

M
音乐长廊·书系

马勒——大地之歌

Maledadizhige

张鹿樵 邓映易 主编

 中国时代经济出版社

音乐长廊 书系

马勒——大地之歌

张鹿樵 邓映易 主编

中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

马勒:大地之歌/张鹿樵,邓映易 主编. —北京:中国时代经济出版社,2002.1

(音乐长廊书系)

ISBN 7-80169-158-X

I. 马… II. ①张…②邓… III. 歌曲-奥地利-近代 IV. J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085888 号

音乐长廊书系
马勒:大地之歌
主编 张鹿樵 邓映易

出版者 中国时代经济出版社
(原中国审计出版社)
地 址 北京东城区东四十条 24 号
青蓝大厦 11 层东办公区
邮政编码 100007
电 话 (010)88361317 64066019
传 真 (010)64066026
发行经销 各地新华书店经销
印 刷 北京昌平百善印刷厂
开 本 880×1230 1/16
版 次 2002 年 1 月第 1 版
印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 张 6.5
字 数 176 千字
印 数 1~3000 册
定 价 18.00 元
书 号 ISBN 7-80169-158-X/J·008

关于马勒和他的《大地之歌》

及其歌词译配

邓映易

中国音乐家们对奥地利音乐大师古斯塔夫·马勒的《大地之歌》都特别感兴趣，因为他们当中有不少人知道，这部作品的歌词，是根据中国唐代大诗人李白等人的原诗译为德文而谱曲的。但译为德文的歌词究竟是怎样？从德文译回为中文又会成为怎样？不但大家有兴趣，我们歌词译配者对此更有浓厚的兴趣。因此在大家把流行在英语国家的歌曲、德国、意大利、俄罗斯等国家十八九世纪的艺术歌曲、抒情歌曲、以及意大利和德国等的歌剧逐步译为中文，并在各音乐院校、歌舞剧院用于教学和演出之后，自然就会把译配的范围扩展到更多过去还没有译配出来的声乐作品中去。

我国对外国声乐作品的介绍在五十年代后期曾有过一度较大的发展，但后来又有较长期的停滞，直到新世纪的来临，我们才又迎来了一次更大的兴旺时期，除中国自己的歌曲有大量的创作外，对外国古典和近代的重要作品，也会有更多的介绍。

马勒，奥地利作曲家、指挥家，1860年7月7日生于波希米亚，1911年5月18日卒于维也纳，他逝世后留下了三部未发表的大型作品：《大地之歌》、第九和第十交响曲，他的作品主要是交响乐与声乐套曲。

马勒是一个充满忧郁而极端浪漫的作曲家。他认为自己出生于波希米亚却住在奥地利，又生活在德国人中间，却又是一个没有祖国的犹太人，他只有属于全世界。他是一个连接浪漫主义顶峰和现代主义的作曲家，在他的作品中，一方面是极端浪漫主义的泛滥，另一方面是对人类生存痛苦的反思，他的音乐常常交织着一种浪漫温馨的抒情和无法挣脱的对人生痛苦的感叹，最终化为一种灵魂的呻吟。在他的音乐中更多的是感情的倾诉；是他纤弱气质的写照，也许正是由于他的这些思想感情上的特点，才与李白的诗发生了出自内心的共鸣；因此才会在诸多的唐诗中选出以李白豪迈而潇洒的诗风为主的几首诗歌，又加上能与之形成鲜明对比的段落而谱出如此独特的一部声乐和管弦乐共同奏鸣的交响曲。人说马勒的音乐有19世纪通向20世纪的桥梁作用，我说马勒的《大地之歌》也有从东方通向西方和从西方通向东方的这样一种桥梁的作用。可以说马勒在音乐史上和为东西方的文化交流方面都有着极为重要和不可磨灭的作用。

《大地之歌》是马勒在他的人道主义理想的幻灭以及由此产生的严重悲剧，怀着对生活的热爱而又意识到生命本身的空幻和无望，在人生不可避免的死亡降临之前的内心的深省——这些悲观和隐退的思想，构成他最后几部作品的主要内容。

