

第三章 單一小品的分析

上一章節已針對作品《狂歡節》在調性、拍號、速度及段落對比上作整體性的歸納和說明，本章節將對個別的小品作討論，著重於主題動機¹⁷與標題風格的關係，觀察舒曼如何運用主題中節奏、音值、和聲的變化技巧，來塑造短曲間強烈的對比性，至於與演奏有關的觸鍵、速度等面向，留待下一章節探討。

開場白(Préambule), Quasi maestoso

開場白分為五個段落(mm.1-24、mm.25-46、mm.47-70、mm.71-113、mm.114-139)，在動機的使用上較不明顯，只有在 92 至 94 小節的左手低音部分有暗示性的第二組動機(譜例 3.2)。既然是開場白，第一段象徵著節慶的開始(譜例 3.1)，運用了許多和絃讓聲響非常飽滿，符合莊嚴盛大的氣氛，加上明快的附點節奏，使得音樂行進的流動力更加明顯，第二段華麗而活潑，舒曼用了圓滑線將 E flat-F-E flat-C-A flat 五個音作了旋轉式的音型，並且使用 Hemiola 和突兀的重音使節拍紛亂，第三段節奏及音量上較為和緩，第四段則開始加快至尾段緊湊的急板。依據舒曼所寫的表情術語，可以知道舒曼將開場白的速度設計作漸層式的安排(Quasi maestoso-Più moto-Animato-Vivo-Presto)，表情術語代表音樂的氣氛，亦暗示了速度的選擇。

Préambule mm.1-6

Quasi maestoso
ff
Pedal

Préambule mm.91-94

¹⁷ 舒曼以Sphinxes三組動機來作變形，沒有使用移調的手法，也就是說音高不變，只做節奏、音值上的變化。

白衣丑角(Pierrot) , Moderato

彩衣丑角(Arlequin) , Vivo

Pierrot 的動機隱藏於左手，呼應了 Pierrot 內斂又較為陰險的性格，Arlequin 的主題動機出現在開頭的右手，配合著跳躍的音型。兩丑角的對比，除了表現在術語 Moderato (中庸的)與 Vivo (活潑生動的)外，在和聲上，Pierrot 開始的和絃較為渾沌不清楚，而 Arlequin 則是明確的屬七和絃，觸鍵上 Pierrot 帶有 Portato (滑奏)的彈奏方式，Arlequin 表現了輕快率性的斷奏與第二拍突如其來而詼諧的重音，也是一種對比，而在風格上兩者皆有惡作劇的戲謔性格。

3.3 Pierrot mm.1-8

Musical score for Pierrot, measures 1-8. The score is in 2/4 time, key of B-flat major. It features a Moderato tempo. The right hand starts with a melody in measure 1, and the left hand has a bass line with a 'Pedal' marking. Dynamics include *p*, *f*, and *p*. There are fingerings and a first ending bracket in measure 8.

3.4 Arlequin mm.1-8

Musical score for Arlequin, measures 1-8. The score is in 3/4 time, key of B-flat major. It features a Vivo tempo. The right hand has a melody with a 'Pedal' marking in the left hand. Dynamics include *p*, *sf*, *sf*, and *ff*. There are fingerings and a first ending bracket in measure 8.

Musical score for Arlequin, measures 8-10. The score is in 3/4 time, key of B-flat major. It features a Vivo tempo. The right hand has a melody with a 'Pedal' marking in the left hand. Dynamics include *sf* and *ff*. There are fingerings and a first ending bracket in measure 10.

高貴的圓舞曲(Valse noble)，Un poco maestoso

舒曼在假面舞會中得到的啟發，印證在《狂歡節》中便是圓舞曲的概念，舞會的場景在《狂歡節》中到處可見，由開場白熱鬧歡愉的氣氛開始，有高貴圓舞曲、德國風圓舞曲、文字之舞、漫步等，其餘也很多都是三拍子律動的短曲。此外，仔細觀察動機裡的四個音 A、E-flat、C、B，我們即可發現 A、C、E-flat 三音可以組成一個減三和絃，在高貴圓舞曲的第一個樂句，就是受到 Sphinxes 動機音列的影響，從 VII 的減七和絃開始，而 B 音在此處被視為倚音。另外，舒曼喜愛的對比手法也出現在單一樂曲中，例如開始的第一樂句與中段(譜例 3.6)在和聲上為大小調的對比，第一段起始的樂句較長，中段(mm.9-24)則分句較多，樂句較短。

3.5 Valse noble mm.1-4

Un poco maestoso

f

Pedal

sf

This musical score shows the first four measures of the Valse noble. It is in 3/4 time and B-flat major. The tempo is 'Un poco maestoso'. The first measure starts with a forte (*f*) dynamic and a pedal point. The melody features a sequence of notes: A4, E-flat4, C4, B3, which are highlighted with a dashed circle. The piece concludes with a fortissimo (*sf*) dynamic.

3.6 Valse noble mm.7-24

p

molto teneramente

This musical score covers measures 7 through 24 of the Valse noble. It begins at measure 7 with a piano (*p*) dynamic. The tempo is 'molto teneramente'. The score is divided into three systems: measures 7-12, 13-19, and 20-24. The music features a mix of melodic lines and harmonic accompaniment, with various articulations and dynamics throughout.

