

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

碩士在職專班

碩士論文

Continuing Education Master's Program of Music

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

舒伯特鋼琴特色小品《G 大調慢板》、《B 小調匈牙利旋律》

與《音樂瞬間》之詮釋與分析

An Interpretation and Analysis of Schubert's piano character pieces,
Adagio in G, Ungarische melodie in B minor, and Moments musicaux

王麗雯

Wang, Li-Wun

指導教授：林季穎 教授

Advisor: Dr. Chi-Yin Lin

中華民國 110 年 10 月

October 2021

謝辭

在數年的職場生涯之後，有機會回到校園進修，真的是一件非常開心的事情。縱然身兼數職有時感到疲憊，但卻從未想要放棄，因為在學校及老師身上學到的專業知識，及得到的成就感，遠遠超過自己原本的想像。讓我在教學上更有自信，並且完成人生階段的一個夢想。

首先感謝我的指導教授林季穎老師，總是不厭其煩地以她專業的學識，給予論文寫作上的指導，讓我能以較具邏輯性的思考，以更清晰的文字表達。此外，老師專業嚴謹的態度和教學，使我在演奏及教學上獲益良多。回想這些年，若不是老師極具耐心地教導與鼓勵，也許已被庸庸碌碌的生活，抹滅了求學的動力。感謝演講音樂會的口試委員，林明慧教授和李和莆教授。謝謝林明慧教授，給予我演奏及人生上的啟發，讓我能以更專業、從容地態度處事。謝謝李和莆教授，給予我曲式分析的指導及求學上的鼓勵，讓我能順利完成學業。很感念他們在百忙之餘，犧牲他們寶貴的時間，讓此論文更趨完整。非常感謝研究所同學的陪伴，很幸運有這群同學，因為有你們，讓我在研究生涯中增添許多歡笑與回憶。

謝謝我親愛的家人，爸媽、公婆、老公及小孩，因為有你們的支持與陪伴，讓我有往前邁進的動力與勇氣，知道自己永遠都有最溫暖的避風港，在背後默默地關心與鼓勵。最後，謹以此向所有關心、幫助過我的人，致上最由衷的感謝。

摘要

法蘭茲·彼得·舒伯特（Franz Peter Schubert, 1797-1828）以優美的旋律，泉湧不絕的樂思著稱。其一生雖短暫，卻留下為數不少的藝術歌曲、交響樂、室內樂和鋼琴作品。其中，鋼琴特色小品，展現了舒伯特一貫的旋律美感，與和聲音響上的特質，例如：平行調或同音異名等轉調方式。這些作品沒有華麗的炫耀技巧，卻有著內省、感動人心的特色，透過這些鋼琴作品可以一窺舒伯特對音樂的想法以及對生命的沉思。

本論文共分為五章，第一章為緒論，包含研究動機與目的、研究範圍與方法、主要參考文獻之簡明評述，第二章舒伯特的生平與音樂風格中，將對其時代背景、音樂學習歷程概述，並就鋼琴音樂風格與特色，以及針對舒伯特的鋼琴特色小品作探討。第三章樂曲分析，筆者以創作背景、曲式架構、調性、和聲、旋律和節奏等方面來分析。第四章演奏與詮釋，將就樂曲分析的結果，提出各曲之看法與建議，第五章則為結論。

關鍵字：舒伯特、鋼琴特色小品、《G 大調慢板》、《B 小調匈牙利旋律》、《音樂瞬間》

Abstract

Franz Peter Schubert (1797-1828) is famous for his beautiful melodies and endless inspiration for music. Although his life is short, he has left a large number of art songs, symphonies, chamber music and piano works. Among these works are the piano character pieces, in which Schubert has always demonstrated the aesthetics of the melody, and the specific features of harmony, for example: parallel keys or enharmonic equivalents, etc. These works don't require fascinating performing skills, but they are deeply touching. Through these piano works, we can have a glimpse into Schubert's thoughts on music and meditation on life.

This thesis consists of five chapters. Chapter one introduces the research motives, scopes, methods, and summarizes the contents of the main references. Chapter two discusses Schubert's life and his music style, and focuses on the style and features of his piano music. The third chapter analyzes several of his works, in terms of their background information, music structure, tonality, harmony, melody and rhythm. The fourth chapter is to put forth the opinions and suggestions for each work based on the result of my music analysis. The fifth chapter is the conclusion.

Keywords: Schubert, piano character pieces, *Adagio in G*、*Ungarische melodie in B minor*, *Moments musicaux*

目次

謝辭.....	i
摘要.....	iii
Abstract.....	v
目次.....	vii
譜例目次	ix
圖表目次.....	xiii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第三節 主要參考文獻之概述.....	3
第二章 舒伯特生平與音樂風格.....	6
第一節 生平.....	6
第二節 鋼琴音樂風格與特色.....	9
第三節 鋼琴特色小品概述.....	16
第三章 樂曲分析.....	19
第一節《G 大調慢板》.....	19
第二節《B 小調匈牙利旋律》.....	21
第三節《音樂瞬間》.....	25
第四章 演奏詮釋.....	58
第一節《G 大調慢板》.....	58
第二節《B 小調匈牙利旋律》.....	60

第三節《音樂瞬間》	62
第五章 結論	81
參考文獻	83

譜例目次

【譜例 3-1-1】 舒伯特《G 大調慢板》，第 45 至 55 小節.....	21
【譜例 3-2-1】 舒伯特《匈牙利旋律》，第 1 至 9 小節.....	23
【譜例 3-2-2】 舒伯特《匈牙利旋律》，第 25 至 34 小節.....	24
【譜例 3-3-1】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 1 至 4 小節.....	28
【譜例 3-3-2】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 6 至 7 小節.....	29
【譜例 3-3-3】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 13 至 16 小節.....	29
【譜例 3-3-4】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 25 至 29 小節.....	29
【譜例 3-3-5】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 30 至 37 小節.....	30
【譜例 3-3-6】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 38 至 47 小節.....	31
【譜例 3-3-7】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 51 至 58 小節.....	31
【譜例 3-3-8】 舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 59 至 65 小節.....	32
【譜例 3-3-9】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 1 至 8 小節.....	34
【譜例 3-3-10】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 14 至 17 小節.....	34
【譜例 3-3-11】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 18 至 27 小節.....	35
【譜例 3-3-12】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 32 至 35 小節.....	35
【譜例 3-3-13】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 42 至 46 小節.....	36
【譜例 3-3-14】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 47 至 54 小節.....	36
【譜例 3-3-15】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 56 至 62 小節.....	37
【譜例 3-3-16】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 67 至 70 小節.....	37
【譜例 3-3-17】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 72 至 73 小節.....	38
【譜例 3-3-18】 舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 74 至 90 小節.....	38

【譜例 3-3-19】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 1 至 10 小節.....	41
【譜例 3-3-20】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 11 至 18 小節.....	41
【譜例 3-3-21】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 19 至 26 小節.....	42
【譜例 3-3-22】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 35 至 54 小節.....	43
【譜例 3-3-23】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 1 至 4 小節.....	46
【譜例 3-3-24】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 22 至 30 小節.....	46
【譜例 3-3-25】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 62 至 73 小節.....	47
【譜例 3-3-26】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 86 至 94 小節.....	48
【譜例 3-3-27】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 110 至 114 小節.....	48
【譜例 3-3-28】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 175 至 179 小節.....	49
【譜例 3-3-29】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 8 小節.....	51
【譜例 3-3-30】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 21 小節.....	51
【譜例 3-3-31】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 22 至 33 小節.....	52
【譜例 3-3-32】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 34 至 45 小節.....	52
【譜例 3-3-33】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 66 至 75 小節.....	53
【譜例 3-3-34】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 1 至 8 小節.....	54
【譜例 3-3-35】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 17 至 32 小節.....	55
【譜例 3-3-36】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 66 至 77 小節.....	56
【譜例 3-3-37】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 78 至 93 小節.....	56
【譜例 4-1-1】舒伯特《G 大調慢板》，第 1 至 6 小節.....	58
【譜例 4-1-2】舒伯特《G 大調慢板》，第 45 至 49 小節.....	59
【譜例 4-2-1】舒伯特《B 小調匈牙利旋律》，第 1 至 4 小節.....	60

【譜例 4-2-2】	舒伯特《B 小調匈牙利旋律》，第 37 至 44 小節61
【譜例 4-3-1】	舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 1 至 8 小節62
【譜例 4-3-2】	舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 9 至 17 小節63
【譜例 4-3-3】	舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 38 至 47 小節64
【譜例 4-3-4】	舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 51 至 58 小節65
【譜例 4-3-5】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 1 至 4 小節66
【譜例 4-3-6】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 14 至 17 小節66
【譜例 4-3-7】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 18 至 22 小節66
【譜例 4-3-8】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 42 至 45 小節67
【譜例 4-3-9】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 47 至 54 小節67
【譜例 4-3-10】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 56 至 58 小節68
【譜例 4-3-11】	舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 62 至 71 小節68
【譜例 4-3-12】	舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 1 至 8 小節69
【譜例 4-3-13】	舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 19 至 26 小節70
【譜例 4-3-14】	舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 35 至 54 小節71
【譜例 4-3-15】	舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 1 至 5 小節72
【譜例 4-3-16】	舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 22 至 25 小節73
【譜例 4-3-17】	舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 31 至 40 小節73
【譜例 4-3-18】	舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 62 至 76 小節74
【譜例 4-3-19】	舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 8 小節75
【譜例 4-3-20】	舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 34 至 57 小節76
【譜例 4-3-21】	舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 68 至 75 小節76

【譜例 4-3-22】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 94 至 111 小節.....	77
【譜例 4-3-23】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 1 至 8 小節.....	78
【譜例 4-3-24】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 25 至 32 小節.....	78
【譜例 4-3-25】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 66 至 77 小節.....	79
【譜例 4-3-26】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 78 至 93 小節.....	80

圖表目次

【表 1】《G 大調慢板》樂曲結構表.....	19
【表 2】《匈牙利旋律》樂曲結構表.....	22
【表 3】《音樂瞬間》作品 780 之曲式結構簡明表.....	26
【表 4】《音樂瞬間》第一首樂曲結構表.....	27
【表 5】《音樂瞬間》第二首樂曲結構表.....	33
【表 6】《音樂瞬間》第三首樂曲結構表.....	40
【圖 1】《音樂瞬間》第三首右手旋律三種節奏型.....	44
【表 7】《音樂瞬間》第四首樂曲結構表.....	45
【表 8】《音樂瞬間》第五首樂曲結構表.....	50
【表 9】《音樂瞬間》第六首樂曲結構表.....	54

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

在一個偶然的機緣下，聽到了鋼琴家巴倫波因（Daniel Barenboim, 1942-）和德國男中音夸斯托夫（Thomas Quasthoff, 1959-），合作錄製舒伯特的聲樂套曲《冬之旅》（*Winterreise*, D. 911）。當時驚覺這人聲和鋼琴二重奏的組合，有一種動人心弦的感染力，鋼琴彈奏出的旋律，傳達出令人揪心的美與情緒，並讓人體現詩中的意象，令我久久難以忘懷。因此，便決定以舒伯特的作品作為論文的研究主題。

在蒐集舒伯特的作品時，發現除了藝術歌曲、室內樂、交響曲之外，還有為數不少的鋼琴作品。其中，鋼琴特色小品（Piano character pieces）常用以表現單一的情緒，或個人情感，雖然不是由舒伯特首創，但其優美的旋律創造力、貼切的和聲運用、獨到的作曲手法，開啟了鋼琴特色小品的新境界，扮演了承先啟後的地位，成為十九世紀浪漫時期盛行的鋼琴作品類型。此論文的研究目的在於探討舒伯特的《G 大調慢板》，作品 D. 178（*Adagio in G*, D. 178）、《B 小調匈牙利旋律》，作品 D. 817（*Ungarische melodie in B minor*, D. 817）和六首《音樂瞬間》，作品 D. 780（*Moments musicaux*, D. 780），藉由蒐集、整理和閱讀音樂文獻的過程，瞭解舒伯特當時的時代背景、生平和所受過的音樂教育訓練，對其音樂創作的影響，並以樂曲分析的方法，探討其作曲技法及特色，經由上述的分析，以更貼近音樂家的音樂意圖，運用於樂曲詮釋上，期許對往後音樂教學上有所助益。

第二節 研究範圍與方法

本論文研究範圍將包括《G 大調慢板》、《B 小調匈牙利旋律》，和六首《音樂瞬間》的樂曲分析及詮釋。

此論文研究步驟如下：

- 一、蒐集與整理舒伯特生平相關文獻與資料。
- 二、蒐集舒伯特音樂創作，及鋼琴特色小品之相關文獻與資料，以《G 大調慢板》、《B 小調匈牙利旋律》、《音樂瞬間》作為研究標的。
- 三、閱讀、彙整相關資料。
- 四、本論文採用之樂譜版本，由亨樂出版社（G. Henle Verlag）出版，格兒桃勞德·哈伯坎普（Gertraut Haberkamp）編輯，指法由克勞斯·席德（Klaus Schilde, 1926-）編訂之《鋼琴曲－鋼琴變奏曲》，¹ 以及華爾特·基瑟金（Walter Giesecking, 1895-1956）編訂之《即興曲－音樂瞬間》作為譜例及參考。²
- 五、依據筆者蒐集的文獻作樂曲概述，並就樂譜內容進行曲式結構、旋律、和聲、及節奏等面向之分析。
- 六、演奏詮釋方面，就筆者根據各項資料與文獻的研究，提出個人見解與詮釋。
- 七、綜合歸納上述各章節研究結果，提出結論。

¹ Schubert, *Klavierstücke Klaviervariationen*, ed. Gertraut Haberkamp & Klaus Schilde (Germany: G. Henle Verlag, 1978).

² Schubert, *Impromptus Moments Musicaux*, ed. Walter Giesecking (Germany: G. Henle Verlag, 1974)

第三節 主要參考文獻之概述

筆者搜尋舒伯特的文獻加以分析與整理，列出主要參考之專書、期刊與論文之論點，並期望以不同的研究角度與方法，來做為研究舒伯特鋼琴特色小品之參考。

1928年奧地利音樂學家多伊奇（Otto Erich Deutsch, 1883-1967）編著的《舒伯特的書信及其他文章》（*Franz Schubert's Letters and other Writings*），前言由英國的音樂評論家和音樂學家歐內斯特·紐曼（Ernest Newman, 1868-1959）所撰寫，文中提及散文和音樂的相關性，且可從信件中可窺知舒伯特生活的面貌，以及二元性格的音樂情緒動機。1947年多伊奇又編著了《舒伯特讀者：舒伯特生活的文件與信件》（*The Schubert Reader: A Life of Franz Schubert in Letters and Documents*），他本人提及此書與其他傳記不同，沒有個人的闡述，而是根據舒伯特一生中的文件、節目單、廣告、評論、家人間往來的書信及官方推薦書等，且親自拜訪了舒伯特曾經去過的地方，客觀平實地紀錄關於舒伯特的一切，以文學和科學親自實證的方式將整體聯繫在一起。

1972年英國音樂學家布朗（Maurice J. E. Brown, 1906-1975）所完成的論文，以舒伯特有使用民謠題材為作曲內容的作品，作為研究主題，其中提及《B小調匈牙利旋律》主題的由來。並提出舒伯特從其朋友處，知道許多關於各地的民謠，例如蕭伯（Franz von Schober, 1796-1882）在瑞典成長至16歲，因此知曉許多瑞典的典故和民謠。所以，舒伯特也許已經聽過不少民謠，不一定只藉由外力刺激或特別去學習，才獲得這些民謠旋律的靈感。³

³ Maurice J. E. Brown, "Schubert and Some Folksongs," *Music & Letters* 53, no. 2 (April 1972): 173-178, accessed June 3, 2016, <http://www.jstor.org/stable/733616>.

