錢也沒有。妻子康絲坦采生病，年尾出生的一個女嬰很快就夭折了。

就在這種困境下，他仍然成功地跟義大利詩人達蓬特（da Ponte）再次合作，創作了風格輕快的歌劇《女人皆如此》。達蓬特是莫札特最著名的歌劇《費加洛的婚姻》（Le nozze di Figaro）和《唐喬望尼》（Don Giovanni）的劇本作者。同以往那二個劇本不同的是，作者不再把家喻戶曉的傳說改編為劇本，而是選取了一個新鮮的故事。這部作品的名氣雖然不能跟上述那二部相比，也不像它們那樣能激發莫札特的創作靈感，但情節也頗為有趣。

作品的義大利文原名「Così fan tutte」，意思是「她們全都一樣」；原文還附有一個副題「La scuola degli amanti」，即「情人學校」。恐怕別的歌劇在世界各地上演時都沒有該劇那樣多的不同名稱——它在英國演出時劇名是《以眼還眼》（Tit for Tat）；在法國叫《中國勞工》（Travailleurs Chinois；信不信由你！）。後來，善於把文學鉅著改編為劇本的法國作曲家巴比亞（Barbier）和卡雷（Carré），將此劇改寫為莎士比亞名著《愛的徒勞》（Love's Labour's Lost）的變體，而仍然採用了莫札特的音樂。這部歌劇還編成木偶戲在英國上

演。一家日本劇團在上演該劇時，背景上高懸著寫有「雙喜」的巨幅喜幛。

由於對戀愛、婚姻和男女關係上持有獨特觀點，該劇演出後曾經受到不少人的譴責，貝多芬就曾說該劇是「不道德」的。舞臺經理舒羅德（Schröder）於1791年寫道，這部歌劇是「蔑視婦女的惡劣行徑」。劇中認為女人都是水性楊花，愛情可以一日千變，對戀人的信誓旦旦可以拋在腦後，綁在手上表示定情的情人結也可以扔掉。它還用社交老手唐阿豐索的話對此加以同情和肯定，說這是女人心靈的需要；還說男人被女人背叛只能怪他自己。尤有甚者，劇中的女僕德絲皮娜公然向她的兩位女主人宣揚「有血有肉」的女人就應該懂得及時行樂，可以隨便跟男人調情甚至做愛。的確，十八世紀末年，連西方社會也不能廣泛接受這些觀點，但隨著時間的推移，觀眾慢慢能容忍甚至接受它。比如德絲皮娜這個角色，她具有鮮明獨特的個性，留給觀眾深刻的印象。她最初上場時土裡土氣，後來卻口若懸河，發表富有哲理的言論，最後大肆施展她的演戲和組織才能，成為整個喜劇的中心人物。紐約大都會歌劇院1996年上演這部歌劇時，由著名女伶巴托莉（Bartoli）扮演這個角色，她一上場，就受到全場如雷掌聲的熱烈歡迎。

不少批評家認為達蓬特寫這個劇本的態度是漫不經心或者是輕浮的；但是，不論人們對劇本的評價如何，莫札特是以認真嚴肅的態度去譜寫音樂。他的序曲是簡短並具有詼諧風格的，巧妙地把全劇的主調「她們全都一樣」放了進去，這也就是第二幕第十三場中（第三十號行板，見第231頁）三個男人一起唱的一句。第一幕中不論女主角們關於忠實於愛情的自我吹噓是多麼空洞不可靠，但音樂卻使這些言

詞顯得有份量，有決斷，具有可信性。一直到第二幕第十三場那句關鍵的「她們全都一樣」唱出後，莫札特才使觀眾領會到劇本作者的諷刺意味，作曲家和作詞家才同步一致。這種處理方法使劇中表達的感情深化，而且加強了戲劇效果。幾乎每一首詠嘆調都非常動聽，對唱和重唱都生動活潑；合唱很能表達出場上的氣氛。從總體上看，這部歌劇的音樂具有典型的莫札特風格：在輕快活潑的主調下隱藏著辛酸和痛苦。音樂評論界普遍認為，《女人皆如此》應列為莫札特最優秀的代表性歌劇作品之一。

該劇1790年1月6日於維也納首演，當年就反覆上演了十次之多。但後來一度受到冷落，除了上述的該劇情節被一些人認為是不道德之外，據說音樂不易處理也是個原因。女主角芙迪莉吉的唱腔很難掌握；合奏部分需要仔細排練。近年來它又重新受到重視。

