

Puccini's *Turandot*
Jeffrey Langford, Manhattan School of Music

Ex. 1 In questa reggia

TURANDOT

O Principi, che a lunghe carovane
d'ogni parte del mondo
qui venite a gettar la vostra sorte,

io vendico su voi, su voi
quella purezza, quel grido e quella morte!
Quel grido e quella morte!
Mai nessun m'avrà!
Mai nessun, nessun m'avrà!
L'orror di chi l'uccise
vivo nel cuor mi sta.
No, no! Mai nessun m'avrà!
Ah, rinasce in me l'orgoglio
di tanta purità!
Straniero! Non tentar la fortuna!
Gli enigmi sono tre, la morte una!

CALAF

No, no! Gli enigmi sono tre,
una è la vita!

TURANDOT

No, no! . . .
. . . Gli enigmi sono tre, la morte è una!

CALAF

Gli enigmi sono tre, una è la vita!

LA FOLLA

Al Principe straniero
offri la prova arditata,
o Turandot! Turandot!

Ex. 2

LIÙ

Chi m'aiuta,
chi m'aiuta a sorreggerlo?
Il mio vecchio è caduto . . .
Pietà! Pietà!

CALAF

Padre! Mio padre!

TURANDOT

O Princes, who with vast caravans
from every corner of the earth
come here to try your lot,

I take revenge on you, on you
for her purity, her cry and her death!
Her cry and her death!
No man shall ever possess me!
No man, no man shall ever possess me!
Hatred for him who killed her
lives on in my heart.
No! No! No man shall ever possess me!
Ah, the pride of her great purity
is reborn in me!
Stranger! Do not tempt fortune!
The riddles are three, death one!

CALAF

No, no! The riddles are three,
life one!

TURANDOT

No, no! . . .
. . . The riddles are three, death is one!

CALAF

The riddles are three, life is one!

PEOPLE

Let the stranger Prince
affront the supreme test,
oh, Turandot! Turandot!

LIÙ

Who will help me,
oh, who will help me raise him?
My old master has fallen . . .
Mercy! Mercy!

CALAF

Father! My father!

LE GUARDIE

Indietro!

CALAF

— O padre, sì, ti ritrovo!

LA FOLLA

Crudeli!

CALAF

Guardami! Non è sogno!

LA FOLLA

Perchè ci battete? Ahimè!

LIÙ

Mio signore!

LA FOLLA

Pietà!

CALAF

— Padre! Ascoltami! Padre! Son io!
— E benedetto sia . . . E benedetto sia
— il dolor per questa gioia che ci dona
— un Dio pietoso!

TIMUR

— O mio figlio! Tu! Vivo!

CALAF

Taci! Chi usurpò la tua corona
me cerca e te persegue.
Non c'è asilo per noi, padre, nel mondo!

TIMUR

— T'ho cercato, mio figlio,
— e t'ho creduto morto!

CALAF

— T'ho pianto, padre . . .
— e bacio queste mani sante.

TIMUR

— O figlio ritrovato!

GUARDS

Back!

CALAF

Oh, father, I have found you once more!

PEOPLE

Cruel wretches!

CALAF

Oh, look at me! This is no dream!

PEOPLE

Why do you strike us? Alas!

LIU

My lord!

PEOPLE

Mercy!

CALAF

Father! Hear me! Father! It is I!
And blessed be . . . blessed be
past sorrow for this present joy, which
a merciful God bestows on us.

TIMUR

Oh, my son, you! Alive!

CALAF

Hush! The usurper of your crown
is searching for me and he persecutes you.
No place is safe for us in this world, father.

TIMUR

I have been searching for you, my son;
I had thought you dead!

CALAF

I have wept for you, father . . .
Now I kiss your blessed hands.

TIMUR

Oh, my long-lost son!

VOCI LONTANE
Nessun dorma!
Nessun dorma!

ARALDI
"Pena la morte, il nome
dell'ignoto sia rivelato
prima del mattino!"

VOCI LONTANE
Pena la morte!

ARALDI
"Questa notte nessun dorma
In Pekino!"

VOCI LONTANE
Nessun dorma!
Nessun dorma!

10 IL PRINCIPE IGNOTO
Nessun dorma!
Nessun dorma...
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza
guardi le stelle che tremano
d'amore e di speranza!
Ma il mio mistero è chiuso in me.
Il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò
quando la luce splenderà!
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio
che ti fa mia!

VOCI DI DONNE
Il nome suo nessun saprà...
E noi dovrem, ahimè, morir!

DISTANT VOICES
No one must sleep!
No one must sleep!

HERALDS
"Under the pain of death, the name
of the Stranger must be revealed
before morning!"

DISTANT VOICES
Under pain of death!

HERALDS
"Tonight no one must sleep
in Peking!"

DISTANT VOICES
No one must sleep!
No one must sleep!

THE UNKNOWN PRINCE
No one must sleep!
No one must sleep...
You, too, o Princess,
in your cold room
look at the stars, that tremble
with love and with hope!
But my mystery is shut within me;
no one will know my name!
No, I will say it on your mouth
when the daylight shines!
And my kiss will break the silence
that makes you mine!

WOMEN'S VOICES
No one will know his name...
And, alas, we must die!

Ex. 4 Liu's death

LIÙ

8 Sì, Principessa, ascoltami!
Tu che di gel sei cinta,
da tanta fiamma vinta,
l'amerai anche tu!
Prima di questa aurora,
io chiudo stanca gli occhi,
perchè egli vinca ancora . . .
Ei vinca ancor!
Per non . . . per non vederlo più!
Prima di questa aurora,
io chiudo stanca gli occhi
per non vederlo più!
*(Prende di sorpresa un pugnale à un soldato e
si trafigge a morte.)*

LA FOLLA

Ah! . . .
Parla! Parla!
Il nome! Il nome!
*(Liù va, barcollando, presso del Principe e gli
stramazzu ai piedi, morta.)*

CALAF

Ah! Tu sei morta, tu sei morta,
o mia piccola Liù!

