

名·诗·名·译·插·图·本

青春的烦恼

——海涅诗歌精粹

[德]
海涅
* 著

人民文学出版社

Heinrich Heine

Junge Leiden

图书在版编目 (CIP) 数据

青春的烦恼: 海涅诗歌精粹 / (德) 海涅 著; 冯至, 张玉书译. - 北京: 人民文学出版社

(名诗名译插图本)

ISBN 978 - 7 - 02 - 006201 - 0

I. 青… II. ①海…②冯…③张… III. 诗歌 - 作品集 - 德国 - 近代 IV. I516.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087856 号

责任编辑: 仝保民 装帧设计: 刘 静

责任校对: 段志坚 责任印制: 李 博

青春的烦恼

Qing Chun De Fan Nao

〔德〕海 涅 著

冯至 张玉书 译

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编: 100705

北京季蜂印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 114 千字 开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 7.125 插页 4

2008 年 3 月北京第 1 版

2008 年 3 月第 1 次印刷

印数 1 - 6000

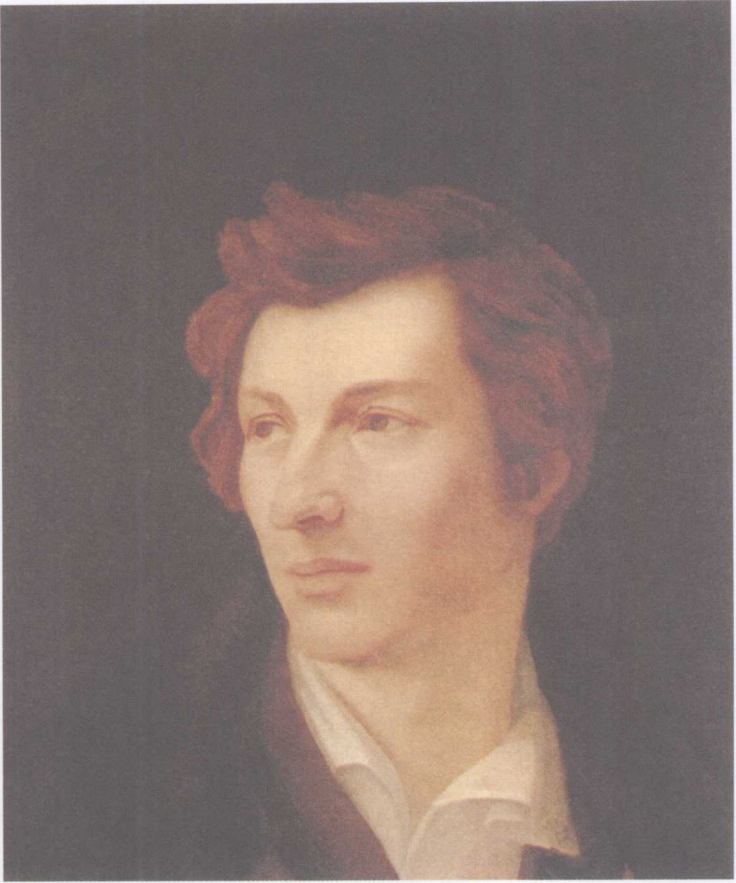
ISBN 978 - 7 - 02 - 006201 - 0

定价 16.00 元

如有印装质量问题, 请与本社图书销售中心调换。电话: 01065233595

海涅 (1797 — 1856)

德国现代抒情诗的开创人。他的诗继承了浪漫派朴实无华的民歌情调，语言优美，文字简洁，感情真挚，音韵天成，充满朝气，散发着浓烈的青春气息，其中数以百计的诗篇被舒伯特、门德尔松、舒曼、李斯特、伯辽兹、瓦格纳、柴可夫斯基等著名作曲家谱写了曲子，一百多年来在世界各地广为传唱。

海涅（慕尼黑，1828）

海涅（法兰克福，1831）

海涅（汉堡，1843）

海涅和妻子玛蒂尔德（巴黎，1851）

诗 人 海 涅

海涅,无疑是歌德之后德国最伟大的诗人。1827年海涅的《诗歌集》问世,使他成为遐迩闻名的年轻诗人。有的评论家曾经说过,即使海涅除了《诗歌集》别无其他著述,他也得以永垂不朽了。由此可见人们对这部诗集的评价之高。