《大地之歌》写于1908年间，副标题是“为男高音和女低音（或男中音）独唱和管弦乐队而写的交响曲”。原应列为他的第九部交响曲；但由于贝多芬、舒伯特、布鲁克纳和德沃夏克都是

在完成他们的第九部交响乐后去世,所以他单单把这部心爱的交响声乐套曲列在他的一系列交响曲之外,《大地之歌》是马勒最著名的一部作品,也可以说是他全部作品之冠,它之所以受到广泛的欢迎,在于它包含有多方面内涵:它具有深刻的哲学构思,即对生活、欢乐和期望、同大自然融为一体,以及最后告别尘世、知交的热情与烦恼的描述,把相对独立的六个乐章贯串为一个有统一又有变化的整体;其中第一、第二、第五、第六乐章的基调是悲观和无奈的超脱,而第三、第四两章却有着对人生欢乐的极优美的描述,对一群青年文人锦衣华服、饮酒赋诗、风流潇洒、谈笑风生的生动描绘;赞美了采莲女快乐和迷人的劳动与生活,把欣赏的旁观者也融入了美丽欢快的图画中去。总之天地是永存的,而人生是无常的,乐也乐到极点,悲也悲到极点,这是他对天地人生的一种彻底的感悟,它的音乐表现为梦幻般的美与诗意,写作技巧也达到了一个他本人一直追求的顶峰。整个作品给人的印象有如激越不已的即兴发挥,而它那丰富的色彩变化时刻吸引着人们密切的关注。

现将六个乐章中根据原中国唐诗译为德文(译者是汉斯·贝特格)由马勒作适当修改谱曲之后,再由中文歌词译配者邓映易根据德文译配为中文的歌词介绍于后,将德文译词和原诗并中文译配的歌词三者作细心的对比,可以看出德文的译词并非严谨意义上的“译配”,而是根据原诗结合个人的思路,有较大的扩展与发挥,有很大的自由和随意性,我们的译配歌词也由于必须根据德译词再译为中文,而不可能把李白等诗人的原诗作为歌词,因为谱曲是按德译词谱的,而不是按中文原诗谱的,更多的是加上了德译者根据他被原诗的诗意启发而萌生的思想和诗情作了较大的改变进行了再创作。所以不能以今天中国歌曲译配界的标准去要求和评论。因为我们是根据大作曲家已谱曲的名诗人的名作名曲去译配的,所以可称为较严谨的译配,既照顾到诗歌原有的内涵和诗意,又照顾到词句的重音、节奏、音节与旋律尽可能完美的结合,并能按照中文诗词的韵脚和中国人的欣赏习惯译配出与原词相当接近而又优美上口的中文歌词来。而《大地之歌》的译者,译诗在谱曲之前,所以译时并无曲谱的规范,往往译得语句很长,不如原诗五言、七言那样简洁整齐,因此根据这样的译诗而谱出的旋律与以原诗谱曲的旋律相比,也会有极大的区别,据此,再从德文译回中文,也就会与原诗大不相同,这也是大家都会深感兴趣的。

音乐是音响的艺术,所以任何一部音乐作品的最终实现,总须最后变成为音响,在舞台上演出与观众见面,否则只能是停留在谱纸上的音乐,无声的音乐,不能完成作曲家和听众要求达到的最终效果,大家要求的是什么呢?就是能运用适当的演出形式和完整的音响在听众面前用演奏或演唱来展示出对一部音乐作品最恰当、最完美的表达与诠释。器乐作品在全世界有条件、有水平的乐队和指挥面前都是一样的,而在包括有声乐内容的外国作品,从作者到演员之间,还有一个不可逾越的转化环节,就是译词、配歌的步骤,只有翻译出来的歌词,是不能用于演唱的,因为它只思考到了歌词的意义和内涵,即使诗译得再精美,但译时未能同时在音乐和旋律的规范之下来安排字句和音韵,就难以入歌,因此按照某种语言的歌词谱出来的旋律,如果换上其它语种再来演唱,其实是非常不容易的,只有有较好的译配歌词,才能把作品更好地向观众表达,如果都只能用原文演唱,对不同语种和国家的人民,还是有阻碍和隔膜,只有把歌词译配好,才能揭开那一层厚厚的面纱,使观众对作品有更真实,更直接的理解和感受,这是关键的一步,也是歌词译配者一项更高的追求和对自我的挑战,同时也是一种不可推卸的责任。

