

外国歌剧

蝴蝶夫人

音乐分析·脚本·选曲

人民音乐出版社

外国歌剧
普契尼
蝴蝶夫人

音乐分析·脚本·选曲

人民音乐出版社编辑部编

人民音乐出版社

一九八二年·北京

封面设计：宁成春

外国歌剧

蝴蝶夫人

音乐分析·脚本·选曲

人民音乐出版社编辑部编

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 57千文字 26面乐谱 插图2页 4.25印张

1982年3月北京第1版 1982年3月北京第1次印刷

印数：1—6,030册

书号：8026·3886 定价：0.51元

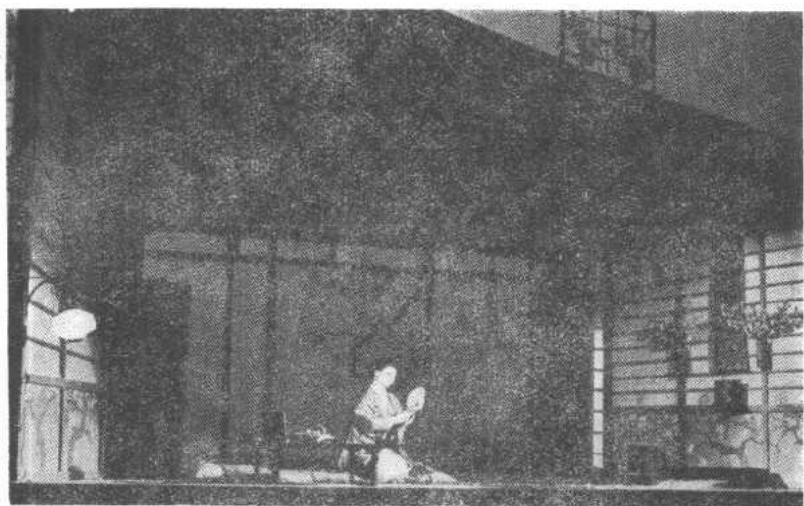
贾科莫·普契尼(1858—1924)

第一幕

第一幕

第二幕

第二幕

出版者的话

欧洲歌剧作为一种综合诗歌、音乐与戏剧的艺术体裁，于十六、七世纪之交在意大利诞生。文艺复兴时代，歌剧的创造成了从人文主义出发的一种艺术理想，要求用各种不同的艺术手段真实有力地表达人的感情。到十六世纪末，佛罗伦萨、威尼斯等地相继成了歌剧发展的中心。第一位杰出的歌剧大师蒙特威尔第写了很多歌剧，他把人的感情生活从教会和封建束缚中解放出来。歌剧中的音乐形式在他笔下开始定形化。继之而起的是A·斯卡拉蒂，他大胆地革除了阻碍歌剧发展的僵死规则，从音乐与戏剧两方面大大加强了歌剧的效果，创立了完整的咏叹调和美声艺术，影响达一个多世纪之久。其后歌剧传到欧洲其他国家，那里的作曲家（法国的吕里、英国的浦塞尔、亨德尔等）努力将意大利正歌剧按本民族的方式加以改造，以期塑造本民族资产阶级的理想人物。十八世纪初歌剧发展为市民阶级喜爱的音乐喜剧，在许多国家几乎同时问世，动摇了贵族歌剧的统治。（这条发展线索一直延伸到十九世纪初。）这里塑造了真实生活，摆脱了神话寓言，而且更具有民族风格。其后格鲁克再次进行歌剧改革，他在其真正的乐剧中创建了新的市民阶级的感情世界。

到十八世纪末，德、奥便成了欧洲歌剧充分发展的中心。莫扎特以其《费加罗的婚姻》宣告了资产阶级革命的即将来临，“拯救歌剧”（贝多芬的《菲德利奥》）更是反映了资产阶级的革命精神。歌剧的发展由此达到了一个新阶段。在十九世纪中，欧洲产生了象罗西尼、威尔第、威柏、柴科夫斯基、瓦格纳等许多以新技术与新精神相结合的歌剧作曲家，组成了这门音乐艺术的灿烂星座。他们的作品有不少充满了戏剧的力与音乐的美，以至现代西方各国的歌剧仍不断受其余荫。

为了向广大音乐、戏剧工作者和外国音乐爱好者提供研究西洋音乐文化史的参考资料，介绍欧洲歌剧三百余年来的发展，我们决定编选一套“外国歌剧小丛书”，每年出版若干种，陆续介绍世界歌剧舞台上经常上演的著名歌剧，内容包括作品分析、文学脚本及歌剧选曲，可能时并附剧照。我们希望这套小丛书成为大家喜爱的手册，有助于加强读者对这门音乐戏剧艺术的认识，并在听赏中丰富他们的艺术感受。