1982年艾娃·巴杜拉-司柯達和布蘭斯科姆·彼得(Eva Badura-Skoda, 1929- and Peter Branscombe, 1929-2008)編著的《舒伯特研究》(*Schubert Studies*)—內容集結了由歐洲、美國和英國等學者撰寫的文章，內容觸及舒伯特的歌曲、歌劇、管弦樂、室內樂作品，以及有關舒伯特生命的最後十年裡，所創作的音樂風格和年表的問題。其中，羅伯特·沃特(Robert Winter)對舒伯特1822年到1828年之間的作品，進行多次樂譜紙張和浮水印類型的檢查來訂定年代。作者認為訂定年代很重要，如此才能進而研究作品風格。另外，阿諾德·費爾(Arnold Feil)提出其他學者的論文，研究節奏在舒伯特音樂中的特殊地位，包含節奏的組合、鋪陳、段落比例，並根據節奏來分析段落。萊因哈德·范·霍力克(Reinhard van Hoorickx)則對舒伯特部分未完成的作品，作歸納與研究，如本論文中探討的《G大調慢板》即有兩個版本，此為完整的鋼琴特色小品；另一未完成的版本，則被他視為將作為奏鳴曲慢板樂章的未竟之事。⁴

1996年英國音樂學者伊麗莎白·諾曼·麥凱(Elizabeth Norman McKay, 1931-)的著作《舒伯特傳記》(*Franz Schubert*)，作者本人強調這是本直接陳述的傳記，不會有太多引用資料來源的註解，著重舒伯特身為作曲家，及音樂在他生命中的重要。內容探討了舒伯特的作曲家生活，包含家庭背景、教育、音樂、友誼、感情及疾病等。此外，舒伯特的音樂、文學和他的二元性格息息相關，在他的書信中清晰可見兩種情緒動機，甜美和悲傷的結合，與音樂創作的情緒動機相關。

1997年彼得·克萊夫(Peter Clive)的著作《舒伯特及其世界》(*Schubert and his World*)，其中收錄和舒伯特相關的人物簡介，如朋友圈、家人、贊助者等，我們可

⁴ Reinhard van Hoorickx, "The Chronology of Schubert's Fragments and Sketches" in *Schubert Studies: Problems of Style and Chronology*, ed. Eva Badura-Skoda and Peter Branscombe (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 308.

以利用此書更了解舒伯特的傳記文獻及書信中人物的關係及來龍去脈。

1997年美國音樂評論家雷蒙德·埃里克森（Raymond Erickson, 1915-1997）所編著的《舒伯特時代的維也納》（*Schubert's Vienna*），文中提及舒伯特時代維也納人的生活，並敘述當時的政治、社會、藝術、音樂文化，與社交舞及舞曲種類概述，以及和貝多芬之間的比較性討論。

1997年克里斯托弗·吉布斯（Christopher H. Gibbs, 1936-）編輯的《劍橋舒伯特指南》（*The Cambridge Companion to Schubert*），書中有16篇文章，分成三個部分。第一部分討論舒伯特的生活、社會文化與音樂的氛圍；第二部分介紹舒伯特的音樂風格和種類；第三部分，包含同時代及後代人對舒伯特的看法和評價。此外，吉布斯於2000年又編輯了《舒伯特的生活》（*The Life of Schubert*），文中蒐集了14位學者的文章，對於舒伯特的生平、二元性格、以及部分音樂創作的風格與特色介紹。

1997年作曲家及指揮家布萊恩·紐伯爾德（Brian Newbould, 1936-）的著作《舒伯特：音樂與人》（*Schubert : The Music and the Man*），內容提及後人對舒伯特，有些既定的印象與誤解，此書平衡了對舒伯特作品的討論，並重新審視舒伯特對宗教、愛情、疾病與死亡等面向之看法，並探討舒伯特不同時期的作品特色。1998年又編輯了《舒伯特研究》（*Schubert Studies*），包括11篇由著名學者寫的文章，以現有的證據，提供有關舒伯特的生活和音樂方面的新觀點，以及舒伯特對捷克作曲家的影響程度。

1997年約翰·里德（John Reed, 1887-1920）編著的《舒伯特》（*Schubert*），內容類似葛洛夫傳記，依年代敘述舒伯特的生平及音樂創作，並提及其鋼琴特色小品受波希米亞作曲家，托馬偕克（Václav Tomášek, 1774-1850）與其學生沃齊偕克（Jan Voříšek, 1791-1825）所啟發。

第二章 舒伯特生平與音樂風格

第一節 生平

舒伯特出生於維也納，生平除了兩次的匈牙利之旅外，幾乎都待在維也納，因此維也納的政治、文化各方面都深切地影響著舒伯特。舒伯特的童年正值「拿破崙戰爭」(Napoleonic Wars, 1803-1815)，⁵ 而戰爭結束後，國庫虧空、財政崩壞，政府施行復辟政策，不喜歡人民討論政治，管制言論自由；舒伯特的詩人朋友，西恩 (Johann Chrysostomus Senn, 1792-1857) 就因為批評政府，及帶有革命性思想而被逮捕，其後更被驅逐出維也納。舒伯特及其朋友也被牽涉其中，但因罪證不足，或是具作曲家身分而免於判刑。研究資料並提及，舒伯特也被影涉其中，他的筆跡在這段時間有所改變，顯示其生活受到影響。⁶ 之後，雖然舒伯特就未見過西恩，但其朋友圈之間仍有書信往來，可稍知其近況，舒伯特也有以他的詩譜曲。

在這樣的政治環境下，伴隨著工業化和都市發展，人民渴望安定的家庭生活，進入所謂的「畢德麥雅時期」(Biedermeier, 1815-1848)，⁷ 此時期中產階級興起，熱衷追求生活品質，時而遠離都市塵囂，到市郊踏青、參與休閒活動；時而參與藝術

⁵ 拿破崙戰爭是指拿破崙稱帝統治法國期間 (1803-1815) 爆發的各場戰爭，這些戰事可說是自 1789 年法國大革命所引發的戰爭的延續。

⁶ H. Gibbs, *The Life of Schubert: The Turning Point* (New York: Cambridge University, 1997), 67-68.

⁷ 「畢德麥雅時期」名詞解釋如下，節錄自 Grove Music Online: "A term used of the culture of German-speaking Europe between the Treaty of Vienna (1815) and 1848, the year of revolutions. It is associated especially with southern Germany and with the Austria of Metternich, the architect of political stability in post-Napoleonic Europe. The term is borrowed from the name of a fictional schoolmaster created in the early 1850s by Ludwig Eichrodt (1827-92) as a satirical caricature of a bourgeois philistine. It was later adopted to refer to the comfortable domestic architecture and the decorative arts and painting of the period, and to a way of life founded in peaceful domestic harmony by contrast with the turbulence of the Napoleonic years."

社交活動，在音樂方面，發展出「音樂沙龍」(musical salon) 這類的小型私人音樂聚會，以及由中上階層所成立的「音樂之友協會」(Gesellschaft der Musikfreunde, 1812)。此協會每年贊助大型音樂會，主要成員有音樂家、愛好音樂的支持和贊助者，舒伯特也有加入此協會，獲得贊助發表並演出他的作品。⁸

當時維也納在這樣的政治紛擾下，人民轉而從藝術及文學等方面，去尋求慰藉，藉著音樂得到心靈上的平靜，帶來愉悅的生活品質，逃避受壓迫的政治氛圍，音樂在教會的地位，甚至高於宗教崇拜儀式，可見音樂對於維也納人的重要性。⁹

其早年的音樂訓練啟蒙於父親及哥哥，跟隨父親學習提琴，而哥哥則教導舒伯特彈鋼琴。七歲時被送到當時名聲威望頗高的安東尼奧·薩里耶利 (Antonio Salieri, 1750-1825) 之處，參加合唱團甄選，之後，薩里耶利也教授他作曲與音樂理論。而後跟隨唱詩班的指揮麥可·霍爾澤爾 (Michael Holzer, 1772-1826) 學習對位法、數字低音、聲樂和風琴。11 歲時進入皇家神學寄宿學校 (Kaiserlich-königliches Stadtkonvikt) 就讀，在學期間跟隨文澤爾·魯齊茲卡 (Wenzel Ruczizka, 1758-1823) 學習鋼琴及音樂理論，在神學院裡也有接觸到莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)、海頓 (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) 與貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 的作品，根據史潘的說法，舒伯特對於莫札特的《G 小調第 40 號交響曲》(Symphony No. 40 in G minor) 和貝多芬的《D 大調第二號交響曲》，作品 36，(Symphony No. 2 in D major, Op. 36) 尤其印象深刻。¹⁰ 而神學院這些年的訓練，讓他接觸演唱、音樂理論、樂團的演奏與指揮等，使他累積不少寶貴的音樂訓練。

⁸ Alice M. Hanson, *Schubert's Vienna: Vienna, City of Music*, ed. Raymond Erickson (London: Yale University Press, 1997), 104-105.

⁹ Ernst Hilmar, *Schubert's Vienna: Afterword Vienna's Schubert*, ed. Raymond Erickson (London: Yale University Press, 1997), 248.

¹⁰ 參考自《葛洛夫線上音樂辭典》(Grove Music Online)

舒伯特和朋友之間的情誼，是他生命中無可取代的瑰寶，朋友對他來說不只是一起聚會歡樂，也是心靈上的寄託，更是生活中的支柱。他們一起從事音樂的創作分享，解決生活上遇到的難題，彼此之間分享每個喜、怒、哀、樂的瞬間，朋友可以說是舒伯特，除了音樂創作以外的情緒出口，成為他生活中不可或缺的部分。因此，朋友對舒伯特一生的影響及幫助，是他能繼續從事音樂創作的動力之一。

史潘（Josef von Spaun, 1788-1865）是舒伯特神學院的同學，非常欣賞舒伯特的才華，兩人對音樂和藝術的看法相近，更是他一生的摯友，現今有關舒伯特的研究資料中，有部份便是由史潘記錄及收藏下來的。而後他又介紹了麥耶霍夫（Johann Mayrhofer, 1787-1836）和蕭伯（Franz van Schober, 1798-1882）給舒伯特認識。¹¹ 麥耶霍夫是檢察官、詩人，也是位愛樂者，他和舒伯特曾一起住過幾年，一同創作、一起度過生活中困苦時刻，在 10 年的友誼歲月裡，舒伯特以他的詩創作了將近 50 首藝術歌曲，和一首聲樂四重奏，但兩人個性相差甚遠，在舒伯特搬離住處後，友誼也漸行漸遠，並在 1824 年決裂，在舒伯特死後幾年，他因憂鬱症自殺身亡。¹² 業餘藝術家兼演員蕭伯，家境富裕、長相俊秀、有許多女性朋友，擁有和舒伯特截然不同的特質，他曾在舒伯特搬離家中時，提供住處並資助他生活所需，讓舒伯特能致力於音樂創作。此外，沃格爾（Johann Michael Vogl, 1768-1840）當時著名的歌唱家，在聽過舒伯特的歌曲後，對其讚賞有加並加以推廣，後來更成為舒伯特歌曲最佳的詮釋者。¹³ 畫家施文德（Moritz von Schwind, 1804-1871）兩人一起生活了七年，彼此在音樂和繪畫上互相激盪，激發不同的靈感，在施文德的幾幅畫作中，更可以

¹¹ Peter Clive, *Schubert and his World* (New York: Oxford University Press, 1997), 221-224.

¹² *Ibid.*, 129.

¹³ *Ibid.*, 246-248.

看見他和舒伯特共度的時光。¹⁴ 許多不同領域的友人，如音樂家、文學家、詩人、畫家、律師、神學家、公職人員等，他們時常在朋友家中聚會，討論音樂、文學等藝術，共度許多歡樂的時光，甚至被稱為「舒伯特圈」(Schubertiade)。

舒伯特的一生，可以說和朋友息息相關，不同的人、事、物伴隨著他音樂創作的歷程，給予不同的養分和啟發，如友情的陪伴、朋友的資助，使舒伯特能繼續創作音樂，有機會發表自己的作品，縱使背離父親寄望的初衷，但他仍忠於對作曲的熱愛。而其一生花在作曲和音樂上的心力，更是不容置喙，始終貢獻自己音樂的使命，從來沒有停止過創作。

第二節 鋼琴音樂風格與特色

舒伯特創作為數不少的鋼琴作品，包含奏鳴曲、舞曲、變奏曲、幻想曲、四手聯彈，以及著名的鋼琴特色小品等。誠如其他的音樂家，舒伯特的音樂創作深受時代背景、生活環境及其所受的音樂教育訓練所影響。奧地利音樂學家多伊奇曾經提到，舒伯特的作品往往反映了他一生中的情況，我們可以從信件中找到某些作品創作的緣由，從傳記中一窺舒伯特的面貌。¹⁵ 因此，本章節筆者將以創作時期和音樂特質兩個部分，來探討舒伯特的鋼琴音樂風格與特色。

¹⁴ 卡爾·柯爾巴德，《藝術歌曲之王—舒伯特傳》(台北：佳赫文化行銷，2009)，282。

¹⁵ Otto Erich Deutsch, *Franz Schubert's Letters and other Writings* (London: Faber & Gwyer, Ltd, 1928),

一、創作時期

身為一位作曲家，舒伯特早期和鋼琴的關係，不像蕭邦（Frederic Chopin, 1810-1849）以鋼琴創作為主，而是以鋼琴為創作的媒介之一。他早期的音樂類型，主要以弦樂四重奏、聲樂和管絃樂作品為主，這些雖然不是鋼琴作品，但在創作中延伸出自己獨特的鋼琴語言。¹⁶ 此外，舒伯特不像莫札特、貝多芬在公開場合獨奏，他多以室內樂形式，在私人聚會中演奏。綜合以上兩點，可以了解舒伯特的鋼琴創作風格，經常將類似弦樂四重奏的創作手法運用其中。例如，在舒伯特早期的奏鳴曲，就出現類似四重奏的音樂織度。¹⁷

早期作品因為家庭的信仰，以及神學院的教育體制，寫了一些宗教作品。此外，也以鋼琴變奏曲與幻想曲為其嘗試創作的類型。如舒伯特創寫於 1811 年，第一首鋼琴《C 小調幻想曲》（*Fantasy in C minor, D. 2e*），其樂曲形式就是遵循古典時期的架構，剛開始緩板（Largo）的序奏，無庸置疑的是呼應莫札特的《C 小調幻想曲》¹⁸。而後在幻想曲的架構下，使用一致的調性，和固定的小節線，再加入一些創意寫法，不墨守成規於原本形式，逐漸轉變為變奏曲（Variation form）的形式。¹⁹ 因此，作品的風格在延伸古典的創作架構下，又具有浪漫派自由主義的作法，而本篇論文中所探討的《G 大調慢板》，便是此時的產物。

1815 年，在西方音樂史上經常被稱為舒伯特奇蹟的一年，音樂創作力驚人，創

¹⁶ Brian Newbould, *Schubert: The Music and the Man* (California: University of California Press, 1997), 90-91.

¹⁷ Konrad Wolff, 《鋼琴音樂大師》（*Master of the Keyboard*），陳欣宜 譯（桃園：原笙國際有限公司，2007），208。

¹⁸ Brian Newbould, *Schubert: The Music and the Man* (California: University of California Press, 1997), 91.

¹⁹ *Ibid.*, 91.

作超過 140 首的藝術歌曲，還寫了交響曲、絃樂四重奏曲、鋼琴奏鳴曲、四部歌劇、彌撒曲等教會音樂，²⁰ 並於 1815 年 7 月到達創作的巔峰。從當時舒伯特和朋友安東·霍爾查帕費爾（Anton Holzapfel, 1792-1868）的信件往來中，曾提及舒與女高音泰瑞莎（Therese Grob, 1798-1875）的曖昧情愫，²¹ 因此有學者認為，是否因愛情的魔力，讓他有源源不絕的樂思。1817 年開始，他創作多首鋼琴奏鳴曲，可以看出他在鋼琴作品上，開始嘗試創新和尋求更大的突破。1818 年辭去教職、離開家裡，搬去和朋友居住，成為自由作曲家，開始仰賴作曲維持生計，但作品產量減少，一般推論是由於到匈牙利旅行，並受邀至艾斯特哈齊（Count Johann Esterházy）伯爵家中，教導其兩位女兒音樂所致。

而 1822 年正是舒伯特在樂壇開始嶄露頭角的一年，完成《流浪者幻想曲》（*Wanderer fantasy*, D.760），這是以他在 1816 年寫作的同名歌曲《流浪者》（*Der Wanderer*, D. 493）為主題，所創作的鋼琴作品。整部作品充滿了艱深的技巧以及宏觀的音樂視野，並使用了主題動機、變奏曲的手法、以及對位、複音音樂的作曲技巧，可以感受到他在音樂上尋求突破、更趨成熟的作曲技法。

1824 年再度受邀至艾斯特哈齊伯爵家中，創作了數首舞曲、進行曲、以及四手聯彈作品《C 大調奏鳴曲》（*Sonata in C major*, D. 812），又名《大二重奏鳴曲》（*Grand Duo sonata in C*），整個作品從單一樂思到整體的佈局，體現了作曲家對交響樂作品的處理，姚阿幸（Joseph Joachim, 1831-1907）更將此曲改編成管弦樂來演奏。另一首二重奏作品是《根據原創主題的八首變奏曲》（*Eight Variations on an Original*

²⁰ Brian Newbould, *Schubert: The Music and the Man* (California: University of California Press, 1997), 40.

