

青春舞曲

Dance for my Youth

作词：王洛宾搜集整理

Lyrics: Collected and adapted by Wang Luobin

作曲：王洛宾搜集整理

Music: Collected and adapted by Wang Luobin

编合唱：王世光

Choir arranged by Wang Shiguang

新疆民歌 Xinjiang Uygur folk song

混声合唱 Mixed choir

歌词大意：

太阳下山明早依旧爬上来，
花儿谢了明年还是一样地开。
美丽小鸟飞去无踪影，
我的青春小鸟一样不回来。

The sun sets but rises again tomorrow at dawn.
Flowers wither but blossom again next year,
Pretty birds fly away and then disappear;
Like the birds, my youth is forever gone.

歌曲简介

在王洛宾搜集、整理、改编的中国民歌中，《青春舞曲》是首极快活的歌曲。无论性别，不管长幼，从民歌手到港台歌星再到“超女”，几乎人人都喜欢哼唱这首动感十足的歌。因为这首歌实在太著名了，有作家为王洛宾写的传记就起名为《青春小鸟》。民歌王子王洛宾创作的《青春舞曲》让世界人民了解到中国人的情感世界是多么丰富灿烂。

《青春舞曲》的曲调是小调式，颇具新疆风格——情绪热烈，舞蹈性强，适合表现奔放、开朗的情绪，很符合新疆维吾尔人的民族特征。

《青春舞曲》的歌词非常短小精悍，前两句是比兴：“太阳下山”和“花儿谢了”。这是两种自然现象，它们有一个共同的特点：可以重复出现。虽然重复出现的时间不一样，一个是明天，另一个是明年，但并列使用这两句，突出了它们的共性。

前三句有双关意味：“美丽小鸟飞去无影踪”。首先，这句歌词和前两句形成了鲜明的对比，前面的事物都可以重复，而小鸟却无法重复飞来。同时，又和第四句有共通之处：“青春”和“小鸟”一样，都“不回来”了。

开篇四句非常精彩，前两句属于否定，相互之间既有相似之处，又有巨大差别，在审美上形成一种起伏跌宕的落差美。

四句歌词中各有一个绝妙的动词：“爬”、“开”、“无”、“来”，因为押韵，有一种琅琅上口之感，同时又在人们眼前竖起了一系列生动形象：太阳爬、花儿开、小鸟无、青春不来……也应和了题目中的“舞曲”，不仅旋律上有舞蹈之感，这些动词还将这些动作表现得如舞蹈般酣畅淋漓。

“小鸟”是这首歌曲的核心词汇。和很多民歌一样，这首歌也使用了双关的创作方法。也就是说，小鸟不单单指活生生的鸟儿，展开翅膀飞走，留下美丽的弧线，还隐喻青春像小鸟一样，飞走就再也看不见了。

=====

王洛宾与《青春舞曲》

1939年，王洛宾搜集到新疆民歌《青春舞曲》后，在歌词上做了很大改动。原词中“别的那呦呦，别的那呦呦”是十个音节，维吾尔语原意是“小鸟呦，小鸟呦”，但如果翻译成汉语直接填到曲谱中，既不符合格调的要求，也失去了民歌的味道。

王洛宾认为必须对歌曲语言进行艺术加工，他把“别的那呦呦”变成这首歌曲的助词衬语，保住了十个音节，而且还平添了一种异域风格，整体风格显得更加活泼。

这首歌原来是舞曲，每个乐句都做反复，上下乐句的尾音总是“3”和“6”。王洛宾把曲调连续重复的尾音及不上口的颤音去掉，突破了曲谱中的惯性重复，使音调变得甜美，既符合民族格调，又不歪曲汉语形象，使这首歌变得焕然一新。

改编后的这首歌，具有“鱼咬尾”的特点，六句歌词中有三句的前面八个字都是同一旋律：“太阳下山明早依旧”、“花儿谢了明年还是”、“我的青春小鸟一样”；第一句与第三句旋律完全相同，第二句除前部分相同外，只有尾部不同。由于第一、二、四句都具有重复内容，则凸显出第三句的重要：“美丽小鸟飞去无踪影”，听众马上就能从旋律上感觉出这句是重点。

这种曲调的编排与中国古典诗歌的写作有异曲同工之妙。格律诗歌中，绝句的押韵有两种固定格式，一种是诗中所有的双句都要押韵，第二种是第一、二、四句的最后一个字要押韵。也就是说，第一句可以押韵也可以不押韵，但第三句无论如何都不能押韵。这是古人对汉语进行了精妙研究之后总结出来的经验之谈。只有按照这种规律写作的语言，才能显得平仄起伏，琅琅上口。否则，总是不怎么对味。

王洛宾一方面深谙古典诗词的平仄规律，另一方面又受到“五·四”国语运动的影响，在把歌词和曲调结合的过程中，特别强调保持语言的线条。王洛宾非常赞赏一些音乐前辈，譬如肖友梅、赵元任、李叔同等，感觉这些音乐教育家同时都是中国的语言学家，因为他们不论作曲还是填词，都保持了民族语言的美，丝毫不损伤它的音韵。

这首《青春舞曲》采用“鱼咬尾”的创作手法，使一、二、四句在格律上基本相似，而一、四句完全相同，第三句的格律完全不同，使这首歌有一种别致的韵味：看似简单之极，但却琅琅上口，欢快明亮。一年之后，王洛宾创作了《在那遥远的地方》，就是采用了“鱼咬尾”的创作手法。可见，《青春舞曲》对于王洛宾后来的创作有深刻影响。

有人认为在一首歌中反复重复一句歌词没有意义。殊不知，这也是民歌的一大特点。因为重复是民歌创作口头性这一特征的具体表现。《青春舞曲》中反复重复“我的青春小鸟一样不回来”，这种重复非但不让人感到多余，反而让歌曲在音韵上更加流畅圆转，表达上更加通俗明白、易唱易记、别有趣味。

=====

译者简介:

徐芳（1977—），英语硕士，现正攻读博士。从事翻译近十年。热爱诗歌翻译及创作，主要作品和译作曾在《诗刊》发表，另有作品散见于《诗潮》、《诗歌月刊》等。近期翻译出版的有《中国民间情歌精选》一书。

Translator: Xu Fang (1977 ---), M. A. in English linguistics and Ph. D. candidate in English literature. As a poet and translator, her major poems and poem translations have been published in China's most prestigious poem magazine Poetry Periodical. Other major poem magazines such as Poetry Monthly and The Poem Waving also published some of her works. Her recently published translation is A Selection of Chinese Folk Love Songs.

审校者简介:

杨晓荣，英语教授。从事翻译及教学工作三十年。

Editor-Translator: Yang Xiao-rong, professor of English and freelance translator.

北京华风合唱团
<http://www.bjhuafeng.org>