

舒曼

AN INTRODUCTION TO
HIS PIANO WORKS

钢琴作品演奏指导

SCHUMANN

威拉德·阿·帕尔默 编注

美国阿尔弗莱德出版公司权威版本

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图字：09-2006-570号

图书在版编目(CIP)数据

舒曼钢琴作品演奏指导/(美)威拉德·阿·帕尔默编著;
张毅译.—上海:上海音乐出版社,2007.4
由美国阿尔弗莱德音乐出版公司提供版权
ISBN 978-7-80667-984-5

I. 钢… II. ①威…②张… III. 钢琴—器乐曲—德国—
选集 IV. J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第036080号

Copyright © MCMXCII by Alfred Publishing Co., Inc.

书名:舒曼钢琴作品演奏指导
编注:[美]威拉德·阿·帕尔默
译丛主编、校订:周 铿
翻译:张 毅

项目负责:陶 天
责任编辑:金 潮
封面设计:陆震伟

上海音乐出版社出版、发行
地址:上海市绍兴路74号 邮编:200020
上海文艺出版总社网址:www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址:www.smph.sh.cn
营销部电子信箱:market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱:editor@smph.sh.cn
印刷:上海市印刷十厂有限公司
开本:640×978 1/8 印张:8.5 谱文64面
2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷
印数:1—5,000册
ISBN 978-7-80667-984-5/J·940
定价:18.00元

告读者:如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话:021-65414992

序

1994年,我从美国明尼苏达大学音乐系修完硕士学位课程不到两年,从事音乐社会活动以及钢琴教学工作。作为钢琴教师,我有幸参加了由美国音乐教师学会主办的“全美音乐(钢琴)教师研讨会”。在这次研讨会上,学会隆重推介了一套日后使我受益良多的新书——由美国阿尔弗莱德音乐出版公司出版的音乐文献系列丛书 *An Introduction to His Piano Works*。如今,这套书已由上海音乐出版社全面引进,中文版定名为“钢琴作品演奏指导”系列丛书。

作为一名长期从事钢琴音乐研修和教学的学者,我阅览和研究过许许多多的琴谱,但像这套书那样能使钢琴教师和学生真正获得真知灼见的并不多见。这首先得益于它的第一作者——知名学者和教师威拉德·阿·帕尔默(Willard A. Palmer)。帕尔默先生在钢琴教学和研究领域有很高的造诣,知识渊博、态度严谨,此外他亦是一位版本学研究方面的专家,他对所参考的版本进行了严格的筛选,使经他编订的书谱往往能客观反映作品原貌,具有很高的可信度。他的两位合作者也是在钢琴领域学养丰富的专家;其次得益于美国高度发达的图书馆业和良好的学术研究氛围。发达的图书馆业给阅读和资料查询带来极大便利,那些我们在国内无法见到的珍贵资料,例如手稿影印件等,在美国几乎唾手可得,这给学术研究和出版提供了一手资料。

这套书的优势逐渐在我的教学实践中得到体现,它不仅提高了学生的艺术修养,更补充了我所不了解的知识,并更正了某些理解性偏差。首先它使我们的理念得到规范,认识到只有符合作曲家原意、符合作品时代背景的才是正确的。其次它告诉我们每个作者、各个时代之间具体有什么不同。例如踏板用法,巴洛克时代干净利索,而印象主义时代更注重音效的渲染,这些在编订后的乐谱中均有明确的标识;又例如巴赫大量作品中的装饰音究竟怎么弹奏?这始终是困扰很多钢琴教师和学生的问题,本套书中均有详尽的解答。再次,本套书全方位介绍作品,而不局限于某一方面。编者尽其所能,把作者生平背景、作品风格特点、技术要点难点等资料一一呈现给读者,信息量之大实属难得。另外,编订者把个人的研究结果用灰版在谱中标出,不强加于人,让读者思考 and 选择。