²¹ Otto Erich Deutsch, *The Schubert Reader: A Life of Franz Schubert in Letters and Documents* (New York: W. W. Norton, 1947), 46.

Theme in A-flat, D. 813)，作品 D.813，其主題和聲色彩豐富，八個變奏頗富深度並充滿幻想特質。此外，也接受伯爵女兒委託創作《F 小調幻想曲》(*Fantasia in F minor*, D. 940)，作品 D. 940，但在這之後四年才完成。回到維也納後，寫下《A 小調琶音琴奏鳴曲》(*Arpeggione Sonata in A minor*, D. 821)，這是舒伯特最後以奏鳴曲形式，為絃樂和鋼琴創作的作品。²² 同年，寫出具有匈牙利色彩的作品，如四手聯彈《匈牙利風嬉遊曲》(*Divertissement à la hongroise*, D. 818)，以及本論文中探討的《B 小調匈牙利旋律》。

1827、1828 年舒伯特短暫人生中的最後兩年，除了自身健康的苦惱與磨難、更經歷貝多芬過世的震撼，心情沉重可見一斑。但他並沒有停止創作，把自己的人生經驗傾注在他最愛的音樂中。生活的際遇淬鍊了他的靈魂，舒伯特創作了數首鋼琴特色小品，而這些絕佳作品，包括他最知名的《音樂瞬間》、《即興曲》、《三首鋼琴小品》(*Three Piano Pieces*, D. 946)，以及最後三首鋼琴奏鳴曲，可謂是他人生創作的日記。

二、音樂特質

除了以創作時期來了解舒伯特鋼琴創作的演進，還可以從音樂學者所研究的資料與傳記中，所提到音樂上的特質，來一窺舒伯特鋼琴創作的特色。

(一) 二元性格

在舒伯特的作品中，常常充滿一種甜美和痛苦的結合，而這種氛圍，讓他的音樂聽起來帶有些許的淒涼。多位音樂學者都有提到舒伯特的二元性格，奧地利音樂學者多伊奇在編著的《舒伯特的書信及其他文章》中提出，從舒伯特信件中，清楚

²² Elizabeth Norman McKay, "Schubert's String and Piano Duos in Context," in *Schubert Studies*, ed. Brian Newbould (England: Ashgate Publishing Limited, 1998), 84-85.

看見甜美和悲傷兩種情緒動機的融合。他認為舒伯特音樂的喜悅中帶有光明的悲傷，而悲哀的生活中卻有著可愛的慰藉。例如，舒伯特曾經在聽完莫札特的樂曲之後，在書信中寫道：「快樂的時光緩解了生命的悲傷，在天堂裡，這些光輝時刻將變成永恆，祝福世界的願景更為美好。」²³

克里斯托弗·吉布斯所編輯的《舒伯特的生活》，在第五章中也提到，舒伯特朋友對他的觀察，認為身體病痛對於其行為舉止的影響，以及舒伯特在工作和追求生活的歡愉中，所呈現出的雙重本質。其內在是個詩人，採用古典形式作曲，使用傳統民謠的元素，追求感性、靈性的創作；而外在像個享樂主義者，參與眾多朋友間的聚會與活動、盡情享受，²⁴ 在有限的資源中過自己想要的生活，勇於做自己、充實地過一生。

英國音樂學者伊麗莎白·諾曼·麥凱在其著作《舒伯特傳記》中，大篇幅探討舒伯特的二元性格和其有「循環性情感疾患」(Cyclothymia)的關聯。²⁵ 她在綜合其研究之後，認為輕微躁鬱症，對其作品的創作的影響，甚至超過梅毒和傷寒，倘若舒伯特有意識到多照顧自己一點點，便不至於身體狀況每況愈下。

美籍鋼琴家、作家和教育家的彼得·皮西奇 (Peter Pesic, 1948-) 在 1999 年發表的論文，提到舒伯特撰寫的寓言故事「我的夢」(My Dream)，故事中寫到：「長期以來，我在最大的悲傷和最強烈的愛中撕裂…當我試圖歌頌愛情的時候，它變成

²³ 原文“ Happy moments relieve the sadness of life. Up in heaven these radiant moments will turn into joy perpetual, and even more blessed will be the vision of world more best.”

²⁴ Christopher H Gibbs, *The Life of Schubert* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), 91-100.

²⁵ 麥凱在書中以「循環性情感疾患」(Cyclothymia) 來解釋此對舒伯特二元性格的影響，此特徵是至少兩年內多次出現輕躁狂症狀時期，但不符合躁狂發作的診斷準則；並有多次出現憂鬱症狀時期，但不符合重鬱發作的診斷準則。

痛苦。再一次，當我試圖吟誦痛苦時，它卻變成愛。因此，愛和痛苦分裂著我。」²⁶

皮西奇的論文中隱喻，舒伯特作曲技法和這篇故事的關聯，並從中找到舒伯特音樂創作的對比性。²⁷ 筆者認為音樂是一種思考的形式，而樂譜傳達了作曲家的想法，因此，音樂作品和作曲家的情感與精神層面密不可分，要了解作曲家的意圖和樂思，除了從音樂中，也可以從他的文學作品中去尋找。

（二）對詩的敏感度

舒伯特自小在合唱團接受歌唱的訓練，且朋友圈中不乏詩人、歌唱家及文學創作者，因此接觸文字詩詞的機會自然不在話下。事實上，他也將音樂和詩詞作了最完美的結合，提升藝術歌曲的音樂形式，將情感的表達經由音樂詮釋出來，充分顯示出他對音樂的感受及詩的理解力，而這種天賦異稟的能力，讓他的音樂總是有著優美的旋律。²⁸ 而舒伯特於和聲的變換總能是動人心弦，讓人在轉瞬間感受不同的悲喜，從詩人的幻想世界中，更豐富了他的想像力，就像調性上，驟然轉換到遠系調上般的自然及不可預期。

（三）民謠風格

舒伯特個性不喜歡攀附權貴，其波希米亞的民族性，喜好自由，寄情於大自然、不受拘束、自在地身處在中產階級與朋友間。因此，舒伯特常將日常所見的大自然風貌及聽到的民謠，運用於音樂創作之中。在他的作品中常帶有民謠風格的歌謠曲式，在藝術歌曲、舞曲、器樂作品的主題使用民謠的風格，例如，在本論文所探討

²⁶ 原文 "For long years I felt torn between the greatest grief and the greatest love....Whenever I attempted to sing of love,it turned to pain. And again, when I tried to sing of pain,it turned to love.Thus were love and pain divided in me."

²⁷ Elizabeth Norman McKay , *Franz Schubert: A Biography* (New York: Oxford University Press, 1996), 133-163.

²⁸ 在克里斯托弗·吉布斯編輯的《劍橋舒伯特指南》中，有提到舒伯特有別於其他作曲家，擁有對詩的高度敏銳及理解力。

的《B 小調匈牙利旋律》中可見到這些特質，使用匈牙利風格的短樂句、附點節奏、旋律增二度、持續音反覆、重音的使用、裝飾音修飾等。²⁹ 英國音樂學者布朗在 1972 年提出的論文〈舒伯特及其民謠作品〉，文章中提及很多作品是民謠主題的發想。

（四）舒伯特與貝多芬

對於舒伯特的音樂創作而言，寫作技巧受到一些音樂大師的影響，貝多芬更是舒伯特一生景仰的前輩，兩位作曲家住在同一個小城市 31 年，可說是貝多芬的音樂鼓舞和激勵了舒伯特。在貝多芬逝世隔年 1828 年 3 月 26 日更開了第一場，也是最後一場的音樂會，音樂會演出曲目包含三重奏、四重奏、藝術歌曲等，³⁰ 除了日期的意義之外，還包含對貝多芬致敬的音樂元素，如以《G 大調弦樂四重奏》，作品 D. 887 (String Quartet in G, D. 887) 第一樂章揭開序幕，此曲是舒伯特在 1826 年所作，這一年，貝多芬也完成他人生最後一首弦樂四重奏的創作。

在吉布斯編輯的《舒伯特的生活》一書中，以及美國音樂評論家雷蒙德·埃里克森編著的《舒伯特時代的維也納》中，提及舒伯特與貝多芬的比較與看法，認為以舒伯特短暫 31 年的人生創作看來，比貝多芬前 30 年更令人印象深刻；³¹ 鋼琴家阿爾弗雷德·布倫德爾 (Alfred Brendel, 1931-) 也曾在書中提到，貝多芬像一個建築師，舒伯特像一個夢遊者，來比較兩人音樂內涵的不同。³²

筆者綜合研究資料發現，兩人音樂啟蒙皆來自於父親，但貝多芬的父親有意栽

²⁹ Christopher H Gibbs, *The Cambridge Companion to Schubert* (New York: Cambridge University, 1997), 146.

³⁰ Peggy Woodford, 《偉大作曲家羣像：舒伯特》(Schubert)，黃正喬 譯 (台北：智庫文化股份有限公司，1995)，169。

³¹ Ernst Hilmar, “Afterword Vienna’s Schubert,” in *Schubert’s Vienna*, ed. Raymond Erickson (London: Yale University Press, 1997), 248-249.

³² 相關原文可見於阿爾弗雷德·布倫德爾的著作 *Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures* 一書中。

培其成為演奏家，舒伯特的父親則希望其從事教職，有一份穩定的工作；舒伯特的朋友圈來自中產階級，接受不少朋友的資助，貝多芬則結識不少貴族，獲得貴族、上流社會的贊助；貝多芬透過演奏吸引聽眾，年輕時即聲名鵲起，舒伯特則在家庭聚會或小型音樂沙龍中和朋友分享音樂；在音樂創作類型上，舒伯特創作較多的社交曲子，如舞曲和藝術歌曲，但在交響曲和協奏曲方面的創作較不若貝多芬成功，在奏鳴曲方面，幾乎都橫跨兩人的創作生涯，在人生最後階段承受著身體病痛之際，卻寫出在曲式和內容方面都較之前深刻且磅礴的傑作。此外，舒伯特的交響曲和奏鳴曲創作也受到貝多芬的影響，例如《C 小調第 19 號鋼琴奏鳴曲，作品 958》(Piano Sonata No.19 in C minor, D. 958)，調性及開頭主題就令人聯想到貝多芬的《悲愴奏鳴曲》，作品 Op. 13 (*Sonata Pathétique*, Op. 13)。

舒伯特和貝多芬在音樂上，都擁有感動人心、極具生命力的創作，但在人生的經歷、處事的態度和個人情感的表達上，又非常迥異。舒伯特以具有詩意及優美的旋律著稱，常以即興的方式作曲，而貝多芬反覆修改、建構他心中完美的作曲架構。兩人擁有相同的偉大，但又有著不同的特質，從音樂中，可以一窺他們情感的微妙之處。

第三節 鋼琴特色小品概述

鋼琴特色小品 (Piano character pieces) 是盛行於十九世紀浪漫時期的鋼琴創作類型，其樂思精煉、常表達個人情感、主觀感性。其包含的鋼琴作品類型相當廣泛，例如：即興曲、前奏曲、無言歌、詼諧曲、間奏曲等曲種。當時，鋼琴經過工業革命及時代發展，在觸鍵、力度等性能皆有大幅度提升，且在中產階級家庭中普遍都

有，因此深受作曲家喜愛。³³ 舒伯特被視為浪漫派鋼琴特色小品的先驅，為此開拓了新境界。受波希米亞作曲家托馬偕克與其學生沃齊偕克所影響，使用三段式曲式、頑固低音、半音階的進行、三度和六度音程，及民謠性質等。³⁴ 在舒伯特的鋼琴特色小品寫作中，其中最為人知的為《即興曲》及《音樂瞬間》，其四手聯彈和舞曲的作品也相當多，將其概述如下。

舒伯特於 1827 年寫了兩組《即興曲》(Impromptus)，每組分別由四首組成，「即興曲」標題的由來，一開始為出版商所提議，並沿用至作品 935。兩組即興曲其一為作品 899，前兩首在 1827 年出版，其它兩首直到 1857 年才出版問世；另一組為作品 935，舒曼認為應將這四首組合成一首奏鳴曲，如第一首視為奏鳴曲第一樂章，第二首可視為第二樂章，而第四首則為奏鳴曲的終曲，且舒伯特於此組作品特別加上五到八的編號，頗有延續之前創作之意涵。³⁵ 曲式以三段式及自由的奏鳴曲式為主，樂曲中旋律優美流暢、和聲豐富、轉調頻繁，各自呈現豐富的樂思及特有的性格。

舒伯特的《音樂瞬間》又名《樂興之時》，共六首，創寫於 1823-1827 年之間，由出版商所命名集結出版。曲式多為三段體，樂曲在內容及結構上較《即興曲》短小、更輕快，每首樂曲透過節奏、不同音域層次的音色、裝飾音、重音、和聲，並融合民謠、舞曲風格，賦予其色彩變化及音樂形象，而樂曲在瞬間轉換，更表達出舒伯特不同的心境及樂思。

³³ 楊沛仁，《音樂史與欣賞》(台北：美樂出版社，2001)，231-233。

³⁴ John Reed, *Poetry and Disillusion(1824) , Schubert* (New York: Oxford University Press, 1997) , 113.

³⁵ Barbara M. Reul and Lorraine Byrne Bodley, ed., *The Unknown Schubert* (England: Ashgate Publishing Limited, 2008), 229.

四手聯彈鋼琴曲在十九世紀，是音樂沙龍和中產階級家庭的主要娛樂之一。當時，四手聯彈曲常被歸類為適合家庭演奏，難登大雅之堂的作品，因此便被限制住其發展，但其實不該低估其藝術價值與地位。³⁶ 舒伯特創作約 35 首聯彈曲，質量高於其他作曲家，且類型廣泛，包含舞曲、進行曲、幻想曲、嬉遊曲和奏鳴曲等，其中如《G 小調匈牙利風嬉遊曲》(*Divertissement à la Hongroise in G minor, D. 818*)，作品 D. 818，寫於 1824 年，樂曲正如其名，帶有匈牙利民謠元素及風格，卻也帶著舒伯特晚期作品中，對命運無奈的淒涼感。《F 小調幻想曲》，則是舒伯特人生最後一年完成之作，他將其題獻給艾斯特哈齊伯爵的大女兒，樂曲由四個連續不斷的部分組成，其唯美旋律的對話、略帶憂鬱的曲風、豐富多變的節奏與和聲，及戲劇張力，都讓人感受到舒伯特內省深刻的靈魂，及其複雜的內心情感。

舞蹈是「畢德麥雅時期」展現優雅品味，社會大眾樂衷的社交活動之一。舒伯特也創作了約 500 首的舞曲，在創作這類作品上使用的作曲技法，如四或八小節的樂句、易於反覆、短小及兩個段落的樂曲等。³⁷ 但與莫札特、貝多芬時代相較起來，因舒伯特其抒情的天性，善於變換各種調性、和聲，讓舞曲有更多元的色彩與音色。

³⁶ Christopher H Gibbs, *The Cambridge Companion to Schubert* (New York: Cambridge University, 1997), 144.

³⁷ *Ibid.*, 139-140.

第三章 樂曲分析

第一節 《G 大調慢板》

《G 大調慢板》譜寫於 1815 年，當時舒伯特正值 18 歲的花樣年華，並且是創作力豐沛的一年，同年陸續完成許多作品，如《E 大調快板》，作品 D. 154 (Allegro in E, D. 154)、《G 小調弦樂四重奏》，作品 D. 173 (String Quartet in G minor, D. 173)、數首變奏曲、第一首鋼琴奏鳴曲、第二號及第七號交響曲、彌撒曲，及藝術歌曲《野玫瑰》等。此外，1815 年 3 月舒伯特創作了《G 大調第二號彌撒曲》，作品 D. 167 (Mass No. 2 in G major, D. 167)，作品 D. 167，且一個月之後又創作了《G 大調慢板》，英國作家萊奧·布萊克 (Leo Black, 1932-) 認為彌撒曲的調性和開頭動機與《G 大調慢板》類似，且其同父異母的妹妹於同年 4 月出生，因此，認為此曲有祈禱、祝福的宗教意涵。³⁸ 《G 大調慢板》，2/2 拍，慢板 (Adagio)，曲式帶有幻想曲和變奏的風格，樂曲結構表如下：

【表 1】《G 大調慢板》樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-9	G 大調	以 G 大調似聖詠的和聲展開、樂句以單數小節為主
	b	10-15		
	a1	16-24		
B	c	25-44	E 小調—C 大調— A 小調—減七和弦 快速轉調	帶有華彩樂句的音型
	d	45-57		
A'	a2	58-66	G 大調	以 A 段為主題作變奏
	b1	67-72		
	a3	73-82		

³⁸ Leo Black, *Franz Schubert: Music and Belief* (Woodbridge: The Boydell Press, 2003), 21.

