

威爾第歌劇遊唱詩人 導賞與翻譯

VERDI: IL TROVATORE

作 曲 威爾第
劇 本 卡馬拉諾 和 巴達雷
導賞／翻譯 連純慧

目錄

- 8 這是一本怎樣的歌劇導聆書？
- 10 要如何使用這本書來欣賞歌劇？
- 14 豔陽下的阿波羅～從熱情出發的《遊唱詩人》
冬日陰天、羅馬長行
不朽歌劇、始於熱情
歌劇詩人、講究音律
作品未竟、徒留嘆息
千古名劇、塵埃落定
陽光露臉、終於放晴
- 24 歌劇主要人物與劇本架構
- 26 CD 曲目與頁數對照
- 33 第一部分 決鬥
- 34 第一場 導賞
無序曲的歌劇
世界遺產阿爾哈費里亞宮
男低音侍衛長費蘭多

侍衛長口中的宮廷秘辛

39 第一場 唱詞

50 第二場 導賞

歌唱家卡羅素的名言

難用言語吐訴的愛

情敵路窄

遊唱詩人的走唱傳統

歌劇詩人的細膩心思

55 第二場 唱詞

77 第二部分 吉普賽婦人

78 第一場 導賞（一）

吉普賽人的《打鐵歌》

詭譎的醜惡之美

81 第一場 唱詞（一）

88 第一場 導賞（二）

91 第一場 唱詞（二）

96 第一場 導賞（三）

曼里科的真實身世

阿祖切娜的復仇計畫

99 第一場 唱詞（三）

106 第一場 導賞（四）

109 第一場 唱詞（四）

- 116 第二場 導賞
萊奧諾拉的閃亮笑顏
二次開發的合唱曲
- 119 第二場 唱詞
- 145 第三部分 吉普賽婦人的兒子
- 146 第一場 導賞
不可思議的 B 計畫
阿祖切娜執行計畫
- 149 第一場 唱詞
- 166 第二場 導賞
火刑台上、烈焰熊熊
- 169 第二場 唱詞
- 181 第四部分 死刑
- 182 第一場 導賞 (一)
最後一局上場代打的劇作家
經典玫瑰大套曲
愛情乘著玫瑰色的翅膀
求主垂憐經
- 187 第一場 唱詞 (一)
- 198 第一場 導賞 (二)
搏命的假交易

- 201 第一場 唱詞 (二)
- 216 第二場 導賞
- 219 第二場 唱詞
-
- 242 後記
- 戲劇是歷史的暗喻
- 美使人淨化、悲劇使人淨化
-
- 244 附錄 名詞對照

這是一本怎樣的歌劇導聆書？

自 2013 年創辦音樂沙龍以來，講述義大利歌劇一直是沙龍極為重視的曲目類型，這一方面緣於我個人對義大利文化及語言的偏好；一方面源自許多樂友對歌劇藝術心生嚮往，卻不得其門而入的遺憾。基於這樣的原因，這些年我從熱情出發、勤懇耕耘，期許藉清晰的講解和詮釋，將深廣的歌樂知識與相關之歷史典故播撒至愛樂心田，並靜候有朝一日開出花樹，讓歌之美好在生命旅途裡搖曳生姿！而這本歌劇導聆書的寫作和出版，就是播種過程裡的重要環節。

其實，書市上並不乏介紹或翻譯歌劇的書籍，但是目前，我們幾乎不可能覓得一本**兼具讀小說的樂趣，又備有工具書功能的義大利歌劇導聆書**。在這本書中，我不僅傾注自己音樂和語言的雙專業，把威爾第聯袂劇本作家卡馬拉諾中年之盛的鉅著《遊唱詩人》以優美細緻的中文逐句譯出，更在每個橋段前後，甚至前中後都詳盡撰寫導聆文字，無縫銜接劇情轉折、史實隱喻、聆聽重點、樂器提示……等，讓欲尋訪歌劇秘境的愛樂人能夠依書中指引按圖索驥，抵達對一齣歌劇擁有相當程度瞭解的境地。換句話說，這雖然不是一本學術研究的論文，內容卻汲自我多年鑽研歌劇的扎實涵養，而且這些堅硬知識透過故事性的書寫軟化，閱讀起來變的有意思許多！

