

馬斯內

瑪儂

Massenet: Manon

作曲 ■ 馬斯內
劇本 ■ 梅亞克 等

MERCURY PUBLISHING HOUSE

上海人民美術出版社

4. 6

66 1

0051 1

歌劇經典 39

馬斯內：瑪儂
Massenet: Manon

Chinese copyright © 2001 by Mercury Publishing House
Cover illustration copyright © 2002 by Jing Mo
中文版權所有 © 2002 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 39

馬斯內：瑪儂

新臺幣180元

告 曲 / 馬 斯 內
劇 本 / 梅 亞 克 等

主 編 / 吳 祈 強

副 主 編 / 劉 詩 峰

主 編 所 理 / 梁 靜

執 行 編 輯 / 鄭 世 文

編 輯 / 唐 樹 忠

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 機 / 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 驤 印 刷 有 限 公 司

裝 訂 / 忠 信 裝 訂 企 業 有 限 公 司

ISBN 957-561-158-6

初版一刷：2002年5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，也並能精通各種外語，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賞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，他們入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 瑪儂——創作背景

013 人物表

015 分場說明

——劇本對譯——

020 第一幕

天真、純樸的瑪儂將至修道院讀書，途中經過亞賊 吉約對瑪儂調情，瑪儂很不以為然。她卻和德·格里厄一見鍾情，兩人私奔到巴黎。

084 第二幕

系斯利指責德·格里厄拐騙他表妹。這時，德·布雷蒂尼埃機誘騙瑪儂。瑪儂看見自己的寄弱，於是德·格里厄想安撫瑪儂。這時老德·格里厄的僕人回來把德·格里厄抓走。

124 第三幕

老德·格里厄來到巴黎，遇見德·布雷蒂尼埃，向他兒子要在修道院當修士。瑪儂聽到了，於是趕到修道院。在瑪儂懇求下，德·格里厄承認愛著瑪儂。

188 第四幕

德·格里厄與吉約賭博，吉約失利，便託德·格里厄許取。吉約召來了警察，德·格里厄和瑪儂都被抓。老德·格里厄告訴兒子，說他已安排好救兒子出獄。

232 第五幕

德·格里厄和萊斯林準備救瑪儂逃走。萊斯林原路尋獲，好讓德·格里厄和瑪儂重新在一起，但此時的瑪儂已奄奄一息。瑪儂回憶著往事，最終倒在德·格里厄的懷中而死。

瑪儂——創作背景

馬斯內1842年5月12日生於法國蒙托德，1912年8月13日死於巴黎。他是十九世紀後期法國抒情歌劇突出而極為多產的、繼古諾之後法國最有名望的、具備獨特法國風格的歌劇作曲家。

馬斯內出生於一個音樂家庭，他的母親是他的鋼琴教師。十一歲進入巴黎音樂學院，1863年贏得羅馬作曲大獎。當時他在歌劇院的樂隊裡客串打擊樂手，還在咖啡館演奏鋼琴，同時又教鋼琴。他在劇院樂池裡的經歷為他提供了配器和創作歌劇的有利條件。

1867年，馬斯內的歌劇作品開始在巴黎歌劇院上演，1878年後他被聘為巴黎音樂學院的作曲教授，這個職務伴隨了他終身。他是一位才氣橫溢的教師，從1890—1920年間成名的作曲家，幾乎沒有一個不是受他的教學所影響，他對法國歌劇的形成作出了極大的貢獻。

馬斯內的歌劇作品自1881年的《埃羅底阿德》（Herodiade）開始，顯示出一點脫離古諾（Gounod）的旋律程式，借鑑了一些法國傳統以外的特點，如華格納（Wagner）式的採用較重的銅管樂器和初步主導動機。但由於主觀上想更多地迎合觀眾的喜好，他未能大膽地創新，始終保持為一個傳統的浪漫主義作曲家。他最成功的作品是在1884—97年之間完成的，它們具有純粹的法國抒情歌劇的特徵：濃厚的詩意、柔和的旋律、細膩的體裁和不可抗拒的魅力。自1884年、瑪儂、上演之後，馬斯內創作了將近二十部歌劇，使他成為法國最受歡迎的歌劇作曲家，是他的晚輩在二十年之內所未能與之匹敵的。

《馬儂》是一部五幕歌劇，馬斯內1882年夏開始創作，1884年1月19日首演於巴黎喜歌劇院，1885年12月23日在美國紐約的音樂學院首演。

《馬儂》的故事和普契尼（Puccini）的歌劇《瑪儂·萊斯科》（*Manon Lescaut*）同出於一部小說，故事描寫了美麗而大真的農村姑娘瑪儂的愛情故事，由於她既急於尋找生活的樂趣，卻又不了解世界，不知如何躲避各種陷阱，她的美貌和虛榮心使她墮落了，但她又是如此無知，以致人們對她的悲慘結局無法加以責備，只能給予無限的同情。馬斯內的音樂精確地刻畫了瑪儂的個性，他借鑑華格納和普契尼的手法，同時又發揮了他自己的特長，用9/8或6/8節拍構成的搖擺而富有誘惑力的旋律來刻畫他的人物。

