

貝利尼

清教徒

Bellini: I puritani

作曲 ■ 貝利尼

劇本 ■ 佩波利



4. 6

8

2)





歌劇經典 13

貝利尼：清教徒
Bellini: I puritani

作曲：貝利尼
Music: *V. Bellini*

劇本：佩波利
Libretto: *G. Pepoli*



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 13

貝利尼：清教徒

新臺幣150元

作 曲 / 貝 利 尼
劇 本 / 佩 波 利
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 957-561-065-2

初版一刷：1999年11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）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 清教徒——創作背景

013 人物表

015 分場說明

——劇本對譯——

018 第一幕

清教徒長官之女埃爾薇拉與騎士黨人亞瑟即將舉行婚禮。亞瑟對政治犯亨里埃塔產生了同情，便讓亨里埃塔冒充新娘帶她逃走。埃爾薇拉因而精神失常。

110 第二幕

亞瑟受到通緝，一旦被捉就要處以極刑；而埃爾薇拉的唯一希望是再經過大悲或大喜的強烈刺激，也熱愛埃爾薇拉的理查於是被說服設法救情敵一命。

150 第三幕

亞瑟冒險潛回城堡與埃爾薇拉相見，他解釋了離開的原因並得到諒解。此時軍隊來到，千鈞一髮之際，信使送來大赦公文。埃爾薇拉也完全恢復正常，兩人歡喜團聚。

清教徒——創作背景

《清教徒》是以發生在十七世紀的英國內戰為歷史背景的。這場發生於1642~49年之間的內戰表面上看來是新、舊宗教教義之爭，而實際上是政治權力與經濟利益之爭；當時的英國國王、蘇格蘭斯圖亞特王室的查理一世信仰天主教，他的政治、經濟政策均有利於舊封建貴族和上層宗教界人士，不利於資產階級化了的新貴族、商人、手工業者和平民，因此，大多信奉新教——清教的後者便聯合起來，以宗教改革為名向國王進行了鬥爭。由於擁護國王的一派多騎馬作戰而稱「騎士黨」，反對國王的清教徒們多剪短髮，便稱「圓顛黨」。這場內戰經過了反覆的流血戰鬥，最後以查理一世兵敗、他本人被俘然後又被處死而結束。當時清教徒軍隊的最高首領便是後來成為英國「護國公」的政治家奧列佛·克倫威爾（1599~1658）。克倫威爾逝世後，斯圖亞特王室的後裔、查理一世與法國公主瑪麗·亨里埃塔所生的兒子從流亡地法國歸來復辟，稱查理二世，英國的清教勢力又一度受到了壓抑。但是沒有過多久，1688年發生的「光榮革命」使清教徒所屬的基督教聖公會成為英國國教的教會，斯圖亞特王室的勢力逐漸被削弱，直到十八世紀初，信奉新教的漢諾威王室完全取代了它對英國的統治。

清教徒的改革主張旨在清除源於天主教的繁文縟禮及教會中的腐敗現象，它繼承了馬丁·路德的人文主義思想，主張教徒要修身自律、更加認真地遵守十誡，在克倫威爾當政時甚至一度關閉了劇院等

「娛樂」場所而代之以宗教節日的慶典。但同時他們也比較重視宗教的寬容，即使在新教成爲英國國教之後，他們仍然允許其他教派在英國有合法的地位。這種寬容精神代表了當時英國社會的進步思潮和政治力量，反過來又促進了他們的勝利。《清教徒》的故事所描寫的雖非翔實的歷史，但是通過對原來屬於不同教派及政治營壘中一對男女青年在愛情上的悲歡離合的描繪，頌揚了清教徒一方在取得勝利之後對戰敗一方的寬容精神，符合了歷史前進的潮流，也是擅長歷史小說的司各特的一貫主張。

貝利尼在他這一部最後的歌劇中一如既往地保持了旋律優美的特點，而且隨著劇情內容的需要又作了進一步的發展；例如，他不滿足於像在《諾瑪》中那樣用小音程的上下滑行來表達女主角的細膩情感，而是用六度、七度以至八度的音程跳躍來描繪女主角埃爾薇拉瘋狂時的激烈感情仍然不失優美。有的評論家說，人們往往要求歌者要像演奏小提琴那樣地演唱「Cantabile」，但是也可以反過來要求小提琴演奏者像演唱貝利尼的詠嘆調那樣地演奏「Cantabile」！因爲貝利尼詠嘆調的旋律不僅悠長優美，而且隨著角色情感的發展變化，其力度、音色也在不斷地、多層次地變化著。在這部歌劇中表現埃爾薇拉的瘋狂時唱的：「他那甜美的聲音將我召喚」（見第127頁）便是很有代表性的。又如在第三幕中，亞瑟在帶王后亨里埃塔逃走之後又冒險回來和埃爾薇拉相會，爲了表現他與戀人重逢時的激動心情，作曲家讓他唱出了上加兩線之上的高音D！在接近劇終的時候，歸來的亞瑟被清教徒軍隊發現了，他的情敵、清教軍的首領理查要將他處死，作曲家卻用了「緊打慢唱」的音樂處理方法，讓亞瑟及劇中其他主、次要角色通過一段安魂彌撒風格的重唱來表達了各自的心情，爲最後

