

馬斯內

維特

Massenet: Werther

作曲 ■ 馬斯內
劇本 ■ 布洛 等

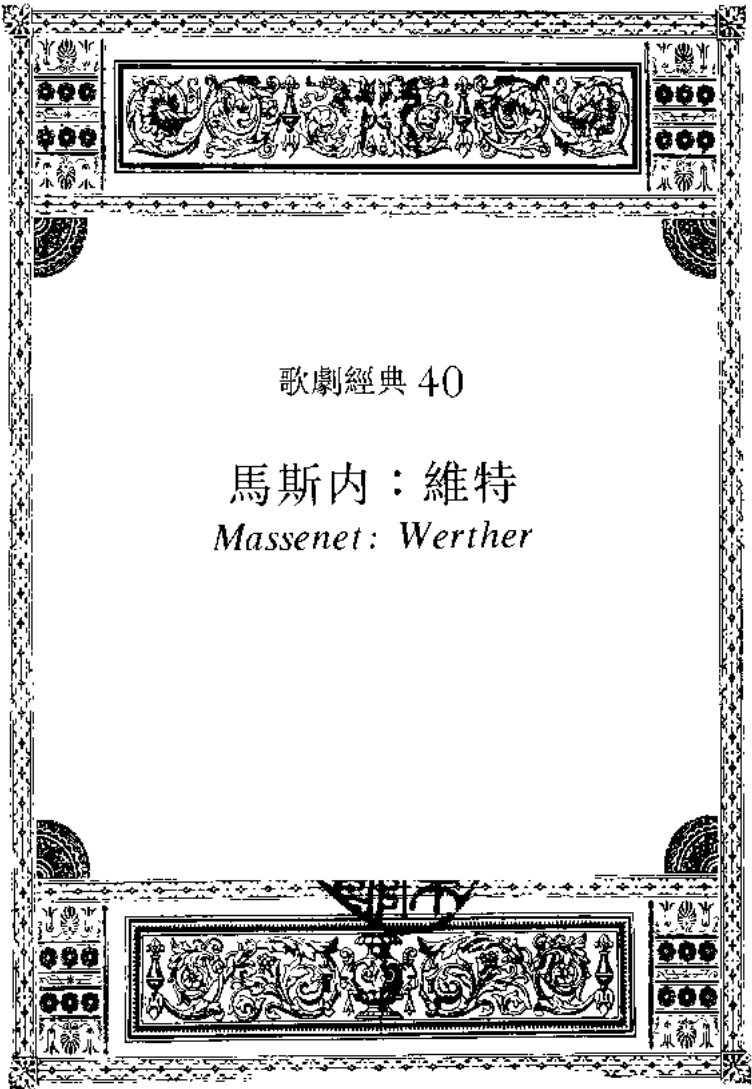

4. 6

6

011

歌劇經典 40

馬斯內：維特
Massenet: Werther

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，
不得以其他方式作全部或局部之複製或轉載，
All Rights Reserved

歌劇經典 40

馬斯內：維特

新臺幣150元

作 曲 / 馬 斯 內
劇 本 / 布 洛 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 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 957-561-166-7

