

Sullivan: *The Mikado*

薩利文 日本天皇

作曲／薩利文

劇本／吉爾伯特

歌劇經典 46

薩利文：日本天皇
Sullivan: The Mikado

172729

Chinese copyright ©2003 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2003 by Jing Ma

中文版權所有©2003 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 46

薩利文：日本天皇

新臺幣150元

作 曲 / 薩 利 文
劇 本 / 吉 爾 伯 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 / 張 立 雯
封面繪圖 / 馬 靜
封面設計 / 良如數位工坊

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 / 錦 全 彩 色 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 957-561-173-X

初版一刷：2003 年 3 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）眾，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，依然是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 日本天皇——創作背景

011 人物表

013 分場說明

—— 劇本對譯 ——

016 第一幕

皇太子南吉浦假扮為賣唱漢，找尋心愛的芸芸。得知芸芸要與將被斬首的柯科結婚，便願意交換身分迎娶芸芸。自稱是南吉浦情人的卡蒂莎前來拆穿身分，卻遭到眾人漠視。

120 第二幕

柯科向天皇謊稱南吉浦已被斬首，自己卻因為殺害皇位繼承人被判死刑。為了活命，柯科只好向卡蒂莎示愛，才說服南吉浦現身；柯科為自己免除了死刑，南吉浦則與芸芸終成眷屬。

日本天皇——創作背景

薩利文爵士，英國作曲家、指揮家、管風琴演奏家。1842年5月13日生於倫敦的朗伯斯區，1900年11月22日逝於倫敦的西敏區。父親托馬斯·薩利文（Thomas Sullivan）是愛爾蘭吹奏樂隊指揮。1858年，薩利文就讀於萊比錫音樂學院，1861年歸國，任聖米迦勒教堂的管風琴師，同時作曲。

1867年他完成了第一部輕歌劇《考克斯和博克斯》（Cox and Box）並奠定了成功之路，但他輕歌劇寫作的真正成功還有待到1875年。在卡特（Carte）的策畫下，他與劇作家吉爾伯特合作寫了一部獨幕短劇《陪審團開庭》（Trial by Jury），這部短劇是為法國作曲家奧芬巴赫（Offenbach）的喜歌劇《佩里紹萊》（La Périchole）的劇後餘興寫的；這部獨幕喜歌劇獲得了極大成功，從而使卡特成立了一個專演吉爾伯特與薩利文合作的喜歌劇劇院。薩利文相繼完成了喜歌劇《魔法師》（The Sorcerer, 1877）、《愛水手的少女》（HMS Pinafore, 1878）、《彭贊斯的海盜》（The Pirates of Penzance, 1879）的創作，都獲得極大成功。1881年完成了《佩興斯》（Patience），在該劇上演期間，卡特的新劇院「薩沃伊劇院」落成開張。這是一座專演吉爾伯特和薩利文喜歌劇的劇場，在那裡上演的喜歌劇被稱為「薩沃伊喜歌劇」，其演員和常客被稱為「薩沃伊喜歌劇演員」或「薩沃伊喜歌劇迷」（Savoyards）。1883年薩利文被封為爵士。此後，他還創作了很多深受聽眾喜愛的喜歌劇。由於過度辛勞，1900

年 11 月 22 日，即聖塞西利亞日，他逝於倫敦，享年五十八歲。

薩利文在薩沃伊喜歌劇中充分體現了寫作才華與幽默感。他以靈巧的旋律、巧妙的配器和有些近似東拼西湊的、帶有嘲弄性的滑稽模仿——如模仿韓德爾（Handel）、威爾第（Verdi）、多尼采蒂（Donizetti）、貝利尼（Bellini）等——博得了聽眾們的歡迎。他為英國的娛樂文化創立了一種獨特的藝術形式，由於他滑稽模仿的巨大成功，人們常常懷疑：在他的作品中，薩利文自己的風格到底在哪裡？它們是否能博得聽眾的歡心？

促使吉爾伯特選擇寫一部以日本風光和習俗為背景的輕歌劇，只是出自一次偶然的心血來潮。在他書齋的牆上掛著一把日本劍，一天，這把劍突然從牆上掉了下來，他把劍拾起來時，腦海裡忽然泛起一種想法：如果以日本的異國風情以及日本絢麗多彩的服飾為素材，寫一部喜歌劇，必將受到當時對日本並不了解的英國觀眾的歡迎，更何況此前在英國尚無這類創作。

