

中央音乐学院图书馆藏书

书号 Z1.53 / ZC3041

总登记号 G864

大學音樂叢書《10》

舒曼藝術歌曲研究

金慶雲 著

曲研究
5
1
)

大學音樂叢書

《10》

舒曼藝術歌曲

金慶雲 著

天同出版社 印行

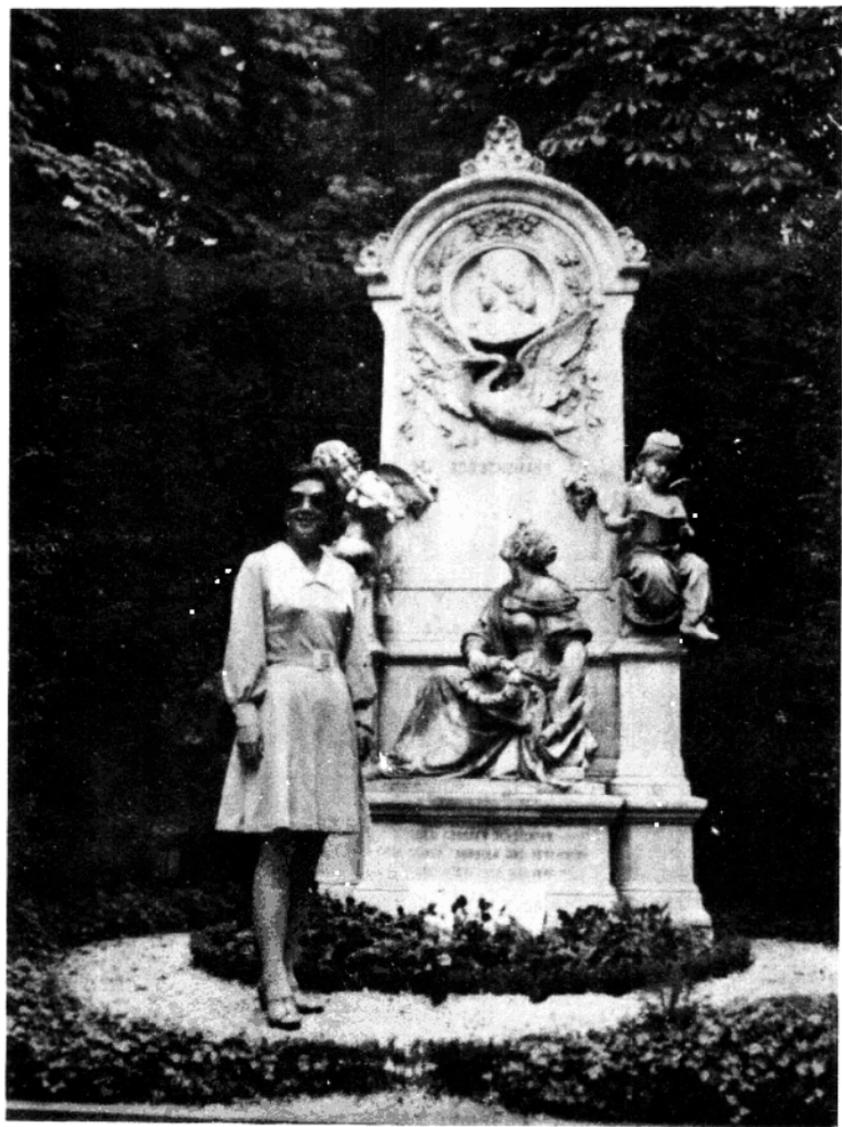
台北市忠孝東路3段217巷3弄3號

郵政劃撥帳戶第8821號・電話785321號

發行人：華武強

中華民國64年2月出版・本社登記證內版台業字第240號

版權所有⊕翻印必究

作者攝於波昂舒曼與克拉拉墓前

序

研究學術，貴乎專精。要做到專與精，必須下一番深入研究的工夫，不可草率從事。如果人云亦云，那就不足稱道了。

舒曼的藝術歌曲，作曲家視同珍寶，歌唱家奉若聖經，其永恒價值，為衆所週知。他一生所寫的藝術歌曲，為數極多。崇拜他的人，對他某一時期的作品，或有所偏愛。至於把他的全部藝術歌曲加以分析研究的，這種工作，尚少有人問津。

金慶雲女士，早年畢業於師大音樂系，主修聲樂，成績卓著。並歷任高雄女師專、臺北女師專等校教職，富有教學經驗。曾往維也納進修，專攻聲樂。進修期中，即立志寫作「舒曼藝術歌曲研究」一書。於是廣集資料，向師友請益，並從音樂會及唱片中聆聽名家演唱。回國後，參以一己心得，鏗而不捨，遂底於成。

是書內容豐富，論述精湛，對每首歌曲的歌詞意義、樂曲情趣、正確唱法，均有介紹，洵為不可多得的良好參考讀物。余於先親為快之餘，握筆抒感，爰為序。

張錦鴻

民國六十四年三月於師大

序

Mrs. Chins' Buch über Robert Schumann vermittelt einen erschöpfenden Überblick über die Gesangswerke des grossen Romantikers. Die sorgsam gewählten biographischen Bemerkungen tragen wesentlich zum Verständnis der Lebensperiode Schumanns' bei, und zu den Strömungen der Romantik, die im Gesamtschaffen Schumanns' ihre Erfüllung fand.

