

德國歌謠曲風的 文化詮釋

對異性、家園、鄉土、袍澤、
之愛

彭雅卿

中國文化大學 德國語文學系

2010/10/05

曉峰圖書館

中古 宮廷詩人
Otto von Botenlauben
1175-1244/45

中古 行吟詩人
Walter von der Vogelweide
1170-1230

17世紀 歐洲文藝復興運動

1. 多聲部曲風 (Villanellan)
aba-aba-aba-aba-aba-abaa (3行雙韻詩)

2. 法式曲風(Chansons)法國世俗歌曲

3. 義式曲風 (Madrigale)優美流暢的牧歌

A1 (refrain)

b

A2 (refrain)

17/18 世紀

巴哈

(J. S. Bach 1685-1750)

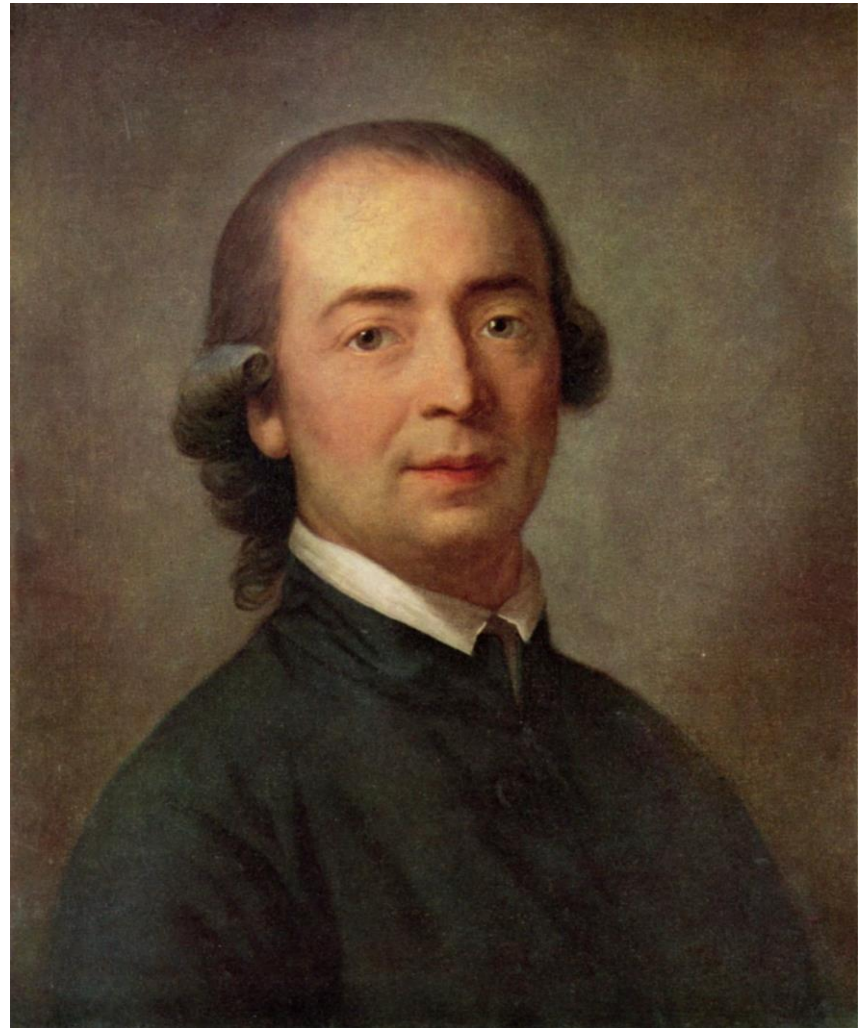
重新定位式微之民謠：

- 1 城市市民階層 -
農民抒情合唱曲(**Bauernkantate**)
中添加詠嘆調(**Arie**)
- 2 鄉村農民階層 -
擁有民謠 (**Volkslied**)

18 世紀
民謠維護之先鋒
赫爾德
(J.G.Herder
1744-1803)

德國
文藝理論家、
思想家

民謠維護之先鋒

赫爾德 - 「民謠」詞定義者

- 民謠是 ’ ’ 民族心靈不作假、非矯飾的表達形式’ ’
(Lieder: unverfaelschte Aeusserungen der Volksseele) 。
- 民謠是一種文體、類型，作者不詳，屬於文學 - 音樂範疇，純樸的百姓是最佳代言人。
- 民謠伴以音樂，以自己的語言，揭示自己民族獨有的特質、優美的事物和舉止行為等。
- 藉收集民謠，去認識一個民族的思維方式和習俗、語言、遊戲、舞蹈、音樂、學術、宗教信仰等。

赫爾德的影響力

Dichter (詩人):

1. J. W. Goethe
2. Achim von Arnim
3. Clemens Brentano
4. Mathias Claudius
5. Heinrich Heine
6. Wilhelm Mueller
7. Ludwig Uhland 等.

