

貝利尼

夢遊女

Bellini: La sonnambula

作曲 ■ 貝利尼

劇本 ■ 羅馬尼

4. 6

1

(0)

歌劇經典 11

貝利尼：夢遊女
Bellini: La sonnambula

作曲：貝利尼
Music: V. Bellini

劇本：羅馬尼
Libretto: F. Romani

Chinese copyright ©1999 by Mercury Publishing House
Cover illustration copyright ©1999 by Jing Ma
中文版權所有©1999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 11

貝利尼：夢遊女

新臺幣150元

作 曲 / 貝 利 尼
劇 本 / 羅 馬 尼
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 957-561-064-4

初版一刷：1999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 夢遊女——創作背景

011 人物表

013 分場說明

——劇本對譯——

018 第一幕

孤女阿米娜與農場主埃爾維諾訂婚，令暗中愛慕埃爾維諾的旅店女店主莉莎嫉妒不已。伯爵魯道夫投宿莉莎旅店，阿米娜半夜夢遊至伯爵房裡，被埃爾維諾誤會對他不忠。

110 第二幕

伯爵為阿米娜辯解，埃爾維諾怒奪阿米娜手上的戒指，決定改娶莉莎。後來眾人目睹阿米娜夢遊。夢遊中阿米娜傾訴對埃爾維諾的深情及忠貞，他終於悔悟他錯怪了她。

夢遊女——創作背景

三十四歲早逝的貝利尼畢生創作了十一部歌劇。他的音樂純樸明快，典雅的形式與浪漫的情緒相結合，酣暢的旋律源源不絕，優美婉約，臻於美聲的至高境界。演唱技巧的難度很大，這是後世的歌唱家敬而遠之的一個原因。如今比較常演出的只有《夢遊女》。

1830年3月，貝利尼的歌劇《凱普萊特與蒙泰古》（*I Capuleti e i Montecchi*）在威尼斯演出成功，聲名大噪，而他本人疲憊不堪，回歸米蘭，臥病在床。前此他曾接受米蘭的卡爾卡諾劇院的委託，為次年冬季出女高音歌唱家帕斯塔（G. Pasta, 1798~1865）主演而譜寫一部歌劇。7月時（他在靜養以前），先同作家羅馬尼（Romani）和主角帕斯塔商議歌劇腳本事宜，選定曾轟動巴黎的雨果的劇作《埃爾納尼》（*Ernani*）為題材。貝利尼於11月回米蘭時，羅馬尼已經將腳本完成，送交當時統治義大利的奧地利當局的檢查機關加以審查。結果由於義大利民族解放運動蜂起，局勢不穩，審查嚴格，而遭到取締。又有一說：羅馬尼在撰寫了部分腳本後，由於怕有審查上的麻煩，而打消了完成此腳本的念頭；而他先前曾寫過一個情節劇（*melodrama*）的腳本《夢遊女》，於是急忙將此腳本加以歌劇化。1831年1月，貝利尼根據羅馬尼的腳本譜寫音樂，2月底開始排練。同年3月6日，《夢遊女》在米蘭的卡爾卡諾劇院首演。

《夢遊女》的首次演出立刻引起了巨大反響：主要原因是由於題材新穎，一反一般歌劇的登場人物多是帝王將相、神仙鬼怪。此劇中

的人物除了魯道夫是貴族外，其餘都是瑞士一農村的平民百姓，使人耳目一新；而且當時人對夢遊病一說不甚明瞭，引起了好奇心，所以舊版的腳本，多附有對此病的解說，舉出許多實例，證明不是杜撰。

貝利尼的歌劇創作是由兩思路組成：一是繼承羅西尼《威廉·泰爾》（*Guillaume Tell*）的英雄主題的路線，如《諾瑪》（*Norma*）、《清教徒》（*I puritani*），這類作品在當時都是具有愛國主義現實意義的創作；另一是貝利尼受浪漫主義思潮影響創作的充滿幻想氣氛的優美抒情的路線，《夢遊女》就是它的代表作。這類創作的音樂，旋律優美流暢，還常帶有一縷哀思。人們常常發現貝利尼歌劇的詠嘆調與蕭邦鋼琴曲的主題在音調上極為相似，不僅哀婉動人，在表現手法上也有許多共同點，如：寬廣的歌詠由遠關係的和聲背景襯托。威爾第曾讚嘆道：「貝利尼的悠長的旋律高超，前無古人。」