在樂曲形式上，大致可分為三段，A 段 a 樂句以 6 加 3 的小節數組成，b 樂句 6 小節，a₁ 句同樣以 6 加 3 小節組成；B 段 c 樂句又可分成三個小樂句，分別以 3 加 4、4 加 4 和 5 小節三個小部分組成，第 45 小節開始的 d 樂句為衍生句的段落功能，使用之前的動機素材，以類似發展部的發展樂句進行，並使用模仿、對位的手法，以卡農方式對唱；A' 段樂句與 A 段雷同，但在內容及形式上加以變奏。整體來說，以較不規律的樂句進行。

調性與和聲安排上，A 段以 G 大調主和弦開展，至 b 樂句轉至其關係調 E 小調 V—VI 級上，僅僅兩小節之後，又回到 G 大調，和聲的使用較為單純。B 段在第 32 小節轉至其下屬調 C 大調上，第 45 小節開始頻繁轉調，並連續以數個減七和弦進行，以相同的旋律但加上轉調來營造不同的感受，相較於之前在近系調範圍的轉調，此處在音響效果上，和聲色彩改變，且顯得較不穩定，為此曲調性和聲較特別之處（如譜例 3-1-1）。

在旋律與節奏上，A 段以二分音符與四分音符的（長—短—短）節奏為主，偶爾以裝飾音、附點節奏和三連音型交替使用，增添些許律動感，並以聖詠式四部和聲的旋律進行，內聲部隱藏經過音的旋律線條節奏上。第 32 小節左手伴奏以單音持續音進行，整體上，有種寧靜且穩重祥和的感覺。B 段以原本 A 段的素材，加入新的十六分音符分解和弦，不同於之前的氣氛，顯得較為活絡之感。第 45 小節開始，主旋律時而在低音部，時而在高音部，以卡農手法相互對唱，以弦樂四重奏的作曲手法，將弦樂的層次感、細節變化，用鋼琴小品的作曲技法呈現。第 55 小節開始運用裝飾奏，以華麗的旋律線條及快速音群，營造不同的音響效果，形式自由有著幻想曲的風味（如譜例 3-1-1）。A' 段作變奏，以三連音型貫穿整曲，節奏顯得較為動感及活潑，至第 70 小節開始，以數個分解和弦的雙手齊奏，穩定地結束此樂段。

【譜例 3-1-1】舒伯特《G 大調慢板》，第 45 至 55 小節

主旋律時而在低音部，時而在高音部，
以卡農方式相互對唱

45

pp

47

50

53

pp

tr

diminuendo

減七和弦進行，顯得較不穩定

華麗的旋律線條及快速音群，有著幻想曲的風格

第二節《B 小調匈牙利旋律》

1824 年舒伯特在健康情形好轉時，寫下《B 小調匈牙利旋律》，同年也創作了《大二重奏鳴曲》、《根據原創主題的八首變奏曲》，及室內樂作品等。他也常常將生

活中的所見所聞，看見的大自然風貌，運用在音樂創作中。據說，此主題是因為舒伯特在艾斯特哈齊伯爵家，聽到廚房女僕哼唱的旋律所發想，³⁹ 此外，也對此主題情有獨鍾，將其運用在同年創作的四手聯彈曲，《匈牙利風嬉遊曲》的第三樂章。

《B小調匈牙利旋律》，2/4拍，稍快板(Allegretto)，曲式為二段體(Binary form)，樂曲結構表如下：

【表 2】《匈牙利旋律》樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-8	B 小調—升 F 小調	以帶有附點的切分節奏及重音展開
	b	9-14		
	a1	15-24		
B	c	25-38	D 大調	以切分節奏為主
	d	39-48		
A'	e	49-58	E 小調	再現 A 段節奏音型 e 樂句 E 小調假的再現 a''樂句回到真正的主調
	過門	59-62		
	a2	63-72		
B'	c1	73-78	B 小調	以 B 段素材加以變化
	d1	79-88		
	c2	89-103		

在調性和聲上，A 段以 B 小調 I 級，且帶有附點的切分節奏展開，大致上，和聲進行以 I 級與 V 級為主要的架構，並結束於半終止上。B 段以同音異名和弦，B 小調 V7/III 等同於 D 大調 V7，轉至其關係調 D 大調上，以 V 級、VI 級、及借用其近系調 G 大調的和弦為主要和聲進行。A' 段回到原本 A 段的動機音型，但卻轉至其下屬調 E 小調，而沒回到原本的 B 小調，為假的再現，直至第 63 小節才真正回歸主調，僅僅 4 小節之後，瞬間轉至其平行調 B 大調主和弦上，運用平行調的轉調手法營造不同的和聲色彩，結束此樂段。

³⁹ Maurice J. E. Brown, "Schubert and some Folksongs," *Music & letters* 53, no. 2 (April 1972), 173-178.

在旋律與節奏上，A 段樂曲一開始，以三十二分音符和八分音符帶有附點的切分節奏，及重音的節奏動機展開，左手以持續低音、規律的八分音符反覆，右手旋律伴隨著和聲及力度，輕快的變化與發展，此一特徵性音型支配著整個 A 段的音樂（如譜例 3-2-1）。B 段以八分音符和四分音符的切分節奏為主，但力度增強、節奏感更為強烈，旋律的線條因其跳躍的節奏，呈現較短的樂句，且加上裝飾音的素材，顯得更為活潑（如譜例 3-2-2）。A' 段與 A 段使用雷同的手法進行，僅在調性上做改變。B' 段則以原本 B 段的素材，加入七連音型，使其更為華麗及動感，之後，回到原本 B 段的素材，做樂句上的擴充，伴隨著力度減弱，及柔和（dolce）的表情術語，音域逐漸下行結束此曲。舒伯特在作曲技法上，運用匈牙利民謠的素材，如重音、附點、旋律增二度、持續音反覆等特點，在此曲中表露無遺。

【譜例 3-2-1】舒伯特《匈牙利旋律》，第 1 至 9 小節

以帶有附點的切分節奏，及重音的節奏動機展開

左手以持續低音、規律的八分音符反覆

旋律增二度的使用

【譜例 3-2-2】舒伯特《匈牙利旋律》，第 25 至 34 小節

以八分音符和四分音符的切分節奏為主，但力度增強、節奏感更為強烈

25

30

第三節 《音樂瞬間》

《音樂瞬間》是舒伯特鋼琴創作中頗為人知的鋼琴特色小品，此作品由六首鋼琴小品構成，每一首樂曲的內容與風格，都有其獨特性，表達多元的情感與形象。《音樂瞬間》原名為法語，名稱的由來非舒伯特所題，而是由維也納出版商－萊德斯朵夫（M. J. Leidersdorf, 1787-1840），在 1828 年以《音樂瞬間》（*Momens musicals*）為標題集結出版，但在法文上有文法和拼字的錯誤，正確應為「音樂瞬間」（*Moments musicaux*）。⁴⁰ 其中第三首創寫於 1823 年，曾以《俄羅斯歌調》（*Air russe*）為標題出版，⁴¹ 第六首寫於 1824 年曾以《遊唱詩人的哀歌》（*Les Plaintes d'un Troubadour*）為題出版，⁴² 其餘各曲無標題，確定的寫作年代不詳，一般推論寫於 1827 年。⁴³

奧地利鋼琴家保羅·巴杜拉-司柯達（Paul Badura-Skoda, 1927-）認為舒伯特在此類小品創作上，非常適切與動人，並非因其技巧上的艱難與炫技，而是其作品蘊含濃厚詩意、內在自省、富有感情且自然不做作的特性，他讓鋼琴歌唱，讓人感受到他的哀與喜。在部分樂曲裡，描繪了奧地利迷人的風貌，如《音樂瞬間》第一首旋律在高低聲部之間轉換，運用了類似於奧地利阿爾卑斯山，仍可聽到的民歌唱法，以及《音樂瞬間》第四首，其規律的音型和中音域的安排，似描繪下雨的情景。⁴⁴

⁴⁰ Maurice J. E. Brown, "Moment Musical," *Grove Music Online. Oxford Music Online*. Oxford University Press, accessed 18 May, 2017.

⁴¹ John Reed, *Schubert: The Opera Years(1821-3)* (New York: Oxford University Press, 1997), 94.

⁴² *Ibid.*, 113.

⁴³ John Reed, *Schubert: The Winter Journey* (New York: Oxford University Press, 1997), 148.

⁴⁴ 相關資料見於維也納原典版，由保羅·巴杜拉-司柯達編輯之《音樂瞬間》樂譜前言。

爾後有許多音樂家也採用《音樂瞬間》的標題，如拉赫瑪尼諾夫(S. Rachmaninov, 1873-1943)的六首《樂興之時》，作品 16 (*6 Moments Musicaux*, Op. 16)、莫什科夫斯基(M. Moszkowski, 1854-1925)三首《音樂瞬間》，作品 7 (*3 Moments Musicaux*, Op. 7)和四首《音樂瞬間》，作品 84 (*4 Moments Musicaux*, Op. 84)等。

以下將針對六首《音樂瞬間》各曲詳述，並將各首曲子的調性、拍號、速度和曲式整理如下【表 3】：

【表 3】《音樂瞬間》作品 780 之曲式結構簡明表

作品 780	調 性	拍號	速度	曲式
第一首	C 大調	3/4 拍	中板 (Moderato)	三段體 (Ternary form) → ABA
第二首	降 A 大調	9/8 拍	小行板 (Andantino)	五段式 (Five-part form) → ABA'B'A"
第三首	F 小調	2/4 拍	中庸的稍快板 (Allegretto moderato)	單二段式 (Simple binary form) → AA'
第四首	升 C 小調 (降 D 小調)	2/4 拍	中板 (Moderato)	三段體 (Ternary form) → ABA Coda
第五首	F 小調	2/4 拍	活潑的快板 (Allegro vivace)	輪旋二段體 (Rounded binary form) → ABA' Coda
第六首	降 A 大調	3/4 拍	稍快板 (Allegretto)	三段體 (Ternary form) → ABA

【表 3】各首曲式中文翻譯名稱，皆以國家教育研究院網站所提供為準。

由上述可知，舒伯特此六首《音樂瞬間》樂曲結構大多為二段體或三段體。每首樂曲調性安排上，有著相差三度的微妙關係，如第一首與第二首的 C 大調和降 A 大調，相差大三度；第二首與第三首的降 A 大調和 F 小調相差小三度；第四首與第五首的升 C 小調（降 D 小調）和 F 小調相差三度；第五首與第六首 F 小調和降 A 大調亦然。在節拍上，以二或三拍的單拍子為主，如第一、六首為 3/4 拍；第三、四和五首則為 2/4 拍，只有第二首為 9/8 拍。在速度上，第一首與第二首為中板與小行板；第三首與第四首為中庸的稍快板與中板；第五首與第六首為活潑的快板與稍快板。其中第五首最快，第二首最慢，整體速度在中等左右微調，曲風略顯輕快。此六首曲子，不論在調性、節拍和速度上都有著微妙的相關性。

一、第一首

《音樂瞬間》第一首 C 大調，3/4 拍，中板（Moderato），曲式為三段體（Ternary form），樂曲結構表如下：

【表 4】《音樂瞬間》第一首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-8	C 大調	裝飾音的三連音音型，和八分音符的節奏動機展開
	b	9-19	A 小調—E 小調	第 13 到 16 小節為此段落最具張力的高潮點
	a1	20-29	C 大調—C 小調—C 大調	主旋律於高低聲部中交替出現
B	c	30-37	G 大調	中段以三連音為主要素材
	d	38-50	G 大調	
	c1	51-58	G 小調—G 大調	
	d1	59-66	G 大調—C 大調	
A	a	67-74	C 大調	為第一段再現
	b	75-85		
	a1	86-95		

本曲 A 段第 1 至 8 小節開頭，以主和弦且帶有裝飾音的三連音音型為主要素材，與後面八分音符的節奏動機，構成完整的主題（如譜例 3-3-1）。a 樂句前 4 小節和聲以 C 大調 I—V—I 主屬和弦為架構鋪陳，第 5 小節轉為極弱的 C 小調，舒伯特運用平行調的轉調手法，在瞬間改變和聲的色彩。之後第 6 和第 7 小節上改變重音的位置，讓節奏變得更加緊湊（如譜例 3-3-2），而漸強的力度變化更擴張了和弦的張力，但隨即樂句又經由一個弱音的 C 大調屬七和弦，解決至正格終止，回到原本溫暖平靜的主題。b 樂句在第 9 小節轉入與 C 大調相差三度的 A 小調 I 級，後於第 13 小節轉為 E 小調，並多次以上行的音型，與增強力度達到此樂段的高潮，且使用突強（*fz*）的力度變化，來改變節奏的律動，讓原本三拍子的韻律，轉為二拍、甚至一拍的緊湊感，製造出一種激動的情緒氛圍與氣勢（如譜例 3-3-3）。之後和聲上不做解決，而是緊接著以一小節休止符消散張力後，將音樂氣氛和緩下來，並預示 a1 樂句第 20 小節的主題回歸，回到 C 大調。第 26 小節在短短的三小節之內，和聲進行轉為極弱的 C 小調、降 E 大調、G 小調，亦為相差三度的轉調手法，於第 28 小節運用 G 小調的附屬和弦 IV 的 V₇，等同於 C 大調的 V₇ 轉回主調，製造出此樂句的高點，並作解決回到 I 級。此處運用同音異名和弦，從似無相關的遠系調瞬間轉回主調（如譜例 3-3-4）。

【譜例 3-3-1】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 1 至 4 小節

三連音音型為主要素材

八分音符的節奏動機

【譜例 3-3-2】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 6 至 7 小節

改變重音的位置，讓節奏變得更為緊湊

Musical score for Example 3-3-2, measures 6-7. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. The right hand plays chords, and the left hand plays a rhythmic pattern. Dynamics include *cresc.*, *fp*, and *p*. A box highlights the change in accent placement.

【譜例 3-3-3】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 13 至 16 小節

Musical score for Example 3-3-3, measures 13-16. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. The right hand plays a melodic line with triplets, and the left hand plays a rhythmic pattern. Dynamics include *f* and *fs*. A box highlights the use of *fs* for rhythmic change.

使用突強 (*fs*) 的力度變化，來改變節奏的律動

【譜例 3-3-4】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 25 至 29 小節

Musical score for Example 3-3-4, measures 25-29. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. The right hand plays chords, and the left hand plays a rhythmic pattern. Dynamics include *pp*, *cresc.*, and *fp*. A box highlights the modulation from C minor to G major.