Musiker u. Komponisten (音樂家和作曲家):

1. Johann Friedrich Reichardt
2. Johann Abraham Peter Schulz
3. Friedrich Silcher
4. Carl Friedrich Zelter 等

Goethe (1749-1832)

ca. 1775,

Heidenroeslein

野玫瑰

Dichter (詩人) :

1. Achim von Arnim 2. Clemens Brentano 3. Mathias Claudius
4. Heinrich Heine 5. Wilhelm Mueller 6. Ludwig Uhland 等.

M. Claudius
(1740-1815)
Lyriker mit
volksliederhafter
Verskunst

H. Heine
1797-1856
“Die Lorelei”

W.,. Mueller (1794-1827)
Das Wandern ist des Muellers Lust
Der Lindenbaum
Die schoene Muellerin
Die Winterreise

Musiker u. Komponisten (音樂家和作曲家):

1. Johann Friedrich Reichardt 2. Johann Abraham
Peter Schulz 3. Friedrich Silcher
4. Carl Friedrich Zelter 等

Reichardt
(1752-1814)

Schulz(1747-1800)
Der Mond ist
aufgegangen

Silcher
(1789-1860)

Zelter
(1758-1832)
Goethes Freund

19世紀
少年的神奇號角
(Des Knaben Wunderhorn)
(1806-1808)

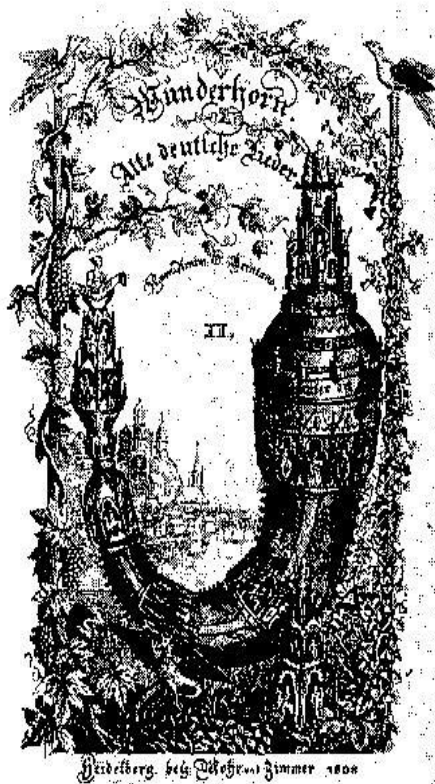
Achim von Arnim
(1781-1831)

Clemens Brenntano
(1778-1847)

少年的神奇號角 Des Knaben Wunderhorn (1806-07)

1049

Volkslied. Titelblatt des 2. Bandes der
Volksliedsammlung »Des Knaben

十九世紀之民謠集

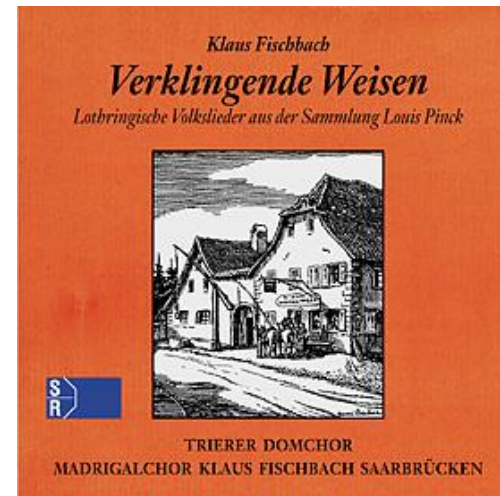
19. Jahrhundert: Volksliedersammlung

- Ludwig Erk (1807-1883) u. Franz Magnus Boehme (1827-1898) :

Deutscher Liederhort
(3 Bde 1893-1894)

