

Selected Collection of
German
Artistic Songs

德文艺术歌曲 精选

[下]

曹 金 高晓东编著

Selected Collection of
German
Artistic Songs

德文艺术歌曲 精选

[下]

曹 金 高晓东编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

德文艺术歌曲精选/曹金,高晓东编著. —上海:上海
音乐出版社, 2006.9

ISBN 7-80667-904-9

I. 德... II. ①曹...②高... 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 (2006) 第 052934 号

书名: 德文艺术歌曲精选(上、下册)

编著: 曹 金 高晓东

责任编辑: 乔 吟

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海新华印刷有限公司

开本: 640×935 1/8 印张 32.5 谱、文 250 面

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 7-80667-904-9/J·870

定价: 55.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-65842745

序 言

艺术歌曲犹如茫茫原野中的一朵小花,它所散发的浪漫的气息和诗意的温馨令人回味、使人陶醉。它最初诞生于欧洲,并主要在德奥地区发展形成,因此也便有了一个德文名字——Lieder。

就其发展脉络来看,海顿、莫扎特、贝多芬等作曲家于十八世纪末就都写过一些艺术歌曲,但直到舒伯特的时代,即十九世纪初,才形成了真正意义上的艺术歌曲。这位一生创作了 600 多首歌曲的奥地利作曲家,赋予了艺术歌曲以全新的内涵,即音乐与诗歌完美的结合、钢琴和声乐部分天然浑成,并且开创了分节歌、通谱歌、康塔塔歌曲等多种创作形式。在他的影响下,舒曼、李斯特、布拉姆斯、沃尔夫、马勒、施特劳斯、里格、勋伯格等大批才华横溢的作曲家也在不同时期为艺术歌曲增添了无数的辉煌。

这些短小精悍的作品的最大特点是:歌词多采用著名诗歌,艺术价值高,侧重表现人物的内心世界,旋律与歌词紧密结合,曲调优美、意境深邃,钢琴伴奏富于交响性。这些特质要求演唱者必须具备较高的演唱技巧和深厚的艺术修养。首先要具有良好的歌唱状态、优美的音质、清晰的咬字和与钢琴演奏者浑然一体的协调能力,再者就是要严格把握节奏和不同时代作曲家的创作风格,最为重要的是对德语这门语言的掌握。只有这样,才能真正挖掘出艺术歌曲的内涵,使诗与音乐的完美结合再度得以升华。

编者根据多年对艺术歌曲的学习和研究,加上目前从事教学工作的经验,编写、译注了德文艺术歌曲宝库中的部分精品,并按作曲家的年代先后顺序,将其编辑成册。本书不但对每首歌进行了逐字、逐句翻译,同时还附有歌曲的创作背景、演唱提示等,以便为在从事艺术歌曲研究、学习的音乐人士提供较为系统的演唱和教学参考。

学习演唱艺术歌曲的几个步骤:

一、了解该首作品作曲家的时代背景和创作特点;

二、了解诗歌的来源以及创作时代、背景;

三、掌握诗的含义;

四、正确地学习歌曲的旋律及节奏;

五、熟读歌词,注意 1. 长元音和短元音在演唱时值上的区别;2. 辅音咬字要夸张,尤其是当辅音出现在句尾时停留的长度要适中;

六、将歌词放入歌曲的节奏中进行朗诵;

七、歌词和旋律同时出现时,应注意和钢琴演奏部分的音乐相融合,保持演唱者和演奏者的互相配合;

八、准确地表现作曲家在音乐上的特殊要求,如强、弱、快、慢等等。

目 录

卡尔·弗里德里希·采尔特	1
<u>Carl Friedrich Zelter</u> (1758-1832)	
1.Der könig von Thule 图勒的国王	2
弗朗茨·舒伯特	5
<u>Franz Schubert</u> (1797-1828)	
2.Nähe des Geliebte 傍着爱人	6
3.Nacht und Träume 夜与梦	8
4.Die Männer sind mechant 男人都是坏蛋	12
罗伯特·舒曼	18
<u>Robert schumann</u> (1810-1856)	
5.Du bist wie eine Blume 你像一朵鲜花	20
6.Erstes Grün 新绿	23
7.Du Ring an meinem Finge 你把戒指戴在我手上	26
8.Das verlassne Mägdelein 被遗弃的少女	31
9.Reich mir die Hand,oWolke 把手伸给我,哦,云	34
10.Er ist's 春来了	38
约翰内斯·布拉姆斯	42
<u>Johannes Brahms</u> (1833-1897)	
11.Von ewiger Liebe 永恒的爱	44
12.Dein blaues Auge 你的蓝眼睛	52
13.Der Tod,das ist die kühle Nacht 死亡,是寒冷的夜	55
14.Auf dem kirchhofe 在墓地旁	58
胡戈·沃尔夫	62
<u>Hugo Wolf</u> (1860-1903)	
15.Das verlassene Mägdlein 被遗弃的少女	64
16.Begegnung 邂逅	67

