

世界音乐大师声乐经典系列
The Vocal Classical Series of World Musical Masters

理查·施特劳斯

艺术歌曲39首 (高音用)

贾棣然 译配
周小燕 审订

Richard Strauss

Richard Strauss' 39 Songs
(High voice)

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

附赠光盘

世界音乐大师声乐经典系列
The Vocal Classical Series of World Musical Masters

理查 施特劳斯

艺术歌曲39首

(高音用)

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(C I P)数据

理查·施特劳斯艺术歌曲 39 首 / 贾棣然译配. —合肥: 安徽文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5396-3235-3

I.理… II.贾… III.艺术歌曲 - 德国 - 选集 IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 116034 号

书名: 理查·施特劳斯艺术歌曲 39 首

作者: 贾棣然 译配

出版人: 唐 伽

责任编辑: 洪少华 成 怡

封面设计: 张兆忻

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司 (0551)5859128

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 880×1230 1/16 印张: 14 字数: 280 千字

版次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5396-3235-3

定价: 41.50 元(赠光盘)

版权所有, 侵权必究

译者简介

贾棣然，旅意男高音歌唱家，先后毕业于上海音乐学院声乐系和意大利国立尼科罗·皮契尼音乐学院研究生院，获意大利声乐及歌剧表演专业的最高学历及文凭（相当于博士）。

在意大利国立音乐学院深造期间，先后师从意大利著名男中音歌唱家、声乐教育家路易吉·德科拉多 (Luigi De Corato) 教授以及意大利著名女中音歌唱家、声乐教育家尼柯蕾塔·契莲托 (Nicoletta Ciliento) 教授研习意大利歌剧，并同时跟随意大利著名钢琴伴奏家、声乐艺术指导圭利埃罗·安娜·玛丽亚 (Guerriero Anna Maria) 教授系统研习德奥艺术歌曲。

在意大利留学深造期间，连续多次在全国性歌唱大赛中取得优异成绩：2008年在意大利罗迪 (Rodi) 举行的第一届科普兰德意大利国家级音乐大赛 (1° Concorso Nazionale di Musica “A.Copland”) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利莫拉 (Mola) 举行的第四届威斯特尔特豪特意大利国家级音乐大赛 (4° Concorso Nazionale N.Van Westerhout) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利福甲 (Foggia) 举行的第一届胡梅尔意大利国家级音乐大赛 (1° Concorso Musicale Nazionale “J.N.Hummel”) 中，荣获“声乐室内乐组”德奥艺术歌曲演唱第一名；2008年在意大利加尔加尼克 (Garganico) 举行的第一届加尔加龙意大利全国综合音乐大赛 (1° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Garganum”) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利莱切 (Lecce) 举行的第十五届“巴洛克城市杯”意大利全国声乐比赛 (XV Concorso Lirico Nazionale di “Città del Barocco”) 中，荣获歌剧比赛组第三名。

在意大利留学深造期间，除了学习声乐演唱和歌剧表演之外，其理论研究重点和方向为“巴洛克时期”的声乐作品及风格研究，翻译和译配了这一时期的代表作曲家亨德尔 (Händel)、珀塞尔 (Purcell)、卡契尼 (Caccini)、维瓦尔蒂 (Vivaldi) 以及巴赫 (Bach) 等人的诸多声乐作品，并将陆续在安徽文艺出版社出版发行，主要包括：《亨德尔咏叹调》、《珀塞尔歌曲选》、《卡契尼艺术歌曲选》（即《新音乐》全集）、《维瓦尔蒂咏叹调》以及《巴赫咏叹调》等，填补了我国声乐界在巴洛克时期声乐作品研究的空白。

另外，安徽文艺还将陆续推出其翻译和译配的其他一些德奥作曲家的声乐作品，主要包括：莫扎特的《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》和《莫扎特艺术歌曲选 44 首》；R.斯特劳斯的《理查·斯特劳斯艺术歌曲选 39 首》；舒伯特的声乐套曲《美丽的磨坊女》、《冬之旅》、《天鹅之歌》；舒曼的声乐套曲《诗人之恋》和《妇女的爱情与生活》等。