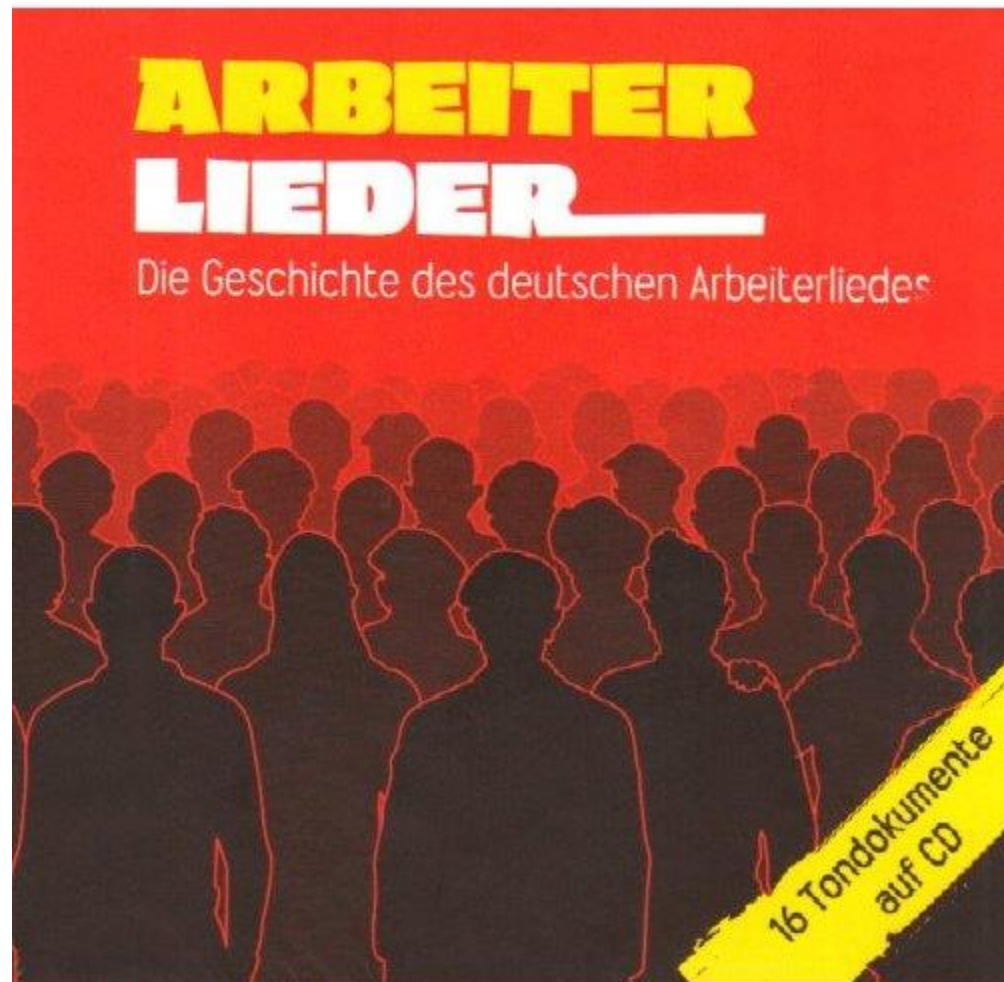
- Louis Pinck (1873-1940):
***Verklingende Weisen-
Lothringer Volkslieder***
(4 Bde 1926-1940, Bd. 5 1963)

二十世紀 20. Jahrhundert

- Arbeiterlieder 工人歌曲
 - Brueder, zur Sonne, zur Freiheit
- Studentenlieder 學生歌曲
 - Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren
- Patriotische Gesaenge 愛國歌曲
 - Das Lied der Deutschen

工人歌曲
Arbeiterlieder

學生歌曲

Studentenlieder

愛國歌曲

Patriotische Lieder

20世紀初 青少年漫遊運動 樂教 幕後推手

- Richard Guelz (1887-1975)
evangelischer Kirchenmusiker und Theologe
- **Georg Goetsch (1895-1956)**
Musikpaedagoge
- Hans Grischkat (1903-1971)
Dirigent, Chorleiter, Kirchenmusiker, Hochschullehrer
- Walther **Hensel** (1887-1956)
Musikwissenschaftler
- Fritz Joede (1887-1970)
Musikpeadagoge

青少年樂教行動準則

青少年宜於歌唱中再次找到和睦相處之道
(Die Jugend soll im Singen wieder zueinander finden)

創作音樂勝於欣賞音樂
(Musikmachen ist besser als Musikhoeren)

德國 (德語區國家) 宜再度成為歌唱的國度
Deutschland (gemeint sind wohl alle deutschsprachigen Laender) soll
wieder ein singendes Land.)

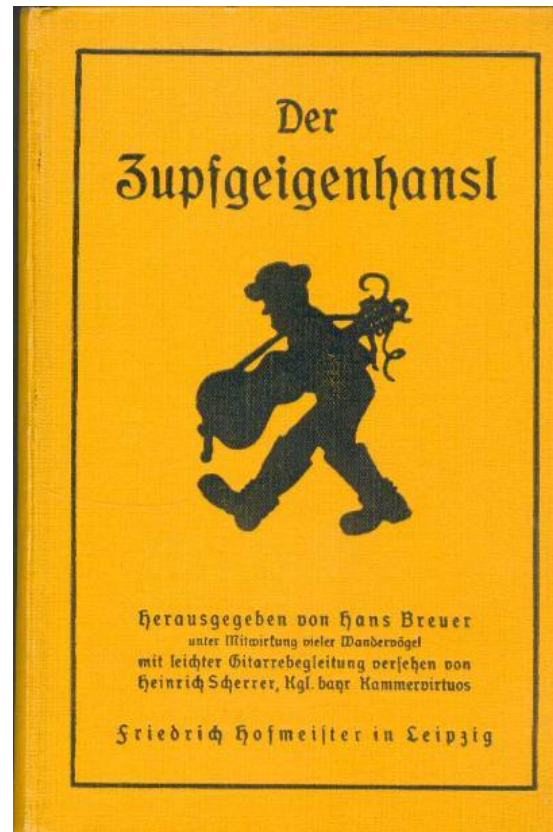
20世紀初 候鳥型漫遊運動 Wandervogel - Bewegung

Hans Breuer (醫生) (1883-1913)

