

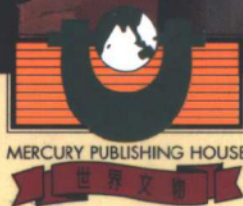
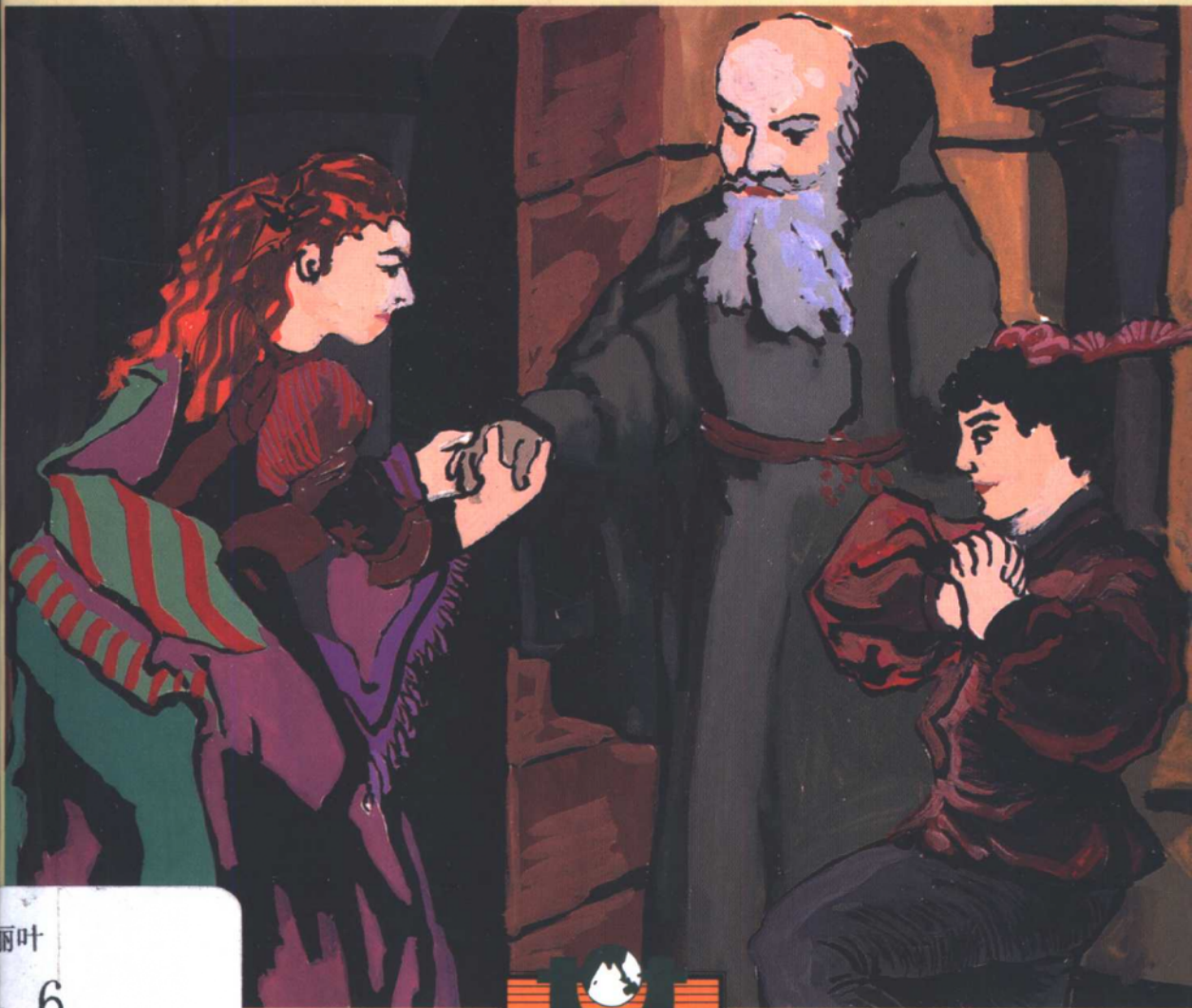
古諾

羅密歐與茱麗葉

Gounod: Roméo et Juliette

作曲 ■ 古諾

劇本 ■ 巴比埃爾 等

丽叶
6
1
)

