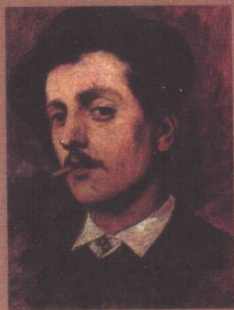

■陈立新 主编 李卫 编著 谭冰若 审稿

唱片中的

普契尼

CD+书

世界图书出版公司
世图音像电子出版社

陈立新 主编 / 李 卫 编著 / 谭冰若 审稿

唱片中的 普契尼

世界图书出版公司

世图音像电子出版社

上海·西安·北京·广州

书 名: 唱片中的普契尼 (附 CD)

编 者: 李 卫

责任编辑: 杨晓东

封面设计: 郭天容

出版发行: 上海世界图书出版公司

版 次: 2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

ISBN: 7-88742-158-6

ISRC: CN-M46-01-0150-0/A · G12

定 价: 38.00 元 (CD1 张附书)

序

中国是一个音乐传统悠久的国度，早在宋朝，就有“凡有井水处，皆唱柳永词”的盛况，只是由于近代以来内忧外患，人民群众连正常的温饱尚不可得，更何谈开展普遍的音乐欣赏活动。但近五十年来特别是改革开放之后，伴随着人民生活水平的不断提高，音像制品和音响器材已逐渐进入千家万户，在家欣赏音乐也成为了平常易事。但是和我国人民音乐欣赏需求和水平迅速发展不甚相称的是，与之相关的音乐书籍，特别是音乐欣赏书籍出版显得相当滞后，数量、质量都与国际同类出版物有着一定的差距。《唱片中的音乐家》系列的面世，恰好填补了我国出版界在这一领域的空白，对满足广大音乐爱好者的需求会起到较大的作用。

这套作品，除了对这几位在世界音乐史上享有崇高地位的音乐家的生平，作品作了详尽的介绍评价之外，还在以下几个方面

花了不少心思：一、与文字配合的图片量大而精美。众所周知，音乐是诸多艺术门类中最为抽象，最容易产生歧义的一种。我国自古以来，在诗书琴画这四大艺术中，音乐的发展比较贫弱。这一方面是由于中国的人文遗产有重意象轻思维的倾向；另一方面，近代西方古典音乐引入中国后，作为领导当时文化思潮的精英人物也很少与之有认同感。即便是像鲁迅这样的新文化旗手，虽然对“国粹”京剧颇多微词，但对于古典音乐也是敬而远之，后来者如郁达夫等，也仅限于“开着留声机，听一段卡普骚的咏唱或者克依莱思勒的独奏”。真正对古典音乐有认同感的，还是李叔同、丰子恺和傅雷等少数人。因此，我们在这套作品中编排了大量能够反映音乐家所处时代的风貌，对音乐有帮助理解作用的图片，尽量让读者以直观的方式来认识音乐家和他们的作品。比如华托的《舟发西苔岛》就是德彪西《快乐岛》的直接灵感来源，一幅画作，胜过千言万语的解释。所以我们把谱例的刊载压缩到最低的比例，让大多数不谙乐理的读者少吃“红灯”。二、让音乐本

体来讲话。在每一册书中都附有一张收录该音乐家最著名作品的光盘。读者或一章读罢，或掩卷长思之时，如能播放这张唱片，书中的人、事、景、物会不自觉地和音乐融会贯通，获得感性的体验。这是以往单纯的平面纸质书籍所不能比拟的。三，多角度全方位的对音乐家进行描述。音乐家也是人，但不是常人，可绝不是神。以前我们认识音乐家总是把他的精神境界拔高到不恰当的高度，这反而影响了对他的作品——音乐家安身立命之所在——的了解。从前总说贝多芬如何蔑视权贵，但贝多芬留下的应景之作也为数不少，为维也纳会议写《威灵顿的胜利》，得有一价证券若干就是一例。这套丛书中有不少内容涉及音乐家的个人生活，甚至是私生活，相信会对全面了解音乐家的生活创作有所裨益。

