

舒曼鋼琴代表作之研究

陳玉芸 著

全音樂譜出版社

序 言

十九世紀歐洲浪漫派的音樂作品，是音樂史上永遠令人珍惜的寶藏，而舒曼為開創此一寶藏的佼佼者之一。

舒曼的音樂成就在歷史上雖已受到高度的肯定，但舒曼也可說是一位相當寂寞而未被充分瞭解的音樂家。因為舒曼的作品內涵十分深刻，他不但重視音樂的詩意境界，從而創作了許多由文學作品而轉化為音樂的不朽之作；而且他的創作技巧，主要是由自學而來，再加上浪漫樂派崇尚自由創作與突破傳統的理念，又對他產生了極大的影響，因而造成舒曼的作品在曲式、和聲、旋律與節奏各方面，呈顯了自己十分獨特的音樂語法與風格：這些背景使得舒曼的多數作品，無形中蒙上了一層相當晦澀而深奧的色彩。

唯有我們熟悉那些啓發舒曼創作理念的文學背景，特別是「詩」的語言在他的整個創作精神中的份量，再從另一方面找出他自己所偏愛的作曲技巧特徵，然後才能夠確切地發現：哇！舒曼的作品原來是如此直接而豐富、透明而動人！

歐美有關舒曼作品的研究著作十分可觀，相對地，國內則仍相當欠缺。筆者初次接觸舒曼，始於初中時期在張彩湘教授的指導下，彈奏他的鋼琴套曲《兒時情景》。當時對於他的作品，感覺到有一份特別的親切。其後接觸日多，雖有心深入，卻苦於參考資料太少。因此逐漸留意搜集有關舒曼研究的外文材料。

民國七十八年夏天，筆者前往維也納國立音樂大學從事一年的訪問研究。在此期間，有幸接觸了克拉拉·哈雷教授（Prof. Klara Harrer）。哈雷教授對於舒曼的鋼琴作品有極為精湛的研究。筆者經常與她晤談，對舒曼更感熟悉不少。特別是同一時期，筆者在維也納

聆賞了多場世界級名演奏家以舒曼鋼琴作品爲主的獨奏會，由此所觸動的同情共感，更是久久不能自己。加上維也納國立音樂大學所收藏有關舒曼的德文資料甚多，更予我研究上莫大的方便；其間我也訪問了美國哈佛大學與德國慕尼黑愛樂廳等地圖書館，因而在舒曼研究資料上益形充實。

這一連串的因緣，促使我在維也納發了一個小小的心願：我要把我對舒曼的瞭解和感動，分享給國內的朋友！我於是在維也納動筆寫作有關舒曼作品的研究，《舒曼鋼琴代表作之研究》的問世，正是此一心願的實現。

舒曼的鋼琴作品極多，本書特別選擇十個具有代表性的作品，逐一探討創作背景並解析其樂曲結構。在樂曲解析方面，筆者除了客觀地說明曲式、旋律、節奏之外，同時也就個人的瞭解與感受所及，嘗試進入其詩化的意境與心情。此一「主觀投入的詮釋」，似乎更接近於當代人文主義詮釋學的新立場；且就舒曼多數鋼琴作品所呈顯的標題內涵與創作背景而言，此一詮釋立場，也許更能突破時空限隔而直接會遇舒曼於方寸之間。

舒曼全部鋼琴作品多達三十七種，或許有人對於究竟那些作品算得上是舒曼的代表作，會有見仁見智的看法。筆者的著眼點則有三個。第一是足以詮釋舒曼思想理念的作品，如《蝴蝶》作品 2、《狂歡節》作品 9、《克萊斯勒亞那》作品 16 等；第二是足以表顯舒曼的作曲技巧特色者，如《阿貝格變奏曲》作品 1、《交響練習曲》作品 13 等；第三是基於鋼琴教學觀點，選擇若干不同難易度的舒曼鋼琴作品，如《森林情景》作品 82 爲中等難度，《兒時情景》作品 15 爲中上難度，《第二首鋼琴奏鳴曲》作品 22 爲高難度，《幻想曲》作品 17 等則爲特殊難度者。如實而論，所謂「代表作」原無一定的標準；筆者所著眼之理念如此，因此而有本書十首作品之決定。