近年来在国内核心音乐期刊上发表了多篇学术文章：《浅谈“即兴演唱”》发表于《中央音乐学院学报》2009年第4期；《意大利美声歌唱法与教学法研究》发表于《乐府新声》2009年第3期；《卡契尼的〈新音乐〉》发表于《音乐研究》2010年第2期。

总 序

喜闻时代传媒股份有限公司安徽文艺出版社, 协同旅意青年声乐家贾棣然先生, 经过多年的不懈努力, 合力推出“世界音乐大师声乐经典系列”丛书。内容包括《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》(上下册)、《莫扎特艺术歌曲 44 首》、《亨德尔咏叹调 47 首》(高音和中低音卷)、《巴赫康塔塔咏叹调集》(各声部一册)、《卡契尼艺术歌曲选》(即《新音乐》全集)、《珀塞尔歌曲 40 首》、《维瓦尔蒂咏叹调选集》(各声部一册)以及《门德尔松艺术歌曲集》和《理查·斯特劳斯艺术歌曲 39 首》等。以上这个系列的乐谱出版, 在我国音乐出版界尚属首次, 真可谓是一大创举! 极大地满足了我国声乐教师以及广大声乐学生和声乐爱好者的需求。

尤其值得注意的是, 这次出版的系列丛书中, 不少是巴洛克时期(1600—1750 年)的作品。维瓦尔蒂(Antonio Vivaldi)、亨德尔(George Frideric Händel)、珀塞尔(Henry Purcell)、巴赫(J.S.Bach)等伟大作曲家, 他们的声乐作品是非常重要的, 但在我国声乐出版物中还是空白。近一二十年来欧美音乐学界兴起了对巴洛克时期的音乐作品的研究热潮, 音乐艺术家、各大剧院、交响乐团都开始逐步恢复和上演巴洛克时期的音乐作品, 国际乐坛的巴洛克音乐复兴之风, 让世界音乐界重新发现和认识巴洛克音乐作品的独特价值及无限魅力。巴洛克时期的声乐作品历经了三四百年的考验, 至今仍然光彩四射。尤其在声乐演唱技术上, 高难度的华彩、漂亮的装饰音、优美的经过句, 都是在学习美声唱法(Bel canto)的过程中是必不可少的经典作品。

为了广大读者更好地学习和使用“世界音乐大师声乐经典系列”丛书, 译者和出版社征询了国内音乐艺术院校广大师生的意见, 并广泛听取了读者的建议。在国内同类声乐乐谱的出版物中, 安徽文艺出版社推出的这一系列, 主要有以下几个特点:

首先, 每套乐谱都配有原文示范演唱光盘, 为大家了解和掌握这些曲目风格特点提供了有利条件。

其次, “世界音乐大师声乐经典系列”丛书乐谱的外语歌词的翻译方式, 采用了传统的“译配”、以及“字对字翻译”相结合的方式。这种“译配”和“字对字翻译”相结合的歌词翻译方式, 主要体现在《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》(上下册)、《亨德尔咏叹调 47 首》(高音和中低音卷)以及《珀塞尔歌曲 40 首》。除了对每首咏叹调的歌词进行了传统意义上的译配之外, 还针对每一首咏叹调的歌词进行了字对字的“直译”和全句的“意译”。译文部分采用三行的方式进行: 第一行是外语原文; 第二行是针对每个外语单词的字对字逐字翻译, 即“直译”; 第三行才是整个句子的完整意思, 即“意译”。而“译配”, 则是在“意译”基础上的再加工。这样做, 更有利于歌者正确理解和体会每一个外语单词乃至整句外文的真正含义, 避免了中外语言的差异而造成对原文的曲解, 从而更利于歌者诠释和

表现外国声乐作品。这里特别要指出的是在即将推出的《亨德尔咏叹调 47 首》和《珀塞尔歌曲 40 首》这两套乐谱中,由于亨德尔的清唱剧以及珀塞尔歌曲中的英语歌词多为古英语,与现代英语有较大差别,又鉴于英语读音的不规则性,译者还为这两套乐谱中的英语歌词标注了国际音标,以便于声乐师生掌握正确、标准的英语语音。

译者贾棣然先生先后毕业于上海音乐学院声乐系和意大利国立尼克罗·皮契尼音乐学院(Il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”)研究生院,获意大利声乐及歌剧专业最高文凭。对于一位青年声乐家,在海外完成声乐学业的同时还能翻译大量的外国声乐作品实为不易。我真希望在声乐界能多一些既会唱歌、又精通外语,而且能潜心治学的艺术家。

