

利瑪竇〈西琴曲意〉今譯

李宏君*

2010年是著名耶穌會傳教士利瑪竇逝世四百週年的日子。回顧歷史，利瑪竇在數學、天文、哲學等學科項目之中西文化交流史上，留下了許多閃光的歷史篇章。此外，利瑪竇在中西音樂文化交流方面，也作出了開拓性的創舉，但對利氏在這一方面的探討研究卻較為罕見。此文着重探索利瑪竇在中西音樂文化交流方面的卓越才華及傑出貢獻。

2010年是著名澳門傳教士利瑪竇逝世四百週年的日子。四百個流逝的春秋歲月，並沒有淹沒利瑪竇以澳門作為橋樑與平臺在中西文化交流史上的突出貢獻。回顧歷史，利瑪竇在數學、天文、哲學等學科項目之中西文化交流史上，留下了許多閃光的歷史篇章，利瑪竇在中西音樂文化交流方面，也作出了開拓性的創舉，但對利氏在這一方面的探討研究卻較為罕見。值利瑪竇逝世四百週年之際，謹借此文來探索利瑪竇在中西音樂文化交流方面的卓越才華及傑出貢獻。

1601年1月24日，澳門三巴寺的意大利籍傳教士利瑪竇（Matteo Ricci, 1552-1610）進北京拜謁神宗。史料記載：“萬曆二十八年，大西洋利瑪竇獻其國樂器。利瑪竇自大西洋來，自言泛海九年始至，因天津御用監少監馬堂進貢土物。其俗自有音樂，所為琴，縱三尺，橫五尺，藏櫃中，弦七十二，以金銀或練鐵為之，弦各有柱，端通於外，鼓其端而自應。”西洋古鋼琴悅耳動聽的琴聲打動了明神宗的心弦，他不僅把利瑪竇所進貢的古鋼琴作為工藝精品來觀賞，而且想能經常聆聽到這種美妙的琴聲。於是，他指派了四名宮廷樂師學習彈奏這種古鋼琴。在利瑪竇的推薦下，澳門三巴寺的傳教士龐迪我（Diego de Pantoja, 1571-1618）成為宮廷樂師的古琴老師。中國有史

以來的第一個鋼琴訓練班，就在明末宮廷裡設立了。為了使宮廷樂師能更好地演奏鋼琴，於1601年2-3月間，利瑪竇以中文編寫了八章歌詞，讓宮廷樂師們可以邊演奏邊咏唱。這些歌曲面世後非常受人歡迎，所以就編輯成冊，派發給當時的文人貴族，其後神父們把這八首歌曲用歐洲文字和漢字印刷成一本歌曲集，稱為“西琴曲意”。

利瑪竇在〈西琴曲意〉的“小引”中寫道：萬曆二十八年歲次庚子，竇具贄物赴京師獻上。間有西洋樂器雅琴一具，視中州異形，撫之有異音。皇上奇之，因樂師問曰：“其奏必有本國之曲，願聞之。”竇對曰：“夫他曲，旅人罔知，惟習道語數曲。今譯其大意，以大朝文字，敬陳於左。第譯其意，而不能隨其本韻者，方音異也。”這段文字簡要地講述了〈西琴曲意〉之由來。

而在《利瑪竇札記》中，也有關於〈西琴曲意〉的記載。《利瑪竇札記》第四卷第十二章寫着：“學古琴的每個學生學會了一首曲子就滿足了。兩個較年輕的學生在學習上頗有才能，但他們要等待其他人完成學業，因此安排的學習時間拖長到一個多月。他們很有興趣為他們演奏的樂曲配上中文歌詞，於是利瑪竇神父利用這個機會編寫了八首歌曲，他稱之為‘古琴之歌’”。1608年，這八首歌詞以“西琴曲意”的標題，附印於

*李宏君，澳門宏韻梵樂會會長，中國民族管弦樂學會會員，澳門長虹音樂會、古箏學會、古琴學會顧問，澳門演藝學院兼職教師。二胡獨奏家，音樂評論家，致力於民族音樂評論及理論研究，著有《濠江樂府隨筆》、《澳門音樂》等。