歌集 *Zupfgeigenhansl* (1909):
“ *Wandervoegel* ”

歌集 *Zupfgeigenhansl* (1909):

“ *Wandervoegel* “ (bis 1933 eine Mill.)

戶外或籠中？

Ludwig Richter
1803-1884 (畫家)

走向戶外

青少年漫遊運動

青年會館

1908-2008
青年會館
100週年

Gitarrenlaute

德式 六弦琴

納粹主義時期

(1933-1945) Nationalsozialismus

- **1933**年起校園歌唱組織被納粹收編，歌唱運動理念須與國社主義思想統一。 (1933 wurden Singbewegungen zu nati. Organisationen gleichgeschaltet.)
- 領導人物，例：**Joede, Hensel**，出版家 **Guenther Wolff** 遭追捕。 (Fuehrende Persoenlichkeiten wie Joede, Hensel, Verleger Guenther Wolff wurden verfolgt.)
- 「低音筒」歌集之問世，預表男孩們粗暴的軍事傾向。
(Der Brummtopf: beredtes Zeugnis der forcierten militaerischen Orientierung der maennlichen Jugend)

「低音筒」(Der Brummtopf)

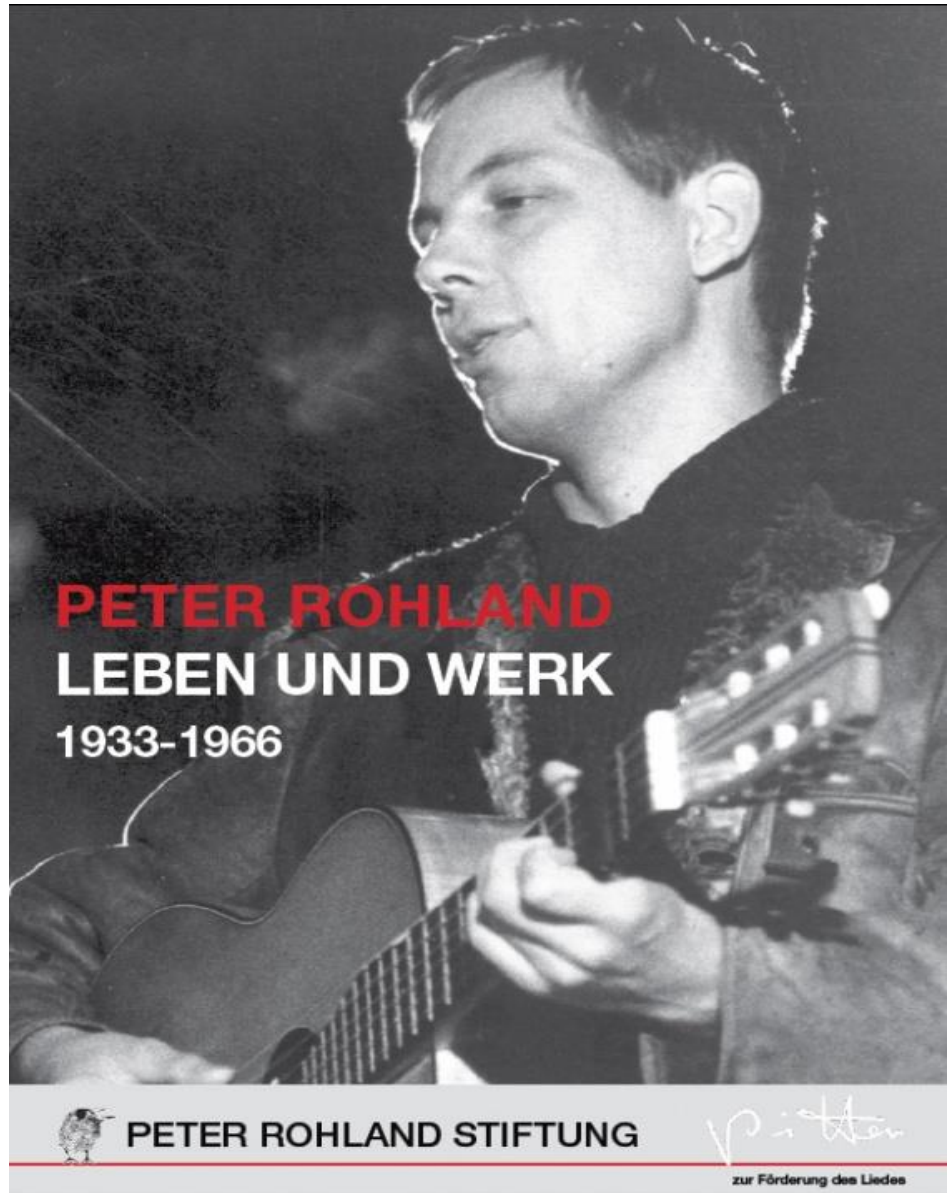