音乐能够对人们的生活起潜移默化的改变，有时候甚至能够改变人的生活轨迹。德彪西年轻时代云游于红粉之间，普契尼魅力使自己不被威尔第的阴影笼罩，罗西尼一帆风顺晚年却有难言之隐，布鲁克纳终身未娶

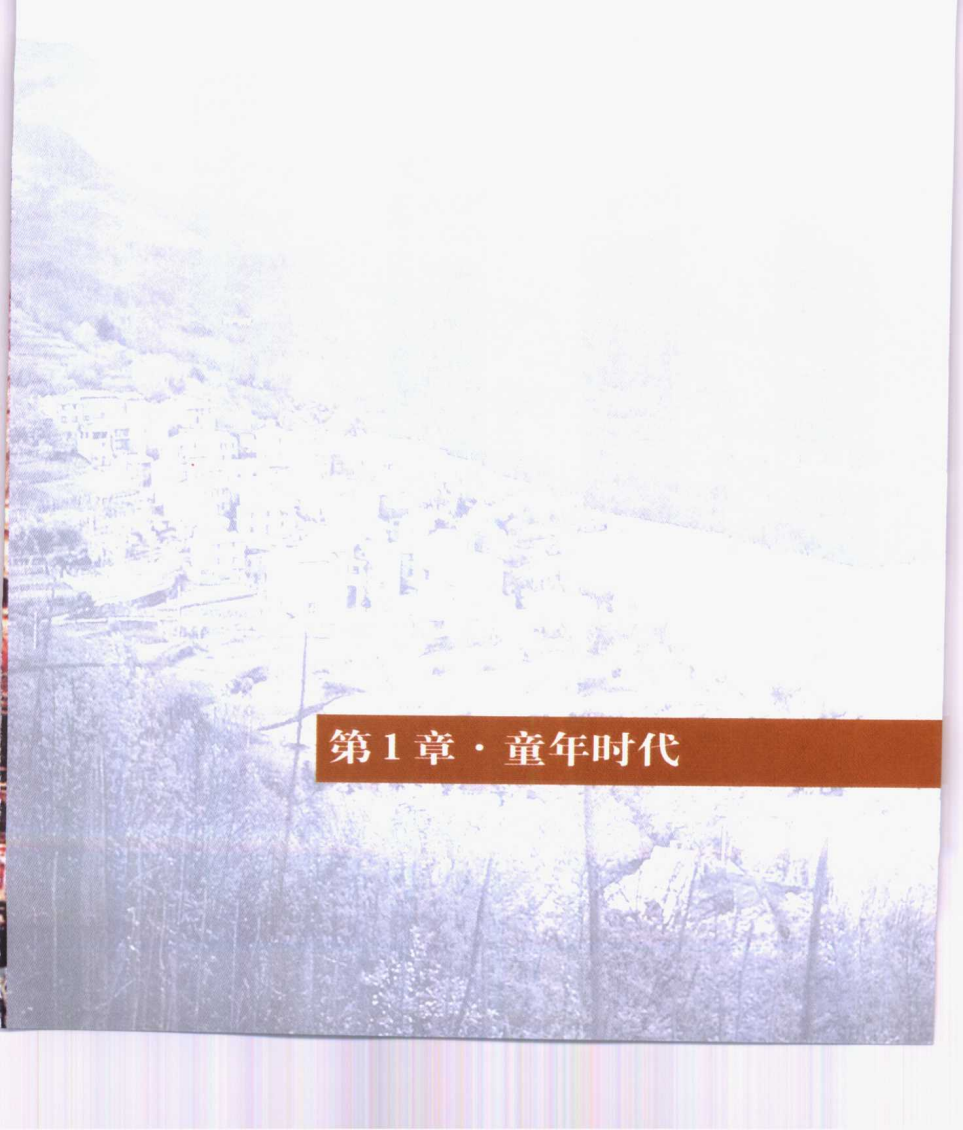
又有奇特嗜好，音乐家的生活和普通人的生活既有距离也不乏叠合，听音乐，实际上是在读音乐家的生活，读他的悲欢离合，喜怒哀乐，如果读者能在读完本书后领悟到这一点，也就实现了我们原来的初衷了。