《夢遊女》劇中男女主角的幾首詠嘆調和二重唱情感真摯動人，常被歌唱家作為音樂會的保留曲目。例如：阿米娜在第一幕開頭表現期待訂婚的喜悅的詠嘆調，戴上訂婚戒指後與埃爾維諾的二重唱；第二幕近末尾蒙受不白之冤的阿米娜與心存懷疑陰影的埃爾維諾的二重唱；第三幕中阿米娜被奪走戒指後不但不恨，而且仍然愛著埃爾維諾的詠嘆調。尤其是阿米娜哀嘆埃爾維諾贈給她的花朵凋謝了的詠嘆調，以及埃爾維諾求她寬容和帶她到神壇前舉行婚禮時她所唱的華麗的詠嘆調，都是義大利歌劇中膾炙人口的絕唱。

張洪模

人物表

魯道夫伯爵（城堡領主）	男低音
泰蕾莎（女磨坊主）	次女高音
阿米娜（泰蕾莎的養女）	女高音
莉莎（旅店女店主）	女高音
埃爾維諾（青年農場主）	男高音
阿萊西奧（村人）	男低音
公證人	男高音
村民等	

聲部名稱對照

男低音	bass
次女高音	mezzo-soprano
女高音	soprano
男高音	tenor

分場說明

時間：十九世紀初期

地點：瑞士一鄉村

第一幕

第一場 村郊。遠處是泰蕾莎的磨坊，山澗的水推動著磨坊的輪子。左邊是莉莎的旅店。村民奏著樂和歌唱著前來祝賀阿米娜的訂婚。阿米娜是一個孤女，由泰蕾莎收養長大，今天要和村裡的農場主埃爾維諾訂婚了。一直愛著埃爾維諾的旅店女店主莉莎，嫉妒情敵的勝利而悶悶不樂，偏偏一直向她求婚的阿萊西奧前來搭訕，更使她心煩，便把他嘲弄了一番。阿米娜同泰蕾莎從磨坊裡出來，道謝鄉親們的祝賀，公證人和埃爾維諾來了以後，雙方簽訂婚約。埃爾維諾把一只戒指戴在阿米娜的手指上。

傳來一陣轎轎馬車聲，一位青年紳士和馬車夫上場。他說要趕路到城堡去。村民說天色已晚，道路崎嶇，勸他在村中過夜。莉莎說她的旅店可以住宿。村民不曉得他就是城堡的主人魯道夫伯爵。魯道夫環視四周，回憶起這裡是他少年時來過的地方。他看到阿米娜，驚嘆她的美貌明眸使他想起從前的女友。埃爾維諾對伯爵特別注意阿米娜而感到不悅。泰蕾莎說因為這村夜裡鬧鬼，勸大家早些回家。魯道夫不信鬧鬼，認為這是迷信，同村民爭論，說要弄個水落石出。魯道夫去到莉莎的旅店投宿，村民也都四散回家。埃爾維諾開始責備阿米娜對於魯道夫給她的讚美感興趣，阿米娜說他不應該吃醋起疑心。經過

小有爭執和解釋以後，終於彼此諒解，再一次海誓山盟，然後分手了。

第二場 旅店內的一個房間。正面有一個窗戶，一邊是屋門，另一邊是更衣室。屋內有一個長沙發和一張小桌。

魯道夫在屋內回想剛才的情景，對這裡清新的環境和純樸的民風感到很愜意。這時莉莎敲門走進來，問他說：爵爺對房間中意不中意。魯道夫驚訝地從她口中知道他的身分已經被村民發現，他們正準備前來請安。魯道夫見她忸怩作態，便開玩笑地調弄她。窗外有聲響，莉莎怕有人看見她在這裡，急忙躲到隔壁的更衣室，倉促中把頭巾失落在地；魯道夫順手拾起扔到長沙發上。

窗戶打開，阿米娜出現，她身穿白睡衣從窗口走進他的房間，還是睡著的。魯道夫大吃一驚：難道是村民傳說的鬼嗎？但立刻看出她是那位新娘在夢遊。阿米娜邊走邊同夢中的埃爾維諾表白她忠誠地只愛他一個人，並且夢見同他在教堂舉行婚禮。魯道夫被純潔的阿米娜的忠貞之心感動，聽見門外人聲噪雜，爲了擺脫尷尬處境，從窗口出去，把窗戶關好走掉。阿米娜繼續睡著，躺倒在長沙發上。

村民進屋來向伯爵請安，卻發現沙發上躺著的不是伯爵而是一個女人。這時，瞥見阿米娜進屋而溜走的莉莎把埃爾維諾帶來，企圖讓他相信阿米娜對他不忠。這時大家驚訝這女人竟是阿米娜！阿米娜被吵醒以後，不知道怎麼會到這裡來的，倉皇不知所措，這神情使本來就不放心的埃爾維諾妒火中燒，認爲阿米娜確實犯了不忠實的罪，不聽阿米娜的辯解，聲稱不舉行婚禮了。村民也紛紛覺得蹊蹺，只有泰蕾莎堅信阿米娜是無辜的，她隨手把沙發上莉莎的頭巾圍在阿米娜的頸上安慰她。莉莎、埃爾維諾和村民神色兇狠地走了，阿米娜暈倒在泰蕾莎的懷裡。