全書十二章，除了《導論》與《結論》外，其他十章均按舒曼十

個鋼琴代表作的創作順序而予次第論述。第五章詮釋《幻想曲集》畧及練習要點，以供參考。有關舒曼鋼琴作品練習要點之細節，請俟另書專門討論。

本書所引述的資料，多數來自德文原著。除做必要之中譯外，引用書目均存德文原名。譜例主要採自 Wolfgang Boetticher 所編的《舒曼鋼琴作品集》一至四冊，另外也參考了舒曼之妻克拉拉與舒曼之友布拉姆斯合編的《舒曼鋼琴作品專集》等數種不同版本樂譜。此外，在 André Boucourechliev 所編述的《舒曼》（Schumann）一書中，曾搜集了許多極為珍貴的歷史圖片，為國內有關舒曼的著作中所未曾見者，筆者特配合本書各章相關內容予以刊出。

筆者寫作經驗十分有限，本書容多疏漏之處，尙祈方家能予不吝指正。

本書得以順利完成與出版，實在要感謝多年來師長與親友們給我的指導與呵護。特別是兩位我「最敬」與「最愛」的師親：張彩湘教授的悉心指導，使我得以在嚴格的鋼琴演奏基礎上，親自體受舒曼作品的動人之美；家母陳愛珠女士在我鋼琴學習過程中的啓蒙與鼓勵，使我得以幸運地踏進音樂的莊嚴殿堂。「誰言寸草心，報得三春暉？」我希望藉著此書的出版，能夠稍微表達回饋的衷誠。

心願小小，感恩無盡，謹祝願所有的老師和親友，共享這份誠摯的歡喜。

陳 玉 芸

自序於國立台灣師範大學音樂系

舒曼鋼琴代表作之研究

目 次

序言

第 一 章 導論

第一節 舒曼其人及其創作生涯	1
第二節 舒曼的創作思想背景	14
第三節 舒曼鋼琴作品之曲式特徵	16
第四節 舒曼鋼琴作品之旋律特徵	19
第五節 舒曼鋼琴作品之節奏特徵	22
第六節 舒曼鋼琴作品之和聲特徵	27

第 二 章 《阿貝格變奏曲》作品1

第一節 創作背景	29
第二節 樂曲解析.....	31
主題	31
變奏 一.....	32
變奏 二.....	33
變奏 三.....	34
變奏 四.....	35
終曲	36

第 三 章 《蝴蝶》作品2

第一節 創作背景	39
第二節 樂曲解析.....	41
序奏.....	41

第 一 首	43
第 二 首	44
第 三 首	45
第 四 首	46
第 五 首	47
第 六 首	48
第 七 首	49
第 八 首	49
第 九 首	50
第 十 首	51
第 十 一 首	53
終 曲	55

第 四 章 《狂歡節》品9

第一節 創作背景	59
第二節 樂曲解析	60
第 一 首《開場白》	60
第 二 首《小丑》	65
第 三 首《花丑》	66
第 四 首《高貴圓舞曲》	67
第 五 首《歐塞必斯》	69
第 六 首《佛洛雷斯坦》	70
第 七 首《忸怩作態》	73
第 八 首《回答》	74
第 九 首《人面怪獸》	75
第 十 首《蝴蝶》	76
第 十 一 首《文字之舞：A.S.C.H.-S.C.H.A.》	77
第 十 二 首《柴莉娜》	78

第十三首《蕭邦》	81
第十四首《艾絲特蕾拉》	82
第十五首《相逢》	85
第十六首《潘達隆與哥倫賓》	86
第十七首《德國式圓舞曲》	87
第十八首《帕格尼尼》	89
第十九首《告白》	91
第二十首《漫步》	92
第二十一首《暫停》	94
第二十二首《打倒非利士丁人的大衛同盟進行曲》 ...	94

第五章 《幻想曲集》作品12

第一節 創作背景	99
第二節 樂曲解析	101
第一首《黃昏》	101
第二首《飛舞而上》	104
第三首《為什麼？》	107
第四首《奇想》	109
第五首《在深夜裡》	112
第六首《寓言》	117
第七首《來自夢境的紛擾》	119
第八首《敘事詩的終結》	122

第六章 《變奏曲式練習曲-交響練習曲》作品13

第一節 創作背景	125
第二節 樂曲解析	127
主題	127
變奏一	128

變奏二	129
練習曲三	131
變奏三	132
變奏四	132
變奏五	133
變奏六	134
變奏七	135
練習曲九	136
變奏八	137
變奏九	138
終曲	139
補遺之作	142
變奏一	142
變奏二	143
變奏三	144
變奏四	145
變奏五	146

第七章 《兒時情景》作品15

第一節 創作背景	149
第二節 樂曲解析	149
第一首《異國風情》	149
第二首《古怪的故事》	152
第三首《捉迷藏》	153
第四首《請求的孩子》	154
第五首《幸福的滿足感》	155
第六首《重大事件》	156
第七首《夢幻曲》	157