古諾：羅密歐與茱麗葉 *Gounod: Romeo et Juliette*

作曲／古諾 *C.-F. Gounod*

劇本／巴比埃爾 等 *J. Barbier*

主編／吳祖強 副主編／劉詩嶸

出版／世界文物出版社

封面設計／游大為 封面繪圖／馬靜

雖然古諾的《浮士德》在法國歌劇院的上演率居最前列，但在他的歌劇作品中，描寫人物心理更深刻，表達感情更細膩動人的還是《羅密歐與茱麗葉》。古諾用音樂將劇中一對青年摒棄一切世俗利害和個人得失的純真愛情描寫得是如此動人，使它在同類題材的歌劇作品中占有特殊的地位。

古諾創作此劇時雖已年近五旬，但音樂裡始終洋溢著青春的魅力與如火的熱情，尤其是描繪二人愛情的音樂是如此地美麗、溫柔、纏綿，融化了每個觀眾的心靈。1867年，《羅密歐與茱麗葉》在巴黎抒情劇院首演大獲成功，又移師巴黎國際博覽會連續演出九十餘場，古諾的聲譽也達到了峰巔。

ISBN 957-561

9 789575 61

羅
J6
(
(

歌劇經典 38

古諾：羅密歐與茱麗葉

Gounod: Roméo et Juliette

作曲：古諾

Music by *G. Gounod*

編劇：阿貝爾·史考特等

Libretto by *A. Scott et al.*

Chinese copyright ©2002 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2002 by Jing Ma

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 38

古諾：羅密歐與茱麗葉 新臺幣150元

作 曲 / 古 諾
劇 本 / 巴比埃爾等

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 / 袁 一 瑋

封面繪圖 / 馬 靜

封面設計 / 游 大 禹

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 957-561-165-9

初版一刷：2002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）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 羅密歐與茱麗葉——最執著、純真而不自私的愛情
- 013 人物表
- 015 分場說明

——劇本對譯——

018 第一幕

卡普勒舉辦舞會慶祝女兒茱麗葉的生日，打算把茱麗葉許配給侄子帕里斯。而孟泰久的兒子羅密歐和其友亦戴著面具冒險進入舞會，並遇見茱麗葉。兩人一見鍾情。

058 第二幕

羅密歐潛入茱麗葉家，聽見了她在陽台傾訴對自己的愛，他也甜蜜回應。此時卡普勒家的僕人上場，打斷了他們的對話，於是兩人約好次日決定在何時何地結婚。

080 第三幕

勞倫斯為消除兩家世仇，願為二人舉行婚禮。帝凡諾到卡普勒家尋找羅密歐並發生衝突，泰博把麥邱素刺死，羅密歐則殺死了泰博。公爵當場判決將羅密歐驅逐出境。

118 第四幕

羅密歐至茱麗葉的房間跟她告別。茱麗葉不想嫁給帕里斯而向勞倫斯求助，勞倫斯給了她一瓶可致暫時死亡的藥，並答應帶羅密歐與她重逢。茱麗葉如期在婚禮上昏死。

138 第五幕

羅密歐不知勞倫斯的安排，他見到墳場中的茱麗葉，以為她已去世，於是服下了毒藥。此時茱麗葉醒來，知道丈夫服毒將死，便拔出匕首自殺，兩人相擁著死去。

羅密歐與茱麗葉

——最執著、純真而不自私的愛情

古往今來描寫男女之間堅貞愛情的文藝作品可謂多矣，在西方有《奧菲歐》(Orfeo)、《特里斯坦與伊索爾德》(Tristan und Isolde)，在東方有《梁山伯與祝英台》和《孔雀東南飛》等等。但我認為最動人的還是《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)，它將一對世仇家族的少男少女之間最執著、最純真而不自私的愛情描繪得那麼感人，它超越了時代、國家和民族的界限！

自莎翁這部傑作問世的四百年以來，不僅以其原來的話劇形式屢演不衰，且多次改編為影視，就是以歌劇、舞劇等舞台表現形式將其改編上演的也不可勝數。就我所知，從捷克作曲家本達(Benda)的歌劇改編本於1776年上演以來到本世紀七十年代為止，就有32種由不同國家的作曲家改編的歌劇上演，其中最知名的是義大利作曲家貝利尼(Bellini)以兩個世仇家族命名的《凱普萊特與蒙太古》(I Capuleti e i Montecchi)和這兒所介紹的法國作曲家古諾的同名歌劇。至於從它的內容得到靈感並套用它的情節與戲劇結構而創作的音樂戲劇作品，則有英國作曲家戴留斯(Delius)的《鄉村羅密歐與茱麗葉》(A Village Romeo and Juliet)，美國指揮家、作曲家伯恩斯坦(Bernstein)的《西城故事》(West Side Story)。更有趣的是，在大陸遙遠的邊疆雲南，不久前玉溪市的花燈劇團也上演了一齣《卓梅與阿羅》，將莎翁的這部膾炙人口的戲劇環境搬到了雲南少數民族地