利瑪竇所撰寫的《畸人十篇》之後，並收於李之藻編的《天學初函》叢書之中。

現將《西琴曲意》抄錄如下，筆者將其譯成現代漢語，以便與讀者共同研討此中國音樂史上的第一份鋼琴伴唱的中文歌詞，領略一下中西音樂文化交匯的特殊魅力。

吾願在上 一章

誰識人類之情耶？人也者，乃反樹耳。樹之根本在地，而從土受養，其幹枝向天而竦。人之根本向乎天，而自天承育，其幹枝垂下。君子之知，知上帝者；君子之學，學上帝者。因以擇誨下眾也。上帝之心，惟多憐恤蒼生，少許霹靂傷人，常使日月照，而照無私方兮。常使雨雪降，而降無私田兮。

[譯文] 第一章 我的願望源於上天

誰能清楚認識人間的世情呢？人類的情況正與樹木恰恰相反。樹木的根源在於地下，而從土地中汲取營養，生長的枝葉伸向天空。人類的根源在於天上，而接受上天的恩賜養育，生長的手足低垂對着大地。德高望重的人能擁有淵博的知識，就是因為知道有上帝的存在。德高望重的人能具備精深的學問，就是學習上帝的旨意而來的，用來教導天下民眾啊。上帝仁慈的心，是多多憐恤人間蒼生，極少用霹靂傷害人類。上帝創造日月普照全世界，而毫無偏私照向某一方。上帝令天上經常降雨落雪，而不會偏私降於某一片田地。

牧童遊山 二章

牧童忽有憂，即厭此山，而遠望彼山之如美，可雪憂焉。至彼山、近彼山，近不若遠矣。牧童、牧童，易居者寧易己乎？汝何往而能離己乎？憂樂由心萌，心平隨處樂，心幻隨處憂。微埃入目，人速疾之，而爾寬於串心之雉乎？己外尊己固不及自得矣。奚不治本心而求安於故山也？古今論者皆指一而遊外無益，居內有利矣。

[譯文] 第二章 牧童遊玩於山間

牧童遊玩於一座山中，一會兒就嫌這一座山，而遠望另一座山是多麼美麗，覺得那才可以洗滌心中的憂愁啊。牧童走到了那一座山，近距離觀賞後，又覺得近觀不如遠望啊。牧童呵牧童，改變位置難道就可以改變自己的觀點嗎？你為甚麼走到那座山後會改變自己的想法呢？憂愁和歡樂由心中萌生，心境平靜就能處處得到快樂，心理脫離實際就會經常自尋煩惱。微小的塵埃飛進眼睛，很快就會非常痛苦，而你能容忍這種揪心的疼痛嗎？自己外表現自尊本來就比不上自得其樂啊，為甚麼不治理自己的心態，而不切實際地苛求原來的那一座山呢？古今理論者都一致認為，虛圖外表並沒有甚麼好處，腳踏實地才能取得成功啊！

善計壽修 三章

善知計壽修否，不圖數年月多寡，惟以德行之積盛，量己之長也。不肖百紀，孰及賢者一日之長哉。有為者，其身雖未久經世，而足稱耆耄矣。上帝加我一日，以我改前日之非，而進於德域一步。設令我空費尺寸之寶，因歲之集，集己之咎，夫誠負上君之慈旨矣。嗚呼，恐再復禱壽，不可得之；雖得之，非我福也。

[譯文] 第三章 善於計算壽命之長短

善於計算人是否長壽的方法，不是以人生在世年月數目的多少來決定，而是以人所積累修養的德行來衡量自己的壽命。沒有成就的一百世，比不上有大德的人生活一日之長啊。有作為的人，其身雖然沒經歷過長久的歲月，而足可尊稱為前輩長者呀。上帝增加我一日的生命，給我用來改正以前的過錯，得以在道德境界更進一步。假如是我白白浪費寶貴的東西，就是因為年紀的增加，積集了自己的罪過，確實辜負了上帝仁慈的旨意。嗚呼，恐怕再禱告祈求增加壽命，亦不可得到；若得到，也不是我的福份啊。

德之勇巧 四章

琴瑟之音雖雅，止能盈廣寓、和友朋。徑迄牆壁之外，而樂及鄰人，不如德行之聲洋洋，其以四海為界乎！寰宇莫載，則猶通天之九重，浮日月星辰之上，悅天神而致天主之寵乎？勇哉，大德之成，能攻蒼天之金剛石城，而息至威之怒矣。巧哉，德之大成，有聞於天，能感無形之神明矣。