马勒《大地之歌》

德文歌词：汉斯·贝特格

中文译配：邓映易根据德译歌词并

参照原诗译配

第一乐章

大地苦难的饮酒歌(注1)

男高音独唱

美酒甘醇，浓郁馨香溢金樽。

美酒且慢斟，听我一曲悲来吟！

一曲悲来吟，任君狂笑震撼灵魂，无知音。

苦难近我身，在我荒芜灵魂的庭园中，死样消沉——

欢乐、歌唱，渺无音。

生命一如死亡，何消沉！

寄语贤主人！

君在地窖藏满金色美酒一樽樽！

我却有怀中三尺琴！

拨动我琴弦，列位请畅饮，

琴酒两相得，杯酒不啻值千金。

且斟满杯中酒——及时痛饮

价更高，逾千金，

胜似拥有人间王权，九五至尊！

悲来乎，生命如死之消沉！

蔚蓝色穹苍将永在，尘寰大地也将会长存，

百花喜迎春。

但，人类，你的——生命有多久？！

难得百年寿，金玉岂能永守！

在世只有面对诸般繁琐与腐朽！

遥望下方！月光中，在坟墓上，

蜷缩着孤魂，像鬼怪般丑陋！

是猿猴！听它悲啼哀吼？

它冲破夜晚甜蜜的馨香在哀吼！

敬请举杯！良辰难久留。

众好友！且须一尽这杯中酒！

生命阴暗如死，满哀愁！

附：李白原诗：《悲歌行》

悲来乎，悲来乎！

主人有酒且莫斟，听我一曲悲来吟。

悲来不吟还不笑，天下无人知我心。

君有数斗酒，我有三尺琴，

琴鸣酒乐两相得！一杯不啻千钧金。

悲来乎，悲来乎！

天虽长，地虽久，金玉满堂应不守。

富贵百年能几何？死生一度人皆有。

孤猿坐啼坟上月，且须一尽杯中酒。

（第二段与译词无关，略）

第二乐章

寒秋孤影(注2)

女低音(或男中音)独唱

秋日湖面上蓝雾凄凄，

皑皑白霜已布满辽阔草地；

疑是能工巧匠用细碎的白玉，

把美丽花朵洒遍大地。

荷花甜蜜的芳香，已被扫尽；

一阵冷风，刮得残荷把头低。

不久金黄色莲叶即将枯萎，

凋零的花瓣随流水漂去。

我心何郁郁。

我那小小孤灯已燃尽灭去，

它催我静静安息。

我来寻你，可靠的安息圣地，

给我安宁，我急需得慰藉！

我常哭泣，因为我孤寂无依。

秋天啊——长久盘踞在我的心底。

可爱的太阳，难道不再闪耀？

把我苦涩的眼泪，温柔地拭去！

附：钱起原诗：《效古秋夜长》

秋汉飞玉霜，

北风扫荷香，

含清纺织孤灯尽，

拭泪相思寒漏长。
 檐前碧云静如水，
 月吊栖务啼雁起。
 谁家少妇事鸳机，
 锦幕云屏深掩扉。
 白玉窗口闻落叶，
 应怜寒女独无衣。

第三乐章

青春颂(原名:琉璃瓦凉亭)(注3)