作为一名钢琴教师,能向国内的钢琴教师和学生推荐这套书是我的荣幸。我相信国内的教师和学生研读了一本套书后必定能像我一样获益匪浅。

上海音乐学院国际大师班艺术总监

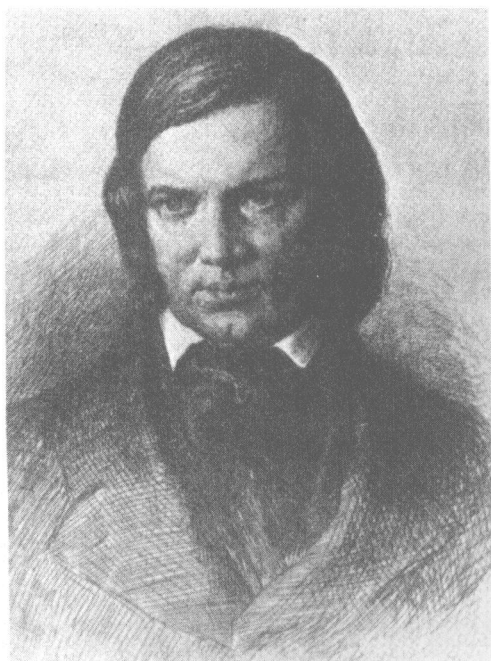
上海音乐学院国际钢琴艺术中心常务副主任

上海音乐学院钢琴系副主任

周 铿

2006年7月20日

目 录

罗伯特·舒曼,铜版画(L.米哈尔雷克)
国会图书馆惠存

序	周 铿
导读	2
选自《童年情景》(作品 15)	
异国和异国人民	44
火炉旁	38
重要事件	40
诗人的话	36
梦幻曲	42
选自《少年曲集》(作品 68)	
小 品	7
赞美诗:“喜悦,噢我的灵魂”	20
剧院回声	50
初次悲伤	26
快乐的农夫	15
猎 歌	24
尼古拉斯圣人	52
小练习曲	12
旋 律	10
迷 娘	34
可怜的孤儿	16
水手的歌	48
西西里舞曲	28
士兵进行曲	8
疯狂的骑手	18
选自《少年曲集简化版》(作品 68)	
捉迷藏的杜鹃鸟	14
在贡多拉船上	22
选自《林中情景》(作品 82)	
孤独的花	58
路旁的客栈	61
选自《彩色的树叶》(作品 99)	
第一页	55
第五页	56
选自《钢琴奏鸣曲“为少年而作”》(作品 118a)	
致朱丽亚	46
选自《纪念册页》(作品 124)	
摇篮曲	30
圆舞曲	32

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

舒曼

SCHUMANN

钢琴作品演奏指导

编 注：威拉德·阿·帕尔默

译丛主编、校订：周 铿

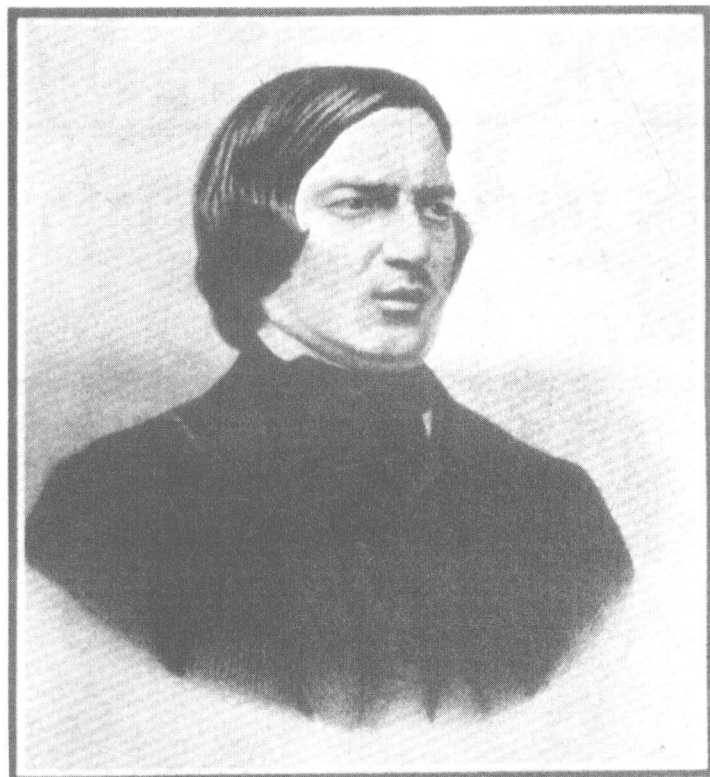
翻 译：张 毅

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

导读

29 岁的舒曼

成年后的舒曼

罗伯特·舒曼 Robert Schumann (1810—1856)

