

舒曼的音樂生活

中央音乐学院图书馆藏书

书号 Z1.55 / 4013040

总登号 149377

舒曼的音樂生活 作品分析

梁友梅 著

天同出版社
定價 70 元
TEL: 3218181

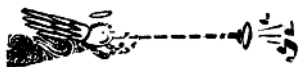
天同出版社 印行

台北市南京東路 5 段 251 巷 47 弄 2 號
郵政劃撥 8821 號・電話 7624868 號

發行人：華 武 翔

中華民國 67 年 9 月再版・本社登記證局版台業字八六四號

版權所有・翻印必究

舒曼的音樂生活

生平思想・作品分析

梁友梅 著

天同出版社

舒 曼

Robert Schumann (1810 - 1856)

7400.886

149377.

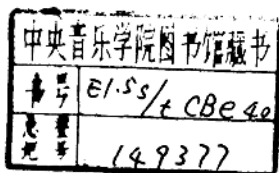
音樂者座右銘

舒曼

(Schumann) 曾擬下二十項音樂者的座右銘這是愛好音樂者必須遵守的條件。

- 一、最高尚的藝術和道德相一致。
- 二、勤勉與着實造成高尚的藝術家。
- 三、熱心是達于妙技的門徑。
- 四、要學生學習。
- 五、要使日常生活音樂化。
- 六、切勿自誇技能。
- 七、壓抑自高自大心，諸多讀音樂史。
- 八、擇技高于己者為友。
- 九、不可妄評自己未曾聽聞過的歌曲。
- 十、只聆聽一次後，斷不能輕判該曲之是非。
- 十一、判斷樂曲，須注意該曲乃由高尚的音樂思想而作？抑由一時即興而作？
- 十二、切勿傾聽或彈奏卑賤的音樂。
- 十三、切勿隨俗流行。
- 十四、勿留意俗目的判斷，宜聽專家的批評。
- 十五、無論何時，均須抱着為對教師面前的戰兢心情去彈奏。
- 十六、努力于樂曲的理解。
- 十七、演奏名曲時擅加渲染是對於名曲最大的侮辱。
- 十八、常注意入於耳中的音樂。
- 十九、常須養成不靠樂器的幫助也能完全歌唱的習慣。
- 二十、名人的演奏，似醇濃的步伐，並無一定拍子；但初學者決不能模仿他們，必須按正確的拍子而演奏。

• 5 •

目次

一、幼年時代·····	7
二、青年時代·····	15
三、幼年時代的克拉拉·····	21
四、來比錫·····	33
五、巴格尼尼·····	37
六、求學時代·····	43
七、《蝴蝶集》·····	47
八、蕭邦·····	53
九、音樂與批評·····	57
十、大衛同盟盟友《狂歡節》·····	63
十一、克拉拉·····	71
十二、維也納之行·····	83
十三、鋼琴作品·····	87
十四、《歌曲的年代》·····	93
十五、《春天交響曲》和《d小調交響曲》·····	105
十六、旅行演奏·····	115
十七、革命時期（1848—1849）·····	119
十八、《童年情景》與《林中情景》·····	123
十九、晚年·····	129
附錄：舒曼的主要作品目錄·····	4

Menuet.

Handwritten musical score for a Minuet. The score is written on three systems of staves. The first system has a treble clef and a key signature of one flat. The second system has a bass clef. The third system has a treble clef. The music is written in a cursive, handwritten style. There are various musical notations including notes, rests, and bar lines. The number '6' is written at the bottom left of the page.

自筆原稿.