此外，如果一邊閱讀一邊聆聽錄音，便不難察覺我翻譯歌劇的獨到譯法。所謂「言語之後是散文、散文之後是詩、詩之後是樂。」這四個層次在藝術的凝鍊度上有很大差別。所以，為了讓中文譯詞的詩性充足，堪與樂律匹配，**我的翻譯刻意著重以下幾點：**

首先，我是完全根據總譜進行翻譯工程，所以作曲家威爾第的音樂譜寫在什麼音高，我中文聲韻上的選字也會盡量靠近該音高；**再者**，劇本作家卡馬拉諾的義大利文唱詞用了幾個音節，我的中文用字就盡量用幾個字，並且，當相同的義大利文唱詞在同一段落反覆出現時，我也會根據音樂表情所塑造言語語氣之不同而選用「相同意思」卻「不同字詞」的中文翻譯，強化文學推堆層次的意境；**第三**，卡馬拉諾在歌劇裡寫詩，我的譯文就寫詩，卡馬拉諾押韻，我也盡可能押韻。因為欣賞者雖然是眼睛看字、耳朵聆樂，可是根據腦科學，人的眼睛讀到文字進入腦海理解的過程裡，會有隱隱暗讀暗念的瞬間，倘若這個隱隱暗讀暗念的瞬間緊鄰耳朵聽見的聲響，「心領神會」就能一次到位、一拍即合！閱讀或聆聽起來都格外流暢舒服！**此外**，除了以上三點，我也配合歌劇角色的形貌讓他們講唱不同類型的中文，務使人物性格脫穎而出，給人深刻印象！結論就是，**在這本書裡，我不只翻譯語言，更同時翻譯音樂和戲劇，力圖將歌劇藝術的繁複，整體又立體的呈現出來。**

現在，就請跟隨本書的使用建議，趕赴《遊唱詩人》迷媚的世界吧！

要如何使用這本書來欣賞歌劇？

歌劇如同平時常見的話劇，會替故事的不同場景分幕。不過要特別留意的是，《遊唱詩人》是用義大利文的 Parte「部分」來分幕，不是用 Atto「幕」來分幕，但無論是用 Parte 或 Atto，意義都相同，都是「分幕」。這齣歌劇共有四個部分，每個部分再對分為兩場，總共八場。

誠如先前所言，我在這部歌劇每一場的前後，甚至前中後都撰寫了詳盡的導聆文字，因此閱讀時會發現，有一些場景被切割為 3 到 4 個區塊解說，目的是希望讀者能對劇情的幽微瞭解通透，而非停駐於大概如此的淺嚐輒止。所以，建議**第一次閱讀**時「順讀不跳讀」，一方面享受故事流動的趣味，一方面體會情節延展的細節，為通往真切品聆歌劇的路途，預備優雅的起跑。

接著，**第二次閱讀**，請隨著後方推薦的 CD 聆聽，在第一次文字印象的基礎上，試圖感受音樂賦予文字的聲情。本書中，較易使人迷失的反覆繞唱處都有標記繞唱的次數，不怕聽得一頭霧水；多聲部疊唱處也用括弧括起，力求聽覺上的清晰。至於版本，我推薦 1956 年指揮家卡拉揚、歌劇女神卡拉絲、義大利次女高音巴比耶利、男高音史帝法諾、男中音帕內雷在米蘭斯卡拉歌劇院的錄音。雖然，近年歌唱界後起之秀《遊唱詩人》的新興錄製多如繁星，但「藝術性」、「歷史性」、

