

第一章 德國民謠

民謠的定義為何？參考各大音樂辭典後發現，¹¹ 中文所稱的民間音樂、民俗音樂、民歌、民謠等，其實都翻譯自‘folk music’或‘folksong’，兩原文意義相同，但中文卻衍生出涵蓋範圍大小不一的幾種名詞，甚至還隱含民俗舞蹈、民俗節慶的概念，確實造成相當的混淆。對於民謠的原義，各國有幾乎一致的看法，認為它是一種民眾從生活中所見所聞發抒出來的原始歌唱。民謠是在一般百姓之間流傳，最初也許是農忙小憩、日暮息作、或友朋相聚暢飲時共唱取樂的歌曲；有些曲子當初還知道作者，但是傳唱日久便逐漸為人淡忘，只留下歌曲旋律，並隨著時代的變遷，再填上迎合時人感情與生活樣式的歌詞，而不斷創造出民謠的新生命。民謠以口耳相傳的方式傳頌，所以容易受到不同表演者的修改，造成集體創作的多變特色；也正因為它多變與口述傳播的特色，才更難以追蹤最原始的面貌與發源地。後來隨著音樂記譜與錄音技術的發展，由專家根據音樂理論編輯而成固定的歌詞和調式，卻也限制了民謠的創新與變化。

¹¹ 大陸音樂辭典（1980）、牛津音樂辭典（1996）、*The New Harvard Dictionary of Music*（1986）、*The New Grove Dictionary of Music and Musicians*（2001），s.v. “Folk music”；王沛綸，音樂辭典（1984）s.v. “Folk song”。

一般而言，在為某名詞下定義時，通常會用最簡短的詞句加以說明；但是這對複雜的民謠涵義來說，要賦予它一個精闢的解釋著實是件困難的任務，因為省略任何一項特色，都無法具體呈現出民謠真實的面貌。Kurt Pahlen 認為“幾世紀以來的學者都曾努力要為民謠定義，但是民謠中不可或缺的歌詞內容已非常簡單易懂，大人和小孩根本不需要高深的學問就能愉快地演唱，這樣一件單純的事情，反而不容易用文字來說明。”¹² Sam Hinton 也曾在《Changing Attitudes Toward Folk Music》文中開宗明義提到“民謠對很多人來說代表很多東西，要明確的定義它是不可能的。”¹³ 這些都更加證明了一個事實，就是民謠在本質上既簡單又複雜的矛盾衝突。

由於民謠的產生和人民的生活、語言、勞動密不可分，而創造出像是抒情歌、勞動歌、戰歌、搖籃曲、敘事曲、舞蹈歌曲等民謠種類，用來代表民族情感的靈魂心聲。加上地域的差異，以及民族個性的不同，每個民族都擁有獨特的民謠曲風；雖說各國民謠皆有其不同的特徵，但這些特徵卻又難以用言語來說明，不過還是可以從優美的旋律、鮮明的節奏、簡單易懂的歌詞中，清楚地感受到其民族特有的情感和濃厚的民族色彩：譬如“法國民謠蓬勃奮發、義大利民謠浪漫明

¹² “For more than a century scholars have striven to define the term “folksong”. But simple as it is to feel, it is hard to put it into words, especially words that all could understand. And that would surely be necessary with folksongs. People and children do not at all want to know what requirements scholarship makes of their songs...” Kurt Pahlen, *The loveliest german Nursery songs and lullabies*. Trans. Lionel Salter. Die schönsten deutschen Kinder-und Wiegenlieder.美麗的德國童謠及搖籃曲. Germany: ORFEO (1983) C 078 831A.

¹³ “Folk music is many things to many people, and precise definition is impossible...” Irwin Stambler & Grelun Landon (1969). *Encyclopedia of Folk, Country and Western Music*. New York: St. Martin’s Press, 349.

亮、日本民謠較為感傷，西班牙民謠的狂放不羈更是舉世公認；即便是幅員遼闊的中國，各地也發展出獨特的音樂風格：中國南方由於物阜民豐，在民謠曲風上就顯得纖細平和；北方嚴寒，音調中便帶粗獷——東北各省在粗獷中隱含淳樸的本色，西北在粗獷中則帶有悠遠豪邁之情。”¹⁴ 由此可見各國民謠的風格與其地理環境、生活方式和風俗習慣均有著極密切的關聯性，而其發源更反映當時的社會背景與歷史事件。

德國和俄國並稱世界民謠的兩大寶庫，民謠歷史淵遠流長，尤其是支支動聽的德國民謠，相信國內、甚至世界各地的民眾都不會感到陌生。古羅馬時代的歷史學家泰西塔斯（Takitous）所著《日耳曼》（*Germania*，西元 98 年）一書中提及“德國人愛好歌曲，並以其為生活中心，舉凡宗教儀式或有功者、勇者、王者，都以歌來讚美，這不只限於宮廷，民間也很普遍。”歌唱和號角同是讚美德國過去英雄、傳奇不可或缺的要件與特色。本章節將從文獻資料的整理分析中，找出德國民謠在歷史上的發展狀況與社會背景；另外，德國各地民謠的特色是否會因地理位置、風土民情的差異而有不同的表現，還有國內較熟知的德國童謠翻譯和原文內容的比較，也是本章研究的重點；幾首著名的德國民謠與其發源或流行的地區有著什麼樣的關聯性，更是教學設計前必須先釐清的問題。

¹⁴ 《民謠》。載於華一書局編（1991），現代休閒育樂百科（第 6 冊，頁 46-47）。台北市，華一書局。

第一節 德國民謠的發展

德國現存最早的民謠歌詞，可追溯至九世紀的英雄敘事詩《希爾德布蘭特之歌》*Hildebrandslied*；¹⁵一直到中古世紀的高峰期，各種形式的民謠音樂都出現在市集、市場、商業聚會的記錄中，民謠遂發展成普遍的流行音樂。但要真正開花結果，則必須等到封建制度瓦解，市民文化興起的十四世紀，尤其在都市職工階級間的發展更是蓬勃。在德國文化史的記載中，發生了幾件影響德國民謠發展極巨的大事，分段說明如下：

壹、戀歌樂人（Minnesinger）與遊唱樂人（Meistersinger）

活躍於十二至十四世紀、貴族出身的德國“戀歌樂人”（Minnesinger），¹⁶由於受到德國民謠與法國南方遊唱樂人（Troubadours）¹⁷的影響，發展出不同於法國遊唱樂人的音樂。十二世紀時，戀歌樂人主要在德國南方表演；起初，他們的歌曲就像遊唱樂人一樣，幾乎完全專注於愛情的詮釋，後來才逐漸引用日常生活和政治主題；由於戀歌樂人對宗教相當虔誠，即使是情歌也會充滿神秘的思想，而具有宗教性；歌詞多屬敘事的，其中很多都是頌讚聖母瑪莉亞。在曲調上，教會調式極為顯著，並廣泛的使用三度音程；曲式上則只有兩種形式，一是源於

¹⁵ 一首六十八行的詩，述說一位父親和兒子在兩個敵對的軍隊前，以敵對的立場見面。這首詩以日耳曼民族的宿命精神和一位有趣、又有基督教信念的神為形式，表現了日耳曼不和諧的特點。

¹⁶ 詞義為求愛的歌手（singer of love），亦稱愛情歌手、情歌歌手或德國的遊唱詩人、行吟詩人等多種翻譯名詞，是法國遊唱樂人的德語對應詞。

¹⁷ 即 Mènestrel，法國十四世紀大眾音樂娛樂形式。

法國敘事曲(Ballade)的詩歌三段式(Bar form),¹⁸ 以及源於法國遊唱歌曲(Lai)的輓歌(laich)。¹⁹

十三世紀末，貴族出身的戀歌樂人突然驟減，而他們的技藝為德國社會的中產階級——也就是城鎮的商人與技工所承襲，並冠以“遊唱樂人”(Meistersinger)的稱呼。十四世紀初他們成立公會，對作曲和演唱形式訂下嚴格的規則；由於一切都必須照規則演唱，因此少有真正賦予生命的音樂藝術。²⁰ 十五世紀遊唱樂人的音樂與文學運動，由許多藝術家公會(guild)所推動，延續前兩世紀戀歌樂人的發展；不過，遊唱樂人會社的活動刻板學究，組織規章嚴格迂腐，透過比賽授與各階級——學生(Schüler) 學友(Schulfreund) 歌手(Sänger) 詩人(Dichter) 與名家(Meister)。創作新詩(Leid ; Gesang)者頒發“詩人”頭銜，創作新曲調(Ton ; Weise)者授與“名家”稱號。他們的詩通常缺乏新鮮感，旋律也相當呆板，曲調以單音音樂記譜，節奏略為自由，以遊唱樂人使用的傳統形式‘ Bar form ’寫成，內容大多是愛情歌曲，整體來說多半笨拙乏味，濫用花腔技巧。儘管如此，他們仍然使世俗音樂受到民眾的注意，而且使這種音樂大眾化，在十六世紀傳遍德國大半地區，一直持續了三百多年，甚至在華格納(Richard Wagner)的樂劇 紐倫堡的名歌手 *Die Meistersinger von Nürnberg* 中亦有詳細的描述；

