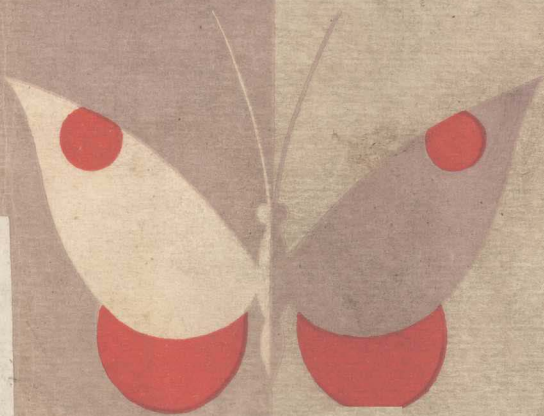

普契尼

蝴蝶夫人

中央实验歌剧院编

音乐出版

普契尼

蝴蝶夫人

中央實驗歌劇院編

貴州機械學院圖書館藏書章

總號: _____

類號: _____

冊數: _____

音樂出版社

北京

蝴蝶夫人

中央实验歌剧院編

*

音乐出版社出版(北京东单溝沿头33号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第063号

新华書店总經售

*

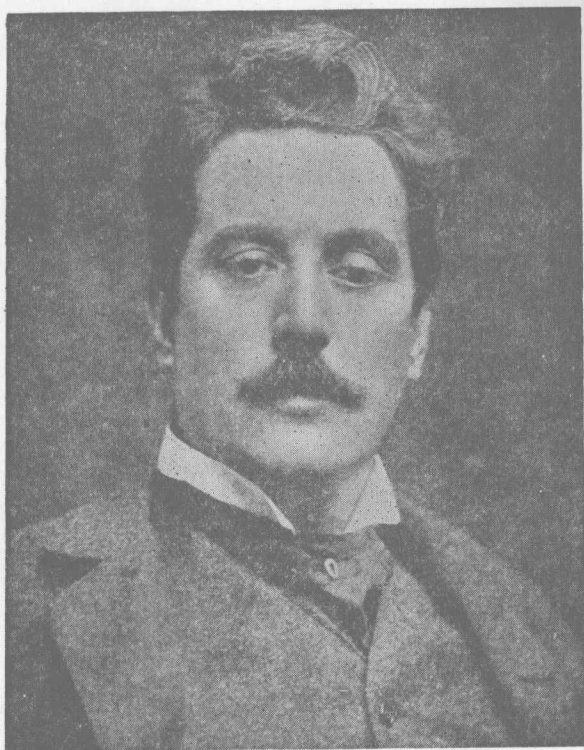
787×1092耗32开 2¹/₂印張 50000文字

1958年6月北京第1版

1958年6月北京第1次印刷

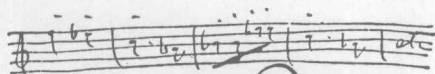
印数: 00,001—5,040册

統一書号: 8026·990 定价0.36元

Butterfly.

