

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of
Schubert's
Artistic Songs

舒伯特 艺术歌曲精选

钱仁康 译注 上海音乐出版社

(附钢琴伴奏及歌曲注释)

图书在版编目(CIP)数据

舒伯特艺术歌曲精选/钱仁康译注. - 上海:上海音乐出版社,2003.3

(欧洲著名艺术歌曲精选曲库)

ISBN 7-80667-138-2

I.舒… II.钱… III.艺术歌曲-奥地利-选集 IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011268 号

责任编辑:汪晓庆

王秦雁

封面设计:陆震伟

舒伯特艺术歌曲精选

钱仁康 译注

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海新华印刷厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 10.5 谱、文 162 面

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-138-2/J·132 定价:28.00 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:021-65412603

前 言

奥地利早期浪漫派作曲家舒伯特(Franz Schubert, 1797—1828)在短短十几年的创作生涯中,写了各种体裁和形式的作品将近一千件,其中数量最多、成就最高并最有特色的,是600多首歌曲。

舒伯特的歌曲创作,主要是从18—19世纪德国诗人歌德、席勒、克洛普斯托克、克劳第乌斯、吕凯尔特、缪勒、雷尔施塔布、海涅等的诗中获得灵感的。早年所作第一批成功的作品如《魔王》、《纺车旁的格雷欣》、《野玫瑰》、《迷娘之歌》、《无穷尽的爱》、《牧人的哀歌》、《猎人的晚歌》、《流浪者的夜歌》、《秘密》、《傍着爱人》、《谁买爱神》等等,歌词都是歌德的诗。中期的重要作品,是采用缪勒的组诗写成的两部声乐套曲——《美丽的磨坊女》和《冬游》。晚年用雷尔施塔布、海涅和塞德尔的诗写成的十四首歌曲,是他的最后的杰作,舒伯特死后由出版商哈斯林革结集刊行,取名为《天鹅之歌》。

舒伯特创作的歌曲,常常是和诗人交流思想感情的产物。当他读到一首诗,情动于中,不能自己,诗的音乐形象也就闪现在面前了。1815年秋,他的朋友施保恩到他家里去看望他,见他正在专心致志地阅读歌德的叙事诗,过了一会,忽然振笔疾书,在很短的时间内写出了《魔王》的歌谱。

在舒伯特的歌曲中,诗歌和音乐是紧密结合起来的。为了有效地表达诗的内容和境界,舒伯特扩大了旋律与和声的表现力,并提高了钢琴伴奏的作用。抒情的歌唱性曲调在他的歌曲中占有重要地位,但除此以外,富于语言表现力的朗诵调,也同样起着很大的作用。从早期歌曲《魔王》和1819年创作的《普罗米修斯》,到临死那年所作的《我的化身》,可以看到他的歌曲中朗诵调的几种不同类型。《魔王》是叙事性的,朗诵调模拟着不同人物(叙事者、父亲、孩子和魔王)的口吻;《普罗米修斯》是戏剧性的,朗诵调表现了这个神话中的英雄人物对天神的强烈反抗精神;《我的化身》则是一个重返故乡的游子对着自己的影子在说话的苦痛的独白。舒伯特常常利用一些富于特征的音调,来表现各种强烈的情绪;如《魔王》中孩子三次惊呼“爸爸”的音调,声乐套曲《美丽的磨坊女》中的疑问音调(出现在《早晨的问候》、《我的》、《萎谢的花》各曲中)和哭泣的音调(出现在《讨厌的颜色》中)。在和声方面,他常常使用意外和弦、突然转调和色彩性的调性对比,来加强音乐的表现力,获得动人的效果。

舒伯特歌曲中的钢琴伴奏,不仅对旋律起着陪衬作用,而且是创造特定意境的重要手段。《魔王》中的马蹄声、《纺车旁的格雷欣》中纺车车轮旋转的形象、《鱒鱼》中鱼的游姿,以及贯穿在《美丽的磨坊女》中的溪水常流不息的形象,都是在伴奏中刻画出来的。但他并不满足于这种外在景物的描写,在他的作品中,主人公对自然界的感受,常常是深入到性格中去的。《美丽的磨坊女》中的小溪,是主人公的伴侣和唯一的安慰者,并成为他最后的归宿之处。《冬游》中风中的旗、菩提树、霜雪和乌鸦,也和主人公的内心活动紧密联系,在他的心中引起种种痛苦的联想。

