

比才：歌劇「卡門」

歌劇本來是屬於貴族階級的娛樂，一直到十八世紀的中產階級興起，歌劇的題材慢慢脫離了宮廷王室的故事，轉為「寫實」且貼近一般人的生活，而逐漸普及至社會大眾。法國作曲家比才（Bizet, Georges 1838-1875）所寫的歌劇「卡門」（Carmen）就是個最好的例子，被公認是寫實主義的先驅。

「卡門」是一齣四幕的法文歌劇，劇本改編自梅里美（Mérimée, Prosper 1803-1870）的同名小說。這部小說描寫一群不受任何法規約束的吉普賽人的生活，女主角卡門豔麗的美貌令人傾倒，但她放浪不羈的行為也使人心驚。

劇中重要人物：

卡門（Carmen）：吉普賽人，煙草工廠女工……次女高音

荷西（José）：下士……男高音

埃斯卡米羅（Escamillo）：鬥牛士……男低音或男中音

米凱拉（Micaela）：鄉村姑娘，荷西的青梅竹馬……女高音

劇情簡介：

時間：西元 1820 年

地點：西班牙塞維雅

第一幕 塞維雅的廣場上

一群軍官和士兵們在哨所前看著廣場上的人群來來往往，鄉村姑娘米凱拉前來詢問是否有人認識下士荷西。他們告訴她荷西是下一輪值班的軍官，稍後便可見到他，米凱拉就先離開了。

中午休息時間結束，附近煙草工廠的女工紛紛回到工廠。一群男人圍著女工們談笑著，而其中最受注目的是美麗的吉普賽女郎卡門。她對著仰慕她的人們唱著煽情的《阿巴奈拉舞曲》，而人群中只有荷西對她毫不理會，卡門誘惑地朝他拋下一朵花後離去。

此時米凱拉看見荷西，喜出望外地跑來，給他一封他母親轉交的信。信中傳達母親的思念之情，並建議荷西取米凱拉為妻。就在他決定要聽從母親的話時，從煙草工廠傳來一陣激烈的喧嘩聲。原來卡門和另一位女工起了爭執，而把她打傷。荷西受命將卡門押去監牢，但卡門誘惑荷西放掉她，她願意在城外的酒店跟他幽會。荷西被她迷住了，願意幫助她逃走，鬆掉卡門手上的網綁。當士兵們押送卡門去監牢時，她就逃脫了。荷西因懈怠職務而被捕。

第二幕 塞維雅郊外的酒店裡

一群吉普賽人和軍官們在酒店裡喝酒跳舞，卡門唱出熱情洋溢的《吉卜賽之歌》，氣氛歡樂熱鬧。此時一位軍官告訴卡門，之前入獄的荷西已被釋放，卡門感到很高興。突然，傳來一陣歡呼的喧嘩聲，原來是著名的鬥牛士埃斯卡米羅來了。他得意地對著傾慕的群眾唱出豪放勇壯的《鬥牛士之歌》，敘述他在鬥牛場上贏得勝利的風光情形。稍後，神氣的埃斯卡米羅對美麗的卡門表達愛慕之意，卡門以已經訂婚為由拒絕他的追求。

- ▲ 霍夫曼 (Hoffman, Constance) 為鬥牛士埃斯卡米羅設計的服裝。
(圖片取自 <http://www.houstontheatre.com/hgopera/carmen.html>)

夜深了，酒店裡大多的客人都離開了，一群走私客來到酒店，邀請卡門和她的朋友們加入當晚的走私計畫。除了卡門，她的女伴們都答應了。而卡門拒絕的理由是她已陷入愛河，不願意在此時離開塞維雅。就在此時，荷西也來到酒店，卡門很高興地為他唱歌跳舞。兩人的情意正濃時，士兵歸隊的號角突然響起。荷西急著歸營，卡門非常生氣，於是荷西掏出已經枯黃的花，唱出著名的情歌《花之歌》，表達他的深情。但卡門說如果他愛她，就應該加入她流浪自由的生活。

就在此時，騎兵隊長突然開門進來。荷西心生嫉妒，和隊長一言不合打了起來。在走私客的幫忙下，暫時將隊長壓制住。這時荷西已經沒有其他選擇，只好加入走私集團。

▲ 霍夫曼 (Hoffman, Constance) 為卡門設計的服裝。
(圖片取自 <http://www.houstontheatre.com/hgopera/carmen.html>)

第三幕 在郊外的山區

走私客聚集在此休息，但保持高度警覺，並命令荷西嚴密把風。此時卡門走過來嘲笑荷西的軟弱和優柔寡斷，他聽了極為不悅，並揚言若再惹他，就要把她殺死。卡門的密友們正好在玩撲克牌算命，算出她將大難臨頭。

不久，米凱拉到山上找荷西，希望他能浪子回頭。突然聽到一陣槍響，原來是鬥牛士埃斯卡米羅出現了。情敵相見，分外眼紅，荷西和埃斯卡米羅開始決鬥。還好走私客及時趕到，將他們兩人分開。此時，米凱拉告訴荷西他母親病重的消息，於是他答應回家一趟。但是荷西警告卡門不可變心，他們一定會再見面。

第四幕 鬥牛場外的廣場

一場激烈的鬥牛即將開始，卡門挽著鬥牛士埃斯卡米羅的手臂準備進場。雖然卡門的密友們警告她荷西就在附近，她卻毫不在乎。這時，荷西出現了，懇求卡門和他重修舊好。但她回答他們之間已經結束了，她天性崇尚自由，並忠實於自己的情感，她不會讓步的。

這時群眾的歡呼聲響起，準備迎接鬥牛士埃斯卡米羅的入場，荷西試圖阻止卡門加入。卡門非常生氣，將之前荷西送給她的戒指脫下，丟到他腳邊。荷西惱羞成怒，一刀將卡門刺死。