普契尼

Giuseppe Puccini

London 27 oct. 1908

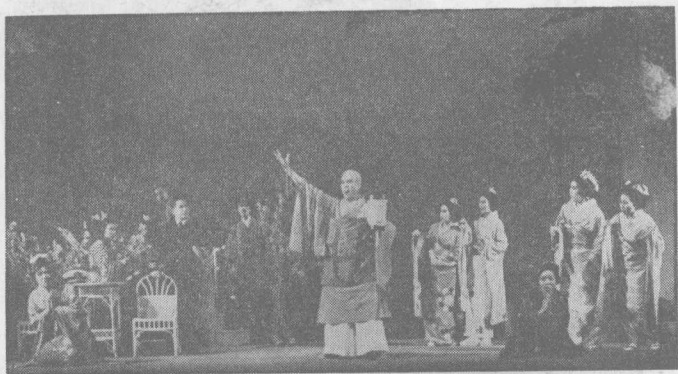
新 婚（第一幕）

（蝴蝶夫人：郑兴丽飾，平克尔頓：楼乾貴飾）

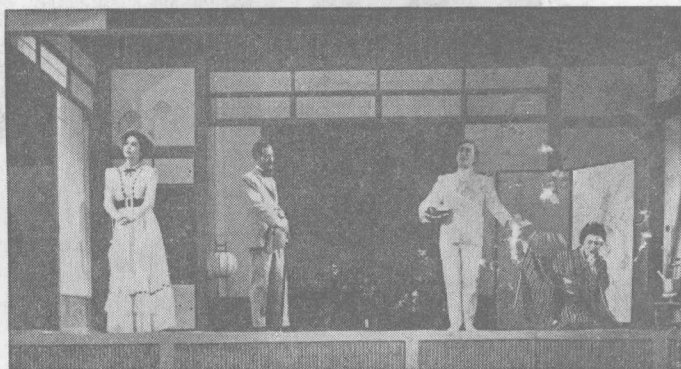

蝴蝶夫人臨鏡梳妝，准备迎接平克尔頓的归来。

（第二幕第一場）（蝴蝶夫人：李晋偉飾，女仆：赵慧良飾）

在婚宴中蝴蝶夫人的伯父(和尚)当众呵責她背教(第一幕)
(和尚: 李展飾. 蝴蝶夫人: 郑兴丽飾. 平克尔頓: 楼乾貴飾)

平克尔頓公然遺弃蝴蝶夫人, 女仆为之惊倒 (第二幕第二場)
(平克尔頓: 李幻飾. 美国太太: 苏鳳娟飾. 美国領事: 李維渤飾. 女仆: 赵慧良飾)

蝴蝶夫人倚窗盼待（第二幕第一場）
（蝴蝶夫人：郑兴丽飾）

自杀之前（第二幕第二場）
（蝴蝶夫人：郑兴丽飾）

內 容 提 要

近代意大利傑出的作曲家普契尼的代表作之一——名歌劇《蝴蝶夫人》曾長期在世界各國歌劇舞台上膾炙人口。這部歌劇敘述一位忠于愛情的、天真無邪的日本女子巧巧桑如何被一個美國軍官所玩弄與遺棄，最後被迫以自殺來結束自己的生命。歌劇音樂異常優美，而富于表現力，作者以寫實主義的手法出色地刻劃了女主人公的悲劇，給人以深刻的印象。

本書是為配合紀念普契尼誕生一百周年中央實驗歌劇院首次在北京演出《蝴蝶夫人》而編成的。書中載有歌劇作者普契尼的介紹、歌劇的音樂分析、作者談《蝴蝶夫人》的書信一束、歌劇的分場說明、歌劇腳本以及歌劇選曲四首，另附有演出劇照。

目 次

歌剧《蝴蝶夫人》的作者普契尼.....	1
《蝴蝶夫人》音乐分析.....	4
普契尼谈《蝴蝶夫人》(书信一束)	19
歌剧脚本分场说明.....	25
歌剧脚本.....	29
歌剧选曲四首.....	67
《她那天真烂漫多么迷人》《当晴朗的一天》	
《啊! 这样生活下去多可怕》《再见吧, 可爱的家》	
写在《蝴蝶夫人》演出之前.....	73

歌剧《蝴蝶夫人》的作者普契尼

杰出的意大利作曲家吉阿科莫·普契尼(Giacomo Puccini)于1858年6月22日生于意大利的盧卡城。他出身于一个音乐的家庭，祖上四代都是音乐家，对艺术事业有过不少贡献。他的兄弟姊妹共六人，也都是非常热爱音乐的。因此他的一位朋友把他们的家庭形容做一个巨大的“音乐箱”。普契尼的父亲死得很早，他的教育是由大伯父謝魯博士担负的。普契尼最初在他的家乡安哲隆尼受音乐教育，1880—1883年在米兰皇家音乐学院从朋契爱里(A. Ponchielli)学习。朋契爱里是著名的歌剧《乔孔达》(Giaconda)的作者，作为一个教师兼作曲家，他对意大利的歌剧有很大的影响。普契尼学习结束时，演出了他在学校里作的《交响乐随想曲》(Sinfonia-Capriccio)，获得了音乐家和公众的好评。但是青年普契尼的志愿却在歌剧事业方面。

朋契爱里十分赞赏普契尼对戏剧的爱好，因而答应为他寻找一本适合于写歌剧的书。在朋契爱里的建议下，为了在出版家桑佐格诺举办的一次竞赛中获得第一奖，普契尼便根据《泉》(剧作者F. 馮塔那)这个脚本写成独幕歌剧《拉維黎》(Le Villi)，这是他的第一部歌剧。这部歌剧在比赛中落选，至1884年在米兰的