「標準性」三者兼具者，唯 1956 年這套經典莫屬。卡拉揚和卡拉絲之實力世人有耳共聞，不需錦上添花，而其他幾位歌唱家也是歌劇黃金時代的翹楚，他們聯袂合作的精彩跨越時空疆界，高歌的熱力更直透紙背，是搭配這本好書的最佳拍檔！

除了 CD 之外，讀者亦可藉由近來流行的音樂平台¹ 訂閱方式聆聽歌曲，使用音樂平台的好處是只要知道專輯資訊，用手機或電腦上網後即可聆聽歌曲。在下頁，我們會提供推薦 CD 在目前主流音樂平台的 QR Code，方便讀者訂閱品聆。

此外，在第 26 頁「**CD 曲目與頁數對照**」處所列的每首歌曲，都能在與之對應的頁數尋得完整的歌詞翻譯，是**方便聆聽與閱讀的檢索工具**。倘若有需要加強或特別喜愛的歌曲，可以直接在第 26 頁查詢，**當作曲目字典使用**。在翻譯內文中，如遇到耳機圖案，就是提示讀者這行唱詞是 CD 某一首歌曲的開頭；例如 **CD 1-2** 就是第一張 CD 的第 2 首歌曲。若是遇到耳機圖案後面帶有括號，括號裡面的數字就是音樂平台上該歌曲的序號；例如 **CD 2-1 (30)**，括號裡面的數字就是音樂平台上的第 30 首歌。

第三次閱讀時，建議直接觀賞歌劇演出的錄影，將前兩次對歌

1 音樂平台有 Apple Music 及 Youtube Music，安裝 App 後可免費試用，試用期過後則需付款訂閱。在試用期或是訂閱期間內，平台上的歌曲皆可無限暢聽，本書推薦的 CD 曲目也涵蓋在內。

劇的認知直接運用在劇場情境中，書本則擺放手邊，遇到不確定處就隨手翻閱。關於這一個聆賞步驟的錄影，我推薦 2011 年義大利指揮家阿米里亞托和蘇格蘭金牌戲劇製作麥克維卡爵士帶領美國女高音拉德瓦諾夫斯基、阿根廷男高音阿瓦列茲……等歌唱家們在紐約大都會歌劇院的現場演繹。這場演出在紐約大都會歌劇院的「Met Opera On Demand」提供訂閱，相關資訊請使用電腦上短網址 <https://pse.is/RD6MD> 查閱。亦可使用手機或平板下載「Met Opera On Demand」APP，註冊後搜尋「IL TROVATORE」並選擇 2011 年 4 月 30 日的演出即可賞劇，新註冊者享有 7 天的免費試用期。

最後，歌劇是流動的藝術、是時間的藝術，期盼按照以上閱聽階段逐步通熟《遊唱詩人》的愛樂者，某日因緣俱足坐在真正的歌劇院裡聆賞此劇時，會頓覺心滿意足、泰然自若！

以下 3 個 QR Code 為本文推薦 1956 年《遊唱詩人》版本之連結，分別為實體 CD 及網路平台，方便讀者購買訂閱。

實體 CD

Apple Music

Youtube Music

豔陽下的阿波羅～從熱情出發的《遊唱詩人》

冬日陰天、羅馬長行

天色灰暗的冬日，我與丈夫在羅馬徒步長行，為的是尋覓諸多與義大利歌劇相關的景點。這座歷史斑駁的永恆之城，除了擁有無數展示輝煌過往的名勝古蹟外，也佇立不少繁華一世的舞榭歌台。從敲響羅西尼《理髮師》名號的銀塔劇院，到唱盡普契尼剛烈《托斯卡》的羅馬歌劇院，無一不是曾經，或現今仍在樂界呼風喚雨的劇場殿堂，它們隨著時代光影浮浮沉沉，在羅馬時而驕傲、時而落難的雜沓裡倒映藝術豐華，即使部分劇院早已人事全非，但那些詠唱不歇的劇碼，依舊在車水馬龍的今天高歌不輟，而我們此行的目的之一，正是要朝聖建築本體不復可見，卻於百年前有幸首演威爾第名劇《遊唱詩人》的阿波羅劇院。