第二次世界大戰後 1945 年之後

- 60年代

青年學潮、反戰運動、民權運動形成「英國-美國風民歌運動」，歌手有：**Bob Dylan, Peter Seeger, Joan Baez**。

- 德國代表人物為：Peter Roland (1933-1966)、Franz Josef Degenhardt (1931-)

60年代民謠歌手 Peter Roland

**Franz Josef
Degenhardt
1931-**

活躍於60-80年代

民謠二人走唱組 Zupfgeigenhansel

Zupfgeigenhansel

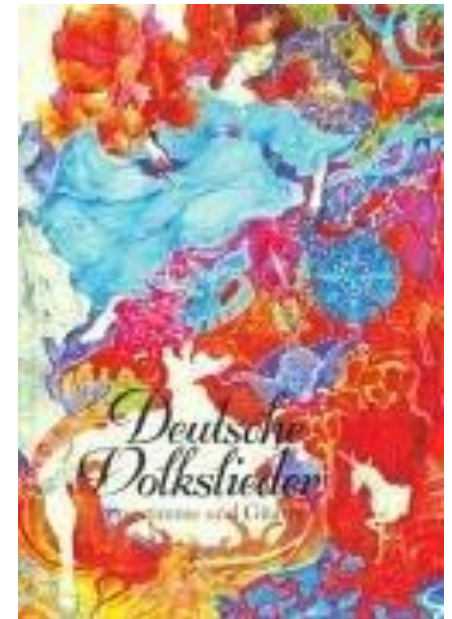
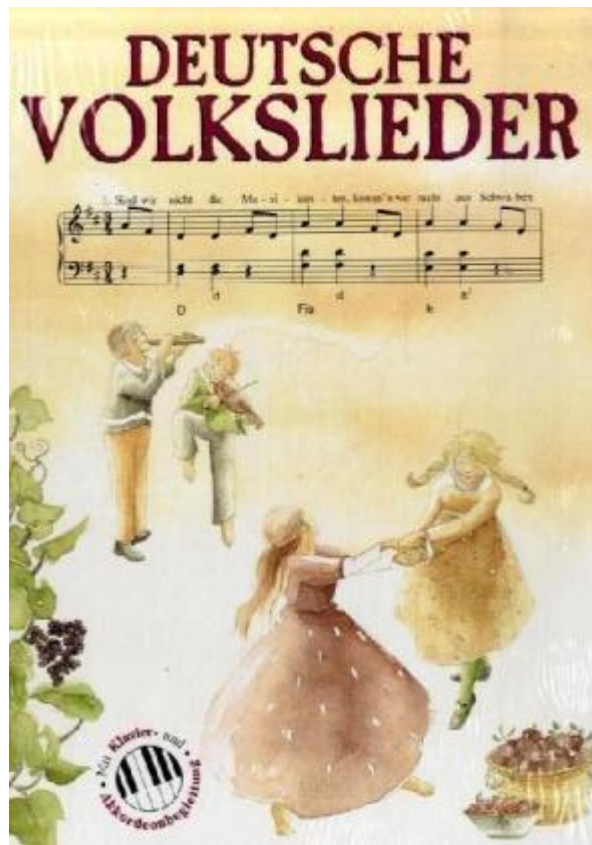

歌謠之教唱與推廣

各種歌謠出版品

Bei uns, Ihr Leit, ist Hochzeit heit

Rußlanddeutsche Volkslieder aus Kasachstan und Sibirien

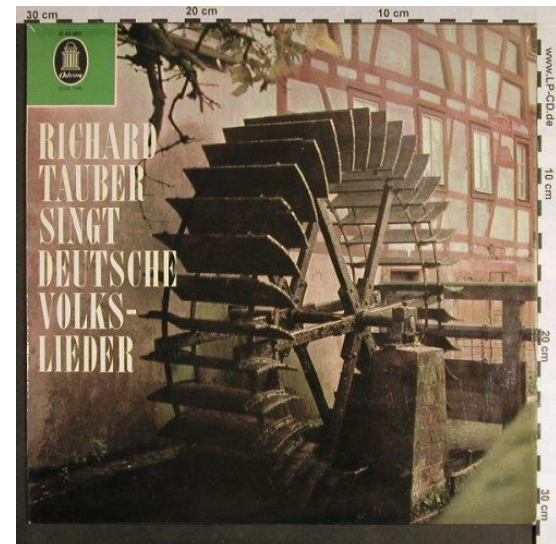
Gesang: Katharina Rissling und Jakob Fischer
Musikbegleitung und Arrangement: Waldemar Dederer und Edward Fickel

Volkslieder

Kein schöner Land,
Bald gras ich am
Neckar u.v.a.

