

泰戈尔

诗歌精品译丛 >>

泰戈尔

经典歌词选

〔印度〕罗宾德拉纳特·泰戈尔 著

白开元 编译

商务印书馆
The Commercial Press

泰戈尔诗歌精品译丛

泰戈尔 经典歌词选

〔印度〕罗宾德拉纳特·泰戈尔 著

白开元 编译

商务印书馆
The Commercial Press

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

泰戈尔经典歌词选/(印度)泰戈尔(Tagore, R.)著;
白开元编译. —北京:商务印书馆, 2012
(泰戈尔诗歌精品译丛)
ISBN 978-7-100-08579-3

I. ①泰… II. ①泰…②白… III. ①歌词—作品集
—印度—现代 IV. ① I351.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 187371 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

泰戈尔诗歌精品译丛

TÀIGĒ'ĒRJĪNGDIĀNGĒCÍXUǎN

泰 戈 尔 经 典 歌 词 选

[印度]罗宾德拉纳特·泰戈尔 著

白开元 编译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-08579-3

2012年1月第1版

开本 880×1230 1/32

2012年1月北京第1次印刷

印张 8

定价: 22.00 元

译者序

泰戈尔歌曲是印度和孟加拉人民生活中密不可分的一部分。

在印度和孟加拉国,或许有人未读过泰戈尔的诗作、小说、散文,但绝对没有人未听过泰戈尔歌曲。

每天,打开收音机,耳畔便回响起旋律悠扬的泰戈尔歌曲;打开电视机,就可以看到歌唱家在文艺节目中声情并茂地演唱泰戈尔歌曲。

泰戈尔歌曲飘出南亚次大陆,在世界各地回响。你听,印度、孟加拉国的国家元首进行国事访问,隆重的欢迎仪式上,演奏的印度国歌《印度命运的主宰》、孟加拉国国歌《金色的孟加拉》,便是泰戈尔创作的千古绝唱。

泰戈尔歌曲响彻环宇。然而,泰戈尔歌曲,对于中国的读者、听众以及外国文学、外国音乐的研究者来说,似乎至今仍是未开垦的神秘处女地。

罗宾德拉纳特·泰戈尔(1861~1941)从幼年时为五哥乔迪·宾德拉那特弹琴记下的曲子配词,至迟暮之年为自己日后的悼念仪式谱写歌曲《宁静的海洋》,歌曲和歌词创作,也贯穿了他的一

生。

泰戈尔究竟写了多少首歌曲，现有的资料中，没有确切数字。泰戈尔的孙女婿克利什纳·格利帕拉尼所著的《泰戈尔传》中说，泰戈尔共创作了 2000 多首歌曲。印度音乐评论家沙弥尔·达斯古卜笃撰写的文章《能否跨越时代》称泰戈尔写有 2500 首歌曲。据我国世界民歌音乐学会会长、中央音乐学院资深教授陈自明先生统计，泰戈尔一生创作了 2006 首歌曲。笔者手头的泰戈尔歌词集《歌之花园》中，共编入他的爱国歌曲 62 首，祭祀歌曲 700 首，爱情歌曲 500 首，歌咏季节的歌曲 283 首，其他歌曲 178 首。加上《岁月之鹿》、《蚁垤的天才》、《吉德拉》等舞剧、歌剧中的唱词，总数逾两千，是不争的事实。

泰戈尔的爱国歌曲，洋溢着炽热的爱国情感。在《金色的孟加拉》等歌曲中，诗人以真挚热烈的语言，颂扬让诗人陶醉的碧空、和风、绿原、河流，表达热爱祖国的赤子情怀。可是，当诗人看到，一百多年的殖民统治下，印度的宝座被夺，山河破碎；祖国母亲蒙受耻辱，形容憔悴，终日掩面哭泣，不禁痛心疾首。他在《起航》、《新时代的黎明》、《响应祖国母亲的号召》等歌曲中，呼吁各界群众，跨越种姓、民族、贵贱贫富的鸿沟，紧密团结在祖国母亲周围，挺起胸膛，不畏艰难险阻，义无反顾地投入反对殖民主义，争取民族独立的斗争。诗人谴责殖民当局倒行逆施，残酷镇压革命群众。坚定地指出，反抗的浪潮将更加汹涌澎湃，新时代的阳光必将照耀印度的广袤大地。诗人对祖国的未来充满信心。诗人创作的爱国歌曲，在 20 世纪初印度掀起的民族解放运动中，广为传唱，曾起到鼓舞印度群众斗志的作用。