維爾米劇院上演；几个月后，又在斯卡拉（La Scala）劇院演出，才獲得好評。1889年普契尼的另一部歌劇《埃加》（Edger）在同一劇院上演。由於腳本的關係，這次的演出並未能增加他的聲譽。1893年他的歌劇《曼儂·列斯科》（Manon Lescaut，根據A. 普列伏的歌劇本）問世，顯示了作者在藝術上的驚人的進步；1896年歌劇《波希米亞人》（La Boheme，或譯《綉花女》，根據A. 繆哲的劇本）在都靈演出，由A. 托斯卡尼尼指揮（他此後經常介紹普契尼的作品），使他獲得了前所未有的成就。《波希米亞人》一劇在各處相繼上演，受到普遍的歡迎。從此他便成為當代第一流的作曲家之一。

1900年普契尼接着寫了歌劇《托斯卡》（Tosca，劇作者V. 薩爾杜），在這部歌劇中可以較明顯地看出為寫實主義歌劇創作所特有的自然手法與裝腔作勢的因素。1904年他的傑作《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly，又名Cho-cho-san，根據貝拉斯科改編J. L. 朗的小說寫成的劇本）完成。同年2月17日在斯卡拉劇院上演沒有成功，這次失敗和原詞有很大的關係；六月間《蝴蝶夫人》再度上演時，便得到非常高的評價。從此他的天才被公認，人們認為他的歌劇創作已達到很高的藝術水平。《波希米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》都是作曲家最受歡迎的作品，是世界各國劇院的保留節目。1910年12月他的三幕歌劇《西方的女郎》（La fanciulla del West，根據貝拉斯科的劇作）在紐約第一次上演。當時音樂本身雖然為劇院老板所樂於接受，但因採用了現代都市音樂的成分，作品的内容與風格有缺點，結果也沒有得到成功。接着

1917年在蒙特·卡罗上演了他的喜歌剧《燕子》(La rondine, 根据德国人M. 维尔纳和H. 莱舍尔特的脚本)。1918年在纽约上演了他的三部剧:《外套》(Il tabarro)、《恩格利卡姊姊》(Suor Angelica)和《吉安尼斯奇奇》(Gianni Schicchi)等三个有独特的音乐风格的小歌剧。

普契尼的最后一部歌剧是《图兰多特》(Turandot, 根据K. 哥茨的故事情节)。遗憾的是在他还没有完成这部作品时就死去。后来阿凡诺(F. Alfano)替他完成了第三幕的音乐。1926年4月在斯卡拉剧院上演;上演后,众说纷纭,莫衷一是。

普契尼是当代意大利歌剧创作的重要人物。普契尼的写实主义创作的主要特点是:善于选取“能打动人心”与“使人信服”的、具有紧张戏剧场面的生活题材;对普通人日常的悲欢离合和他们那些朴素的强烈的感受能作深刻的、富于同情心的刻画;戏剧动作异常集中,适于舞台表演;以及充满情绪明朗的、感人的咏叙性的曲调风格。普契尼遵循着意大利古典歌剧的传统,使歌唱演员在歌剧中保持主导地位,但同时威尔第(他的直接先驱)后期创作的原则加以发展,大大地提高了管弦乐队的作用。

1924年11月29日这位伟大的作曲家因喉头长癌不治,在比利时首都与世长辞。

《蝴蝶夫人》音乐分析

〔英国〕德莱斯达尔 (J. C. Drysdale)

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，特别是高罗（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）傑作中米卡多（Mikado）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洩露出来，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創的（它們往往使我們想起古諾、威

尔第和其他作家的曲調来)，然而他对它們的处理却始終很中肯。这些曲調有时十分优美、十分迷人；例如，第一个合唱和《爱情二重唱》的調子、領事的动机，以及也許是所有曲調中最优美的蝴蝶夫人跟孩子告別的調子都是这样。音調和諧的声乐写作，并非作者所擅長，这是从他对于最后一場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。在声乐方面表現一下自己的技巧。

和瓦格納一样，普契尼摒棄一切因襲的形式，除非它們是从那些正在考虑中的題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（順便提一下，就是剧中有的合唱也几乎难得表現出作者这方面的才能），并且沒有所謂“用数字来分段”。音乐自始至終不停地进行，而主要的曲調往往給管弦乐演奏，管弦乐在这里比在普契尼任何一部早期歌剧都佔着更为重要的地位。剧中的人物性格用配給他們每个人的音乐十分恰当地表現出来；主导主題連貫而層次分明。从整体来看，这个作品是意趣盎然、富有魅力的，在最后一場中更是逐漸达到高度的戏剧表現力，內心刻划細致入微和具有非凡的音乐的美。

