

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of

Modern German
and Austrian
Artistic Songs

近现代德奥 艺术歌曲精选

刘东选辑 译配

上海音乐出版社

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

近现代德奥 艺术歌曲精选

刘 东选辑 译配 上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

近现代德奥艺术歌曲精选/刘东选辑 译配. - 上海:上海音乐出版社,2004.4
(欧洲著名艺术歌曲精选曲库)

ISBN 7-80667-424-1

I.近… II.刘… III.①艺术歌曲-德国-选集②艺术歌曲-奥地利-选集
IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 118419 号

责任编辑:王秦雁

封面设计:陆震伟

近现代德奥艺术歌曲精选

刘东选辑 译配

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 7 谱、文 104 面

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-424-1/J·401 定价:22.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

序

赵 汾

翻译工作是十分重要而又十分困难的工作，说它重要，是因为通过它向人们开启了一个民族，一门学问，一个人物的心灵的窗口。说它困难，就不是一句话所能说清楚的了。

记得在上世纪三十年代，讨论过十九世纪末中国文人对翻译的标准：信、达、雅。这一标准是很高的标准，甚至可以说，完全达到这一标准的译作，还很少看见过。我很同意最近一位学人对信、达、雅的解释：信是对作品翻译的忠实可信；达是让读者能很好地理解原作；雅是要使译文能够表达原作的时代与个人风格，以致用字遣词的意趣和形式特征。翻译散文能够做到这一点就很不困难，翻译诗歌就更困难了，但最困难的要数翻译歌词，最高的要求是歌词还要与音乐完全吻合，歌者容易上口，听者不仅要能听懂，而且还要为之动容。

我所以这样说，是因为在年轻的时候，我也翻译过歌词，因而很有点“甘苦寸心知”的意思。

大概是 1938 年的冬季，在重庆看到一部未被公开演出的苏联影片，影片中有首插曲叫《喀秋莎》，大家都很喜欢这首歌曲，由于我十多岁的时候学过一点俄文，大家鼓励我在放映室的黑暗中，尽量把歌词记下来，电影看了两三次，曲调到是全部记下来了，但歌词则大体记下来一段，在没有别的办法的情况下，只好请一个俄罗斯女友来帮忙（十几岁时我曾教她中文，她教我学俄文），又想尽办法，再看两遍电影，才把三段歌词大概地全部记下来了。几十年过去了，这个歌曲的第一段俄文歌词，我还能全部背下来，大意是：苹果、梨子开花的时候/河面上飘着雾/喀秋莎走在河岸上/高高险峻的河岸上/那高高险峻的河岸上。

当把这个曲调和歌词相配时，首先要考虑韵脚问题，原诗的韵脚母音都是 E，中文无论是花、河、雾、岸都不合适，特别“河岸上飘着雾”这一句，这个“雾”字既不好唱，在原曲调上很容易唱“倒”字，一个孤单单的雾字也不好听，后来想到古人曾经把“雾”比作“轻纱”，如果把“雾”译作“轻纱”，虽然转了个弯子，但是“河面上飘着柔漫的轻纱”还有点意境，也和曲调相配，那么第一句如何与“纱”字相配，只好译成“正当梨花开遍了天涯”，这与原诗又有点不够“信”了，其次遇到的问题是，“喀秋莎走在高高险峻的河岸上”重复了两次，配上曲调唱时，显得内容很单调，后来就把第二段关于“喀秋莎”歌唱的句子也移到第一段歌词中了，最后，又把原诗第三段歌词“一个前线战士和喀秋莎爱情”的句子也译入了第二段歌词中了，最初，译配第一段以后，在重庆两个歌咏队都排了试唱，团员们都很喜欢；又由于我在重庆的两个学校教音乐，学生们试唱后也很喜欢；后来在《新音乐》月刊上发表了，在国民党统治区得到广泛的传播，这才引起了苏联塔斯社的罗果夫的注意，送我一本《喀秋莎》的曲谱和其他一些苏联歌曲曲谱，对照送我这本《喀秋莎》的译词，证明我在放映室中所记的歌曲，基本上是正确的。后来，我又译了不少苏联歌曲，可惜，李凌同志把它结集出版时，歌词的绝大部分都被国民党图书审查当局开了天窗（每一个

汉字都用一个□□来代表），人们看到的只有一个简谱的曲调，当我总结我的俄文歌曲翻译时，还是认为《喀秋莎》的第一段歌词译配的比较好。解放战争还是建国初期，看到了有人译配了《喀秋莎》这个歌曲，第一段歌词，特别是第一、二句完全保留了我在1938年的译词，这也可以从另一个侧面证明，翻译歌词必须考虑容易上口、和曲调结合紧密，并有一定的韵脚这样的特点。