其實酷冷寒冬，原不宜長時間流連戶外，可是緣於某種摯切情感的驅使，我們包裹厚襪的雙足不能自禁的跟著地圖指標向前邁進，儘管深知阿波羅劇院僅餘遺址碑文，也堅持要親睹成就曠世巨著的一方聖地。

我們邊走邊回顧歌劇光譜，古往今來真的沒有其它歌劇作曲家的氣韻能夠超越威爾第，他年紀輕輕連續喪失妻兒的悲痛內化為犀利筆鋒，在一部接一部、一齣接一齣的大戲裡，脫穎氣勢宏闊的天王才情。從 28 歲《納布科》¹ 的金色翅膀立穩根基後定速划槳，以平均一年 1.5 部歌劇的效率逐步打開知名度，面對詭譎的劇場文化不卑不亢，更絕不為迎合經紀人喜好或觀眾口味犧牲藝術價值，果敢按照自己的意願及眼光引領賞劇潮流。正因如此，威爾第年近不惑的經典《弄臣》在鳳凰劇院大放異彩的瞬間，識貨的威尼斯人立刻遞給作曲家下一紙合約²，期盼他雅俗皆迷的歌樂魅力能留在嫵媚浮搖的瀉湖之島。有趣的是，威爾第右手簽下鳳凰劇院新合約的同時，左手卻開始提筆一齣與鳳凰劇院毫無關聯的作品，這部作品就是如今被稱為威爾第中年之盛的《遊唱詩人》。

不朽歌劇、始於熱情

依照歌劇市場的風氣，歌劇故事的骨幹大多取材自既存的話劇劇本，所以閱讀習慣規律又兼具敏銳職業嗅覺的威爾第早在 1850 年構思《弄臣》期間，便將他因緣際會接觸到的西班牙話劇劇本《遊唱詩人》納入他「待創作」的名單內。這部描繪阿拉貢王朝宮廷政爭的劇碼是多

1 關於青年威爾第的故事以及歌劇《納布科》的創作歷程，請閱讀連純慧著作《那些有意思的樂事》〈黑暗中的金色翅膀〉一文。

2 這紙合約後來產出的，就是 1853 年 3 月 6 日在鳳凰劇院上演的歌劇《茶花女》。

第一部分

決鬥

第一場 導賞

無序曲的歌劇

歌劇《遊唱詩人》的寫作手法，相較於威爾第同時期的創作相當特殊，因為威爾第並沒有按照譜寫歌劇的慣例，替這齣歌劇的開頭構思一首給觀眾們暖耳朵，順帶預示歌劇主題和氛圍的「歌劇序曲」¹。在《遊唱詩人》裡，作曲家是快筆攫取聽眾注意力，樂池裡樂團音樂一下，台上立刻進歌劇，然後不到 2 分鐘，《遊唱詩人》第一位登台的角色——侍衛長費蘭多就開口唱歌，切入歌劇的速度又密又快！否則，一般演奏一首真正劇情開始前的「歌劇序曲」，平均需要 5 分鐘，甚至 7、8 分鐘或更長的時間。我們由這般的結構編排可窺知，當時威爾第信心指數充足，完全不擔憂聽眾們沒有序曲暖耳會精神渙散。他極有把握，自己與歌劇詩人卡馬拉諾錙銖必較的行筆，是深思熟慮後的好看好聽，有無序曲絕不影響劇場熱度！而如此略過「歌劇序曲」的寫法，到普契尼的年代會變得稀鬆平常，樂迷熟知的《蝴蝶夫人》、《杜蘭朵公主》……等等也沒有獨立的「序曲」，樂聲一落，歌劇就亮相，可見創作手法的演進，的確有脈絡依循。

