

萊翁卡瓦洛

丑角

Leoncavallo: Pagliacci

作曲 ■ 萊翁卡瓦洛 劇本 ■ 萊翁卡瓦洛

馬斯卡尼

鄉村騎士

Mascagni: Cavalleria rusticana

作曲 ■ 馬斯卡尼 劇本 ■ 韋爾加 等

國家圖書館出版品預行編目資料

萊翁卡瓦洛：丑角 = Leoncavallo:
Pagliacci / 萊翁卡瓦洛作曲. 劇本. 馬斯卡
尼：鄉村騎士 = Mascagni: Cavalleria
rusticana / 馬斯卡尼作曲；韋爾加等劇本.
-- 初版. -- 臺北市：世界文物，2000 [民89]
面；公分. -- (歌劇經典；30)
劇本中義文對照
ISBN 957-561-109-8 (平裝)

1. 歌劇

915.2

89017859

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 譯 組	王昭仁	田慶生	由 權
	余志剛	吳祖強	吳 樂
	李維渤	沈 林	苗 林
	苑建華	桂裕芳	張承謨
	張洪模	張 毅	梁 靜
	陳復君	黃祖民	黃曉和
	溫永紅	趙啓雄	趙慶閏
	劉星燦	劉詩嶸	劉嘯東
	蕭 曼	韓 里	顧以仁
	(按姓氏筆劃排列)		

歌劇經典 30

萊翁卡瓦洛：丑角

Leoncavallo: Pagliacci

馬斯卡尼：鄉村騎士

Mascagni: ~~Cavalleria~~ rusticana

Chinese copyright ©2001 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2001 by Jing Ma

中文版權所有©2001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 30

萊翁卡瓦洛：丑角 馬斯卡尼：鄉村騎士

新臺幣150元

作 曲 / 萊翁卡瓦洛（丑劇）、馬斯卡尼（鄉劇）
劇 本 / 萊翁卡瓦洛（丑劇）、韋爾加等（鄉劇）

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 / 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 / 成陽印刷股份有限公司

印 刷 / 成陽印刷股份有限公司

裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-109-8

初版一刷：2001年1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。

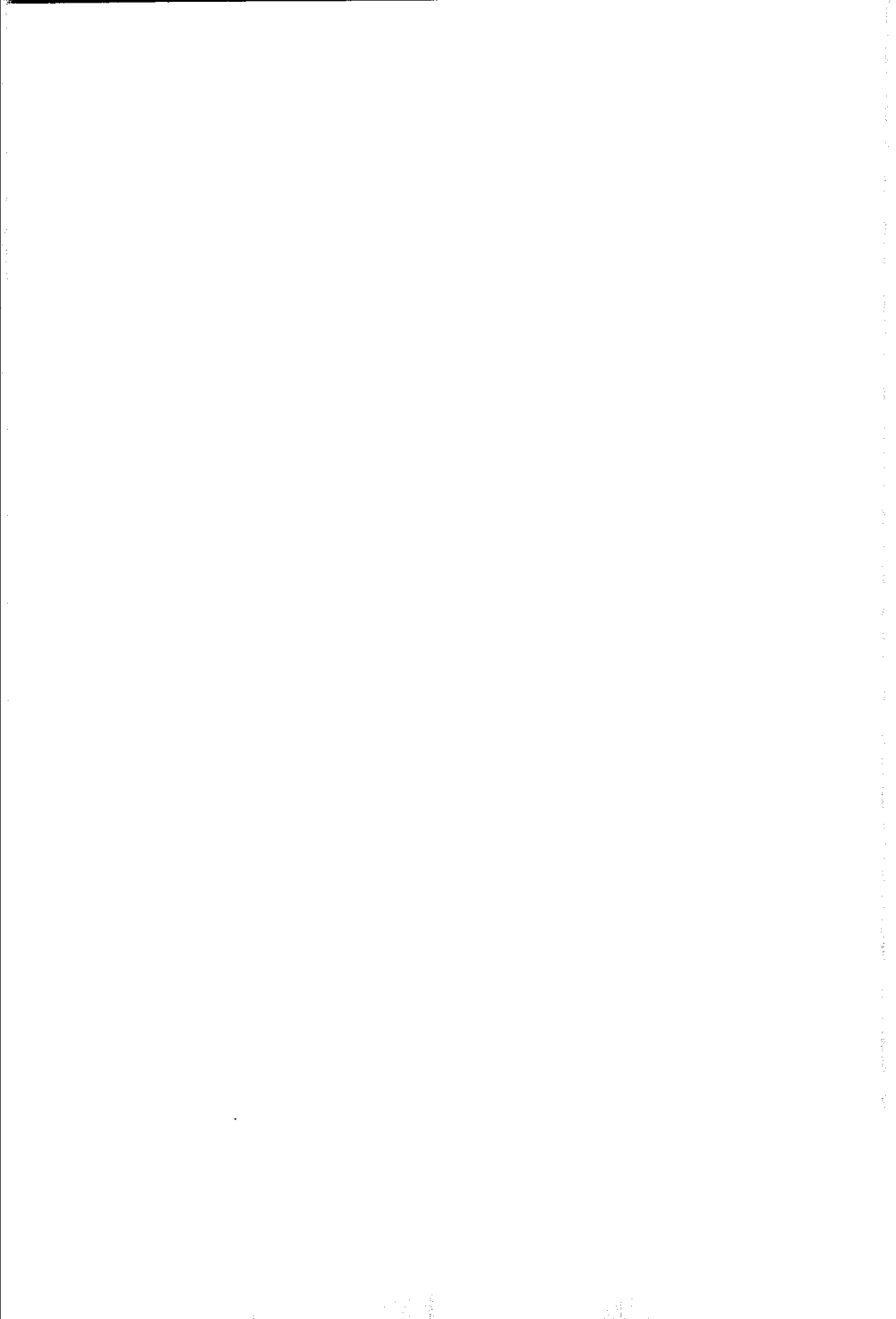
應該說出版《歌劇經典》也是海峽兩岸民間文化交流在音樂方面的一次愉快友好合作。翻譯工作爲了方便約請的皆爲大陸譯者，他們大都是頗具中文造詣的資深音樂家、戲劇家和喜愛音樂的外語專家，其中有些人更多年從事歌劇活動，對傳播、普及歌劇藝術不僅經驗豐富，而且感情深厚。他們在支持及參與這項工作中顯示出來的熱情和嚴肅態度，令我非常感動，謹在此致以誠摯謝忱。

