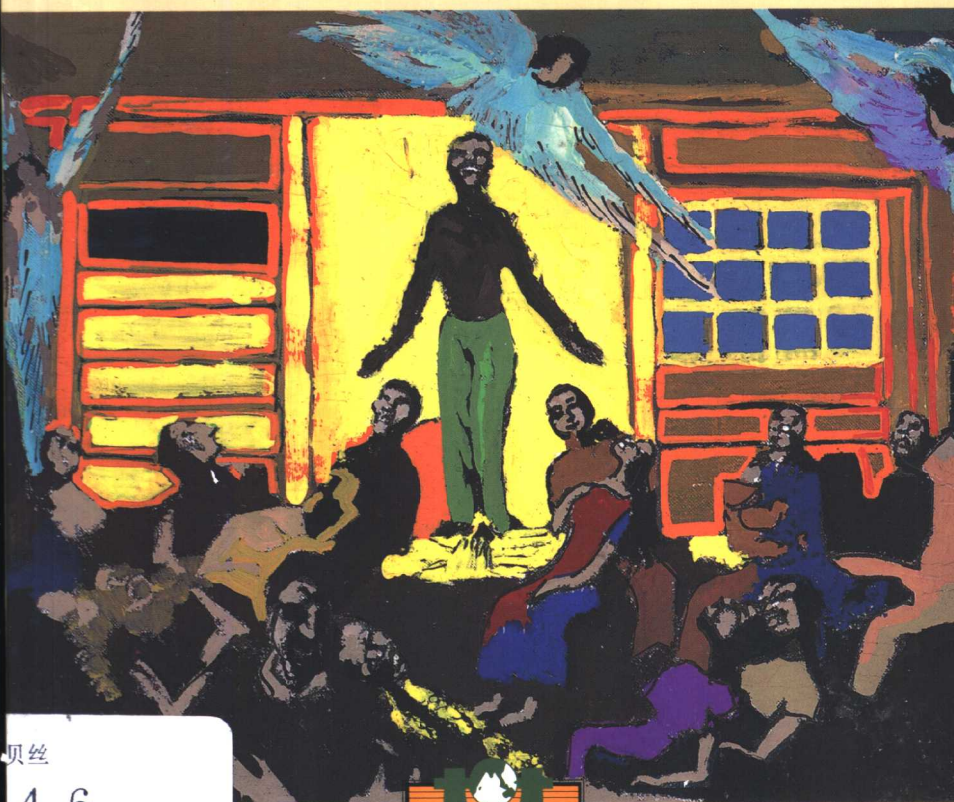

葛希文

波吉與貝絲

Gershwin: Porgy and Bess

作曲 ■ 葛希文
劇本 ■ 海沃德

貝絲

4.6

01

(109)

歌劇經典 16

蓋希文：波吉與貝絲
Gershwin: Porgy and Bess

作曲：蓋希文
Music: G. Gershwin

劇本：海沃德
Libretto: D. Heyward

中央音乐学院图书馆

00005999

172109

Chinese copyright ©2000 by Mercury Publishing House

Cover illustration copyright ©2000 by Jing Ma

中文版權所有©2000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 16

蓋希文：波吉與貝絲

新臺幣150元

作 曲 / 蓋 希 文
劇 本 / 海 沃 德
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 957-561-078-4

初版一刷：2000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)等俄羅斯古典歌劇的傳統，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 波吉與貝絲——創作背景