17.Die Spröde	难以接近的姑娘	73
18.Die Bekehrte	迷惑	79

爱德华·格里格 84

Edvard Grieg (1843–1907)

19.Die verschwiegene Nachtigall	沉默的夜莺	85
20.Ein Traum	一个梦	91

古斯塔夫·马勒 97

Gustav Mahler (1860–1911)

21.Wenn mein Schatz Hochzeit macht	当我的恋人结婚时	99
22.Ich hab' ein glühend Messer	我有一把发亮的钢刀	104
23.Aus! Aus!	出去! 出去!	112

作者与作品简介

卡尔·弗里德里希·采尔特

Carl Friedrich Zelter (1758–1832)

18 世纪下半叶德国“狂飙突进”文艺运动中柏林歌曲作曲家之一的 Zelter, 创作了大量贴近生活、深受人民喜爱的艺术歌曲。他的作品多以民歌曲调为素材, 以 Goethe 等人的诗篇为歌词, 简单而颇具艺术性。作为 Goethe 的朋友和音乐顾问, 他开始从事的是音乐史的研究工作, Zelter 的青年时期并没有在艺术歌曲的创作上进行过尝试, 甚至到了 35 岁时, 也未曾萌发内心的创作欲望, 然而他却在其晚年奉献出了近 400 首艺术歌曲, 可以说这一切无不归功于他的第二位妻子 Juliane Pappritz 的歌唱天赋。

Der König von Thule(图勒的国王) 是由 Goethe 于 1774 年为《浮士德》中的 Magarite 所写, Zelter 于 1812 年将其谱曲, 他采用了 Strophenlieder(分节歌)的创作形式, 用音乐语言将这首充满了古老的神秘色彩的传说刻画得淋漓尽致。该曲由男低音演唱。

Thule(图勒): 是欧洲人心目中的极北之岛, 或指设德兰群岛, 或指冰岛。

Becher(杯子): 为夫妻契合之象征。本诗意在歌颂日耳曼人的忠诚。

图勒的国王

Der König von Thule

Zelter 曲
Goethe 词

Sanft und frei

1. Es war ein König in Thu - le, gar treu bis an das Grab, — dem
2. Es ging ihm nichts dar - ü - ber, er leert ihn je - den Schmaus, die
3. Und als er kam zu ster - ben, zählt er seine Städt im Reich, gönnt
4. Er saß beim Kö - nigs - mah - le, die Rit - ter um ihn her, — auf
5. Dort stand der al - te Ze - cher, trank letz - te Le - bens - glut — und
6. Er sah ihn stür - zen, trin - ken und sin - ken tief ins Meer; — die

1. ster bend sei - ne Buh - le ei - nen gold - nen Be - cher gab. —
2. Au - gen gingen ihm ü - ber, | so oft er trank dar - aus. —
3. al - les sei - nen Er - ben, | den Be - cher nicht zu - gleich. —
4. ho - hem Vä - ter - saa - le | dort auf dem Schloß am Meer. —
5. warf den heil - gen Be - cher hin - un - ter | in die Flut. —
6. Au - gen tä - ten ihm sin - ken: | trank nie einen Tro - pfen mehr. —

歌词释义

图勒的国王

Der könig von Thule 曹 金译

1. Es war ein König in Thule,
 有 一位 国王 在 图勒
 图勒有位国王,

gar treu bis an das Grab,
 相当 忠心 直到 在 (冠) 坟墓
 一生忠诚可佩,

dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher gab.
 (冠) 死亡 他的 情人 一只 金色的 杯子 给
 情人临死之时,送他一只金杯。