附錄：舒曼的主要作品目錄

鋼琴作品

《蝴蝶集》作品第 2 號，1830—1831

《交響練習曲》，作品第 13 號，1834

《狂歡節》，作品第 9 號，1834—1835

《升 F 小調奏鳴曲》，作品第 11 號，1835

《C 大調幻想曲》，作品第 17 號，1836

《大衛同盟盟友舞曲》作品第 6 號，1837（後來的版本改稱《大衛同盟盟友，性格樂曲》）

《幻想曲》，作品第 12 號，1837

《童年情景》，作品第 15 號，1838

《克里斯勒風的幻想曲》，作品第 16 號，1838

《維也納狂歡節》，作品第 26 號，1839

《兒童曲集》，作品第 68 號，1848

《林中情景》，作品第 82 號，1848—1849

四首進行曲，作品第 76 號，1849

四手聯彈的鋼琴作品

《東方風光》，作品第 66 號，1848

十二首給小孩與大小孩彈奏的鋼琴曲，作品第 85 號，1849

《舞會情景》作品第 109 號，1851

《兒童舞會》——六首簡易的舞曲，作品第 130 號，1853

鋼琴伴奏的聲樂曲

《歌曲集》——海涅詞，內共九首歌曲，作品第 24 號，1840

《桃金燐集》——歌詞作者不一，內共 26 首歌曲，作品第 25 號，1840

《持人之戀》——海涅詞，內共 16 首歌曲，作品第 48 號，1840

《女人的愛情與生活》——沙米索詞，內共 8 首歌曲，作品第 42 號，1840

《歌曲》集——埃亨多爾夫詞，內共 12 首歌曲，作品第 39 號，1840

浪漫曲與敘事曲——四個樂譜本及其他

若干無伴奏的鋼琴伴奏或樂隊伴奏的合唱曲與重唱曲

交響音樂

四首交響曲

七首交響樂隊演奏的序曲

三首樂隊伴奏的協奏曲（鋼琴、小提琴與大提琴）

室內樂曲

三首弦樂四重奏，作品第 41 號，1842

一首由鋼琴、兩個小提琴、中提琴與大提琴演奏的三重奏，作品第 44 號，1842

三首由鋼琴、小提琴、大提琴演奏的三重奏，作品第 63，80 與 110 號

戲劇音樂

歌劇《仁諾維伐》作品第 81 號，1848

清唱劇《天堂與簞仙》，作品，第 50 號，1843

為拜倫的悲劇《曼弗里德》而寫的音樂，作品第 115 號，1849

為歌德的《浮士德》而寫的音樂（歷時十年始寫成）

西班牙詩劇^①，作品第 74 號，1819

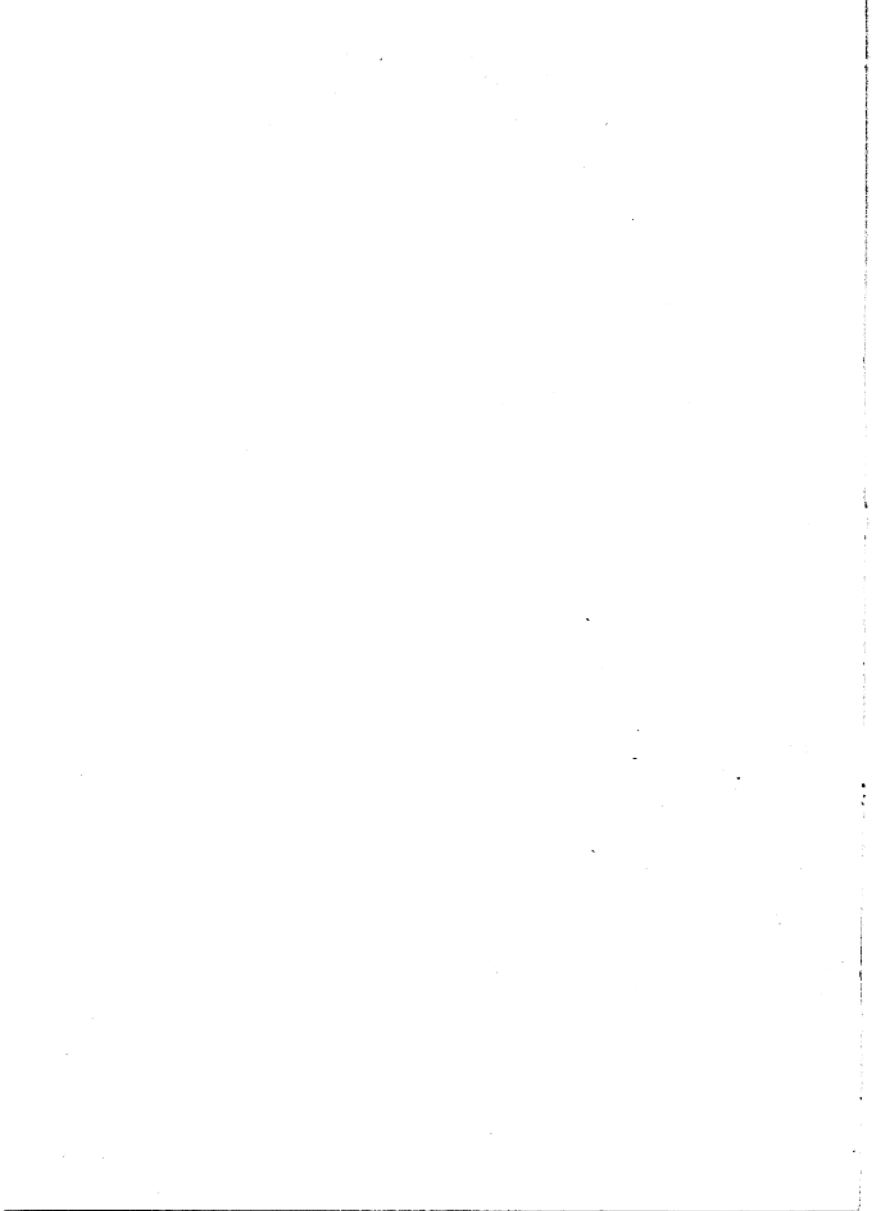
---

① 詩劇是一種帶有歌唱的舞台劇。