男高音独唱

在一个小小的池塘中央，
 有个白绿相间用琉璃瓦建造的小凉亭。
 一座像高耸的虎背，汉白玉雕刻的石桥，
 通向琉璃瓦的凉亭。
 高朋满座，欢聚亭中，
 锦衣华服，谈笑畅饮，
 提笔赋诗，放声吟咏。
 他们高卷绸衣袖筒，
 把头上的丝织小帽，风流潇洒地推向头顶。
 这座池塘，小巧玲珑，
 水纹不兴，波平如镜，
 从这镜中，反映出一片奇妙美景。
 一切倒影都呈现在白绿相间，
 用琉璃瓦建造的小凉亭中。
 拱桥仿佛一弯新月，
 映出相反的弧形。
 朋友们，锦衣华服豪饮，
 谈笑风生。

附:李白原诗《宴陶家亭子》

曲巷的人宅，高门大士家。
 池开照胆镜，林吐破颜花。
 绿水藏春日，青轩秘晚霞。
 若闻弦管妙，金谷不能夸。

第四乐章

咏美人(原名:在岸边)(注4)

女低音独唱

年轻姑娘采莲忙，

小船在莲池里漂荡，三三两两。
 穿行在荷花莲叶间，轻轻摇晃，
 采得莲蓬，喜在心上，堆满膝旁，
 人隔荷花笑语长，笑语长。
 金色阳光照耀采莲女，
 把她们的新妆倒映在水面上。
 苗条身影摇曳在阳光里，
 妩媚的眼睛，分外明亮。
 多情微风热心来献殷勤，
 吹起少女们的新衣裳，
 阵阵迷人的芳香，在空中随风荡漾。

快看，是谁家英俊少年儿郎。
 身跨着骏马冶游在河岸旁。
 神彩照人好像灿烂阳光；
 他们骑马驰骋在杨柳荫间，
 奔腾正朝着这方向！
 枣红色骏马快活长啸，急忙地奔跑，
 蹄下生风，践踏野花和青草，
 把花草跌得粉碎就像是一阵风暴，
 嘿！它颈上的棕毛飞舞跳跃，
 鼻孔热气喷冒！

采莲女沐浴着金色阳光，
 明亮河水倒映着她们的巧梳妆，
 其中最美丽的姑娘，
 送去深长的秋波透露内心渴望。
 表面冷若冰霜，其实是假象。
 她们张大的眼睛闪烁光芒。
 在那深沉而又热切的目光中，
 蕴藏着多少激情和惆怅，空断肠。

附：李白原诗《采莲曲》

若耶溪旁采莲女，
 笑隔荷花共人语。
 日照新妆水底明，
 风飘香裾空中举。
 岸上谁家冶游郎，
 三三五五映垂杨。
 紫骝嘶入落花去，

见此蜘蛛空断肠。

第五乐章

春日醉客(注5)

男高音独唱

既然人生若大梦,为它劳神有何用?!
我且饮酒常昏睡,终生沉醉不醒!
终有一日酒难下咽,我心,喉俱满盈。
我踉跄跌撞到门庭,倒头昏睡不醒!
醒来耳边何所有?听!枝头鸟,声声鸣!
且借问,是否春来临;为何我仍似在梦中?

一鸟花间鸣,正是,春天!
正是,春天,已降临夜梦中!
我仔细观察仔细听,流莺宛转,笑语春风!
我重新斟满夜光杯,酒饮尽,醉意浓——
我高歌,直到月亮升上幽暗天顶!
当我已不能再歌唱,当我已不能再发声,
颓然卧,已忘形。——
春日于我有何不同!?
唯醉乡,乐融融!

附:李白原诗《春日醉起言志》

处世若大梦,胡为劳其生。
所以终日醉,颓然卧前楹。
觉来盼庭前,一鸟花间鸣。
借问此何时,春风语流莺。
感之欲叹息,对酒还自倾。
浩歌举明月,曲尽已忘形。

第六乐章

告别(注6)

女低音独唱

夕阳在山峦背后逐渐沉没,
暮色从山谷下面悄然升起,
用它的阴影带来阵阵凉意,
啊看!月亮像一弯银色的小舟,
漂浮在蓝色的天湖里。
身后松林吹出和风煦煦,
真令人心旷神怡!