泰戈尔以细腻的笔触、优美的语言创作的爱情歌曲，淋漓尽致

地表现了相爱的青年男女丰富而复杂的感情。《因为有你》《我来是为奉献自己》《无所畏惧》，是对现代青年敢于冲破陈规陋习、自由恋爱的赞美。《芳心是天国的花环》《生死相伴》讴歌超越时空的至纯至洁的爱情。《不怕离愁》《走进我的屋子》赞美对爱情的忠贞不渝。《让我思恋的姑娘》《把我变作一把琴》表现热恋的欢悦和缠绵。《我心里究竟有什么》《你不妨再坐片刻》描写恋爱过程中不可避免的猜疑、懊恼。《她会来的》《你快来》描写恋人等待时的焦灼不安。《仍要记住我呀》《我生命唯一的祈求》反映不成眷属亦永不变心的痴爱。《尽快躲避你的身影》《登门是个错误》描述失恋的痛楚、迷茫。诗人在农村经管田庄期间创作的《坦率》《黑姑娘》《她叫金莲》，格调清新，情景交融，比喻贴切，采用方言、口语，生动地再现农村青年相爱的特有方式和兴奋、羞涩、慌乱的神态和心情。《想起昔日的卿卿我我》《寻找隐藏的心迹》抒写爱情的美好回忆。在印度、孟加拉国录制的泰戈尔歌曲中，最多的是爱情歌曲。一代代痴男情女，吟唱这些情歌，抒发爱恋的欢乐，化解郁积的痛苦。这些情歌，已融进一代代人的感情生活。

印度的祭祀歌曲，源远流长。诞生于上古时期的《夜柔吠陀》(YAJURVEDA)的主要内容，就是祭神。包括杜尔迦大祭节在内，印度的祭神活动，丰富多彩。泰戈尔继承了这一宗教传统，创作了大量祭祀歌曲。这些歌曲不仅诗化他“梵我合一”的泛神论，更多的是采用在神的面前倾诉的方式，阐述他的政治主张、哲学观点、文艺理论，吐露被人误解的苦闷，表达在尘世喧嚣中对朴素宁静生活的追求，以及洁身自好、与永恒之美相伴的理想。阅读这些歌词，有助于探知泰戈尔的精神世界。

印度一年分为六季，即春季、夏季、雨季、秋季、雾季和冬季。

4 泰戈尔经典歌词选

每个季节都有独特的庆祝活动。泰戈尔以生花妙笔,生动地描摹各具季节特点的旖旎景色。他笔下的蓝天白云、和风细雨、绿树碧草,鸟啼虫鸣,都富于浓郁的感情,给人以不尽的美的享受,也能唤起人们对生活的热爱。

泰戈尔歌曲的题材十分宽广。他为亲友的婚礼写祈福歌,为他创办的国际大学写校歌,为国际大学四周的农村开展植树运动写歌,也为挥镰收割水稻的农民创作丰收歌。他还借物抒情,写咏物歌曲。这一篇篇佳作,体现他高雅的情趣和崇高的品德。

二

泰戈尔从外国音乐、民歌、印度古典音乐汲取营养,逐渐形成自己独特的音乐风格。

泰戈尔儿时与兄长共同创作歌曲,开始接触西方音乐。在英国留学期间,他幸运地住在爱好音乐的卡先生家中,“每天晚上,唱歌,弹曲,读书,愉快地消度时光”。(见《留学英国》,《泰戈尔谈人生》第21页,商务印书馆,2009年12月)他经常参加家庭音乐会,欣赏英国歌剧,还学唱几首歌曲,渐渐体味到了欧洲歌曲的妙趣。他赞赏练就的美声唱法,认为歌唱家的嗓子,跨越了难以逾越的障碍,称赞歌唱家通过各自声部表现出的协调,无可挑剔。他曾认真阅读莫尔的论著《爱尔兰音乐》,对西方音乐理论有所了解。泰戈尔回国后,创作了音乐剧《蚁垤的天才》。剧中疯狂的强盗唱的两首歌,采用英国曲调,森林女神的哀歌,采用爱尔兰曲调。