第 八 首《在爐邊》	159
第 九 首《騎竹馬》	160
第 十 首《假正經》	161
第 十 一 首《恐嚇》	162
第 十 二 首《入睡的孩子》	164
第 十 三 首《詩人如是說》	165

第 八 章 《克萊斯勒亞那》作品16

第一節 創作背景	167
第二節 樂曲解析	170
第 一 首	170
第 二 首	172
第 三 首	176
第 四 首	179
第 五 首	180
第 六 首	183
第 七 首	184
第 八 首	186

第 九 章 《幻想曲》作品17

第一節 創作背景	189
第二節 樂曲解析	192
第一樂章	192
第二樂章	198
第三樂章	202

第十章 《第二首鋼琴奏鳴曲》作品22

第一節 創作背景	207
第二節 樂曲解析	207
第一樂章	207

第二樂章	215
第三樂章	216
第四樂章	218
第十一章 《森林情景》作品82	
第一節 創作背景	223
第二節 樂曲解析	225
第一首《森林的入口》	225
第二首《埋伏的獵人》	226
第三首《孤獨之花》	228
第四首《陰森的地方》	228
第五首《悅人的景色》	230
第六首《路旁的旅店》	232
第七首《預言鳥》	234
第八首《獵歌》	235
第九首《告別》	236
第十二章 結論	239
主要參考書目與有聲資料	
一 外文書目	243
二 中文書目	244
三 樂譜	245
四 有聲資料	246
附錄 舒曼鋼琴作品曲目表	247

第一章 導 論

第一節 舒曼其人及其創作生涯

一八一〇年六月八日，羅伯·舒曼(Robert Schumann, 1810～1856A.D.)誕生於德國東部萊比錫附近的小城—茨維考(Zwickau)。父親奧古斯特·舒曼(August Schumann)是一位精明能幹的書商，具有極深的文學素養，對舒曼後來的文學造詣，影響至鉅。母親約漢娜·舒曼(Johanna Schumann)是一位富於浪漫氣質的婦人，舒曼從母親身上所承襲的熱誠而敏感的個性，可說是他成年以後精神發展的基因。

一八一七年，舒曼初隨昆施(Gottfried Kuntzsch)學習鋼琴，此時便已嶄露出即席創作的天才。一八一九年，他欣賞了莫薛勒斯(Moschles)的演奏之後，得到父親的支持，立志成為鋼琴家，從此努力不懈。一八二六年，父親驟然辭世，對舒曼造成極大的打擊，於是性格由樂觀而轉入不穩定的矛盾之中。

一八二八年三月，舒曼在母親的要求下，前往萊比錫改習法律。這個決定使舒曼至感痛苦。同年五月一日，舒曼在他寫給母親的信中說：

「我對這次入學的選擇茫然不知所措。冷漠的法學，加上冰冷的條文，從開始就把我摧殘得面目全非……我漫無目的地掙扎，沒有人告訴我該怎麼做……。」(註一)

一八二九年五月，舒曼前往海德堡追隨法學教授蒂寶(Thibaut)。由於蒂寶是一位熱心的業餘音樂家，當他洞悉舒曼在音樂上的長才之後，立即鼓勵他繼續朝音樂方面發展。一年之後，舒曼決定放棄

法律。在鋼琴教師魏克 (Friedrich Wieck, 1785~1873 A.D.) 的說服與保證之下，舒曼的母親終於同意。於是舒曼回到萊比錫追隨魏克學琴。就在這一年，舒曼完成了《蝴蝶》作品2的前半部。

一八三〇年，舒曼寄宿於魏克家中，更加專注於鋼琴及作曲的學習，進步十分神速。此時，完成了《阿貝格變奏曲》作品1，以及《觸技曲》作品7的初稿。

一八三一年，舒曼同時又隨陶恩 (Dorn) 學作曲。雖然舒曼本身因其特異的個性，無法按部就班地用心學習。但他仍以自己獨特的語法，完成了鋼琴曲《蝴蝶》作品2全曲與《快板》作品8。同年十月，舒曼搬出魏克家，並為芬克 (Fink) 所主編的《音樂通報》撰稿，發表第一篇評論：《蕭邦變奏曲》作品2。