陈立新

二〇〇一年七月

目 录

序	1
第1章 童年时代	1
第2章 埃德加	13
第3章 从《玛侬·莱斯科》 到《波西米亚人》	25
第4章 成功之年	45
第5章 《蝴蝶夫人》	59
第6章 家事	87
第7章 落幕	109
第8章 普契尼的艺术 ...	133
著名的普契尼歌剧唱片	
推荐	149
普契尼歌剧剧情简介	159
普契尼歌剧著名的指挥 家·歌唱家	189

第1章 · 童年时代

贾科莫·普契尼(Giacomo Puccini)命中注定要当一名作曲家。他的父亲、祖父及5代祖上都是职业音乐家。这个家族是从切尔(Celle)的图斯坎村(Tuscan)移居来的。普契尼家族从没有和这个可亲之地断过来往，甚至在18世纪初第一个家族成员移居到位于平原地带的卢卡(Lucca)之后，切尔仍有普契尼家的房产，一直沿续至今。

贾科莫出生于1858年12月22日，此时，他那45岁的父亲米盖尔(Michele)已有了5个女儿。作为城里的管风琴师、合唱指挥和写作歌剧、交响乐作品以及那些不得不写的宗教作品的作曲家，他深得人们的尊敬。1864年，米盖尔去世了，3个月后，他的遗腹子出生了，并以父亲的名字命名。

贾科莫·普契尼的母亲阿尔比娜·玛吉(Albina Maggie)也是位音乐家，并且她的弟弟富尔都那托(Fortunato)后来成为了普契尼的老师。舅舅的管教是很严格的，但他对外

甥的天赋评价不高。贾科莫生活在这个几乎由妇女组成的大家庭中的长子对学习显得漫不经心。她母亲觉得他需要一个新教师，于是，便将他送到她丈夫生前的一个学生卡尔洛·安杰洛尼(Carlo Angeloni)的身边，在安杰洛尼的关怀下，贾科莫对注定要从事的这一音乐行业的兴趣陡增。

尽管阿尔比娜在经济上还不至于窘迫(由于有抚恤金，他们家一直没断过仆人)，但总不会太宽裕，贾科莫很快便找到了活干。在卢卡(Lucca)的两座教堂里的唱诗班唱了一阵子之后，他在14岁上开始弹管风琴，不仅在卢卡，而且在本省的其他镇上，包括切尔家乡。据说，他也曾在一些不太高尚的地方弹过钢琴，也许就是在那儿，他染上了那个伴随他一生并可能导致他最后病逝的不良嗜好——吸烟。另一个传说是为了买烟：他偷偷变卖了管风琴上的九个管子，为了加以掩饰，他不得不在演奏时即兴编出一些奇怪的音调。

■ 普契尼的先祖
贾科莫一世

■ 16 岁时的普契尼

16 岁时，贾科莫已开始作曲，广泛地创作宗教音乐。他的老师安杰洛尼(Angeloni)带他第一次认识了歌剧——认识了威尔第。不过还仅限于当时出版的钢琴谱。1876 年 3 月 11 日，普契尼第一次在剧院里听歌剧，那是在比萨(Pisa)听《阿依达》。普契尼和两个一起搞音乐的朋友——也是常年兜里没钱的主一起步行往返于比萨和家里。《阿依达》的

经历是具有决定意义的，可能就是在那个晚上普契尼意识到了自己的归宿。“我生来就是写歌剧的”，以后他曾这样写道。卢卡从此失去了一个管风琴师。如果他要从事歌剧写作生涯，很显然，他必须去意大利的歌剧首都——米兰。结束了在卢卡的帕契尼(Pacini)音乐学院的学习并写了一部《荣耀弥撒》作为毕业作品之后，贾科莫开始打主意进米兰音乐学院学习。那是拥有斯卡拉歌