泰戈尔写的歌咏春天的歌曲《热情的春风》,带有明显的爱尔兰民歌的痕迹。这首歌的旋律舒缓平稳,有钢琴伴奏,与其他极少

装饰的歌曲迥然不同。泰戈尔为一位不知名的外国女郎而作的歌曲《蝴蝶》，也有西方音乐的痕迹。

不过，西方音乐对泰戈尔的影响，主要是在他歌曲创作的早期。随着他熟练地掌握印度音乐、孟加拉音乐，西方音乐逐渐退出他的音乐园地。

泰戈尔在希拉伊达哈经管田庄十年，泛舟恒河、朱木那河，亲耳聆听的孟加拉民歌，渗透到了他的歌曲创作之中。孟加拉民歌总的说来，温和、质朴，如同温润的雨季自然、清新，充满感情。其中最具特色的是《船夫曲》和行脚僧唱的《行咏曲》。《船夫曲》的音译是 BHATIALI，是船工唱的歌曲，或赞颂神灵，或赞美人生，或倾诉爱恋。曲调悠扬动人，旋律绵长，歌者可以自由发挥。它最大的特点是“拖腔”，有时一个音的延长可达十几拍。歌声荡漾在宽广的河面上，令人陶醉。孟加拉国国歌《金色的孟加拉》中，可以清楚地看到“拖腔”手法的运用。《行咏曲》音译是 BAUL，是四处流浪的苦行僧唱的歌曲，饱含解脱的欢愉，表达对脱离世俗桎梏的至爱的追求。泰戈尔认为，《行咏曲》有简朴的语言，深邃的思想，优美的曲调，诗的世界无法与他们的歌曲相比。《行咏曲》中不仅有信仰，而且充满睿智和诗情。他写的多首祭祀歌曲中，具有《行咏曲》的豪放旋律。

泰戈尔创作的大量祈祷歌曲，采用印度流行的古典曲调。印度古典曲调与时辰、时令密切相关。比如，“普尔比调”用于创作表现黄昏、夜晚的歌曲，“维伊隆调”用于创作表现黎明的歌曲，“毗伐什调”用于表现晌午的歌曲。“穆拉尔调”用于创作表现雨季的歌曲，“巴哈尔调”用于表现春天的歌曲。此外，表现不同的情感，也必须用不同的曲调。据印度音乐研究者统计，泰戈尔最常用的古

典曲调达 50 种之多。泰戈尔继承但不拘泥于传统古典曲调。他根据歌曲的主题和艺术审美的要求,选择最适于表现情绪的古典曲调。比如,他用“卡纳达调”表现夜间失恋者的忧伤,用“萨哈那调”表现婚礼上的欢快,用“普尔比调”抒发漫漫长夜里嚶嚶哭泣的寡妇的期盼。泰戈尔以其对众多曲调的深刻理解,灵活地运用古典曲调的结构原则,让原则服从于情感的抒发,从而达到最佳的艺术效果。

三

听泰戈尔歌曲的录音磁带可以发现,泰戈尔歌词集《歌之花园》与实际演唱的歌词有两点不同。首先,大部分表现主题的重要诗句,在歌曲中均反复吟唱,如《我生命唯一的祈求》的首句“我生命唯一的祈求”,反复多达 5 次。其次,泰戈尔等印度的作曲家认为,复合辅音和闭音节在歌曲中有损于乐调的和谐,所以把它们全改为开音节。如《我生命唯一的祈求》的“生命”一词,用英文字母拼写是 *Pran*,但在歌曲中变成了 *Porano*,这样演唱就显得更加柔和一些。所以,演唱的音节数量通常多于单词的音节数量。

1938 年,泰戈尔在《歌之花园》再版说明中说:“这次再版,歌词按照内容排列。读者听不到乐曲,但可以把歌词当抒情诗来欣赏。”作为著名诗人,泰戈尔写的歌词,富于诗的特质,诗情浓郁,想象力极为丰富,是一般词作家难以企及的。笔者在翻译过程中,深切感到,一首首歌词,确实是别具一格的优美的抒情诗,给人以不尽的美的享受。

笔者选译了泰戈尔创作的爱国歌曲 17 首,爱情歌曲 87 首,祈

诗歌曲 50 首,自然歌曲 34 首,以及其他七彩歌曲 20 首,大致反映了泰戈尔歌曲创作的全貌。

真正领略泰戈尔歌曲的魅力,需要把翻译的歌词配上乐曲,做成光盘。笔者期待着与我国音乐工作者合作,共同完成这一开创性的历史重任。希望这一天早日到来!