¹⁸ Bar form 屬於 AAB 格式，在很多時代與地區的音樂和詩中都相當普遍，尤其常與十二世紀晚期德國四行詩歌(strophic)相關。

¹⁹ Lai 是十三、十四世紀法國的一種歌謠曲式，通常由十二個長短不一的詩節組成，各以不同的曲調演唱。

²⁰ 德國的行吟詩人和名歌手(2001 年 7 月 24 日)。 http://sun.ha-life.com/music/classical/Middle_ages/Germany_songster.htm。

不過，遊唱樂人後來還是在十七世紀很快地式微了。²¹ 德國民謠幾乎也都是以‘ Bar form ’和‘ strophic ’形式寫成，足見民謠與戀歌樂人、遊唱樂人之間交互影響的關聯性。

貳、古騰堡的活字印刷術

西元 1445 年，德國人古騰堡 (Johannes Gutenberg , 1397-1468) 在昔日日耳曼境內最重要的政治宗教中心梅因斯 (Mainz) ，成功地發明活字印刷術，並以活字印刷聖經善本，間接促成歐洲媒體革命，還影響日後的宗教改革。²²

文藝復興時期 (Renaissance , 1400-1600) ，日常生活化的音樂與舞蹈在世俗與宗教領域與日俱增，而印刷業的興起，更加強了傳統音樂的普及性；部分音樂被保存在文本之中，有些作品則進入了口耳相傳的傳統。

巴羅克時期 (Baroque , 1600-1750) ，民謠與藝術音樂有密切的交流；隨著印刷科技的發展，加速了日常口語歌曲的譜寫及散佈，民謠和民俗舞蹈陸續出現在許多德國作曲家的作品中；此時民謠音樂使用的樂器相當標準化，如筒風琴 (barrel organ)²³ 德西馬琴 (dulcimer)²⁴ 牛角 (cowhorn) 和阿爾卑斯號

²¹ 牛津音樂辭典 (1996) ， s.v. “Meistersinger,” “Mènestrel,” “Minnesinger.” 台北市，台灣麥克。

²² 范舜毅 (2000) 載於蔡麗真編輯，大地紀行 (第 55 冊：德國藍絲帶萊茵河，頁 14) 。新店市，大地地理。

²³ 一種便於攜帶的機械風琴。

²⁴ 一種三角形的敲絃樂器，起源於中東的亞述與波斯等古國，最先由朝聖者和十字軍帶返歐洲，十八世紀左右傳入中國大陸，名為揚琴或蝴蝶琴。

(alphorn)²⁵ 蕭姆雙簧管 (shawm)²⁶ 與各種的風笛 (bagpipes)²⁷。²⁸

參、宗教改革 (Reformation)

馬丁 路德 (Martin Luther, 1483-1546) 宗教改革最根本的原因在於德意志民族意識的覺醒，反對羅馬教皇贖罪券 (Papal Indulgence) 的買賣與異族權力的宗教統治；在路德新教的影響下，整個德國都激起了反羅馬的情緒，不但具有政治鬥爭的性質，也對德國文化產生了極大的影響。十六世紀的德國仍處於諸侯割據的狀態，政治上的分裂阻礙著社會經濟和文化的發展；路德率先將聖經譯成德語，使過去少數人專有的東西變成多數人都知曉的內容，並向下推廣至農民和平民之中，成為大眾都能閱讀的書籍。隨著德國統一的民族語言被廣泛地運用和發展，德意志各城邦的社交和經濟貿易活絡，德國教會走上民族化的道路，完成宗教獨立的創舉，更影響了藝術、哲學和自然科學等文化思想。路德從日常生活用語中採集許多豐富的詞彙，斟字酌句選用恰當的翻譯，使德語在他筆下成為優美且具文學價值的語言，以致詩歌、戲劇用語、教堂的唱詩班都使用他創新的德語。

²⁵ alpenhorn(德)，瑞士的農民樂器，用於傍晚召喚在夏季山地牧場上離散的牲畜。樂器以木頭製成，長度自七英尺至十二英尺不等，號嘴與短號 (cornet) 相似，只能發出泛音列中的音。

²⁶ schalmei (德)，雙簧管的前身，共有七種不同音高的家族樂器，帶有指鍵。聲音尖銳嘹亮，在戶外具有強大的傳遠能力。

²⁷ dudelsack、sackpfeife(德)，一種簧管樂器，在歐洲和亞洲有許多種類為人所知，有些種類的風笛至少已存在三千年。

²⁸ *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2001), s.v. "Germany-Folk music."

路德的語言有效地推動了德國詩歌和文學的創作，也因他的音樂才能，使詩歌的音調協和，引領著德國音樂的未來，跨出重要且深具影響的一步。²⁹

馬丁·路德本身就是一位音樂家，他認為給予一般民眾都能演唱的宗教歌曲是很重要的，因此他為自己較著名的讚美詩（hymn）創作旋律；另外，更多的素歌（plain song）³⁰ 或較為人所知的民謠旋律也開始被改編，取代了傳統的格雷果聖歌（Gregorian chant）。承接遊唱樂人（Meistersinger）的風潮，路德又順勢激發了德語聖詠（choral）的創作，使當時許多民謠旋律紛紛被套用於宗教歌曲上，對德國音樂民族特性的形成與普及產生很大的作用，也成為後世音樂家創作的基礎；巴赫就編寫了超過五百首這一類讚美詩旋律的和聲，³¹ 幾首受難曲的聖詠，音樂便直接取之於民謠，足見兩者交流之密切。十八世紀的啟蒙時代德國民謠雖曾一度式微，幸賴德國文豪赫德的大力振興才得以起死回生。³²

肆、狂飆運動（Sturm und Drang）

十七、十八世紀之交，德國在文學和哲學領域湧現一批啟蒙思想家，興起以強烈的德意志民族意識和反抗專制主義腐朽統治為其特點的啟蒙運動

²⁹ 杜美（1993），*德國文化史*。台北市，揚智文化。頁 80-86。

³⁰ 一種不分小節的無伴奏宗教歌曲，節奏自由。

³¹ Leonhard Deusch (1967). *A Treasury of the World's Finest Folk Song*. New York: Crown Publishers, 31.

³² 宇野道義，*樂曲解說*。Deutsche Volkslieder. 德國民謠集 1-野玫瑰。Japan: Deutsche Schallplatten (1986) 32TC-81.

(Enlightenment)。³³ 1770 年左右，德國再度興起另一股狂飆運動，於十八世紀 70 年代中期將民族主義風潮推向高峰，80 年代才進入尾聲。狂飆運動以赫德 (Johann Gottfried von Herder, 1744-1808) 為領導中心，³⁴ 歌德 (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832) ³⁵ 席勒 (Friedrich von Schiller, 1759-1805) 等也加入此運動的行列，形成青年階級的文學運動，旨在喚醒德意志民族熱愛自由和愛國主義的精神。他們的作品標榜“自由、平等、天才”，反對封建專制主義的壓迫和奴役，促進德意志民族的相互友愛，爭取民族的統一，但這類作品只侷限在詩歌、戲曲和文學的領域；而當時民眾的興趣也轉移至原始詩歌、聖經和民間音樂上。

赫德重視民謠的蒐集，他認為民間詩歌應該是世界各族人民共有的精神財富。赫德把蒐集民謠與強調民族意識、鄙視宮廷文化加以統一，認為一個民族不論人數多少，其民謠都將聚集該族的智慧和才能，也表現了民族文化和習俗的一致性。他覺得凡是具有民族特點的文藝作品便有存在的價值，也才能顯示民族的光榮與驕傲，贏得民族地位；因此他反對貶低民謠，而應看到民謠生動活潑、歌中有舞、用語雋永、感情真摯自然，以及濃厚的抒情韻味。無論是本民族的民謠蒐集，或是歐洲其他民族歌謠的翻譯，赫德都抱持著同樣的熱情；他采風的特點是著重反對封建君主專制主義和人民渴望民主生活的題材，也曾周遊歐洲，每到

³³ Aufklärung (德)，十八世紀歐洲的哲學運動，追求理性，主張將宗教與道德由傳統與偏見中解放。

³⁴ 德國詩人、評論家、浪漫主義運動的先驅，以基督教人道主義為出發點，在哲學、歷史、人類學、文學、語言、民謠、美術等各方面均有創作。

³⁵ 德國詩人、小說家與劇作家，狂飆突進文學運動的核心人物。

一處就蒐集大量民謠，並把蒐集整理好的民謠譯成德語。這些民謠在赫德逝世後由後人編纂成集，以「諸民族之聲」*Stimmen der völker* 為名發表，³⁶ 其中不少選自歌德和莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）³⁷ 等名家的詩作，引起當時音樂家的注意，並為其中優秀民謠譜曲，使其廣為流傳。³⁸ 書中索引共分二十八個項目，類別分為：愛情的喜悲之歌、飲酒、戰爭及士兵、滑稽與諷刺、人生的喜怒哀樂、狩獵捕魚之歌、季節性的、別離、自然等。³⁹ 透過這些分類看來，民謠是社會基層民眾的聲音應該更為清楚了。

十八世紀末赫德更創造了民謠的德文「*Volkslied*」，用來包含「*folksong*」更廣泛的意義，甚至在字面上傳達民俗舞蹈（*folkdance*）、民謠風格的音樂（*folk-like music*）與流行音樂（*popular music*）的概念。德國民謠的特質至少涵蓋四項內容：一、口耳相傳（*oral transmission*）的方法，那些被寫下來或印刷出來的手稿也提供了口傳的基礎；二、由大眾傳播的普遍性；三、音樂的多變性來自不同表演者的個性；四、佚名作者。在德國，社會階級較高的人，其民謠樂譜是以上流社會使用的德文或根據已出版的文獻寫成——即敘事曲（*Ballad*），⁴⁰ 為一

³⁶ 最初以「民謠集」*Volkslieder* 為書名，是重要的歷史遺跡，影響德國民謠極巨。

³⁷ 英國劇作家、詩人。

³⁸ 同註 19，頁 137-150。

³⁹ 宇野通芳，樂曲解說。Deutsche Volkslieder. 德國民謠集 2-菩提樹。Japan: Deutsche Schallplatten (1984) 35TC-24.