C 小調

降 E 大調

G 小調

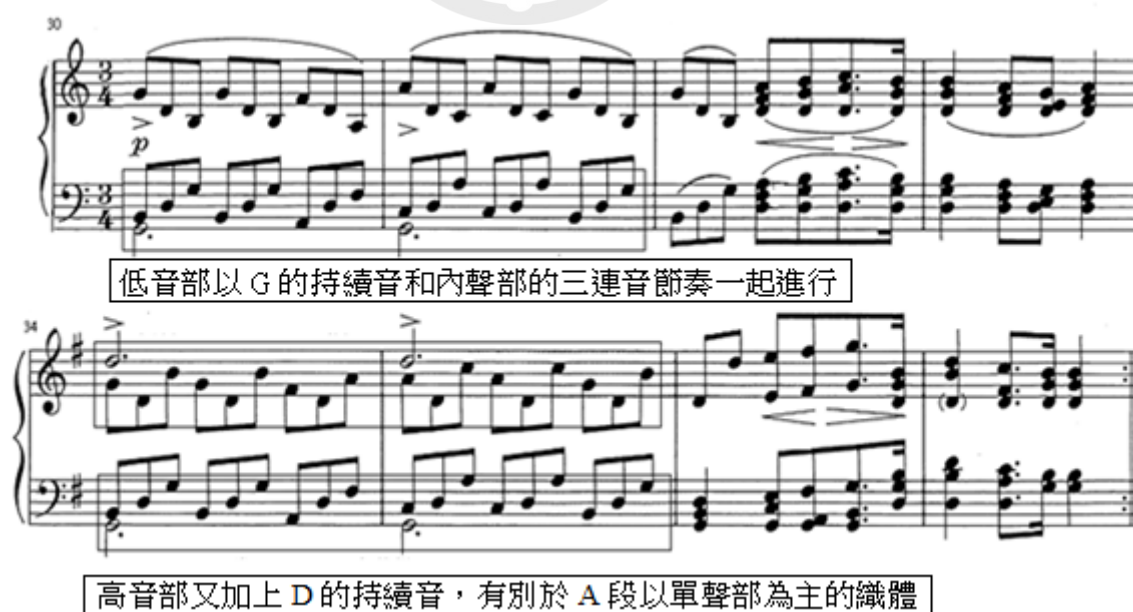
IV 的 V7，等同於
C 大調的 V7 轉回主調

B 段第 30 至 66 小節為樂曲的中段，由第 30 小節 c 樂句的 G 大調主和弦展開，與 A 段為主屬調性關係。第 30 小節開始，低音部以 G 的持續音和內聲部的三連音節奏一起進行，形成三聲部；緊接著第 34 小節在高音部又加上 D 的持續音，使聲部變成四部，有別於 A 段以單聲部為主的織體。此外，旋律也往上進行，使音響效

果變得更加厚實與開展（如譜例 3-3-5）。第 38 小節 d 樂句，左手伴奏以較動感式的三連音音型為主要發展素材，製造出綿延不絕的流動性，與右手和弦式旋律的搭配，形成一種個性上的對比（如譜例 3-3-6），相較於 A 段齊奏式的節奏，有著截然不同的面貌。在和聲上以 V 級和 V/V 級交替出現，直到第 49 小節停在 V 級上；並於第 51 小節 c1 樂句轉至平行調 G 小調上，而後在第 55 小節轉回 G 大調，此樂句舒伯特運用其擅長的平行調大、小三和弦轉調手法，改變和聲的色彩與明暗，來達到情緒上的轉換（如譜例 3-3-7）。

d1 樂句從第 59 小節開始，左手以 G 大調主音為持續低音，以高低 8 度的三連音音型持續反覆，後轉為 C 大調屬七和弦，同樣以 G 音為低音持續進行，此處運用共同和弦的手法轉回 C 大調，直至第 66 小節停在 C 大調屬七和弦上，此樂句作為連接 B、A 兩段的過渡樂句（如譜例 3-3-8）。

【譜例 3-3-5】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 30 至 37 小節

低音部以 G 的持續音和內聲部的三連音節奏一起進行

高音部又加上 D 的持續音，有別於 A 段以單聲部為主的織體

【譜例 3-3-6】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 38 小節至第 47 小節

Musical score for Example 3-3-6, measures 38-47. The score is in 3/4 time and G major. The left hand features a continuous triplet accompaniment. The right hand has a melodic line with some rests. Dynamics include *pp* and accents.

左手伴奏以較動感式的三連音音型為主要發展素材，製造出綿延不絕的流動性

Musical score for Example 3-3-6, measures 48-50. The score continues in 3/4 time and G major. The left hand continues with the triplet accompaniment. The right hand has chords and some melodic fragments. A *cresc.* marking is present.

【譜例 3-3-7】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 51 至 58 小節

Musical score for Example 3-3-7, measures 51-58. The score is in 3/4 time and G minor. The left hand has a melodic line with some rests. The right hand has chords and some melodic fragments. Dynamics include *p* and accents.

G 小調

Musical score for Example 3-3-7, measures 59-62. The score is in 3/4 time and G major. The left hand has a melodic line with some rests. The right hand has chords and some melodic fragments. Dynamics include accents.

G 大調

平行調大、小三和弦轉調手法，改變和聲的色彩與明暗

【譜例 3-3-8】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 59 至 65 小節

G 大調主音為持續低音

此處運用共同和弦的手法轉回 C 大調

A'段第 67 至 95 小節為 A 段的再現，樂句 a 第 67 至 74 小節，等同於 A 段的樂句 a 第 1 至 8 小節；樂句 b 第 75 至 85 小節，等同 A 段樂句 b 第 9 至 19 小節；樂句 a₁ 第 86 至 95 小節，等同 A 段 a₁ 第 20 至 19 小節，以相同樂句段落反覆。

舒伯特在此首樂曲所使用的音樂素材以三連音和八分音符為主，在調性上以 C 大調和其屬調 G 大調為中心，並使用平行調大、小三和弦的手法，來改變和聲色彩與情緒轉換的目的。在聲部處理上，如歌的旋律線條時而在高音部，時而出現在低音部，以變換聲部達到不同的音響效果，並且常在旋律上行的樂句，伴隨著力度增強及改變重音的位置，來擴張曲子的張力及緊湊度。相對的，會藉由休止符、力度的漸弱和延長記號，達到舒緩情緒和連接段落的功能。

二、第二首

《音樂瞬間》第二首降 A 大調，9/8 拍，速度小行板（Andantino），曲式為五段式（Five-part form：ABA'B'A''）。五段式亦可被視為三段體（Ternary Form：ABA）的擴充，包含雙重主題，常見於古典和浪漫時期的鋼琴特色小品。⁴⁵ 樂曲結構表如下：

【表 5】《音樂瞬間》第二首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-8	降 A 大調—降 E 小調	以八度和弦式旋律，及附點節奏展開
	a1	9-17	降 A 大調—降 D 大調	
B	b	18-23	升 F 小調	單聲部旋律 以三連音作為伴奏音型的素材
	b1	24-35		
A'	a2	36-41	降 A 大調	與 A 段雷同，但後半段加以變化
	a3	42-47		
	過門	48-55		
B'	b2	56-61	升 F 小調	此段以強而有力的和聲開始，有別於第一次的 B 段
	b3	62-73		
A''	a	74-82	降 A 大調	融合 A 段主題與 A' 段的降 E 持續音素材
	a1	83-90		

本曲 A 段開頭，以降 A 大調和弦式的旋律，和上助音形成的附點節奏為其主要動機；和聲在 I 級和 V 級之間游移，但第 4 小節的降 C 音，使整個和聲氣氛為之改變，且轉至降 E 小調，讓原本沉靜的和聲，增添一絲緊張感，而之後上行的旋律

⁴⁵ Charles W. Walton, *Basic Forms in Music* (New York: Alfred Publishing Co., Inc., 1974), 37.

和較為活躍的低音，將整個樂句情緒凝結，但又猶疑地推向半終止（如譜例 3-3-9）。

a1 樂句後半，左手以八度半音階下行轉至下屬調降 D 大調，運用降 D 大調 I，等同於升 F 小調 V，同音異名和弦轉調至 B 段（如譜例 3-3-10）。

【譜例 3-3-9】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 1 至 8 小節

動機

上行的旋律

較為活躍的低音

【譜例 3-3-10】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 14 和 17 小節

左手以八度半音階下行
轉至下屬調降 D 大調

同音異名和弦轉調

B 段為第 18 至 35 小節，此段落為另一新的主題素材，從原本的降 A 大調轉為升 F 小調，使原本沉靜、柔和的大調轉為略帶哀傷、孤獨的小調；此外，右手單聲部如歌的旋律，和左手十度分解和弦的三連音伴奏，與 A 段和聲式豐厚的織度截然不同；每一樂句開頭皆以升 C 音反覆三次，除了讓旋律往前推進，同時也製造內心深層更進一步地惆悵感（如譜例 3-3-11）。第 32 小節低音以半音下行 4 個小節醞釀轉調（如譜例 3-3-12），與 A 段第 15 和 16 小節相同，亦為舒伯特常使用的轉調手法之一。

【譜例 3-3-11】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 18 至 27 小節

以升 C 音反覆三次，除了讓旋律往前推進，同時也製造內心深層更進一步地惆悵感

18

23

cresc.

【譜例 3-3-12】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 32 至 35 小節

32

低音以半音下行醞釀轉調

A' 段為第 36 至 55 小節，由降 A 大調主和弦開始，直到第 41 小節轉為相差三度的降 C 大調，並加入與原本 A 段不同的新素材，且於第 43 和 44 小節處有著巧妙地半音安排，以及內聲部降 E 的持續音（如譜例 3-3-13），讓整個旋律線條更緊密地結合，並預示下一樂句新素材降 E 持續音的出現。第 48 至 55 小節為一過門段落，從第 47 小節後半開始，以降 A 大調的屬音降 E 為旋律中心，連接著旋律線條，強化降 A 大調 I，並營造一種和弦往前行進至主和弦的動力（如譜例 3-3-14）。

【譜例 3-3-13】音樂瞬間第二首第 42 至 46 小節

半音上行

新素材降 E 持續音

【譜例 3-3-14】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 47 小節至第 54 小節

以降 E 為旋律中心，連接著旋律線條，強化降 A 大調 I，
並營造一種和弦往前行進至主和弦的動力

而隨後再次出現的 B' 段，以一個強而有力十六分音符的和弦，及帶有半音上行級進的和絃式旋律向上開展，一開始旋律有 A 段和弦的素材，但延續 B 段的音型，伴奏則使用 B 段的三連音素材；在調性上轉為升 F 小調，與之前 B 段調性相同，與 A 段又為相差三度的轉調關係；在力度上較 B 段強烈，織度上也更為豐富，情緒的轉折、表達不同，此句為全曲中最为激動的地方（如譜例 3-3-15）。但從第 67 小節轉為大調，且低音又以半音上行醞釀轉調（如譜例 3-3-16），讓原本略帶憂傷的情緒，燃起一絲希望，隨後在第 73 小節以降 A 大調的 V7，使用同音異名的手法轉回降 A 大調，回到 A 主題（如譜例 3-3-17）。

【譜例 3-3-15】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 56 至 62 小節

旋律有 A 段和弦的素材，伴奏則使用 B 段的三連音音型

56

59

【譜例 3-3-16】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 67 至 70 小節

67

半音上行醞釀轉調

【譜例 3-3-17】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 72 至 73 小節

72

使用同音異名的手法轉回降 A 大調

A”段為第 74 至 90 小節，和聲進行與 A’段使用雷同的手法，此段調性回到降 A 大調，較為溫暖優美的主題，於第 82 小節又出現降 E 的持續音，更加緊密地連接每個小節，營造出接近尾聲的結束感（如譜例 3-3-18）。

【譜例 3-3-18】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 74 至 90 小節

74

回到降 A 大調

79

降 E 的持續音，更加緊密地連接每個小節，營造出接近尾聲的結束感

此曲在拍號、速度和曲式處理上，皆較不同於其它五首曲子，舒伯特使用五段式（ABA'B'A''）的樂曲形式、9/8 拍的節奏，以較為抒情的面貌呈現。音樂素材以和弦和三連音為主，A 段右手八度和弦式的主題，和伴奏音程的齊奏，在音響和織度上，有著濃厚、聖詠式的和聲效果。而降 A 大調和 9/8 拍的結合，給予人一種依戀深情的情感流動。另一主題 B 段則以單音的旋律織體，和三連音伴奏音型構成；單聲部的線條柔化了原本的聲響，但並沒有減弱情感的表達；相反地，因為單音更為細緻地強化旋律的歌唱性，且由於調性轉為升 F 小調和使用重複音升 C，帶領著音樂在哀傷中緩緩地前進，途中偶爾的轉調，讓人在哀傷中看見一絲希望，亦為舒伯特慣用的作曲手法。整曲皆在 A、B 兩主題中，看似對立卻又互為融合的底蘊下進行。

三、第三首

《音樂瞬間》 第三首 F 小調，2/4 拍，中庸的稍快板（Allegretto moderato），曲式為單二段式（Simple binary form），樂曲結構表如下：

【表 6】《音樂瞬間》第三首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性說明	特點摘要
前奏		1-2	F 小調	左手以 F 小調分解和弦的斷奏音型開始
A	a	3-10	F 小調—降 A 大調	右手以帶有裝飾音的旋律，和左手以八分音符的伴奏反覆進行
	b	11-18		
	c	19-26		
A'	a	27-34	F 小調—F 大調	力度轉弱，鋪陳尾奏的發展，以 F 大調主和弦結束
	a1	35-44		
	Coda	45-54		

本曲僅以兩小節 F 小調 i，左手八分音符的分解和弦斷奏展開，隨即進入 A 段；A 段開始右手以短倚音的級進音型，以及帶有裝飾音和重音的四分音符音程，為主要素材，左手持續以八分音符進行，展現輕快、輕盈的節奏感。a 樂句一開始皆在 F 小調主和弦架構下，第 7 小節轉為 F 小調 VI 級—V7/iv—iv 到 i 級，由主調到下屬調，為此段和聲較特殊之處，和聲色彩與氛圍為之改變，且在旋律織度上較之前豐富，因此有更為活絡之感，而後回到完全終止上（如譜例 3-3-19）。

【譜例 3-3-19】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 1 至 10 小節

短倚音的級進音型，帶有裝飾音和重音的四分音符音程

F 小調 i 左手持續以八分音符進行

VI級 V7/iv iv i

b 樂句轉為 F 小調的關係調降 A 大調，亦為舒伯特常使用之相差三度的轉調手法。在旋律節奏安排上，四分音符的重音，不同於 a 樂句是在第 2、4 小節，此樂句則是在第 1、5 小節，搭配左手和弦，聲響上較 a 樂句穩重，但不失可愛的感覺（如譜例 3-3-20）。

【譜例 3-3-20】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 11 至 18 小節

新的主題

降 A 大調 伴奏和聲加厚

而後 c 樂句旋律出現另一主題，旋律加上重音記號，而伴奏持續以 F 小調 V 的分解音型展開，在屬音 C 上持續進行；和聲氣氛變得較具張力，整體織度更為豐厚，有生氣蓬勃之感，在第 19 小節達到全曲力度最強的高潮段落，而後藉由力度減弱，及下行音型舒緩張力回到降 A 大調（如譜例 3-3-21）。

【譜例 3-3-21】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 19 至 26 小節

旋律加上重音記號，全曲力度最強的高潮段落

以 F 小調 V 的分解音型展開，在屬音 C 上持續進行

藉由力度減弱，及下行音型舒緩張力回到降 A 大調

接著 A' 段隨即又出現一開始的主題，此段開頭 a 樂句與 A 段相同，但力度減弱為 PP，A' 段為第 27 至 54 小節，其中第 27 至 34 小節與 A 段 a 樂句相同，第 35 小節開始可視為 a 樂句的延伸，為 F 小調 vii7，並以半音上升至 ii7/V - i64 - V7，至第 38 小節回到 F 小調完全終止上；第 39 至 44 小節為第 35 至 38 小節的擴充，只是反覆其中旋律並略微擴充，但後者力度轉為極弱，似前句的回音，此樂句停在其平行調 F 大調上。尾奏為第 45 至 54 小節，也使用和前面 a1 句雷同的手法，第 49 到 54 小節為第 45 到 48 小節的擴充，並以 F 大調主和弦反覆至樂曲結束（如譜例 3-3-22），整首樂曲調性皆在 F 小調及其關係調和平行大調上。

【譜例 3-3-22】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 35 至 54 小節

vii7 以半音上升至 ii7/V i64 V7

擴充 F 大調主和弦

擴充

全曲共 54 小節，為六首中長度最短、也最知名的一首。調性上由 F 小調開始，帶有淡淡的哀愁、微微的抑鬱感，但結束在其平行調 F 大調上，帶給人較為溫暖的感受，這種平行大小調的交替使用，亦為舒伯特慣用的作曲手法之一，真切地表達出舒伯特的二元性格，和內心情緒上的轉換。在節奏上，左手八分音符分解和弦，伴隨著規律的大跳及斷奏、其清晰的二拍子律動，營造出簡短、輕快俐落的語彙，此外，重音的使用也造成不同的旋律悸動，而右手旋律的音型則以三種節奏素材，從頭到尾連結呼應，一再反覆出現，讓人印象深刻且容易記憶一再的反覆，且伴隨著裝飾音，則營造出輕快俏皮的曲風，整體流露出舞曲風格（如圖 1）。

【圖 1】《音樂瞬間》第三首：右手旋律三種節奏型

四、第四首

《音樂瞬間》第四首升 C 小調，2/4 拍，中板 (Moderato)，曲式為三段體 (Ternary form)，樂曲結構表如下：

【表 7】《音樂瞬間》第四首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-21	升 C 小調—E 大調 —升 C 小調	右手旋律以十六分音符、左手以八分音符的斷奏互相呼應
	b	22-30		
	a1	31-51		
	b1	52-61		
B	c	62-73	降 D 大調—降 F 大調 —降 D 大調	以同音異名的降 D 大調開始 使用切分音素材
	c	74-85		
	d	86-101		
	c1	102-113		
A	a	114-134	升 C 小調—E 大調 —升 C 小調	A 段再現
	b	135-143		
	a1	144-164		
	b1	165-174		
尾奏	Coda	175-179	降 D 大調—升 C 小調	呼應 A、B 段的調性與素材