白开元

2011 年 6 月 30 日于北京

目 录

译者序.....	1
----------	---

爱情歌词

在爱情之河上漂荡.....	3
把倩影投入我的瞳仁.....	4
开启世界的情话之殿.....	5
歌里听见她的足镯声.....	6
让我思恋的姑娘.....	7
让我用.....	8
充满苦恋的一颗心.....	9
表露心迹	10
芳心是天国的花环	11
把我变作一把琴	12
爱要审慎	13
生死相伴	14
伫立在心田上	15
走进我的屋子	16
化为午夜的阵雨	17
别拧着脸	18

2 泰戈尔经典歌词选

想入非非	19
我心里究竟有什么	20
朴实被盗	21
不凭仪表迷醉你	22
滴溜溜转动的荷眼	23
爱恋的心杯	24
苏醒了思恋的花蕾	25
坦率	26
黑姑娘	28
对我说句真心话	30
你快来	31
她会来的	32
肢体似吹响的情笛	33
想起昔日的卿卿我我	34
伤感	35
玫瑰花似的姑娘	36
扑进你的胸怀	37
她叫金莲	38
快把大门打开	39
我来只要一个花环	40
无形的温柔	41
你以爱戳得我泪流满面	42
迟疑	43
你是谁	44
缭绕的笛声中	45

目光之风	46
胆小的爱恋	47
她是绿色的春风	48
眼睫的绿荫里	49
投入我的目光之网	50
我以情曲维系你我的生命	51
羞怯的姑娘	52
愿你的心冲出迷梦	53
你是我心目中的北斗星	54
尽快躲避你的身影	55
我来是为奉献自己	56
因为你的爱	57
因为你我快要成亲	58
当你凯旋	59
梦中情侣	60
你不妨再坐片刻	61
身后留下你的影子	62
不怕离愁	63
肝肠寸断的相会	64
梦中相见	65
仍要记住我呀	66
我一刻也没有忘记	67
你在遥远的世界隐居	68
情爱之床	69
我知道你不会回归	70

4 泰戈尔经典歌词选

你不知道	71
别离之杯	72
相亲节结束时	73
乡愁	74
为什么朝三暮四	75
我的心荡着离合的秋千	76
等待湮灭	77
寻找隐藏的心迹	78
你无法彻底了解我	79
登门是个错误	80
未能走到身边	82
交换	83
高傲的美人	84
我决不责怪你	85
我生命唯一的祈求	86
火炼的爱情	87
无所畏惧	88
唤醒泪湿的回忆	89
梦中的宾客	90
你是踮重天上的星	91
爱梦破了无法重做	92

祈祷歌词

生命之主	95
在你沾尘的圣足前	96

我知道	97
请给我新生	98
系上我的圣线	99
乐曲之火	100
神奇的游戏	101
企盼你的恩惠	102
赞歌之河	103
你的仙琴弹出璀璨的繁星	104
你隐藏在我心里	105
百瓣光莲	106
霹雳吹奏你的长笛	108
心曲的浓稠夜色里	109
心在秋千上晃动	110
情感的碧流	111
“有限”中的“无限”	112
你变“未知”为“已知”	113
生活充满浓郁的琼浆	114
你是光中的圣光	115
你开玩笑装成乞丐	116
把我的身心当作玉杯	117
你是我的朋友	118
朝你奔去	119
当生活凋零	120
赐给	121
不要转身回去	123

坐在心灵的绿荫里	124
我被包围	125
我要在你宝座下的泥地上卧睡	126
在最贫穷最卑下的人聚集的地方	127
吉祥女神光临之时	128
如果有时落在后面	129
燃烧的情琴	130
来吧,以常新的形象走进心灵	131
以你的名义	132
污染的骄傲	133
战车疾驰	134
务必争得自由	135
我的一生是你的履历	136
火的点金石	137
死神啊死神	138
我决不会祈求	139
痛苦的泪珠	140
英雄们降临凡世	141
观赏大千世界的景象	142
长夜的噩梦消逝了	143
苏醒吧	144
临走的一天	145
结局	146

自然歌词

宇宙充满生机	149
--------------	-----

清泉	150
来吧,维沙克月	151
新雨	152
雨天的黄昏来临.....	154
黑色面纱蒙着脸.....	155
哦,迦摩维罗	156
雨季	157
花树的浓荫里	158
流云的游伴	159
雾神	160
我们扎了一束芦花	161
你来了	162
一起云游四海.....	164
素馨花的心愿.....	165
秋神.....	166
斯拉万月发了酒疯.....	167
雾中的吉祥天女.....	168
冬夜	169
今天来了春神.....	170
芒果花蕾.....	171
烦躁的春风.....	172
心林	173
春天的对话.....	174
温暖的南风.....	176
心跳应和着宇宙的心律	177