第二幕

第一場 一群村民在到城堡路上的樹蔭下休息。他們是去請求魯道夫伯爵調停埃爾維諾和阿米娜的反目的。泰蕾莎也勸阿米娜去找伯爵幫助，但阿米娜沒有這勇氣，她只是回憶以前她和埃爾維諾相處的幸福時光，哀嘆自己蒙受不白之冤。埃爾維諾失神落魄地走過，阿米娜認為這證明他還愛她，便主動前去搭話，表白自己沒有過錯。埃爾維諾認為她是掩蓋自己的罪過，氣忿地叫她走開。這時村民已經從城堡回來，高興地說帶來好消息：伯爵說阿米娜是無辜的，他馬上就要來調解。埃爾維諾一聽伯爵參與此事，無異火上加油，一怒之下從阿米娜的手指上把戒指奪取下來。村民都認為埃爾維諾做得太過分了。埃爾維諾雖然做了這絕情的舉動，但內心還是不能忘懷阿米娜，他唱「為什麼我不能恨你……」。人們相繼走散了。

第二場 景同第一幕第一場。阿萊西奧糾纏著要莉莎答應嫁給他。他說她不要希望埃爾維諾娶她，埃爾維諾遲早會明白阿米娜是無辜的，那時……。莉莎說那時她會更討厭阿萊西奧。他勸她，何苦嫁給一個瞧不上她的人呢？但是莉莎說，那也比嫁給像阿萊西奧那樣的白痴強。村民帶來消息：埃爾維諾將娶莉莎代替阿米娜為妻。莉莎喜出望外，阿萊西奧如遭雷擊。埃爾維諾來對莉莎說，他一時上了好像貞潔的人的當，希望她能原諒他，重修舊好，準備同她結婚。莉莎說他終於認為她值得他愛了，她原諒他的一切，一心只期望著眼前的幸福的到來。埃爾維諾拉著莉莎的手要去教堂舉行婚禮，伯爵來了，勸他不要貿然行事，阿米娜確實沒有過錯，她是夢遊來到他的屋裡的。但是埃爾維諾和村民都不相信人會在夢中出遊。

泰蕾莎從磨坊的窗口探出頭來，要衆人別喧嘩，可憐的阿米娜好不容易睡著了。她得知埃爾維諾要同莉莎結婚，莉莎洋洋得意地說：

她不像別人那樣沒有教養地深夜外出，被人發現關在男人的臥室裡。泰蕾莎見她打擊別人抬高自己，憤怒地把她丟失在伯爵房間裡的頭巾給大家看，揭露她的謊言。莉莎一看自己的頭巾，立刻羞得滿面通紅。埃爾維諾感到莉莎原來也對自己不忠，便鬆開拉著莉莎的手。伯爵乘機再次勸埃爾維諾回心轉意，相信阿米娜沒有對他不忠，的確是個夢遊人。埃爾維諾問：誰能證明呢？伯爵說：誰？看……她自己來證明了。

只見阿米娜身穿白睡衣熟睡著從磨坊的窗口出來，在屋簷上行走，下面山澗湍流推動的磨坊的輪子飛速地轉著，只要她一失足就有粉身碎骨的危險。衆人都被這景象嚇呆了。阿米娜踏上一根已經半朽的橫樑，那橫樑被她的重量壓彎終於折斷。衆人都捏著一把冷汗，跪下來求上帝保佑她。阿米娜一度失去平衡，但平安地走下來，走到岸上。她在夢中說她希望在埃爾維諾同別人舉行婚禮前再見他一面，希望那新娘愛他像自己愛他那樣深。她哀嘆埃爾維諾奪走了贈給她的戒指，但是說雖然失去了他的戒指，但他的音容笑貌永遠銘刻在她的心裡。她從胸間拿出埃爾維諾贈給她的花朵，哀嘆它像她和他之間的愛情一樣那麼快就凋零了。她說可能她的眼淚能使花朵恢復放艷，但埃爾維諾能再回到她的懷抱嗎？埃爾維諾終於悔悟是他錯怪了阿米娜，他把戒指重新戴在阿米娜的手指上，跪在阿米娜裙下。泰蕾莎慈祥地擁抱他倆。阿米娜醒來看見這情景反以為是在作夢。埃爾維諾對她說她不是在作夢，她的未婚夫在她身旁。村民催促他倆快去教堂完婚，歡呼有情人成眷屬。阿米娜喜出望外，高唱一曲將同丈夫營造人間愛的天堂。

張洪模