舒 曼

Robert Schumann (1810—1856)

1. 幼年時代

在書商腓德烈·舒曼的家裡，未來的偉大作曲家羅伯特·舒曼是最小的兒子。他在1810年6月8日誕生於薩克森的一個小城市茲維考。他的幼年時代和青年時代便是在這個城市裡度過的。他是一個活潑善感的孩子，充滿着無窮的幻想和卓越的才能。無論從事甚麼事情，他都有自己的主張。

舒曼六歲開始學音樂，一年以後他的鋼琴已經彈得很熟練了，甚至還寫了幾首舞曲形式的小曲子。

這孩子在鋼琴家莫舍列斯^①的音樂會演奏中，第一次真正聽到了音樂，展現出充滿着奮鬥、勝利和成就的奇妙世界。他意識到自己原是這個世界中的一分子。

在這位藝術家的卓越的演奏的影響下，他的心中初次產生了一種獻身給音樂的志向。當他彈琴時，他想像着自己就是聲音的主宰，正如同他眼睛裡看出來的莫舍列斯那樣。這個孩子竭力模仿這位著名鋼琴家的舉止，力求把在音樂會裡聽到而又記住的音符憑聽覺拼湊起來。從前所熟習的樂曲如今他聽起來覺得完全是一種新的面目。

音樂教師孔虛注意到了羅伯特身上所發生的這種變化。這個孩子現在顯露出這麼多的獨立精神！他的彈奏變得富有才智和充滿靈性。孔虛驚詫地搖着頭說：「這孩子完全不照我告訴他那樣彈奏，但是他的彈奏總是這樣令人折服和獨創一格，因而我只須略加指點便夠了。他將來必有一番成就！」

---

① 伊格納茨·莫舍列斯（1794—1870），是當時傑出的德國鋼琴家兼作曲家。

當看到兒子對音樂的愛好與日俱增時，爸爸腓德烈·舒曼向維也納訂購了一架由當時最好的匠師薛特芮赫爾所製造的出色的音樂會大鋼琴。媽媽伊奧岡娜認為這是奢侈的事情——因為父親原本不打算把羅伯特培養成一個音樂家！而且那架舊鋼琴——孩子給它起的暱稱叫「叮叮咚咚的玩意兒」——用來玩玩的話，已經夠好的了。

不久以後，他的音樂課程愈來愈多種多樣。

有一次，羅伯特在找尋有趣的書籍時，從父親的書庫裡找到了一些樂譜。這些樂譜是意大利作曲家李基尼所寫的序曲的管弦樂分譜。當這個孩子在鋼琴上把它們分別彈過以後，他心裡便想，如果用整個樂隊來演奏，那末這個作品該會發出甚麼樣的音響。在他的同學中，有的稍稍會拉一點小提琴，有的會吹長笛和其他樂器。羅伯特把他所發現的樂譜給他們看，並且建議大家共同來練這首序曲。孩子們全都喜歡這個建議。練習在舒曼的家裡舉行。最初一點成績也沒有。伊奧岡娜對這種她所謂的「貓叫似的音樂」簡直煩透了，只好躲進自己的房裡，還用棉花塞住耳朵。腓德烈·舒曼恰恰相反，他很關心兒子的這個新計劃，甚至為這個樂隊訂購了一些真正的木製的譜架。