的大團圓製造了一個出色的懸念，無論從音樂上還是戲劇上都是很成功的。

《清教徒》於1835年1月25日在巴黎的義大利劇院首演獲得了極大的成功，貝利尼被演員們拽上台去謝幕，一出場便被淹沒在鼓掌歡呼的汪洋大海之中，使他幾乎不知所措。這齣歌劇之所以取得如此巨大的成功，除了作品好以外，也還有演員都是當時一時之選的緣故。埃爾薇拉的扮演者格里西(Grisi)、亞瑟的扮演者魯比尼(Rubini)、理查的扮演者坦布里尼(Tamburini)和扮演喬治的拉布拉什(Lablache)都稱得上是全歐洲歌劇演員中各個聲部的「頭號種子」，因此，《清教徒》所取得的成功就絕非偶然了。當時法國國王路易·菲利普的三后瑪麗亞·阿梅莉是那不勒斯國王費迪南四世的女兒，她親切地接見了這位曾經在她的家鄉學習過的年輕作曲家，二人用那不勒斯方言愉快地交談著，後來，法國政府又授予了貝利尼榮譽勳章(Légion d'Honneur)。可是，就在榮譽達到了頂點的時候，貝利尼卻於同年9月便因病去世了，當時，他的《清教徒》正在進行第二輪演出，聽到噩耗的演員們演出剛剛結束尚不及卸妝就趕到了貝利尼的病榻前，爲他唱起這齣歌劇終場前的「安魂彌撒」，可是卻沒有了最後的大團圓！

劉詩嵘

人物表

亞瑟·塔爾博（斯圖亞特王室的擁護者）	男高音
沃爾特·沃爾頓（城堡的長官）	男低音
喬治（沃爾頓之弟）	男低音
理查·福思（清教徒軍官）	男中音
布魯諾·羅伯特森（清教徒官員）	男高音
亨里埃塔（查理一世之寡妻）	次女高音
埃爾薇拉（沃爾頓之女）	女高音
清教士兵們、亞瑟·塔爾博的隨從們、城堡中的紳士和淑女們、侍童和男女僕人們	

聲部名稱對照

男高音	tenor
男低音	bass
男中音	baritone
次女高音	mezzo-soprano
女高音	soprano



分場說明

時間：十七世紀英國內戰時期。

地點：普利茅斯

第一幕

第一場 在清教徒長官沃爾特·沃爾頓勳爵的城堡裡，一場主角為他的女兒埃爾薇拉與騎士黨人亞瑟·塔爾博的婚禮即將舉行。長官原來打算將女兒嫁給自己軍隊中的青年軍官理查·福思，理查也十分鍾情於埃爾薇拉，可是她卻摯愛著亞瑟，經弟弟喬治的勸說，他只好同意了女兒和政敵的這樁婚事。為此，理查感到很傷心，即使是好友布魯諾的安慰也無濟於事。

第二場 埃爾薇拉從叔父喬治那裡知道了父親已經被說服，便欣喜若狂地去準備會見愛人。

第三場 城堡中的居民都聚集在大廳裡迎來了新郎，長官對大家說：由於他有押送一名政治要犯去倫敦受審的任務在身，不能參加女兒的婚禮，委託喬治代為主持。新郎亞瑟發現被帶上來的要犯竟是被處死的查理一世的寡妻、法王亨利四世的女兒亨里埃塔，便對之產生了同情，而恰巧埃爾薇拉又天真地讓亨里埃塔試戴自己的婚紗來看看效果，於是亞瑟便乘埃爾薇拉回房整妝之際藉機讓亨里埃塔冒充新娘和自己一起離開城堡逃跑了。儘管此舉被理查發現，但是他為了想乘機繼續追求埃爾薇拉，竟放二人離開了城堡。而埃爾薇拉卻誤以為亞瑟背棄了自己，精神受了巨大的刺激而失常了。

第二幕

亞瑟由於這樣的行為受到清教徒方面的通緝，一旦被捉就要處以極刑。精神失常的埃爾薇拉卻像幽靈似的到處遊蕩，唱著令人心酸的哀歌。喬治想救助她卻束手無策，醫生說只有再經過大喜或大悲的強烈刺激，埃爾薇拉的精神才能恢復正常。喬治要求理查設法救亞瑟一命，否則埃爾薇拉會因此而傷心至死，理查起初不肯，但最後終於被說服了。

第三幕

已經將亨里埃塔救助脫險的亞瑟明知自己受到清教軍方的通緝，但是爲了能再見到自己熱愛的埃爾薇拉，便冒險潛回普利茅斯，在夜色的掩護下來到城堡和埃爾薇拉相見，他向愛人解釋了離開的原因並且得到了諒解。正在兩人高唱重新團聚的喜悅之時，發現亞瑟行蹤的軍隊來將他們包圍了，準備將亞瑟逮捕並處死刑。正在這危急的關頭，信使送來了克倫威爾大赦斯圖亞特王室的支持者的公文，亞瑟自然得到了赦免。由於狂喜的刺激而精神完全恢復正常的埃爾薇拉，高興地與亞瑟結合了。

劉詩嵘