⁴⁰ 邊舞邊唱的歌曲，從十六世紀甚至更早的年代起，就已應用於任何簡單易唱、風格通俗的獨唱歌曲。

種分節的反復歌曲 (strophic form);⁴¹ 對社會階級較低的人而言，樂譜則是以日常用語或方言寫成，反映口耳的傳承。

德國民謠音樂與當代文化歷史的關係從十八世紀啟蒙運動以來就根深蒂固，每一首作品的曲式都決定於歌曲的來源與功能，即使展現出混合曲式，也象徵在中歐及其範圍內非德國文化、不同種族間的接觸與交流。早期在北德的新教徒地區，民謠音樂的‘ Bar form ’相當顯著；在德國南部阿爾卑斯山區發現的天主教民謠音樂則為‘ strophic ’結構，絕大部份仰賴輪唱。⁴² 其中‘ Bar form ’的“ AAB ”形式還衍生出多種的變化，常見的有 ABAB/CB、AA/BA、AA/BB/A、AA/BB/C、AA/BB 等，現存德國民謠的文本譜例中都可找到上述的類型。

伍、浪漫主義 (Romantik)

歐洲法國大革命後，拿破崙 (Napoleon Bonaparte , 1769-1821) 席捲歐陸，並於 1806 年佔領德國萊因地區，而德國浪漫主義亦在此時 (1798-1890) 進入高峰期。強大的法蘭西引發德國思想、文藝、政治及社會的危機意識，喚起了德意志的民族意識，促使德意志人民積極研究自己的文化；為反對異族入侵，德國民眾的愛國熱忱導引他們去發掘民族文化、研究民間文學，許多學者遁入民間藝術的領域，採集民謠與民間故事，尤以亞銘 (Achim von Arnim , 1781-1831) 和布

⁴¹ 從詩的觀點來說，它是由小單位組成的，有著相同的句數、韻腳及韻律；從四行詩歌的音樂角度來看，它是一種相同音樂的循環，與 through-composed 有所區隔。歌曲中相繼出現的每個詩節採用相同的音樂，或許稍有變化，類似民歌風格，簡單而抒情。

⁴² 同註 18。

倫塔諾 (Clemens Brentano, 1778-1842) 共同蒐集編寫的德國民謠詞集 *少年魔號* *Des Knaben Wunderhorn* 最為著稱。

這本 1805 至 1808 年間發行的詞集共有三冊，收錄德國古來民謠、童謠、讚美歌等約六百篇歌詞，其中亦可看出編纂者依據當時浪漫文學時尚所做的種種增刪或修改，編者還特別聲明將此鉅著獻給詩人歌德和作曲家賴哈德 (Louise Reichardt, 1779-1826)，⁴³ 意味民謠創作乃詩人與作曲家聯手之產物。*少年魔號* 對德國民謠的蒐集不但具有卓越貢獻，而且對當時浪漫主義運動與德詩的創作也造成極大的影響，馬勒的 *少年魔號* 歌曲集 *Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn"* 就是依此而作。⁴⁴ 撰寫格林童話的格林兄弟⁴⁵ 當時也是兩人的得力助手，⁴⁶ 隨後彙集出版的 *德國童話集* *Kunstmarchen* 與 *少年魔號* 並稱德國民族文化遺產的兩大寶庫；其後如艾克 (Ludwig Christian Erk, 1807-1883) 的 *德國歌曲的寶庫* (*Deutscher Liederhort*, 1893-1894) 等，都是德國民謠史上非常重要的文獻記錄。⁴⁷

⁴³ 德國作曲家、singing teacher。

⁴⁴ 詳見第二章第二節。

⁴⁵ Jakob Grimm 和 Wilhelm Grimm 收集民間童話和傳說，1812 年初版格林童話問世，1857 年的第七版為最後一版，共收集 211 篇故事，如《灰姑娘》、《小紅帽》、《睡美人》、《穿長統靴的貓》、《青蛙王子》、《白雪公主》、《大野狼與七隻小羊》等。

⁴⁶ 東吳大學德國文化學系林愛華副教授，《探訪童話的源頭》。東吳大學德國文化學系 (2002 年 1 月 20 日)。http://www.scu.edu.tw/deutsch/vorles/maerch2.htm。

⁴⁷ 樂曲解說。Des Knaben Wunderhorn.馬勒少年魔笛歌曲集。Japan: EMI (1986) TOCE-7092.

第二節 德國各地民謠特色

“日耳曼”翻譯自‘Germany’一詞，稱之為「德國」，是因為他們自稱“德意志”（Deutsches）。“德意志”這個名詞早在八世紀便產生且沿用至今，原意為民眾固有的，有使用民族古來語言說話的意義，漸漸地演變成凡使用德意志語言的人即代表德意志人，⁴⁸ 更進一步象徵德意志國家。

德國人的民族性

德國人的民族性，整體上而言，以勤奮、紀律、講究效率、重視傳統與家庭生活、一板一眼和固執聞名於世；德國人的工作效率至今仍為世界第一，工作時全心投入，下班後大部分則回家享受家庭生活；由於重視休閒運動，因而注重綠化和環保。此外，在德國人的生活中，音樂會、戲劇欣賞或參觀博物館等文化活動佔有很大的比重；再者，德國人的念舊反映在對古蹟的維護上，即使因戰爭毀損而殘破不全的建築等文化資產，仍得以保存或依原貌重建，不計時間、經費的——修復，更突顯其自律甚嚴的態度和堅韌的民族性格。德國人亦講究數學般精確的精神，大到國家的統治、學術科技的研究，小至一班公車的時間，都能有效而準確地掌握，清楚地建立各種資料記錄。但在其境內，德意志人甚至為了誇耀自己的鄉土，不惜對其他地區的人予以惡評，使地方民族個性因地域的觀念而有明顯分歧（地圖分布見圖表 1-1）：

⁴⁸ 德意志語，是西日耳曼語系中荷德的分支，高地德語現在是德國、奧地利和瑞士德語區的標準語言。德國境內仍存有不同的方言，依附著標準德語。

地域觀最濃的巴伐利亞人 (Bavarian)，保留許多鄉下農業社會的性格，和其他區域的人最不和睦，甚至要求獨立，被認為是“脾氣壞又固執，開朗但粗野鄙俗，熱情又易於喧鬧”；斯瓦比亞人 (Swabian) “富於冥想，但遲鈍、吝嗇”；薩克森人 (Saxony) 被認為“謹慎保守”，而與他一向不和的法蘭哥尼亞人 (Franconian) 則被視為“狡詐自得”；萊因地區的人一向被認為“活潑熱情而爽朗，但輕佻浮薄”；東法里孫人 (East Frisian) “沉默寡言”；柏林人 (Berlin) 則是“厚顏無恥”；北德人“時髦但冷漠，保守、自省又冷靜”等；這些相互間的看法，是分布在德境各邦、各區的人長久相處而產生的感受。⁴⁹

既然各地居民的個性能有如此大的差異性，研究者由此推測各地所創作或流行的民謠也會呈現出不同的風格。

德國民謠的特色

早期四處旅行表演的音樂家，將詩歌印在紙條上發售給人們，然後和民眾一起歌唱直到他們記住那些曲調為止，因此那些歌曲便成為民眾共有的財產 - 民謠，並廣為流傳，無疑的也會在人們幾世紀口耳相傳中有所改變。這些民謠的歌詞內容包括受歡迎的傳奇故事，表現強烈國家情感的歷史和政治歌曲，為不同職業像礦工、鐵匠、鞋匠、獵人、農夫和士兵等所作的歌曲，對實際生活的讚頌等，當然也有為不同季節和節日而作的曲子，尤以聖誕節最被重視；另外，還有搖籃曲和起床號等。後來還有些詩詞被配上受歡迎的主題和動人的曲調而變成民謠，但大部分的德國民謠都是十四、十五世紀流傳下來的。⁵⁰

