

三 幕 歌 剧

托斯卡

〔意〕贾科萨、伊利卡 编剧

〔意〕普 契 尼 作曲

世界歌剧文学系列

人民音乐出版社

三幕歌剧 托斯卡

〔意〕贾科萨、伊利卡 编剧

〔意〕普契尼 作曲

唐宇明 翻译

世界歌剧文学系列

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

托斯卡:三幕歌剧 / (意) 贾科萨, (意) 伊利卡编剧; (意) 普契尼作曲; 唐宇明译. -北京:人民音乐出版社, 2002.1

(世界歌剧文学系列)

ISBN 7-103-02354-9

I .托… II .①贾… ②伊… ③普… ④唐…
III .歌剧-剧本-意大利-近代 IV . I546.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14064 号

选题策划:陈立 张志羽 张辉

责任编辑:张辉

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092毫米 诗32开 3印张

2002年1月北京第1版 2002年1月北京第1次印刷

印数:1—3,040册 定价:4.60元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话:(010) 68278400

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16、17世纪之交在意大利诞生。文艺复兴时代，歌剧的创作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16世纪末，佛罗伦萨、威尼斯等地相继成为歌剧发展的中心。第一位杰出的歌剧大师蒙泰韦尔迪写了很多歌剧，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型化。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。其后，歌剧传到欧洲其他国家，那里的作曲家(法国的吕利、英国的珀塞尔、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。

18世纪初，歌剧发展为市民阶层喜爱的音乐喜剧，并在许多国家同时问世，从而动摇了贵族歌剧的统治(这条发展线索一直延伸到19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

1949.12/32 22

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层的感情世界。到18世纪末，德、奥便成了欧洲歌剧充分发展的中心。莫扎特以其《费加罗的婚礼》宣告了资产阶级革命的即将来临；“拯救歌剧”（贝多芬的《菲岱里奥》）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19世纪中，欧洲产生了像罗西尼、威尔第、韦伯、柴科夫斯基、瓦格纳等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荫。

中国的歌剧历史要早欧洲几百年。它歌舞兼长，唱做俱佳，同样是诗歌、音乐与戏剧的综合。它形式特殊、技艺精湛，民族色彩浓厚，具有独特的魅力，这就是中国戏曲。而欧洲歌剧进入国人的视野应该是五四运动之后。当时的部分音乐家不满足戏曲那种在原有板腔的基础上进行“创腔”的传统方式，他们为欧洲歌剧艺术所吸引，也要和欧洲歌剧那样根据剧词由自己作曲，这种尝试当以黎锦晖创作的《麻雀与小孩》、《小小画家》为开始。1935年，由田汉、聂耳创作的歌剧《扬子江暴风雨》在青年观众中引起强烈的共鸣。它的形式是崭新的，音调来自人民的劳动，因而具有浓郁的民族特色。它以中国歌剧特有的色彩出现在观众面前，开拓了“新歌剧”的道路。随后，在延安诞生了久演不衰的《白毛女》。1949年中华人民共和国成立后，文学艺术进入了蓬勃发展的

时期，广大音乐工作者又创作出了《洪湖赤卫队》、《红珊瑚》、《江姐》、《伤逝》等诸多具有影响力的作品，许多选曲至今仍脍炙人口。

为了向广大音乐、戏剧工作者和歌剧爱好者介绍世界歌剧四百余年来的发展，我们决定陆续出版一套“世界歌剧文学系列”丛书，每年出版若干种。我们希望这套丛书能够成为大家喜爱的手册，并在听赏中丰富艺术感受。

目 录

出版者的话	(I)
作者简介	陈立(1)
创作背景	陈立(8)
故事梗概	陈立(10)
剧中人物	(12)
歌剧脚本	(13)
第一幕	(13)
第二幕	(45)
第三幕	(76)

作者简介

陈立

1858年12月22日贾科莫·普契尼（Giacomo Puccini）出生在意大利卢卡地方的一个音乐世家，父亲是宗教音乐作曲家，同时还是一所音乐学校的校长。童年时代的普契尼便已表现出异常的音乐才能。少年时他写过一些短小的经文歌，18岁时创作过一首弥撒曲，19岁时普契尼已成为圣·马蒂诺教堂唱诗班的指挥和管风琴师。

由于父亲的早逝，普契尼家境日趋贫寒。有一次，在比萨演出威尔第的歌剧《阿依达》，普契尼不得不步行20里往返观看演出。威尔第这部气势宏伟的歌剧激起了他的向往和热情，从此，普契尼便立志要以音乐为其毕生的事业。