那么,海涅的诗歌到底有什么特点呢?那就是平易近人,质朴优美,音韵天成,感情真挚,充满朝气,富有音乐性,且散发着浓烈的青春气息。德语的初学者初通语法,掌握少量词汇即可读懂海涅的诗,足以证明海涅的诗歌多么平易近人。丹麦文学批评家勃兰兑斯在他的《青年德意志》里,告诉了我们一个有趣的统计数字:作曲家们为海涅的诗谱写了三千多首歌曲,而为歌德的诗只谱写了一千七百首曲子。到1887年为止,用海涅的诗谱成的独唱歌曲即达二千五百首之多。根据1975年出版的杜塞尔多夫版《海涅全集》中瓦尔特·A. 贝伦特松(Walter A. Berendsohn)的统计,单单配曲达二十次以上的海涅的诗歌就有一千八百八十八首之多。由此可以看出海涅诗歌的音乐性如何激动了许多作曲家,给他们以创作激情。为海涅的诗歌配曲的名家有舒伯特,门德尔松,舒曼,李斯特,伯辽兹,瓦格纳,柴可夫斯基等人。

海涅的成名作《诗歌集》是吟诵爱情的变奏曲汇编,诗人从不同方面、不同角度来倾吐他的爱情的喜悦和痛苦,希望和失望,美梦和噩梦。《诗歌集》的第二部分《抒情的插曲》,是海涅抒情诗中最瑰丽的珠宝。诗人充满激情地歌唱爱情,歌唱爱情的开始、发展、变化,于是出现爱情的各种变奏曲。

这个组诗的第九首便是脍炙人口的《歌之翼》。根据贝伦特松的统计,作曲家们为这首诗歌谱写了二十一首曲子。这首典型的浪漫主义诗歌,使著名的浪漫派作曲家门德尔松乐思泉涌。经过门德尔松谱曲,这首诗歌成为千古绝唱。

这首情诗写得飘逸空灵,没有强烈的感情激荡,也没有深沉的内心呼号,而是以温柔的口吻、轻松的语气,通过绵绵情话,告诉自己的心上人,他要带她离开这个污浊丑恶的现实世界,前往一个美轮美奂、罗曼蒂克的人间乐园。

读海涅的这些诗,给我们启发良多。首先是它的美:意境美、语言美,美在新、美在奇、美在真。失恋,自然悲伤,不悲才怪,可是悲哀终须得到排解,那就是自嘲。只有“我”这样的傻瓜才明知无望还不肯死心,碰了钉子还要撞南墙。诗人把失意恋人内心的翻腾写得真挚,写得优美。这样才气横溢、一表人才、风趣机敏的天才诗人,在文坛上声名显赫,为什么却恋爱失败?因为他和歌德不同,他是一个犹太人,一个家道中落的商人之子,一个商场拼搏的失败者。这些不可忽视的弱点使他注定了在力量悬殊的追求心上人的竞争中必然败在家资万贯、财力雄厚的大地主的手里,无法赢得佳人的芳心。他头上璀璨夺目的桂冠在崇尚金钱门第的时代被人嗤之以鼻。

因此他的情诗才超凡脱俗,具有浓烈的罗曼蒂克情调和气氛。诗人最大的财富不是丁当乱响的金币,不是豪宅美田、香车宝马,而是音韵铿锵、恍若天籁的诗篇,是他的呕心沥血之作,是传诵千古、远播四方的心灵的呼喊,是感人至深、动人心弦的灵魂的振颤。这精巧的短诗,玲珑剔透、珠圆玉润,是诗人的心声,何须复杂的句型和离奇的语汇!

海涅的情诗涉及失意的爱情。在他吟咏的爱情里有屈辱、有失望、有欺骗、有不平、有炽烈的恋情,也有冷酷的现实;有狡诈,也有阴谋。于是,他的诗里,不仅有幸福的歌唱,还有失望、愤懑的眼泪;天空中常会出现乌云,阴晴不定,阳光灿烂

转瞬间会变得阴霾密布,犹如诗人的心情。他常从幸福的峰巅突然跌入不幸的深渊,而这一切变化得何等突兀!

这样的经历决定了海涅情诗的独特声调。在海涅的爱情诗里,便出现了歌德未曾发现、未能体验因而未曾描写的感情世界。这就是海涅情诗的独特声调,也是海涅在歌德之后居然还能夺取桂冠的原因。

