

不是每一位愛樂者和歌者都有足夠的外語能力來瞭解原文歌詞的意義，所以「歌詞翻譯」就成了一項非常必要的工作。正確、仔細的中文翻譯不但可以增加欣賞歌曲時的樂趣，也是進一步認識原文的途徑。

中德文歌詞對照 舒伯特三大聯篇歌曲

SCHUBERT'S SONG CYCLES
美麗的磨坊少女 冬之旅 天鵝之歌

席慕德 譯詞·評注
世界文物出版社 出版

舒伯特三大聯篇歌曲

席慕德 譯詞·評注

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

舒伯特三大聯篇歌曲／席慕德譯詞、評注。
--初版--臺北市：世界文物，民84
面：公分
參考書目：面
ISBN 957-8996-54-3（平裝）

1.歌曲—奧地利

913

84003370

舒伯特三大聯篇歌曲

新台幣220元

譯詞評注／席慕德
執行編輯／鄭世文
編輯／王秀婷·梁文芳
封面設計／游大為設計工作室

發行者／鄭少春
登記證／局版臺業字第0757號
出版者／世界文物出版社
地址／106 台北市大安區潮州街60巷2號
電話／(02) 321-1291·351-8201
傳真／(02) 312-0484
郵撥／16618294
排版／鑫華電腦排版有限公司
印刷／盈昌印刷有限公司

ISBN 957-8996-54-3

初版一刷：民國84年（1995）7月

1098765432

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

- 003 序
- 009 引 言
- 021 美麗的磨坊少女 (*Die Schöne Müllerin, D795*)
023 / 故事起源 詩人生平 創作背景
舒伯特的音樂處理 演唱與詮釋
032 / 中德歌詞對照
- 073 冬之旅 (*Die Winterreise, D911*)
075 / 人物和內容 創作背景 歌詞來源
音樂處理 演唱和詮釋
084 / 中德歌詞對照
- 135 天鵝之歌 (*Schwanengesang, D957*)
137 / 內容和風格 瑞斯塔和舒伯特
海涅和舒伯特 最後之歌——〈信鴿〉
142 / 中德歌詞對照
- 179 三大聯篇歌曲CD一覽表
- 185 參考資料

舒伯特三大聯篇歌曲

席慕德 譯詞·評注

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

舒伯特三大聯篇歌曲／席慕德譯詞、評注。

--初版--臺北市：世界文物，民84

面：公分

參考書目：面

ISBN 957-8996-54-3（平裝）

1.歌曲—奧地利

913

84003370

舒伯特三大聯篇歌曲

新台幣220元

譯詞評注／席慕德

執行編輯／鄭世文

編輯／王秀婷·梁文芳

封面設計／游大為設計工作室

發行者／鄭少春

登記證／局版臺業字第0757號

出版者／世界文物出版社

地址／106 台北市大安區潮州街60巷2號

電話／(02) 321-1291·351-8201

傳真／(02) 312-0484

郵撥／16618294

排版／鑫華電腦排版有限公司

印刷／盈昌印刷有限公司

ISBN 957-8996-54-3

初版一刷：民國84年（1995）7月

1098765432

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

序

接觸德國藝術歌曲已將近卅年，這種音樂與詩完美的結合給了我很多的樂趣和安慰，常希望和更多的人分享這份快樂，因此近年來每逢有人邀請我講解德國藝術歌曲或是翻譯歌詞，我都樂意接受。歌詞翻譯是一項非常必要的工作，因為不是每一位愛樂者和歌者都有足夠的外語能力來瞭解原文的意義，正確、仔細的中文翻譯不但可以增加他們欣賞歌曲時的樂趣，也是進一步認識原文的途徑。

在翻譯舒伯特這三大聯篇歌曲時，我曾一再考慮是應該以原詩的詩律為依據呢，還是以舒伯特處理後的詩句為準則，因為兩者之間有時有很大的差別。例如：《冬之旅》的第廿四首〈搖琴老人〉，原詩是五節，每節四行兩句，經舒伯特處理後，歌詞變成三節，前兩節四行四句，第三節，兩行兩句。《天鵝之歌》的第一首〈愛的訊息〉，原詩只有四節，每節八行兩句，舒伯特的歌詞雖仍是四節，卻是每節四行兩句，更加流暢。這一類的例子還有一些。有時舒伯特為了加強詩中的意念而重覆整節詩，或是某些字句，他改變原詩用字的例子更是不勝枚舉。因此，為了避免讀者在聽歌時所可能引起的混亂，我決定以舒伯特的歌詞為準，參考德國名歌唱家費雪-狄斯考1968年出版的《德文歌曲歌