我国的声乐教学在近几十年中取得了令人瞩目的成绩,而同时,声乐学科的建设和发展也是不容忽视的。旅意男高音歌唱家贾棣然先生和时代传媒股份有限公司安徽文艺出版社联合推出的“世界音乐大师声乐经典系列”丛书,无疑是对我国声乐文化艺术事业的发展做出了可贵的贡献。

匆忙之际落笔,感慨良多,姑且充之为序吧。

(周小燕,著名女高音歌唱家、声乐教育家,上海音乐学院终身教授)

译者序

18世纪末至19世纪初，德国文学的发展进入浪漫主义阶段。作家们要求艺术作品应当像民间文学那样自然、朴实，反映人民的思想感情和愿望，因而产生了一批德国文学中优秀的诗篇。这些诗歌与音乐相结合，产生了新的艺术样式——德国艺术歌曲。“艺术歌曲”是德文 Lied（注：较少用 Kunstlied 这个名称）或英文 art song 的中译，指的是按作品的产生方式、产生途径的不同，而与人民群众中口耳相传的“民歌”相区别的“创作歌曲”中的一个体裁类别。在实际运用中，“艺术歌曲”一词通常有广、狭二义。广义是指：出诸有素养的作曲家手笔的一种具有严肃艺术意味的声乐独唱曲；狭义则专指：德、奥作曲家舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等人所作的具有上述特点的独唱声乐作品，与流行于乡村市井的民间歌谣相区别。

艺术歌曲的特点是：所采用的歌词大多是文学性较强的诗篇；力求曲调与诗歌（化为歌声的文学语言）的丝丝入扣、水乳交融；伴奏（通常用钢琴）在乐曲的总体结构中占有不可或缺的重要地位；演唱、演奏上要求细致、内在，以能最大限度地、真实地揭示出诗歌与音乐创造的意境作为追求目标；大多在公开或小范围的音乐会上演出。由此我们可以得到这样一个总括的印象：艺术歌曲是一种在艺术上需要较多“精雕细琢”的声乐门类，它是具有较强艺术性和较高专业性的一种“创作歌曲”。当然，这并不意味着我们就此可以得出除艺术歌曲之外的声乐体裁（例如民歌和群众歌曲等）就缺乏或不具有艺术性和专业性的结论。德国当代最著名的艺术歌曲演唱家施瓦尔茨科普（Elisabeth Schwarzkopf, 1915⁻）曾说过：演唱歌剧犹如用大刷子蘸着涂料进行粉刷，演唱艺术歌曲则象是画“工笔画”，需用极细的笔来描绘。这话既简括而又通俗地指明了艺术歌曲的演唱特色。

艺术歌曲的发展经历了早期、中期（即发展期）、后期三个阶段：

早期的德国艺术歌曲开始摆脱外来音乐文化的影响，形成具有德国民族特点的艺术形式。海顿只是成功地表达了诗歌的意境；莫扎特作为天才的歌剧作曲家，试探着用它来表现人物和剧情；而贝多芬虽然涉及到了人的精神境界，但也还是属于探索的过程。在这个阶段里他们预示了艺术歌曲的发展方向。

发展期的德国艺术歌曲，舒伯特最深刻地掌握了艺术歌曲的精髓，做到了用音乐去加强文学诗歌的感染力，文学又辅助地解释了音乐语言的魅力，从而使德国艺术歌曲达到前所未有的高峰；舒曼略微偏重于文学性，但他没有失去音乐与文学的平衡，也作出了重大贡献；勒韦和门德尔松都因各自有所偏重而影响了他们的发展。这一时期的钢琴伴奏，由于从构造到演奏技巧的提高，也大大地加强了艺术歌曲的表现力。

后期的艺术歌曲打破了室内性的局限而进了演奏大厅。后期的 J. 勃拉姆斯和沃尔夫把 19 世纪的艺术歌曲推向又一高峰。在后期推动艺术歌曲发展的众多作曲家中，当然不能不提理查·施特劳斯