1 一般而言，歌劇序曲除了能凝聚聽眾們的專注力外，還有提示歌劇主題和氛圍的功能，優秀的歌劇序曲甚至能獨立於歌劇單獨被演出，譬如，莫札特《魔笛》的序曲，羅西尼《賽維里亞理髮師》的序曲……等，都是在音樂會上相當受歡迎的曲目。

世界遺產阿爾哈費里亞宮

歌劇《遊唱詩人》「第一部分第一場」的設景地，是在西班牙舉世聞名的世界遺產阿爾哈費里亞宮。這座宮殿是穆斯林伊斯蘭政權曾經統御伊比利半島的重要證據，它外觀及內部的設計皆流露穆斯林式的建築風格。而這穆斯林建築的緣起可回溯至 11 世紀初，當時以哥多華為據地的「後伍麥亞王朝」傾頹崩解，於是王朝的各個部分便分化為各自為政的「泰法」，也就是各自運作的獨立小王國。其中，盤據薩拉戈薩的泰法在 11 世紀中葉興建美輪美奐、異國風情十足的阿爾哈費里亞宮，這座宮殿隨著世易時移、爭戰變變，到 12 世紀西班牙阿拉貢王朝阿爾方所一世國王的年代收歸為阿拉貢王室之恆產。歌劇《遊唱詩人》一開場就設景在深夜的阿爾哈費里亞宮，可見接下來的故事軸線，必然也是貼合著阿拉貢王朝的宮廷史開展。

男低音侍衛長費蘭多

正因如此，《遊唱詩人》「第一部分第一場」幕一開，阿爾哈費里亞宮的宮廷侍衛長費蘭多就會藉他男低音的渾厚嗓音，娓娓道出無人愛聽的宮廷秘辛。歌劇起頭，定音鼓和大鼓會豪邁動土，而法國號劃破夜色後，豎笛與巴松管就會在這首開場曲中時不時隨著侍衛長的歌聲吹奏同音齊奏的樂句，換言之，豎笛與巴松管會時不時跟著費蘭多唱歌，好像它們也隨著侍衛長一起說故事一樣！

侍衛長口中的宮廷秘辛

稍早《豔陽下的阿波羅》一文中曾提過，阿拉貢王朝在西元 15 世紀初發生絕嗣危機，由於末代國王馬丁一世 1410 年駕鶴西歸時沒有可傳位的嫡系子嗣，而他的私生子又因能力堪憂難當大任，所以該時，但凡具有繼位資格的皇親國戚你爭我奪，弄得朝野政務全然停擺！縱然 2 年後，力圖解決紛亂的朝臣們在卡斯佩簽署《卡斯佩協議》，將黃袍授予馬丁一世國王的外甥斐迪南一世，可惜任誰都無力阻止此項決議所帶來的流血衝突。

原來，馬丁一世的妹夫烏哲爾伯爵在馬丁一世在世時曾被冊封為阿拉貢王朝的總督，所以他內心一直認為馬丁一世默許的繼承人必定是自己！無奈，馬丁一世來不及立下詳盡遺囑就離世，加上簽議《卡斯佩協議》的眾權貴們又不挺他，於是惱怒的烏哲爾伯爵興兵叛變，怒氣衝天的與外甥斐迪南一世打內戰！歌劇《遊唱詩人》的故事背景，正是發生在這場內戰的動盪期間。

然而需要留意的是，在開場曲中，侍衛長費蘭多所唱的伯爵，並非叛變的烏哲爾伯爵，費蘭多口中的伯爵，指的是眾侍衛們的上司，就是既支持《卡斯佩協議》，也支持斐迪南一世的權貴路納伯爵。換言之，費蘭多對侍衛們講的唱的，是路納伯爵小時候，他的弟弟迦西亞疑似被一名吉普賽婦女下蠱燒死，至今仍下落不明的駭人往事。

Scena Prima

Atrio nel palazzo dell'Aliaferia, porta da un lato che mette agli appartamenti del Conte di Luna. Ferrando e molti familiari del Conte, che giacciono presso la porta, alcuni uomini d'arme che passeggiano in fondo.

