

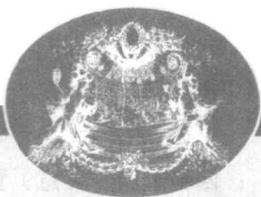
四幕歌剧 曼依·列斯科

〔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

四幕歌剧 曼依·列斯科

〔意〕贾科萨、伊利卡 编剧

〔意〕普契尼 作曲

封婧 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

曼依·列斯科：四幕歌剧 / (意) 贾科萨, (意) 伊利卡编剧; (意) 普契尼作曲; 封婧译. —北京: 人民音乐出版社, 2003. 3

(世界歌剧文学系列)

ISBN 7-103-02629-7

I. 曼… II. ①贾… ②伊… ③普… ④封…
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 (2002) 第 041265 号

责任编辑: 张志羽

责任校对: 沙莎

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

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 3.25 印张

2003 年 3 月北京第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册 定价: 4.80 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,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特威尔迪写了很多歌剧,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量与音乐的美,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	封 婧 (8)
故事梗概	(10)
剧中人物	(12)
歌剧脚本	(13)
第一幕	(13)
第二幕	(40)
第三幕	(70)
第四幕	(85)

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·马蒂诺教堂唱师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，但观众的反映仍然很冷淡。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。而普契尼最能打动人心弦的，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方面，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。由于普契尼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。也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，被医生诊断为咽喉癌，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》的未完成部分，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。

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穿始终的戏剧发展，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及风格。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

封 婧

曼
依·列斯科
世界歌剧文学系列

《曼依·列斯科》是普契尼音乐创作生涯中的第三部歌剧，也是奠定他成为一代歌剧宗师地位的杰出剧作。歌剧脚本改编自18世纪作家普雷沃的小说《曼依·列斯科和骑士德·格里厄的故事》。以普雷沃的这部小说为题材创作歌剧并非只从普契尼开始，在他之前就曾有过瓦莱与富尼埃合作的作品、奥伯的作品以及马斯内的作品等等。但真正于今天还在歌剧舞台上演出的，却仅有马斯内与普契尼的歌剧了。马斯内的歌剧较为尊重原作，其剧中人物也与原作无太大的差异，而普契尼在歌剧创作时则对剧情进行了较大的更动，甚至还添加了一些原作中所没有的人物。普契尼写作的这部歌剧虽然在戏剧方面难免暴露出一些缺憾，但就其音乐而言，则是他最高艺术成就的体现。

1890年，当普契尼想把这部小说改编成歌剧的时候，曾与尚还无名的列昂卡瓦洛（歌剧《丑角》的作者）一起合作。但由于在创作思想方面发生意见分歧，遂两人中途分手。后来普契尼又邀请他的朋友普拉加与

奥利瓦一起合作创作脚本。但当脚本创作完成之后，普契尼对其提出许多修改意见，普拉加与奥利瓦对此深感不满，遂三人的友谊中断。无奈之下，普契尼只得求助他的另外两位朋友、作家贾科萨与伊利卡，最后在他们的大力帮助下，歌剧《曼依·列斯科》终于创作完成，其间历时近三年。

歌剧《曼依·列斯科》于1893年2月1日在意大利都灵皇家歌剧院首演，获得巨大的成功。至此，这部歌剧便为普契尼未来事业开辟了通途。

故 事 梗 概

故事发生在 18 世纪后半叶。

因父亲不可抗拒的意志，美丽的姑娘曼依由其兄长列斯科护送去修道院。途中曼依与青年学生德·格里厄邂逅，两人一见钟情，当晚私奔。

一段浪漫之后，曼依无法忍受清贫生活，离开德·格里厄而成为富有的老贵族杰隆特的情人。在享受着奢华生活和满足着虚荣心的同时，曼依亦备感空虚。这时，德·格里厄又出现在她面前，两人重新燃起爱情之火，在他们互诉思念之情时，杰隆特闯了进来。杰隆特以有伤风化为名告发了他们，曼依被拘捕并被判流放。

为了救出曼依，德·格里厄以及曼依的哥哥列斯科想尽办法，终未成功。德·格里厄决定跟随曼依流放美洲，在流放者们即将登船远行美洲时，德·格里厄苦苦哀求船长带他同赴流放地，船长为其真情所动，答应了他。

在流放地美洲新奥尔良的荒野，德·格里厄搀扶病重的曼依艰难行进。曼依在干渴中昏倒，德·格里厄四处寻找水源而不得。曼依在肉体巨大的痛苦与精神