區兩個世代相仇的部落之間，用傳統的花燈戲形式載歌載舞地演繹出來，既感人又好看！這齣花燈戲於1997年在廣州舉行的第五屆中國戲劇節上演出，得到了很高的評價。至於由法國作曲家白遼士(Berlioz)創作的同名戲劇性交響樂，俄羅斯作曲家柴科夫斯基(Tchaikovsky)創作的同名幻想序曲，普羅科菲耶夫(Prokofiev)創作的同名芭蕾舞也都早已成為了歐洲音樂、舞劇中之經典。一齣話劇竟然能夠激發如此衆多的作曲家們的創作靈感，產生了這麼多部優秀的舞台藝術佳作，在世界藝術史上是非常罕見的。

古諾很早就顯示出音樂天才，1839年獲羅馬大獎，得以赴義大利在梅迪契村的優美環境裡研習、創作達四年之久，雖然他此時尚未能寫出具有影響的作品，但是也增長了見識並提高了寫作能力。從1851年開始，古諾創作了《薩福》(Sapho)等數部歌劇，均不很成功，直到1859年他的《浮士德》(Faust)問世方才聲名大噪，成為在歐洲能和威爾第、華格納齊名的歌劇作曲家。在《浮士德》裡面，既有或婉轉悠揚或華麗流暢的詠嘆調，也有或奇詭或陰森的男低音獨唱，既有威武雄壯的士兵們的凱進行進及大合唱，也有光怪陸離雖驚人卻不恐怖的瓦爾普吉斯之夜的芭蕾舞場面……。至今這部歌劇仍是世界歌劇舞台上最受歡迎的作品之一，尤其是在它的祖國的劇院，如巴黎大歌劇院，上演率居最前列，從1875年大歌劇院重建開放到20世紀七十年代末，它已累計上演了2,551場！但是在古諾的歌劇作品中，描寫人物心理更深刻，表達感情更細膩動人的還是《羅密歐與茱麗葉》，他用音樂將劇中一對青年擯棄一切世俗利害和個人得失的純真愛情，描寫得是如此地動人，使它在同類題材的歌劇作品中占有特殊的地位。

古諾很早就鍾情於《羅密歐與茱麗葉》這個題材，對於他的音樂前輩白遼士所創作的這個題材的戲劇性交響樂也傾慕備至，能夠憑記憶用鋼琴彈奏全曲。這次與之合作的腳本作家仍是寫《浮士德》時的老搭檔：巴比埃爾（Barbier）和卡雷（Carré），他們根據剛剛出版不久的雨果（Hugo）的該劇法文譯本精選了場次，將原劇的精彩的開場詩改寫為歌劇序幕中的合唱，使觀眾從一開始就沉浸於對家族世仇所造成的悲劇的惋惜及譴責的情緒之中，可以說是相當忠實於莎翁的原作的。爲了更好地集中思想和精力進行創作，他在海濱租了一間小屋住在那裡，以擺脫巴黎的喧鬧與煩瑣事務，果然，他在這靜謐、優美的環境中樂思大發，很快就進入了「角色」，他在給妻子的信中寫道：「今天，我有一個很好的音樂日子；向著羅密歐的思路打開了，我的感覺和情感蜂擁而至；我想，我已經下水了……」。一個月以後，他又給妻子寫道：「我終於得到了，這個第四幕的鬼二重唱！（羅密歐於流放前和茱麗葉告別的二重唱）……我接近了他們，可我是否確切地看到了他們、聽到了他們這一對戀人？但願他們能給我一點兒首肯的信息。我一遍又一遍地閱讀這首二重唱，十分注重地傾聽它，我想找出它的毛病，我很怕找到它的長處卻正是它的缺點！然而，它燃燒著我，它出自我的內心！更重要的是，我對它充分地相信！人聲、樂隊、一切一切都爲之奉獻，小提琴聲部是熱情的；茱麗葉的擁抱，羅密歐的激情，愛與光陰飛逝之間的鬥爭，我對它們的感受盡在於此了，等著瞧吧。」（轉引自熱拉爾·孔代〔Gérard Condé〕爲EMI公司出版的該劇唱片所寫的介紹文字）