2. Es ging ihm nichts darüber,
 有 他 没 在…上
 他视为无上之宝,

er leert ihn jeden Schmaus,
 他 倒空 它 每次 酒席
 盛宴总要干杯,

die Augen gingen ihm über,
 (冠) 眼睛 看 他 在…上
 泪珠滚滚而下,

so oft er trank daraus.
 如此 经常 他 喝 干净
 屡屡一饮而尽。

3. Und als er kam zu sterben,
 并且 当 他 接近 要 死亡
 当他临近死亡,

zählt er seine Städt im Reich,
 属于 他 他的 城市 大量
 将其无数国土,

gönnt alles seinen Erben,
 赐予 所有 他的 后代
 赐予所有国民,

den Becher nicht zu gleich.
 (冠) 杯子 不 同时
 唯留这只酒杯。

4.Er saß beim Königsmahle,
 他 坐着 在 国宴
 他坐在国宴席中,

die Ritter um ihn her,
 (冠) 骑士 在…旁 他
 骑士们围绕一旁,

auf hohem Vätersaale dort auf dem Schloß am Meer.
 在…上 高的 祭祖堂 那儿 在…上 (冠) 宫殿 在…旁 海
 威严的海滨宫殿那儿有座祭祖堂。

5.Dort stand der alte Zecher,
 那儿 站着 (冠) 老的 酒徒
 老酒家立起身来,

trank letzte Lebensglut,
 喝 最后 生命余火
 畅饮了生命余火,

und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut.
 并且 投 (冠) 神圣的 杯子 向下 在 (冠) 波浪
 随即把那圣杯,扔进滚滚的波涛。

作者与作品简介

弗朗茨·舒伯特

Franz Schubert (1797–1828)

奥地利作曲家 Schubert 在其短暂的一生中,为人类留下了无数宝贵的财富。他创作的作品有交响乐、室内乐、教堂音乐、钢琴曲等。然而由于他在艺术歌曲创作领域中的巨大贡献,使得他的这些器乐作品与声乐作品相比似乎暗淡了许多。这位一生创作了 600 余首声乐作品的“艺术歌曲之王”,不仅赋予艺术歌曲全新的内涵,而且还开辟了多种创作形式,如 Stropfenlieder (分节歌)、Balladen (叙事歌)、Kantatenlieder(康塔塔歌曲)、Lieder in freier Form(自由式歌曲)、Gruppen und Zyklen(组歌和套曲)等。

Nähe des Geliebten(傍着爱人) 德国女诗人 Friederike Sophie Christiane Brun(1765—1835)曾写过一首抒情诗《我想念你》,并由 Zelter 谱曲,Goethe 听到后非常喜欢,便加以拟作,并于 1795 年 4 月完成了这首 Nähe des Geliebten。Schubert 曾为这首诗谱写过两个版本,这里是他于 1815 年 2 月 27 日创作的第二个版本,音乐上更为丰满,充分表现了主人公对恋人的思念和坠入爱河的幸福。这是一首四段歌词采用同一旋律而创作的 Strophenlieder(分节歌)。歌曲的前奏宛如内心的跳动,演唱者的情绪应随着钢琴的响起不断推进,自然地唱出第一句的激情。音乐表现上,前两段可以完全按照谱面上的要求,即两句强、两句弱,第三段可以做一些小变化,即全段用弱声控制来演唱,最后一段为全曲的高潮所在,应在第一、二段音乐表现的基础上加以夸张,用以强调拥有爱人的幸福。此曲难度较高,演唱者应具备一定的演唱技巧和音乐素养。该曲可由中声部或高声部的男、女声演唱。

Nacht und Träume(夜与梦) 这首诗是 Matthäus von Collin 为其悲剧作品《Coriolan》而写的一个序幕,Schubert 以 Lieder in Freier Form(自由式歌曲)为创作形式,于 1825 年将其谱写成曲,并编入他的 Opus43, Nr.2。该曲旋律优美、宁静,演唱者需用持续的弱声演唱。适于中、高声部的男、女声演唱。

Die Männer sind mechant(男人都是坏蛋) 这首歌大约创作于 1828 年夏季,被收入 Op.95, Nr.3 中,歌词由 Johann Gabriel Seidl 创作。mechant 是法文,意为“坏蛋”。适于次女高音或女中音演唱。

傍着爱人

Nähe des Geliebten

Langsam, feierlich, mit Anmut M. M. ♩ = 50

Op.5, No.2

Shubert 曲

Goethe 词

1. Ich

den - - ke dein, wenn mir der Son - - - ne Schim - mer vom
se - - he dich, wenn auf dem fer - - - nen We - ge der
hö - - re dich, wenn dort mit dum - - - pfem Rau - schen die
bin - - - bei dir; du seist auch noch - - - so fer - ne, du