(Richard Strauss, 1864-1949), 西方音乐界给予了他很高评价, 他的作品被认为是用音乐来体现德语诗篇所饱含的诗情的典范。

国内已出版的声乐教材对理查·施特劳斯的声乐作品介绍得不多, 仅《万灵节》、《奉献》、《明天》等几首而已。这一套《理查·施特劳斯艺术歌曲 39 首》编译了近四十首歌曲, 分为上下两册, 涵盖了理查·施特劳斯创作的所有名曲。为了读者在查找外文曲目时更加便利和快捷, 本书目录按外文曲名的德语字母顺序排列而成; 为了保持声乐套曲的完整性, 组曲《最后的四首歌》这个套曲所包含的四首曲目单独列在了最后。

由于德语是德奥艺术歌曲的重要组成部分之一, 且当今国内各大音乐院校及师范院校音乐专业的声乐学生大多能用外语原文演唱外国声乐作品, 故此次在对外语原文歌词进行翻译时, 摒弃了传统的译配做法, 而针对每一首歌曲的德语歌词进行了字对字的“直译”和每一句的“意译”相结合的翻译方式。译文部分采用三行的方式进行: 第一行是德语原文; 第二行是针对每个德语单词的字对字逐字翻译, 即“直译”; 第三行才是整个句子的完整意思, 即“意译”。这样做, 便于歌唱者既了解所唱的每一个具体的德语单词的意思, 又能综合理解全句歌词的含义。注意: 字对字翻译时, 歌词中反复吟唱的词句或段落略去; 另外, 冠词、代词、连词、语气词等没有实际意义的虚词则用[-]标出。

为了便于国内的声乐师生学习和演唱其中的所有曲目, 我们为本套乐谱收集和整理了全部相关的演唱录音资料, 辑成了一张与本套乐谱相配合的 CD 唱片, 供大家学习参考。

我国老一辈著名声乐教育家、上海音乐学院声乐系周小燕教授对这一系列声乐出版物进行了仔细的审订, 并对曲目的选取提出了宝贵意见, 从而使该系列乐谱的质量得到了保证; 同时, 本书的编译和出版也得到了四川音乐学院声乐系及系主任杨士华教授的大力支持和帮助, 在此一并表示衷心的感谢!

贾 棣 然

目 录

总 序	周小燕 / 1
译者序	贾棣然 / 3
1. 啊, 亲爱的, 此刻我必须离去 Ach Lieb, ich muss nun scheiden (Op.21, No.3)	1
2. 我的全部思绪 All mein Gedanken (Op.21, No.1)	4
3. 万灵节 Allerseelen (Op.10, No.8)	8
4. 解 脱 Befreit (Op.39, No.4)	12
5. 你的乌发散开在我头上 Breit' über mein Haupt (Op.19, No.2)	20
6. 塞西莉 Cäcilie (Op.27, No.2)	23
7. 玫瑰丝带 Das Rosenband (Op.36, No.1)	29
8. 夜间漫游 Der Nachtgang (Op.29, No.3)	34
9. 你是我心上的小王冠 Du meines Herzens Krönelein (Op.21, No.2)	39
10. 美好的幻景 Freundliche Vision (Op. 48, No.1)	43
11. 充满幸福 Glückes genug (Op.37, No.1)	47

12. 回 家	
Heimkehr (Op.15, No.5)	51
13. 秘密的邀请	
Heimliche Aufforderung (Op.27, No.3)	55
14. 我爱你	
Ich liebe dich (Op.37, No.2)	63
15. 我在飘荡	
Ich schwebe (Op.48, No.2)	68
16. 我怀着爱慕之情	
Ich trage meine Minne (Op.32, No.1)	73
17. 悦耳的声音	
Kling! (Op.48, No.3)	78
18. 我的眼睛	
Mein Auge (Op.37, No.4)	83
19. 我的心是沉默的	
Mein Herz ist stumm (Op.19, No.6)	87
20. 明 天	
Morgen! (Op.27, No.4)	93
21. 母亲的戏语	
Muttertändelei (Op.43, No.2)	97
22. 夜	
Nacht (Op.10, No.3)	105
23. 一无所知	
Nichts (Op.10, No.2)	109
24. 安息吧, 我的灵魂	
Ruhe, meine Seele (Op.27, No.1)	113
25. 跳动的心	
Schlagende Herzen (Op.29, No.2)	117