Chor der Wiener Staatsoper - Der Kölner Kinderchor u.a.

歐洲的音樂媒介物: 叮噠響的橋 (音橋社)

Klingende Brücke

<http://www.klingende-bruecke.de>

Sitz: Deutschland, Belgien, Frankreich

Gründung
: 1949

Gattung: Gemischte Singgemeinschaft

Gründer: Josef Gregor

音橋社出版品

Klingende Bruecke:

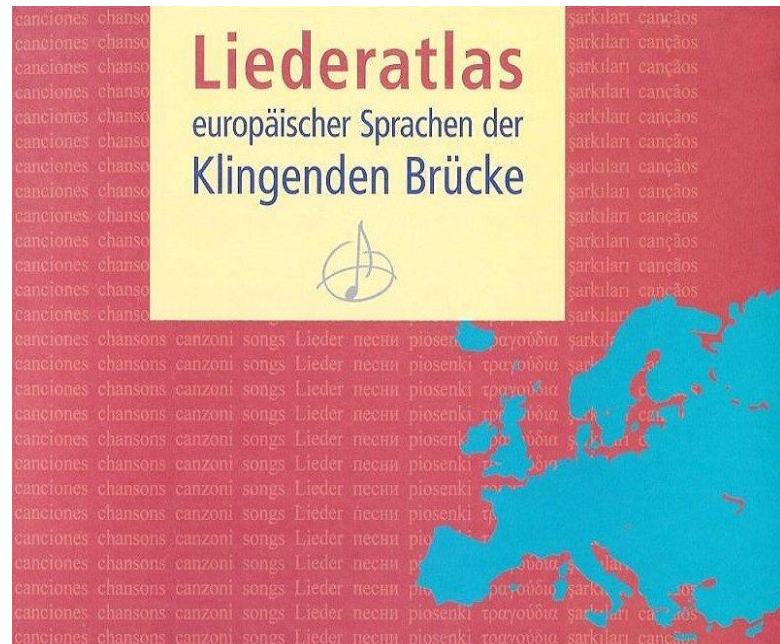
*Liederatlas europaeischer Sprachen der
Klingenden Bruecke (音橋社歐洲語言歌謠地圖)*

Band 1: Bonn 2001,

Band 2: Bonn 2002,

Band 3: Bonn 2003,

Band 4: Bonn 2006

Das Heidenreoslein 野玫瑰

Text : J. W. Goethe 1771

Melodie: Heinrich Werner 1827

Der Lindenbaum 菩提樹

Text: Wilhelm Mueller 1822

Melodie: Franz Schubert 1827

Die Lorelei 羅列萊

Text: Heinrich Heine 1823

Melodie: Friedrich Silcher 1838

Ich hatt' einen Kameraden 好伙伴之歌

Text: Ludwig Uhland 1809

Melodie: Friedrich Silcher 1825

Das Heidenroeslein 野玫瑰

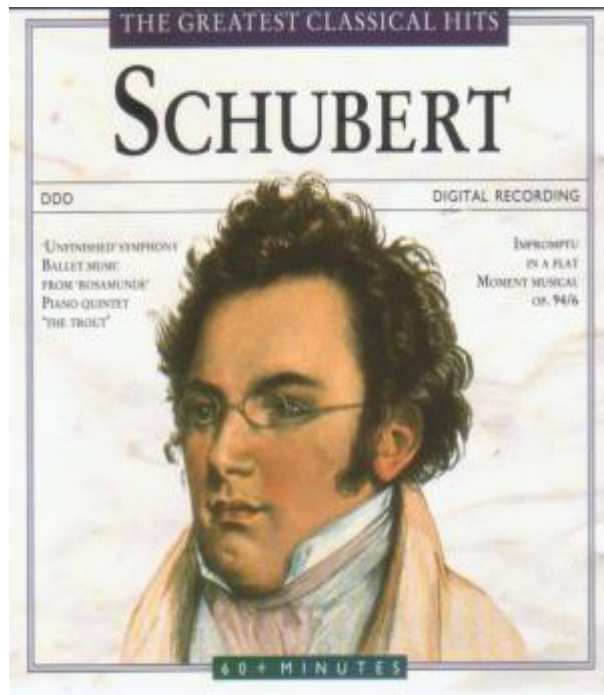

少年瞧見 ...

Der Lindenbaum 菩提樹 (1827)

F. Schubert
(1797-1828)

人與樹的關係

井旁邊大門前面有一棵菩提樹 ...