Die musikalischen Beispiele sind mit Fachkenntnis gewählt; sie erleichtern den Einblick in die Schaffensweise des Meisters. Gleich beachtenswert sind die vielen Bilder von Schumann und von den Dichtern, deren noble Gedichte durch Schumanns' Vertonung doppelt unsterblich geworden sind.

Fuer den Fachmann ist dieses Buechlein eine wertvolle Informationsquelle; der Musikliebhaber wird es als Zeugnis unbedingter Verehrung und Liebe einer Saengerin fuer einen der grossten Komponisten aller Zeiten besonders schuetzen.

Feb. 1975

金女士所撰寫的這本有關舒曼之書中，將這位浪漫大師的全部歌曲作品，做了一番詳盡且富有創意的介紹。從精心編撰的小傳，讀者可以扼要的瞭解舒曼的人生經歷。同時它也介紹了浪漫主義的潮流，如何

在舒曼的創作中達到了巔峯。

作者以她的專業素養，挑選出許多例子，使讀者能輕易的透視進大師的創作方式。同樣值得注意的是那些舒曼及詩人的圖片，詩人們美麗的詩篇，經過舒曼的譜曲，增添了雙倍的不朽。

對音樂工作者而言，這本小書是極具價值的資料之源。一位女歌唱家，以她絕對的敬仰與熱愛，寫出了一位永恆的、最偉大的作曲家。這成績，每一個音樂愛好者都應當予以特別的珍愛。

蕭 滋

中華民國六十四年二月

序

藝術歌曲是詩歌和音樂的結晶。作曲家必須對詩歌有極高度的領略能力，透澈地瞭解詩歌的思想和情感，然後，由心靈的感受誘發起靈感的共鳴，才能創造優美的音樂——和詩歌的思想和情感諧和一致的音樂，才能稱之為藝術歌曲，才能賦予詩歌以新的生命，更光大它的藝術價值，才能垂之永久。因此，對歌唱家而言，以演唱藝術歌曲為最難，演唱藝術歌曲除了要具有很堅實的發聲和熟練的技巧之外，還要有從作曲家的音樂中去領略詩歌的思想和情感的能力，也就是所謂的「詮釋」能力，詮釋要忠於作曲家，也要忠於詩人，才能達到演唱藝術歌曲的最高境界——再創藝術歌曲的生命。

西洋藝術歌曲實在太豐富了，真像浩瀚的海洋，一個歌唱家即使窮一生的心力，也無法對全部西洋藝術歌曲作如此深入的研究，能夠對某一個時期，或者某一個國家，或者某一個作曲家的作品有相當的瞭解已非易事。金慶雲女士是國立臺灣師範大學音樂系的早期畢業生，畢業後一直從事音樂教學工作，在工作中，她從不放棄研究和進修，尤其是對藝術歌曲研鑽更是不遺餘力，也就是這種鍥而不捨的精神，鼓勵了她遠去維也納探討德國藝術歌曲的寶藏，她選擇了舒曼。舒曼對海涅的詩歌的思想和情感的瞭解和交感之深，和舒伯特及佛爾富可以說是鼎足三立，一般說來舒曼的音樂更接近海涅，舒曼恐怕歌唱家不能深入瞭解他的音樂，在樂譜上標記的符號較任何作曲家多，希望幫助歌唱家去詮釋他的作品，有些人便以為這樣一來，演唱舒曼的藝術歌曲是比較容易了，其實不然，我感覺到詮釋舒曼的藝術歌曲比詮釋舒伯特難，許多歌

唱家也有同感。金女士以她在維也納進修以及多年的研究，和蒐集的豐富資料，寫成這本有系統的「舒曼藝術歌曲研究」，對學習歌唱者研究舒曼的藝術歌曲有很大的幫助，是一本值得一讀的好書！我謹以至誠推介此書給有志者。

