

Build a bridge of art and forge the voice of civilization—A brief analysis of Shang Jiexiang's outstanding contribution to the development of music translation in our country

Debao Li Bo Liu

Yangtze University, Jingzhou, Hubei, 434000, China

Abstract

This paper aims to explore how Mr. Shang Jiexiang has successfully built a bridge between Eastern and Western music cultures through his unique artistic perspective and profound academic accumulation. The research focuses on Mr. Shang Jiexiang's biography, academic achievements, and his profound impact on the development of Chinese music culture, with the aim of systematically sorting out his contributions and promoting the overall understanding of his music translation theory and practice. The translated works involve opera excerpts, art songs and other categories, which not only expand the dimension of cultural life of Chinese audiences, but also promote exchanges and cooperation between Chinese and foreign musicians.

Keywords

Shang Jiexiang, music translation, Sino-foreign cultural exchange, opera translation, artistic contribution

架设艺术之桥，熔铸文明之声——浅析尚家骧对我国音乐翻译事业发展的卓越贡献

李德宝 刘波

长江大学，中国·湖北荆州 434000

摘要

本论文旨在探讨尚家骧先生是如何通过其独特的艺术视角和深厚的学术积累，成功地搭建起东西方音乐文化的桥梁。研究核心聚焦尚家骧先生的生平简介、学术成就以及他对中国音乐文化发展带来的深远影响，意在系统梳理其贡献，推动对其音乐翻译理论和实践的整体认知提升。所翻译的作品涉及歌剧选段、艺术歌曲等多个范畴，这些作品在拓展中国观众文化生活维度的同时也推动了中外音乐家之间的交流与合作。

关键词

尚家骧；音乐翻译；中外文化交流；歌剧翻译；艺术贡献

1 引言

全球化背景下，音乐在跨文化交流中作用突出。尚家骧先生是中国音乐翻译领域重要人物，他学术功底扎实、艺术洞察力敏锐，自20世纪中期起翻译大量国外音乐作品，涵盖歌剧选段、艺术歌曲等，来自不同时期欧洲音乐，为中国音乐发展注入新动力。他翻译的经典唱段广受好评，翻译时注重情感与文化内涵，提出创新理念，提升翻译质量，

【基金项目】2024年度教育部人文社会科学研究规划基金项目《二十世纪上半叶中国声乐留欧学生群体学术贡献研究》（项目编号：24YJA760068）。

【作者简介】李德宝（1999-），中国湖北武汉人，硕士，从事音乐教育研究。

为中国音乐文化发展、提高翻译水平及中外文化交流意义重大。

2 生平背景

尚家骧，中国著名音乐学家、教育家、声乐理论家、翻译家及外国歌曲翻译家。尚家骧先生自幼展现出音乐天赋，13岁开始学习钢琴和小提琴，1946年进入上海大同大学学习，后赴欧洲深造，先后在维也纳大学音乐系、维也纳音乐学院声乐系学习，并赴意大利罗马专攻歌剧艺术，这段留学经历为他奠定了深厚的声乐理论基础和实践经验。

尚家骧先生的职业生涯开启于他对音乐的热爱与执着追求。早年间他远赴海外深造，系统的学习了音乐理论知识和音乐表演技巧，回国后积极投身于音乐教育、作品翻译、创作等方面的工作。在此期间，他敏锐地意识到，要想让更多的中国人了解并领略到外国音乐的魅力，就必须解决语言

障碍的问题。因此，他开始致力于对西方经典歌剧的脚本、歌词等文本进行高质量的汉化工作。

尚家骧先生和他同时代的翻译家们在特殊的历史环境和中西方文化隔阂的双重阻碍下，开展了翻译的奠基性工作。当时，国内接触西方经典音乐的渠道寥寥无几，缺乏专业的音乐翻译人才，还存在着歌词音节与旋律音高的契合、诗歌格律的协调统一等技术难题。他们只能独自摸索解决办法，不但要跨越语言方面带来的阻碍，还要在不同的文化审美体系中架桥铺路，力求完美呈现原作的精神内核与艺术特质。使中国听众能够欣赏理解。但往往机遇也藏匿于挑战之中：二十世纪中后期，中国社会对于外来文化的渴望与日俱增，市场悄然扩大，音乐艺术教育也逐渐恢复生机，这为我国的翻译事业提供了极为广阔的发展空间。尚家骧先生敏锐地捕捉到这一历史机遇，凭借大量高质量的译作，极大地拓宽了我国音乐界的艺术视野，丰富了音乐创作、表演与教育的资源。其译配工作促进了中西音乐文化的深度交融，让西方音乐的经典得以跨越重重壁垒，在中国生根发芽，成为中国音乐文化中重要的组成部分。