26. 坏天气	
Schlechtes Wetter (Op.69, No.5)	125
27. 美丽而清冷	
Schön sind, doch kalt (Op.19, No.3)	132
28. 自从你的目光注视到我	
Seitdem dein Aug' (Op.17, No.1)	136
29. 小夜曲	
Ständchen (Op.17, No.2)	139
30. 黄昏之梦	
Traum durch die Dämmerung (Op.29, No.1)	147
31. 摇篮曲	
Wiegenlied (Op.41, No.1)	151
32. 我们怎能保守秘密	
Wie sollten wir geheim (Op.19, No.4)	167
33. 还为什么, 姑娘?	
Wozu noch, Mädchen (Op.19, No.1)	172
34. 永恒	
Zeitlose (Op.10, No.7)	176
35. 奉献	
Zueignung (Op.10, No.1)	179
36. 组曲《最后的四首歌》(四首)	183
(1) 春天	
Frühling	183
(2) 九月	
September	191
(3) 入睡	
Beim Schlafengehn	198
(4) 在晚霞中	
Im Abendrot	204
MP3 光盘目录	211

啊，亲爱的，此刻我必须离去

Ach Lieb, ich muss nun scheiden

(Op.21, No.3)

费力克斯·达恩 词

FELIX DAHN

Andante

人声
(Gesang)

钢琴
(Klavier)

Ach Lieb, ich muss nun

espress.

mf

dim.

p

schei - den, gehn ü - ber Berg und Tal, die Er - len und die

Wei - den, die weinen all - zu - mal. Sie sahn so oft uns wan - dern zu -

Ad.

*

sam - men an Ba - ches Rand; das Ei - ne ohn'den An - dern,

geht ü - ber ih - ren Ver - stand. Die Er - len und die Wei - den

* vor Schmerz in Trä - nen stehn, nun den - ket, wie uns Bei - den erst

muss zu Her - zen gehn. *espress.*

p *pp* *fz* *pp* *fz* *

字对字翻译:

Ach Lieb, ich muss nun scheiden,
啊 亲爱的 我 必须 现在 离开
(啊,亲爱的,我必须现在离去,)

gehn über Berg und Tal,
步行 越过 山 和 山谷
(越过高山,穿过山谷,)

die Erlen und die Weiden, die weinen allzumal.
[-] 桤木 和 [-] 柳树 它们 哭泣 统统
(桤木和柳树,都在哭泣。)

Sie sahn so oft uns wandern
它们 看见 如此 常常 我们 漫游
(它们曾常常目睹我们)

zusammen an Baches Rand;
一起 在 溪流 边缘
(一起在溪流边漫步;)

das Eine ohn' den Andern,
[-] 一个 没有 [-] 另一个
(而今形单影只,)

geht über ihren Verstand.
行进 超越 它们的 理解力
(令它们费解。)

Die Erlen und die Weiden
[-] 桤木 和 [-] 柳树
(桤木和柳树)

vor Schmerz in Tränen stehn,
因为 悲痛 在 眼泪 站着
(悲痛地含泪伫立,)

nun denket, wie uns Beiden
现在 你们要想一想 怎样 我们 俩人
(可想而知,我们俩人)

erst muss zu Herzen gehn.
才 必须 对于 心 行进
(会何等感动啊。)

我的全部思绪

All mein Gedanken

(Op.21, No.1)

费力克斯·达恩 词
FELIX DAHN

Allegretto

人声
(Gesang)

钢琴
(Klavier)

All mein Gedan - ken, mein Herz und mein Sinn, da, wo die Lieb - ste ist,

p

Red.

*

wan - dern sie hin.

Gehn ih-res We-ges trotz Mau - er und Tor,

da hält kein Rie-gel, kein Gra - ben nicht vor,

gehn wie die Vö - ge-lein

hoch durch die Luft, brau-chen kein Brücken ü-ber Was - ser und Kluft.

Fin - den das Städt - lein und fin - den das Haus, fin-den ihr Fen - ster aus

al - len her-aus, und klopfen und ru - - - - fen: mach

pp *un poco*

marcato e calando *a tempo*

auf, lass uns ein, wir kom-men vom Lieb - - - sten

und grü - - - - - ssen dich fein, wir kommen vom Liebsten und grü-ssen dich

p

Ced. *

fein, mach auf, mach auf, — lass uns ein.

pp

Ced. *