一八三二年，舒曼繼續根據馬博 (Marpurg) 的作曲理論書和巴哈的《平均律鋼琴曲集》而自修作曲。此時，魏克正帶著他的女兒克拉拉·魏克 (Clara Wieck, 1819~1896 A.D.) 從事旅行演奏。舒曼在無人指導的情況下，竟以異想天開的方法，綁住了右手的無名指，結果卻把這個指頭練傷了。從此，舒曼再也無法親自從事演奏事業。雖然處在極為失望的心情之下，但他仍完成了《帕格尼尼綺想曲主題練習曲》作品3以及《間奏曲》作品4。

一八三三年，舒曼籌設《新音樂期刊》 (Neue Zeitschrift für Musik)，並完成《克拉拉主題即興曲》作品5、《帕格尼尼綺想曲主題練習曲》作品10。同時，他也修訂了《觸技曲》作品7，並開始寫作《鋼琴奏鳴曲》作品11及《幻想曲集》作品12。

一八三四年，舒曼與愛妮斯汀娜 (Ernestine) 相戀。同時，《新音樂期刊》創刊。舒曼以他自己所假想的「大衛同盟」為名，撰文討論音樂。同年完成了第一版的《交響練習曲》作品13，並開始譜寫《狂歡節》作品9。

一八三五年，舒曼發覺自己深愛著克拉拉·魏克，於是立即與愛

尼絲汀娜表明停止往來之意。這一年他完成了《奏鳴曲》作品11、作品22以及作品14。

一八三六年，由於克拉拉之父魏克的阻止，舒曼幾乎被迫與克拉拉斷絕往來。《幻想曲》作品17便是此時開始動筆。

一八三七年，《交響練習曲》初版問世，而《大衛同盟舞曲》作品6與《幻想曲集》作品12，也於此時完成。這一年，舒曼與克拉拉的戀情仍處於黯淡的泥沼之中。

一八三八年，舒曼在他對克拉拉刻骨銘心的相思歲月中，完成了《兒時情景》作品15、《克萊斯勒亞那》作品16、《幻想曲》作品17、《阿拉貝斯克》作品18以及《敘事曲》作品21。作品中所傳達的樂思，無不充滿著舒曼對克拉拉的思念之情。這年九月，當舒曼前往維也納時，發現了舒伯特的《C大調交響曲》遺稿，立即轉交摯友孟德爾頌(Mendelssohn, 1809~1849 A.D.)在萊比錫演出。

一八三九年，舒曼與克拉拉共同簽署結婚申請書，請求法院的批准。此時，魏克仍極力阻止，而克拉拉在不得已的情況下，忍痛與魏克斷絕父女關係。這時，舒曼獲耶那(Jena)大學榮譽博士學位，並且完成了《花曲》作品19、《幽默曲》作品20、《夜曲》作品23、《維也納狂歡節》作品26以及《浪漫曲》三首作品28。

一八四〇年，舒曼終於與克拉拉成婚。其創作生涯也發生變化，作曲重心從鋼琴轉入歌曲，前後完成歌曲集《桃金娘》作品25等三十三套獨唱曲以及兩首敘事歌。

一八四一年，長女瑪莉誕生。舒曼作品重心又轉向管弦樂，先後完成《第一號交響曲》作品38、《序曲、詼諧曲與終曲》作品52，以及a小調《幻想曲》。後者a小調《幻想曲》後來又成為a小調《鋼琴協奏曲》的第一樂章。

一八四二年，舒曼開始專注於室內樂的著作；此時，舒曼漸漸出現精神恍惚的狀態。這一年，舒曼完成了降E大調《鋼琴四重奏》

作品47，為小提琴、大提琴及鋼琴而作的《幻想曲集》作品88；以及歌曲與讚美歌作品51。

一八四三年，舒曼更加不穩，精神瀕臨崩潰邊緣，但仍奮力寫作不已；這一年完成了為雙鋼琴、雙大提琴及號角而作的《徐緩變奏曲》作品46，以及《天堂與派立》作品50之合唱曲。

一八四四年元月，舒曼精神狀況稍趨穩定，遂與克拉拉一同前往俄國，五月返回萊比錫後，交卸《新音樂期刊》編輯工作。十二月遷居德勒斯登。

一八四五年，舒曼與華格納(Richard Wagner, 1813~1883 A. D.)時相往來。這一年完成了a小調《鋼琴協奏曲》作品54、《為踏瓣鋼琴而作的練習曲》作品56、《簡易曲》作品58。十二月，開始寫作《第二號交響曲》作品61。