古諾就是在這樣的激情之中將全劇創作完成。儘管那時他已年近五旬，但是在他的音樂裡始終洋溢著青春的魅力與如火的熱情，尤其

是描繪二人愛情的音樂是如此地美麗、溫柔、纏綿，融化了每個觀眾的心靈。感人最深的是歌劇的悲劇性的最後一幕，在陰暗的凱普萊特家族的墓室裡，茱麗葉服藥假死之後靜臥在石棺內，樂隊奏出一段輕柔的音樂來形容她的安睡。從流放地趕來的羅密歐由於和勞倫斯神父派去的信使錯過，因此誤以為她是為了抗婚而自殺殉情，他帶著一劑毒藥準備見了愛人最後一面就也服毒自盡。在一段悲痛欲絕的獨唱之後羅密歐飲下了毒藥，卻發現茱麗葉漸漸地甦醒過來，樂隊用豎琴和弦樂的高音區十分傳神地描繪了這一瞬間。二人難中重逢欣喜欲狂，在這短暫的時刻裡二人共享著人間最後的歡愉，這時，愛情的主題和茱麗葉歌頌青春歡樂的圓舞曲旋律交替出現，音樂達到了最後的高潮，由於人們都明白這時二人的狂喜只是生命的最後一刻的迴光返照，歡樂、激情的音樂卻起到了催人淚下的效果。古諾和腳本作家們沒有遵照莎翁原劇的兩個家族和解的結尾，我認為是更好地發揮了抒情歌劇的特長。

《羅密歐與茱麗葉》於1867年4月27日在巴黎抒情劇院首演，大獲成功，同年又移師巴黎國際博覽會，連續演出了九十餘場，古諾的聲譽也達到了峰巔。應該說，這部歌劇已經相當完美，是作曲家的思想和技巧完全成熟了的傑作，但是到了1888年巴黎大歌劇院要上演它的時候，古諾卻不得不從俗為之加寫了芭蕾場面的音樂，但是在世界各處今天上演《羅密歐與茱麗葉》時，一般地還是用原來比較精煉、緊湊的抒情風格的版本，這就是藝術的規律吧！

劉詩嵘

人物表

茱麗葉	女高音
羅密歐	男高音
勞倫斯修士	男低音
麥邱素（羅密歐的好友）	男中音
蒂凡諾（羅密歐的隨從）	女高音
卡普勒（茱麗葉的父親）	男低音
泰 博（卡普勒的侄子）	男高音
葛露德（茱麗葉的奶媽）	次女高音
公 爵	男低音
帕里斯（卡普勒的侄子）	男中音
卞沃流（孟泰久的侄子）	男高音
葛戈柳（卡普勒的僕人）	男高音
約翰修士	男低音
男人們、女人們、僕人們。	

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：十四世紀

地點：義大利古城維羅那

城裡的孟泰久家族和卡普勒家族是世仇，兩個家族經常發生流血衝突。

第一幕

卡普勒家正在舉行盛大的假面舞會來慶祝卡普勒的女兒茱麗葉的生日，當時卡普勒家打算把茱麗葉許配給卡普勒的侄子帕里斯。卡普勒的另一個侄子泰博和帕里斯上場之後，卡普勒把茱麗葉介紹給賓客。茱麗葉對生日舞會很高興。

這時孟泰久的兒子羅密歐和他的朋友麥邱素等，戴著面具冒險進入了卡普勒家。羅密歐不願久留，但是在看見茱麗葉之後，被她的美貌所迷住。兩人一見鍾情，但在知道對方的身分後又惶惑不安。泰博認出了羅密歐，他想襲擊羅密歐等人，卡普勒加以制止。羅密歐一行匆匆離去。

第二幕

羅密歐在隨從蒂凡諾的幫助下，利用夜色掩護，潛入茱麗葉家。茱麗葉在自己的陽臺上獨白，透露了對羅密歐的愛情。羅密歐聽到後，從隱蔽處走出來，也傾訴了他的愛。這時卡普勒家的僕人上場，企圖抓住蒂凡諾，因而打斷了他們的對話。茱麗葉的奶媽葛露德把僕人們支開。茱麗葉再跟羅密歐相見，並約好次日決定在何時何地結