事情漸漸上了軌道。孩子們慢慢習慣於集體演奏，而且錯誤愈來愈少。羅伯特在鋼琴上填補那些由於缺少樂器而空出來的聲部，並且指揮着整個樂隊。最後，序曲終於練熟了。

這些青年音樂家的親友出席了音樂會。要求不高的聽衆都很滿意於序曲的演奏。孩子們受到成功的鼓舞，決定繼續練習合奏。為了擴大樂隊的陣容，羅伯特開始學習大提琴。他想和同學們一起練習他所喜愛的交響曲和序曲，這些樂曲是他在鋼琴上和老師四手聯彈時彈奏過的。但是要做到這一點，必須要有一個完備的大型樂隊和受過很好

訓練的樂師。這些沒有經驗的孩子怎能勝任呢！羅柏特并不着急；他開始改編樂曲，使他們適合於一個人數不多的樂隊演奏。後來交響曲便這樣奏了起來，他們的演出縱然不像真正的樂隊那樣完善，但却非常認真和整齊。

羅柏特·舒曼除了忙於彈琴和領導樂隊，還花許多時間在作曲上。他十二歲時寫了一首規模宏大的由合唱隊和樂隊演唱的樂曲，而且還由他的同學們演出過。羅柏特在鋼琴彈奏上的進步也很快。他的老師原本是一個自學的人，所以不久便感到追不上羅柏特那種快得驚人的音樂的發展。這時，孔虛便停止了教課。

「你需要受嚴格認真的教育，我的朋友，」他對舒曼說。「記住！你是一個天生的音樂家。我對你很有信心！」

舒曼家裡的音樂晚會成了慣例。在這些晚會中，他們練習新的樂曲，同時爲了提高演奏水準，也溫習舊的、他們所愛好的樂曲。

樂隊練完以後，大家都在鋼琴旁邊坐了下來。羅柏特在彈完兩三首曲子以後，便開始即興彈奏，他喜歡逗趣取笑，常常在一段悲哀沉思的旋律後面突然轉入活潑的波爾卡舞曲，或者用音樂來「描繪」同學的特徵。這些彈奏往往引起熱烈的掌聲和鬨堂大笑。他給參加者所描的音樂的「肖像」是這樣逼真和有趣，因而誰都不感到蒙受侮辱。

腓德烈·舒曼在做完了一天的工作以後，喜歡在孩子們練習音樂的時間內休息。他躺在房內最遠一個角落裡的安樂椅上，沉湎在半睡眠狀態之中，默默地暗自思量。「應該讓孩子獲得發展他自己的才能的機會。」

舒曼的誕生地，當時情景全貌。

2. 青年時代

快到十七歲的時候，羅柏特·舒曼已經從一個嘻嘻哈哈的孩子變成了一個充滿着幻想和沉思的青年。他現在不願參加熱鬧的場合，寧可獨自閒逛，或者和朋友們作知心談話。他小時候對詩歌和戲劇的愛好，如今已轉為對詩學的嚴肅的鑽研。1825年，羅柏特·舒曼組織了一個文學小組，這個小組以研究古典的世界文學和德國文學為主要目的。小組的組員做有關偉大作家的報告，閱讀這些作家的作品；分任角色而朗誦劇本；討論自己創作的詩歌和小說。

舒曼所寫的詩歌，其特色是形象鮮明而豐富。至於在散文方面，他顯然受到他所喜愛的作家香一保羅^❶的深刻的影響。

香一保羅的作品由於文字生動，感情豐富而多變，因而博得了舒曼的喜愛；在他的小說裡，以辛辣的諷刺對德意志小市民生活所作的尖刻的現實主義寫照，和抒情的氣氛以及自然的景色美妙地交織在一起。

舒曼崇拜這個作家，常常在自己的寫作中模仿他。

舒曼的音樂趣味的範圍同時也擴大了，特別是在他認識了極其愛好音樂的卡·京·卡魯斯博士一家人以後。當地的職業音樂家和業餘音樂家為了演奏室內樂曲（多半是三重奏和四重奏），經常在卡魯斯的家裡聚會。舒曼最初接觸海頓、莫札特和貝多芬的四重奏也就是在

---

❶ 香一保羅是德國作家約翰·鮑爾·李赫特（1763—1825）的筆名。