吳祖堯

萊翁卡瓦洛：丑角
Leoncavallo: Pagliacci

作曲：萊翁卡瓦洛
Music: *R. Leoncavallo*

劇本：萊翁卡瓦洛
Libretto: *R. Leoncavallo*

目 錄

011 丑角——創作背景

015 人物表

017 分場說明

——劇本對譯——

022 序 歌

在簡短、象徵丑角插科打諢的樂隊引子之後，托尼奧出場唱出序歌。他要求觀眾暫時忘記他們是粉墨登場的劇中人，而去體會一下流浪藝人的心聲。

026 第一幕

戲班主卡尼奧與內達雖是夫妻，但年齡差距過大，內達芳心另屬青年農民西爾維奧。戲班裡內心醜陋的托尼奧向內達求愛被拒，忿而向卡尼奧告發內達的婚外情。

066 第二幕

戲中戲上演了。劇中的情感糾葛如同現實狀況的翻版，引發卡尼奧的真正情緒，終於失控在舞台上將內達及西爾維奧刺死。原來的即興喜劇竟以悲劇收場。

丑角——創作背景

萊翁卡瓦洛是義大利寫實主義歌劇學派的代表作家，《丑角》是他的代表作品，它時常與馬斯卡尼（Mascagni）的《鄉村騎士》（Cavalleria rusticana）同稱為寫實主義歌劇中的不朽傑作。

寫實主義是在以法國作家左拉（Zola）為代表的自然主義文學學派和以韋爾加^①為代表的義大利寫實主義文學學派影響下，產生於十九、二十世紀之交的一個歌劇派別，其宗旨是「如實地描繪人生」。《丑角》的序歌使用了非常形象化的語言和美好的音樂將它的宗旨闡述得十分清晰、生動，可說是寫實主義歌劇學派的宣言，也是男中音詠嘆調中的佳作。