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 維特——創作背景

013 人物表

015 分場說明

——劇本對譯——

020 第一幕

韋茨拉爾的大法官是位鰥夫，家中一切由長女夏洛特照管。這天夏洛特參加舞會，維特向其告白，此時她聽到未婚夫阿爾伯特歸來的消息，維特才知夏洛特已許配他人。

058 第二幕

牧師在教堂慶祝結婚紀念日。阿爾伯特自教堂出，和維特達成諒解。隨後夏洛特從教堂出，維特又對其訴情衷。夏洛特勸他離開，讓自己平靜，維特因此決定面對死亡。

086 第三幕

夏洛特獨自在家，維特與其回憶往日時光，發現了夏洛特的真心。夏洛特躲進房間，維特意識到這是死亡的宣判。阿爾伯特回家後看見維特的信，於是逼夏洛特拿出手槍。

116 第四幕

夏洛特趕到維特的書房時，維特已奄奄一息。夏洛特向他吐露真情，維特要求死後葬身於墓地的兩棵大橡樹下。若有朝一日有個女人為他流淚，他將感到寬慰！

維特——創作背景

朱爾·馬斯內1842年5月12日生於法國蒙托德，1912年8月13日逝於巴黎。他是十九世紀後期法國抒情歌劇突出而極為多產的作曲家，也是繼古諾（Gounod）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，他的母親即其鋼琴教師，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，同時又教授鋼琴。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》（Hérodiade）開始，顯示出一點脫離古諾的旋律程式，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投合觀眾的喜好，他未能大膽地創新，始終保持為一個傳統的浪漫主義的作曲家。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》（Manon）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。

歌劇《維特》寫於1886年，劇本由布洛（Blau）、米利埃（Millic）和哈特曼（Hartmann）根據歌德（Goethe）的小說《少年維特的煩惱》（*Die Leiden des jungen Werthes*）編寫而成。歌德在小說中反映出與古老德國的落後封建生活方式對立，而具有自由思想的青年一代的戲劇性命運，與維特同時代的人把他的悲慘結局領悟為對精神奴役的極強烈抗議。而馬斯內則在歌劇的音樂中表現了主人公夏洛特和維特的德國式多愁善感、以及夏洛特的妹妹索菲的法國式活潑之間的對比；另一方面，維特的自殺以及場面的神經質的悲劇多少借鑑了柴科夫斯基的悲劇音樂。這是馬斯內少數幾部描繪女主人公並非高等妓女，而為貞節婦女的歌劇。1772年在德國，維特愛上了夏洛特，夏洛特回報了他的愛，但又覺得應該忠於她的未婚夫而請求維特離開她，從而產生了一場悲劇。

《維特》是馬斯內二十五部歌劇中的第九部，也是除《瑪儂》以外最受歡迎的一部。在日內瓦1892年首演之後，巴黎喜歌劇院上演過不下於1,300場，深受法國觀眾的喜愛。1894年3月首演於美國芝加哥，同年6月首演於英國倫敦。

馬斯內繼承、延續並發展了古諾溫和而多情的曲調風格，使他贏得了「古諾的女兒」的綽號；另一個重要影響則來自托馬（Thomas）。馬斯內從這兩位前人那裡繼承了旋律上的對稱，短樂句和簡單的和聲關係。

《維特》的音樂明顯地偏離了正規的旋律結構，發展為一種誇張的有伴奏宣敘調，以後成為早期二十世紀音樂的標誌。這種感情衝

動，並被樂隊大大加強了的語言，是華格納引伸出來，又被史特勞斯、普契尼和馬斯內以不同方式發展了。馬斯內在《維特》中用不拘小節的旋律，快速解體為變化音轉調的小短句形式，這在1894年是全新且獨創的；在終止樂句上標明的漸慢也是馬斯內晚期的旋律風格，他甚至不用增強的和聲張力來表現終止樂段的感情要求，而是用放寬小節輪廓和擴大時值的手法；在和聲方面，馬斯內的音樂明顯是守舊的，他從不超出謹慎的半音體系；他的節奏獨創性單純地包括變奏、縮減以及為烘托最重要旋律的撫愛、親切特性的自由；他對樂隊音色的細微變化非常敏銳，從不錯過好的效果。在《維特》第一幕中，孩子們練習聖誕頌歌場景的音樂，證明馬斯內不愧為一位描述場景的大師。