罗伯特·亚历山大·舒曼 (Robert Alexander Schumann) 1810 年 6 月 8 日出生于萨克森的茨维考 (Zwickau, in saxony)。舒曼与许多作曲家一样,是个神童。他 6 岁开始学习钢琴,并在学习一年之内就开始作曲。他很擅长在钢琴上作即兴演奏。相传他能准确、诙谐地用音乐语汇描绘他同伴不同的个性,通过这些音乐形象就能立即辨认出是哪个同伴。他的朋友们都会为这些离奇有趣的音乐肖像而欢呼。

舒曼自幼就显示出非同寻常的领导能力,并且是学校中最受欢迎的学生之一。他不甘落后,任何事情都勇争第一。他 11 岁时就开始为管弦乐和合唱谱曲。他的父亲是一个书商,鼓励他在艺术和音乐上的所有爱好。当舒曼 16 岁时,他父亲试图使他成为伟大的歌剧作曲家卡尔·玛利亚·冯·韦伯 (Carl Maria von Weber) 的学生。很不幸的是,韦伯在那年就去世了,而舒曼的父亲也在不久后去世。

舒曼很难说服他严厉的母亲让他继续学习音乐,但是当他在法律学校中学习不如意后,母亲终于同意给他六个月的时间学习音乐。她把舒曼带到了莱比锡,跟随弗里德里奇·维克 (Friedrich Wieck) 学习钢琴,向亨里奇·多恩 (Heinrich Dorn) 学习和声。维克老师非常赞赏舒曼的才能,并写信给舒曼的母亲:“我发誓能使他成为当今最伟大的钢琴家之一。”

弗里德里奇·维克有一个年轻的且很有才能的女儿——克拉拉 (Clara), 比舒曼小 9 岁。当她 8 岁时,就演奏了莫扎特和胡梅尔的协奏曲。她的父亲一心想让她成名,经常带着她进行广泛的音乐会旅行。当时音乐界出现了许多造诣不凡的钢琴大师,如胡梅尔 (Hummel)、杜赛克 (Dussek)、莫舍莱斯 (Moscheles)、卡尔克布雷纳 (Kalkbrenner)、门德尔松 (Mendelssohn) 等等。比舒曼小一岁的弗朗兹·李斯特 (Franz Liszt), 也已经开始震惊音乐世界了。

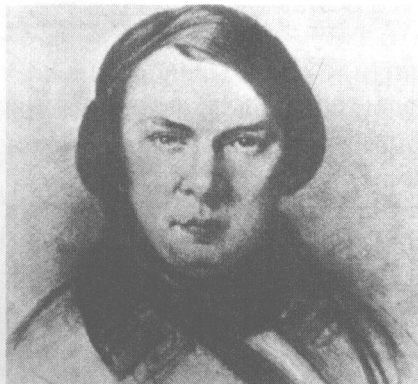

16 岁的克拉拉·维克

舒曼天生强烈的好胜心使他无法在钢琴方面得到顺利发展。他采取一切办法想成为最好的钢琴家。当老师不在时,他用机械式的手段来增强手指的灵巧性。他将四指绑在固定位置上,然后用其他手指演奏,以获得手指的独立性;他用牛血或其他液体来浸泡他的手指。这些做法带来了灾难性的后果,他的右手永久性地受伤了。因此他不能不接受这个事实:再也不能成为一名钢琴演奏家了。于是,他决定成为一名作曲家。在 1832 年 7 月,当他 22 岁时,写信给他的哥哥朱利斯(Julius):“我不能不告诉你我现在的热情有多高,我正愉快地、勤奋地朝着我的人生目标而不停地工作。”就在同一年,他创作了许多著名的钢琴作品,这些都成为重要的钢琴文献。

舒曼不仅决定要创作优秀的音乐,并且迫切地要改善全欧洲的音乐状况。在 1833 年的夏天,他遇见了一群音乐爱好者,他们正在讨论音乐在德国可悲的地位。舒曼一跃而起,喊道:“先生们,我们总是在斥责音乐的地位问题,但是没有任何人为此做了什么!现在,就让我们为提高我们国家的音乐水平做些事吧。让我们组织一场运动来反对那些愚蠢的只会玩弄手指的人,而他们却在德国被广泛地认为是懂得音乐的人。如今是一些业余的人在管理音乐杂志。让我们来创建一个由专业人士编纂和撰稿的音乐书刊!让我们开始有所作为吧!”