1885 年 3 月 14 日，《日本天皇》在薩沃伊劇院的上演獲得極大成功，首輪即連演了 672 場，在薩沃伊喜歌劇中一直最受人們喜愛，「Mikado」這個名字也很快被倫敦市區的孩子們戲稱為「The mickey Doo」（親愛的 Doo）。

《日本天皇》於 1885 年 8 月 19 日在美國紐約的第五大道劇院上演，同樣獲得巨大成功。一年後，在德國柏林的演出也是這樣。儘管此劇的布景和情調都是日本式的，但其諷刺手法無疑是不折不扣的英國式，也是以英國人為諷刺對象的。

李維渤

人物表

天皇	男低音
南吉浦（皇太子）	男高音
柯科（最高刑事總監）	男中音
浦巴（高級官員）	男中音
柯科監護下的三姐妹：	
芸芸	女高音
皮蒂辛	次女高音
皮普波	女中音
皮仕特仕（紳士）	男高音
卡蒂莎（熱愛南吉浦的貴族女子）	女中音
紳士、衛兵、苦力等	

聲部名稱對照

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

分場說明

時間：近代

地點：日本城市蒂蒂浦

第一幕

皇太子南吉浦為尋找他心愛的姑娘芸芸，來到最高刑事總監柯科在蒂蒂浦的宮院。柯科是芸芸、皮蒂辛和皮普波三位姑娘的監護人。在南吉浦的懇求下，高級官員浦巴告訴他，就在今天芸芸將和柯科結婚並勸他迴避，但南吉浦的痴情使他不願離去。

柯科本是一個從監獄保釋出來的罪犯，是一個將被斬首的人，由於某種藉口卻成了劊子手，為了不被斬首，他必須找個替身。為達此目的，他想出了個「妙計」，就是假裝答應芸芸與南吉浦結婚，交換的條件是：一個月後南吉浦代他上斷頭台。這樣他就可以免去一死，並且在南吉浦死後還可娶芸芸為妻。南吉浦雖來日不多，但總算了了一樁心願。三人都為達到了各自的「目的」而歡喜。

貴族女子卡蒂莎突然闖入，聲稱她是前來認領她的情郎，並拆穿南吉浦不是一個流浪的賣唱漢。由於大家都在歡樂的興頭上，對她的「呼號」不屑一顧。

第二幕

芸芸在梳妝台前為婚禮梳妝打扮。姑娘們圍在她身邊，她們為芸芸與南吉浦短暫的、僅一個月的美好時光，轉瞬即逝感到惋惜。還是芸芸提出唱支快樂的小曲來忘掉那不幸的時刻。但更壞的是：柯科告

訴芸芸，南吉浦一個月被殺頭之後，現在嫁給他的人將被株連，這更引起了芸芸的不安。南吉浦則認為：如與芸芸結婚，她將與他同死；如不結婚，他死後芸芸可能成為柯科的夫人。所以他寧可自盡而不被砍頭。這樣，柯科就慌了，如果南吉浦自盡而不是被斬首，一個月後他就得自己上斷頭台。這是一個尷尬的局面。

這時天皇和卡蒂莎來了。天皇擺出一副英君的模式，自稱是日本從未有過的最仁慈的天皇，他的目的是最崇高的。柯科爲了遮掩這尷尬的局面，謊稱南吉浦已被砍頭，並大加渲染行刑時的情景。卡蒂莎本爲尋找南吉浦而來，見此情景知道奪回王子已無望，而柯科對她的不幸又深表同情，二人還因有同樣的情趣，於是一拍即合，成為夫妻。這時的南吉浦早已離去並和芸芸結婚，回來見天皇，最後大家都沉浸在歡樂之中。

李維渤

日本天皇 The Mikado

(二幕輕歌劇)

作曲 薩利文 (*Arthur Sullivan*)
劇本 吉爾伯特 (*William Schwenck Gilbert*)
首演 1885 年 3 月 14 日，倫敦

李維渤 譯

Overture

ACT ONE

Courtyard of Ko-Ko's Palace in Titipu. Japanese nobles discovered standing and sitting in attitudes suggested by native drawings.

No.1 Chorus of Nobles

Chorus

If you want to know who we are,
We are gentlemen of Japan;
On many a vase and jar --
On many a screen and fan,
We figure in lively paint:
Our attitude's queer and quaint --
You're wrong if you think it ain't, oh!

If you think we are worked by strings,
Like a Japanese marionette,
You don't understand these things:
It is simply Court etiquette.
Perhaps you suppose this throng
Can't keep it up all day long?
If that's your idea, you're wrong, oh!
(*Enter Nanki-Poo in great excitement. He carries a*