趙慶閔

人物表

維 特 (青年詩人)	男高音
夏洛特 (大法官的女兒)	次女高音
索 菲 (夏洛特的妹妹)	女高音
大法官 (一個鰥夫)	男低音/男中音
阿爾伯特 (夏洛特的未婚夫，後來她的丈夫)	男中音
施米特 (大法官的朋友)	男高音
約 翰 (大法官的朋友)	男低音/男中音
布呂曼 (年輕男子)	男高音
凱特卿 (年輕女子)	女高音
大法官較年幼的孩子們 (弗朗茨、馬克斯、漢斯、卡爾、 格雷特爾、克拉拉)、僕人們、鎮民們	

聲部名稱對照

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

分場說明

時間：約在1780年

地點：普魯士的韋茨拉爾

第一幕

韋茨拉爾的大法官是一位鰥夫，他有很多未成年的子女，因此全家的生活由他的長女夏洛特來照管。這一天，大法官讓夏洛特去參加在韋茨拉爾舉行的親友們的舞會，他自己便帶領年幼的孩子們練習聖誕頌歌。夏洛特的未婚夫阿爾伯特出門在外，大法官請年輕詩人維特陪同夏洛特去參加舞會。夏洛特在出門之前還惦著安排孩子們進晚餐，並交待妹妹索菲替她看管好孩子們；維特對此情景大為感動，並對夏洛特一見鍾情。當年輕人參加舞會時，阿爾伯特出其不意地回來了，索菲熱情地歡迎他並告訴他家裡正在忙著準備他和夏洛特的婚禮。為了親自給夏洛特一個驚喜，阿爾伯特讓索菲不要告訴夏洛特他回來的消息。

舞會結束後，維特送夏洛特回來，他已深深地陷入情網而向夏洛特傾吐了真情；這時大法官通知夏洛特，阿爾伯特已經回來了，維特才知道夏洛特已經許配給了別人。儘管極度沮喪，他還是要夏洛特保持忠貞，而自己卻準備面臨死亡。

第二幕

在韋茨拉爾牧師住宅前、廣場的椴樹下，施米特和約翰於金葡萄酒店外面，一邊喝著酒，一邊談論著對信仰和婚姻的看法。這天正是

牧師結婚五十週年的日子，又是星期日，人們都在教堂做禮拜並準備慶祝牧師的金婚紀念日。

夏洛特和阿爾伯特也來到教堂，他們顯得是那樣幸福的一對新婚夫妻。這情景讓維特看見了，在他們進入教堂後，維特述說了他不平靜而淒涼的複雜心情，並倒在椴樹下的長凳上。這時施米特和約翰攙扶著剛剛失戀的布呂曼從酒店出來，去參加牧師的慶祝會。

阿爾伯特獨自從教堂出來，用原諒和感激的口吻與維特說話，二人達成了諒解，維特答應忘卻痛苦並成為朋友。儘管索菲手拿花束歡快地上場，也未能激起維特從沉默中解脫出來；維特自問他的愛情是否純真，卻發現他懷著不正當的欲望而生活在謊言中，因此決定出走。正在這時，夏洛特從教堂出來，維特忍不住又對夏洛特回憶他們第一次的相見，夏洛特勸他暫時離開並考慮她的寧靜，維特為此決定離去並準備面對死亡。當索菲來催促維特去參加慶祝會時，維特歇斯底里地逃跑了，這時阿爾伯特才悟到維特真的愛著夏洛特。

第三幕

聖誕節將來臨，阿爾伯特出門了，夏洛特獨自在家裡思念著維特，這時她才明白維特在她心中的地位。她憂心忡忡地讀著維特的來信。

索菲歡快地來看夏洛特，在無意中提起了維特，只見夏洛特淚流滿面。她發現了夏洛特的心思，並一再要求夏洛特回家去和父親和孩子們一起過聖誕節；見夏洛特同意了，索菲才動身回家。

夏洛特感到自己已不能抑制對維特的感情，她祈求上帝幫助她；這時維特來到了門口，他們回憶著過去在一起的時光。維特藉著古代敘事詩人奧西昂（Ossian）的詩——「為何喚醒我，春天的微風？」