萊翁卡瓦洛多才多藝但一生坎坷，他雖然創作了多部歌劇，其中還有與普契尼的傑作《波希米亞人》（La bohème）同一題材、同名的作品，但是最後只有這一部《丑角》得以碩果僅存。這部戲的故事，據說是萊翁卡瓦洛幼年時代從他擔任鄉村法官的父親那裡聽說的案例：一名流浪藝人的妻子有了外遇，他便將妻子及她的情人一齊殺死了。但是由於作者結合了自己曾經擔任流浪劇團樂師的生活經歷，將這類人物的處境和心理描繪得栩栩如生，還穿插了模仿義大利傳統的即興喜劇^②的戲中戲表演，使歌劇非常富於效果。劇中的主人公發抒流浪藝人們身為供人娛樂的優伶，連自己悲痛的時候也要強顏為歡地表演時的感情也非常真切、動人。這部歌劇的音樂具有鮮明的義大利民族風格，旋律優美，節奏流暢，結構緊湊，加上對於美麗的義大利

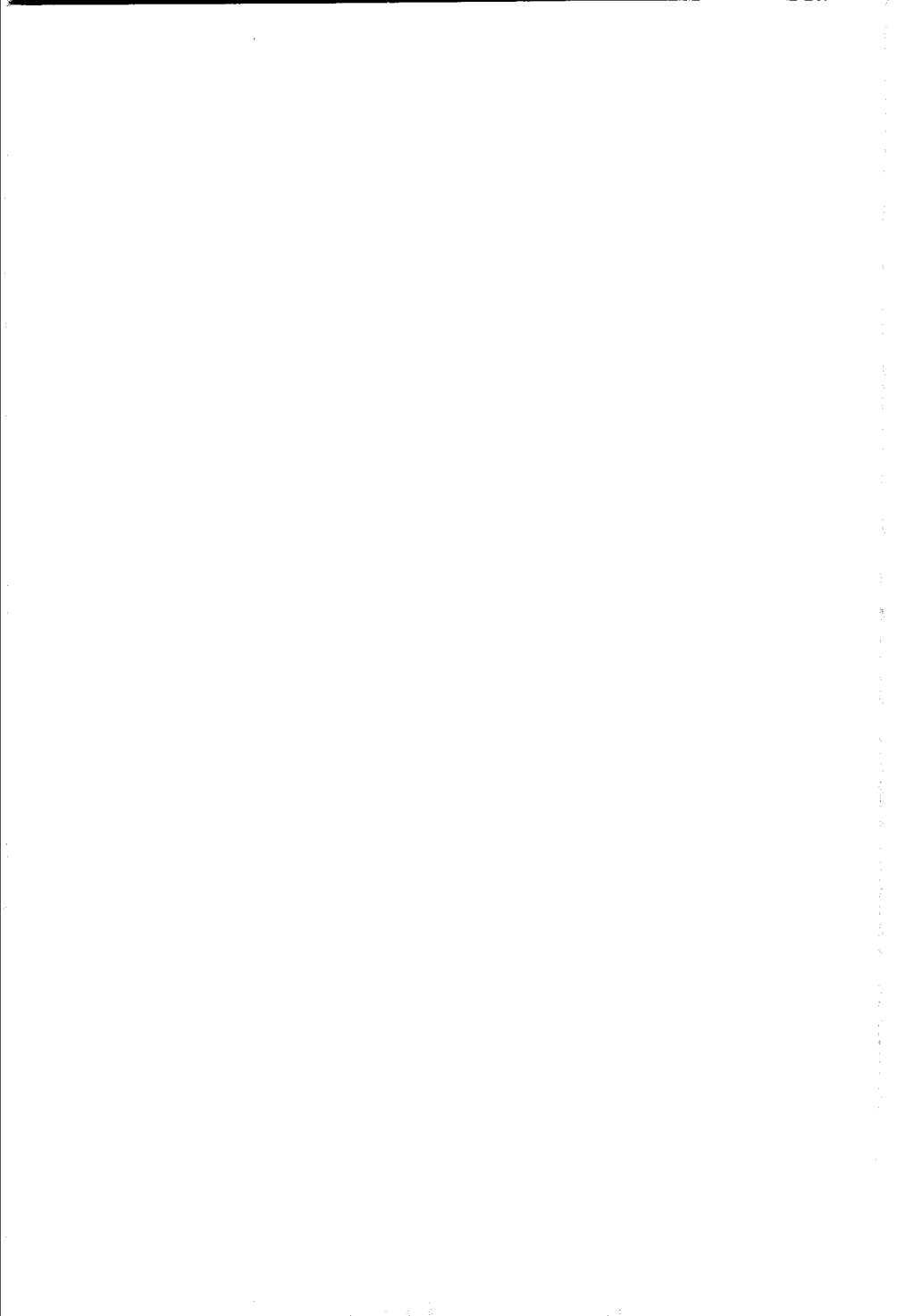
利民俗風情的描繪，使我們在不長的表演時間內得到充分的藝術享受。

歌劇的故事如下：在蒼茫的卡拉布里亞原野上，常年奔波著一個只有四名演員的流浪戲班子，一輛破舊的驢車，拉著他們的全部家當和演出的布景、道具，還充當他們演出時的後台和化妝室。他們是：正直善良卻脾氣暴躁的班主卡尼奧，唯一的美麗女演員內達是班主的年輕嬌妻，駝背小丑托尼奧的外表和他的內心同樣醜陋，而兼任舞台監督的調情小丑佩佩卻是戲班裡的管家、和事佬。他們粗俗然而活潑生動的表演，給閉塞、貧瘠的鄉村帶來了難得的歡樂，但是艱苦、不安定的流浪生活也養成了藝人們乖戾的性格，也使青春年少的內達的芳心有難耐的寂寞，於是，英俊的青年農民西爾維奧便走進了她的生活。事情的敗露，導致了在一齣情節與真實生活巧合的傳統喜劇中假戲真做，在舞台上下的觀眾們的同聲嘆息裡，小舞台上的「喜劇」和現實生活裡的悲劇也同時演完了！

劉詩巖

注 釋

- ①韋爾加（Giovanni Verga, 1840~1922）：義大利小說家和戲劇家，是義大利寫實主義文學的奠基人和主要的作家。他的文筆精鍊準確，具有強烈的人情味，構成了具有抒情特色的現實主義。他的作品還具有濃厚的地方色彩。他的長篇小說如《夏娃》（Eva）、《馬拉沃利亞一家》（I Malavoglia）、《唐·傑蘇阿多師傅》（Maestro Don Gesualdo）以及短篇小說集《鄉村故事》（Novella Rusticana）等均甚著名，由他的短篇小說《鄉村騎士》改編的歌劇和此處的《丑角》同為寫實主義歌劇學派的代表作。
