

外国音乐欣赏丛书

Giacomo Puccini 1858—1924

普契尼

■ 不朽的意大利歌剧作曲家

音乐世家之子
初显身手
成功之路
《艺术家生涯》
《托斯卡》
《蝴蝶夫人》
不断探索
三联剧《斗篷》《修女安杰利卡》
《贾尼·斯基基》
天鹅之歌《图兰朵特》

== 世 元 / 著 ==

人民音乐出版社

5.7

K835.465.7
5

外国音乐欣赏丛书

普契尼

不朽的意大利歌剧作曲家

人民音乐出版社

元／著

图书在版编目(CIP)数据

普契尼:不朽的意大利歌剧作曲家/世元著. - 北京:人民音乐出版社,1999.10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01932-0

I. 普… II. 世… III. ①普契尼, G. (1858~1924)-
评传②歌剧-艺术评论 IV. K835.465.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 15035 号

责任编辑:姜 群

责任校对:沙 莎

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

787×1092 毫米 特32开 80面文字及乐谱 2.5印张

1999年10月北京第1版 1999年10月北京第1次印刷

印数:1—3,040册 定价:5.20元

目 录

音乐世家之子	1
初显身手	6
成功之路	11
《艺术家生涯》	17
《托斯卡》	25
《蝴蝶夫人》	32
不断探索	40
三联剧《斗篷》《修女安杰利卡》	
《贾尼·斯基基》	52
天鹅之歌《图兰朵特》	64
附录	73
普契尼作品一览	73

音乐世家之子

贾科莫·普契尼于 1858 年 12 月 22 日出生在位处意大利北部的卢卡市的一个音乐世家。像德国的巴赫家族一样，普契尼家族以音乐为业，世代相传。普契尼的祖父多梅尼科·普契尼以创作歌剧知名，父亲米凯莱·普契尼曾受教于多尼采蒂，是一位音乐教育家，曾在卢卡市创办一所音乐学校，并写过两部歌剧。母亲阿尔比娜·玛琪-普契尼也出生于音乐家庭。米凯莱·普契尼 51 岁时因病去世，遗孀阿尔比娜时年 33 岁，她辛苦抚养 6 个子女成人，其中排行第五的便是本书主人公——世界知名的意大利歌剧

作曲家贾科莫·普契尼。

父亲去世那年，普契尼才6岁。由于自幼便已显示出对音乐的强烈爱好，加上家庭音乐传统的影响，普契尼终于在母亲的勉力支持下走上学习音乐的道路。他在圣米卡埃尔中学接受初步的音乐教育，同时又随名师卡尔洛·安季罗尼学习弹奏管风琴和钢琴。普契尼14岁进入卢卡市帕契尼音乐专科学校。与此同时他在市内各个教堂中弹奏管风琴，取得一定的收入贴补家用。随着年龄的增长，他的演奏知名度日益提高。此外，他还运用从音乐专科学校里学到的和声与配器知识，尝试写一些宗教音乐和世俗音乐作品。卢卡市没有歌剧院，因此，普契尼18岁以前，虽然接触过一些名家的歌剧总谱，但却从来没有听过歌剧演出。他欣赏歌剧的强烈欲望与日俱增。1875年，卢卡市附近的比萨市上演威尔第的歌剧名作《阿伊达》，消息传来，普契尼再也坐不住了。18岁的他和两名同学在烈日下步行20公里去比萨

市欣赏了他生平第一次领略的歌剧演出。这番经历多么像约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 1705 年从阿恩施塔特步行去吕贝克聆听著名管风琴家布克斯泰胡德演出的情景。《阿伊达》给予普契尼难忘的深刻印象，他从此立下了毕生从事歌剧创作的宏愿。

年轻的普契尼在卢卡学习期间还没有可能尝试写作歌剧。他的初期创作有康塔塔《美丽意大利之子》(1877)、管弦乐前奏曲(1878)、《献给圣波林纳的经文歌》(1878)、《A 大调弥撒曲》(1880)和若干首管风琴曲。安杰罗尼曾经夸奖过《献给圣波林纳的经文歌》，认为其中有鲜明的戏剧性。多年以后，普契尼曾经回顾自己年轻时代的作品，从中为相应的歌剧乐段吸取素材。譬如：《A 大调弥撒曲》中的《羔羊经》变成了歌剧《玛侬·莱斯科》第二幕中的牧歌主题，而同一首弥撒曲中的《荣耀经》则被运用在歌剧《托斯卡》最后一幕的终场之中。