1791年12月5日，也就是《女人皆如此》首演後不到兩年，偉大的作曲家永遠離開了人間。

黃祖民

人物表

芙迪莉吉（兩姐妹之一）	女高音
多拉貝拉（兩姐妹之二）	女高音
德絲皮娜（兩姐妹的女僕）	女高音
費蘭多（與多拉貝拉訂婚的士兵）	男高音
古列莫（與芙迪莉吉訂婚的士兵）	男低音
唐阿豐索（社交老手）	男低音
士兵們、僕人們、水手們	

聲部名稱對照

女高音	soprano
男高音	tenor
男低音	bass

分場說明

時間：十八世紀

地點：那不勒斯

第一幕

第一場 唐阿豐索對他的朋友費蘭多和古列莫說，他們倆的未婚妻多拉貝拉和芙迪莉吉會對他們不忠誠，因為女人心不可信賴。費蘭多和古列莫不高興，要唐阿豐索拿出證據來，不然就跟他決鬥。唐阿豐索就和他們打賭，並且要他們按他的話去做，以考驗她們的忠誠。他們兩人答應了。

第二～七場 芙迪莉吉和多拉貝拉在等她們的未婚夫到來，可是來的卻是唐阿豐索。唐阿豐索騙她們說，大禍臨頭了，費蘭多和古列莫都被徵召去打仗。兩位女士都很吃驚，不想讓他們去。費蘭多和古列莫隨後來到，假意跟她們告別，還登上了一艘船離岸而去。接著，唐阿豐索獨自唱出他對女人的看法，認為信任女人心，就像在海上和沙灘上耕種一樣沒著落。

第八～九場 在兩位女士的房間裡，女僕德絲皮娜正在為主人準備早餐。芙迪莉吉和多拉貝拉上場，大發脾氣。德絲皮娜問她們出了什麼事，她們就說愛人打仗去了。德絲皮娜表示這對他們有好處，可以看到他們光榮凱旋，即使戰死也沒什麼要緊，換個男人就是了；接著她大肆鼓吹女人不必忠於一個男人，大可趁機吃喝玩樂和做愛。她在一首較長的詠嘆調裡，指出男人的不可靠，女人應當以眼還眼，以

牙還牙。

第十～十一場 唐阿豐索來到兩位女士家裡，花錢收買了德絲皮娜，要她配合，把化裝成阿爾巴尼亞人的費蘭多和古列莫引進家裡，德絲皮娜答應了。當女士們進來時，唐阿豐索藏了起來。德絲皮娜帶著兩位男士去見兩位女士，她們又大發脾氣。唐阿豐索進來，表示這兩位是他的好友。兩個男人趁機大獻殷勤和求愛，但她們（特別是芙迪莉吉）再次表示對未婚夫的忠誠，生氣地拒絕了他們。

第十二～十六場 費蘭多和古列莫對初步考驗的結果很高興，唐阿豐索則要他們繼續把戲演下去。他們按唐阿豐索的指示，帶著藥瓶來到花園裡，在兩位女士面前假裝服食砒霜後倒地。她們很驚慌，把德絲皮娜叫來。女僕要她們暫時照顧著兩個男人，然後聲稱去找醫生和解藥。德絲皮娜化裝成醫生，裝模作樣地用一塊磁鐵在兩個男人身上晃了晃，他們就活過來了。醒過來後，他們馬上又向女士們求愛，再次被芙迪莉吉和多拉貝拉所拒絕。

唐阿豐索不相信她們真的是那麼堅貞。德絲皮娜也表示，這場戲還可以演下去，她拍胸脯說她辦事沒有辦不成的。他讓唐阿豐索告訴兩位男士，只要他們照她說的去，就能達到目的。

第二幕

第一～三場 德絲皮娜勸兩位女主人瀟灑地對待愛情，還出主意說，為了避免人們說閒話，可以由她來散布說，那兩個人是來找她的。她還宣揚女人應該怎樣生活。這番說教把多拉貝拉說動了，她想按德絲皮娜說的那樣去做，但芙迪莉吉還表示猶豫。多拉貝拉乾脆要她從兩個男人中挑選一個。多拉貝拉自己挑了芙迪莉吉的未婚夫古列莫，芙迪莉吉只好挑多拉貝拉的未婚夫費蘭多。她們準備分頭去對付