- ②即興喜劇（commedia dell'arte）：流行於中世紀義大利的一種戲劇體裁，它以定型化的角色及標準的故事情節受到觀眾的歡迎。例如帕利亞奇奧（Pagliaccio）便時常以粗魯的插科打諢來取悅觀眾，他雖然戴面具，卻仍然用白粉塗面，身穿寬鬆的衣褲，綴以大鈕扣，頭上是可折疊的高帽子。科隆比娜（Colombina）在義大利語中意為小鴿子，在戲裡面常以活潑伶俐的年輕女僕的形象出現，並且時常與阿萊基諾（Arlecchino）相愛。阿萊基諾的形象則是從一名滑稽的男僕演化而成，他忠實、耐心、輕信然而自作多情，即使對曾經引誘他上當或是欺侮過他的人也從不懷恨。他的服裝是飾有菱形方塊或三角形的緊身衣。即興喜劇沒有成文的劇本而只有幕表，要求演員根據自身的經歷、修養和演出當時的社會情況即興發揮，因此即興喜劇的演員們都必須有豐富的社會經驗而且多才多藝，精通朗誦、表演以至歌舞和雜技等等，才能在舞台上受到歡迎。即興喜劇的劇團常常是家族的組合，在舞台上扮演夫妻的在生活中常是真的夫妻，劇團在旅行演出時常常攜家帶眷，甚至還帶著家禽、牲畜，因此劇作家戈爾多尼（Goldoni）戲稱這樣的劇團為「挪亞的方舟」。到了十八世紀，戈爾多尼在即興喜劇傳統的基礎上進行改革，創作了如《女店主》（La locandiera）等優秀的喜劇。另一位反對改革的劇作家戈齊（Gozzi）也繼承了即興喜劇的傳統，寫出了如《三橘之愛》（L'amore delle tre melarance）、《杜蘭朵公主》（Turandot）等優秀的神話戲劇。而萊翁卡瓦洛則是在這齣歌劇裡面有選擇地吸取了古典即興喜劇的形式和手法。

人物表

卡尼奧（戲班主，在戲中戲裡扮演帕利亞奇奧）	男高音
內達（卡尼奧的妻子，在戲中戲裡扮演科隆比娜）	女高音
托尼奧（小丑，在戲中戲裡扮演塔代奧）	男中音
佩佩（在戲中戲裡扮演阿萊基諾）	男高音
西爾維奧（青年農民）	男中音
鄉村的老、少農民和兒童們	

聲部名稱對照

男高音	tenor
女高音	soprano
男中音	baritone