在一阵欢呼声中,这个提议被大家接受了,一个以《圣经》中打死哥利亚的大卫命名的“大卫俱乐部”诞生了。这个组织致力于鼓励作曲家创作更优秀的音乐,并且宣称要反对低下和庸俗效果的影响。他们反对制造出低俗音乐的创作者,这些人被称为“腓力斯人”。这个组织创办了 19 世纪最著名的一份音乐杂志《新音乐杂志》(New Journal for

走向生命终结的舒曼

Music),舒曼在 1835 年至 1844 年间,独立编纂了这份杂志。

舒曼有很好的鉴赏力,他最早结识了肖邦、勃拉姆斯等音乐家,并且支持他们的辉煌才能。他用许多笔名来写文章,如“拉罗”(Raro)——作为教师的身份;“约瑟比乌斯”(Eusebius)——作为一位认真的不断寻求的理想主义者;“弗洛列斯坦”(Florestan)——作为一位活跃的、有趣的人物。

1835 年,舒曼与他老师的有才能的女儿——克拉拉·维克(Clara Wieck)坠入爱河。但由于克拉拉父亲的反对,他们直到 1840 年才结婚。就在同一年,舒曼被耶拿大学(University of Jena)授予博士学位。从那以后,舒曼作为一个作曲家获得了发展。

1841 年,舒曼的女儿玛丽(Marie)出生了。她是舒曼 8 个孩子中的第一个,也是活到成年的五个孩子中的一个。舒曼和克拉拉过着幸福的生活。克拉拉激励着舒曼,并引发他的灵感。从而在年轻的音乐家们那里增长了他的声望,并在莱比锡学院任重要职位,后来在杜塞尔多夫(Dusseldorf)担任音乐主任。但是舒曼患上了严重的精神错乱,并企图投莱茵河自杀。按照他个人的意愿,舒曼在德国波恩附近的精神病院度过了他最后的时光。1856 年 7 月 26 日,舒曼在精神病院逝世。

舒曼逝世后,作为在世界上享有声望的钢琴家——克拉拉,在欧洲和英格兰的音乐厅里演奏舒曼的钢琴作品,这使舒曼获得了更大的名望。舒曼也创作了许多歌曲,有些已成为了 19 世纪重要的声乐作品。他的交响乐、合唱作品、室内乐和钢琴作品,都使罗伯特·舒曼成为一名伟大的作曲家,并获得了极高的声望。

关于音乐

幸运的是,创作了不少较难的钢琴作品的罗伯特·舒曼,也特别有兴趣创作一些适合年轻学生演奏的作品。舒曼 38 岁时创作的《少年曲集》(*Album for the Young*),作品 68,为后人学习舒曼的风格提供了许多很好的曲子。这些作品带给舒曼很大的快乐。他写道:“这些曲子与我的心灵很亲近,它们都来源于我的家庭生活。”后来其他的作曲家也试着模仿创作这样的纪念集,但都没有像舒曼那样成功。舒曼 29 岁时,创作了《童年情景》(*Scenes from Childhood*),作品 15。这些曲子是为成人创作的,它表现了人们对所经历过的童年时代的回忆。这个作品中只有少数简单的曲子收录在这本入门教材中。我们也挑选了其他作品中单独的乐章编入这本入门教材,如《林中情景》(*Forest Scenes*),作品 82;《彩色的树叶》(*Colored Leaves*),作品 99;《钢琴奏鸣曲“为少年而作”》(*Sonatas for the Young*),作品 118 和《纪念册页》(*Album Leaves*),作品 124。这些作品的内容为学生更深入了解舒曼风格,起到辅助作用。