在民謠的表現上，樸素內向、富於哲學思考的德國日耳曼民族，偏好合理的事物，珍惜樸實純潔的感情，所以民謠很少用小調來寫，即使是黯淡悲傷的歌詞、

⁴⁹ 蔡玉玲，《牆裡牆外的日耳曼人》。載於戴月芳主編（1993），國家與人民（第4冊：中歐，頁22-24）。台北市，錦繡。

⁵⁰ “German Music 德國音樂。”載於光復書局（1990），大美百科全書（第12冊，頁230）。台北市，光復書局。

從容就義的軍歌 (soldier's song), 常常也還是配上大調明亮的旋律, 保持中庸之美, 簡樸、自然而穩健; 曲中看不到斯拉夫 (Slav)⁵¹ 民謠陰沉絕望的氣氛, 也沒有南歐熱情洋溢的色彩, 更不像斯堪地那維亞人 (Scandinavian)⁵² 全然的莊重。⁵³

德國民謠主要是抒情風格, 甚至是敘述式的小品也會有明顯的抒情傾向, 這種純粹的抒情歌曲, 多半以愛情、戰爭、災難、每天的工作等為主題。從十六世紀以來, 德國民謠的結構都是規矩的四小節一個樂句, 怪異的是這個特色在鄰近的一些國家完全不存在; 東邊的土耳其 (Turkey) 或吉普賽 (Gypsy) 音樂並未滲入德國造成影響, 因此德國民謠未曾發現調式音階 (modal scales) 的痕跡; 此外, 旋律線規律的節奏, 和幾乎不使用裝飾音 (ornaments) 也是其特色; 唯一與其他民謠相同的, 則是為表示感傷而下行、因高貴而上升的音型。在這種限制之下, 德國民謠音樂的感覺便顯得狹窄了些, 各樂曲之間多少會有雷同或相似之處。⁵⁴

正由於德國民謠形式的單純, 旋律簡單且經常重覆的特性, 配上表現真實生活的歌詞, 聽者容易記憶學習, 自然流傳迅速而廣泛, 造成普遍的流行風潮。不

⁵¹ 居住在東歐和中歐大部分地方斯拉夫語支系的民族, 包括俄國人、波蘭人、捷克人、保加利亞人、塞爾維亞克羅西亞 (Serbo-Croats) 斯洛維尼亞人 (Slovenes) 等。

⁵² 包括瑞典、挪威、丹麥及鄰近諸島和冰島的北歐地區。

⁵³ 國立台灣師範大學音樂系製作, 各國鄉土音樂 (一), 旁白。綠洲傳播文化事業有限公司錄製。

⁵⁴ 同註 21, 31-32。

過在德國，所謂“創作民謠”與“自然民謠”之間很難有明確的劃分，較不利於追溯其來源和原貌。⁵⁵ 研究者推斷不論樂曲本身有無確定的作詞作曲者，只要符合以上的音樂特徵，都應該算是德人所謂的德國民謠。

德國位居中歐，兼具溫帶海洋與溫帶大陸的過渡性氣候，冬季寒冷多雪，日照較短，所以終日陰霾；夏季卻完全相反，通常過了晚上九點太陽才會下山，但是涼爽不熱。德國地形則是南高北低，可清楚分成北德平原、中德高地和南德山丘，森林覆蓋面積又佔領土的百分之三十，地層複雜，以致較能保留原始的鄉土色彩，各地很少具有同質性，風俗、法律及方言亦各有不同。

今日的德國共有十六個州，參考資料中多數都是以德國的地形來做區塊的劃分，如此將造成各州之間州界破碎的問題，不利於民謠或民族性的分類，所以本節為方便比較和歸納，以大致地形和完整行政區域配合的方式，將德國劃分為圖表 1-1 所顯示的北德、中德與南德三大區塊。研究者嘗試從民謠的發源地或流行地區，探討其地理位置上自然及人文方面的特徵，分析民謠的內容與風格，找出民謠反映地方地理特色的證據，再比較北、中、南德民謠音樂性格因地域造成的差異，觀察是否符合各地區特有的民族性。

⁵⁵ 同註 22。

圖表 1-1 德國分區圖

壹、北德

由什列斯威荷斯坦 (Schleswig-Holstein)、麥克連堡 - 波美拉尼亞 (Mecklenburg-Vorpommern)、下薩克森 (Niedersachsen)、薩克森 - 安哈特 (Sachsen-Anhalt)、勃蘭登堡 (Brandenburg) 和不來梅 (Bremen)、漢堡 (Hamburg) 柏林 (Berlin) 等八個州所組成。本區多為平坦富庶的平原，以低窪地形為主，很少高於海拔一百五十二公尺；畜牧業發達，北海岸一帶人口密集，並擁有豐富的礦藏資源，也是全德面積最大的區域。

一般來說，德國北部較講究紮實的音樂型態；不過，在民謠發現的數量上卻是北中南三區中最少的一區，推測應該與氣候為三區最寒、人情較淡薄冰冷有關。代表民謠為 1820 年左右一首戀歌《妳永懷我心》(Du, du liegst mir am Herzen)。

譜例 1-1 《妳永懷我心》(Du, du liegst mir am Herzen)⁵⁶

⁵⁶ 郭山嵐編著 (1977)，世界名歌精華。台南市，大夏出版社。頁 86。

Du, du liegst mir am Herzen,	妳永懷我心，
Du, du liegst mir im Sinn;	妳永記我胸
Du, du machst mir viel Schmerzen,	妳令我痛苦，
Weißt nicht, wie gut ich dir bin!	妳可知我多愛妳！
Ja, ja, ja, ja, weißt nicht, wie gut ich dir bin.	啊，妳可知我多愛妳
Doch, doch darf ich dir trauen,	我可能將心託付妳這粗心的人？
Dir, dir mit leichtem Sinn?	
Du, du kannst auf mich bauen,	然妳可相信我，
Weißt ja, wie gut ich dir bin!	妳可知我多愛妳！
Ja, ja, ja, ja, weißt ja, wie gut ich dir bin.	啊，妳可知我有多愛妳！
Und, und wenn in der Ferne	我遠在異地，
Mir, mir dein Bild erscheint,	心中卻全是妳的情影
Dann, dann wünscht ich so gerne,	願那愛情將我倆繫在一起
Daß uns die Liebe vereint!	
Ja, ja, ja, ja, daß uns die Liebe vereint.	啊，那愛情將我倆繫在一起 ⁵⁷

本曲之歌詞內容雖敘述愛情的苦痛酸澀，但旋律仍是一貫的大調，音樂風格呈現矛盾的氣氛，多少也反映了北德人冷漠的味道。

貳、中德

包括北萊因 - 西發里亞 (Nordrhein-Westfalen)、萊因蘭 - 帕拉廷納 (Rheinland-Pfalz)、赫斯 (Hessen)、薩爾蘭 (Saarland)、土令根 (Thüringen) 以及薩克森 (Sachsen) 等六個州。主要地形是高度在海拔三百零五至一千二百二十公尺之間起伏的高原，中部高地是塊分裂的台地，由老、硬的岩石組成，丘陵地則由比較年輕而軟的岩石組成；除了平原、丘陵，還有險峻的高山，地形上亦呈現出南北過渡的複雜景緻。由於工商業的高度發展，此處人口密度最高。

本區的音樂風格如同地形特色一般，混合了北德與南德的音樂型態，發展出

⁵⁷ 同註 29，陳明毅譯。

折衷的形式，既不受冗長的禮拜傳統限制，又能隨心所欲地實驗新舊音樂的融合，使中部經常居於音樂的優勢地位。⁵⁸

土令根人 (Thüringer) 一向特別喜愛音樂，曾有“兩個人家中必有三把小提琴”的傳說，每遇節日或慶典居民就會興高采烈的跳舞。⁵⁹ 當地最有名的民謠是一首戀愛歌曲《我怎能離開你》(Treue Liebe)，或翻譯為《真愛》，由女詩人謝濟 (Wilhemina von Chèzy, 1785-1856) 所作，⁶⁰ 不過並非全部出自她一人手筆，據說在 1820 年就已經有這首歌曲。

譜例 1-2 《我怎能離開你》(Treue Liebe)⁶¹

Ach, wie ist's möglich dann, dass ich dich lassen kann! 我怎能離開你，我怎能將你棄，

⁵⁸ 同註 40，頁 231。

⁵⁹ 溫淑玲 (2001)，《音樂居領導地位的德國與其民謠》。台灣合唱音樂中心電子報 (2002 年 1 月 20 日) <http://www.maillist.com.tw/maillist/file/tcmc/20010921172745.html>

⁶⁰ 謝濟曾為韋伯的歌劇 歐里安德 *Euryanthe* 和舒伯特的歌劇 羅莎曼 *Rosamunde* 寫台詞。

⁶¹ 雲雀風校訂 (1963)，世界民謠全集 1。台北市，文林書局。頁 136。

hab dich von Herzen lieb, das glaube mir! Du hast das Herze mein so ganz genommen ein, Dass ich kein' andre lieb, als dich allein.	你常在我心頭，信我莫疑。 願兩情長相守，在一處永綢繆， 除了你還我誰，與我為偶。
Blau ist ein Blümelein, das heisst Vergissnichtmein; dies Blümlein leg ans Herz und denk an mich! Stirbt Blum und Hoffnung gleich, wir sind an Liebe reich; denn die stirbt nie bei mir, das glaube mir!	藍色花一叢叢，名叫做毋忘儂， 願你手摘一枝，永佩心中。 花雖好有時死，只有愛能不移， 我和你共始終，信我莫疑。
Wär ich ein Vögelein, wollt ich bald bei dir sein, scheut Falk und Habicht nicht, flög schnell zu dir. Schöss mich ein Jäger tot, fiel ich in deinen Schöss; sähst du mich traurig an, gern stürb ich dann!	願今生比作鳥，飛向你暮和朝， 將不避鷹追逐，不怕路遙。 遭獵網將我捕，寧可死傍你足， 縱然是恨難消，我亦無苦。 ⁶²