舒伯特的歌曲和奥地利、德国的民间音乐语言有着血缘的关系。他的《野玫瑰》、《鱒鱼》、《菩提树》等歌曲,后来都成为广泛流传的民歌。用分节歌形式写成的民歌型歌曲,在他的歌曲创作中占有很大的比重。但是,分节歌这一起源于民间的歌曲形式,在舒伯特的笔下有了巨大的发展。他根据表达歌词

内容的需要,用变奏和展开主题的手法来丰富这一形式。例如,《鳟鱼》一歌的第三节,歌词叙述渔人搅挥溪水,骗鱼儿上钩,旋律和描写鳟鱼游姿的伴奏都起了变化;但这一节的后半部分则保持不变,好像“副歌”一样。又如《菩提树》一歌,第二节写黑夜流浪,同一旋律出现在小调上,而后半部分则回到大调,也像“副歌”一样;第三节写风吹帽落,伴奏描绘冷风呼啸,旋律也起了相应的变化。《纺车旁的格雷欣》则是随着歌词的结构而作相应变化的分节歌。三节歌每节以同样的四行诗开始,舒伯特把这四行诗很自然地处理成始终不变的副歌,其余部分则随着歌词而变化。《天鹅之歌》中的《在远方》,描写一个在举目无亲的异国他乡终年漂泊的流浪者的痛苦和悲愤,则用循序渐进的变奏手法来处理分节歌:前两节保持同样的和声织体,只是第二段歌词的旋律起了一些变化,第三节是歌曲的高潮,调式和织体都起了很大的变化,但旋律则和第二节相同,只是从小调变为同名大调而已;最后又把第三段歌词重复一遍,音乐达到了最高点。在舒伯特的歌曲中,变化分节歌的写法是极为多样的。

舒伯特把歌曲艺术提高到新的水平,在这个领域里开辟了一个新的天地;后来的歌曲作家如门德尔松、舒曼、法朗茨、布拉姆斯、沃尔夫等人,都是他的继承人。舒伯特的《美丽的磨坊女》和《冬游》,是浪漫主义题材声乐套曲的奠基作品,他们对舒曼和布拉姆斯的同类作品产生了直接的影响。

本书是舒伯特歌曲的选集,所选 36 首歌曲,都是各个时期的代表作,按创作年代的先后排列,亦即以奥地利目录学家多伊奇的编号为顺序。这些歌曲的歌词都是德国诗人的格律诗,由笔者按照格律诗的规范译为汉文,可以按谱歌唱。有些按照特殊格律用韵的诗,译诗也尽量遵从原诗的韵律;如第十六曲《诗人》,原诗用的是“裙韵”,译诗也按 a a b c c b 的格律用韵;第二十三曲《我的》,原诗句句押同一个韵,类似我国诗词中的“福唐体”,译诗也从头至尾句句押一个韵;第二十四曲《猎人》,原诗每两行为一联,每联都换不同的韵,译诗也遵从原诗,按 a a b b c c d d e e 的格律用韵。书末附有《歌曲注释》,循序说明了每首歌曲的创作年代、歌词来源、音乐形式和词、曲的关系。