人民音乐出版社编辑部

1981年5月

剧 中 人 物

蝴蝶夫人	女高音
铃木——蝴蝶夫人的女仆	女中音
平克尔顿 (B. F. Pinkerton) ——美国海军上尉	男高音
凯特·平克尔顿 (Kate Pinkerton)	
——平克尔顿的美国夫人	女中音
夏普莱斯 (Sharpless) ——美国驻长崎的领事	男中音
五郎——婚姻掮客	男高音
山鸟公爵——蝴蝶夫人的求婚者	男中音
和尚——蝴蝶夫人的伯父	男低音
皇家事务官	
登记官	
蝴蝶夫人的母亲	
蝴蝶夫人的婶母	
蝴蝶夫人的表姐妹	
蝴蝶夫人的儿子	
蝴蝶夫人的亲戚、朋友、女友和仆人……	

目 次

出版者的话.....	I
《蝴蝶夫人》音乐分析	(1)
普契尼谈《蝴蝶夫人》(书信一束)	(18)
歌剧脚本	(25)
歌剧选曲六首	(102)
她那天真烂漫多么迷人	(102)
爱情二重唱	(103)
当晴朗的一天	(116)
啊！这样生活下去多可怕	(119)
花儿二重唱	(122)
再见吧，可爱的家	(126)

《蝴蝶夫人》音乐分析

[英]J. C. 德莱斯达尔

倪 介 民 译

歌剧《蝴蝶夫人》在音乐方面的显著特点在于切合舞台意境。它烘托了剧情，加强了歌词的表现力，始终赋予这出戏以适当的气氛。

开始几小节音乐就把听众带到日本去，只是在最后的和弦使幕落下来的时候，他们才离开那樱花之国。平克尔顿和夏普莱斯的音乐固然没有一点日本味儿，表现爱情的音乐也没有特殊的东方气质，然而这作品的其他部分基本上是日本的。某些以古代的音程和不稳定的调性为特色的部分就更具有日本风味。的确，在不少情况下，日本的曲调已被编入歌剧的总谱里，特别是五郎查点宾客人数时的曲调、蝴蝶的主题和山鸟的主题等等非常强烈地使人联想起苏里万(A. Sullivan)杰作中米卡多(Mikado——帝王的意思)的主题。可是作者的国籍却在配器手法和其他方面不知不觉地泄露出来，的确也只有意大利人才能写出这个出色的《爱情二重唱》。

普契尼的曲调并不都是初创的（它们往往使我们想起古诺、威尔第和其他作家的曲调来），然而他对它们的处理却始终很中肯。这些曲调有时十分优美、十分迷人；例如，第一个合唱和《爱情二重唱》的调子、领事的动机，以及也许是所有曲调中最优美的蝴蝶夫人跟孩子告别的调子都是这样。音调和谐的声乐写作，并非作者所擅长，这是从他对于最后一场中的三重唱的处理上来判断的，它到了另一个更杰出的大师手里就会抓到好机会，在声乐方面表现一下自己的技巧。

和瓦格纳一样，普契尼摒弃一切因袭的形式，除非它们是从那些正在考虑中的题材里自然而然地产生的。因此，在《蝴蝶夫人》中就有这种情况：合唱是不多的（顺便提一下，就是剧中有的合唱也几乎难得表现出作者这方面的才能），并且没有所谓“用数字来分段”。音乐自始至终不停地进行，而主要的曲调往往给管弦乐演奏，管弦乐在这里比在普契尼任何一部早期歌剧都占着更为重要的地位。剧中的人物性格用配给他们每个人的音乐十分恰当地表现出来；主导主题连贯而层次分明。从整体来看，这个作品是意趣盎然、富有魅力的，在最后一场中更是逐渐达到高度的戏剧表现力，内心刻画细致入微和具有非凡的音乐的美。

第一幕——歌剧开始时是有序曲或前奏曲的。那个生动而富有特征的简短序奏的主题立刻创造出日本的气氛

来，给我们准备好幕一开时就能看见的这一场景。由第一提琴演奏并由其他弦乐以赋格手法加以发展的这个乐句，在开始几场中不时地再现着，可以把它当作是象征日本婚礼以及其他节庆日的喜悦和喧闹的景象。这个乐句一次又一次地重复着，直到五郎开始查点宾客人数时为止，这时，衬托他的动作的是一个愉快的曲调，暗示着他们短促的、轻快的步伐，这曲调后来在众亲友来到时还可以听到。

首先来到的客人夏普莱斯是用一个优美的乐句介绍的，这乐句从头到尾都与这位领事的出现联系着，并且用以描述他那和蔼的、善良的性格。

(夏普莱斯)

例1

在平克尔顿评论了日本房屋结构的巧妙性之后，他唱出一个很能表现他那随遇而安的乐观主义的性情的优美曲调。乐队开始的乐句可以认出是“星条旗”的旋律。它在歌剧里当涉及平克尔顿的国籍时听到了好几次。