快乐歌唱的小溪,流过幽瞑里;
 暮色中的野花,苍白无力。
 大地的呼吸,充满安宁和倦意;
 一切眷恋,进入梦里。
 疲惫的人们回家去,
 在梦中重温忘怀的幸福
 和青春的美好回忆;
 小鸟在树枝间安静地休息。
 大地入睡!
 松树的阴影中凉风习习;
 等待友人,我在此长久伫立;
 期望和他做最后的别离。
 我多么想,与你永远在一起,
 与你共同享受这夜色的美丽。
 你在哪里?别让我长久孤寂!
 我徘徊,到处寻觅,和古琴常相依。
 一路上,芳草萋萋,绿茵遍地。
 多么美好!不朽之爱,永恒的沉醉!

见他下马,我把一杯浊酒向他高举,
 殷勤相问,他将去哪里,
 问他为何,为何必须远离。
 听他,喑哑地轻声细语:
 你,我的知己——
 因为我在这世界上,永难称心如意!
 往何处去?我将要归卧在南山里。
 为我的心——
 为我孤零的心寻找安息。
 我将要回返故居!我归宿之地!
 再不愿远走他乡漂泊流离。
 我心平静等待它最后的归依!
 亲爱的大地!
 每当春季,仍将万紫千红,芳草遍地!
 春光旖旎——
 啊!永无尽期。
 远方的蓝天白云永无尽期。
 永无尽期,永无尽期,无尽期!

附:孟浩然原诗:《宿业师山房待丁大不至》
 夕阳度西岭,群壑倏已暝。

松月生夜凉，风泉满清听。
樵人归欲尽，烟鸟栖初定。
之子期宿来，孤琴候萝径。

附：王维原诗：《送别》

下马饮君酒，问君何所之？
君言不得意，归卧南山陲。
但去莫复问，白云无尽时。

注 1

第一乐章《大地苦难的饮酒歌》的原型是李白的《悲来行》，原诗两大段 32 行，贝特格的歌词只取材于第一段的 16 句，因第二大段中几乎全是历史与典故，就是单单译出来也很难懂，需加更多的解释，何况是唱！因此把第二大段整个置之不用是很有道理的。仅这第一段已为全曲主题思想的展开做好了准备。

注 2

第二乐章《寒秋孤影》原诗是钱起的《效古秋夜长》，历来这类诗多为描写深秋已至，景色凄凉，尤其在夜间妇女思念远离家乡的丈夫而愈加感到秋夜冗长而难度、德译的歌词中对这一点描写并不突出。用女低音独唱可能气氛更适合些。在一般的演出中，多是安排由女低音演唱的。歌词中只用了前 4 句，每句译为 4 句，扩展成为 16 句。

注 3

第三乐章的歌词原诗为李白写的《宴陶家亭子》，较晚才被钱仁康老前辈找到了出处，使《大地之歌》的七首诗和译诗都有了根据和立足之点，真是一大功劳。在贝特格的德译唐诗中译为《瓷亭》或《陶亭》，一方面是外国人对中国有名的“瓷”和“陶”都早有闻名，一方面是贝特格参照戈蒂埃的《玉书》中的法文译诗转译，很可能把陶家亭子理解为陶制的亭子，我以为绿色、白色的瓷或陶应该是中国的琉璃瓦，而白色的石桥应该是中国的汉白玉，虽然德汉词典上当时不会有这种中国建筑材料的专用名词。但这样译出才更有中国特色。据《新唐诗·李白传》中说：“李白在天宝元年(742)前后与孔巢父、裴政、陶沔等六人隐于徂徕山，酣饮纵歌，时称“竹溪六逸”，此诗想必是在陶沔家中亭子里宴饮时所作，德文译诗，也是自由发挥，把短短八句五言诗 40 个字，写成了 180 字的一幅知心朋友在一起赋诗纵饮的欢乐颂歌。这是在《大地之歌》的悲观和无奈，消极和烦恼的气氛中突然出现的阳光与欢乐的场面，给人以兴奋的激动和对青春的享受，马勒把这一乐章的命题改为《青春颂》，确实是令人信服的，而使这部作品也因有第三、第四乐章而更加熠熠生辉，光彩夺目。