本曲風格較偏向北德的冷峻與嚴肅，即便是描寫海誓山盟的愛情、情深不移的情侶，但在音樂中卻能保持穩重的性格，不煽情造作，反而更顯堅定。

此外，西部萊因河地區的居民活潑熱情，地方民謠也特別豐富，在中世紀時這裡到處都是戀歌樂人（Minnesinger）；又因盛產葡萄，而有不少飲酒歌。以古老萊因河作為靈感泉源所創造出來的詩詞、歌謠和神話，遠比世界上任何一條河流為多，當中最具代表性的民謠即《羅蕾萊》（Die Lorelei）。

萊因河（Rhine）自古以來就是德國人的“命運之河”，或稱“父親之河”，發源自瑞士阿爾卑斯山脈（Alps），總長一千三百二十公里，僅次窩瓦河（Volga）與多瑙河（Donau），是歐洲第三長河。萊因河流經德國的部分就有八百六十二公里，是全歐洲最繁忙的水道，大輪船、渡輪、客船一年四季不停穿梭在美麗的河道上，河流兩岸古堡和葡萄園眾多，更是德國境內最重要而迷人的觀光地帶，尤其是科倫（Köln）⁶³ 到梅因斯（Mainz）⁶⁴ 之間，還被德國觀光局規劃為四條

⁶² 同註 51，海舟譯詞。

⁶³ 德國西北方第一大城。

觀光旅遊路線之一；其中最著名的精華地段便是科布連茲（Koblenz）⁶⁵ 到梅因斯，而羅蕾萊便在這一段之中（見圖表 1-2）。

圖表 1-2 萊茵河流域

資料來源：蔡麗真(2000)，大地紀行（第 55 冊：德國藍絲帶萊茵河，頁 16-17），新店市，大地地理。

註：圖表資料中，部份地名與國立編譯館編訂的 外國地名譯名 有所出入，針對《羅蕾萊》此段落提及的譯名比照如下：萊茵河→萊因河（Rhine）、羅蕾萊→羅蕾萊（Loreley）、科隆→科倫（Köln）、美茵茲→梅因斯（Mainz）、科布倫茲→科布連茲（Koblenz）。

⁶⁴ 位於美因河（Main）及萊因河（Rhine）的交匯處，西元前 38 年建城，羅馬時代的軍事、經濟重鎮。

⁶⁵ 位居萊因河與莫瑟河（Mosel，德國人稱之為“母親之河”）交匯處附近。

羅蕾萊 (Loreley) 是萊因河上最著名的自然景點，這裏的萊因河道只有一百三十公尺寬，兩旁峭壁則高一百三十二公尺，又因水域中藏有七塊大小不等的暗礁，使原本平靜無波的萊因河水在羅蕾萊這一段開始變得暗潮洶湧，水急湍險，來往船隻經過很容易撞到礁石而船毀人亡。在十九世紀，這一段航程是所有行船人最害怕的地方，相傳每當船隻駛進這區域時都要敲鐘三響聲，提醒所有的水手們小心注意，並祈禱平安渡過這段曾讓許多船隻觸礁沉沒的水域；也因為存在這樣的天險，羅蕾萊有了最美麗的傳說。“羅蕾萊實際上是位於萊因河的右岸，就是考布 (Kaub) 與聖高爾赫善 (St Goarshausen) 之間一座一百二十公尺高、會發出回聲的大岩石；她的名字就刻在岩石上，甚至附有日文譯名，1983 年一位蘇俄藝術家還被委派至此雕刻女妖的石像。”⁶⁶ Lore 是指水妖，Lei 有岩石之意，Lorelei 就是妖精之石，或稱魔岩。⁶⁷ 關於羅蕾萊的傳說，流傳至今已有不少的故事版本：

【一】名為羅蕾萊的赤裸金髮女妖，高高盤坐在羅蕾萊回音岩的懸崖上，俯瞰崖下湍急的河水，並以她勾魂懾魄的美色和撩人的歌聲，吸引過往的船夫遐思不已，忘了湍急危險的水流而在此處喪生多人。⁶⁸ 這個故事是由浪漫派詩人布倫塔諾於 1801 年所杜撰，並收錄在他的詩集 歌德威 (Godwi, 1802) 中一首

⁶⁶ (2002 年 5 月 8 日) http://www.phoenix.com.tw/map_eur/german_txt.html - date: 2000/08/01。

⁶⁷ 同註 22。

⁶⁸ 蘇俊銘 (2001)，知性之旅-德國。台北縣，協和國際多媒體。頁 255。

《故事敘情詩》(Die Lore Lay) 裡，後來許多十九世紀作家再依此改編。

【二】傳說中，羅蕾萊本來是個美麗的女孩。有一天，她的心上人華特因為與人打賭輸了，必須和村中另外一個女孩安娜結婚，羅蕾萊聽到消息，便跑到河邊哭得天昏地暗；這時河裡出現一群水妖，告訴羅蕾萊假若她願意當萊茵河的新娘，就能幫助她復仇，絕望的羅蕾萊悲憤地答應，並且按照水妖的指示跳進河裡。不久婚禮開始舉行，並不想與安娜結婚的華特心神不寧地東張西望，突然，他看見羅蕾萊高高坐在懸崖邊，於是不由自主地向懸崖走過去，安娜則發出一聲慘叫猝死在地上。華特在悔恨中奔向羅蕾萊的懷抱，水妖警告羅蕾萊回到河裡，而華特則失魂落魄地縱身從懸崖上跳入水中。從此以後，人們就經常看到化身為妖精的羅蕾萊經常盤坐在回音岩上，梳理著她的金髮，以美妙的歌聲與美色勾引路過的船夫來報復男性。⁶⁹

【三】傳說羅蕾萊是一個窮人家的女孩，很不幸和一個富家子弟相愛，但是地位懸殊使他們不可能在一起。每天清晨和黃昏，羅蕾萊登上山崖的最高處，坐在山頂的一塊平石，梳著金色的頭髮、唱著歌，希望愛人的遊船從山崖下經過的時候能看到她的身影、聽到她的歌聲；終於有一天，愛人的遊船從山崖下駛過，羅蕾萊便從山上一躍而下，將美麗的青春和無望的愛情一同埋葬於萊茵河。從此，每逢清晨和黃昏，人們總能看到羅蕾萊坐在山崖上飄渺的身影，一邊梳理著

⁶⁹ 蔣國男 (2001), 銀河網路電台-銀色音樂網 (2002年5月18日)。
<http://www.iwant-radio.com/childmce/2001/10/10/>。

長長的頭髮，一邊唱著歌，低回婉轉，如泣如訴。⁷⁰

【四】在到達羅蕾萊岩之前，靠近奧柏維瑟（Oberwesel）小鎮的地方，有七塊露出水面的暗礁，這就是著名的“七姊妹”（Seven Sisters）或“七閨女”（Seven Virgins）。根據古老的傳說，七個年輕的少女因為故意裝成淑女，被一個不可能更改的咒語變成石頭，⁷¹ 突然就從萊因河中冒出來；但是只有羅蕾萊除外，不過她也註定要在懸崖上以美麗的歌聲去媚惑來往的船夫；⁷² 讓過往的船夫忘了湍急的河水而觸礁滅頂，為該區的九十度急彎河道增添不少冤魂。

四種傳說中，研究者認為第四種版本的說法最能與當地實際的地形特色結合，而且羅蕾萊前後那要命的九十度急轉彎道，在德國地圖上確實顯而易見（參閱圖表 1-2）；不過，這個故事有一矛盾之處：既然七姊妹中的羅蕾萊未被詛咒為岩石而在崖上歌唱，那怎還會有七塊的暗礁呢？可惜在這一疑點上並未尋獲更多相關的資料來說明，亦無其他合理的說法。

1823 年大詩人海涅（Heinrich Heine, 1797-1856）以羅蕾萊的傳說故事為題材，發表了一則家喻戶曉的詩篇，⁷³ 使萊因河的羅蕾萊成了最浪漫的不朽傳奇；當時海涅順萊因河而下，旅行至葡萄酒區的酒館，受到親切地招待，在狂歡作樂

⁷⁰ 摘自 時尚（2001 年 9 月 13 日），《靈動萊茵河》。中國互聯網新聞中心（2002 年 5 月 18 日）。<http://202.130.245.40/chinese/TR-c/58681.htm>。

⁷¹ 同註 58，頁 109。

⁷² 朱恩伶譯（1997），臺灣麥克大地之美系列 11-德國 Germany。台北市，臺灣麥克。頁 19。

⁷³ 詩篇收錄於海涅所編的 歌曲之書（*Buch der Lieder*, 1827）。

之後，宿醉苦悶之餘，寫下此一名作。⁷⁴ 1838 年作曲家西夏 (Friedrich Silcher, 1789-1860) 為這詩篇譜成動人的曲調，讓這位美麗又令人心懼的女妖在世界各地傳頌千古；另有浪漫樂派作曲家李斯特 (Franz Liszt) 於 1814 年將其改編為奏鳴曲式的獨唱曲和鋼琴獨奏曲，以及 1863 年布魯赫 (Max Bruch, 1838-1920) 依此主題所寫成的歌劇。

《羅蕾萊》為弱起之六八拍，四句共十六小節，歌詞亦分三段演唱：

譜例 1-3 《羅蕾萊》(Die Lorelei)⁷⁵

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

我不知道為什麼這樣，使我心這般悲傷
那古代的種種傳說，都來到我的心上
日近黃昏晚風很清涼，平靜的萊因河旁
山峰映在夕陽中，閃爍 輝煌 真美麗非常

⁷⁴ 同註 56。

⁷⁵ Bearbeitet von Istvan Mariassy & Illustriert von Claudia Faber (2000): *100 deutsche Kinderlieder*. Hungary: Kőnemann Music Budapest, 88-89.

