

從鋼琴教學觀點

探究 舒曼青少年曲集

鋼琴教學系列

胡小萍 著

中国音乐家协会 中国文联

中国少年儿童曲集

（二）

中国文联 中国音乐家协会

從鋼琴教學觀點

探究舒曼青少年曲集

鋼琴教學系列

原笙國際 出版

鋼琴教學系列

從鋼琴教學觀點

探究舒曼青少年曲集

作 者 胡小萍

封面設計 胡小萍 林軒筠

打字排版 陳孟芬 彭振毅

內頁插畫 胡中強

發行人 杜美青

出版者 原笙國際有限公司

地址 33059桃園市中山路539號7樓

電話 03-336-4673

傳真 03-336-8915

網址 <http://www.tu-du-music-art.com.tw>

E-mail ariel.tu@seed.net.tw

出版日期 2009年12月25日初版

總經理 吳氏圖書股份有限公司

地址 23586台北縣中和市中正路788之1號5樓

電話 02-3234-0036（代表號）

製版/印刷 印不停設計印刷公司

I S B N 978-986-85071-6-6（平裝）

定 價 新台幣肆佰元整

請勿擅自引用翻印

版權所有 翻印必究

All rights reserved

（缺頁或破損的書本，請寄回更換）

從鋼琴教學觀點探究舒曼青少年曲集/ 胡小萍著.

—初版. — 桃園市：原笙國際，2009.12

面； 公分.—（鋼琴教學系列）

參考書目：面

ISBN 978-986-85071-6-6（平裝）

1. 鋼琴 2. 音樂教學法

917.103

98021091

前言

第一次接觸到舒曼的青少年曲集是在十一歲，我在新竹的鋼琴老師-盧老師俊政教我彈完了一整冊。

小時後只覺得這些有了名字的曲子比徹爾尼練習曲好聽多了！再次接觸此曲集是上了師大音樂系，恩師吳漪曼教授巧妙的將其中之幾首選曲，作為訓練我彈奏八度和弦的曲目。九十五年國立台北教育大學為所舉辦的鋼琴教學國際研討會向我邀稿，主題為一些實用之鋼琴教材，在我擬定了舒曼的青少年曲集為題目作了研究後，才又重新了解此曲集的內涵及教學上的價值，更覺得應盡作鋼琴老師的責任與義務，將這本可貴的教材普及化。在經過幾年的史證資料與版本蒐集，終於可以與喜愛鋼琴音樂的朋友們分享這曲集中蘊藏的奧秘。

本書於設計上與舒曼的曲集分為兩部：第一部為“為較小之孩童”的曲集，第二部為“為較大之孩童”的曲集一樣；也分為第一部“理論篇”，第二部“實用篇”。於第一部“理論篇”討論的是曲集創作的背景與特色，而第二部“實用篇”則以教學彈奏之方向將樂曲逐一深入剖析。

惟筆者才疏學淺，懇請先進學者們不吝賜教，加以斧正。

這本書能順利出版，首先要感謝輔仁大學給我很好的研究環境，我的先生 Mark Miller、兒子 Merrick Miller 給我充足的研究空間。也感謝我弟弟胡中強細心的爲我畫插畫、我的同事陳孟芬小姐與學生彭振毅的打字與排版，更感謝原筌國際有限公司的出版。

最後，謹以此書獻給我的學生們。這本書是爲你們寫的！

胡小萍，2009 年，秋天，于輔大

第一部 理論篇

《青少年曲集 Op.68》之研究

- “理論篇”以曲集創作背景、曲集創作手法及教與彈之基本概念三方向作探討。
- “理論篇”結束，與第二部“實用篇”開始之前，以十幅胡中強先生手繪模擬舒曼生前出版曲集封面，代表曲集中十首樂曲之繪圖與四幅舒曼夫婦家庭成員之照片作間隔。

目 錄

前 言

第一部：理論篇 — 《青少年曲集 Op.68》之研究.....	1
第一章 創作背景.....	1
第二章 創作手法特色分析.....	7
第一節 樂曲標題擬定之特色.....	7
第二節 〈套曲〉創作之特性.....	12
第三節 樂曲中文字遊戲之特性.....	14
第四節 伴奏與旋律創作之手法.....	16
第五節 節奏運用之特色.....	22
第三章 教學與彈奏之基本概念.....	26
第一節 曲速的選擇.....	26
第二節 觸鍵力度與樂句的考量.....	30
第三節 踏板的運用.....	35
第四節 裝飾音的彈法.....	38
第五節 選曲的安排.....	42
第六節 版本的比較.....	43