A 段樂曲以十六分音符圓滑奏，和八分音符斷奏為主要動機展開（如譜例 3-3-23），右手始終以分解音型持續地進行，旋律隱藏在十六分音符裡，藉由音程間的變換追逐，製造出旋律的線條與律動，有別於其它樂曲以如歌的旋律線條呈現。左手則以八分音符斷奏和右手相對應，兩者之間的搭配產生一種節奏秩序和搖擺的律動感。在和聲上，a 樂句皆在升 C 小調和聲架構下，第 1 至 12 小節左手主要以 i 級和七和弦為主，右手旋律則以和聲為基礎做變化，第 13 小節開始使用附屬和弦，並逐漸轉為其關係大調 E 大調。緊接著的 b 樂句，則為 E 大調分解和弦和琶音的進行，左右手以相同音型時而輪唱，時而齊唱，不同於之前的搖擺感，而是帶有更為

柔順、圓潤和開闊的音響效果。至第 30 小節藉由同音異名和弦回到升 C 小調 iii 級（如譜例 3-3-24）。之後的 a'樂句和 b'樂句以雷同的作曲手法反覆，整個 A 段結束於升 C 小調半終止上沒有解決，而是以一小節的休止符，讓音樂轉換情緒至同音異名的平行大調。

【譜例 3-3-23】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 1 至 4 小節

十六分音符圓滑奏

升 C 小調 八分音符斷奏

【譜例 3-3-24】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 22 至 30 小節

E 大調分解和弦 時而輪唱，時而齊唱

不同於之前的搖擺感，而是帶有更為柔順、圓潤和開闊的音響效果

同音異名和弦回到
升 C 小調 iii 級

而後隨之出現的 B 段，以降 D 大調 I 級切分和弦展開，右手旋律以三度和六度音程為主，左手伴奏以八度夾音的重覆和弦和三度音程輪流出現，接著第 70 小節音域降低，左手伴奏改以平行八度和五度進行，整體音響效果變得較為暗沉及空曠，此段利用高低音域的色彩及和聲的變化，達到情緒瞬間的轉換（如譜例 3-3-25）。

【譜例 3-3-25】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 62 至 73 小節

B 段

降 D 大調 I 級切分和弦

音域降低

利用高低音域的色彩及和聲的變化，達到情緒瞬間的轉換

第 86 小節 d 樂句開始轉為相差三度的降 F 大調，以主和弦及屬和弦為整段主要和聲架構，此外，在旋律上使用和弦，左手則以八度音程為伴奏，並在音域降低時伴隨著力度漸強的力度指示，使整體織度聽起來變得較為厚重。第 90 小節音域提

高，氣氛隨之改變，有更空靈及細膩的感覺（如譜例 3-3-26），並於第 102 小節轉回降 D 大調，且與 B 段開頭完全相同。第 110 小節的音域雖低八度，但與 B 段開頭亦為雷同的手法，前後呼應（如譜例 3-3-27）。B 段在節奏上以切分手法連接整個段落，在旋律則在不同的音域、不同的和聲色彩、不同的力度上做變化，與 A 段呈現一種截然不同的個性。

【譜例 3-3-26】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 86 至 94 小節

音域提高，氣氛隨之改變

音域降低時伴隨著力度漸強的力度指示，使整體織度聽起來變得較為厚重

【譜例 3-3-27】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 110 至 113 小節

轉回降 D 大調，音域雖低八度，但與 B 段開頭亦為雷同的手法，前後呼應

第 114 小節再現 A 段，直至第 175 小節的尾奏，以極弱的降 D 大調 V 級切分音型，有著未解決的疑問感，緊接著升 C 小調堅定地解決於主和弦，使用同音異名平行大小調的手法，來呼應 A、B 兩段（如譜例 3-3-28）。

【譜例 3-3-28】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 175 至 179 小節

The image shows a musical score for the Coda of Schubert's 'Musikstunden' No. 4, measures 175-179. The score is in 3/4 time and features a key signature change from D minor to D major. It includes dynamic markings like 'ppp' and 'ritard.', and a 'Coda' symbol. Annotations in Chinese boxes identify the key changes: '降 D 大調' (D Major) and '升 C 小調' (C minor). A watermark of Tsinghua University is visible in the background.

此曲以升 C 小調轉為同音異名平行大調（降 D 大調=升 C 大調），以大小調變換醞釀出更多明暗色彩的搭配。在節奏上，A 段以十六分音符和八分音符的律動相互呼應，看似單純的節奏音型，卻形成一種特殊的律動感及音樂氛圍，而 B 段改以切分節奏且雙手齊奏式的和聲，以和 A 段截然不同的性格呈現，變得較為和緩及抒情。而尾奏結合了 A、B 兩段的節奏音型及調性，更為這首曲子下了一個註解，看似對立的節奏音型、調性及性格，卻又互相襯托及融合，讓人有不同的體悟，頗耐人尋味！

五、第五首

《音樂瞬間》第五首 F 小調，2/4 拍，活潑的快板（Allegro vivace），曲式為輪旋二段體（Rounded binary form），樂曲結構表如下：

【表 8】《音樂瞬間》第五首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-8	F 小調	以四分音符和八分音符的節奏動機展開
	a1	9-21		
B	a2	22-33	降 D 大調—降 G 調 調—調性模糊—C 小調—F 小調	以音程間的律動， 製造樂曲張力
	b	34-45		
	b1	46-57		
	a3	58-67		
	transition	68-75		
A'	a	76-83	F 小調	與 A 段手法雷同
	a1	84-96		
尾奏	Coda	97-111	F 大調	結束於平行大調上

A 段以四分音符和兩個八分音符（）的節奏動機開展，並以強而有力的塊狀和弦、重音記號來強調節奏的律動感（如譜例 3-3-29）。一開始 a 樂句主旋律在外聲部，左手伴奏以 F 小調主音以相同節奏進行。四小節後力度轉弱，旋律移低八度轉為內聲部，伴奏亦低八度進行，此樂句音域降低和力度轉弱的鋪陳，為接下來的突強提供明確的處理。a1 樂句使用突強（*fz*）及漸強（*cresc.*）的力度指示，並提高音域及增強力度至甚強（*ff*），達到此段力度及張力最高點，之後，將此段推向屬和弦結束。A 段在旋律上，以音階和音程間的跳進為旋律基礎，且在非主旋律聲部以重複音堆疊，營造一種規律、齊奏的穩定感，而在伴奏上，則以八度音程及單音規律地重複進行，和主旋律以相同行進方向相互呼應。整體而言，其規律的節奏

及音型，以及重複音和重音的使用，呈現出舞曲俐落及活絡之感（如譜例 3-3-30）。

【譜例 3-3-29】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 8 小節

節奏動機開展，並以強而有力的塊狀和弦、重音記號來強調節奏

【譜例 3-3-30】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 21 小節

以音階和音程間的跳進為旋律基礎

旋律移低八度轉為內聲部

在伴奏上，則以八度音程及單音規律地重複進行

B 段開頭延續 a 樂句的素材，旋律隱藏在內聲部，且以三度和五度的音程跳進構成旋律基礎（如譜例 3-3-31）。第 34 小節開始的 b 樂句為一新的主題，節奏上不同於之前的跳躍感，而是以綿延不絕的八分音符往前推移，且每小節後半拍以重複音反覆，並以極弱且圓滑的的氛圍前進，在調性上一直轉換至此樂句結束，更帶給人一種不穩定且神祕的氣氛。與 A 段活潑的舞曲風格形成對比，但相同的是音程及

重複音的使用，亦利用音程的跳進及重複音形成旋律的線條（如譜例 3-3-32）。第 68 小節的连接段，使用 V 級的延伸，以上行模進的音型逐漸推移，回到 A 段素材，進入 A' 段。因 B 段結束於 V 級，而非 I 級和弦，所以判斷其曲式為輪旋二段體（如譜例 3-3-33）。

【譜例 3-3-31】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 22 至 33 小節

22 延續 a 樂句的素材，旋律隱藏在內聲部，且以三度和五度的音程跳進構成旋律基礎

30

【譜例 3-3-32】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 34 至 45 小節

34 以綿延不絕的八分音符往前推移，帶給人一種不穩定且神祕的氣氛

40

【譜例 3-3-33】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 66 至 75 小節

以上行模進的音型逐漸推移，回到 A 段

66

71

A'段前樂句與 A 段相同，後樂句也以雷同手法，但音域提高四度，音高至整曲音域最高點，且力度增強，而後下行到 F 小調屬和弦，運用共同和弦的手法，轉至其平行大調上。尾奏就在 F 大調上發展至正格終止結束，由 F 小調開始在 F 大調結束，此轉調手法亦為舒伯特常使用的作曲手法之一。

此樂曲在調性上，亦為舒伯特慣用的平行調轉換，運用大小調的特色，營造不同的氣氛及和聲色彩；節奏鮮明、生動活潑，其強烈的節奏感及塊狀和弦的使用，展現出舞曲的風格；旋律在內外聲部間互換，以及音程間的跳進，營造出不同的色彩及張力；而力度在強弱之間快速轉換，讓樂曲在張弛收放中，顯得更有生命力。此外，較特別之處為 B 段在調性上，頻繁的使用快速轉調，調性運用較為自由，而且在樂句結構上，從原本的 6 小節一句、4 小節一句、2 小節至 1 小節，讓樂曲音響效果變得更加緊湊，且產生不同的律動。

六、第六首

《音樂瞬間》第六首降 A 大調，3/4 拍，稍快板（Allegretto），曲式為三段體（Ternary form），樂曲結構表如下：

【表 9】《音樂瞬間》第六首樂曲結構表

段落名稱	樂句	小節	調性	特點摘要
A	a	1-16	降 A 大調—降 A 小調—E 大調—降 A 大調—E 大調—降 A 大調	以聖詠式的和聲動機展開
	b	17-53		
	a1	54-77		
B (Trio)	c	78-93	降 D 大調	以八度夾音的和弦為主
	d	94-103		
	c1	104-115		
A	a	116-123	完全再現 A 段	完全再現 A 段
	b	124-160		
	a1	161-184		

樂曲一開始，以一弱起拍連接長音，類似嘆息音型為動機展開，讓外聲部如歌的旋律更顯得抒情及優美。a 樂句前 8 小節以降 A 大調 I 級和弦開始，並以反向的分解和弦擴張音域，提升張力，而後停在與開頭相同的嘆息音型上(如譜例 3-3-34)，後樂句則以相同素材發展至完全終止，結束此樂句。

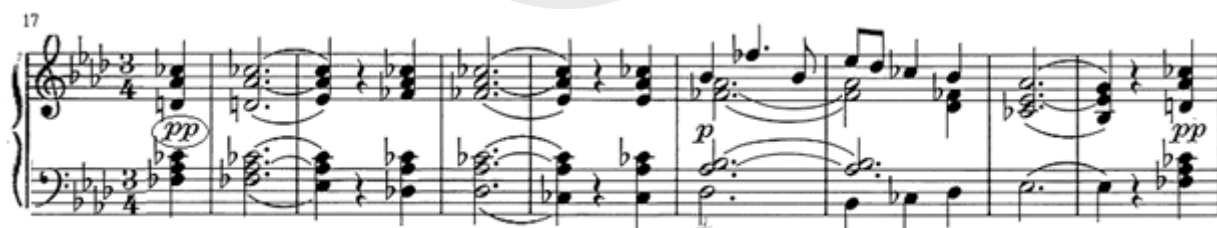
【譜例 3-3-34】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 1 至 8 小節

以一弱起拍連接長音，類似嘆息音型為動機展開

以反向的分解和弦擴張音域，提升張力

緊接著的 b 樂句，雖然開頭使用與 a 樂句相同的素材展開，但調性轉為其平行小調降 A 小調上。此外，更降低音量為甚弱 (pp)，藉此柔化音樂的線條，而在 12 小節後運用同音異名和弦，巧妙轉至 E 大調，瞬間轉換和聲色彩，並加入新的節奏素材，密度變得更為緊湊，展現不同的個性與聲響，與轉調前截然不同 (如譜例 3-3-35)。第 40 小節又以同音異名和弦轉至降 A 大調，直到第 54 小節再現 a 樂句。而在第 66 小節又以同音異名和弦，毫無違和地轉至 E 大調，且力度甚強 (ff) 為整首樂曲最強的段落，讓 E 大調的明亮感更為提升。而後旋律降低八度，力度減弱，轉回降 A 大調結束 A 段 (如譜例 3-3-36)，舒伯特在此首樂曲中，常使用音域降低及力度減弱的手法，結束樂句，導入下個樂句。整個 A 段就在轉調之間不斷變換色彩，且伴隨著不同力度的指示，更加凸顯大小調及轉換和弦的瞬間，充分體現了舒伯特轉調的特色，與其獨特的手法。

【譜例 3-3-35】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 17 至 32 小節

17

降低音量為甚弱 (pp)，藉此柔化音樂的線條

25

運用同音異名和弦，巧妙轉至 E 大調，瞬間轉換和聲色彩

【譜例 3-3-36】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 66 至 77 小節

B 段為樂曲中段 (Trio)，開頭使用弱起拍連接長音和弦的手法，和 A 段相同，但增加了新的八分音符素材，使旋律線條拉長為四小節，整個 B 段的 c-d-c1 樂句都在這樣的結構下進行，因此結構上顯得較為工整及對稱（如譜例 3-3-37）。

【譜例 3-3-37】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 78 至 93 小節

此段在調性上，轉為下屬調降 D 大調，在其調性架構下，頻繁的使用塊狀和弦行進，且整體音域上較低，和聲色彩較 A 段低沉，但由於力度上甚弱 (pp) 的鋪陳，及其較規律的和弦音型，使其表達出聖詠空靈的優美感。而緊接著的 d 樂句使用上行音型、增強力度來提升張力，並營造出生氣蓬勃，不同於之前的音樂瞬間，隨即以半音下行減弱音量至甚弱力度，導入 c1 並再現 c 樂句素材。之後，完全再現 A 段，反覆至 A 段結束。

此首樂曲使用塊狀和聲式聲響，表達出聖詠的優美感，而和弦的連接和轉換，及和聲的配置，左右了音樂的色彩及音響效果。此外，如歌的旋律在最高聲部進行，搭配節奏的鋪陳、力度的變化、和聲的轉換，都讓人沉浸在舒伯特優美的旋律裡。雖然，這首樂曲有著《遊唱詩人的哀歌》的標題，但在他的音樂裡，聽到的不只是哀傷，反而有一種超越苦難，昇華為祝福的美感，在很多和聲轉換的時刻，可以感受到舒伯特細膩的心思和心境變化的瞬間，讓人完全體現了舒伯特寫作的語法。

第四章 演奏詮釋

第一節 《G 大調慢板》

樂曲速度標示為慢板，但應留心速度不過於緩慢，必須維繫住音樂的進行，不至於中斷音樂的流動感。A 段以聖詠式四部和聲的旋律進行，搭配輕力度（P）的鋪陳，因此，必須以較輕柔且和緩的方式觸鍵，呈現一種寧靜聖潔的美感。在旋律方面，注意歌唱性及持續感，隱藏於不同聲部的旋律線條，必須選擇適當的指法彈清楚，伴隨著旋律出現的裝飾音，以較細膩的音色處理（如譜例 4-1-1）。

【譜例 4-1-1】舒伯特《G 大調慢板》，第 1 至 6 小節

以較輕柔且和緩的方式觸鍵，呈現一種寧靜聖潔的美感

不同聲部的旋律線條，必須選擇適當的指法彈清楚

B 段在第 28 小節，一連串快速音群的樂句，應選擇適當的指法以利旋律的流暢性，伴奏和弦則以較沉穩的音色撐住和聲。第 32 小節伴奏持續重複的單音，可稍作漸強，讓音樂有往前進的流動感。第 45 小節開始，以室內樂的作曲技法創作，主旋律時而在低音部，以如大提琴較沉穩的音色呈現，時而在高音部，以如小提琴較明亮的音色呈現，兩者相互對唱。另外，須衡量旋律和伴奏前後關係與音量比例，達到不同層次的音響效果（如譜例 4-1-2）。

【譜例 4-1-2】舒伯特《G 大調慢板》，第 45 至 49 小節

右手旋律以小提琴較明亮的音色呈現

左手旋律以如大提琴較沉穩的音色呈現

兩者相互對唱

A'段以三連音素材為主，須以較 A 段活潑的語法呈現，因此，在彈奏上注意其三連音的律動感，及其時值平均。第 65 小節快速音群的裝飾奏，須注意其力度指示，與其音型搭配所要呈現的穩重及輕巧感。另外，則須單獨以慢速度練習，並選擇適當的指法，以達流暢感與連續性。在第 67 小節 b_1 樂句，須注意隨和弦上行音型的漸強力度變化要明顯。增強幅度從弱 (p) 至突甚強 (ffz) 的力度展現時，需從較輕且單薄的音色，轉換為較沉穩及厚實的觸鍵，以強調和弦的解決及重量感，而緊接著的快速的分解和弦，則以流暢俐落的觸鍵，並在句尾輕輕提起手腕，結束樂句。第 71 和 72 小節，需雙手以穩定且層次分明的分解和弦，伴隨著較強而有力的觸鍵，俐落地結束此樂句。