第一幕——歌剧开始时是沒有序曲或前奏曲的。那个生动而富有特征的簡短序奏的主題立刻創造出日本的气氛来，給我們准备好幕一开时就能看見的这一場景。由第一提琴演奏并由其他弦乐以賦格手法加以發展的这个乐句，在开始几場中不时地再現着，可以把它当作是象征日本婚仪以及其他节庆日的喜悅和喧鬧的景象。这个乐句一次又一次地重复着，直到高罗开始查点宾客人数

时为止,这时,襯托他的动作的是一个愉快的曲調,暗示着他們短促的、輕快的步伐,这曲調后来在众亲友来到时还可以听到。

首先来到的客人夏普萊斯是用一个优美的乐句介紹的,这乐句从头到尾都与这位領事的出現联系着,并且用以描述他那和藹的、善良的性格。在平克尔頓評論了日本房屋結構的巧妙性之后

(夏普萊斯)

例1

他唱出一个很能表現他那随遇而安的乐观主义的性格的优美曲調。乐队开始的乐句可以認出是《星条旗》的旋律。它在歌剧里当涉及平克尔頓的国籍时听到了好几次。夏普萊斯用一个乐句指

(平克尔頓)

例2a

出平克尔頓輕易得来的幸福可能会有悲慘的后果,这个乐句又在最末一場出現,到那里就証明了領事的見解是正确的。

例2b

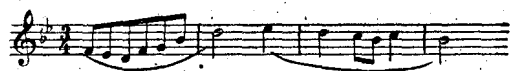

高罗不在时,平克尔頓歌唱一个优美的有趣的調子来描述自己如何傾心于这个日本姑娘,配着乐队輕妙的伴奏,暗示出姑娘的輕盈仪态和蝴蝶般的美丽。夏普萊斯又一次用下面的、也在第二幕听到的主題警告他,說这个姑娘是不可随便玩弄的。在警告动

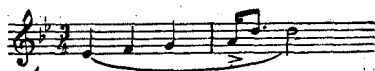
机(例3a)的襯托下,他安詳地举起酒杯向 平克尔頓的 朋友和亲戚

(警告句)

例3a

例3b

們祝賀,而当上尉也拿起杯子向他未来的美国妻子祝福时,这个乐句(3b)繼續作出及时的忠告. 現在高罗又上場,宣告新娘的友伴就要到来. 他唱着一个优美的日本歌調,这就成为她們歌唱的头几首曲調的伴奏,歌声在远处,然后愈来愈近,終于响亮地傳到舞台上. 当人們看見新娘的女友們从通向这所房子的小路上走来时,她們就在这个愉快的合唱中贊美着自然——滄海、青天和香花. 同时,蝴蝶也透露出她所期待着的無上的幸福,乐队以美妙而飄逸的曲調伴奏着. 这个乐章中的这种豪放主题后来又用在这幕結尾的二重唱里,那时,这对情侣沉溺在美丽的夜色里,互相吐露

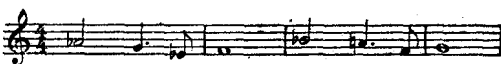
(爱情)

例4a

等等

例4b

等等

着心曲. 当这曲調为一陣狂喜的声音所終止时, 蝴蝶就和她的朋友們出現在舞台上, 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, 这个不可思議的、迷人的曲調

(蝴蝶)

例5

- 也恰切地表达出这位雅潔的、优美的姑娘的特性：爱情就是她的生命，跟她的同名物蝴蝶一样，她的爱情是纖弱的、不可捉摸的，然而为了她的爱人她能够作自我牺牲。

在蝴蝶簡單而朴实地講述自己生活史的时候，她用这句歌詞——“但是，当暴風摧毁森林的时候，就是最粗大坚实的橡树也一定不能幸免，”——唱着—一个大家必須注意的乐句。它是从引入她的女友的、有着东方音調的那个乐句發展出来的。它在这里述說迫使她从事艺妓生涯的那种貧困狀況。后来，它又出現兩次，一次是在第二幕前半部，当高罗企圖說服蝴蝶，使她相信自己已被丈夫遺棄了，并且因为十分貧困就應該嫁給有錢的山鳥公爵的时候；一次是在后半部序奏的头几小节里，这兒暗示着被丈夫遺棄將會引导她走向悲慘的結局。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，它有一种特別粗野的日本味兒。这个主题在这里还不是完全的，不久我們就可听见它以更加發展了的形

(自杀)

例6

式而出現。从室內走进花园用茶点是用結婚主题伴奏，而以前高罗查点宾客人數时听到的那个旋律，正在宣告事务官、婚姻登記官和亲友們的到来。这个欢快迷人的节奏，在剛来的人們向新郎表