詞》(Dietrich Fischer-Dieskau : Texte deutscher Lieder, DTV, München, 1968) 為翻譯的範本，而不是用原詩。同時我也考慮到，我基本上是在翻譯歌詞，而不是翻譯詩。詩是一種無法翻譯成另一種語言而還能保持原本的特色的。沒有任何語言能替代另一種語言的文字和聲韻之美。我只能盡力把歌詞以和原文感情最相近的文字翻譯過來，也儘量做到字與字、句與句的對照，除了少數的例外。

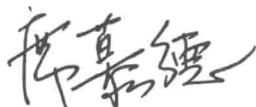
本書的前言以及《美麗的磨坊少女》的介紹和譯詞在本人於1994年出版的《聲音的誘惑——席慕德談歌藝》一書中已發表過，因為是先有了《磨坊少女》的譯詞，世界文物出版社的鄭世文先生才建議筆者也把其他兩組聯篇翻譯出來一併發表。為了要讓這本書比較完整，我們就決定把這些介紹德國藝術歌曲背景和形式的文字也編進去了。

1994年秋天，我獲得中奧學術交換獎學金來維也納進修一年。這是難得的充電機會，我每天奔波於音樂學院、圖書館、博物館、音樂廳和歌劇院之間，不知如何取捨，然而卻如魚得水。這裡沒有噪音，也不必和車輛爭道，人與人之間更多了一份禮讓。舒伯特出生的地方、死去的暗室都近在眼前。在這個到處都是舒伯特足跡的城市，在歐洲的濃冬裡，我譯完《冬之旅》和《天鵝之歌》，也把每首歌做了曲式的分析和詮釋的註解。我希望這本書不僅能幫助愛樂者欣賞舒伯特的歌曲，也希望它能提供一些參考資料給主修聲樂的青年學生。

在歌曲形式的分析方面，我要特別感謝在維也納音樂學院擔任藝術歌曲和神劇課程的莫爾教授 (Professor Walter Moore, Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien)。他花

了很多時間耐心地跟我走過每一首歌，並且建議把曲式的進行也在譯詞的段落上以英文字母加以註明，以便讀者在欣賞時也能夠知道舒伯特是怎樣安排這些詩句的。

我還要在這特別感謝目前在維也納音樂學院主修宗教音樂和音樂理論的蘇開儀小姐，她不但幫我校對本書的初稿，還熱心地處處幫我忙，讓我在維也納的生活過得順利愉快。其他的新舊朋友也要在此一併致謝，他們的友誼溫暖了我這個異鄉過客的心。

A handwritten signature in black ink, reading '陳嘉經' (Chen Jiajing) in a cursive style.

1995年春天，維也納

目 錄

- 003 序
- 009 引 言
- 021 美麗的磨坊少女 (*Die Schöne Müllerin, D795*)
023 / 故事起源 詩人生平 創作背景
舒伯特的音樂處理 演唱與詮釋
032 / 中德歌詞對照
- 073 冬之旅 (*Die Winterreise, D911*)
075 / 人物和內容 創作背景 歌詞來源
音樂處理 演唱和詮釋
084 / 中德歌詞對照
- 135 天鵝之歌 (*Schwanengesang, D957*)
137 / 內容和風格 瑞斯塔和舒伯特
海涅和舒伯特 最後之歌——〈信鴿〉
142 / 中德歌詞對照
- 179 三大聯篇歌曲CD一覽表
- 185 參考資料

舒伯特 (Franz Schubert , 1797~1828)
(Bildarchiv d. Öst. Nationalbibliothek 提供)