Die Schönste Jungfrau sizet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmelde blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie Kämmt es mit goldenem kamme, und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame gewaltige Melodei.	是真奇異忽有個美女，獨坐在那山頭上 她梳著柔軟的金髮，那金飾燦爛發光 她梳著柔軟的金髮，同時並嬌聲歌唱 歌調是那麽奇妙，妖媚 悠揚 教人不能忘
Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit es wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinsuf in die Höh; Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.	那駕駛著小船的船夫，一心只聽她歌唱 也不管那中流岩石，只抬頭向上仰望 可憐那小船和船夫，終於都葬身波浪 我不知道怎麼這樣，可哀可傷又教人迷惘 ⁷⁶

參考當地的地形來對照這首民謠與傳說故事，該區位於地質較硬且分裂的老岩層帶，因此萊因河中的暗礁應該不只是子虛烏有的傳說而已；況且這一段流域是萊因河道中最窄、水流最湍急的一段，其九十度垂直急轉彎道也是當地著稱的自然景觀，因這兩項天險所造成的無數事故就能有合理的解釋了。不過，民眾總喜於穿鑿附會，硬將天災人禍推委於歌聲誘人的女妖，這可能也是造成德國童話故事興盛的結果吧。不可否認的，也正因為有了這種種傳說，德國萊因河的《羅蕾萊》才得以傳頌至今。

⁷⁶ 同註 22。

參、南德

包括巴伐利亞 (Bayern) 巴登-玉登堡 (Baden-Württemberg) 兩州與巴伐利亞阿爾卑斯山區 (Bayern Alps); 從地形上可再細分為斯瓦比亞山 (Swabian Jura) 和法蘭哥尼亞 (Franconia) 兩塊谷地。

由於德國南部是北歐進入南歐的並經之地，自古以來便與義大利往來頻繁，因此南德的音樂屬義大利風格，也較其他地區更為活潑。阿爾卑斯山有舞蹈歌，巴伐利亞有快活的農民歌，慕尼黑 (München) 有聞名的啤酒歌；尤其是斯瓦比亞山區谷地充滿山地色彩，保留著不少德國傳統的風俗習慣，居民愛穿傳統服飾，成為南德一處色彩迥異、富於傳奇的地方。此地流傳的民謠也相當多，研究者整理所搜尋到的德國民謠中，查得出來源的大多都是屬於斯瓦比亞地區的歌曲。如《愛的喜悅》(Das Lieben bringt Groß' Freud)、《泉水邊》(Jetzt gang i ans Brünnele)、《深谷底下》(Dort drunten im Tale) 等，歌詞內容多與愛情有關；其中足具代表性、國內民眾亦較為熟知的則是《我必須這樣》(Muß i denn) 和《窪地人的鄉愁》(Unterländers Heimweh) 這兩首。

《我必須這樣》(譜例 1-4) 在十八世紀初就已相當有名，原本歌詞只有一節，後來瓦格納 (Heinrich Leopold Wagner, 1747-1779) 又再加上第二、三節；目前康軒版的國中一年級上學期音樂課本就有這首德國民謠的中文版，不僅將原曲的二四拍改為四四拍，歌詞也與原文字義南轅北轍，並更名為《快樂去踏青》：

譜例 1-4 《我必須這樣》(Muß i denn)⁷⁷

Muß i denn, muß i denn zum Städtele 'naus,
 Städtele 'naus, und du, mein Schatz, bleibst hier?
 Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wiedrum komm,
 wiedrum komm, kehr i ein, mein Schatz, bei dir.
 Kann i glei nit allweil bei dir sein,
 han i doch mein' Freud' an dir;
 wenn i komm, wenn i komm, wenn i wiedrum komm,
 wiedrum komm, kehr i ein, mein Schatz, bei dir.

我必須出城去
 親愛的你會留在這裡嗎？
 雖然我不能在你身邊
 我的心卻還是想著你
 等我回來的時候
 我就會回到你身旁
 雖然我不能在你身邊
 我的心卻還是想著你

Wie du weinst, daß i wandere muß,
 Wie wenn d' Lieb' jetzt wär' vorbei,
 Sind au drauß der Mädele viel,
 Lieber Schatz, i bleib dir treu!
 Denk du net, wenn i en Andre seh',
 So sei mein' Lieb' vorbei;
 Sind au drauß der Mädele viel,
 Lieber Schatz, i bleib dir treu!

我必須旅行去了
 而你卻哭的像我們的愛已經結束似的
 雖然外面有許多女人
 我還是會留在你身邊
 如果我看到其他的女人
 不要相信我們的愛會過去
 雖然外面有許多女人
 我還是會留在你身邊

Über's Jahr, wenn mer Träubele schneid't,
 Stell' i hier mi wiedrum ein,
 Bin i dann dein Schätzele noch,
 So soll die Hochzeit sein.
 Über's Jahr, da ist mein Zeit vorbei,
 Da gehör i mein und dein,
 Bin i dann dein Schätzele noch,
 So soll die Hochzeit sein!

到了採收葡萄的季節
 我將會回來
 如果你仍然愛我
 我們將會舉行婚禮
 到了採收的季節，如果我回來了
 我將與你在一起
 如果你仍然愛我
 我們將會舉行婚禮

【課本歌詞】

白雲在空中飄來飄去，金色的陽光照耀著大地，
 微風吹來陣陣野花草香，快樂的鳥兒在樹梢歌唱，

⁷⁷ 同註 65，112-113。

啦啦啦啦啦啦啦啦，唱出生命的旋律，
踏著輕快腳步向前邁進，越過那山崗越爬越高。⁷⁸

《窪地人的鄉愁》(譜例 1-5) 歌詞是由傳教士維克萊 (Gottlieb Weigle, 1814-1855) 所作，以斯瓦比亞方言演唱，述說在內喀爾河 (Neckar) 河谷度過的美好時光；本曲歌詞雖傳達鄉愁之意，卻有著活潑輕快的旋律：

譜例 1-5 《窪地人的鄉愁》(Unterlanders Heimweh)⁷⁹

Drunten im Unterland, da ist's halt fein.
Schlehen im Oberland, Trauben im Unterland;
drunten im Unterland möcht' i wohl sein!

美麗的窪地阿，自由國土
李子長高地，葡萄生窪地
我願居住在美麗的窪地故鄉

Kalt ist's im Oberland, Drunten ist's warm;
Oben sind d'Leut so reich, D'Herzen sind gar net weich,
Sehn mi net freundlich an, Werden net warm.

高地寒冷，窪地溫暖
高地人富有卻不熱情
眼光冷淡，待人不親切

Aber da unten rum, Da sind d'Leut arm,
Aber so froh und frei, Und in der Liebe true,
Drum sind im Unterland D'Herzen so warm.