第二部：實用篇 — 以教學、彈奏的角度分析曲集.....51

1 旋律	2 士兵進行曲	3 哼唱的歌曲
..... 51	 54	 57
4 聖詠曲	5 小曲	6 可憐的孤兒
..... 60	 63	 67
7 獵歌	8 勇敢的騎士	9 民謠
..... 70	 74	 77
10 快樂的農夫	11 西西里舞曲	12 聖誕老人
..... 82	 87	 91
13 五月,可愛的五月	14 小練習曲	15 春之歌
..... 95	 99	 102
16 最初的喪失	17 早晨的散步	18 收穫者之歌
..... 106	 110	 113
19 小浪漫曲	20 田園之歌	21 ★★
..... 117	 120	 124
22 輪唱曲	23 騎士之歌	24 收成之歌
..... 128	 135	 139
25 劇院的餘韻	26 ★★	27 卡農風之歌曲
..... 142	 145	 149
28 回憶	29 異鄉人	30 ★★
..... 152	 156	 160
31 戰歌	32 雪哈拉莎德	33 葡萄收穫時
..... 164	 168	 172
34 主題	35 迷孃	36 義大利船歌
..... 179	 183	 188
37 水手之歌	38 I 冬天之一	39 小賦格曲
..... 192	II 冬天之二 196	 206
40 北歐之歌	41 裝飾式聖詠曲	42 除夕
..... 211	 214	 218
結論.....		221
舒曼居家與生活之音樂守則.....		223
後記.....		234
參考書目.....		236

壹、創作背景

在學習的過程中，適當的教材為教師能有效教導學生最有力的輔助工具。歷史上可追溯之鍵盤教材最早出現於巴洛克時期，如庫普蘭(François Couperin, 1668-1733)在他的理論著作：「大鍵琴演奏藝術」(The Art of Playing the Harpsichord)一書中，於彈奏大鍵琴之前所做為手指放鬆練習的《8 首前奏曲練習》(8 Preludes)；而拉摩(Jean Philippe Rameau, 1685-1757)在他的《大鍵琴曲集》(Pieces for Harpsichord)中，在書前也附加了《五指練習曲》(Menuet en rondeau)¹；韓德爾(George Frideric Handel, 1685-1759)亦曾為其宮廷中的貴族學生們創作了《練習曲》(Lessons)、《組曲》(Suites)²；史卡拉第(Domenico Scarlatti, 1685-1757)則為其公主學生 Maria Barbara 作了五百五十多首的大鍵琴奏鳴曲，於出版時作曲家將標題定為《練習曲》(Essercizi)；再者，巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)在其付印的鍵盤作品上，舉凡 Partitas、Italian Concerto、Four Duets、The Chorale Preludes 等均出現 “Exercises”的標題³。

到了古典時期，則有今日幾乎每位練琴者必彈之手指技巧練習曲，如克萊曼第(Muzio Clementi, 1752-1832)所作之《克萊曼第鋼琴練習曲，作品 44》(Gradus ad Parnassum)；克拉邁(Johann Baptist Cramer, 1771-1858)所作之《84

¹ Kathleen Dale. *Nineteenth-Century Piano Music*. Oxford University Press, 1954, p.182.
.....the supplement of 8 prelude that Francois Couperin included in his textbook L' Art de toucher le clavier as exercises for loosening the player's finger before performing..... "Menuet en rondeau" ...is another reminder of a composer's concern for technical efficiency in the playing of his works.

² Ibid. p. 182.
Handel Suites, which he wrote for his royal pupils, were published as Lessons.

³ Charles Rosen. *The Romantic Generation*. Cambridge: Harvard University Press, 1995, p.362.
.....Almost all of Bach's published music is printed under the title of keyboard exercises: the partitas.....