鄭秀玲

民國六十四年二月

於師大音樂系

自序

在所有的音樂中，舒曼的藝術歌曲一直是我最喜愛的，在維也納進修時下的功夫最多的也是舒曼的藝術歌曲這多少也夾著些女性的偏心。倒不是說舒曼本身有女性的傾向而是他的作品最能喚起女性的同情。他的音樂即是他的生活，他的生活即是他的愛情。男人或許要譏笑他的單薄，女人却感動於他的專注。在他的歌中，特別是前期作品，理性與邏輯如此淡薄。像信步往個不知名的山裏走，沒有計劃，更沒有目的。一分智慧十分的靈。是曖昧的，又是恰切的，是一種「恰切的曖昧」，藝術歌曲多半難於入耳會心。舒曼的作品更是，不求甚解的欣賞者既使不能說難聽，恐怕領悟的也太偏狹。雖知此中有情，却呼之不出，一些分析與研究是不可少的，而我們的音樂界，只探究藝術歌曲音樂家的生平傳記，却少探究作品本身。寫這本書的目的，只在於對舒曼的藝術歌曲作一個完整的介紹，並提供某一角度的看法。在客觀主觀之間，很難找到平衡。要純憑自己的觀點來寫，我沒有這個資格也沒有這個能力。我把自己所聽到的，一流“大家”的演唱，與從教授處學來的，自己摸索時所感覺到的寫出，再加上許多其他人的意見，當然也都是我所贊同的意見。希望對音樂的學習者，愛好者有一些幫助，却無意指示路徑。最主要的仍是靠自己去感受。只有音樂本身，能將人真正牽引進精純、深邃、廣大的音樂天地之中。

第一次寫書，不免緊張得過於嚴肅，自己看著都覺得僵硬生澀。雖然嚴肅是必要的，却不是我的本心。我只願以這書作為在維也納純美的音樂生活的紀念。就聽音樂而言，像一生一世只在那裏活過。我忍不住要將那無上的滿足透露一點給別人，却發覺實在是描述不出的。

目 錄

小 傳	4
舒曼藝術歌曲總論	9
作品24(海涅詩)歌曲集	20
Morgens steh' ich auf und frage (早晨醒來時)	
Es treibt mich hin (焦急的心)	
Ich wandelte unter dem Baumen (徘徊樹下)	
Lieb Liebchen, leg's Handchen (把你的手放在我心上)	
Schöne wiege meiner Leiden (我憂傷的小搖籃)	
Warte, warte wilder schiffman (等等船夫)	
Berg' und Bergen schaun herunter (萊茵的倒影)	
Anfangs wollt' ich fast verzagen (開始我幾乎絕望)	
“天人花”歌曲集	31
Widmung (呈獻)	
Freisinn (自由)	
Der Nußbaum(胡桃樹)	
Niemand (無人)	
Die Hochländer -Witwe (高地人的寡婦)	
Hochlanders Abschied (高地人的離別)	
Hochlandisches Wiegenlied (高地人的搖籃歌)	

Hauptmanns Weib (隊長之妻)

Weit, Weit (遠遠的, 遠遠的)

In Westen (在西方)

Sitz' ich allein (獨坐)

Setze mir nicht du Grobian mir den Krugso derb Vor
die Nasel (別把酒瓶在我面前敲來敲去, 你這蠢蛋)

Die Lotosblume (蓮花)

Talismame (守護神)

Lieder der Suleika (蘇萊卡之歌)

Lied der Braut (新娘之歌)

Aus den hebraischen Gesängen (希伯來歌)

Rätsel (謎)

Zwei Venetianische Lieder (兩首威尼斯之歌)

Leis rudern hier, mein Gondolier (輕輕的划過來, 我的小舟)

Wenn durch die Piazzetta die abend Luft weht
(當黃昏的風吹過廣場)

Was will die einsame Träne (孤獨的眼淚)

Du bist wie eine Blume (你像一朵花)

Aus den östlichen Rosen (東方的玫瑰)

Schluss (終結)

作品27. 30. 32. 35. 36. 37. 37. 40..... 45

Sag' an, O lieber Vogel mein (告訴我, 親愛的鳥兒)

Dem roten, Röslein gleicht mein Lieb

(紅色的小玫瑰正是我的愛)

Was soll ich sagen (我復何言)

Jasminenstrauch (一束茉莉)
Nur ein lachelnder Blick (只那含笑的一瞥)
Der Knabe mit der Wunderhorn (魔角童)
Der Page (侍衛)
Der Hidalgo (哈達哥)
Die Löwenbraut (獅子新娘)
Die Karte legerin (擺牌的女孩)
Die rote Hanne (紅漢娜)
Lust der Sturmnacht (風雨夜的快樂)
Stirb, Lieb' und Freud (死了, 愛與快樂)
Wander Lust (散步的快樂)
Erstes Grün (新綠)
Sehnsucht nach der Waldgegen (林鄉的懷念)
Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freunde (亡友的杯)
Stille Liebe (靜靜的愛)
Frage (問)
Stille Tränen (靜靜的眼淚)
Wer macht dich so Krank? (爲誰病沈沈)
Alte Laute (古老的琵琶)
Sangers Trost (歌者的安慰)
Trost in Gesang (歌唱裏的安慰)
Sonntags am Rhein (萊茵河畔的星期天)
Ständchen (小夜曲)
Nichts Schöners (無上的美)
An den Sonnen schein (陽光)
Dichters Genesung (詩人的痊癒)
Liebesbotschaft (愛的信差)