馬斯內既是一個突出的抒情作曲家，也是一個描述動景的大師。在《馬儂》的開場音樂中，他淋漓盡致地表現了等待驛車來臨的喧鬧和賭場放蕩而不安定的氣氛。

《馬儂》不但是最受歡迎的，而且是最有特色的法國歌劇之一。它包含著能喚起法國十八世紀背景的古風風格的歡樂舞蹈，它又充滿了只有法國人才能寫出來的那種優雅而細膩的抒情詩意。它的抒情風格是如此有特色，以致有些評論家稱它為「馬斯內式的」，但是一點都沒有喪失其戲劇性要素。因而《馬儂》不失為馬斯內最成功的作品之一。它的戲劇性高潮場面，雖然沒有登峰造極到義大利歌劇的那種宏偉、大型的場面，但世界各個角落的觀眾卻都不能不為之感動。馬斯內既借用了華格納的主導動機技巧來強調其戲劇性，又對法國喜歌劇的傳統道白進行了革新：用樂隊的背景音樂來襯托道白，在使道白保持劇情流暢的同時，又使伴奏強調並加劇情節的基調。

在生於瑪農二十五年之後，馬斯內又根據喬治·博耶的腳本，寫了一部三幕歌集，題為「瑪農的肖像」(Le portrait de Manon)。

趙慶閔

人物表

瑪儂·萊斯科	女高音
普塞特（女演員）	女高音
雅沃特（女演員）	女高音
羅塞特（女演員）	女高音
德·格里厄騎士	男高音
德·格里厄伯爵（德·格里厄騎士的父親）	男低音
萊斯科（瑪儂的表哥）	男中音
吉約·德·莫方丹（法國大臣）	男低音
布雷蒂尼（貴族）	男中音
旅店老闆	男低音
兩名皇家衛兵	男高音；男中音
少女	次女高音
士兵、旅客、賭客、警官、鎮民等	

聲部名稱對照

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

分場說明

時間：1721年

地點：亞眠、巴黎和通往阿弗爾的路上

第一幕

亞眠，一個旅店的院子裡，在這古老的法國式庭院裡，人們在等待驛車的到來。穿著皇家衛隊制服的萊斯科也在人群中等待迎接他的表妹瑪儂，她從家鄉路過這裡，將去修道院讀書。

瑪儂是一個淳樸、天真而美麗的農村姑娘，她到了目的地，還久久不能從她首次旅行的激動中平靜下來。當萊斯科去取瑪儂的行李時，一個有錢的老放蕩子吉約·德·莫方丹從旅店出來向瑪儂調情，瑪儂很不以為然，卻情不自禁地和英俊的德·格里厄騎上一見鍾情，他們借用吉約的馬車，私奔到巴黎去了。

第二幕

巴黎，德·格里厄騎士的住所，德·格里厄告訴瑪儂，他已寫信給他父親，要求老人同意他倆的婚事，這時萊斯科和德·布雷蒂尼（一個富有的貴族）闖了進來，萊斯科指責德·格里厄拐騙了他的表妹，德·格里厄耐心地向他做了解釋，這時德·布雷蒂尼乘機誘騙瑪儂，說他可以給她榮華富貴，並告訴瑪儂，老德·格里厄對兒子的行為很憤怒，將於當晚來把德·格里厄抓走。

萊斯科和德·格里厄取得了諒解，他和德·布雷蒂尼走了。德·格里厄出去寄信，瑪儂看到了自己的懦弱，對已得到的愛情依依不捨，

對著小餐桌唱了「再見，我們的小餐桌」（見第117頁）。德·格里厄回來時，她淚流滿面，德·格里厄唱著「夢」（見第119頁），竭力想安慰瑪儂。這時有人敲門，老德·格里厄的僕人來把德·格里厄抓走了。

第三幕

第一場 巴黎，王后大道的街上，正在歡度節日，熱鬧非凡。瑪儂在聚會上對她的愛慕者誇耀她那毫無顧忌的生活。

德·格里厄伯爵來到巴黎，並遇到了德·布雷蒂尼，伯爵說自己是爲了兒子而來，他已不再是騎士了，而要在聖緒爾比斯修道院當修道士。瑪儂聽到了這對話，勾起了心中的舊情，她急忙趕往聖緒爾比斯修道院去找德·格里厄。

第二場 聖緒爾比斯修道院的接待室裡。德·格里厄騎士剛剛舉行完修道士的儀式，並受到人們的讚揚。但是父親卻勸他離開修道院，要他娶一個有錢的姑娘並面對生活。德·格里厄對此置若罔聞，並留下來獨自向上帝祈禱。

這時瑪儂突然來到，德·格里厄儘管竭力克制自己，但終究不能抵禦她的誘惑。在瑪儂的再三懇求下，他承認仍然熱愛瑪儂。

第四幕

在巴黎一家時髦的賭場。出於貧困，瑪儂唆使德·格里厄來賭場碰運氣，萊斯科也要挾德·格里厄，說他表妹不喜歡貧困。在與吉約的賭博中，吉約連續失利，他說德·格里厄在欺詐，兩人吵了起來，吉約召來了警察。德·格里厄伯爵及時趕來，他表面上讓警察拘捕瑪儂和他兒子，暗中卻告訴兒子已安排好救他出獄。可是瑪儂卻被視爲一個不正當的女人而被抓走。儘管好心人爲瑪儂求情，但瑪儂已