普契尼 22 岁时从帕契尼音乐专科学校毕业，他随即离开卢卡市前往米兰音乐学院就读。母亲在当地艺术庇护人齐拉医生的协助下为儿子申请到政府助学金，卢卡市的亲友们也提供了一些资助。普契尼在米兰音乐学院潜心进修 3 年（1880～1883），师从蓬基耶利（威尔第的传人，著名歌剧《焦空达》的作者）和小提琴家兼音乐理论家巴茨尼等人。他的同窗好友当中有未来的意大利著名作曲家和指挥家马斯卡尼，此人在不久以后便成为普契尼的竞争对手。

普契尼在米兰学习时的生活相当刻苦。微薄的助学金（每月 100 里拉）要保障普契尼自己以及他的弟弟和表弟（当时也来到了米兰）3 人的生活。普契尼在致母亲的信中曾经说过：“如果囊中有钱的话，晚间我也会去咖啡馆坐坐。但多数晚间我是不外出的，因为一杯咖啡要付 40 生丁。”

欧洲歌剧文化的中心——米兰激起了普契尼创作上的强烈欲望，他在这里欣赏了不少国内外

的歌剧杰作，比才的《卡门》曾令他赞不绝口。普契尼在米兰音乐学院学习期间创作了《D 大调弦乐四重奏》(1880)、管弦乐曲《小柔板》(1883)、《交响随想曲》(1883)等器乐作品，其中《交响随想曲》曾博得舆论界好评。著名音乐评论家菲利比在《奋斗报》上著文说：“《交响随想曲》中风格统一、乐思清晰有力、旋律优美、和声独特、配器色彩丰富。足见此曲的作者具备交响乐作曲家少见的音乐才能。”著名指挥家法乔建议普契尼和“斯卡拉歌剧院”乐队共奏《交响随想曲》。

在一片赞扬声中，独具慧眼的蓬基耶利却洞悉爱徒普契尼的天赋所在，他多次叮嘱普契尼应该矢志于歌剧创作，要认识到创作交响乐并非自己的所长。

初显身手

1883年，米兰桑佐尼奥出版社举办独幕歌剧创作比赛。蓬基耶利建议普契尼参赛，他给普契尼找来一位年轻的脚本作者封塔纳。封塔纳提供了取材自旧德国童话的脚本《群鬼》。剧情十分简单：贫穷的农家姑娘安娜因受到负心郎罗伯特的欺骗而死去。她和其他受骗的姑娘们阴魂不散，化为鬼怪，专门与人间做了亏心事的男子汉作对。悔恨莫及的罗伯特最终在群鬼的追迫下一命呜呼。过分单调的情节未能给作曲者提供多少发挥的余地，但时间紧迫，普契尼不得不立即着手作曲。他回到卢卡市，在母亲的

照料下全身心地投入创作，于竞赛投稿截止期的前夕方告完成。

歌剧《群鬼》在竞赛中落选。当时的中选人之一、作曲家朱埃里承认自己的作品不如《群鬼》，他还透露内幕说，普契尼的歌剧总谱因难以辨认（可能是写得太匆忙的缘故）而被评委们搁置一旁，未予理会。然而，命运之神很快就向普契尼露出了笑容。一天，普契尼在米兰著名艺术庇护人马尔科·萨拉家中弹奏全本歌剧《群鬼》，在座的有当时负有盛名的意大利诗人和作曲家波依托。波依托在欣赏之后向普契尼伸出了友谊之手。以波依托的交游之广，歌剧《群鬼》很快就获得了在米兰上演的机会。演出的资金全部由普契尼的友人以及众多音乐爱好者提供。时年25岁的普契尼在《群鬼》首演的当晚给母亲发出报喜的电报说：“剧院满座，演出大获成功。”事后他又描述当时个人的经济情况说：“我去剧院时身上只有40生丁。这是我仅有的现款。……几天过后，

里科尔第获得《群鬼》的出版权，付给了我 1000 里拉。”

舆论界认为《群鬼》的作曲者颇有幻想力，曲调动人。威尔第在致出版家朱里奥·里科尔第信中说道：“普契尼的音乐中有好多动听之处。……交响乐的成分似乎多了一些。这没有什么不好，但对此要谨慎从事。歌剧是歌剧，交响乐是交响乐。歌剧里不应该为了折腾一下乐队而写上一些交响乐段落。”显然威尔第所指的是描写精灵夜晚出现的交响乐段落。然而在该剧的抒情场面，特别是安娜的唱段中，普契尼的旋律风格特色已经有所表露。

在里科尔第的建议下，普契尼很快就将《群鬼》改写成两幕剧。修订版《群鬼》在都灵和那不勒斯先后上演，虽然褒贬不一，但终于使普契尼在音乐界崭露头角。尤为重要的是，普契尼通过他的歌剧处女作，得以和出版家里科尔第建立长期的业务联系。知人善任的著名出版家里科尔