013 人物表

015 分場說明

——劇本對譯——

018 第一幕

鯰魚街某處賭博中克朗與羅賓斯因口角而鬥毆，克朗殺死羅賓斯後逃走。毒販斯波廷·萊夫約克朗的女人貝絲到紐約，她拒絕了，因為她寧願改作癮腿乞丐波吉的女人。

088 第二幕

貝絲與波吉在一起非常幸福。教人至基蒂瓦島郊遊，躲在島上的克朗出現強迫貝絲留下。貝絲回來後病重，波吉細心照顧。克朗突然在暴風雨中出現，對其他人大加嘲諷。

190 第三幕

克朗回來找貝絲，被波吉刺死。警察找不到兇手，將不願認屍的波吉以蔑視法庭之名關押。斯波廷·萊夫趁機把貝絲騙到紐約。波吉回來後不見貝絲，決心去紐約找她回來。

波吉與貝絲——創作背景

喬治·蓋希文（George Gershwin，原名 Jacob Gershvin）1898年9月26日生於紐約市布魯克林區的一個猶太移民家庭，1937年7月11日逝於美國加州比佛利山。他的父輩約於1891年自俄羅斯移居美國，原姓蓋蕭維茨（Gershovitz）。童年時，蓋希文並沒有很多接觸音樂的機會，十五歲才開始學習鋼琴，十六歲時，在紐約的音樂書店中彈奏鋼琴，向顧客介紹新出版的流行歌曲。他的音樂理論學習是斷斷續續的。雖然在《波吉與貝絲》中顯示了某些受到希林格（Schillinger）寫作方法的影響，然而，是他寫作旋律的才能和創新節奏的才華，而不是任何正規的音樂學習使他成為名副其實的美國作曲家。蓋希文還是一位成功的爵士樂鋼琴家和流行歌曲作曲家，擅長即興彈奏。他曾為二十多部百老匯音樂劇創作全部或部分樂曲，均獲得成功。他的第一部成功的嚴肅作品是寫於1924年的《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue），評論家們認為蓋希文把爵士樂融進到嚴肅音樂之中，把通俗音樂引進了音樂廳。他成功的嚴肅作品還有寫於1925年的《F大調鋼琴協奏曲》；1928年的《一個美國人在巴黎》（An American in Paris）。《波吉與貝絲》是他最後一部嚴肅作品，也是他所寫的唯一一部歌劇。

1925年10月10日《波吉與貝絲》在紐約阿爾文劇院首演，由一些著名黑人歌唱家擔任主角：鄧肯（Duncan）扮演波吉；布朗（Brown）扮演貝絲；科爾曼（Coleman）扮演克朗；斯波廷·萊夫則由巴布斯

(Bubbles) 扮演。

《波吉與貝絲》首演時並未得到報刊的一致好評，但其中的某些唱段，如〈夏日裡〉（見第19頁）、〈我是一無所有〉（見第93頁）、〈不一定是那樣〉（見第129頁）和〈貝絲，你現在是我的女人了〉（見第121頁）等卻受到人們喜愛，很快就流行了起來。1942年《波吉與貝絲》在百老匯復排上演，獲得極大成功。《波吉與貝絲》在歐洲的首演是1945年於丹麥首都哥本哈根。丹麥當時處於納粹德國占領之下，由於蓋世太保的敵視而突遭禁演。1952年以著名歌唱家普萊斯（Price）和沃菲爾德（Warfield）為首的一個黑人歌劇團，再次把《波吉與貝絲》帶到了歐洲和中東，並大獲成功，被認為是第一部在美國國外獲得真正成功的美國歌劇。1955年，該劇團又把《波吉與貝絲》帶到義大利的史卡拉歌劇院，這是該歌劇院首次上演美國作曲家的歌劇作品。同年，他們還曾在南美和俄羅斯上演《波吉與貝絲》，亦獲得極大成功。

《波吉與貝絲》是杜博斯·海沃德（DuBose Heyward）和艾拉·蓋希文（Ira Gershwin）根據杜博斯和多蘿西·海沃德（Dorothy Heyward）的舞台劇《波吉》（Porgy）改編而成。音樂採用了二〇年代爵士音樂的節奏，劇中所講和所唱的語言，都是美國南卡羅萊納州和喬治亞州濱海黑人講的「格勒」語。為了寫得更真實，蓋希文曾於1934年到南卡羅萊納州查爾斯頓附近的一個小海島上體驗生活，《波吉與貝絲》的故事就發生在那裡。在劇中，我們可以感受到黑人靈歌、小販的吆喝聲和叫賣聲對作曲家所產生的強烈影響。這一切，使《波吉與貝絲》充滿了濃厚的生活氣息和地方色彩。

《波吉與貝絲》是一部悲劇，但又不乏輕鬆幽默之處。在劇中，

作者通過波吉和貝絲的愛情悲劇，充分揭示了人性中的真善美與假惡醜，並對他們的不幸表達了深刻的憐憫與同情。

評論家們對《波吉與貝絲》褒貶不一。有些人認為以它的優美和獨創性，應是美國最優秀的歌劇之一，是民俗歌劇創作的典範；有些人則認為它既不是歌劇也不是音樂劇，是個「雜種」，是二者的「混合物」，只是一些歌曲的連續，而在人物的刻畫上也不無貶損黑人之嫌。