Liebesfrüling (愛的春天)

Der Himmel hat eine Träne geweint (天空掉下一滴淚)

O ihr Herren (啊!大爺們)

Ich habe in mich gesogen den Früling freu und lieb
(飽飲可愛的春天)

Liebste, was kann denn uns scheiden (最愛的,有什麼能把
我們分開)

Flugel Flugel! um Zu fliegen über und Tal (翅膀!翅膀
!飛過高山與深谷)

Rose, Meer und Some (玫瑰,海洋,和太陽)

O Sonn, O Meer, O Rose (哦太陽,哦海洋,哦玫瑰)

März veilchen (三月的紫羅蘭)

Muttertraum (母親的愛)

Der Soldat (兵)

Der Spielmann (提琴手)

Verratene Liebe (被洩露的愛)

作品39(艾辛道夫詩)歌曲集..... 63

In der Fremde (在異鄉)

Intermezzo (間奏曲)

Waldgespräch (林間對話)

Die Stille (靜)

Mondnacht (月夜)

Schöne Fremde (美麗的異鄉)

Auf einer Burg (古城六上)

In der Fremde (在異鄉)

Wehmut (憂愁)

Zwielicht (黃昏)

Im Walde (林中)

Frühlingsnacht (春夜)

“女人的愛情與生涯”..... 79

Seit ich ihn gesehen (自從見到他)

Er, der Herrlichste von allen (超越一切的他)

“Ich kann's nicht fassen, nicht glauben” (我不能把握，
我不能相信)

Du Ring an meinem Finger (你把戒子掛在我的手指上)

Helft mir, ihr Schwestern (幫助我，姐妹們)

Süsser Freund, du blickest (甜蜜的朋友，你看)

An meiner Herzen an meiner Brust (在我心中，在我懷中)

Nun hast du mir der ersten Schmerz getan (如今你使我
初次痛苦)

“詩人之戀”..... 89

Im Wunderschönen Monat Mai (在絢麗的五月)

Aus meinen Tränen sprießen (自淚水萌芽)

Die Rose, die Lilie, die Taube (玫瑰，百合，鴿子)

Wenn ich in deine Augen seh (當我望見你的眼)

Ich will meine Seele tauchen (願我的靈魂沈沒)

Im Rhein, im heiligen Strome (萊茵，神聖的河流)

Ich grolle nicht (我不怨嘆)

Und Wubten's die Blumen (小小花兒知道)

Das ist ein Flöten und Geigen (笛子與小提琴)
Hor'ich das Liedchen Klingen (我聽見那首小歌)
Ein Jungling liebt ein Mädchen (青年愛姑娘)
Am leuchtenden Sommer morgen (在明媚的夏天早晨)
Ich hab' im Traum geweinet (我在夢中哭了)
Allnächtlich im Traume (每夜在夢中)
Aus altem Marchen (自古老的童話)
Die alten, bösen Lieder (古老邪惡的歌曲)

少年歌集..... 107

Frühlingsgru (春天的祝福)
Vom Schlaraffenland (懶人國)
Sonntag (星期天)
Zigeunerliedchen (吉普賽歌)
Des Knaben Berglied (孩子的山歌)
Kauzlein (小鳥)
Der Sondmann (睡魔)
Marienwürmchen (瓢蟲)
Die Weise (旋律)
Die Wandelnde Glocke (流浪的鐘)
Frühlingsankunft (春的降臨)
Des Sennen Abschied (牧牛人的分離)
Er ist's (他來了)
Des Buben Schützenlied (小射手)
Schneeglockchen (雪鈴花)

抒情短歌與敘事歌..... 113

作品 45 . 49 . 53 . 57 . 64 . 51 . 77 .

晚期作品..... 121

作品 83 “Drei Gesange ” (三首歌)

作品 96 , 125 , 127 , 142 ,

作品 89 “Sechs Gesange ” (六首歌)

作品 90 “Sechs Gedichten ” (六首詩)

作品 95 “Julius Korne ” (三首克納)

作品 98b “Requiem für Mignon (迷孃安靈祭)

作品 104 “Sieben Lieder ” (七首歌)

作品 107 “Sechs Gesange ” (六首歌)

作品 117 “Vier Husaren Lieder ” (四首騎兵歌)

作品 119 “Drei Gedichte ” (三首詩)

作品 135 “Gedichte der Königen Maria Stuart ” (瑪利亞王后)

附錄一舒曼唱片目錄

大學音樂叢書《10》

舒曼藝術歌曲研究

金慶雲 著

天同出版社