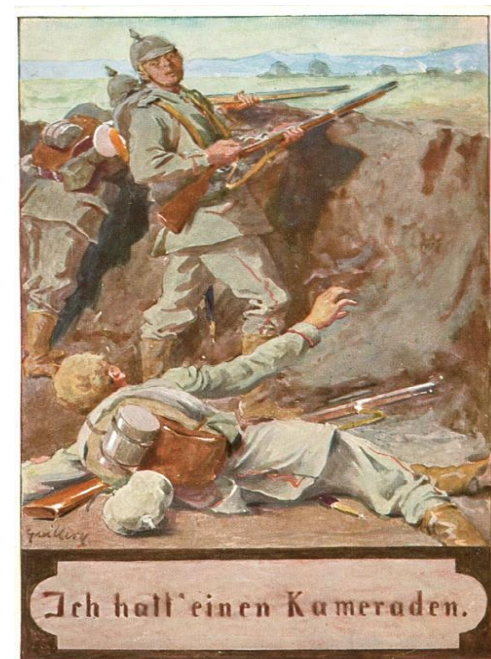
羅蕾萊（德語：Loreley或Lorelei）
萊茵河中游東岸高132米的礁石

傳說中 巨巖上的女妖

Ich hatt' einen
Kamerraden
好夥伴之歌

Erwin Rommel (1891-1944)
德國陸軍元帥 隆美爾將軍

Das Heidenröslein

野玫瑰

Text: Johann Wolfgang Goethe, 1771

Melodie: Heinrich Werner, 1827

<http://www.youtube.com/watch?v=UubQOtDZbGM>

1. Sah ein Knab' ein Röslein,
Röslein auf der Heiden,
war so jung und morgen schön,
lief er schnell es nah zu sehn,
sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
少年瞥見荒野中
一朵玫瑰，
嬌美如同初晨的清純。
少年高興萬分，
快跑靠近一睹芳澤。
玫瑰、玫瑰、紅色的玫瑰，
荒野中的玫瑰。
2. Knabe sprach: „*Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!*“
Röslein sprach: „*Ich steche dich,
dass du ewig denkst an mich,
und ich will's nicht leiden.*“
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
少年說：『我要摘下妳，
荒野中的玫瑰。』
野玫瑰說：『我會刺傷你，
好使你永遠記得我，
並且自己不受傷。』
玫瑰、玫瑰、紅色的玫瑰，
荒野中的玫瑰。
3. Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden.
Röslein wehrte sich und stach,
half ihm doch kein Weh und Ach,
mußt es eben leiden.

Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
頑童用力摘下
荒野中的玫瑰。
野玫瑰抗拒，使力扎刺，
任何嘆息、哀求，皆無濟於事，
正是為此受苦、受傷，
玫瑰、玫瑰、紅色的玫瑰，
荒野中的玫瑰。

[Goethe(1749-1832)] schrieb das Lied vom Heidenröslein in der Zeit seiner jungen Liebe zu [Friederike], als er in [Straßburg] studierte. Durch [Herder] wurde er mit Volkspoesie bekannt und angeregt, selber Volkslieder im [Elsaß] zu sammeln. Wie so viele Goethesche Verse wurde auch dieses Gedicht unzählige Male vertont, darunter von [Reichhardt], [Schubert] und [Schumann]. Die hier wiedergegebene Melodie ist heute am weitesten bekannt. Bei einer Umfrage aus dem Goethe-Jahr 1982 nach dem beliebtesten Gedicht Goethes erhielt „Das Heidenröslein“ den 4. Platz. (An 1. Stelle steht „Wanderers Nachtlied“.)

Der Lindenbaum

菩提樹

Text: Wilhelm Müller, 1822

Melodie: Nach Franz Schubert, 1827

<http://www.youtube.com/watch?v=05E3cVI88hA>

1. Am Brunnen vor dem Tore,
da steht ein Linden**baum**;
ich träumt' in seinem Schatten
so manchen süßen **Traum**.
Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe **Wort**;
es zog in Freud und Leide
zu ihm mich immer **fort**. :l
井旁邊大門前
有一棵菩提樹，
在它的樹蔭下，
我做過無數美夢。
在它的樹皮上
我刻了無數寵句。
無論開心或悲傷
它總是吸引我親近它。

2. Ich musst' auch heute wandern
vorbei in tiefer **Nacht**,
da hab ich noch im Dunkel
die Augen zuge**macht**.
Und seine Zweige rauschten,
als riefen sie mir **zu**;
komm her zu mir, Geselle,
!: hier findest du deine **Ruh**! :l

我今天仍然得**飄泊**，
縱使在深夜裡，
當夜闌人靜，
閉上雙眼，
樹枝婆娑搖曳
彷彿聲聲**呼喚**我；
孩子，快回到我的懷抱，

歇息，享有你尋覓的寧靜。

3. Die kalten Winde bliesen
mir grad ins **Angesicht**;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich **nicht**.
Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem **Ort**,
und immer hör ich's rauschen:
I: Du fändest Ruhe **dort!** :I

冷冽之風陣陣
拂面而來，並且
吹落我的帽子，
然而我並未改變去向。
現在我離去原地
已是數小時之後，
但耳旁卻總還是響著：
在那裏，你將享有那寧靜時刻。

Das Glück, das der Liebende unter der alten Linde fand, hat er verloren, aber den heimatlosen Wanderer zieht es immer wieder zu ihr hin, er kann sie nicht vergessen. Das zum Volkslied gewordene Lied stammt aus Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“.