刘东同志翻译了德奥艺术歌曲的现代部分，也就是艺术歌曲的高峰时代，舒伯特、舒曼以后的一些作家的作品，这对于我们全面理解欧洲艺术歌曲这一品种，具有十分重要的意义。

我们知道，音乐这门听觉艺术，大体上可分为声乐和器乐两大类。世界上各民族音乐艺术的原始阶段，大多是诗、歌、舞三结合的样式，而作为声乐的民歌经过群体创作的长期的发展，在欧洲又是宗教歌曲的长期持续发展，最后到浪漫乐派勃起时，作曲家们才开始重视艺术歌曲这个体裁。首先是舒伯特和舒曼，他们选用了大批名诗人的名作作为歌词，因而内容和情趣都比较高雅，其次是注意了曲调的歌唱性，使表演者能够充分地来表达歌词和音乐中的思想、情感和意境；第三是注意了钢琴伴奏的表现能力，使伴奏部分不仅仅只是一个多声部的烘托和陪衬，有的时候，钢琴伴奏部分独立完成了音乐形象刻画的任务。正是由于这些特点，艺术歌曲也成为了十九世纪欧美室内音乐的组成部分。在上世纪三十年代之后，中国的新式教育列入了乐歌这门课，各种各样的西方声乐作品被介绍到中国，大体说，西方声乐文化中，三种成分在中国广泛流传，第一类是像美国人编辑的，大量发行的《101首最好的歌曲》这一类型的歌；第二部分是欧美歌剧、神曲的选曲；第三部分是欧洲的艺术歌曲。这些声乐作品在中国流传，也引发了中国作曲家创作了一些类似的歌曲，其中艺术歌曲这种体裁便占多数，这只要想一想赵元任、黄自以及青主等所写作的艺术歌曲，便可以很清楚地了解这一历史现象了。

相当一个时期，中国的声乐表演艺术家们在音乐会上或在教堂里用德文演唱德奥艺术歌曲，用英文演唱神曲，这样许多听众不能很好地听懂和领略这些音乐的诗歌部分，后来，陆续有人把这些声乐作品的歌词翻译成中文，遗憾的是，因为上面我曾经罗嗦过的原因，把外国声乐作品中的文字部分翻译到比较理想的程度，还是很少见的。

另一方面，过去我们介绍的欧洲艺术歌曲，大多偏重在德奥学派的早期著作方面，如舒伯特、舒曼、李斯特、柴科夫斯基等人的作品。解放后才扩大到法国学派和俄罗斯学派的著作，德奥学派从沃尔夫到贝尔格，都较少的被译介过来，刘东同志翻译了沃尔夫、施特劳斯、普菲茨纳、勋伯格、贝尔格等人的艺术歌曲代表作数十首，结集出版，正好填补了我们过去介绍德奥艺术歌曲的空白，这对我们开阔视野，进一步了解西方声乐文化发展的情况，将是具有十分重要意义的好事情。我看了刘东同志的译词，我认为其忠实可信的方面是大体没有问题的，但要从达、雅两个标准来要求，当然还有可待提高的方面。我现在忽发奇想，我们是否可以提倡声乐表演艺术家也积极参与歌曲的译介工作。不仅像过去一些有识之士自发地去做这一工作，而且可以公开的提倡、号召并有规划地进行这一工作。由一个相应的群众团体或音乐文学学会这一类的组织来统一的进行，并由专人定期召集有关会议，并将一起讨论结果公告于众。这将对译介和发展声乐表演艺术作出很好的贡献。

前 言

作为一个独立的艺术，弗朗茨·舒伯特开创了在钢琴伴奏下独唱艺术歌曲的历史。在十九世纪的进程中，歌曲逐渐失去了家庭音乐的特点。它演变成音乐会歌曲，跻身于交响乐、室内乐和钢琴音乐之列。

从舒伯特开始，维也纳艺术歌曲乐派一直受到的语言演唱的强烈影响。常常有一些情景存在于艺术歌曲之中。如同很多来自一个音乐戏剧作品的短小片段一样，她们还有少量来自大自然的声音图画。人类的灵魂的状况和他对大自然的反应、他周围的环境、他周围的人群被加以阐明。歌唱情感的音阶从爱情、孤独、恐惧、圣洁和悲哀一直延伸到对上帝和万物的敬畏。

钢琴不再仅仅是伴奏，它已成为歌唱声音的平等伙伴。钢琴角色的训练如同音响绘画，在演奏前、中、后，提供一个个性化的节奏与和声，灵魂的表达通过音乐的方式更加清晰、更加强烈。