注 4

第四乐章取材于李白的《采莲曲》，描写了年轻活泼的少女三五成群结伴去采莲时的愉快心情和她们劳动生活的场景。采莲，也有时是采莲花，为了点缀厅堂，书房，学画，或赠给心爱的人，但主要采集的是成熟的莲蓬，因为莲蓬是食物中的补品，又可入药，经济价值较高，是每年姑娘们的劳动之一。贝特格原译为《在岸边》，由马勒改为《咏美人》，也有人译为《丽人行》。原诗为七言诗 8 句，结果每句被译为 1 节，共 4 节，成为 20 句。

注 5

第五乐章《春日醉客》的原诗是李白的《春日醉起言志》，原为五言 12 句，而被发挥为 6 段、每段 4 句，成了 24 句，而且字数不等，句子也长短不一，但尚能看出原诗的影子。也是生不逢时的“诗仙”李白的独特性格的真实写照。

注 6

关于第六乐章的说明：

第六乐章演奏的时间占全曲的一半,是马勒《大地之歌》中心思想的结论,德文译词是由孟浩然《宿世师山房待丁不大至》和王维的《送别》两首诗的德译诗联接而成,在贝特格的《中国之笛》中分别译为《期待友人》和《告别友人》。

正由于作者深知人生中确实有快乐享受的一面,更加对人世有生老病死的必然过程不能忍受,不愿忍受,自知天地长存,年年春花依然盛开,只有人类却命运多舛、在劫难逃。他热爱太阳,热爱蓝天,热爱春天,热爱鲜花,热爱朋友,热爱人生,但他看透了天长地久,但人生却是无常的,他看透了人生,想到深山里去逃避,但人类的命运却是不可逃避的,他的苦恼也是无穷无尽的,最后只有无奈地告别苦难的人生,回归到他悲观消极不可逃避的最后归宿,这最后的告别,也是对他所热爱和留恋的一切的告别。

德文中所用杉树,在原诗中所用均为松树,因此译为松树,而不用杉树。

第六乐章前段,原诗为五言诗8句,被发挥为26句,后段王维的《送别》,原只是6句五言诗,30个字,也给发挥到16句,字数多达170个。从此想到的事很多,但不在这里谈了。

我的介绍,就写到这里,特别要感谢的是有一些史料的评论,参阅了杨民望教授的《世界名曲欣赏》和钱仁康教授在《上海音乐学院学报》音乐艺术2000年第2期的《“大地之歌”歌词溯源》一文。另外也要感谢把乐谱借给我的蒋英教授和供给我资料的山西大学音乐学院院长王亮教授,更希望《大地之歌》能早日在我国搬上舞台,与中国观众见面。

目 录

关于马勒和他的《大地之歌》	邓映易(1)
马勒《大地之歌》	德文歌词:汉斯·贝特格 中文歌词:邓映易根据德译歌词并参照原诗译配(3)
大地之歌 Das Lied Von der Erde	歌词选自汉斯·贝特格的中国古诗德译本《中国之笛》(1)
第一乐章 大地苦难的饮酒歌	原诗:李白《悲歌行》(1)
第二乐章 寒秋孤影	原诗:钱起《效古秋夜长》(18)
第三乐章 青春颂	原诗李白:宴陶家亭子(30)
第四乐章 咏美人	原诗李白:采莲曲(37)
第五乐章 春日醉客	原诗:李白《春日醉起言志》(49)
第六乐章 告 别	原诗:孟浩然诗《宿业师山房待丁大不至》王维诗《送别》(57)

17 *a tempo*

醇 浓 郁 馨 香 溢 金

22

樽,

28 *rit.* *a tempo* *rit.* *a tempo*

美酒且慢斟, 听慢我一曲悲来吟!

34

一曲悲来吟, 任

41 *rit.* *a tempo* **Etwas ruhiger**

君 狂 笑 震 撼 灵 魂, 无 知

46

音。

51

苦 难

dim. *pp subito* *tr*

57

近 我 身, 在 我 荒 芜 灵