第向普契尼提供经济资助：出版《群鬼》的钢琴缩编谱并以每月付酬 300 里拉的方式预约普契尼写第二部歌剧。

《群鬼》和普契尼的第二部歌剧《埃德加》问世之间相隔 5 年，其间母亲的去世使普契尼深感悲痛。他在写给姐姐的信中说道：“我对母亲念念不忘。昨晚我梦见了她。故而更加伤感。我将来在艺术上的成就不管怎样大，也不会令我高兴异常了。我亲爱的母亲离我远去了。”

第二部歌剧《埃德加》仍由封塔纳创作脚本。改编脚本所依据的是缪塞的诗剧《杯与唇》。在现实主义^①文艺思潮兴起之际，描述中世纪佛来米亚人爱情故事的浪漫派题材不免令人有过分抽象和虚幻之感，舞台上所见的是情欲、妒杀和流血

① 现实主义——19 世纪末意大利文学（维尔加、卡普安纳、戴莱达）、歌剧（马斯卡尼、莱昂卡瓦洛、普契尼）和造型艺术（凡拉、彼利查）的现实主义流派。现实主义与自然主义相近，以描述平民生活为主，重视人物的内心感受。作品显示出尖锐的戏剧冲突和强烈的感情色彩。

牺牲。像瓦格纳笔下的唐豪塞一样，骑士埃德加在圣洁的爱情和罪恶的情欲之间摇摆不定。吉卜赛女郎季格拉娜妒火中烧，杀死费德里雅。埃德加悲痛欲绝。封塔纳在《埃德加》中依然运用威尔第之前的剧情处理手法。《埃德加》于1889年4月21日在米兰斯卡拉歌剧院初演，老一套的脚本虽然反应不佳，但普契尼在歌剧的若干场次（季格拉娜诱惑埃德加，费德里雅诀别歌，第三幕的丧葬音乐等）中充分显示出自己的身手，合唱背景和戏剧性独唱之间的尖锐矛盾尤为突出。同一手法后来在《托斯卡》第一幕中曾再度显示效果。

《埃德加》于1892年曾在西班牙马德里皇家剧院上演。多年以后，《埃德加》修订版（压缩成三幕）曾在布宜诺斯艾利斯歌剧院演出，由名家托斯卡尼尼指挥。

成功之路

普契尼在《群鬼》和《埃德加》中初显身手以后，深知选择脚本之重要。他决心为自己的歌剧新作寻求合适的脚本。法国著名剧作家维克多·萨尔杜的作品《托斯卡》一度引起普契尼的注意。他在看了《托斯卡》的演出后，立即写信要求里科尔第设法获得将该剧改编成歌剧的版权。但这一计划的实现却是十年以后的事。普契尼的另一打算——创作一部喜歌剧，当时也未能成功。普契尼最终决定借法国作家普列沃的小说《玛侬·莱斯科》再显身手。这部名著当时已经有奥贝尔和马斯内的两种歌剧改编本，

但普契尼知难而上。参与《玛侬·莱斯科》脚本创作的有普契尼以及奥里瓦、伊利卡、贾科扎等人，出版家里科尔第也曾助上一臂之力。

普列沃的原著情节经改编后减缩了不少，但思想主旨保持不变。穷学生德·格里厄和奉父命即将进入修道院的美貌姑娘玛侬·莱斯科相遇，两情相悦，私奔巴黎。富商杰蒙特觊觎美色，设下狡计。玛侬·莱斯科之兄在杰蒙特的重贿下，诱使其妹移情别恋，投入富商的怀抱。但金钱并不能带来幸福。玛侬·莱斯科终因旧情难忘，与德·格里厄重新言归于好。恼怒的杰蒙特依仗财势，诬告玛侬·莱斯科盗窃。玛侬·莱斯科被判处流放美洲。囚船离港之日，德·格里厄冒险登船，立意万里相随，与爱人同生死，共命运。在美洲的新奥尔良，德·格里厄和玛侬·莱斯科虽然逃离流放营，获得宝贵的自由，但误入荒原地带，滴水难寻。玛侬·莱斯科濒临死亡。她再一次地回想自己短暂一生的遭遇。德·格里厄始终不渝的

深情是她唯一的欢乐。玛侬·莱斯科安静地在爱人的怀抱中合上了双眼。

与奥贝尔和马斯内的《玛侬·莱斯科》相比，普契尼的歌剧更着重人物性格的刻画。短歌、朗诵调和交响乐段落交替出现。意境的渲染简洁而真切动人。第一幕中谐谑曲风的乐段重现了省城旅馆前的喧闹气氛：

谱例 [1]

普契尼独特的旋律风格与现代意大利生活风