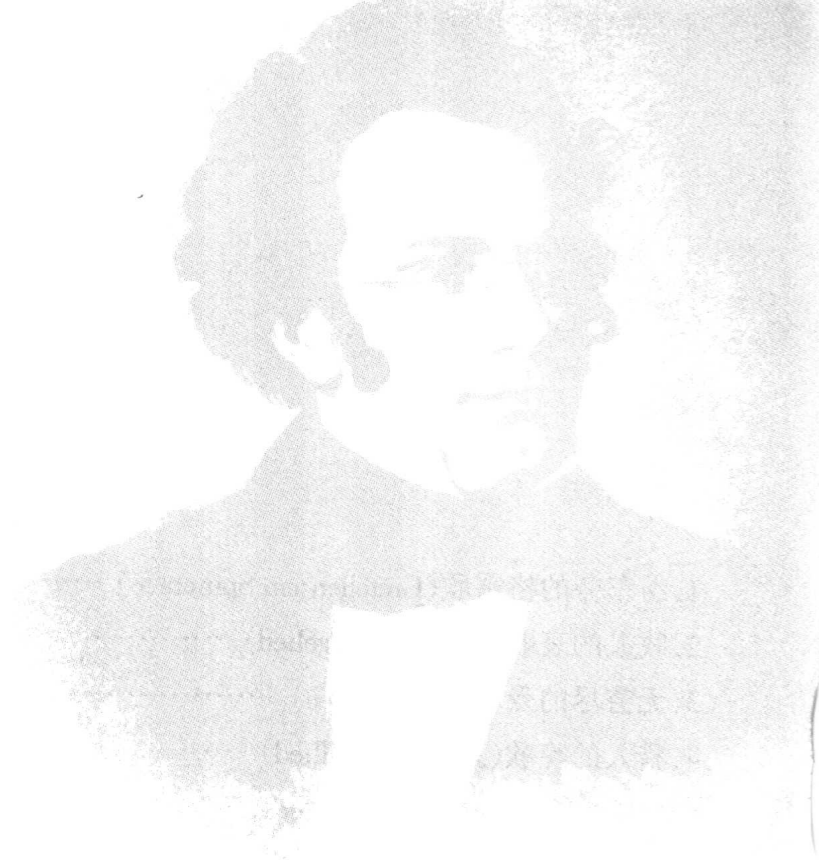
目 次

前言

	歌谱	歌注
1. 纺车旁的格雷欣(Gretchen am Spinnrade)	(2)	(150)
2. 牧人的哀歌(Schäfers Klagelied)	(12)	(150)
3. 无穷尽的爱(Rastlose Liebe)	(16)	(151)
4. 猎人的晚歌(Jägers Abendlied)	(21)	(151)
5. 傍着爱人(Nähe des Geliebten)	(22)	(151)
6. 野玫瑰(Heidenröslein)	(24)	(151)
7. 魔王(Erlkönig)	(27)	(151)
8. 蔷薇花带(Das Rosenband)	(36)	(152)
9. 迷娘之歌(Lied der Mignon)	(38)	(153)
10. 鳟鱼(Die Forelle)	(41)	(153)
11. 流浪者(Der Wanderer)	(46)	(154)
12. 摇篮曲(Wiegenlied)	(50)	(154)
13. 死神与少女(Der Tod und das Mädchen)	(52)	(154)
14. 春天的信念(Frühlingsglaube)	(54)	(154)
15. 秘密(Geheimes)	(58)	(155)
16. 流浪者的夜歌(Wanderers Nachtlied)	(61)	(155)
17. 诗人(Der Musensohn)	(62)	(155)
18. 在水上唱歌(Auf dem Wasser zu singen)	(68)	(156)
19. 你是宁静(Du bist die Ruh)	(74)	(156)
20. 浪游(Das Wandern)	(78)	(157)
21. 何处去?(Wohin?)	(80)	(157)
22. 忍不住(Ungeduld)	(87)	(157)
23. 我的!(Mein!)	(90)	(157)
24. 猎人(Der Jäger)	(96)	(158)
25. 磨工和小溪(Der Müller und der Bach)	(100)	(158)
26. 夜和梦(Nacht und Träume)	(104)	(158)
27. 万福马利亚(Ave Maria)	(107)	(158)

28. 小夜曲(“听,听,云雀”)(Ständchen)	(112)(159)
29. 西尔维亚,她是谁?(Who is Sylvia?)	(115)(159)
30. 菩提树(Der Lindenbaum)	(120)(160)
31. 乌鸦(Die Krähe)	(126)(161)
32. 路牌(Der Wegweiser)	(129)(161)
33. 小夜曲(“歌声轻盈”)(Ständchen)	(134)(161)
34. 归宿(Aufenthalt)	(138)(162)
35. 我的化身(Der Doppelgänger)	(143)(162)
36. 海滨(Am Meer)	(146)(162)

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of
Schubert's
Artistic Songs

舒伯特 艺术歌曲精选

钱仁康 译注 上海音乐出版社

(附钢琴伴奏及歌曲注释)

1. 纺车旁的格雷欣

Gretchen am Spinnrade

Nicht zu geschwind $\text{♩} = 72$
Allegro non troppo

歌词选自歌德的《浮士德》
Op.2

Mei - ne Ruh ist
我 心 烦 意

hin, mein Herz ist schwer; ich
乱, 志 忑 不 定; 要

fin - de, ich fin - de sie nim - mer und
恢 复 宁 静 已 不 可 能, 已

sempre legato
pp
sempre staccato
cresc.
f

nim - - - mer - mehr.
不 可 能。

The first system of the musical score features a vocal line in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal line begins with a long note on 'nim' followed by a rest, then 'mer' and 'mehr'. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. A 'decresc.' marking is placed above the piano accompaniment in the second measure.