整體來說，樂曲旋律細膩動人，擁有聖詠安靜祥和的曲風，伴奏以重複和絃撐住和聲，增加穩定感，但在不同樂段使用不同的節奏音型演繹，使其同時具有沉穩及較動感的樂段，具有一種含蓄、內省的美感，但又不失其輕巧且具彈性的即興感。

第二節《B 小調匈牙利旋律》

樂曲速度標示為稍快板，其重音及二拍子的韻律，使得節奏展現鮮明的律動感。而樂曲中短樂句的使用、附點節奏頻繁地出現、旋律增二度、持續音反覆、裝飾音及切分音的使用，在這些節奏和音型上，必須清楚表達，以展現出匈牙利民謠風格的特色。A 段右手旋律須留心重音記號，及音程上線條的連接，保有彈性及呼吸的詮釋空間，而左手伴奏八分音符，須注意時值的平均，其根音與和弦間大跳的連接，亦須特別練習，以期能規律地接續進行。此外，須以手指彈奏出清楚的節奏音型，並且以俐落的音響呈現。但又因其 B 小調的性格，及力度甚弱（pp）的鋪陳，可以略帶憂鬱且沉靜的音色詮釋，隨著力度漸強及音型向上開展，逐漸轉換音色以較明亮的色彩區別，以強調其不同的性格（如譜例 4-2-1）。

【譜例 4-2-1】舒伯特《B 小調匈牙利旋律》，第 1 至 4 小節

旋律須留心重音記號，及音程上線條的連接

八分音符須注意時值的平均，其根音與和弦間大跳的連接，亦須特別練習

B 段第 25 小節開始，強力度（f）的指示、拍頭帶有裝飾音的斷奏，和更為明確的切分節奏，須以具有彈性且活潑的觸鍵處理，第 37 小節開始，多次帶有裝飾音的附點節奏，須以輕巧且明快的速度進行，強調其俐落、敏捷的節奏。而在樂句間多次穿插的連續音程，須特別分部練習，注意其雙音三度的彈奏技巧，在音程的圓

滑奏上，須注意指法的連接，在斷奏上，則強調上聲部的手指，以清楚呈現旋律線條（如譜例 4-2-2）。

【譜例 4-2-2】舒伯特《B 小調匈牙利旋律》，第 37 至 44 小節

分部練習，注意其雙音三度的彈奏技巧

The image shows the first system of a musical score, measures 37 to 41. It is in 2/4 time and B minor. The right hand features a melodic line with triplets and slurs, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. A box above the right hand contains the text '分部練習，注意其雙音三度的彈奏技巧'.

須以輕巧且明快的速度進行，強調其俐落、敏捷的節奏

The image shows the second system of the musical score, measures 42 to 44. The right hand continues with a melodic line, and the left hand maintains the eighth-note accompaniment. A box above the right hand contains the text '須以輕巧且明快的速度進行，強調其俐落、敏捷的節奏'.

整體而言，《B 小調匈牙利旋律》以一貫的節奏和音型貫穿整曲，如二拍子的律動感，及俐落、輕盈的彈性節奏。右手以小調性格、如歌似的旋律鋪陳，左手伴奏則以規律的八分音符接續進行，兩者相互對應。樂曲中多次使用甚弱（pp）與甚突強（ffz）的力度指示，需在音量上做明顯的處理，讓音樂表現更有層次，性格更為鮮明，此外，也伴隨著不同音型，來營造憂鬱、開朗等不同性格的音響張力。因此，須留心在調性和聲轉換之處，及不同節奏音型時，所搭配的力度術語，以呈現不同的色彩及意涵。

第三節 《音樂瞬間》

一、第一首

本曲速度標示為中板，因此演奏速度不宜太快，以平穩的速度處理，並且留意 3/4 拍的律動感。此外，搭配 C 大調的性格，整體曲風聽起來溫暖、不急躁。

開頭三連音的齊奏，注意手腕柔軟，將力量集中於指尖，強調旋律的歌唱性，並隨著音型做漸強。緊接著的嘆息音型，手腕提起收尾不過於尖銳，前四小節圓滑奏，注意拍頭的清晰，強調穩重的感覺。第 5 小節開始，一連串和弦變換的斷奏和弦，在標示甚弱（*pp*）的力度速語下，手指應貼鍵，以較暗沉且含蓄的音色處理，以呼應 C 小調色彩上的轉換。而後持續上型的音型，在譜上標示漸強與重音記號下，讓原本三拍子的律動轉為更緊湊的二拍子，提升張力至最高音，而後突轉弱結束此樂句。因此，須清楚彈奏譜上標示的力度術語（如譜例 4-3-1）。

【譜例 4-3-1】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 1 至 8 小節

1

強調旋律的歌唱性 嘆息音型

p *pp*

C 大調

以較暗沉且含蓄的音色處理，以呼應 C 小調色彩上的轉換

6

cresc. *fp* *p*

第 9 小節開始，主旋律在高低聲部之間交替出現，需注意凸顯雙手對唱旋律的線條，及留意二對三節奏的正確性。第 15 小節開始雙手反向進行八度兩次，注意手指瞬間移動至下個位置的速度，以作好預備，此處在音量、音域的變化上更顯寬廣，在音響上顯得較尖銳且帶著激動的氣息。第 16 小節的休止符，須注意其在音樂上的意涵，而非讓音樂靜止及中斷，必須樂思連貫、保持音樂氛圍的持續進行，以預示後面主題的再現（如譜例 4-3-2）。

【譜例 4-3-2】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 9 至 17 小節

The image shows the first system of a musical score, measures 9 to 12. It is in 3/4 time and G major. The melody alternates between the right and left hands. Measure 9 starts with a triplet in the right hand. Measures 10 and 11 show the melody moving to the left hand. Measure 12 returns to the right hand with another triplet. The score includes dynamic markings like *fz* and *fz*.

主旋律在高低聲部之間交替出現，需注意凸顯雙手對唱旋律的線條

The image shows the second system of the musical score, measures 13 to 17. Measures 13 and 14 feature a triplet in the right hand over a steady bass line in the left hand. Measures 15 and 16 show the hands moving in opposite directions (counterpoint) with an octave shift. Measure 17 ends with a fermata. The score includes dynamic markings like *fz* and *fz*.

反向進行，注意手指瞬間移動至下個位置的速度，以作好預備

休止符非讓音樂靜止及中斷，必須樂思連貫

中段注意主題音型（三連音）需彈得平均，每組三連音之間連接流暢。雙手齊奏時，強調拍點讓旋律往前進行的線條更為明顯，左手以 G 大調主音，為低音部的持續音，需彈奏清楚並保持其時值。第 38 小節開始，右手和弦的主旋律，需稍加強調外側手指的力度，讓上聲部旋律輪廓清楚呈現。而左手一連串三連音的律動，有

種連綿不絕，在思緒中回憶的惆悵感，須注意力度甚弱（*pp*）的鋪陳，並搭配輕柔的觸鍵，以營造較為沉寂的音色。第 45 小節開始，除了上行音型及漸強的力度指示外，在觸鍵上應以較開闊的性格呈現，讓整體表現更為活絡（如譜例 4-3-3）。

【譜例 4-3-3】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 38 至 47 小節

強調外側手指的力度，讓上聲部旋律輪廓清楚呈現

43

左手一連串三連音的律動，有種連綿不絕，在思緒中回憶的惆悵感

第 51 小節轉為 G 小調，以指腹較溫柔的方式彈奏，第 55 小節轉為 G 大調，以指尖較為明亮的音色呈現，以達到大、小三和弦色彩的對比，表達出不同的情緒轉換（如譜例 4-3-4）。第 59 小節為中段的尾奏，右手和弦以指尖彈出細膩感，配合左手單音的三連音節奏，以及逐漸下行的音型和漸弱的音量，讓此句聽起來更顯得寧靜純粹。第 63 小節，彈奏時強調 F 音還原的和弦，來凸顯和聲上的改變，預示轉回 C 大調再現 A 段。

【譜例 4-3-4】舒伯特《音樂瞬間》第一首，第 51 至 58 小節

51

G小調 以較溫柔的方式彈奏

55

G大調 以較明亮的音色呈現

二、第二首

此曲為降 A 大調，9/8 拍的小行板，其調性、速度和節奏上的特質，讓樂曲呈現優美、浪漫的氛圍。A 段以塊狀和弦式的和聲進行為主，需注意雙手和聲的整齊度，以和緩且穩定的觸鍵，並強調外側手指，來凸顯聲部的旋律線條及層次感。而附點的節奏則讓平穩安靜的旋律中，增添搖擺的律動感，另有許多句尾的長音，因此要注意時值的準確性。在力度變化上，隨音型的上下行做漸強及漸弱的處理，以弱（p）及甚弱（pp）的音量為主，因此，整體呈現抒情的美感（如譜例 4-3-5）。此外，在第 14 小節左手音域提高，可以較輕柔的觸鍵，轉換和聲色彩，緊接著以半音下行展開，至整段音域最低點，且伴以強力度（f）的鋪陳。此時在色彩變化上，應以較豐厚的音色為主，以凸顯與前一小節的對比性（如譜例 4-3-6）。

【譜例 4-3-5】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 1 至 4 小節

強調外側手指，來凸顯聲部的旋律線條及層次感

【譜例 4-3-6】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 14 至 17 小節

以較輕柔的觸鍵，轉換和聲色彩

以較豐厚的音色為主，以凸顯與前一小節的對比性

B 段在調性上轉為升 F 小調，因其小調的性格和極弱的音量，讓此段略帶哀愁感，因此可以稍暗的觸鍵及略帶憂愁的音色處理。主旋律的單音織體，必須注意線條的連接及歌唱性，同音反覆之處，可略作漸強讓線條有往前進行的流動感，並注意樂句中的呼吸，及強調和聲改變的地方。左手大跳的三連音型，須注意外側手指穩定度，將根音彈清楚，並注意每組三連音間大跳的連接，在音色上呈現清澈單純的聲響（如譜例 4-3-7）。

【譜例 4-3-7】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 18 至 22 小節

同音反覆之處，可略作漸強讓線條有往前進行的流動感

A'段的第 42 小節和聲改變，雙手反向進行和漸強的力度指示，使得音色轉為寬廣、開闊的明亮感，隨即第 43 小節重複上一句的句尾，且力度轉為極弱，營造出猶如回音的音響效果，此時應以較柔和的音色處理（如譜例 4-3-8）。

【譜例 4-3-8】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 42 至 45 小節

The musical score for Example 4-3-8 consists of four measures (42-45). Measure 42 features a piano accompaniment with a wide, bright sound, indicated by the dynamic marking 'pp'. Measure 43 repeats the ending of the previous phrase, also marked 'pp', creating an echo effect. Measures 44 and 45 show a crescendo ('cresc.') leading to a more pronounced sound.

音色轉為寬廣、開闊的明亮感

重複上一句的句尾，且力度轉為極弱，
營造出猶如回音的音響效果

第 47 小節開始，以降 A 大調的屬音降 E 為旋律中心，連接著旋律線條，因此必須強調此音，以較明亮的音色彈奏，以音色與其他聲部作層次上的區分，並營造一種和弦往前行進，至主和弦的動力（如譜例 4-3-9）。

【譜例 4-3-9】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 47 至 54 小節

The musical score for Example 4-3-9 consists of eight measures (47-54). Measure 47 begins with a piano accompaniment marked 'pp', featuring a melody centered on the lowered E (E-flat) of the A-flat major key. The score shows a progression of chords and a melodic line that connects across measures, creating a sense of forward motion towards the tonic chord.

以降 E 為旋律中心，連接著旋律線條，因此必須強調此音，與其他聲部作層次上的區分

The musical score for Example 4-3-9 continues from measure 47 to measure 54. Measures 51-54 show the continuation of the piano accompaniment, maintaining the melodic focus on the lowered E and the forward motion towards the tonic chord.

B'段轉為升F小調，一開始即以強而有力、且帶有重音記號的和弦向上展開，此樂句應以較為激動的情緒彈奏，因此，須以厚實且直接、響亮的音色，表達出情緒的轉折，為全曲中戲劇張力最強的段落（如譜例 4-3-10）。

【譜例 4-3-10】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 56 至 58 小節

以厚實且直接、響亮的音色，表達出情緒的轉折

第 62 小節再現 B 段的素材，主旋律的單音織體，在音量、織度和音樂氛圍上，與前樂句形成強烈對比，以較內斂且近乎哀傷的情感詮釋。但隨即從第 67 小節轉為大調，讓原本略帶憂傷的情緒，燃起一絲希望。此時，以稍微直接且明亮的音色，呈現出與之前截然不同的性格（如譜例 4-3-11）。A''段力度指示以甚弱（pp）為主，且以降 E 持續音，維繫住樂句間的連接，應強調此音，猶如遠方的鐘聲，清晰但不過於突兀，以如夢似幻的氛圍至全曲結束。

【譜例 4-3-11】舒伯特《音樂瞬間》第二首，第 62 至 71 小節

以較內斂且近乎哀傷的情感詮釋

轉為大調，此時，以稍微直接且明亮的音色，呈現出與之前截然不同的性格

三、第三首

樂曲速度標示為中庸的稍快板、2/4 拍。在節奏上，其輕快二拍子的律動和重音的使用，流露出舞曲風格。左手伴奏皆以規律的八分音符接續進行，因此，左手單獨的練習是必須的，注意時值的平均、二拍子的韻律感，及斷奏俐落、輕盈的彈性。右手則是帶有裝飾音，和重音的四分音符音程，必須將譜上標示的圓滑奏及斷奏，彈奏清楚，在連續音程之處，要注意指法的選擇與應用，以期能清晰且圓滑的彈奏。在右手旋律及節奏的詮釋上，因其民謠即興的風格，讓其具有彈性及呼吸的詮釋空間（如譜例 4-3-12）。

【譜例 4-3-12】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 1 至 8 小節

須將譜上標示的圓滑奏及斷奏，彈奏清楚

伴奏皆以規律的八分音符接續進行

連續音程之處，要注意指法的選擇

b 樂句轉為 F 小調的關係調降 A 大調，在旋律節奏安排上，要強調四分音符的重音，搭配左手和弦，聲響上較 a 樂句穩重，略帶優雅的韻味。第 19 小節和弦搭配重音的指示，須以厚實的觸鍵做出飽滿的音色，充滿朝氣蓬勃、活潑的律動感，而帶有裝飾音之和弦，以外側手指勾勒出外聲部的旋律線條。緊接著和聲織度變薄，以稍慢的觸鍵速度、及較弱的音量與之前對比（如譜例 4-3-13）。

【譜例 4-3-13】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 19 至 26 小節

以厚實的觸鍵做出飽滿的音色

以較柔和的音色與之前對比

A'段 a 樂句與 A 段作曲手法雷同，但力度減弱為甚弱（pp），因此，以較輕柔且俏皮的方式彈奏。然而，由於其舞曲的特性，還是要集中力量於指尖，不失其俐落感。樂句於第 41 小節停在其平行調 F 大調上，此大小調的對比，頗有心境為之開朗的感覺，因此在觸鍵上，以較明亮的音色彈奏。在此段中，力度的變化隨之遞減，可以逐漸減弱之音量，搭配越來越含蓄的音色，在樂曲終了以逐漸消失的方式結束全曲（如譜例 4-3-14）。

【譜例 4-3-14】舒伯特《音樂瞬間》第三首，第 35 至 54 小節

力度減弱為甚弱 (pp)，因此，以較輕柔且俏皮的方式彈奏

35

F 大調頗有心境為之開朗的感覺，因此在觸鍵上，以較明亮的音色彈奏

40

47

以逐漸減弱之音量，搭配越來越含蓄的音色，在樂曲終了以逐漸消失的方式結束全曲

四、第四首

此曲為速度標示中板的常動曲，2/4 拍。A 段以十六分音符圓滑奏，和八分音符斷奏為主要動機展開，節奏性強、整體音響效果頗為對稱。因此，左手必須以穩定、且富有節奏感的方式表達，而右手旋律以如歌的分解音型持續的進行，須注意其時值的平均，與力度的掌控，以呈現音程間旋律的變換。兩者之間的搭配產生一種節奏和搖擺的律動感（如譜例 4-3-15）。