一八四六年，完成《第二號交響曲》。a小調《鋼琴協奏曲》則由克拉拉在萊比錫首演，十分成功。

一八四七年，舒曼精神狀況雖然不佳，但仍開始寫作歌劇《吉諾薇娃》(Genoveva)作品81，並擔任德勒斯登合唱指揮。

一八四八年，《吉諾薇娃》完成，同時完成了《少年曲集》作品68、鋼琴二重奏《東方之畫》作品66。

一八四九年，德勒斯登革命爆發，舒曼攜眷避居克萊嘉，完成鋼琴套曲《森林情景》作品82、劇樂《曼弗利德》(Manfred)，並繼續譜寫《浮士德諸景》。

一八五〇年，舒曼遷居杜塞道夫，接受音樂指揮職務，完成《浮士德諸景》、六首歌曲以及a小調《大提琴協奏曲》作品129。

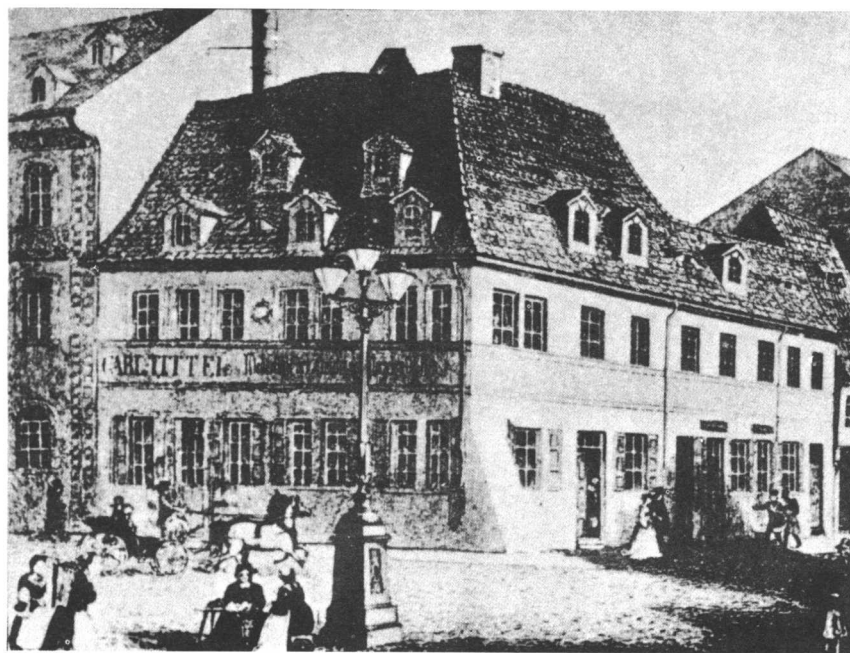
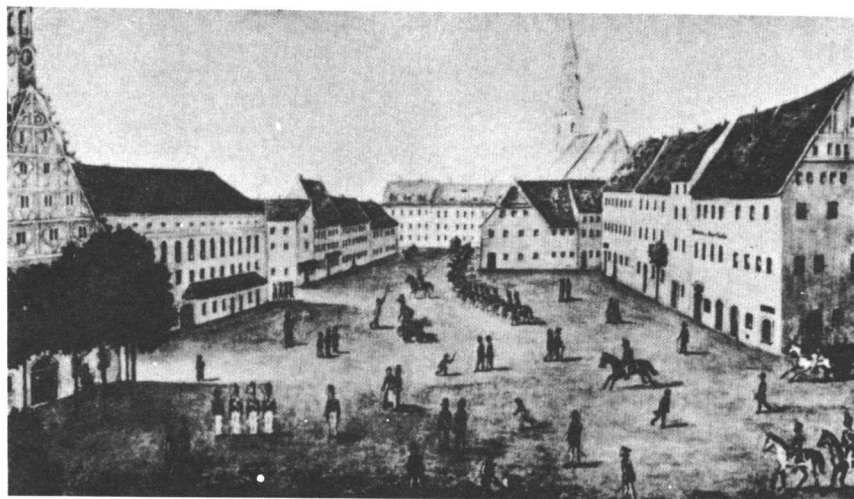
一八五一年開始，由於舒曼沉默而內斂的指揮方式，無法激勵合唱團的團員，使得整個合唱團陷入極度的低潮。另一方面，舒曼則完成了清唱劇《玫瑰朝聖者》作品112號、《王子》作品116號、《幻想曲集》作品111號、《小提琴奏鳴曲》作品105與121，以及歌曲四首

舒曼 (Robert Schumann) 旅居維也納時的畫像

圖片採自 André Boucourechliev 所著“Schumann”。

本書所附圖片在文字說明之後加上 (*) 號者，來源同此。

舒曼的出生地——茨維考 (Zwickau)。上圖為 1813 年城內一角之速寫；下圖為舒曼出生時之房子(*)。