[譯文] 第四章 盛德的神勇和智巧

琴瑟的樂音雖然優雅，祇能迴響在寬敞的府第，和睦親朋戚友。飄蕩到牆壁外面，而娛樂至鄰居，不如高尚品德的聲望浩瀚，可以傳遍四海啊！譽滿全球，還直衝九重天，飄浮於日月星辰之上，取悅天上神仙，而能得到天主上帝的恩寵啊！神勇是大德造就的，能夠攻進蒼天的金剛石城，而平息最威猛的怒氣。智巧則是有德之人的偉大成就，能夠洞悉天機，感受到無形神明的存在啊！

悔老無德 五章

余春年漸退，有往無復。蹙老暗侵，莫我恕也。何為乎窄地而營廣廈，以有數之日，圖無數之謀歟？幸獲今日一日，即亟用之勿失。吁！毋許明日，明日難保。來日之望，止其愚乎！愚者聲日立於江涯俟其涸，而江水汲汲流於海，終弗竭也。年也者具有輔翼，莫怪其急飛也。吾不怪年之急飛，而惟悔吾之懈進，已夫老將臻，而德未成矣。

[譯文] 第五章 悔恨年老無厚德

我的青春漸漸消失，有去無返。老態漸顯，沒有人能赦免我啊。怎樣才能以窄小的地營造大廈，用有限的歲月，籌劃無數的宏圖大計呢？慶幸獲得今天一日，應立即好好運用不應錯失。呵！不要應允明日的的事情，明天的事很難有保證。把希望寄托在未來的日子，真是愚蠢啊。愚蠢的人盡日站立在江邊等待其乾涸，而江水滔滔流向大海，始終不會枯竭啊。

歲月有如安了翅膀，怪不得稍縱即逝。我不會怪歲月飛逝，祇悔恨我鬆懈不長進，人已老卻未能修成厚德啊。

胸中庸平 六章

胸中有備者，常衡乎靖隱，不以榮自揚，不以窮自抑矣。榮時則含懼，而窮際有所望，乃知世之勢無常耶。安心受命者，改命為義也。海嶽巍巍，樹於海角，猛風鼓之，風浪伐之不動也。異於我浮梗蕩漾，竟無內主，第外之漂流是從耳。造物者造我乎宇內，為萬物尊。而我屈己於林總，為其僕也。慘矣！慘矣！孰有抱德勇智者，能不待物棄己而已先棄之，斯拔於其上乎？曰：吾赤身且來，亦且去，惟德殉我身之後也，他物誰可久共歟！

[譯文] 第六章 胸無大志 庸平終生

胸有大志的人，日常會平衡安定平穩的心境，不以榮譽而洋洋得意，不以貧窮而憂鬱失志。安心生活的人，能把生命轉換成德行啊。海邊的高山，巍然矗立在海邊，任颶風橫掃浪濤拍擊而毫不動搖啊。我有如隨波逐流的浮萍斷梗，沒有家室，祇能在府第以外流浪而已。造物主創造我在凡世中，作為萬物之尊。而我卻委屈於林林總總的瑣事中，成為其奴隸。慘啦！慘啦！那會有賢德而智勇兼備的人，不等世間財物離棄自己，而自己會先拋棄世間財物。這樣就能超脫塵世嗎？俗語說：世間財物，生不帶來死不帶去，祇有厚德能留傳後世，世間財物是沒有人可長久擁有的！

肩負雙囊 七章

夫人也，識己也難乎，欺己也易乎。昔有言：凡人肩負雙囊，以胸囊囊人非，以背囊囊己惡兮。目俯下，易見他惡；回首顧後囊，而覺自醜者希兮。覘他短乃龍睛；視己失即瞽目兮。默泥氏一日濫刺譏人。或曰：汝獨無咎乎？抑思昧吾儕歟？曰：有哉或又重兮。惟今吾且自宥兮。嗟嗟！待己如是寬也，誠暗矣。