普契尼的母亲意识到普契尼的个人才华及未来的事业将会远远超出家乡卢卡的范围，于是她节衣缩食省下来一些钱，再加上生活比较富裕的叔叔切鲁的资助和意大利王后玛格丽塔拨给的助学金，使普契尼得以于1880年进入米兰音乐学院学习作曲。开始时，

他的教师是著名小提琴家兼作曲家安东尼奥·巴齐尼 (Antonio Bazzini)，随后，又师从于著名歌剧作曲家庞其埃里 (Amilcare Ponchielli)。1883 年，普契尼在音乐学院参加毕业考试时写作了《随想交响曲》作为他的毕业作品，这部作品第一次使得普契尼的才华受到人们的注意。尽管当时普契尼热衷于纯器乐曲的创作并想成为一名交响乐作曲家，但他的老师庞其埃里却发现他具有着超乎寻常的戏剧才能，于是便极力劝说他尝试歌剧作曲（以后创作的歌剧《埃德加》和《艺术家的生涯》都曾从《随想交响曲》中借用过音乐素材）。后来出版商松卓尼奥搞了一个独幕歌剧竞赛会，庞其埃里便亲自找人为普契尼撰写脚本。送去参赛的独幕歌剧《群妖围舞》虽然在此次比赛中并未名列前茅（第一名被玛斯卡尼的《乡村骑士》夺得），但很多人在听过之后仍然认为这部歌剧有着许多闪光之处。在朋友们的热情赞助下，经过修订，普契尼又将其发展为两幕歌剧并于 1884 年的 5 月在米兰上演，这次演出获得了公众和评论界的一致好评。这部歌剧的演出成功，也引起了著名音乐出版商里科尔迪的注意，他很有远见地和普契尼签定了终生出版合同。这一举措使得普契尼从此不必再去为衣食而操劳，可以专心从事作曲，而普契尼的所有版权也都理所当然地归属于里科尔迪的出版社。

1889 年，普契尼的第二部歌剧《埃德加》在米兰上演，但由于这部歌剧情节荒谬绝伦，首演惨败。此后，普契尼虽于 1892 年将原先的四幕做了适当的删节和修改并压缩成为三幕再度公演，但观众的反应仍然很冷

淡。直到《曼依·列斯科》的成功,才使得普契尼彻底摆脱了精神上的阴影。1893年,在当时年仅26岁的托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)指挥下,于都灵皇家歌剧院首次上演了《曼依·列斯科》,这部歌剧辉煌和巨大的成功,奠定了普契尼不可动摇的大师地位。此时,普契尼的风格业已形成,在通往成功的道路上,一部接一部的杰作开始不断地涌现。首先是歌剧《艺术家的生涯》(又译:《绣花女》和《波希米亚人》),在创作这部歌剧之前,里科尔迪把两位年轻而有才华的歌剧脚本作者朱塞佩·贾科萨和路易基·伊利卡介绍给普契尼,于是他们便根据法国小说家亨利·缪尔杰的《穷艺术家的生活情景》编成了这部四幕歌剧。普契尼将这部歌剧的音乐写得优美抒情,极富感染力。因为普契尼早年在米兰曾经有过同剧中主人公一样的生活经历,所以就使得他对这部歌剧备感亲切并投注了全部的热情与精力。这部歌剧的诞生,使整个欧洲认为“意大利歌剧界又升起一颗璀璨的新星,威尔第有了继承人”。

1900年《托斯卡》在罗马首次演出,这部歌剧是根据法国剧作家萨尔杜的同名话剧改编而成的。《托斯卡》和《艺术家的生涯》不同,它是一部情节剧,虽有些情节的描述过于“离谱儿”,但普契尼富有无限魅力和动人心弦的音乐却又使得离奇的情节变为可信。同时,他还抓住歌剧中的一切抒情场面,来发挥他比以前更为成熟的作曲技法与才能。