(平克尔顿)

例2:

夏普莱斯用一个乐句指出平克尔顿轻易得来的幸福可能会产生悲惨的后果，这个乐句又在最末一场出现，到那里就

证明了领事的见解是正确的。

例2b

五郎不在时，平克尔顿歌唱一个优美的有趣的调子来描述自己如何倾心于这个日本姑娘，配着乐队轻妙的伴奏，暗示出姑娘的轻盈姿态和蝴蝶般的美丽。夏普莱斯又一次用下面的、也在第二幕听到的主题警告他，说这个姑娘是不可随便玩弄的。在警告动机(例3a)的衬托下，他安详地举起酒杯向平克尔顿的朋友和亲戚们祝贺，而当上尉也拿

(警告句)

例3a

例3b

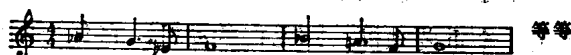
起杯子向他未来的美国妻子祝福时，这个乐句(例3b)继续作出及时的忠告。现在五郎又上场，宣告新娘的友伴就要到来。他唱着一个优美的日本歌调，这就成为她们歌唱的头几首曲调的伴奏，歌声在远处，然后愈来愈近，终于响亮地传到舞台上。当人们看见新娘的女友们从通向这所房子

的小路上走来时，她们就在这个愉快的合唱中赞美着自然——沧海、青天和香花。同时，蝴蝶也透露出她所期待着的无上的幸福，乐队以美妙而飘逸的曲调伴奏着。这个乐章中的这种豪放主题后来又用在这幕结尾的二重唱里；那时，这对情侣沉溺在美丽的夜色里，互相吐露着心曲。

例4a (爱情)

例4b

当这曲调为一阵狂喜的声音所终止时，蝴蝶就和她的朋友们出现在舞台上，乐队奏着代表她的动机。正像例2a的主题似乎是描述那位快活的美国人一样，这个不可思议的、迷人的曲调也恰切地表达出这位雅洁的、优美的姑娘的特

例5 (蝴蝶)

性：爱情就是她的生命，跟她的同名物蝴蝶一样，她的爱情是纤弱的、不可捉摸的，然而为了她的爱人她能够作自我牺牲。

在蝴蝶简单而朴实地讲述自己生活史的时候，她用这句歌词——“但是，当暴风摧毁森林的时候，就是最粗大坚实的橡树也一定不能幸免，”——唱着一个大家必须注意的乐句。它是从引入她的女友的、有着东方音调的那个乐句发展出来的。它在这里述说迫使她从事艺妓生涯的那种贫困状况。后来，它又出现两次，一次是在第二幕前半部，当五郎企图说服蝴蝶，使她相信自己已被丈夫遗弃了，并且因为十分贫困就应该嫁给有钱的山鸟公爵的时候；一次是在后半部序奏的头几小节里，这儿暗示着被丈夫遗弃将会引导她走向悲惨的结局。在提到蝴蝶父亲死亡的时候，用了另一个重要动机，即死亡的动机，它有一种特别粗野的日本味儿。这个主题在这里还不是完全的，不久我们就可听见它以更加发展了的形式而出现。从室内走进花园用

(自杀)

例6

茶点是用结婚主题伴奏，而以前五郎查点宾客人数时听到的那个旋律，正在宣告事务官、婚姻登记官和亲友们的到来。这个欢快迷人的节奏，在刚来的人们向新郎表示他们十分公正的意见时，继续地响着。合唱进行时，夏普莱斯向平克尔顿祝贺，用的是爽朗而鲜明的乐句，高出于众亲

友喧嚣的谈笑声之上，结合得极为巧妙。

当领事同其他官员把契约弄妥，来宾皆大欢喜的时候，新郎向新娘走去，管弦乐队就以最弱音演奏那美丽而热烈的爱情曲调（例4a）。当五郎向平克尔顿低声细语地说，这支匕首，蝴蝶最为宝贵的家传珍宝，是天皇赐赠给她父亲的时候，自杀动机（例6）就以完整的形式出现。蝴蝶立刻歌唱自己的主题（例5），告诉她怎样放弃了自己的宗教来信仰她丈夫的宗教。

婚礼告成后，亲友开宴时，乐队突然演奏快速的狂欢的一小节。然后与和尚的责骂声同时出现了一个奇异的、不安静的乐句，加强蝴蝶被其亲属咒骂和抛弃的气氛，由三个大三和弦的一种古风的进行组成。这个主题（7a）不

（咒骂）

例7a

停地奏着，直到亲友们离开了舞台，这时它转入阴森森的自杀动机（例6），当更多的咒骂声在远处逐渐减弱（例7a），这个音型反复奏得越多，之后这对爱人安静地留下来，天色渐黑，自杀动机重又显露锋芒。

这时听见铃木在里边念经作晚祷的声音，乐队奏着结