Wo ich ihn nicht hab, ist
他 离 我 而 去, 我

The second system continues the musical score. The vocal line has a long note on 'Wo' followed by a rest, then 'ich ihn nicht hab, ist'. The piano accompaniment maintains the eighth-note pattern. A 'pp' (pianissimo) dynamic marking is present at the beginning of the piano accompaniment.

mir das Grab, die gan - - - ze
面 向 荒 坟, 大 千 世

The third system of the score shows the vocal line with a long note on 'mir' followed by a rest, then 'das Grab, die gan - - - ze'. The piano accompaniment continues with the eighth-note pattern. A 'mf' (mezzo-forte) dynamic marking is placed above the piano accompaniment in the third measure.

Welt ist mir ver - gallt. Mein
界 使 我 伤 心。 浑

The fourth system concludes the musical score. The vocal line has a long note on 'Welt' followed by a rest, then 'ist mir ver - gallt. Mein'. The piano accompaniment continues with the eighth-note pattern.

ar - - mer Kopf ist mir ver -
 浑 噩 噩, 脑 眩 头

cresc.

rückt, mein ar - - mer Sinn ist
 昏, 可 怜 的 心 碎

f *cresc.*

mir zer - stückt.
 成 齏 粉。

decresc.

Mei - ne Ruh ist hin, mein
 我 心 烦 意 乱, 志

pp

Herz ——— ist schwer, ich fin - - de, ich
 心 不 定, 要 恢 复 宁

cresc.

fin - - - de sie nim - - mer und nim - - - mer -
 静 已 不 可 能, 已 不 可

f

mehr . Nach
 能。 我

decresc. *pp*

ihm nur schau ich zum Fen - - - ster hin -
 眺 望 窗 外, 盼 他 来

aus, nach ihm — nur geh ich
到, 我 走 出 家 门

aus — dem Haus. Sein ho - - her
把 他 寻 找。 他 高 视 阔

Gang, — sein ed - - le Ge - stalt, sei - nes
步, 他 英 姿 天 矫, 他

Mun - - des Lä - cheln, sei - ner Au - - gen Ge -
眉 宇 恢 宏, 他 口 角 含
cre - - scen - - do - - poco -

walt, und sei - - - ner Re - - - de
笑, 他 口 若 悬 河,

a - - poco - *f*

Zau - - - ber - fluß, sein
温 语 频 频, 和

cresc. *accel.*

sf

Hän - de - druck, und ach, sein Kuß!
我 握 手, 和 我 亲 吻!

ff *sf* *sf* *fz* *fz* *fz*

pp

Mei - ne Ruh ————— ist
我 心 烦 意

hin, mein Herz ————— ist schwer, ————— ich
乱, 志 忑 不 定, 要

fin - - de, ich fin - - de sie nim - mer und
恢 复 宁 静 已 不 可 能, 已

cresc. - - *f*

nim - - mer - mehr.
不 可 能。

decresc.

Mein Bu - - - sen drängt sich
我 胸 中 满 怀

p *cresc.* *poco*

nach ihm hin, Ach, dürft ich
思 念 之 情, 唉, 但 愿

- a - *poco* - e -

fas - sen und hal - - - ten ihn! und
我 能 把 他 抱 紧! 我

accelerando *f*

küs - - - sen ihn, so wie ich
要 吻 他, 尽 情 地

ff

wollt, an sei - - - - - nen Küs - - - - - sen ver -
吻, 能 受 他 亲 吻, 死

ge - - - - - hen sollt, o könnt ich ihn
也 甘 心, 呀, 能 受 他

küs - - - - - sen, so wie ich wollt, an
亲 吻, 死 也 甘 心, 能

sei - - - - - nen Küs - - - - - sen ver - ge - - - - - hen
受 他 亲 吻, 死 也 甘

sollt , an sei - - - nen Küs - - sen ver -
心, 能 受 他 亲 吻, 死

sf *sf* *sf*

ge - - - hen sollt !
也 甘 心!

decresc. *ritard.*

sf

Mei - ne Ruh - - - - - ist hin , mein
我 心 烦 意 乱, 志

pp

Herz - - - - - ist schwer!
志 不 定!

dimin. *PPP*