

Verdi: Don Carlo

威爾第 唐卡洛

作曲／威爾第

劇本／梅里

洛
4.6
15
作曲
739)

歌劇經典 44

威爾第：唐卡洛
Verdi: Don Carlo

172739

歌劇經典 44

威爾第：唐卡洛
Verdi: Don Carlo

172739

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 44

威爾第：唐卡洛

新臺幣150元

作 曲 / 威 爾 第
劇 本 / 梅 里 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 璋

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 / 龍驤印刷有限公司

裝 訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-170-5

初版一刷：2002 年 11 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 唐卡洛——創作背景

017 人物表

019 分場說明

—— 劇本對譯 ——

028 第一幕

西班牙王儲唐卡洛因不放心和法國公主伊莉莎白的婚事，隻身來到楓丹白露。兩人相見後立刻墜入情網。此時西班牙的使者卻宣布，伊莉莎白即將成為西班牙國王的王后！

064 第二幕

伊莉莎白怒斥向她訴情衷的「兒子」唐卡洛，艾伯莉公主卻誤以為他愛上自己。羅德里戈為了佛蘭德人民的自由與國王發生爭辯，國王要他注意反對自由的宗教法庭。

126 第三幕

唐卡洛要求停止對佛蘭德人民的宗教迫害，引起國王的震怒。羅德里戈為了保護唐卡洛，上前解除他的武裝交給國王。唐卡洛誤以為朋友已經背叛自己，失望地被押下。

164 第四幕

得知真相的艾伯莉企圖誣陷伊莉莎白的清白，事發後被趕出宮廷。羅德里戈至牢房探望唐卡洛，卻被宗教法庭暗殺。此時國王想藉著赦免以求與兒子和解，卻遭拒絕。

210 第五幕

唐卡洛和伊莉莎白在修道院以「母子」名分訣別，暗中跟蹤的國王和宗教法庭長卻以為他們在宣誓相愛而下令逮捕，掙扎間先王的幽靈突然出現，將唐卡拉進墳墓裡頭。

唐卡洛——創作背景

中、外的歷史常常驚人地相似。以父子媳的宮闈悲劇就有：中國的唐玄宗李隆基納王子李瑁之妃楊玉環為貴妃，以及西班牙國王腓力二世娶王儲唐卡洛的未婚妻（法國公主伊莉莎白）為王后這兩樁故事。前者，在歷代文人的妝點下成了纏綿排側的愛情佳話，唐明皇和楊貴妃對天盟誓的「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」成了千古絕句；父子媳的亂倫惡行也用「楊家有女初長成，養在深閨人未識」之類為尊者所諱的敘述加以掩飾，最後，還要杜撰出他們二人原來都是天上的謫仙因而三生有緣的神話來。而對於唐玄宗這位原曾勵精圖治有過一番作為的唐室中興之君後來荒淫誤國的過失，無論在白居易的《長恨歌》，還是洪昇的《長生殿》這樣的文學、戲劇名作中，都只是輕輕一筆帶過，充分顯示出封建文人的歷史局限性，只有明朝的思想家李贄在他的《藏書》中，一直堅持稱楊玉環為壽王（李瑁的封號）妃，在痛斥了被唐明皇寵信的安祿山、楊國忠、李林甫等人禍國殃民的罪行之後，最後將總責歸於唐明皇：「……親平韋氏，身見色荒，父子兄弟，日夕憂危。而旋自蹈之，玄宗之罪，可勝誅哉。」十八世紀的德國作家席勒（Schiller），卻通過西班牙歷史上的這一樁悲劇抒發了他的啓蒙主義理想，鞭撻了歐洲中世紀的封建罪惡和民族、宗教壓迫，而他這一部煥發著人文光輝的戲劇又吸引了正在為義大利民族獨立而奔走呼喚的威爾第，並由此產生了他創作事業中期最重要且結構宏偉的歌劇《唐卡洛》。

