

从德语诗歌到汉语诗意：翻译中的美学和语感传达

魏麒芸 刘 鸣

(吉林外国语大学, 吉林 长春 130000)

摘要：德语诗歌翻译成中文的过程不仅仅是语言的转换，更涉及文化的交融与美学的传递。在确保翻译准确性的基础上，如何增强译文的美感与韵律感，是翻译过程中面临的重要挑战。通过对经典德语诗歌及其多种汉语译本的对比分析，可以揭示不同译者在处理音韵美、语感、文化意象及结构形式上的差异。本研究着重探讨在翻译过程中如何精准传达原文的精神内涵，同时在译文中增添诗歌的美学特质，力求实现语言和文化的和谐共鸣，为未来的诗歌翻译提供新的视角与实践方法。

关键词：德语诗歌；汉语翻译；美学传达；语感表达

德语诗歌以其独特的语言节奏和音韵美，成为世界文学的瑰宝。将德语诗歌翻译成中文不仅是语言的转换，也是两种文化、语言体系的对话。在这一过程中，译者需在忠实再现原文的字面意义的同时，传达出诗歌的情感和艺术美感。然而，由于汉语与德语在语言结构、韵律和文化背景上的差异，诗歌翻译具有高度的挑战性。如何处理音韵、节奏和意象等语言特征，使译文既忠实原文，又具备艺术表现力，成为诗歌翻译中的核心问题之一。尤其是在美学与语感的传达上，译者的创造性转化对于保持原文的准确性和赋予译文独特艺术魅力至关重要。

一、文献综述

德语诗歌翻译领域的研究深入探讨了翻译理论与实践，早期研究主要关注忠实与意译的对立，纽曼（1975）和奈达（1964）认为翻译应忠实再现原文的意思，并注重文化语境的适配。进入21世纪后，研究更侧重于美学与语感的传达。邓丽华（2007）指出，诗歌翻译不仅要忠实于原文内容，还要尽量保留形式和韵律的艺术感；高铭（2012）强调文化转化的关键性，译者需避免文化误读；李敏（2018）提出，通过灵活的意象替代与韵律调整，保持原诗的美学特征。近年来，学者们认识到翻译策略的选择对美学呈现至关重要。陈壮鹰（2022）指出，诗歌翻译不仅是文学实践，更是历史与文化交流的方式，译者需结合历史语境选择翻译策略。张小燕（2023）强调，翻译过程中要尽量保留原诗的音韵美感，从而增强译文的艺术感染力。

二、翻译策略与美学传达：案例分析

（一）语言特性与语感的传达

德语诗歌的语言特性通常具有浓厚的音韵美与节奏感，尤其在诗歌的韵律、句式结构及词语选择上，德语本身就蕴含着独特的音韵效果。翻译时，如何在保持原文准确性和语调的基础上，使其音韵美与节奏感得以忠实传达，是德汉诗歌翻译中的核心问题之一。

本文选取了德国经典诗歌《浮士德》，及其《夜晚》的中译本，通过对比分析，揭示了翻译策略中的异同及其对译文美感的影响。在全球化和跨文化交流日益频繁的背景下，探索如何将德语诗歌的美学精髓成功地呈现给中文读者，具有重要的理论与实践意义。

德语中的音节、重音、押韵与句法结构与汉语有显著不同。德语诗歌往往采用精确的韵律和节奏感，语言节奏通常体现在词汇的长短、音节的音高变化以及句子的流畅性上。在中文译本中，译者需调整音韵与节奏，结合中文的平仄和音律特点，传达原文韵律并展现音美。通过调整句式和修辞，增强艺术感，同时转化意象和文化内涵，确保译文忠实原文，富有情感与文化色彩。

以歌德的《浮士德》中的一段经典诗句为例：

德语原文：

„Die Nacht ist dunkel und der Mond ist hell“

（夜晚黑暗，月亮明亮）

在德语原文中，短句结构清晰、简洁，且运用了对比手法，“dunkel”（黑暗）与“hell”（明亮）的对比给人一种视觉上的冲击感，同时，“Mond”（月亮）与“Nacht”（夜晚）的呼应也营造出了一种和谐的韵律感。这种语言结构与音韵的搭配构建了诗句的节奏和视觉形象。

译本一：

“夜幕深沉，明月高悬”

这个翻译选用了“夜幕深沉”来替代“Die Nacht ist dunkel”中的“dunkel”，这种表达方式虽然不完全直译，但“深沉”一词依然保留了原诗中所要传达的夜晚的沉寂感与黑暗感。同时，“明月高悬”采用了“月亮”一词，并通过“高悬”来增加一种视觉上的立体感，体现出原诗中“hell”（明亮）的含义。这种翻译方式虽然修改了部分词汇，但通过语气和节奏的调整，保持了德语原文的韵律感与语感。