第 22 小節 b 樂句不同於之前的音型，而是以琶音搭配制音踏板的指示，呈現出較為柔和的音色，節奏感也較為緩和。此外，根據旋律線條的進行，改變力度變化，並注意左右手的對唱要清晰，緊接著注意雙手的齊奏，進而回到原本的節奏音型（如譜例 4-3-16）。第 31 小節 a₁ 樂句，左手雖然還是八分音符的節奏，但音型以較明顯的旋律線條呈現，因此，此處可稍著重左手的表現，以凸顯和 a 樂句的不同（如譜例 4-3-17）。b₁ 樂句第 59 小節，須注意六度音程旋律間，指法的變換與連接，樂段終了以一小節的休止符，讓音樂轉換情緒至同音異名的平行大調。

【譜例 4-3-15】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 1 至 5 小節

右手旋律以圓滑奏進行

注意其時值的平均

p legato

staccato

左手 斷奏以穩定、且富有節奏感的方式表達

【譜例 4-3-16】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 22 至 25 小節

22

以琶音搭配制音踏板的指示，呈現出較為柔和的音色，節奏感也較為緩和

左右手的對唱要清晰

【譜例 4-3-17】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 31 至 40 小節

左手雖然還是八分音符的節奏，但音型以較明顯的旋律線條呈現，因此，此處可稍著重左手的表現

31

36

而後隨之出現的 B 段，以切分節奏為主，右手旋律以音程構成，左手伴奏則以重複和弦與音程輪流出現，要注意其圓滑和半斷奏的指示，及雙手齊奏的律動。第 62 小節中音域以輕柔的力度表現，而第 70 小節音域降低八度，伴隨著漸強的力度指示，以較豐厚、抑鬱的音色展現，第 73 小節再瞬間轉換色彩，以極輕柔的音色演奏，預示 c 樂句的再現。此樂段需注意樂句連斷的觸鍵處理，高低音域的轉換及和聲色彩的轉變，以此來改變觸鍵的音色，產生對比的美感，並達到瞬間換情緒的目的（如譜例 4-3-18）。

【譜例 4-3-18】舒伯特《音樂瞬間》第四首，第 62 至 76 小節

注意連斷的指示，及雙手齊奏的律動

音域降低八度，伴隨著漸強的力度指示，以較豐厚、抑鬱的音色展現

瞬間轉換色彩，以極輕柔 pp 音色演奏

d 樂句一開始，旋律以和弦為主，搭配左手八度音程伴奏，且音域偏低、力度漸強（*cresc.*），使得整體音響效果變得較為厚重，以較豐厚、低沉的音色演奏。第 90 小節音域提高，旋律改以音程為主，織度變薄，氣氛隨之改變，有更空靈及細膩的感覺。此時，應以較細緻的觸鍵與音色，與之前對比。因此應留心在不同的音域、不同的和聲色彩及不同力度上的相互搭配，與 A 段呈現一種截然不同的性格。

五、第五首

此曲與《音樂瞬間》第三首以相同的調性及拍號呈現（F 小調，2/4 拍），也同樣都是舞曲風格的樂曲。但速度標示為活潑的快板，較第三首快，因此，須以更具動感及活潑的方式展現。A 段一開始即以強而有力的塊狀和弦，及重音記號來強調節奏的律動感，其一長二短的節奏持續不斷的進行，緊密地統一樂曲。因此，需強調外側手指以凸顯旋律，以直接、堅定的觸鍵，並加強拍點，讓節奏更為乾淨俐落。而後旋律隱含於內聲部，須著重內側手指的力度，伴奏亦低八度進行，力度標示減為輕力度（*p*），以較內斂且稍暗的音色處理（如譜例 4-3-19）。

【譜例 4-3-19】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 1 至 8 小節

1

強調外側手指以凸顯旋律

旋律隱含於內聲部，因此著重內側手指的力度

f

p

B 段開頭延續 a 樂句的素材，旋律隱藏在內聲部，需強調其清晰的旋律線條。由於輕力度（*p*）的鋪陳，宜以較輕盈的觸鍵進行，而拍點的重音記號及突強（*sfz*）的力度指示，則讓節奏顯得更為跳躍活潑。因此，在力度的表現上須明顯清楚。第 34 小節開始，節奏上不同於之前的跳躍感，而是以綿延不絕的八分音符取而代之，力度以甚弱、較圓滑的音色表現，在調性上一直轉換，帶給人一種不穩定的神祕氣氛。第 40 小節開始，注意左手出現的斷奏記號，以與之前的圓滑奏明顯區分。至第 49 小節，標示漸強（*cresc.*）的力度指示，並伴隨著上行的音型，應以較紮實的觸鍵及寬廣的音色詮釋，與之前的性格形成對比（如譜例 4-3-20）。

【譜例 4-3-20】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 34 至 57 小節

力度以極弱、較圓滑的音色表現，在調性上一直轉換，帶給人一種不穩定的神祕氣氛

注意斷奏的指示

漸強的力度指示，並伴隨著上行的音型，應以較紮實的觸鍵及寬廣的音色詮釋

第 58 小節開始手法類似 a 樂句，旋律在內外聲部間互換。力度標示範圍由弱 (p) 至甚強 (ff)，須以穩定的觸鍵，在強弱之間快速轉換，營造不同的色彩及張力。第 68 小節的连接段，僅以單音上行，伴隨著一個較長樂句的漸強，因此要留心漸強幅度的掌握，避免太早到達力度最高點，以期在力度最強時順利連接至 A 段，達到預期的張力及效果（如譜例 4-3-21）。

【譜例 4-3-21】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 68 至 75 小節

單音上行，伴隨著一個較長樂句的漸強，因此要留心漸強幅度的掌握，避免太早到達力度最高點，以期在力度最強時順利連接至A段

A'段第 90 小節為整曲音域及張力最高點，而後下行到 F 小調屬和弦，以共同和弦轉到 F 大調，因此必須增加音色的亮度，以大調明亮的性格，及強弱對比的手法，俐落的結束樂曲（如譜例 4-3-22）。

【譜例 4-3-22】舒伯特《音樂瞬間》第五首，第 94 至 111 小節

The musical score shows measures 94 to 111. Measure 94 starts with a forte (ff) dynamic. The key signature changes to F major (F大調) around measure 100. The score includes various dynamics: p (piano) and ff (fortissimo). The piece concludes with a first ending (1) in measure 111.

轉到 F 大調，因此必須增加音色的亮度，以大調明亮的性格，及強弱對比的手法，俐落的結束樂曲

六、第六首

此曲雖然速度標示為稍快板，但由於其類似聖詠風格的和聲結構及特性，若以太快的速度演奏，會喪失其優美的抒情性，因此，筆者建議以較除緩的速度詮釋即可，整曲皆以和弦式的織體進行，留意外聲部的旋律輪廓要清楚。A 段以弱起拍，再加上掛留音的節奏手法，使得三拍子的重音轉移，注意嘆息音型的收尾，觸鍵要和緩，不過於短促，此音型為本曲展現的音樂特點之一。第 5 小節雙手反向進行，應略作漸強展開，以達更為開闊之感（如譜例 4-3-23）。

【譜例 4-3-23】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 1 至 8 小節

嘆息音型的收尾，觸鍵要和緩，不過於短促

反向進行，應略作漸強展開，以達更為開闊之感

緊接著 b 樂句，調性轉為其平行小調降 A 小調上，力度術語標示為甚弱 (pp) 至弱 (p)，應以輕柔的觸鍵方式，表達靜謐的美感。第 24 小節接續著兩個完全相同的和弦，卻突然以同音異名和弦，直接轉到遠系調 E 大調，因此，在音色上要以較明亮、有精神的觸鍵表達，在瞬間轉換和弦色彩及個性，並注意樂句的呼吸，如此才能顯示舒伯特此首樂曲的魅力 (如譜例 4-3-24)。

【譜例 4-3-24】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 25 至 32 小節

瞬間轉換和弦色彩及個性

轉至 E 大調，因此，在音色上要以較明亮、有精神的觸鍵

第 66 小節又以同音異名和弦，毫無違和地轉至 E 大調，且力度鋪陳甚強 (ff) 為整首樂曲最強的段落。應以直接、清楚且厚實的觸鍵，讓 E 大調的明亮感更為提升。而後旋律降低八度，力度突減弱，轉回降 A 大調，並伴隨著力度甚弱 (pp) 的鋪陳，應以輕柔且小心的觸鍵，讓音響逐漸減弱結束 A 段，導入下個樂句 (如譜例 4-3-25)。

【譜例 4-3-25】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 66 至 77 小節

注意力度指示，為整首樂曲最強的段落，應以直接厚實的觸鍵，讓E大調的明亮感更為提升

66

E大調

ff

p

ff

旋律降低八度，力度突減弱

74

pp

伴隨著力度pp的指示，應以輕柔且小心的觸鍵，讓音響逐漸減弱結束A段

降A大調

中段轉為降 D 大調，雙手以八度和弦齊奏為主，和聲織度上雖較 A 段厚重及緊湊，但因其甚弱力度（pp）的鋪陳，與內在精神的表達，傳遞出聖詠的歌唱性及優美感。演奏上須留意清楚勾勒出旋律線條，且注意雙手和弦的整齊度，並以貼鍵沉穩的方式彈奏，在氣氛上顯得單純且靜謐，第 86 小節音域提高八度，以較細膩、空靈的音色詮釋，讓層次更為分明（如譜例 4-3-26）。此樂曲著重在和弦的連接與轉換間，音色的處理與氣氛的掌握。因此，注意和聲的配置，與樂句間的呼吸，以音樂意志主宰觸鍵與音色，以達到想要的音樂色彩及音響效果。

【譜例 4-3-26】舒伯特《音樂瞬間》第六首，第 78 至 93 小節

演奏上須留意清楚勾勒出旋律線條，且注意雙手和弦的整齊度，並以貼鍵沉穩的方式彈奏，在氣氛上顯得單純且靜謐

78 Trio
pp

音域提高八度，以較細膩、空靈的音色詮釋，讓層次更為分明

87

第五章 結論

舒伯特短暫的一生創作力驚人，而其鋼琴創作不論獨奏曲或四手聯彈，甚至於藝術歌曲中，鋼琴伴奏的角色，都讓人對其音樂意涵，及優美的旋律印象深刻。從他的作品中，可以找到奠基於古典的創作理念與訓練，作曲手法在古典樂派的架構下，追尋浪漫派多元且自由的表達方式。對他來說，表達情感的重要性多過於炫技，而其鋼琴特色小品，則展現了他特有的風格，如歌的旋律、和聲的運用、瞬間轉調的手法、深具詩意的音樂表現力等。創作出許多動人心弦、精煉從容的不朽之作，為後來浪漫樂派的鋼琴小品做了很好的嘗試。

其鋼琴特色小品在樂曲結構上，大多以二段體或三段體為主。在單純的曲式中，舒伯特藉由段落與段落之間的對比性，表達內心同時交錯的二種情緒動機。在旋律上具有歌唱性、及抒情的美感，自然地表達舒伯特的樂思意念，內省而非炫技的，主題時常在不同聲部上交錯出現。常使用和弦的手法，凸顯外聲部的旋律線條，也偏好以半音的變化來連接樂句，增加音響效果。此外，舒伯特受托馬偕克的影響，對於旋律上偏好以三度、六度的進行為主要的風格特徵。在節奏上，常使用一長二短、三連音音型、改變重音的位置、使用變奏手法等方式，來表達不同的韻律感。在和聲上，常借用平行調、使用同音異名的轉調方式，及在大小調之間轉換，巧妙地營造不同的氣氛與和聲的色彩，表達出稍縱即逝的情感，充分體現音樂轉換的瞬間。部分曲風帶有民謠或舞曲的特色，顯示舒伯特對民間音樂的喜愛。這些樂曲，都具有即興風格和結構精簡的特點，運用單純不炫技的作曲技巧，表達了舒伯特內心深層的情感，為鋼琴特色小品開創了一個新世界。

在演奏詮釋部分，每首樂曲內容與風格，都有其獨特性。因此，必須了解、分

析曲式後，以不同的性格彈奏。在旋律上，以其旋律優美著稱，演奏者須留心旋律的歌唱性，及樂句間的呼吸，以適當地表達舒伯特的樂思意念。此外，亦有許多外聲部的旋律，因此必須留意外側手指的運用。在節奏上，注意節拍的律動感，及時值的正確性，並依其曲風個性，及樂譜上標記的重音及力度術語，作明確的詮釋。若有民謠或即興的性格，可以適當的彈性速度演奏，但不可偏離其基本脈動。在和聲上，舒伯特擅長，大、小三和弦的轉換，因此，對和弦的感受力及色彩的掌握，就相當的重要，以達到不同音色的要求。舒伯特轉調手法渾然天成，帶出無預期的調性，及複雜的音樂色彩，演奏者在詮釋上，須就音色作不同的改變，以豐富樂曲內容。

整體而言，藉由探究舒伯特的時代背景、生平、音樂學習歷程、音樂風格，及其接觸的人、事、物等，對於了解其鋼琴音樂創作的語法，及舒伯特對生命的態度與音樂的意圖，有相當大的助益。在分析及詮釋樂曲時，應考量上述研究項目，再依據樂譜上所呈現的內容作樂曲分析，並在觀察及體會音樂所呈現的性格、樂曲架構、和聲等面相之後，以貼近舒伯特的內在語言，佐以個人彈奏技巧去詮釋樂曲。

參考文獻

一、樂譜

Schubert, Franz. *Impromptus Musicaux*. Prepared from the autographs and earliest printed sources by Walter Giesecking ed. Germany: G. Henle Verlag, 1974.

———. *Klavierstücke Klaviervariationen*. Prepared from the autographs and earliest printed sources by Gertraut Haberkamp & Klaus Schilde ed. Germany: G. Henle Verlag, 1978.

二、外文書目

Badura-Skoda, Eva and Peter Branscombe. *Schubert Studies : Problems of Style and Chronology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Brown, Maurice J. E. *Essays on Schubert*. New York: St. Martin's Press, 1966.

Clive, Peter. *Schubert and his World*. New York: Oxford University Press, 1997.

Deutsch, Otto Erich, ed. *Franz Schubert's Letters and other Writings*. London: Faber & Gwyer, Ltd, 1928.

———. *The Schubert Reader: A Life of Franz Schubert in Letters and Documents*. New York: W. W. Norton, 1947.

Erickson, Raymond. *Schubert's Vienna*. London: Yale University Press, 1997.

Gibbs, Christopher H, ed. *The Cambridge Companion to Schubert*. New York: Cambridge University, 1997.

———. *The Life of Schubert*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.

McKay, Elizabeth Norman. *Franz Schubert: A Biography*. New York: Oxford University Press, 1996.

Newbould, Brian. *Schubert Studies*. England: Ashgate Publishing Limited, 1998.

———. *Schubert : The Music and the Man*. California: University of California Press, 1997.

Osborne, Charles. *Schubert and his Vienna*. New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1985.

Reed, John. *Schubert*. New York: Oxford University Press, 1997.

三、西文期刊

Beach, David W. “ Model Mixture and Schubert’s Harmonic Practice. ” *Journal of Music Theory* 42, no.1 (Spring) :73-100. Accessed June 3, 2016. <http://www.jstor.org/stable/843853>.

Brown, Maurice J. E. “ Schubert and some Folksongs.” *Music & letters* 53, no. 2 (April 1972) :173-178. Accessed June 3, 2016. <http://www.jstor.org/stable/733616>.

Fisk, Charles.“ Rehearing the Moment and Hearing in the Moment: Schubert’s First Two Moments Musicaux.” *College Music Symposium* 30, no. 2 (Fall 1990) : 1-1. Accessed June 3, 2016. <http://www.jstor.org/stable/>

Marston, Nicholas. “ Schubert's Homecoming.” *Journal of the Royal Musical Association* 125, no. 2 (2000) : 248-270. Accessed June 3, 2016. <http://www.jstor.org/stable/3250671>.

Pesic, Peter. “ Schubert's Dream.” *19th-Century Music* 23, no.2 (Fall 1999) :136-144. Accessed June 3, 2016. <http://www.jstor.org/stable/746920>.

四、影音資源

Schubert, Franz. *Impromptus, Drei Klavierstücke, Moments Musicaux*, Kun-Woo Paik, pianist. Recorded 2013. Universal 481061-3. CD.

Schubert, Franz. *Piano Work 1822-1828*. Alfred Brendel, pianist. Recorded 2010. Universal 478 2622. CD.

五、網路資源

參考自《葛洛夫線上音樂辭典》(*Grove Music Online*)