歷史上的西班牙王儲唐卡洛是神聖羅馬帝國皇帝兼西班牙國王查理五世之孫、腓力二世之子，他的生母——葡萄牙公主瑪麗——是腓力二世的第一位王后，於產後病逝。查理五世於 1557 年將王位傳給了兒子，自己到修道院去隱修，於第二年去世。中世紀的西班牙是歐洲最強大的國家，查理五世和腓力二世也都是西班牙歷史上很有作為的君王，他們曾大大地擴充了西班牙的疆域。天主教是西班牙的國教，腓力二世本人也是狂熱的天主教徒，他借助天主教會來鞏固統治，教會也借助王權來擴充勢力，他們建立了宗教異端裁判所，對新教徒進行殘酷迫害，被處死的成千上萬，流放的更不知凡幾。由於當時受西班牙統治的佛蘭德等地的人民大多信奉新教，因此對當地人民的壓迫除了政治和經濟方面外還有宗教，並由此激起了人民的強烈反抗，舉行了多次前仆後繼的起義，直至最後爭得了獨立。西班牙在與法國長達三十年的戰爭中也屢占上風，以致法國瓦盧瓦王朝的國王亨利三世不得不答應將女兒伊莉莎白許配給王儲唐卡洛，來換取兩國之間的和平。此時，恰巧腓力二世的第二位王后——英國女王瑪麗·都鐸去世，他本來想與瑪麗之妹——信奉新教的英國女王伊莉莎白聯姻，從而在政治上控制英國，使天主教也成為英國的國教，但是未能如願，於是便將在年齡上完全可作自己女兒的法國公主伊莉莎白納為自己的王后，這使卡洛的身心受到了很大的刺激，造成了父子感情的嚴重對立。加之卡洛還同情受腓力二世嚴酷統治的佛蘭德人民，更加深了父子之間的矛盾；於是腓力便藉口卡洛精神失常而將他幽囚於阿卡薩爾要塞，其實卡洛只不過由於癲癇的宿疾而使其易於激動罷了。1568 年，卡洛才廿三歲就不明不白地結束了他年輕的一生！卡洛的死因至今不明，歷史學家曾有過各種推測：被腓力二世下令用慢性毒

藥害死或是被逐步減少飲食餓死都有可能。義大利中世紀的政治家馬基雅維利（Niccolo Machiavelli）說得好：「對於一位被廢的太子來說，他的地位也就離墳墓不遠了。」在史實中，卡洛對於這位年齡與自己相仿的繼母只有敬慕而無愛戀之情，因為他們倆原來的婚姻也只不過是一樁政治上的交易，在卡洛去世幾個月之後，伊莉莎白因孕期間患病而逝的巧合，又給這段悲劇增添了一抹浪漫的色彩！

席勒筆下的唐卡洛卻是一位身心健康的翩翩少年，已經和伊莉莎白產生了一定的感情，卻又被父皇硬生生拆散，這樣的人物處理既加強了戲劇矛盾又更能引起觀眾的同情。而伊莉莎白明白自己只是西班牙和法國之間的政治籌碼，雖然內心仍然愛著卡洛，卻強抑自己的感情和腓力二世做著同床異夢的夫妻，和卡洛保持著嚴格的「母子」名份直到劇終。腓力二世雖然在文治武功方面聲名赫赫，可是他的內心卻是非常孤寂的，既沒有夫妻之愛，又在感情上失去了唯一的兒子；既要依賴教會來鞏固自己的統治，又討厭教會對自己的干涉和指使，使得他經常在權力、良心和感情等多方面的矛盾中備受折磨，是一個兼有君主、丈夫和父親多方面性格的血肉豐滿的人物，而不是一個概念化的暴君。席勒在劇中還創造了一個歷史上並無其人的羅德里戈，他是一位有著濃厚人文思想的貴族，也是卡洛的摯友，他不滿西班牙宮廷的封建專制，尤其同情受西班牙殘酷統治的佛蘭德人民，鼓勵卡洛以太子的身分去拯救那裡的百姓，最後為了崇高的理想而犧牲。劇中還有一位出場時間雖然很短卻舉足輕重的宗教法庭長，他代表了當時主宰一切的天主教會。據美國歷史學家普萊斯考特（William H. Prescott）在他的《西班牙國王腓力二世的統治史》一書中的介紹，這個角色的原型很可能是當年塞維里的紅衣人主教費爾南多·瓦爾戴

斯，此人冷酷狠毒，曾主持了對大批新教徒的迫害。在劇中的法庭長不僅主持迫害了大批新教徒，還策畫了暗殺羅德里戈的陰謀且堅持要將卡洛交付給「上帝」，以致腓力都哀嘆：「王座時刻都要向神壇畢恭畢敬！」在席勒的筆下，歷史上的「齣宮闈悲劇」昇華為爭取民主自由的正劇，啓蒙主義與王權和愚昧之間的矛盾上升為主線，而愛情之線卻為輔了。