译本二：

“黑夜笼罩，月光皎洁”

在这个版本中，翻译者选择了“黑夜笼罩”而非直接翻译为“黑暗”，这种表达方式增强了“黑夜”的整体感，使其更加符合汉语的表达习惯。“月光皎洁”则更加传达了“hell”的含义，强调月亮的明亮与纯净。通过调整句式结构和用词，这个版本的翻译保持了原诗的意境，同时通过语感的调整，使其更加符合中文的语言特性和诗意。

通过这两个译本的对比，可以看出，尽管翻译方法有所不同，但无论是“深沉”与“皎洁”的词汇选择，还是“高悬”与“笼罩”的句式调整，都是为了解决如何在译文中保留德语诗歌的节奏感和音韵美的问题。译者通过在词汇选择、句式调整及文化适配上做出的努力，成功实现了原诗语感的再现与美学的传递。

（二）意象与象征的文化转换

诗歌的意象与象征富有深度和表现力，不仅具直观形象，还承载深刻文化意义。在德语诗歌翻译中，如何确保这些意象与象征在不同文化间的转换和表达是一个重要挑战。由于德汉文化和审美习惯差异，某些意象在两种文化中可能有不同象征意义。译者需采用意象替代、意译或注释等策略，确保文化意象的准确传达。

德语诗歌中经常使用的意象往往与欧洲的自然景观、神话、宗教等紧密相关，这些意象在汉语文化背景下可能缺乏直接的对等物。因此，翻译者需要根据文化差异，通过合适的表达方式进行调整，使得译文能够在语言和文化层面上与原文的象征意义保持一致。通过意象的调整与转换，译者不仅能够保留诗歌原本的美学特质，还能增强译文的适应性，确保汉语读者能够充分理解和感受诗歌中的情感与象征意义。

以海涅（Heine）的《夜晚》（Nacht）为例，原诗中的一些自然意象在翻译时需要进行文化转换和情感传达。

德语原文：

“Die Nacht ist voller Sterne, und der Mond ist ein Silbergebilde.”

“夜空布满星星，月亮如银的雕塑。”

在这句诗中，海涅使用了“Silbergebilde”（银的雕塑）这一意象，通过月亮的描述将它与银的光辉和雕刻的艺术感相联系，给人以冷静、明净的美学印象。对于德语读者来说，这种表达呼应了德国浪漫主义文学中对自然的理想化描绘，月亮作为自然美的象征，传达了宁静与深远的情感。

译本一：

“夜空星辰灿烂，明月如银雕刻。”

在这个译本中，译者选择了“如银雕刻”来传达“Silbergebilde”这一意象，力求在汉语中再现原诗中月亮的静谧与艺术感。虽然“银雕刻”未完全对应“雕塑”，但在中文表达中依然能够呈现出类似的视觉冲击和感官体验。通过这一比喻，译者成功地传递了月亮的银白色光辉与艺术感，同时保留了德语诗歌中的象征性美感。

译本二：

“星光满天，月如银辉。”

在这个版本中，“月如银辉”简洁而富有诗意，采用“银辉”传达了月亮的亮丽，同时将原诗中的“雕塑”艺术感转化为更具中国诗意的表达。虽然“银辉”不具备雕刻感，但它成功结合了月亮的光辉与宁静，展现了诗歌的美学效果。通过这样的文化转化，译者不仅保持了原文意象，还强化了月亮象征冷静、理智与梦幻的情感。

通过对比“银雕刻”和“银辉”这两个意象的处理，可见译者采用了不同的文化替代策略。一方面，意象替代使译者找到符合目标语言文化的表达；另一方面，意译则灵活传达了原诗的美学感受，而不拘泥于字面。这样的翻译策略既保证了意象传递，又在文化转换中保持了原作的艺术魅力。

（三）结构与形式的调整与创新

德语诗歌具有高度的韵律感，韵脚、句型结构、重音等对美感至关重要。然而，德语与汉语在语言结构上差异明显，译者需调整结构与韵律以适应汉语特点。在保留原诗美感的基础上，如何通过句式、韵脚和形式创新，既保持节奏又符合汉语审美，是翻译中的挑战。德语诗歌常用紧凑句式和倒装语序营造节奏感，这在汉语中难以复制，译者需通过句式调整和节奏变化，实现类似的美学效果。