首鋼琴練習曲》(Studies for Piano)；以及徹爾尼(Carl Czerny, 1791-1857)所作之《鋼琴練習曲》(Complete Theoretical and Practical Piano Forte School)。

由上所述，可以很清楚地看出由巴洛克到古典時期，作曲家們在為鍵盤教育所創作的作品，其動機與目的均是為了“訓練手指彈奏技巧”的純熟性。嚴格說來，不為訓練手指之機械性教材，除了巴赫為其家人所創作的《為安娜的小曲》(Album for Anna Magdalena)以及《二聲部創意曲》(Two-Part Inventions)之外，一直要等到浪漫時期 1848 年舒曼(Robert Schumann, 1810-1856)所創作的《青少年曲集 Op. 68》(Album for the Young, Op. 68)才又呈現另一番新的突破⁴。

由鍵盤樂器發展的歷史角度觀之，浪漫派時期之鍵盤樂器已沿革成與今日鋼琴相近之樂器。配合浪漫派時期人文思想之自由想像空間，此《青少年曲集 Op. 68》所提供習琴者的，不再只是單純磨練手指技巧的練習曲，而是由曲目標題引導出音樂想像空間的樂曲，並藉由學習曲子中觸鍵之音色、樂句之處理、速度與力度的控制與踏板運用等等整體的練習，進而表現樂曲的內在精神。

舒曼曾說 1848 年到 1849 年是他人一生中作品創作為數最多的時期⁵。亦在 1848 年 9 月 14 日在舒曼致好友 Carl Reinecke(1824-1910)的信中提及，他希望於聖誕節時，能以一新作品帶給 Reinecke 驚喜，因為他以言語無法形容的快樂，來完成這些創作。1848 年 10 月 4 日舒曼又去信說明，這新的作品集名稱

⁴ 雖然與舒曼同時期的 Johann Friedrich Franz Burgmüller(1806-1874)，其作品《25 首練習曲, op.100》(Twenty Five Easy and Progressive Studies for Pianoforte)，是作者為了年輕的習琴者所作，且每曲均有其獨特之曲名，但曲集仍定為“Studies”，故舒曼 op.68 的作品集實為具有創新觀點的教學曲集。

⁵ Jörg Demus. Unpublished pieces. Album for the Young, Op. 68. Ricordi. 1973.

爲《青少年曲集 Op. 68》⁶。兩天以後，舒曼再次寫了封信給他，並解釋《青少年曲集》與其 1838 年創作的〈兒時情景〉(Scenes from Childhood, Op. 15) 之不同，舒曼除了以“Christmas Album”作爲《青少年曲集》的暱稱之外，並強調〈兒時情景〉是一部成年人爲成年人所描繪。回想其兒時記憶的曲子，而《青少年曲集》則是純以年輕孩童的角度而創作的曲集⁷。

F.E. Kirby 在他所著的「Music for Piano」一書中，將舒曼鋼琴作品分爲三類：第一類爲組曲式套曲，整套組曲中的每一首小品都有關聯性；第二類亦爲套曲（曲集），但其中每首小品均爲一獨立的作品；第三類則爲大型的獨立樂曲。第一類可見的例子如〈蝴蝶〉(Papillons, Op. 2)、〈狂歡節〉(Carnaval, Op. 9)；第三類的例子爲所有舒曼的鍵盤奏鳴曲，如〈Sonata in g minor, Op.22, No.2〉；第二類的曲例即是本書所探討的《青少年曲集 Op.68》，其中的 42 首小品均爲有標題且各自獨立的作品⁸。

⁶ Robert Schumann composed. 《Album for the Young, Op. 68》. Willard. A. Palmer ed., Van Nuys, U.S.A.: Alfred publishing co., 2000, p. 2.

On the 14th of Sep., 1848, Schumann wrote to this friend, Carl Reinecke,a new work that had brought him “unspeakable joy.” In the letter written on Oct. 4. 1848. Schumann identified the work as the “Album for the young.”

⁷ Robert Schumann composed. 《Album for the Young, Op. 68》. Klaus Rönau ed., Austria: Wiener Urtext edition, 1979, p.7.

Oct. 6th, 1848, Schumann himself characterized the two works as follows, “Scenes from childhood are reminiscences by an adult for adults, whereas the Christmas Album (this was Schumann’s initial title for the Album for the Young) looks forward, contains presentiments & anticipations of what is to come to young people.”

⁸ F.E. Kirby. Music for Piano, A Short History. Cambridge: Amadeus Press, 2004, p.168, Introduction.