舒曼的音乐当然属于浪漫派音乐,他这些小

的钢琴作品被称为浪漫的音诗。这些作品因它们的多样、热情,丰富的创意,新颖的和声、节奏、旋律,也因它们自然地反映出每首作品个性方面的丰富的想象力和亲切的吸引力而显得非同寻常。每一首都是杰出作品的缩影,具有完美的对称、平衡和统一,正如好的诗歌也是用最简练的文字来表述一样,这些作品用最少的音符表达其精髓,使之发展到一个合适的高潮,告知人们一些最本源的和最值得讲述的东西。这里的一些作品也如舒曼的其他较长作品一样,为他赢得了声望。没有比他的《梦幻曲》(*Reverie*,选自《童年情景》)更受欢迎和喜爱的,这首作品被许多钢琴家——如弗拉德米尔·霍洛维兹(Vladimir Horowitz)、哈罗尔德·保尔(Harold Bauer)、本诺·莫依赛维奇(Benno Moiseiwitsch)等作为音乐会的曲目;也没有人比把《快乐的农夫》(*The Happy Farmer*,选自《少年曲集》)传授给学生更快乐了。这本谱子中的作品都是舒曼自己为他的钢琴作品所提供的演奏入门教材,并按照难易程度编排。

资料来源

在这个版本的编订中,我们参考了以下的资料:

德国茨维考罗伯特·舒曼博物馆(the Robert Schumann Museum, Zwickau, Germany)的手稿。

华盛顿特区国会图书馆(the Library of Congress, Washington, D.C.)的第一版。

由罗伯特·舒曼自己修订的华盛顿特区国会图书馆的第二版。

克拉拉·舒曼的版本。

《快乐的农夫——劳动归来》手稿

装饰音

1. 倚音

“倚音的演奏应当在拍子上”，这在舒曼生活的那个时代已经写入了重要的演奏方法的书中，包括胡梅尔(Hummel)和车尔尼(Czerny)的著作。因此，在舒曼的作品中，倚音通常也应当演奏在拍子上（这个结论来源于克拉拉·舒曼在他丈夫作品中所标记的脚注）。

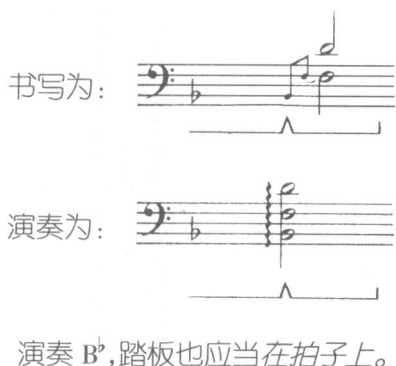
有时小的音符出现在小节线前；在这种情况下，当然应当在下一拍前演奏。《梦幻曲》的第16小节(请参阅第43页)就是这样的倚音：

因为并不是所有的倚音都出现在连接音符的落拍上，所以我们可以推断：出现在小节中间的倚音可以在它下一个音符的拍子前演奏。但这个例子似乎也可以证明：标记在小节线后的一个紧接着的小音符一定要在拍子上演奏。《水手的歌》(sailor's Song)的第12小节(请参阅第48页)就是这个范例：

有时一个大跳的低音是由一个或两个小音符来标记的。这样的目的是让手指演奏出延伸的音或是一个和弦。在这种情况下，最低的那个低音应当演奏在拍子上，并根据分解和弦的习惯，通常加上踏板。

当小的音符出现在同一个音高的音符之前，它应当在拍子前演奏。这种称为“先现音”。《梦幻曲》的第8小节(请参阅第42页)就是这个例子：

在这本书中，脚注和灰版印刷部分提供了编订者对所有倚音的演奏建议。

2. 颤音

1828年，胡梅尔(Hummel)在他著名的关于演奏方法的书中说，虽然颤音都是从它上方的辅助音开始演奏，但由于多种原因，它们应当从所写出的主要的音符上开始演奏。他认为这样的演奏更有音乐，且更少扰乱旋律的进行。舒曼接受了胡梅尔的法则，因此在舒曼的作品中颤音都应当由主要的音符开始演奏，除了一些特别标记外。