Mee - re strahlt ich den - ke dein, - - wenn sich - - des Mon - des Flim - mer in
Staub - - sich hebt; in tie - fer Nacht, - - wenn auf - - dem schmalen Ste - ge der
Wel - le steigt. Im stil - len Hain, - - da geh - - ich oft zu lau - schen, wenn
bist - - mir nah! Die Son - ne sinkt, - - bald leuch - ten mir die Ster - ne. O,

Quel - len malt. - - 2. Ich
Wan - drer bebt. - - 3. Ich
al - les schweigt. - - 4. Ich
wärest - - du da! - -

歌词释义

傍 着 爱 人

Nähe des Geliebten 曹 金 译

1. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meere strahlt;
我 想念 你 当…时 我 (冠) 太 阳 微 光 从 大 海 照 耀
我 想 念 你, 每 当 太 阳 的 光 芒 照 亮 海 面,

ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt.
我 想 念 你 当…时 …的 月 亮 光 芒 在…里 泉 水 倒 映
我 想 念 你, 每 当 月 亮 的 幽 辉 映 在 水 上。

2. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt;
我 看 见 你 当…时 在 (冠) 远 处 路 (冠) 灰 尘 自 己 扬 起
我 看 到 你, 每 当 远 方 的 大 路 尘 土 飞 扬,

in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen stege der wanderer bebt.
在 深 的 夜 当…时 在 (冠) 狭 窄 的 小 路 (冠) 行 人 颤
深 深 的 夜 里, 崎 岖 蜿 蜒 的 小 道 行 人 走 过。

3. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die welle steigt.
我 听 见 你 当…时 那 儿 带 着 深 沉 着 陶 醉 (冠) 波 浪 上 涨
我 听 见 你, 每 当 波 涛 汹 涌 如 醉 如 狂,

Im stillen Hain, da geh' ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt.
在…里 静 静 的 树 林 那 儿 走 我 经 常 去 倾 听 当…时 一 切 沉 寂
沉 寂 的 林 中, 我 常 去 谛 听, 万 籁 无 声。

4. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah!
我 是 在…旁 你 你 是 也 还 那 么 远 你 是 我 近
我 在 你 身 旁, 即 使 你 人 在 远 方, 却 离 我 很 近!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne, O, wärest du da!
(冠) 太 阳 不 沉 不 久 闪 烁 (冠) 星 星 哦 将 你 在 哪 儿
太 阳 西 沉, 不 久 就 会 星 光 闪 烁, 哦, 是 你 在 那 儿!

夜 与 梦

Nacht und Träume

Op.43, No.2

Schubert 曲

Collin 词

Sehr langsam.

pp

Heil - - - ge

Nacht, - - - du sinkest nie - - der; nie - - der wal-len auch die

Träu - - - me, wie dein Mondlicht durch die

Räu - - - me, durch der Men - schen

stil - le, stil - le Brust.

Die be - lau - schen sie — mit — Lust, die be-

lau - schen sie mit Lust;

ru - fen, wenn der Tag er-wacht: Keh - re wieder, heilige Nacht! hol-

- - de Träume, keh-ret wie - der, hol - de Träu - me,

keh - ret wie - der!

歌词释义

夜 与 梦

Nacht und Träume

曹 金 译

Heilige Nacht, du sinkest nieder; nieder wallen auch die Träume,
 神圣的 夜 你 下沉 向下 向下 扬长而去 还 (冠) 梦
 神圣的夜,你即将降临;梦也将随你而至,

wie dein Mondlicht durch die Räume, durch der Menschen stille, stille Brust.
 如 你的 月光 穿过 (冠) 空间 穿过 (冠) 人们 静静的 静静的 心房
 像月光穿越空间,走进人们寂静的心房。

Die belauschen sie mit Lust,
 (冠) 聆听 它 带着 兴致
 它喜悦地聆听着梦儿,

die belauschen sie mit Lust;
 (冠) 聆听 它 带着 兴致
 喜悦地聆听着梦儿;

rufen, wenn der Tag erwacht.
 呼唤 当 (冠) 白天 苏醒
 而当黎明到来之时,它呼唤着。

Kehre wieder, heilige Nacht!
 返回 再次 神圣的 夜
 回来吧,神圣的夜!

holde Träume, kehret wieder,
 可爱的 梦 返回 再次
 甜蜜的梦,回来吧,

holde Träume, kehret wieder!
 可爱的 梦 返回 再次
 甜蜜的梦,回来吧!