汝宥己，人則奚宥之？余制虐法，人亦以此繩我矣。世寡無過者，過者緯乃賢者耳。汝望人恕汝大癰，而可不恕彼小疵乎？

[譯文] 第七章 世間凡人 肩負雙囊

世間的凡人啊，認識自己很難呀，欺騙自己容易啊。以前有格言說：凡人肩負雙囊，胸前的囊裝着別人的錯誤，背後的囊裝着自己的罪過呀。眼睛向下看，容易看見別人的過失；能回首看後背的揹囊，而覺悟到自己罪過的人非常稀罕啊。窺視他人的短處有如龍睛，而看自己的過失好像瞎了眼一般。別整天祇懂得胡亂指責、詆毀別人。或者說：偏偏就你一個人無過失嗎？同我一樣有這種愚昧的想法吧。或者說：曾經有過失而且還重複出現過啊。祇是現在漸且寬恕自己吧。唉呀！對待自己如此寬容，實際上是很愚蠢的。你寬容自己的過失，別人哪會寬容它。我制定這種不好的方法，別人也會用同樣的方法來約束我啊。世界上很少沒過錯的人，知錯能改就是有道德的人。你希望人家寬恕你的大毛病，為甚麼你不能寬恕對方的小缺點呢？

定命四達 八章

嗚呼！世之茫茫，流年速逝，逼生人也。月面日易，月易銀容，春花紅潤，暮不若旦矣。若雖才，而才不免膚皴，弗禁鬢白。衰老既詣，迅招呼凶，夜來瞑目也。定命四達，不畏王宮，不恤窮舍，貧富愚賢，概馳幽道。土中之口三尺，候我與王於同功兮。何用勞勞而避夏猛炎矣？用勤勤而防秋風不祥乎？不日而需汝長別妻女親友，縱有深室，青金明朗，外客或將居之。豈無所愛？苑囿百樹，非松即楸，不殉主喪也。日漸苦草，財賄幾聚，後人樂奢侈，一番即散兮！

[譯文] 第八章 參悟人生 心境豁達

嗚呼！世事茫茫，時光飛速流逝，催逼人生啊。日新月異容顏易，花開花落朝夕變。你

雖是才子，也難免會皮皺鬢白。人到衰老，容易招致不測，在黑夜中辭世呢。參悟人生，才能心境豁達，不管是住輝煌的皇宮，不管是住簡陋的窮舍，貧與富，愚昧與賢德，通通要走向陰間地府。黃土中的墳坑三尺，等待我和帝王同樣得埋葬其中。何必辛苦地避開盛夏的炎烈，不必努力防備秋風刮起時不祥的事啊？終有一日你要與妻子兒女永別，就算有金碧輝煌的豪宅，以後或會被外來的人居住；難道沒有所喜愛的花木？看花園中數百株樹木，不是松樹就是楸樹，但全部都不陪葬主人啊。許多日子的艱苦經營，積累多少金錢財物，但經後人一番奢侈娛樂，就全都花光啦。

細讀〈西琴曲意〉之後，我們可以清楚地瞭解利瑪竇學習中文的超凡才華。八首歌詞中文語句流暢，兼善於引用中國傳統的儒教思想、哲理格言，甚至佛教的禪意，可謂內容豐富，包羅萬有。從文學角度來講，八首歌詞行文通順，主題鮮明，立意準確，頗具儒家風範，很難令人想到那是出自意大利籍傳教士利瑪竇之手筆。從歌詞的思想內涵看，涉及倫理道德、人生處世等觀念。如第一章“吾願在上”，提出來的“樹之根本在地”，“人之根本向乎天”觀點，很獨特地宣揚了天主教的宗教觀。第六章“胸中庸平”，提出的“赤身且來，赤且去”，與佛教“錢財身外物，生不帶來死不帶去”之觀念有異曲同工之妙。第七章“肩負雙囊”，一針見血地提出了俗人“易見他惡；而覺自醜者希兮”的陋習，宣揚了應“嚴於律己，寬容待人”的哲理。第八章“定命四達”，則表述了“土中之口三尺，候我與王於同功”的人生觀，這同中國名著《紅樓夢》中“古今將相在何方，荒冢一堆草沒了”之觀點一脈相通。

利瑪竇當初創作〈西琴曲意〉，本意是想作為傳教工具，他把所學到的中國因素巧妙地運用其中，卻意想不到會成為廣為流傳的歌曲。時光的流逝並沒有淹沒〈西琴曲意〉的風采，迄今仍具思想魅力和觀賞價值。〈西琴曲意〉是中西音樂文化交匯的豐碩成果，已成為中西音樂交流史上的光輝篇章。