也许是因为最初公演曾险遭夭折的缘故,在普契尼的歌剧中,他特别偏爱《蝴蝶夫人》。歌剧《蝴蝶夫人》

是根据美国作家约翰·卢瑟·朗的同名小说改编而成。普契尼在看过被改编成的话剧后，曾深深地为剧中生动的情节所感动。于是，他便想将其写成歌剧，并深信这部歌剧一定会取得成功。但事与愿违，当1904年2月17日歌剧《蝴蝶夫人》在米兰斯卡拉歌剧院首演时却遭到惨败。当时观众大喝倒彩，嘘声不断，闹得演出只得中途停演。普契尼为此很伤心也很失望，但他对此剧却从未失去信心。他认为失败的原因是多方面的，这里有他个人对戏剧的处理以及手法的运用不够精练的缘故，也有观众审美欣赏口味的差异，于是普契尼便将《蝴蝶夫人》又进行了较大的删改。三个月后，修改过的《蝴蝶夫人》在意大利布雷西亚再度公演，获得了空前的成功。从此，普契尼的这部抒情歌剧便成为世界歌剧舞台上盛演不衰的剧目之一。普契尼在这部歌剧中采用日本民谣《樱花》的曲调作为歌剧的“背景”效果极佳。在这部歌剧中，普契尼突破了意大利歌剧创作中的一些羁绊，在创作中不是只单纯注重音乐旋律的优美流畅，而是将戏剧中人物性格的塑造与刻画放在了首要地位，从而为普契尼后来的创作奠定了必要的基础、拓宽了道路。

普契尼另一部以美国西部生活为题材的歌剧《西部女郎》于1910年在纽约的大都会歌剧院演出，取得了辉煌的成功。可是这部歌剧的成功却未能保持下去——虽然戏剧内容与情节都很引人入胜，但在歌剧中其优美如歌的旋律却不多见。而普契尼最能动人心弦的，则正是其音乐中的抒情性与旋律性。

在第一次世界大战期间的1917年，普契尼又一部新作《燕子》在蒙特卡洛上演了。这部歌剧原先是奥地利的一家出版商委托普契尼创作的，这位出版商希望普契尼能将此剧写成一部维也纳式的，也就是像约翰·施特劳斯式的轻歌剧，由于普契尼不喜欢轻歌剧这种形式，最终完稿时，它还是被写成了一部意大利正歌剧。这部歌剧的音乐性质是轻松的，常常采用圆舞曲的节奏并充满了美妙动人的旋律。

普契尼的“三连剧”《外套》、《修女安杰利卡》、《姜尼·斯基基》于1918年在纽约首演，这是三部风格各异的独幕歌剧。《外套》起初不太受人欢迎，但随着时间的推移，近年来也取得了应有的地位，因为它最能体现普契尼创作中的“现实主义”风格与特点。《修女安杰利卡》这部歌剧一直没有广泛流行，只有其中安杰利卡演唱的一首咏叹调“没有妈妈”非常著名，并经常在音乐会舞台上演出。与前两部相比，《姜尼·斯基基》这部喜剧却一上演便立刻获得了成功。姜尼·斯基基是一个历史人物，意大利伟大的诗人但丁曾在其《神曲》中的《地狱篇》第三十曲中提到过他，但丁的诗篇对普契尼的创作产生了深远的影响。《姜尼·斯基基》表现出普契尼创作特征的另一面，即欢快泼辣与尖刻的讽刺，在这方面他受到了威尔第《法斯塔夫》的启示。这部歌剧后来虽未能取得像他早期歌剧那样的巨大成功，但它却显示出了普契尼炉火纯青的创作技巧。

普契尼的最后一部歌剧是根据意大利童话剧作家卡洛·戈齐的童话剧改编而成的《图兰朵》，这部歌剧

描写的是发生在中国古代北京的一个荒诞故事。普契尼由于对这部歌剧的情节非常感兴趣,所以,他不愿意把残忍而又美丽的中国公主写成是一个头脑单纯的女人,而希望把她塑造成为有一天也会渴望“爱情”的女人。由于普契尼对自己的写作质量要求很高,故尔这部歌剧的创作进程很不顺利,前后用了约四年左右的时间。就在《图兰朵》即将完成之际,普契尼突然感到喉部极度不适,经医生诊断为咽喉癌,需要立即去布鲁塞尔进行手术治疗。于是,普契尼便将歌剧中最后的二重唱部分的 36 页未完成稿也一并带去,准备在住院期间将其全部完成。手术是成功的,但普契尼的心脏却支持不住了,这位伟大的意大利歌剧作曲家于 1924 年 11 月 29 日逝世。《图兰朵》的未完部分,后来由作曲家的学生弗兰克·阿尔法诺根据普契尼生前留下的底稿和创作札记续写完成。