盡管老菩提樹下的過往幸福，已不復追尋，但浪跡天涯，漂泊四方的遊子卻
屢屢回顧，無法忘懷。此首已成爲民謠的曲子源自舒伯特的「冬之旅」組曲。

Die Lorelei

羅列萊

Text: Heinrich Heine, 1823

Melodie: Friedrich Silcher, 1838

<http://www.youtube.com/watch?v=L1zungv0qCc>

1. Ich weiß nicht, was soll es **bedeuten**,

dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten **Zeiten**,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl, und es **dunkelt**
und ruhig fließt der Rhein,
der Gipfel des Berges **funkelt**
im Abendsonnenschein.

我感到悲傷，
我不解，那意味什麼；
一則歷代傳說已久的故事，
使我難以忘懷，
涼意襲人，天色昏暗，
萊茵河靜靜流著，
山峰在夕陽餘暉中
閃爍光芒。

2. Die schönste Jungfrau **sitzet**

dort oben wunderbar,
ihr goldnes Geschmeide **blitzet**,
sie kämmt ihr goldenes Haar;
sie kämmt es mit goldenem **Kamme**
und singt ein Lied dabei,
das hat eine wundersame
gewaltige Melodei.

美麗的少女以撩人之姿
高高端坐岩石上，
金色的飾物閃閃發亮，
她用金色梳子
梳理自己的金髮；
同時唱著歌，
歌聲具有一股
無比巨大的魅力。

3. Den Schiffer im kleinen **Schiffe**
ergreift es mit wildem Weh;
er schaut nicht die Felsen**riffe**,
er schaut nur hinauf in die Höh'.
Ich glaube, die Wellen **verschlingen**
am Ende Schiffer und Kahn,
und das hat mit ihrem **Singen**
die Lorelei getan.
小舢舨上的船夫
感到無以名狀的痛苦；
他只定睛巨岩高處，
而忽略了船前的暗礁。
我相信波濤駭浪
最後吞噬了
船夫和他的船隻，
這一切皆肇因於女妖
羅列萊和她的歌聲。

Die Lorelei ist der Name eines großen Felsens am Mittelrhein, zu dessen Füßen der mächtige Fluß reißt und gurgelt. Noch heute gefährden dort Riffe und Klippen die Schifffahrt, wie auch heute noch der Zauber einer Rheinfahrt viele Reisende anzieht. Von dem Romantiker Brentano übernahm Heine das Thema von der großen Zauberin Lorelei.

Ich hatt' einen Kameraden S.93

我有一個好夥伴

Text: Ludwig Uhland, 1809

Melodie: Friedrich Silcher, 1825

<http://www.youtube.com/watch?v=z2J6O-y9oOU>

1. Ich hatt' einen Kameraden,
einen bessern findst du **nit**.
Die Trommel schlug zum Streite
er ging an meiner Seite
im gleichen Schritt und Tritt,
im gleichen Schritt und **Tritt**.
我有一位好夥伴，
無人能與他相提並論。
鼓號聲響起，我們出征去，
他走在我身旁，
我倆步法一致，併肩前進，
我倆步法一致，併肩前進。
2. Eine Kugel kam geflogen,
gilt sie mir oder gilt sie **dir**?
Ihn hat sie weggerissen,
er liegt zu meinen Füßen,
als wär's ein Stück von **mir**.
一顆子彈迎面而來，
「擊中了你或擊中了我？」。
子彈奪走了他的生命，
他臥倒在我腳前，
彷彿是我身體的一部分。
3. Will mir die Hand noch geben,
derweil ich eben **lad'**.
„kann dir die Hand nit geben,
bleib du im ew'gen Leben
mein guter Kamer**ad**!“
臨死前他向我求救，
我正忙著裝填子彈，
「我無法伸手拉你一把；
我的好夥伴！

你就好好安息吧。」

Trauer (悲哀)und Schmerz (傷痛) klingen aus dem alten Lied, dessen getragene Weise (莊嚴肅穆之表達方式) in den beiden Weltkriegen immer wieder gesungen wurde. Auch heute noch wird sie oft an Gräbern (墓園) intoniert (吟誦).