弗朗茨·舒伯特通过他的占优势地位的旋律和占次要地位的和声的完美统一，使艺术歌曲在艺术上达到第一个高峰。罗伯特·舒曼通过一个旋律、节奏与和声富有起伏跌宕的组合继续了艺术歌曲的发展。从舒曼到约翰内斯·勃拉姆斯，保持着一个保守的、古典的发展方向。舒曼也连接着胡戈·沃尔夫。同时在理查·瓦格纳的影响下，他的宣叙——朗诵风格对艺术歌曲的继续发展起到了重大作用，对维也纳乐派的影响一直持续到阿诺尔德·勋伯格。

接近十九世纪末，艺术歌曲在作曲家的创作中获得了一个新的意义。在这个后浪漫时期，很多艺术家寻找着新的艺术表现形式。一批人相信，通过对旧有形式的重新解释和吸收，比如民间歌曲可以找到新的途径。另一些人走上了激进的道路，与弗朗茨·李斯特和瓦格纳如出一辙，用语言旋律替代民间歌曲旋律或艺术歌曲旋律。第三组人则试图在前二者之间寻找一个综合体。这一切发生在调性瓦解的背景之下。近现代德奥抒情艺术歌集的出版不仅带来了这个时期的最重要的作家，而且她还揭示了这个时代的作品风格上的多样化。

目 录

序

前言

胡戈·沃尔夫 (Hugo Wolf, 1860—1903)	1
1. 秘密 (Verborgenheit)	2
2. 夜之魔幻 (Nachtzauber)	5
3. 一年后的春天 (Frühling über's Jahr)	11
4. 心归平静 (Alle gingen, Herz, zur Ruh)	15
5. 献给你们的一首小夜曲 (Ein Ständchen euch zu bringen)	17
6. 在帕纳住着我的一个情人 (Ich habe in Penna einen Liebsten wohnen)	21
 理查·施特劳斯 (Richard Strauss, 1864—1949)	24
7. 我献上我的爱情 (Ich trage meine Minne)	25
8. 秘密请求 (Heimliche Aufforderung)	28
9. 跳动的心儿 (Schlagende Herzen)	35
10. 奉献 (Zueignung)	40
 汉斯·普菲茨纳 (Hans Pfitzner, 1869—1949)	43
11. 伦茨的天空为何这样蓝 (Ist der Himmee darum im Lenz so blau?)	44
12. 园丁 (Der Gärtner)	46
13. 爱神之梦 (维纳斯模板) (Venus mater)	50
14. 格雷特 (Gretel)	56
 约瑟夫·马克思 (Joseph Marx, 1882—1964)	61
15. 爱情轻触 (Hat dich die Liebe berührt)	62
16. 圣母之歌 (Marienlied)	66
17. 欢乐夜 (Selige Nacht)	69
18. 森林狂欢 (Waldseligkeit)	73

阿诺尔德·勋伯格 (Arnold Schönberg 1874—1951)	76
19. 送我你的黄金梳 (Schenk mir deinen goldenen Kamm)	77
20. 颂扬 (Erhebung)	81
21. 婚礼之歌 (Hochzeitslied)	84
22. 梦中生活 (Traumleben)	88
阿尔班·贝尔格 (Alban Berg, 1885—1935)	91
23. 夜莺 (Die Nachtigall)	92
24. 梦之王 (Traumgekrönt)	96
25. 在房间里 (Im Zimmer)	100

作曲家简介

胡戈·沃尔夫 (Hugo Wolf, 1860-1903)

这是一位继弗朗茨·舒伯特之后最重要的作曲家。在瓦格纳的影响下，他发展出一种新的风格，语言式旋律。相对钢琴而言，歌唱声音所占的统治地位被取消。歌词的含义由钢琴部分地转为表达，它常常表现出如同一个独立的乐曲，歌唱声音则作为复调性的、旋律性的、节奏性的内在值加入其中。钢琴部分所具有的特征是一幅音画、微小变化的动机、伟大的和声式的勇敢精神和半音阶式的文雅细腻。沃尔夫留下近三百首歌曲。主要声乐作品有：五十三首爱德华·莫里克 (Edward Mörike) 作词的歌曲，二十首约瑟夫·冯·艾森道夫 (Josef von Eichendorff) 作词的歌曲，五十一首歌德作词的歌曲，四十四首迪希通恩·P·海希斯 (Dichtungen P. Heyeses) 作词的歌曲和 E·盖贝尔斯 (E. Geibels) 作词的《西班牙歌曲集》以及四十六首海希斯作词的《意大利歌曲集》。

1. 秘 密

Verborgenheit

爱德华·莫里克词
(Edward Morike)

Mäßig und sehr innig.

