舒曼對於音樂中的暗示、聯想與氣氛相當重視,認為音樂的目的在於反應內在心靈,所以他摒棄古典的舊有形式,用幻想式的性格小品去呈現他的鋼琴語言。筆者藉由撰寫本篇論文的過程,試圖以文字的方式去表達舒曼的音樂內涵,從生平透視舒曼敏感的性格,從作品解析舒曼的創作手法,從詮釋把握舒曼的音樂張力。

本論文的第一章著重於舒曼鋼琴音樂的背景介紹,第二章則進入作品《狂歡節》作探討,這首作品的文學性聯想來自尚·保羅的小說《年少氣盛》與《假面舞會》,所以這22首樂曲的標題充滿了許多想像空間,除此之外,在動機設計上,舒曼在文字上做遊戲,將 Asch 地名轉換為音符,重新排列組合後再加上節奏與和聲的變化,形成不同風格的主題群,所以第三章針對標題與動機作了細部的分析。最後的第四章節,是本篇論文的重點,筆者觀察國內論及舒曼作品《狂歡節》的相關論文中,較少對於演奏詮釋的部分作詳述,所以,在這個章節,筆者藉由分享演奏過程中的經驗,從速度、力度、觸鍵、踏板等面向去探討,期望能更貼近舒曼的音樂語言,達成客觀的詮釋。

從詮釋技巧的角度來看,鋼琴這項樂器的音色與圓滑奏常常是較難突破的關鍵,從分析到掌握,實是一條漫長的路,前者需要敏銳的聽覺與指尖的觸感,並且有時要再加上全身的力道去控制,而後者由於鋼琴具有打擊樂器的本質,如果要發揮歌唱性之特色,必須配合樂句的觀念及放鬆的技巧。至於表達不同的句法、聲部的層次、速度的拿捏、音色的分野、踏板的運用及樂段之間的情緒對比,最重要的條件仍是"聽"—任何一個音被彈奏之前、之時以及之後的音響都必須用聽覺緊緊跟隨,爾後配合自然的呼吸及運作不同的肌肉達到多層次的觸鍵。所以,擁有細膩的技巧才能傳達詮釋者對作品的見解,這同樣也是演奏成功與否的極大關鍵之一。

經由客觀與冷靜的分析,對於每個音符與片段定位,加以揣摩最適切的聲音,是演奏的基本要素,也是練習存在的必要性。不過,樂器終究是表達的工具, 詮釋必須回到最根本—音樂的本質。鋼琴,是一項全方面的樂器,需要多面向的 技巧與,筆者以此曲作為出發點,藉由這個過程更了解舒曼的寫作風格,也希望 此論文能提供些許不同的思考方向。

參考文獻

一、西文書目

- Sadie, Stanley, ed., "Schumann" *In The New Grove Dictionary of Music and Musician*, vol.22. New York: Grove`s Dictionary, 2001, pp. 760-816.
- Rosen, Charles. *The Romantic Generation*. Massachusetts: Harvard University Press, 1995, pp. 646-709.
- Todd, R. Larry ed. *Schumann and His World*. Princeton University Press, 1994, pp.80-112.
- Dahlhaus, Carl. *Nineteenth-Century Music*. California University Press, 1989, pp.142-152.
- Jachson, Roland John. *Performance Practice: A Dictionary-Guide for Musicians*. New York: Routledge, 2005, pp.1-4.
- Summer, Averill Vanderipe. "A discussion and analysis of selected unifying elements in Robert Schumann's Carnaval, opus 9." D.M.A. diss., Indiana University, 1979.
- Reiman, Erika Lynne. "Schmann's piano cycle and the novels of Jean

  Paul: Analogues in discursive Strategy "Ph.D. diss., university of Toronto, 1999.

二、中文書目

- Dowley, Tim 著,《偉大作曲家群像-舒曼》,朱健慧譯,智庫文化,民國 94 年。
- Schnabel, Karl Ubrich 著,《鋼琴踏板的現代技巧》,李蘭芳譯,歌偉出版社,民國 70 年。
- 辛幸純著,《巴赫、舒伯特與舒曼的演奏詮釋:鍵盤作品選輯》,樂韻出版社,1999年。
- 亨利·涅高茲著,《論鋼琴表演藝術》,樂韻出版社,民國 74 年。
- 陳玉芸著,《舒曼鋼琴代表作之研究》,全音樂譜出版社,民國86年。

陳鷹惠著,《舒曼音樂中 Florestan 與 Eusebius 兩種個性的呈現—以 Op.6

Davidsbuendlertaenze 為例》,碩士論文,東吳大學,1987年。

王珮宜著,《舒曼(Robert Schumann)狂歡節(Carnaval, op.9)的研究》,碩士論文, 東吳大學,1991年。

陳怡孜著,《舒曼:狂歡節作品九之探討》,碩士論文,中山大學,1993年。 郭鎧榕著,《舒曼蝴蝶中尚保羅意念之探討》,碩士論文,中山大學,1994年。 徐頌仁,音樂演奏的實際探討,全音樂譜出版社,1987年。

三、譜例版本

本論文譜例採用 G. Henle Verlag edition, 1977.