如《青少年曲集, Op. 68》一樣，同屬 Kirby 歸納於第二類的例子，還可見於《Album Leaves Op. 99》。

研究舒曼作品的重要學者 Anthony Newcomb 則將舒曼鍵盤作品創作生涯分為三期⁹：第一期為 1839 年之前。此時期舒曼的作品受文學家 Jean Paul (1763-1825)、及 E.T.A. Hoffmann (1776-1822)的文學作品影響，加上舒曼天生人格上的情緒較為敏感¹⁰，故除了在他自己創辦的音樂報上，抒發自己的內心情感之外，甚至經常可以發現舒曼以不同筆名、與不同數字來創作發表¹¹。第二期為 1839 年至 1846 年之間，此段時期舒曼轉而對巴赫的作品感到興趣，而複音音樂也主導了他此時的作曲方向。第三期則為傾向於“Hausmusik”的音樂風格。此種風格的開端，應萌芽於 1840 年，當時的舒曼逐漸與 Jean Paul 那種不務實際、超脫現實的理想精神漸行漸遠，轉而介入人群，並思考教育的深刻意義，因此一切以務實為主，而《青少年曲集 Op.68》便是此時期的重要創作¹²。

事實上於 1840 年 9 月，法院判決了克拉拉(Clara Schumann, 1819-1896)與舒曼婚姻之合法性之後，舒曼正式開始過家庭生活，亦勝任起一個男主人及父親的責任，參與教育他們的孩子，也注重關心起教育的本質與內容。早在 1842

⁹ Anthony Newcomb. Schumann & the Marketplace: From Butterflies to Hausmusik. 19th Piano Music. R. Larry Todd ed. New York: Schirmer Books, 1990, p. 258-274.The first phrase is the one most pianists & listeners know as Schumann's piano music.....The second phrase is the series of polyphonic studies of 1845.....Most of the third phrase falls into the category that I have called "Hausmusik."

¹⁰ Stewart Gordon. A History of Keyboard Literature. New York: Schirmer Books. 1996. p. 271. Schumann himself acknowledged what he often referred to as his "rapid change of mood." Max Wade-Matthews & Wendy Thompson. "Robert Schumann", The Encyclopedia of Music. New York: Barnes & Noble Co., 2006, p. 362.his moody nature, fluctuating between exuberance and deep depression.

¹¹ Ibid. p. 249.

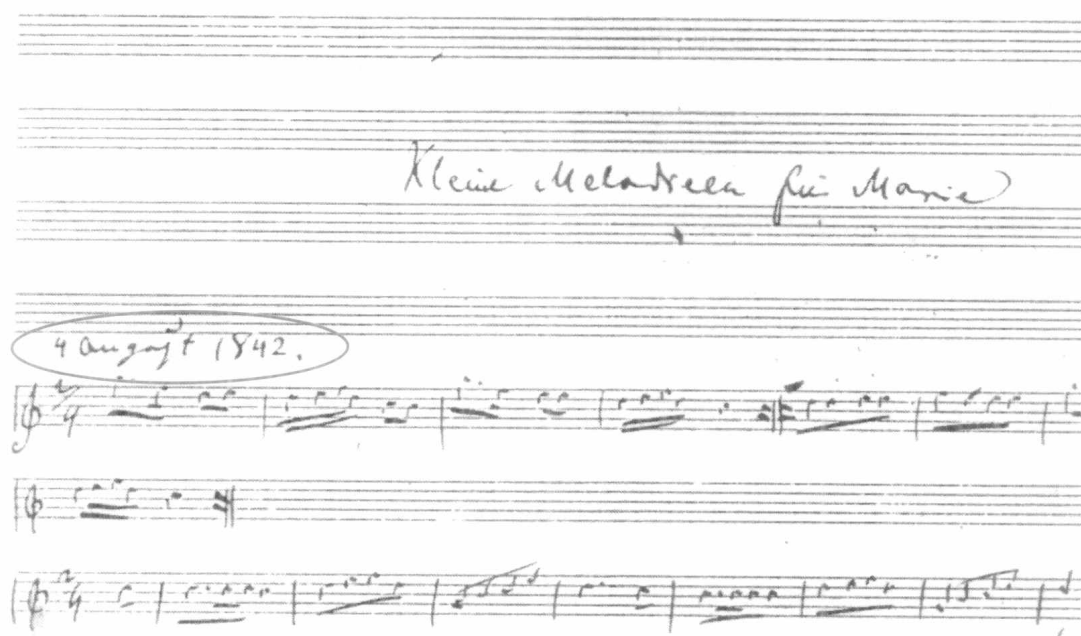
舒曼此時期常以 Florestan, Eusebius, Master Raro, 或是他最愛的數字 2 與 12 的不同作為譜曲或寫作時的發表筆名。