窪地的人生雖貧窮
卻活得自由，愛得忠誠
窪地的人多親切⁸⁰

⁷⁸ 陳承助作詞。載於陳承助等編著 (2001)，國中音樂課本 (第一冊，頁9)。新店市，康軒文教。

⁷⁹ 雲雀風校訂 (1963)，世界民謠全集2。台北市，文林書局。頁143。

⁸⁰ 同註29。

分類整理上述北中南三區民謠與地理方面的資料，以圖表 1-3 比較其異同：

圖表 1-3 德國民謠與地理分區比較

	北德	中德	南德
地形	平原	高地（丘陵、台地）	山丘（高原、山地）
民族性	沉默寡言、冷漠保守	謹慎保守、活潑爽朗	開朗、熱情、富於冥想
民謠	音樂紮實、冷漠	兼具南北德音樂風格	音樂活潑

透過圖表可清楚發現南北德的民謠特徵確實與當地民族性的表現相關，中德地區則不論是在地形、民族性或民謠方面都呈現了南北過渡的綜合色彩。

先前分析的民謠，都可從現存的文獻資料中找到歌曲的發源地，不過，仍有大多數的德國民謠已無從查知其來源出處；另有部分歌曲則因為太流行、傳頌太廣，民眾也未特別在意其發源地，造成資料的流失。以下就探討兩首因廣泛流行致使發源地區不明的著名德國民謠：

一、《野玫瑰》(Heidenröslein)

本曲是德國民謠中最膾炙人口的一首，歌詞選自歌德於 1771 年創作的詩；⁸¹至於曲的部分則出現有舒伯特 (Franz Schubert, 1797-1828) 和威爾諾 (Heinrich Werner, 1800-1833) 兩個版本：前者的《野玫瑰》為創作歌曲，現歸類為藝術歌曲 (Lieder)，由於旋律優美，曾傳唱一時，以致讓人誤以為是民謠歌曲；後者則為深受歡迎的民謠，於 1829 年創作，充滿著溫馨的田園風味。

⁸¹ 當時歌德與未婚妻解除婚約，心情十分悲痛。

譜例 1-6 威爾諾的《野玫瑰》(Heidenröslein)

Sah ein Knabe ein Röslein stehn,	少年看到一朵玫瑰，荒野中的玫瑰
Röslein auf der Heiden,	
War so jung und morgenschön,	嬌美清新如清晨，少年看了奔若飛
Lief er schnell, es nah zu sehn,	
Sah's mit vielen Freuden,	內心無限的歡喜
Röslein, Röslein Röslein rot,	玫瑰玫瑰紅玫瑰，荒野中的玫瑰
Röslein auf der Heiden.	

Knabe sprach : Ich breche dich,	少年說我要摘下你，荒野中的玫瑰
Röslein auf der Heiden	
Röslein sprach : Ich steche dich,	玫瑰說我會刺痛你，讓你永遠記得我
Dass du ewig denkst an mich,	
Und ich will's nicht leiden.	而我自己卻不後悔
Röslein, Röslein Röslein rot,	玫瑰玫瑰紅玫瑰，荒野中的玫瑰
Röslein auf der Heiden.	

Und der wilde Knabe brachs'	頑童摘下了荒野中的玫瑰
Röslein auf der Heiden;	
Röslein wehrte sich und stach,	玫瑰彎身刺上去，卻沒有刺痛他
Half ihm doch kein Weh und Ach,	
Musst es eben leiden.	自己反而受傷了
Röslein, Röslein Röslein rot,	玫瑰玫瑰紅玫瑰，荒野中的玫瑰 ⁸²
Röslein auf der Heiden.	

威爾諾的版本為六八拍，舒伯特的版本則為二四拍，兩曲皆為十四個小節，

歌詞完全相同，分三段演唱。為方便比較，以下再附上舒伯特的《野玫瑰》版本：

⁸² 同註 22。

譜例 1-7 舒伯特的《野玫瑰》(Heidenröslein)⁸³

二、《樅樹》(Der Tannenbaum)

本曲的歌詞在不同歌集記載上多少有相異之處，有的還會有不同的唱法。查閱德文辭典，‘Tannenbaum’為一種冷杉植物，多用於聖誕節做裝飾的聖誕樹；這首歌曲也是德國人相當喜愛的聖誕歌曲，國內則譯為《樅樹》，康軒版的國中一年級下學期音樂課本就有這首德國民謠。

譜例 1-8 《樅樹》(Der Tannenbaum)⁸⁴

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

啊，路旁樅，啊，路旁樅
你的葉兒多麼忠貞

⁸³ 同註 65，121。

⁸⁴ 同註 51，頁 139。第一段：周學普譯詞。

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

它無論經過夏或冬
始終如一，色澤青蔥
啊，路旁樅，啊，路旁樅
你的葉兒多麼忠貞

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit,
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!

啊，路旁樅，啊，路旁樅
你是多麼的讓我喜歡
不是只有在聖誕節的時候
常常也能讓我非常高興
啊，路旁樅，啊，路旁樅
你是多麼的讓我喜歡

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren!
Die Hoffnung und Beständigkeit,
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren.

啊，路旁樅，啊，路旁樅
你的色澤教導我一些事情
你身上的顏色代表希望和穩定
隨時給人安慰和力量
啊，路旁樅，啊，路旁樅
你的色澤教導我一些事情

根據上述所舉之德國民謠譜例與歌詞可發現，德國民謠的確受到‘Bar Form’和‘strophic’的影響，曲式多為AABA的形式，歌詞幾乎都是三段體、四行詩；旋律的長度不超過二十小節（反覆不重複計算），節奏單純。中文譯詞的部份大多比照原文情境，稍做詞彙上的修飾，完全更改的例子並不多，不過下一節的德國童謠可就全然不同了。

第三節 德國童謠

“早期的德國童謠（Kinderlied）往往與基督教的節日如聖誕節、復活節，或與宗教傳統如地方儀式、朝聖相關，形成德國民謠音樂歷史的早期階段。若想探索音樂深層的本質，感受並理解民謠是最佳的途徑，尤其是透過童謠。在德國，童謠就是一種民謠。長久以來，童謠以口傳方式延續生命，由於內容形式太過單

純，因此少有被更改的情形，而能保有原始的風貌。”⁸⁵ 德國童謠多以第一句歌詞為曲名，而最初的德國童謠文獻就是亞銘和布倫塔諾共同編輯的《少年魔號》末卷，可惜他們並未記錄其旋律；不過當時所收集到的童謠歌詞有一百首以上，目前仍有不少曲子繼續在德國、甚至世界各地傳唱。

在國內，有許多德國童謠或部分民謠被翻譯成中文後，可能因為曲式簡單易學，旋律又令人琅琅上口，以致多被歸類為兒歌，譬如《小蜜蜂》《布穀鳥》《春神來了》《我是隻小小鳥》《當我們同在一起》等等；這些德國童謠的歌詞少數依照德文的原義譯成中文，但大多數的翻譯歌詞都遠離了原本的詞義。其實不只是在國內，德國民謠與童謠也在世界各地以不同的語言傳播；遠在德國發祥的歌謠，能配合各國的風土民情，改變相貌繼續在當地傳播，正好揭露了童謠或民謠的旋律和節奏較歌詞內容更為重要的具體實證。本節就以目前仍在台灣流傳、翻唱的德國童謠，追溯其年代和來源，並比較德文與中文翻譯歌詞之異同，藉此發掘統整教學設計的素材：

一、《噢！親愛的奧古斯丁》(O Du Lieber Augustin) & 《當我們同在一起》

德國古代民謠之一，十九世紀以前曾經是一首有名的圓舞曲，歌詞中的奧古斯丁(Augustin)乃是街上的一名歌手，約1678年死於維也納(Wien)。⁸⁶ 國內小學音樂課本將此曲略為改編，配上《當我們同在一起》的歌詞，與原文意義便毫無關聯性。譜例 1-9 為原德國民謠版本：

⁸⁵ 同註 2。

⁸⁶ 同註 51。

譜例 1-9 《噢！親愛的奧古斯丁》(O Du Lieber Augustin)⁸⁷

O du lieber Augustin, Augustin, Augustin
 O du lieber Augustin, Alles ist hin!
 Geld ist weg, Mäd'l ist weg,
 Alles weg, Alles weg,
 O du lieber Augustin, Alles ist hin!

噢！親愛的奧古斯丁，奧古斯丁，奧古斯丁
 噢！親愛的奧古斯丁，什麼都沒有了。
 錢不見了，女孩走了，
 所有的一切，都沒有了，
 噢！親愛的奧古斯丁，什麼都沒有了。⁸⁸

【改編歌詞】

當我們同在一起，在一起，在一起，
 當我們同在一起，其快樂無比。
 你對著我笑嘻嘻，我對著你笑哈哈，
 當我們同在一起，其快樂無比。

二、《如果我是隻小小鳥》(Wenn Ich ein Vöglein wär') & 《我是隻小小鳥》

作曲者與作詞者不明，從歌詞可推測此曲必定來源古老。1778 年赫德以樂譜記載於 民謠集 *Volkslieder* 上，此後本曲亦為許多民謠曲集所收錄，同時產生多種編曲及變化，自貝多芬、舒曼、韋伯等開始，有二十多種副曲產生，譜例 1-10 是其中最優秀的一種。

⁸⁷ 同註 65，119。

⁸⁸ 同註 51。

譜例 1-10 《如果我是隻小小鳥》(Wenn Ich ein Vöglein wär')⁸⁹

Wenn ich ein Vöglein wär'
und auch zwei Flügel hätt',
flög' ich zu dir.
Weil's aber nicht kann sein,
weil's aber nicht kann sein,
bleib ich allhier.

如果我是一隻鳥
如果我有兩隻翅膀
我將飛向你
但這是不可能的
這是不可能的
我還是會留在這裡

Es vergeht keine Nacht,
Da nicht mein Herz erwacht
Und an dich denkst;
Daß du mir tausendmal,
Daß du mir tausendmal,
Dein Herz geschenkt.

沒有一天晚上
我不是在想著你
想著你的心
送給我一千次
給我一千次
你送給我的心

Bin ich gleich weit von dir,
Träum' ich doch stets von dir
Bin nicht allein.
Wenn ich erwachen tu,
Wenn ich erwachen tu,
Bin ich allein.