LIU

Yes! O Princess, hear me!
You who are girdled with ice,
vanquished by such fire,
you will love him, too!
Before the break of day
I shall close my tired eyes,
that he may win yet again . . .
May he win again!
Never . . . never to see him more!
Before the break of day,
I shall close my tired eyes
never to see him more!
*(She snatches a dagger from a soldier
and stabs herself.)*

PEOPLE

Ah! . . .
Speak! Speak!
His name! His name!
*(Liu staggers towards the Prince
and falls dead at his feet.)*

CALAF

Oh, you are dead, you are dead,
my poor little Liu!

Ex. 5

Final scene (with kiss of transformation)

Dal tuo tragico cielo
scendi giù sulla terra!...
Ah! Solleva quel velo...
Guarda...guarda, crudele,
quel purissimo sangue
che fu sparso per te!
(Si precipita su di lei, strappandole il velo.)

TURANDOT
Che mai osi, straniero!
Cosa umana non sono...
Son la figlia del cielo...
libera e pura.
Tu stringi il mio freddo velo,
ma l'anima è lassù!

→ IL PRINCIPE IGNOTO
La tua anima è in alto!
Ma il tuo corpo è vicino.
Con le mani brucianti stringerò
i lembi d'oro del tuo manto stellato...
La mia bocca fremente
premerò su di te...

TURANDOT
Non profanarmi!

→ IL PRINCIPE IGNOTO
Ah! Sentirti viva!

TURANDOT
Indietro!
non profanarmi!

IL PRINCIPE IGNOTO
Il gelo tuo è menzogna!

TURANDOT
No, mai nessun m'avrà!

Come down to earth
from your tragic heaven!...
Ah! Raise that veil...
Look...look, cruel one,
at that purest blood
that was shed for you!
(He rushes to her and tears away her veil.)

TURANDOT
How do you dare, stranger!
I am not human...
I am the daughter of heaven...
free and pure.
You clasp my cold veil,
but my spirit is there, aloft!

THE UNKNOWN PRINCE
Your spirit is on high!
But your body is near.
With burning hands I'll clasp
the gold border of your starry cloak...
My trembling mouth
will be pressed on yours...

TURANDOT
Do not profane me!

THE UNKNOWN PRINCE
Ah! To feel you alive!

TURANDOT
Stand back!
Do not profane me!

THE UNKNOWN PRINCE
Your iciness is a lie!

TURANDOT
No, no one will ever possess me!

IL PRINCIPE IGNOTO
Ti voglio mia!

TURANDOT
Dell'ava lo strazio
non si rinnoverà! Ah, no!

IL PRINCIPE IGNOTO
Ti voglio mia!

TURANDOT
Non mi toccar, straniero!
È un sacrilegio!

IL PRINCIPE IGNOTO
No, il bacio tuo mi dà l'eternità!

TURANDOT
Sacrilegio!
(E in così dire il Principe ignoto, forte della
coscienza del suo diritto e della passione,
rovescia nelle sue braccia Turandot, e
freneticamente la bacía. Turandot - sotto
tanto impeto - non ha più resistenza, non
ha più forza, non ha più volontà. Il contatto
incredibile l'ha trasfigurata. Con accento di
supplica quasi infantile, mormora.)
18 Che è mai di me?
Perduta!

IL PRINCIPE IGNOTO
Mio fiore!
Oh! mio fiore mattutino!
Mio fiore, ti respiro!
I seni tuoi di giglio,
ah! tremano sul mio petto!
Già ti sento mancare di dolcezza,
tutta bianca nel tuo manto d'argento!

VOCI INTERNE
Ah! Ah!

THE UNKNOWN PRINCE
I want you to be mine!

TURANDOT
My ancestress's torment
will not be repeated! Ah, no!

THE UNKNOWN PRINCE
I want you to be mine!

TURANDOT
Touch me not, stranger!
It is a sacrilege!

THE UNKNOWN PRINCE
No, your kiss gives me eternity!

TURANDOT
Sacrilege!
(And as he speaks, the Unknown Prince, filled
with the sense of his right and with his passion,
seizes Turandot in his arms and kisses her in a
frenzy. Carried away, Turandot has no more
resistance, no more strength, no more will
power. This unbelievable contact has
transfigured her. In a pleading, almost childish
voice, she now murmurs.)
What has become of me?
I'm lost!

THE UNKNOWN PRINCE
My flower!
Oh, my morning flower!
My flower, I breathe you in!
Your lily breasts,
ah! they tremble against my chest!
Already I feel you faint with sweetness,
all white in your silver cloak!

VOICES WITHIN
Ah! Ah!

bifonal harmony C# major

Handwritten musical notation for bifonal harmony. The top staff shows two chords: C# major (C#, E, G#) and D minor (D, F, A). The bottom staff shows two chords: D minor (D, F, A) and D minor (D, F, A).

Opening motive

Handwritten musical notation for an opening motive. The top staff shows a sequence of notes: C#, D, E, F#. The bottom staff shows a whole tone scale: C#, D, E, F#, G#.

Liu, Act I

Handwritten musical notation for a vocal line from Liu, Act I. The melody is in G major. The lyrics are "Si-gno-re a-scol-ta Ah si-gno-re a-scol-ta".

Pentatonic scale

Handwritten musical notation for a pentatonic scale in G major: G, A, B, C, D.

Orchestral melody, Act I

Handwritten musical notation for an orchestral melody in Act I. The top staff is in G major, 3/4 time, featuring a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bottom staff shows a bass line with chords.