- FERRANDO** *All'erta! All'erta!* **CD 1-1**
Il Conte n'è d'uopo attendere vigilando!
Ed egli talor presso i veroni della sua casa,
intere passa le notti...
- Famigliari** Gelosia le fiere serpi gli avventa in petto!
- FERRANDO** Nel Trovator, che dai Giardini...
muove notturno il canto,
d'un rivale a dritto ei teme...
- Famigliari** Dalle gravi palpebre il sonno a discacciar,
la vera storia ci narra di Garzia!
Germano al nostro Conte...
- FERRANDO** La dirò!
Venite intorno a me!

第一場 唱詞

阿爾哈費里亞宮的入口，一側的門通往路納伯爵的居所。費蘭多和一群伯爵的家臣門在門口小憩，另一些佩有武器的侍衛們在後方巡邏。

(歌劇開始是由定音鼓與大鼓揭開序幕，法國號的吹奏則會劃破沉沉夜色。)¹

(因守夜而困乏的家臣及侍衛們企圖振作！)

費蘭多

警醒啊！警醒啊！ [CD 1-1](#)

伯爵命你們守衛時必須保持警戒！

因為他自己必須守在心儀之人的窗台下，

徹夜通宵……

家臣們

嫉妒好似毒蛇，在他胸口竄攪！

費蘭多

有位遊唱詩人，在花園那兒……

徹夜吟詠動人歌曲，

他是伯爵最擔憂的情敵……

家臣們

為了趕走我們眼皮上沉沉的睡意，

為我們說說關於迦西亞的往事吧！

他是伯爵的弟弟……

費蘭多

好！我說！

全都過來吧！

1 所有括弧內的樂器及情境提示皆是譯者為引導聆聽而添加。

Armigeri

Noi pure!

Famigliari

Udite!

Udite...

FERRANDO

Di due figli vivea padre beato, CD 1-2

il buon Conte di Luna.

Fida nutrice del secondo nato
dormia presso la cuna.

Sul romper dell'aurora un bel mattino,
ella dischiude i rai...

e chi trova d'accanto a quel bambino?

Famigliari e Armigeri

Chi? favella!

Chi? chi mai?

FERRANDO

Abbietta zingara! CD 1-3

Fosca vegliarda!

Cingeva i simboli
di maliarda!

E sul fanciullo,
con viso arcigno!

L'occhio affiggeva,
torvo, sanguigno!

D'orror compresa...

compresa è la nutrice!

Acuto un grido...

grido all'aura scioglie!

(巡邏的侍衛們聽見費蘭多要說故事，全都圍攏過來。)

侍衛們

我們也要聽！

家臣們

都來聽！
一起來聽……

費蘭多

(豎笛與巴松管隨費蘭多的歌聲吹奏。)
從前，有位擁有兩個兒子的幸福父親， CD 1-2
那位父親，就是慈祥的老路納伯爵。
當時，小兒子盡責的褓姆
都是睡在孩子的搖籃旁邊。
某個陽光清朗的早晨，
褓姆睜開雙眼……
你們猜，她發覺誰在小男嬰的身邊？

家臣們與侍衛們

誰？說啊！
誰？到底是誰？

費蘭多

一位卑賤的吉普賽婦人！ CD 1-3
陰沉的老妖怪！
她配戴成串的手環項鍊
盡是附著巫術之物！
她靠在嬰孩的搖籃邊，
板著一張陰森的臉！
她獨眼注視著小男嬰，
神態恐怖又血腥！
她的模樣就連……
就連褓姆都驚慌失措！
褓姆厲聲尖叫……
那厲聲尖叫、劃破長空！