引 言

何謂德國藝術歌曲？

德國藝術歌曲的專有名詞是「Lieder」，這個字在德文裡就是「歌曲」的意思，任何一首歌都可以稱作 ein Lied 或 das Lied；但 Lieder 對學聲樂的人或音樂的愛好者而言，指的是一個特殊的聲樂領域、一個特殊的時代、一些特殊作曲家的作品。這就是從莫札特開始，經過貝多芬到舒伯特發揚光大，用德文詩做歌詞，以鋼琴為伴奏的獨唱曲；這些歌曲跟以前專注重聲樂線條的美聲唱法（bel canto）和以數字低音做伴奏的歌曲都不同，跟一般的民謠也不一樣，所以稱它為藝術歌曲。在舒伯特之後，很多德奧作曲家，像舒曼、布拉姆斯、沃爾夫、理查·史特勞斯、馬勒等人在德國藝術歌曲的創作方面，作品數量多、品質高，且風格各有不同。因此在十八世紀末、十九世紀這一段在音樂史上稱為浪漫時期的時代，德國藝術歌曲的發展自成一格、成為一個可以和歌劇神劇分庭抗禮的歌唱藝術。在各國的音樂院、音樂系裡，「德國藝術歌曲」是一門課，在音樂界或聲樂界演唱德國藝術歌曲，也是普遍受到國際肯定的曲目。在浪漫時期後期或浪漫時期之後，德奧作曲家或非德奧的作曲家還是有很多仍以同樣的理念、語言，繼續延伸德國藝術歌曲的傳統，但到目前為止，在音樂廳所聽到的曲目主要還是浪漫時期作曲家的作品。

德國藝術歌曲的特色

1. 詩與音樂完美的結合

詩中的意境、語氣、節奏、韻味由音樂凸顯出來，成為一個

不可分的整體，原詩中直接、間接的含義或是詩的抑揚頓挫、字的明暗，都由音樂家做了安排，而且這首歌必須是作曲家對這首詩非常獨特、主觀的詮釋。

2. 結構精簡

不論內容如何：是一個故事、是一齣戲，是悲劇抑或是喜劇，是描寫大自然，或只是一種氣氛、一種情緒，基本上，藝術歌曲的形式都是短小精簡的，是一種濃縮的形式。由於它的形式是濃縮、精簡的，所以在欣賞、演唱德國藝術歌曲時要非常注重細節，每一個音、每一個字都要有特殊的安排。舉一個例子，當我們欣賞雕塑作品時，一個大型作品會給我們一種宏偉的氣勢與感受，而我們不會去注意到「那裡好像有點歪、這裡有個小洞」之類的細節問題；但當我在欣賞一個小的藝術作品、小的雕刻時，就會注意到每一個細節；比如我們看到一個雕刻有十幾層的象牙球時，甚至會用放大鏡來看，看它的最後一層是否也同樣精細。這也就說明了欣賞一個大曲式或小曲式時的不同；德國藝術歌曲就是講究注重細節的聲樂歌曲。

3. 鋼琴伴奏

在德國藝術歌曲中，鋼琴伴奏的地位和聲樂的旋律是一樣的，它寫景、寫情、把歌聲所沒有表達出來的內容加以補充；也由於鋼琴伴奏的重要，擔任伴奏的責任也就加重了。

4. 內容豐富

多數德國藝術歌曲的歌詞都是著名詩人的作品，這些人博學、敏感，對事情的觀察力透徹，所以他們寫出來的內容會跟一般人不同，能彌補一般人的不足；我們可以在德國藝術歌曲裡找到浪漫情懷、民間傳說、宗教哲學思想、友誼、理想或大自然的

風景，也可以找到幽默、諷刺以及各種不同層次的愛情。所以，如果我們懂得德文詩，或透過翻譯，就能在德國藝術歌曲中找到一個多彩多姿的世界，得到非常大的滿足感。

德國藝術歌曲興起的時代背景

德國藝術歌曲在十八世紀末到十九世紀突然蓬勃發展有很多因素：

1. 德國文豪歌德（1749～1832）的出現使德國文學擺脫了英國、法國的影響，有了自己的文學風格和體裁，不但引起其他國家的重視，也讓德國人引以為傲。當文學從嚴謹、注重詩律和客觀詮釋的古典時期，進入浪漫時期之後，德國文學界更是詩人輩出，中產階級的知識份子也以寫詩為樂。

2. 從貝多芬開始，作曲家想用音樂更主觀的表達自己內心的感受，因此有了把詩與音樂結合在一起的慾望。

3. 鍵盤樂器的改良，鋼琴被普遍應用，同時音色、音量都比以前豐富，成為作曲家發揮作曲技巧的樂器之一。

4. 社會的轉變也增加了歌曲的創作，中產階級增多，在這些中產階級的家庭中，婦女不需出外工作，她們把時間用來學鋼琴、學唱歌、繪畫、讀書、讀詩上面。因為她們經常需要很多歌曲和小品器樂曲，出版商站在商業立場也就不斷出版發行新歌，作曲家也因為社會的需要不斷創作適合一般大眾的歌曲，而不是只有歌劇明星才能唱的歌曲。