海涅的抒情诗清新飘逸,纯净质朴,像民歌一样流畅自然,朗朗上口,可是内容新颖别致,感情深切动人。诗人动情,诗歌方能动人。德国戏剧家弗里德里希·黑贝尔(1813—1863)说:“他(海涅)的诗歌从他心灵深处迸涌而出。”海涅自己也把他的诗比做他的心,一读他的诗,他的心扉就豁然敞开,让人看见深埋在心里的痛苦和伤悲。海涅的抒情诗就是从诗人的泪水和鲜血里萌生出来的绚丽夺目的娇花,是诗人的叹息化成的一曲优美动听、凄婉动人的夜莺之歌。他的《诗歌集》不啻一座鲜花烂漫、夜莺啼鸣的花园,让人在那里看到以往从未见到过的内心的波动,历尽了恋人心情的幽微曲折,读起来感情起伏、心潮激荡;又爱,又恨,又怕,又伤心,又幸福,又失望,期待时心灵在颤抖,受辱时灵魂在流血,欢会时的销魂陶醉,失意时的孤寂凄清。但是,海涅的情诗哀而不伤,艳而不俗,主要在于他把感情写得真实细腻,尤其是自嘲的巧妙运用,使人感到他并未沉湎于哀伤,而且能够自拔。他在失恋时痛哭流涕,可是并没有泪眼模糊;在意中人的欺骗和不忠的后面,他已经看见了社会的不平,门第的偏见,财产的考虑。他使读者看到在这铜臭弥漫的社会里爱情带有商品的性质,恋爱具有买卖的味道。尽管海涅的抒情诗里也常常运用浪漫派诗人惯用的表现手段,例如花神、水妖、幽魂、幻梦、骑士、贵妇之类怪异荒诞、脱离现实的内容,来寄托自己的感情,表达自己的思想,但是他始终立足于生活,始终保持头脑清醒。他并不想遁入浪漫主义的梦境来逃避现实,而是借用这些梦境

来更好地反映现实。细心的读者不难发现,即便是在夜莺的歌声里,娇花的香雾中也含有社会批判的锋芒。

海涅开始写诗的时候,古典文学的鼎盛时期已过,浪漫派文学方兴未艾。当时席勒已故,歌德已老,浪漫派诗人主宰着德国文坛。不仅在德国,就是在欧洲,浪漫派也风行一时,成为文学的主流。海涅受浪漫派的影响很大,就像他自己说的那样:“我曾在浪漫派之中度过我的最愉快的青年时代。”而他的老师就是德国浪漫派奠基人之一奥古斯特·威廉·施莱格尔。

1820年海涅在波恩大学学习,施莱格尔正好在波恩大学执教。这位博学的语言学家、翻译家、文学评论家博古通今,推崇和提倡民歌,而且精通音韵学。海涅当时是大学一年级的学生,施莱格尔对他进行了精心的培养。海涅后来回忆:“我在波恩大学学习的时候,奥古斯特·威廉·施莱格尔向我揭示了许多音韵学上的秘密。”

海涅日后成长为一株亭亭如盖的参天大树,固然要归功于施莱格尔在理论上、写作技巧上对他的指导和培养,但是我们同时也要看到德国民歌以及风格近似民歌的浪漫派诗人所起的作用。

天才诗人的成长总是兼收各家之长而不拘泥于门户之见,这样才能推陈出新,独树一帜。在海涅成长的过程中,曾经对他发生过重大影响的,还有歌德和拜伦。

正因为海涅认真地学习了前辈的经验,并且勇于创新、善于创新,他在浪漫派风格影响下写的第一部诗集《诗歌集》才会放出异彩、不同凡响,为诗人赢得了世界声誉。

十九世纪二十年代,诗人的思想经历了一个巨大的飞跃。海涅在他写的一系列《游记》里以辛辣的笔触针砭时弊,虽然个人爱情的苦恼还有余响,但是主旋律已是金鼓之声、杀伐之声,吟咏爱情的诗人已经披上戎装挥刀上阵了。思想上的变

化决定了海涅创作上的转变。1826年,这位卓越的抒情诗人在致友人的信里竟把诗歌当做“雕虫小技”,似乎和为正义而战的“神圣的斗争”格格不入,必须投入散文的宽阔怀抱才能在沙场上英勇厮杀。

在这种思想支配下,海涅在二十年代后期和整个三十年代都很少写诗。他的第一个诗集《诗歌集》和第二个诗集《新诗集》之间竟相隔十七年之久。在这段时间里,他虽然也写了些抒情诗,后来收集在《新诗集》的《新春篇》和《杂咏》里,但是主要精力用来撰写政论文和评论文。

1830年7月,法国爆发了七月革命,海涅出于对革命的向往,也感到在国内处境险恶,便在1831年5月1日离开汉堡,流亡法国,于5月19日抵达巴黎。

十九世纪三十年代,出现一批倾向诗人,他们以枯燥的革命口号代替耐人寻味、发人深省的政治诗歌,因此,同时代著名的女诗人阿奈特·德罗斯特-许尔斯多夫,称其为“分行的散文”,不屑与这些诗人为伍。海涅这时便披挂上阵,写出新型的思想性艺术性双佳的政治诗,写出了《阿塔·特罗尔》和《德国,一个冬天的童话》这样出色的政治诗篇。