¹² 1.Hausmusik: 為十九世紀，音樂內容與中等階級民眾生活相符的音樂總稱。英譯為“House Music”，中譯“居家與家庭音樂”。

2.有些書上認為 1838 年的〈兒時情景 Op. 15〉應可視為“Hausmusik”（居家、家庭音樂）的代表，且這個名詞應該是在 1837 年，舒曼的音樂報上 C.F. Becker 的文章中首次出現。筆者則認為 Op. 15 為舒曼描述自己對於兒時的回憶，作為送給克拉拉示愛的禮物，因此較傾向接受 A. Newcomb 的說法，將 Op. 68 認可為 Hausmusik 的代表作品。

年，舒曼即已未雨綢繆的開始爲一歲大的女兒 Marie Schumann (1841-1929)創作樂曲，以備其成長時之用（譜例 1）。如根據「Grove 音樂字典」的記載，《青少年曲集》爲舒曼於 1848 年夏天，8 月 30 日至 9 月 14 日兩個星期內所創作的作品。在舒曼的親筆手札上記載，他創作此曲集的動機源起於作曲家於 1848 年 9 月 1 日送給長女 Marie Schumann 的 7 歲生日禮物。這本“生日禮物”原本共有 8 首小曲子，其中的 6 首曲子之後收錄於 Op.68 中之 Nos. 2-7 首¹³。《青少年曲集 Op.68》初版的日期爲 1848 年 12 月中旬，由 Schubert & Company (Hamburg) 印行¹⁴。值得一提的是 1849 年 4 月，Schumann 又創作了 29 首爲孩子寫的歌曲，曲集名稱爲《青少年歌曲集》(Lieder-Album für die Jugend, Op. 79)。

譜例 1：1842 年舒曼手稿

¹³ Robert Schumann composed. 《Album for the Young, Op. 68》. Howard Ferguson ed., Cambridge: The Associated Board of the Royal Schools of Music, 1981, p. 4.
.....Written for the 7th birthday of Schumann's daughter Marie. Six of its eight pieces were later used as Nos. 2-7 of Op. 68.....

¹⁴ 有些文獻認爲是 1849 年的 1 月才正式出版。

在 1848 年青少年曲集出版時，舒曼共有四個子女。七歲的 Marie Schumann、五歲的 Elise Schumann(1843-1928)、三歲的 Julie Schumann (1845-1872)與剛出生的 Ludwig Schumann(1848-1899)¹⁵，筆者認為在實質上，這本鋼琴教本的最初動機為舒曼為自己的子女盡其心力所創作的一本鋼琴教材¹⁶。

此曲集共分為二部，第一部“為較小之孩童”，第二部“為較大之孩童”。1848 年第一版出版時，雖曲集封面誤印成 40 首樂曲（參見 11 頁，圖例 1），且集冊內之曲目頁的設計為沒有數字排列序號，但有樂曲標題的 42 首樂曲。1950 年的第二版則將曲集封頁改為 43 首，並於原曲目頁樂曲標題之後，加排數字排列序號。由於第二部“為較大之孩童”中的樂曲〈冬日 I、II〉，於第一版雖同有共同的曲名〈冬日〉，但於第二版之數字排列序數卻有 2 個序號¹⁷（No. 38 冬日 I、No.38 冬日 II）。故現今市面上可見之版本，有曲目以 42 首或 43 首的二種排列法，經筆者研究後，較傾向於 42 首之排列法。故將本曲集分為第一部“為較小之孩童” 18 首（No. 1~18），第二部“為較大之孩童” 24 首樂曲（No. 19~42），共 42 首樂曲。

¹⁵ 舒曼夫婦共有八個孩子，除了此次所述之四位外，其他的為 Emil Schumann(1846-1847)、Ferdinand Schumann(1849-1891)、Eugenie Schumann(1851-1938)與 Felix Schumann (1854-1879)。

¹⁶ 這與歷史上巴洛克時，巴哈所為其子女所創作之部份曲集為同動機。

¹⁷ 請參見本書“實用篇”〈No. 38 I、II〉197 頁。

貳、創作手法特色分析

這套《青少年曲集 Op.68》除了具有先前所述：各自獨立的小品曲所組成的套曲、“Hausmusik”風格、大量標題性、以及濃厚的教育意味等意義之外，也可從中發現到許多舒曼慣用的作曲手法，茲將本曲集中舒曼所涵蓋的創作特色列舉如下：