3 音乐翻译的界定与挑战

音乐翻译属于一项极为专业的艺术实践活动，其关键之处就在于要跨越语言以及文化的诸多界限，蕴含着特定文化语境，有着一定情感深度并且带有独特艺术风格的音乐作品给转化成能够被目标语言所理解的文本形式。这里所说的音乐作品包含了歌词、乐谱注解、音乐理论文献还有歌剧剧本等等。整个转化的过程绝不是简单的文字之间的一一对应关系，它需要译者能够充分且细致地去理解音乐本身（像旋律、节奏、和声以及结构等方面）同文本内容（比如语义、韵律以及修辞等方面）之间那种紧密而又微妙的联系，从而努力在目标语言当中精准地再现原作所具有的艺术风貌、情感力度以及文化底蕴。

在翻译工作的开展过程中，需要翻译工作者十分巧妙地平衡“可唱性”和“可读性”这两者的关系。就好比说，在对歌词进行翻译的时候，就要同时考虑到原词的音节数量、重音的具体布局情况以及元音的音响特性等因素，还要兼顾到目标语言自身的音韵方面的特点。而在针对音乐术语展开翻译工作的时候，则是要去构建起一套精确、统一并且能够契合目标语言学术习惯的译名体系。

面对不同语言之间存在的韵律方面的差异、文化意象没办法直接进行翻译的情况（像是特定的历史典故、双关语这类情形），以及专业音乐术语（比如意大利语的速度表情术语、德奥体系的和声功能术语等）的准确传达等问题，译者就必须得具备相当深厚的音乐学知识、语言学知识以及跨文化研究方面的相关背景。音乐翻译之所以重要，是因为它充当着音乐作品在不同文化之间进行交流的桥梁作用，能够让非母语的听众去体验到异国音乐艺术当中的精髓所在，并

且还能能为音乐教育、学术探究以及创作实践等方面提供极为宝贵的文本资源。

4 翻译艺术的“信使”：尚家骧在音乐翻译领域的奠基性贡献

4.1 翻译理念与文化立场：尚家骧贡献的灵魂根基

尚家骧先生在音乐领域获得了诸多成就，尤为擅长翻译国外音乐作品。他的贡献不仅仅在于精准翻译西方经典音乐作品，还深刻理解并融合了东西方音乐文化。让音符在不同国度间自由传播。在尚家骧先生及其同时期的翻译家们的影响下，中国的音乐翻译事业逐渐有了显著发展。

4.2 深远影响与不朽价值：熔铸于时代的精神财富

尚家骧先生在音乐领域镌刻了深远的影响，他的学术成就备受赞誉，对我国音乐文化领域的发展作出了一定程度上的推动作用。也让中外音乐文化的交融出现了新的可能。未来我们需要继续探索尚家骧先生的学术贡献，音乐翻译事业也将由此得到一定程度上的启示，开放包容的音乐文化环境需要我们所有音乐工作者共同构建。

值得一提的是尚家骧先生在西方声乐作品译配方面的成就，是具有开创性和里程碑意义的。尤其是其对西方声乐经典作品的体系化引进，其中最具有代表性的贡献莫过于对《意大利歌曲集》的精心编译。这套由人民音乐出版社出版，包含了众多古典意大利艺术歌曲的权威译本（如《我亲爱的》、《阿玛丽莉》、《尼娜》、《绿树成荫》等），成为中国声乐教学史上使用最广泛、影响最深远的教材之一。他不仅翻译了歌词，更是以音乐家的耳朵和诗人的情怀进行着“译配”，在确保译文在语义准确、意境优美的前提下，完美贴合原曲的旋律走向、节奏韵律和情感表达。例如，将G.卡奇尼的名作《Amarilli》译为《阿玛丽莉》，既保留了名字的音韵美感，又通过将“mia bella”译为“亲爱的”这类表达传递了原诗的深情（下附谱例）。在处理《Caro mio ben》（《我亲爱的》）时，“我亲爱的，请你相信，如没有你，我心中忧郁。”这样的译句，其音节、重音与旋律起伏丝丝入扣，演唱时自然流畅，情感充沛。

尚家骧认为，音乐翻译不仅仅是基础的词汇转换，而是融合了语言学、音乐学、文化学等多学科知识的艺术活动，他的翻译理念明确简练，即忠实性、艺术性和可理解性彼此间的统一。这个理念一直贯穿在他的翻译实践中，确立为他翻译实践的关键指导思想。例如上文在处理《Caro mio ben》（《我亲爱的》）时“我亲爱的，请你相信，如没有你，