这两篇构成海涅政治讽刺诗主体的长诗连同《时代的诗》收在海涅第二部抒情诗集《新诗集》里,于1844年6月1日寄给出版社付印。海涅的政治诗成为革命者手里锋利的武器,给反动派以重创。这固然是由于这些诗歌所包含的革命思想、战斗激情,同样也由于这些诗歌立意新颖别致,诗句优美动人。海涅自称“阿里斯托芬之子”,讽刺是他得心应手的武器。这说明,海涅不仅是一个歌唱玫瑰、荷花、爱情和爱情的烦恼的夜莺,更是一个呼唤革命风暴的海燕。

1848年5月1日,正当革命爆发之时,海涅不幸病倒,从此卧床不起,活埋在褥垫墓穴之中达八年之久。这是难以名状的苦刑,是无穷无尽的折磨。一八四八年革命失败,许多革

命诗人纷纷离开战斗的前线,他们的七弦琴暗哑无声,倒是这位卧床不起的诗人却始终没有忘记自己的天职,在病榻上与死神搏斗,忍受病痛折磨之际,写下了一篇篇珠圆玉润的精美诗篇,其中包括《罗曼采罗》。这部被海涅称之为“我的抒情诗的第三根支柱”的诗集,在诗意的想象力、独创性,诗句的音乐性、表现力上,都可以和《诗歌集》、《新诗集》媲美。这部以浪漫曲为主的诗集充满了绚丽多彩的奇花异草,奏出了崭新的独特的音调。

海涅写完《罗曼采罗》后记的日期是1851年9月30日,离开海涅的死期还有五年左右。在这段时间里,海涅的病情不断恶化。然而,海涅的诗泉并没有就此枯竭,直到他生命的最后一刻,诗的泉流还在他心里迸涌。一八四八年革命失败后,海涅除了《罗曼采罗》(1851)之外,还留下了《一八五三至一八五四年诗集》。一直到生命的最后一息,诗人还在坚持写诗。这些最后的诗篇,连同以前发表于各个报刊、未经结集的零散诗歌均收入诗人的遗作《落穗集》里。当然,与世隔绝、深锁病房使他不可能写出火焰一般炽烈的战斗诗篇,也不可能写出生机勃勃的生的颂歌。诗歌毕竟是心声的流露,重病的诗人写出的诗总有一股凄凉的气息,一抹悲哀的阴翳。《罗曼采罗》之后的诗篇,虽然也是诗意盎然、音韵优美,然而毕竟不像《诗歌集》那样富有青春活力,也不像《新诗集》那样充满战斗精神。这不是恋歌、战歌,而是哀歌、悲歌,就像深秋的园林,落叶纷飞、草木枯黄、秋风萧瑟、如泣如诉,哀叹一颗伟大的星辰正在天际陨落,一个伟大的生命正缓缓沉入墓穴。一直到他生命的最后一瞬,他始终生活在诗的氛围中,琴声诗韵始终伴随着这位诗人走完他人生的最后的路程。

张 玉 书

2007年7月于蓝旗营

目 录

诗歌集(选译)

青春的烦恼(1817—1821)

梦中幻影	3
短歌	30
浪漫曲	38
2 山间清音	38
11 爱情诗人	39
12 凭窗眺望	40
15 悔恨的小曲	40
十四行诗	43

抒情的插曲(1822—1823)

序曲	46
短歌六十五首	49

还乡集(1823—1824)

短歌八十八首	93
--------------	----

《哈尔茨山游记》组诗(1824)

序曲	156
山中牧歌	158
牧童	169

伊尔斯河	171
------------	-----

新诗集(选译)

新春篇(选译)(1828—1831)

五月已经来临	175
优美的铃声阵阵	176
蝴蝶爱着玫瑰花	177
温暖的春天之夜	178
蓝色的春天的眼睛	179
袅娜的百合	180
你写的那封信	181
星星迈着金脚漫游	182
天是这样黯淡、平凡	183

杂 咏(选译)(1832—1839)

海在阳光里照耀	184
当我向着旁人的	185

浪漫曲(选译)(1840—1842)

相逢	186
----------	-----

时代的诗

8 变质	188
10 生命的航行	190
17 中国皇帝	192
23 等着吧	195

罗曼采罗(1846—1851)

世道	196
决死的哨兵	197

落穗集(选译)(1812—1856)

我不相信小和尚	203
百花抬头仰望	204
你应该柔情脉脉地把我拥抱	205
我不能忘记	206
给赫尔威克	207
西利西亚的纺织工人	208
与敌人周旋	210
颂歌	211
泪谷	213
谁有一颗心	215
我的白昼晴朗	216