剧院的城市，并且 1880 年威尔第曾在那里生活并在米兰大饭店度过冬天。钱的问题又紧

随而来，但交际广阔的阿尔比娜鼓动一些有影响的朋友使贾科莫得到了奖学金，又说服了一个独身的叔父给予资助。贾科莫3年的学费便有了着落。

在米兰，贾科莫过着穷学生的波西米亚人的生活。但他也进入了最重要的音乐和文学圈子。在他得知考试结果之前的第一封家信中(1880年11月)，他告诉母亲他已去见过卡塔拉尼(Alfredo Catalani)，业已成名的作曲家，同时也是卢卡人。卡塔拉尼是音乐家以及后来的《奥赛罗》与《福斯塔夫》的脚本作者阿里戈·波依托(Arrigo Boito)的朋友。另一封现存的这一时期的信件中，我们得知贾科莫已开始音乐学院学习。“昨天，我跟巴济尼(Bazzini)上了第2堂课。”他写道：“我给自己定了如下的作息表：早晨8：30起床，有课便去上课，否则便练一会儿琴，我用不着练太多，但练一点是必要的……10：30我吃点东西，之后外出。1点钟回家，学2小时巴济尼的作品，然后，3点到5点之间练琴及读谱……目前，我正在弹波依托的《梅菲斯脱菲勒》(Mefistofele)。5点，我去吃点东西(很

简单), 有米兰肉菜汤, 说实在的, 很可口, 我每次要吃三大碗。另外, 还有一片奶酪, 半升红酒。然后, 我点起一支烟, 去美术馆转转……在那儿待到9点, 回家时已很疲倦。在家我做一些对位作业, 不练琴, 因为9点起禁止弹琴。之后, 我上床读上几页小说, 这便是我的生活。”

安东尼奥·巴济尼, 普契尼在米兰的老师之一是一位知名的小提琴家并写过许多音乐作品, 包括一部歌剧。有趣的是, 这部歌剧也是以多年后闯进普契尼生活的戈齐(Gozzi)的童话《杜兰朵》为题材的。同时, 从所有方面来说, 他也是个出色的教师。1882年他成为音乐学院的院长。普契尼的另一位教师是阿米卡莱·庞齐埃利(Amilcare Ponchielli), 他的歌剧《歌女》于1876年在斯卡拉歌剧院首演, 在多年的坎坷之后给他带来了名声和财富。庞齐埃利是个和善而缺心眼的人, 他是普契尼的良师益友, 他帮助并推荐年轻的作曲家进入了米兰的

文化生活。

在普契尼的早期米兰生活中还有着不少轶事，其中最出名的莫过于他和另一个低年级学生，后来成为《乡村骑士》的作者的皮埃特罗·玛斯卡尼(Pietro Mascagni)同住一屋的那段日子。在屋子里做饭是被绝对禁止的，所以，当其中一个在摆弄锅碗瓢盆时，另一个

便会即兴发挥地猛弹钢琴以掩人耳目。可以想象，这种近乎贫穷的生活以后怎样被用到了《波西米亚人》的创作中去。

普契尼也在钢琴上作曲，那些音乐学院要求的作品：赋格，一段歌剧场景：(Menti alla'avviso)，一部弦乐四重奏

的第一乐章以及作为他在校期间最后一部作品的“为乐队而作的交响随想”。这部作品在1883年的学院毕业考试时由弗朗科·伐乔(Franco Faccio)指挥演出。他是当时最杰出的指挥家(3年后，他被威尔第选中指挥《奥赛罗》的首演)。普契尼的这部作品受到城里最重要的音乐评论家菲力波·菲力皮(Filippo

- 米兰。1880年，普契尼来到这个城市，在斯卡拉歌剧院附近的小酒店和咖啡馆中开始他的艺术生涯（前页）
- 普契尼在皇家音乐学院的老师庞齐埃利(Ponchielli)