威爾第在1862年於聖彼得堡上演了他的《命運之力》（*La forza del destino*）以後，巴黎方面邀請他為1867年將在那裡舉辦的世界博覽會再寫一部歌劇。由於此前為巴黎寫的《西西里的鐘聲》¹的演出不太成功，他起初對此事的興致並不高，但是在和埃斯庫底耶（Léon Escudier）反覆磋商之後，終於選定了席勒這部宏偉的劇本作為藍本。威爾第選擇這個題材的原因除了它的宏偉規模適合巴黎歌劇院的傳統風格之外，更重要的還是他內心深處的民主思想與當時風靡歐洲的進步、革新思潮的互相呼應。1859年達爾文（Darwin）發表了劃時代的《物種起源》，給統治了近兩千年的「上帝創造萬物」的學說以致命的打擊；英國作家艾略特（G. Eliot）描寫勞動者生活的《弗洛斯河上的磨坊》（*The Mill on the Floss*）與《織工馬南》（*Silas Marner*）於六〇年代初問世，而後又相繼出現了思想更深刻、藝術水平更高的文學鉅作《悲慘世界》（*Les Misérables*）和《父與子》（*Fathers and Sons*），它們無一不是批判社會的不公正、宣揚新時代終將勝利、促使人們更加關心自己所處的社會及其未來的作品。一向視自己的創作為「社會喉舌」的威爾第，過去就曾以《納布科》（*Nabucco*）等來借古喻今以鼓吹義大利的民族復興，又通過了《弄臣》（*Rigoletto*）等來為生活在社會底層的小人物們仗義執言，如今

心然會選擇如《唐卡洛》這樣的題材來反映全歐風起雲湧的反對封建、鼓吹民主自由和民族獨立的思潮，使自己「爲人生而寫作」的境界更上層樓。起初，巴黎歌劇院讓資深的梅里來改編腳本，但是他未及完成便去世了，然後又由年輕有爲的迪·洛克萊繼續完成。

歌劇腳本的人物設置和故事情節與席勒的話劇大體上是一致的，只是爲了適應歌劇的藝術特點而做了一些剪裁，或將話劇中一筆帶過甚至幕後處理的情節正面體現在舞台上並有所發揮。例如，在話劇中只作爲伏筆而提到的卡洛與伊莉莎白在楓丹白露森林中相逢的情節，在歌劇裡卻花了整個第一幕來表現，用美妙的音樂將這對年輕人如何一見鍾情予以充分地渲染，使觀眾對二人的美好姻緣生生被拆散產生更大的同情。另外，法國人民渴望和平的合理也形成了對伊莉莎白的壓力，使她不得不爲了「國家利益」而同意和卡洛的父親結婚，同時對歌劇的歷史背景也作了更明確的交代。再有第三幕裡卡洛在腓力二世正要將大批的「異教徒」處以火刑之際，帶領了佛蘭德人民的代表來向國王請願，要求他對當地的百姓施仁政，從而爆發了父子之間激烈衝突的戲，在話劇中原來是作暗場處理的，但是在歌劇裡卻將它在舞台上正面表現出來，讓觀眾更直接地感受到王權、教權對百姓的嚴酷統治，尤其是這一幕結束時舉行火刑的場面，令人驚心動魄不已！

《唐卡洛》於1867年3月11日在巴黎大歌劇院用法語版本首演，第一輪就演出了四十三場。儘管威爾第對自己的這部作品尚不十分滿意，但是報刊的評論大多比較熱情，但是也有的評論認爲他受了邁耶貝爾（Meyerbeer）和華格納（Wagner）的影響，這使他頗爲不快，他在1867年4月1日致埃斯庫底耶的信中說：「我讀了法國主要報刊上的某些評論，簡言之，我竟成了完完全全的華格納派了。只

要這些評論稍稍注意一下，便會發現在《埃爾納尼》（*Ernani*）的三重唱和《馬克白》（*Macbeth*）的夢遊場景等裡面都有相似的樂意。問題不在於《唐卡洛》屬於什麼體系，而在於它的音樂是好還是壞。這個問題既簡單明瞭又合情合理。」（引自《威爾第書信選》）至於說到邁耶貝爾的影響，倒不如說是巴黎歌劇院的傳統對威爾第的制約，例如在該劇第三幕第一場中就穿插了對劇情並不十分必要的芭蕾舞場面，在後來的義大利語版本中便都取消了。十七年後，經過了修改的義大利語版本在米蘭史卡拉劇院演出時，除了刪除芭蕾舞場面還取消了第一幕，成了四幕戲的結構，但是這樣的演出總令人感覺不完整，於是在以後的演出中又在經過修改的四幕版本前面恢復了原來楓丹白露林中的第一幕，儘管這樣全劇的演出時間較長，但是戲卻顯得更加完整了。目前，世界各地演出《唐卡洛》時，四幕、五幕兩種版本同樣通行²。

劉詩嶸

注 釋

- 1 《西西里的鐘聲》：該劇於 1855 年首演於巴黎，腳本最初也是法語，故事題材取於十三世紀西西里島上的人民反抗法國占領者的起義歷史。劇名原文為 *Les vêpres siciliennes*，如直譯應為《西西里的晚禱鐘聲》，因原故事裡面當地人民是以晚禱的鐘聲作為起義的信號，但是改編為歌劇後的情節卻是用男、女主角舉行婚禮的鐘聲來作為信號，所以劇名中的「晚禱」二字也就應該取消了。
- 2 本書之「劇本對譯」部分，採用的是五幕版本。