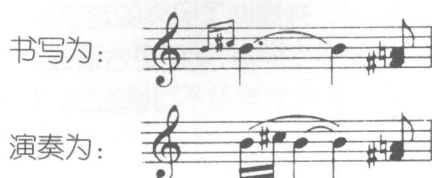
为了标记从上方音开始的颤音，舒曼会在颤音前写上一个小音符，作为倚音的方式。颤音从这个音符开始，并且在拍子上。《路旁的客栈》(The Wayside Inn)的第36小节(请参阅第62页)就是这个例子：

在舒曼作品中，无论是否有标记，长的颤音演奏时总带有尾缀，正如以上的例子。

3. 波音

巴洛克时期和古典主义早期作为颤音标记的这个装饰音 ，发展为现在所谓的“倒转的波音”。舒曼通常用小音符标记这个装饰音。以下的例子是《西西里舞曲》(Sicilienne)的第12小节(请参阅第28页)：

舒曼在其他情况下用 $\sim$ 标记波音。《水手的歌》的第 14 小节(请参阅第 48 页)就是这个例子:

无论这个装饰音是如何标记的,它都应当较快地演奏,并且应当在拍子上。

4. 回音

虽然舒曼有时用 $\sim$ 这个标记来表示回音,但在本书中没有这样的例子。在《路旁的客栈》

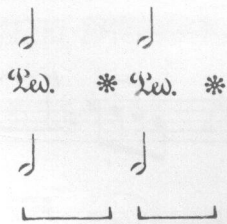
中有很多这样的回音(请参阅第 62 页,第 19、23 和 24 小节),但这些回音都用大的音符进行标记,并且就应当准确地照此演奏。舒曼有时也用小音符来标记回音,如《诗人的话》(*The Poet Speaks*)中的第 3 小节(请参阅第 36 页)。

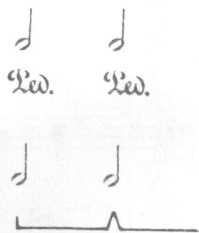
在这种情况下,小音符应当在下一个音符的拍子前演奏。演奏者可以自己决定要用多快的速度来演奏这个回音。

踏 板

舒曼很少精确地标记踏板。他通常总是在曲子的开头处写了一个 *ped.*,这只是表明他认为可以使用持续音踏板,但这取决于演奏者的判断力。当他在一个段落中标记了踏板时,这时按照旧的体系称为“节奏踏板”。这个踏板应当随音符弹奏同时踩下,并在下一个音符演奏前放开:

克拉拉·舒曼在她丈夫作品的版本中,经常用现代的“交叠踏板”来替代,也就是踏板在音符弹奏后踩下,并在听到下一个音符时放开:

当今的演奏者通常喜欢用“交叠踏板”,特别是在非常连的段落中,这些都由当代的编订者用灰版印刷标记出来。

节拍器标记

罗伯特·舒曼或者克拉拉·舒曼所标记的节拍器标记都是不能信赖的。因为当时他们家里的节拍器都有些问题,因此导致了所标记的速度总是太快。这个版本的编订者查看了所有的罗伯特和克拉拉所标记的速度标记,并提供了另外的速度标记,这些标记对于年轻的学生而言,可能更合适些。

尽管舒曼所标记的速度都是不可信赖的,但编

订者的意见也不是独一无二的。例如,在《梦幻曲》(请参阅第 42 页)中,罗伯特·舒曼的标记是 $\text{♩} = 100$,克拉拉·舒曼的标记是 $\text{♩} = 80$,以演奏这首作品而著称的弗拉德米尔·霍洛维兹(Vladimir Horowitz)大概是以 $\text{♩} = 52$ 的速度演奏;爱莱希斯·威森博格(Alexis Weissenberg)的演奏大概为 $\text{♩} = 48$,这比舒曼所标记的速度要慢两倍以上。

小品

BAGATELLE

不要快 (a) M.M. ♩ = 100-116
Nicht schnell

作品 68 之 5

The musical score is written for piano in G major (one sharp) and 3/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic marking. The first system contains measures 1 through 4, with a measure number '5' in a box at the start. The second system contains measures 5 through 8, with a measure number '9' in a box at the start. The third system contains measures 9 through 12, with a measure number '13' in a box at the start. The fourth system contains measures 13 through 14, with a measure number '13' in a box at the start. The score includes various musical notations such as treble and bass staves, notes, rests, slurs, and fingering numbers (1, 2, 3, 4, 5). A specific marking 'b' is present in measure 12, indicating a difference from the original manuscript.