一、樂曲標題擬定之特色

浪漫樂派的音樂已經開始具有由“絕對音樂”進入“標題音樂”的傾向，而舒曼的作品中也有三分之二的樂曲均冠有標題。然而舒曼自己說，他在創作時，曲名並不是一開始就與樂思同時產生的，而是在創作完成後，才得其靈感，加上標題¹⁸。但事實上於《青少年曲集 Op. 68》中所有的樂曲標題的擬定與上述完全不同，因為根據克拉拉所述，舒曼在創作此曲集時，將他在日常生活中，所有接觸到、看到的、唸到的，都以音樂詮釋出來¹⁹。細觀本曲集的樂曲標題，的確可以看出舒曼由日常生活擷取的題材（如 No. 10〈快樂的農夫〉、No. 17〈早晨的散步〉），由傳說故事而來的題材（如 No.12〈聖誕老人〉、No. 35〈迷孃〉），由異國民謠所取的題材（如 No. 9〈民謠〉、No. 36〈義大利船歌〉、No. 40〈北歐之歌〉），由季節節慶所取得之題材（No. 13〈五月，可愛的五月〉、No. 38〈冬天 I, II〉、No. 42〈除夕〉）。

¹⁸ John Gillespie. Five Centuries of Keyboard Music. New York: Dover, p. 210-211.

.....as Schumann himself confessed, “The titles of all my compositions newer occur to me until I have finished composing”

R. Ganz 於其「Piano Literature」一書中第 172 頁，亦表示此種先作完曲再“發明”曲目的樂曲，嚴格說起來，應該並不屬於標題音樂。

¹⁹ Lora Deahl. Recycling Schumann's “Album for the Young”, piano & keyboard, July/Aug./1998. p. 30-33.

此曲集以“標題”之擬定來引導彈奏者的詮釋方向，更甚的為舒曼於 1848 年的 10 月 25 日與畫家 Adrian Ludwig Richter(1803-1884)²⁰見面，討論為曲集裡的 42 首樂曲各畫 42 幅插畫²¹，但因時間不夠且經濟不夠寬裕，最後，舒曼以教授 Richter 的兒子 24 小時的作曲課，來交換 Richter 以 10 首小品為主題設計的曲集封面（圖例 1）²²。這封面上由右上至右下，左上至左下，依序為：右一（右上角）為 No. 24〈收成之歌〉，快樂豐收的圖像；右二為 No. 35〈迷孃〉，走繩索小女孩的圖像；由上往下右三為 No. 12〈聖誕老人〉，此乃另一類專門於聖誕節時懲罰壞小孩之老人的圖相；由上往下右四為 No. 8〈勇敢的騎士〉，為小小孩坐在心愛的木搖馬上，快樂的搖動木搖馬的圖相；右下角右五為 No. 38 — I、II〈冬天 I、II〉，小朋友與祖父、母一起在火爐前烤火玩耍的和樂家庭圖相。至於左上角（左一）為 No. 15〈春之歌〉，三位小朋友採春天花朵的圖相；由上往下左二為 No. 22〈輪唱曲〉，以三位小女孩邊跳舞邊唱之圖相來反映樂句反覆為其歌種特色之樂曲。左三為 No. 10〈快樂的農夫〉，父親帶著小孩完成了一天的農事，快樂返家的圖相；左四為 No. 16〈最初的喪失〉，小女孩坐在已死去心愛的小鳥與空鳥籠的圖相；左下角則為 No. 33〈葡萄收穫時〉，4 位小孩開心的採集葡萄之圖相。藉由這十幅圖相，不難想像在詮釋其他沒有圖相但有標題的 32 首作品時，由標題之引導切入，對彈奏時之音樂處理絕對有所助益。

在現有舒曼身前的手稿，給《Marie's 的曲集》及 Op. 68 塗鴉手稿及完整手抄稿中，有許多樂曲的標題與舒曼印行第一版的曲名不同。筆者認為這些舒曼於下意識所定的最初標題，亦可以輔助詮釋的方向。故將其資料作一整理，

²⁰ A. L. Richter 為德國畫家，常為童話故事畫插畫，並擅長於鑄銅與木刻之作品。

²¹ Eric Frederick Jensen. *Schumann*. Oxford Press. 2004. p. 230.

²² 於第一版出版時，曲集曲目編排共 42 首，但封面卻印 40 首，至第二版校訂後，曲目不變，但封面改成 43 首。