雖然我離你這麼遠
我仍然一直夢到你

當我醒來的時候
醒來的時候
我還是孤單一人

Wenn's die Leut nicht haben woll'n,
Daß wir uns lieben soll'n
So gute Nacht!
Ob's gleich die leut verdrießt,
Ob's gleich die leut verdrießt,
Lieb' ich dich doch!

如果人們不希望我們在一起
那也沒關係
晚安了
人們不希望我們在一起
不希望我們在一起
我還是愛著你

【改編歌詞】

我是隻小小鳥，飛就飛，叫就叫，自由逍遙；
我不是有憂愁，我不是有煩惱，只是愛歡笑！⁹⁰

⁸⁹ 同註 65，143。

⁹⁰ 同註 51。

三、《鳥兒都來了》(Alle Vögel sind schon da) & 《春神來了》

德國十七世紀的民謠，原歌詞為法勒斯雷本 (Hoffmann von Fallersleben , 1798-1874) 所作，述說百花撩亂、群鳥爭鳴的春來美景；因旋律優美而聞名於世，所以有種種歌詞存在。⁹¹ 此曲的中文歌詞雖非原文翻譯，但與原文意義相同，均為歌頌春天的美好。

譜例 1-11 《鳥兒都來了》(Alle Vögel sind schon da)⁹²

Alle Vögel sind schon da,
alle Vögel, alle,
Welch ein Singen, Musizier'n,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n:
Frühling will nun einmarschier'n,
kommt mit Sang und Schalle.

鳥兒來了
小鳥兒都來了
啼聲、鳴語
叫聲多婉轉
和著歌聲
春天的腳步接近了

Wie sie alle lustig sind,
Flink und froh sich regen.
Amsel, Drossel, Fink und Star
Und die ganze Vogelschar
Wünschen uns ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Segen.

小鳥叫聲多愉快
四處飛來又飛去
山鳩、燕子和麻雀
還有其他的鳥群
高聲齊唱祝福你
新年快樂又幸福

Was sie uns verkünden nun,
Nehmen wir zu Herzen:

細細傾聽鳥兒現在在說什麼

⁹¹ 同註 69。

⁹² 同註 65 , 11。

Wir auch wollen lustig sein,
Lustig wie die Vögelein
Hier und dort, feldaus, feldein,
Singen, springen, scherzen.

願我們也快樂
快樂像小鳥
田園四處唱歌、跳舞又嬉鬧⁹³

【改編歌詞】

春神來了怎知道，梅花黃鶯報告。
梅花開頭先含笑，黃鶯接著唱新調，
歡迎春神試身手，快把世界改造。⁹⁴

四、《五月來到一切更新》(Alles neu macht der Mai) & 《小蜜蜂》

由於德國的冬季寒長，低於攝氏十度的月份有六、七個月，因此德國人都相當期待五月份春天的到來，尤其是四月進入五月這個時段，百花齊放 萬紫千紅，是德國最美的季節，以歌誦春天和五月為主題的民謠在數量上相對就多了。國內氣候狀況與德國迥異，歌詞自然不宜沿用，遂改為勉勵人學習蜜蜂的勤勞。

譜例 1-12 《五月來到一切更新》(Alles neu macht der Mai)⁹⁵

⁹³ 同註 22。

⁹⁴ 同註 46。

⁹⁵ 同註 65，12-13。

Alles neu macht der Mai,
macht die Seele frisch und frei.
Laßt das Haus, kommt hinaus!
Windet einen Strauß!
Rings erglänzt Sonnenschein,
duftend prangen Flur und Hain:
Vögelsang, Hörnerklang
tönt den Wald entlang.

五月來到一切更新
心靈變得自由清新
出來吧，走出屋子
編織一束花
陽光照射四周
使田地和樹叢絢麗飄香
鳥兒歌唱，號角也響徹雲霄

Wir durchziehen Saaten grün,
Haine, die ergötzend blüh'n,
Waldespracht, neu gemacht
Nach des Winters Nacht.
Dort im Schatten an dem Quell
Rieselnd munter silberhell
Klein und Groß ruht im Moos,
Wie im weichen Schoß.

我們散播種子，使種子變綠
小樹叢高興地發芽著
森林在冬夜過後
也更新了
在泉水邊的影子中
月光閃閃流瀉而下
我們在沼澤中休息
如同在軟軟的嫩芽裡

Hier und dort, fort und fort,
Wo wir ziehen, Ort für Ort,
Alles freut sich der Zeit,
Die verschönt erneut.
Widerschein der Schöpfung blüht
Uns erneuend im Gemüt.
Alles neu, frisch und frei,
Macht der holde Mai.

這裡和那裡，四處各地
只要我們到那裡
大家都歡欣這個時刻的來到
因為一切更新又美麗
萬物復甦
讓我們心情也煥然一新
一切更新，新鮮而舒暢
五月讓一切都變可愛了

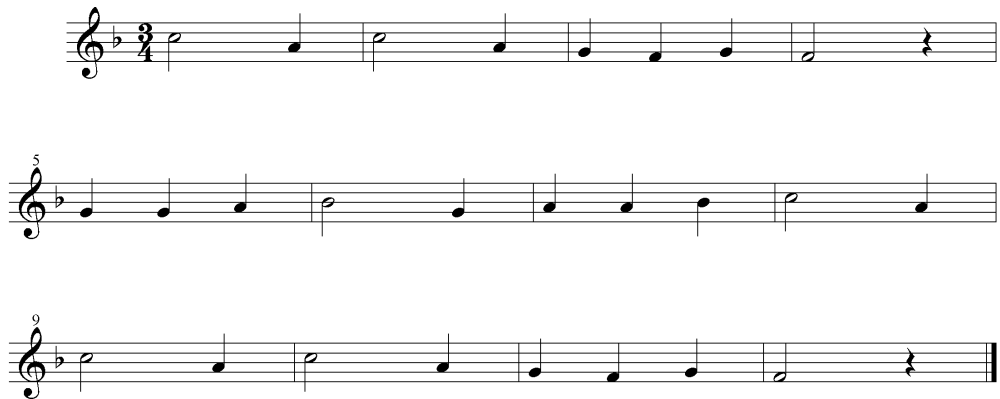
【改編歌詞】

嗡嗡嗡！嗡嗡嗡！大家一起勤做工，
來匆匆，去匆匆，做工興味濃。
天暖花好不做工，將來哪裡好過冬。
嗡嗡嗡！嗡嗡嗡！別學懶惰蟲。⁹⁶

五、《布穀鳥從森林傳來的聲音》(Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald) & 《布穀鳥》

作詞者與《鳥兒都來了》一曲相同，為法勒斯雷本在 1835 年所作，旋律則來自 1817 年奧地利的 Österreich。除了譜例與中、德文歌詞外，研究者並未發現其他任何本曲的相關介紹資料。

⁹⁶ 南一書局 (1998)，國民小學音樂課本 (第二冊，頁 31)。台南市，南一書局。

譜例 1-13 《布穀鳥從森林傳來的聲音》(Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald)⁹⁷

Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald.
Lasset uns singen, tanzen und springen.
Frühling, Frühling wird es nun bald.

布穀鳥從森林傳來的聲音
讓我們唱歌、跳舞和跳躍
春天即將要來臨

Kuckuck, Kuckuck läßt nicht sein Schrei'n:
Komm' in die Felder, Wiesen und Wälder!
Frühling, Frühling, stelle dich ein!

布穀鳥不要哭泣
來到原野、草地和森林
春天將會出現在你面前

Kuckuck, Kuckuck, trefflicher Held!
Was du gesungen, ist dir gelungen:
Winter, Winter, räumt das Feld.

布穀鳥是傑出的勇士
只要唱歌就能實現
讓冬天遠離原野

【改編歌詞】

布穀！布穀！快快布穀！
春天不布穀，秋收哪有穀？
布穀！布穀！朝催夜促。

布穀！布穀！快快布穀！
春天種好穀，秋天收好穀。
布穀！布穀！千叮萬囑。⁹⁸

德國童謠的曲式和民謠相似，也有明顯的 Bar form 類型，像《噢！親愛的奧古斯丁》屬於 AABA，《鳥兒都來了》和《布穀鳥從森林傳來的聲音》則是典

⁹⁷ 同註 65, 100。

⁹⁸ 譯詞者不詳。康和（1995），國民小學音樂課本（第二冊，頁 36）。新店市，康和出版。

型的 ABA 三段式，歌詞段落以三段居多；從內容來分析，其用字遣詞相當大眾化，不全然像是孩童隨意哼唱而成，甚至也含有情歌的成分，由此可證德國童謠與德國民謠確實異曲同工。

再者，根據熟悉德文的友人透露，因為德文腔調重，歌詞為了配合旋律與押韻，經常會有單字去頭或去尾使用的情況，加上地區方言的盛行，若非當地或熟知歌詞內容的人說明詞義，一般的德國人都不見得看得懂民謠中歌詞的內容，更遑論非德國人了。由此亦可推斷德國民謠之所以能流傳，在於它簡單易學、容易記憶的旋律，歌詞的內容則可能因為不同的演唱者、不同的地點、用不同的語言而產生無數的變化，民眾自然也就不會特別去記憶它的歌詞，或追究它歌詞的意義了。