尤塞畢斯(Eusebius)，Adagio
佛羅倫斯坦(Florestan)，Passionato

對於富於幻想、內斂的尤塞畢斯，舒曼用即興式的七連音表達其陰柔的特質，動機鑲嵌在七連音中，而連音的音型也以一個音為中心，加上鄰音構成旋律，左手的部分則是兩聲部的對位，加上半音的處理，安靜地與右手旋律對唱。整首短曲在音色及音響上在當時是一個新的突破¹⁸，舒曼用一個簡單的旋律在幾個分段中變化其音色，第一小節表情術語為*Sotto voce*（輕聲），而且踏板為*senza Ped.*（不踩制音踏板），到了第九小節(譜例 3.8)開始出現漸強記號，右手不再是七連音，而是把七連音改為五連音加上三連音，到了中段第十七小節(譜例 3.9)，旋律的織度變厚，也加上了踏板的標示，顯示舒曼希望此處的音色改變，用踏板潤飾音色。而後，再慢慢地將織度釋放，回到最初單純而澄淨的聲音。相較於尤塞畢斯，佛羅倫斯坦則是由g小調的屬九和絃展開奔放的音型(譜例 3.10)，配合著佛羅倫斯坦外放的性格，此短曲也有許多突兀的重音與不對稱的樂句，第九小節突然出現的作品《蝴蝶》的片段，就像是夢境般的幻想，最後的尾奏部份(譜例 3.11)，和聲一直在V級和絃上，右手重複兩次主題後，便拆解音型，配合著漸強，最後右手停在導音上，聽眾預期的g小調和絃並沒有出現，舒曼開了一個玩笑，而是接了輕鬆、調皮的「Coquette」，非常富有戲劇性。

3.7 Eusebius mm.1-4

3.8 Eusebius mm.9-12

¹⁸ Rosen, Charles. *The Romantic Generation*: Harvard University Press, 1995. p.12-13

3.9 Eusebius mm.17-20

Musical score for Eusebius mm.17-20. The piece is in 3/4 time and B-flat major. The tempo is marked "Più lento". The score consists of two staves: a treble staff with a melodic line and a bass staff with a harmonic accompaniment. The treble staff features several measures with slurs and accents, including a 4-measure phrase and a 5-measure phrase. The bass staff includes a "Pedal" marking and dynamic markings of *mf* and *f*. The tempo is further specified as "molto teneramente".

3.10 Florestan mm.1-10

Musical score for Florestan mm.1-10. The piece is in 3/4 time and B-flat major. The tempo is marked "Passionato". The score consists of two staves. The treble staff has a melodic line with slurs and accents, including a 5-measure phrase and a 4-measure phrase. The bass staff has a harmonic accompaniment with dynamic markings of *p*, *sf*, and *f*. The tempo is further specified as "Adagio" and "leggiero". A blue decorative flourish is present at the bottom of the score.

3.11 Florestan mm.45-56

Musical score for Florestan mm.45-56. The piece is in 3/4 time and B-flat major. The tempo is marked "sempre più". The score consists of two staves. The treble staff has a melodic line with slurs and accents, including a 2-measure phrase and a 2-measure phrase. The bass staff has a harmonic accompaniment with dynamic markings of *ff*, *sfz*, and *f*. The tempo is further specified as "accelerando" and "rinforzando". A blue decorative flourish is present at the bottom of the score.

婀娜多姿的少女(Coquette), Vivo

回答(Replique), L'istesso tempo

「婀娜多姿的少女」與「回答」這兩首短曲使用了很多舒曼喜愛的附點節奏，舒曼在附點節奏中又加上了休止符，為曲風增添了俏皮的感覺。婀娜多姿的少女開始於三個小節的前奏，這三個小節的前奏右手呼應了接下來主題的節奏型態，也暗示了下一短曲-回答中的答句。前奏最後一拍的休止符延長後，動機出現在主題樂句的一開始(m.4)，舒曼用了倒影的手法將四個動機音符鑲嵌在其中，並在音量上作了極大的對比(譜例 3.12)，使得第五小節八度的突強音型非常附有嘻鬧捉弄的意味。這兩首短曲除了在節奏型態上有關聯性之外，調性上，婀娜多姿的少女與回答為關係大小調 (B flat-g)，雖然回答的第一個樂句為降 B 大調，但舒曼運用第九小節的第一個和絃作為共通和絃轉調，經由最後幾個充滿對位式的樂句後結束在 g 小調。而且，回答這首短曲並沒有使用動機，而旋律卻相對於婀娜多姿的少女，顯示了兩者必須一氣呵成地演奏，而且回答的速度術語為 L'istesso tempo (相同的速度)，演出者必須和「婀娜多姿的少女」採用相同的速度，所以基於文本中諸多音樂要素的考量，筆者將這兩首短曲視為一組。

3.12 Coquette mm.1-5

Coquette

3.13 Réplique mm.1-3

Réplique