《波吉與貝絲》與其他歌劇不同——沒有序曲，只有由木琴、三角鐵、鐘和銅管樂器演奏的帶有爵士樂活潑節奏的引子。它的三十餘首歌曲並不都具有戲劇性，但都是基於具有深刻表現力的和聲之上的。作曲家於《波吉與貝絲》中，還在某種程度上使用了類似華格納的「主導動機」（Leitmotiv）技巧，以相同的主題表達類似的情景。

蓋希文逝於腦神經膠瘤囊腫，時年僅三十八歲。當時他的事業正處於高峰。他的逝世被認為是美國音樂的巨大損失。為了紀念他，每年在他逝世的那一天，紐約的盧維森體育場都會舉辦紀念音樂會。

李維渤

人物表

波吉（瘸腿的乞丐）	低男中音
克朗（裝卸工）	男中音
貝絲（克朗的女友）	女高音
羅賓斯（鯰魚街的居民）	男高音
賽蕾娜（羅賓斯的妻子）	女高音
傑克（漁民）	男中音
克拉拉（傑克的妻子）	女高音
瑪麗亞（飯館女店主）	女中音
斯波廷·萊夫（毒品販子）	男高音
明戈	男高音
納爾遜	男高音
彼得（賣蜂蜜的人）	男高音
莉莉（彼得的妻子）	次女高音
弗雷澤（黑人「律師」）	男中音
安妮	次女高音
吉姆（摘棉人）	男中音
賣草莓的女人	次女高音
殯葬承辦人	男中音
賣蟹人	男高音
鯰魚街居民、漁民、孩子、裝卸工等	

聲部名稱對照

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

分場說明

時間：1920年代

地點：美國南卡羅萊納州，查爾斯頓的鯨魚街

第一幕

第一場 鯨魚街，一個黑人居住區。克拉拉懷抱孩子唱著一首搖籃曲〈夏日裡〉，以哄孩子入睡。同時，一場擲骰子的賭博正在進行。賭博中克朗與羅賓斯發生口角，進而鬥毆。克朗用棉花鏟殺死羅賓斯後逃走。斯波廷·萊夫這個毒品販子一直在打克朗的女人貝絲的主意，覺得時機到了，要約貝絲跟他到紐約去。她拒絕了斯波廷·萊夫的誘惑，因為癱腿的乞丐波吉一直愛著她。她情願改作波吉的女人。

第二場 賽蕾娜的房間。鄰居們聚集在這裡為賽蕾娜的丈夫羅賓斯進行獻盤葬禮。賽蕾娜為失去丈夫而變得心神錯亂。

第二幕

第一場 鯨魚街。貝絲完全改變了她過去的一切，波吉也為得到貝絲而感到非常幸福。在〈貝絲，你現在是我的女人了〉的二重唱中表達了他們的愛情。

第二場 基蒂瓦島。人們正在郊遊，大家都沉浸於歡樂中。斯波廷·萊夫和一些喝醉酒的人在〈不一定是那樣〉的唱段中對宗教胡言亂語。克朗一直躲在這個島上，當人們散去後跳了出來，強迫貝絲留下。

第三～四場 鯰魚街。幾天後，貝絲回來，她病得很重，甚至昏迷。在波吉精心護理下她恢復了健康。一場暴風雨來臨，鯰魚街的人們驚恐萬分。克朗突然在暴風雨中出現，並對衆人的驚恐盡情嘲諷。這時傑克的船在河裡翻了，克拉拉爲救丈夫傑克衝了出去。克朗在貝絲的要求下答應去幫助克拉拉。

第三幕

第一～三場 鯰魚街。克朗回來尋找貝絲，偷偷爬到波吉的窗下。波吉因著怕失去貝絲和對克朗的仇恨，他手拿長刀，突然從窗戶中伸出手臂刺向克朗的背脊，把他殺死。警察們找不到兇手，就以波吉蔑視法庭的名義把他關進監獄。斯波廷·萊夫趁波吉不在，把貝絲騙到紐約去了。波吉回來後發現貝絲離開了，心痛欲絕。他決心去紐約把心愛的貝絲找回來。

李維渤