Laß, o Welt, o
哦, 世 界, 不

laß mich sein! Lok - ket nicht mit Lie - bes - ga - ben,
要 管 我! 不 被 那 怜 悯 所 引 诱,

laß dies Herz al - lei - ne ha - ben sei - ne Won - -
让 心 灵 孤 独 地 拥 有 它 的 欢

p *pp* *pp*

rit. *tempo*

- ne, sei - ne Pein! Was ich trau - re, weiß ich nicht, -
乐, 和 痛 苦! 为 何 悲 伤, 不 知 道,

rit. *a tempo* *mf*

es ist un - be - kann - tes We - he; im - mer - dar durch
那 无 法 形 容 的 痛 苦; 我 总 是 透

f *p*

Trä - nen se - he ich der Son - ne lie - - - bes Licht.
过 眼 泪 看 到 太 阳 可 爱 光 芒,

pp

nach und nach belebter und leidenschaftlicher

oft bin ich mir kaum be - wußt, -
我 常 常 失 去 意 识,

pp

und die hel - le - Freu - de zük - ket durch die Schwe - re,
从 艰 难 抽 搐 中 得 到 极 大 愉 悦,

f *ff* *mf* *p*

so mich druk - ket, won - nig - lich in mei - ner Brust.
拥 抱 我 吧, 喜 悦 充 满 我 心 怀。

ff *mf* *ff* *rit.* *p* *dim.* *rit.*

Tempo I.

Laß o Welt, o laß mich sein! Lok - ket nicht mit Lie - bes - ga - ben,
哦, 世 界, 不 要 管 我! 不 被 那 怜 悯 所 引 诱,

pp

laßt dies Herz al - lei - ne ha - ben sei - ne Won - ne sei - ne Pein!
让 心 灵 孤 独 地 拥 有 它 的 欢 乐 和 痛 苦!

pp *rit.*

2. 夜之魔幻

Nachtzauber.

约瑟夫·冯·艾森道夫词
(Josef von Eichendorff)

Sanft fließend.

pp

p

più p

p

Hörst du nicht die Quel - len
你 可 曾 听 到 那

pp

ge - hen zwi - schen Stein und Blu - men weit
波 浪 在 巨 石 和 花 丛 间

nach den stil - len Wal - des - se - - en, wo die Mar - mor - bil - der
 静 悄 悄 地 飘 向 林 海, 大 理 石 雕 像 矗

poco a poco cre -

ste - - - hen In der schö - - - nen Ein - sam -
 立 在 那 美 丽 的 孤 独

- scendo mf p

keit? Von den Ber - gen
 中? 在 古 老 歌

pp p

sacht her - nie - der, wek - kend die ur - al - ten Lie - der,
 曲 呼 唤 下, 沿 山 坡 缓 缓 地 流 淌,

rit. rit.

pp (*ruhig*) *rit.*

steigt die wun - der - ba - re Nacht, — und die
美 妙 的 夜 幕 升 起。 大 地

(*ruhig*)

p

(*a tempo*)

Grün - - - de glän - zen wie - der, wie du's oft im traum ge -
再 次 发 出 光 辉, 如 你 在 梦 中 常

a tempo

pp *mf*

dacht, — wie du's oft im Traum ge - dacht.
见, 如 你 在 梦 中 常 见。

p *dim.* *pp*

pp

p (*hervortretena*) *più p*

p

Kennst die Blu - me du, ent - spros - sen in dem
你 可 知 花 儿, 在 月 光 照 耀

pp

mond - be - glänz - ten Grund? Aus der Knos - pe,
的 田 野 开 放? 从 花 蕾 中,

a tempo *rit.* *3*

halb ersch - loss - en jun - ge Glie - der blü - hend spros - sen,
含 羞 待 放, 娇 妍 花 瓣 茂 盛 长 出,

p *poco a poco* *crescendo* *mf*

p *pp*

wei - ße Ar - - - me, ro - ter Mund,
白 色 花 瓣, 红 花 芯,

und die Nach - ti - gal - len schla - gen
那 夜 莺 不 断 地 歌 唱

p

und rings hebt es an zu kla - - - gen,
在 向 四 周 发 出 哀 啼,

rit.

(ruhig) ach, vor Lie - be to - - des - wund, von ver -
啊, 倾 诉 爱 的 忧 伤, 在 夕

p *rit.* *pp*

a tempo sunk' - nen schö - nen Ta - gen - komm,
阳 美 丽 的 余 晖 来,

p *mf*