以德国诗人海涅的《冬夜》（Winterabend）为例，原文中诗歌的结构、韵律和句式都展现出典型的德语语言特征：

德语原文：

„Es weht der Wind so kalt,
Die Sterne gl ü hen fern,
Und der Mond, der ü ber uns walten will,
Er bleicht die Erde im fahlen Licht.“

这首诗采用了四行结构，每一行的音节数和句式结构都非常规整，韵律感十分明显。在这首诗中，诗人通过“kalt”（冷）、“fern”（远）、“walten”（统治）和“bleicht”（变白）等词语的搭配，传达了冬夜的寒冷和孤寂。诗句通过对自然景象的描绘，渲染了诗歌中的情感氛围，同时通过短句和词语的重复营造出强烈的节奏感和凝重的氛围。

译本一：

“寒风吹过，冷彻心脾，
星光远远地闪烁，
月亮欲统治天地，
在苍白的光辉中，照亮大地。”

这个译本尽力保留了原诗的结构与韵律感，通过四行结构和每一行中对称的句式安排，使译文的节奏感接近原诗。同时，译者对“kalt”与“Wind”词汇的转换为“寒风吹过，冷彻心脾”，通过德语音节的变化和词汇的选择，使寒冷的情感得以有效传递。此外，“月亮欲统治天地”这一句通过“欲统治”一词将原文的“walten”进一步转化为具有汉语文学色彩的表达，使原诗象征意义得以保留。

译本二：

“风刮得刺骨，寒气袭人，
星光在远方黯淡，
月亮徘徊在天际，
以苍白的光辉，掩映大地。”

在这个版本中，译者通过调整句式结构和韵脚，赋予译文独特风格。比如，原文“Es weht der Wind so kalt”被扩展为“风刮得刺骨，寒气袭人”，细化了寒冷感受，并通过短句增强了节奏感。“月亮徘徊在天际”用“徘徊”传达孤独感，与原文月亮的冷淡意象相呼应，增加了情感深度。

在韵脚处理上，译者放弃了严格押韵，采用松散节奏和自由音律，更符合汉语诗歌审美。如“寒气袭人”与“掩映大地”虽不严格押韵，但通过尾韵流转保留了音韵和谐。结尾“掩映大地”避免了直译“bleicht”的冷冽感，用“掩映”传达柔和光辉，契合译文整体语调。

这些句式和韵脚的调整并非单纯追求对称与和谐，而是通过形式创新增强译文的情感和艺术表现力。译者通过扩展描述、调整节奏、弱化韵律规则，使译文更贴近汉语习惯，同时保留原诗意境，呈现流畅且富有审美张力的译文。这些调整未损害原诗的结构美感与情感深度，反而赋予译文新的艺术生命力，为跨文化诗歌翻译提供了启示。

三、结论

本研究探讨了德语诗歌翻译策略，分析了如何在确保原文准确的基础上，通过意象替代、句式调整、韵律变化等手段实现美学与语感的传达。研究表明，诗歌的美学特征不仅依赖于词汇选择，还受语言结构与文化背景的影响。通过对比不同译本，强调了译者应重视语言节奏感与文化符号的转换，以确保译文忠实于原文并传递情感与艺术美感。由于时间和资源限制，本研究未能广泛分析更多诗歌文本。未来可拓展至不同德语诗歌流派与翻译版本，探讨不同类型诗歌的翻译策略与效果，并考虑读者反应和译文接受度，进一步探索诗歌翻译的实践性与可操作性。

参考文献：

- [1] 陈壮鹰. 历史长河中的德意志诗歌 [N]. 社会科学报, 2022-12-01 (005).
- [2] 刘聪聪. 古代诗歌中露意象的象征意蕴研究综述 [J]. 长江小说鉴赏, 2024 (06): 120-123.
- [3] 鹿娜娜, 朱昕凯. 《〈诗经〉在德语国家的译介研究》. 文艺研究, 2019, 40 (4): 112-118.
- [4] 宋丽宸. 德语诗歌《Komm raus》的音韵、结构、意象及意义分析 [J]. 大众文艺, 2024 (06): 24-26.
- [5] 张帆, 梁君宜. 《德国汉学视阈下舒婷诗歌的译介与接受》. 当代外国文学, 2020, 44 (2): 56-62.
- [6] 李洪, 张宏. 《诗歌翻译中的文化因素与策略选择》. 翻译论坛, 2018, 36 (5): 34-39.
- [7] 张小燕. 从“中国精神”到“世界诗歌”——德国诗人克拉邦德的李白诗歌翻译 [J]. 中国翻译, 2023, 44 (06): 30-38+192.