⑥

普契尼是 19 世纪末、20 世纪初意大利最杰出的歌剧作曲家。在他的作品中带有浓厚的个人风格及特点——强烈的感情、鲜明的个性、轰动的舞台效果、富于地方色彩的音乐及贯串始终的戏剧发展,这些特点在普契尼的歌剧中永远占据着重要的地位。普契尼的真实主义手法的运用,主要表现在他能从质朴平凡的市民生活中找到激动人心的情节。他不像威尔第那样在作品中表现的人物都是达官显贵或没落的贵族,普契尼带着一种人文主义的同情之心,竭尽全力地表现生活在社会最底层的小人物及贫民阶层的喜怒哀乐,因此备受人们的喜爱。

普契尼的歌剧创作虽然受到不同流派的影响，但他从未脱离民族传统，而且也从来不放弃自己的创作个性与风格。他的音乐旋律总是那么优美动人，如果说威尔第是一位伟大的戏剧作曲家的话，那么普契尼则是一位出神入化的音乐旋律大师。

创 作 背 景

陈 立

托
斯卡
世界歌剧文学系列

8

《托斯卡》是普契尼生平创作的第五部歌剧，首演于1900年。早在1889年，普契尼就已经产生了将法国剧作家萨尔杜的同名话剧改编成歌剧的想法。但由于种种原因，这一愿望一直都没有得以实现。自与他同时代的意大利作曲家马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》和列昂卡瓦洛的歌剧《丑角》以其强烈的现实主义风格迅速风靡了整个歌剧领域时，普契尼才开始意识到他的创作理念已经被抛在了时代前进步伐的后面。于是，普契尼认真地考虑和选择剧本，准备创作一部风格全新的歌剧。随后，他将视点集中在他早已有所想法的《托斯卡》上面，这样，萨尔杜的这部取材于16世纪法兰西宗教战争时所发生的一个真实的故事的作品，便成为了普契尼歌剧创作的蓝本。普契尼在将萨尔杜的话剧改编成歌剧的时候并非是照搬原本，而是在剧情上又作了较大幅度的删改。萨尔杜的话剧原作是5幕，而普契尼的歌剧则将其压缩成为3幕。在萨尔杜的话剧中共用了23个人物角色，而在普契尼的歌剧中却只有9个，并且其中还有5个是配角。由此可见其改动之大。改写

后的歌剧脚本不仅人物的个性更加鲜活，而且故事所发生的时间也被移至拿破仑时代，剧情的故事发展也极为紧凑（全部过程都被集中在了一天中的24小时之内）。

在歌剧《托斯卡》中，普契尼不论是在题材上还是在音乐的写作上，都完全摆脱了他在《曼依·列斯科》、《波希米亚人》和《蝴蝶夫人》中所追求的悲剧式伤感情调，而是以一种更加有力、更加宏伟的音乐风格去展现、去震撼观众的心弦。因此，虽然由贾科萨和伊利卡所改编创作的剧本曾因许多情节难合情理而遭到非议，但普契尼充满浪漫激情的音乐则备受好评。歌剧《托斯卡》于1900年1月14日在罗马康斯坦济剧院首演。从此，这部歌剧便成为世界众多歌剧院的保留剧目和演出最多的一部经典名作，至今仍久演不衰。

故 事 梗 概

陈 立

托
斯
卡
世界
歌剧
文学
系列

三幕歌剧《托斯卡》讲述了发生在罗马的一个动人的爱情悲剧故事：1800年的罗马，画家卡瓦拉多西由于掩护了越狱的革命党人而被警察局逮捕监押。画家的恋人、歌剧演员托斯卡找到警察局长斯卡尔皮亚求他宽容。斯卡尔皮亚早就垂涎托斯卡的美貌，于是便要挟托斯卡以出卖自己的身体来换取卡瓦拉多西的生命与自由。如果托斯卡同意，他便可以执行一个假死刑。

为了救出自己的恋人，托斯卡在斯卡尔皮亚的淫威之下只得同意了他的无耻要求，就在斯卡尔皮亚奸笑着说道：“托斯卡啊，你终于是我的了。”并欲拥抱她时，托斯卡情急生智，抓起了桌子上放着的一把匕首猛然刺进了斯卡尔皮亚的胸膛。

凌晨，在楼顶平台的刑场上，托斯卡告诉卡瓦拉多西这是一次假行刑，并特别叮嘱他在枪响之后千万要装死别动，等人群散去之后，他们便可以远走他乡。然而当行刑的枪声过后，托斯卡才发现原来她受