我心中忧郁。”这样的译句保留了原诗的情感表达，通过直白的语言传递了恋人间的思念与无奈。（下附谱例）

314

我亲爱的
Caro mio ben

（意）维多利尼曲
G. Ciavattani
（1798）
尚家骧译配

Larghetto (♩ = 60)

molto *largamente*

我 亲 爱 的， 请 你 相 依。 如 果 有
Caro mio ben, se tu mi ami, se tu mi ami

我 心 中 郁 郁。 我 心 中 郁 郁。
Se non mi ami, se non mi ami, se non mi ami

我 心 中 郁 郁。 我 心 中 郁 郁。
Se non mi ami, se non mi ami, se non mi ami

尚家骧先生强调翻译的‘忠实性’，他说忠实于原文是对原作者创作意图的尊重，也是对音乐本体意义的捍卫，为了实现这一点，他在翻译时认真研读原著，努力把握原文的音乐内涵与文化背景，例如在翻译德国作曲家舒曼的《诗人之恋》中的《核桃树》，《月夜》等曲目，尚家骧多次阅读德文原诗，结合舒曼的音乐创作意图，让译文能如实传达原作的情感与艺术风格，他特别在意音乐术语的准确表达。那些带着特定含义的词汇，比如‘Lied’在德语里指的是艺术歌曲，他都老实严谨地译作‘艺术歌曲’，这样的处理方式让意思清晰明白，不会叫人想歪了。尚家骧先生对于音乐术语的翻译严谨统一，广受学界认可，其歌剧选段的译配版本被广泛用于教学、音乐会和演出中，提升了观众对西方歌剧的理解。

尚家骧先生在翻译过程中还极为看重‘艺术性’，他认为翻译不只是语言的转换，更像是一种艺术再创造，他在翻译时注重保持原文的艺术美感，用汉语的优雅表达给译文新的生命，他倾向于用中国古典诗词的意境来阐释西方音乐作品的情感。译文保留了原作的韵味，也带着东方文化的审美。

尚家骧先生在翻译中强调‘可理解性’原则，译文需符合目标读者的语言习惯和文化背景，这样读者方可更好地理解和欣赏音乐作品，他尤为关注译文的语言流畅性和通俗性，译文要便于被普通听众理解，例如译配法国作曲家比才的歌剧《卡门》的选段（如《吉卜赛女郎之歌》）时，他用了一些贴近现代汉语口语的表达方式，注重语言的流畅性和形象性，译文形象生动，观众更容易理解剧情，他通常避免

使用那些晦涩的专业词，倾向于把复杂的音乐道理以通俗语言阐释。

尚家骧在翻译中常采用多维度比对，即在翻译时既要看看原文和译文的区别，也要把原文放在它的文化背景里深入解读，此外要让译文符合目标语言的文化氛围，这样翻译效果才会好，他倾向于把原文一句一句翻译成汉语，接着找目标读者讨论，听他们的反馈，根据这些意见多次修改译文，直到满意为止，这样的策略让译文质量得到提升，更具可读性。

尚家骧先生在译配国外音乐作品方面有着其独特的理念与方法，他强调翻译的忠实性、艺术性和可理解性，这些理念促进了中外音乐文化的交流，也为后来的翻译工作者提供了宝贵的经验与启示。

5 结语

尚家骧先生穷其毕生精力，以翻译为剑，以艺术为舟，在中华文明与西方艺术瑰宝之间架起一座宏伟而精妙的桥梁。他的名字，与《意大利歌曲集》的悠扬旋律、《你们可知道》的动人咏叹、《卡门》等歌剧选段的炽热诗篇紧密相连。他的翻译，不仅是语言的转换，更是对艺术的再创造和文化的深情对话；他的贡献，也不仅仅是引进了一部部具体的作品，更在于塑造了一种追求艺术完美、服务文化建设的翻译精神。

在全球化日益深入、文化交流空前频繁的今天，尚家骧先生留下的宝贵遗产，那些精确而又充满着乐韵的歌词，那些跃然纸上又呼之欲出的台词，以及其背后所蕴含的严谨态度、艺术追求和文化使命感，依然闪耀着不朽的光芒。它们提醒我们，真正的翻译大家，必然是文化的使者、艺术的知音，是那些甘于在两种文明的交界处默默耕耘，最终让陌生的杰作在异土焕发出同样璀璨光辉的灵魂工程师。尚家骧，这位中国翻译外来作品事业，特别是音乐翻译领域的巨匠，其功绩永载史册，其精神永励后人。

参考文献

- [1] 乔新建.长卷如歌吟古今——尚家骧的《欧洲声乐发展史》读后[J].人民音乐,2006,(08):88-90.
- [2] 张平平.浅论《欧洲声乐发展史》对当代声乐教学的借鉴意义[J].黄河之声,2008,(09):110-111.
- [3] 刘畅瑞.论《欧洲声乐发展史》在中国声乐演唱及教学中的借鉴指导意义[J].高教学
- [4] 尚家骧.《意大利歌曲集》[M].人民音乐出版社,2009(08).