(a) 克拉拉·舒曼的版本: M.M. ♩ = 144。

(b) 这里所标记的力度记号来源于手稿, 与克拉拉·舒曼的版本不同。

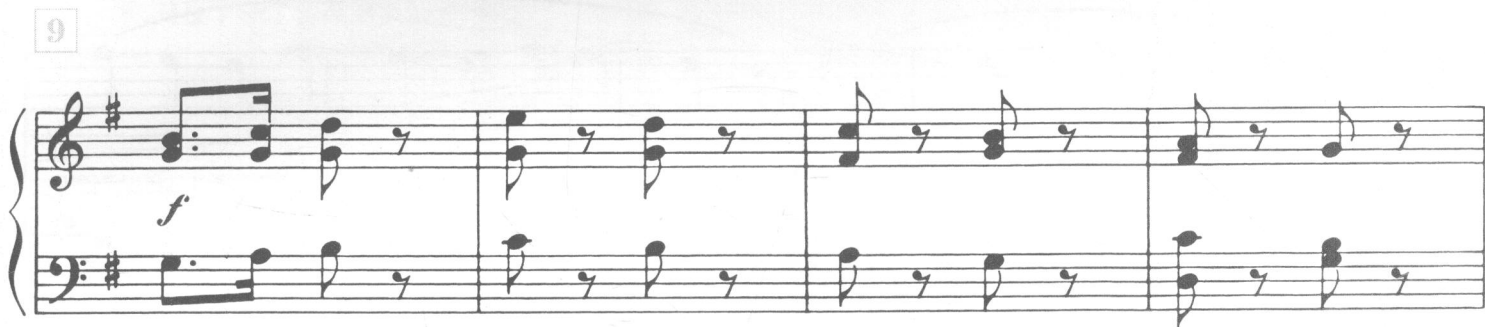
士兵进行曲

SOLDIERS' MARCH

活泼的, 严谨的 (a) M.M. ♩ = 120

Munter, straff

作品 68 之 2

17

21

25

29

作品 68 之 1

A musical score for a piano piece titled "The Rose Tree". The score is written for two staves, treble and bass clef. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The music features a melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The piece is marked with a piano (*p*) dynamic. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests, along with fingerings and a crescendo marking.

10

A musical score for the song 'The Rose Tree'. It consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature has one sharp (F#). The melody is written on the top staff, and the accompaniment is on the bottom staff. The melody starts with a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The melody is written in a simple, folk-like style. The accompaniment is written in a simple, folk-like style. The score is divided into four measures. The first measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The second measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The third measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The fourth measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The melody is written in a simple, folk-like style. The accompaniment is written in a simple, folk-like style. The score is divided into four measures. The first measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The second measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The third measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature. The fourth measure has a treble clef, a key signature of one sharp, and a 3/4 time signature.

- (a) 克拉拉·舒曼的版本:中速的 M.M. $\text{♩} = 116$ 。这个速度似乎比平常快。
 (b) 这个灰版印刷标记的减弱来源于克拉拉·舒曼的版本。

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

小练习曲

LITTLE ETUDE

轻盈的, 非常均匀的 (a) M.M. ♩ = 104-116

作品 68 之 14

Leise und sehr egal zu spielen

(a) 克拉拉·舒曼的版本: M.M. ♩ = 116。

(b) 在手稿中的这个踏板是节奏性的(一小节一小节进行), 而不是如上所示的交叠踏板。克拉拉·舒曼补充了如上灰版印刷标记的踏板, 并且贯穿全曲。

22

27

33

39

45

c

d

© 在手稿中这些小音符写在大音符下,它们表示在演奏中可以替换。

④ 罗伯特·舒曼的踏板用黑版印刷标记。在克拉拉·舒曼的版本中,这里的踏板没有放开,直至第 49 小节的开始。