

第參章 德國作曲家舒曼

第一節 生平背景

舒曼(Robert Alexander Schumann, 1810~1856)，西元一八一〇年六月八日於德國的茲維柯鎮(Zwickau) 出生，父親奧古斯特(August Schumann)是一位書商，母親為醫生的女兒，由於他的父親熱愛文學，所以舒曼從小就受到很大的影響，因而對文學的產生極大的興趣，例如歌德(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)、珍·保羅(Jean Paul Richter, 1763-1825)⁷等文學家對舒曼日後的音樂創作都有很大的影響。六歲開始接受音樂的啓蒙，一八二八年進入萊比錫大學就讀，主修法律，當時師事威克(Friedrich Wieck, 1785 -1873)學習鋼琴，之後於隔年轉學到海德堡大學就讀，雖仍然修習法律，但這時的舒曼已在作曲創作上嶄露頭角。

一八三〇年舒曼從海德堡返回萊比錫繼續跟從威克學習，一八三二年因手指受傷不得不放棄鋼琴演奏，轉而全心全意投入作曲。並在一八三四年和當時一群「大衛同盟社」⁸志同道合的朋友創辦了《新音樂雜誌》(Neue Zeitschrift für Musik)，並擔任編輯，時間達十年，舒曼並常在雜誌中以弗絡瑞司坦(Florestan)及歐瑟比烏斯(Eusebius)兩種不同的筆名在發表評論性文章，弗絡瑞司坦象徵他本人衝動的特性，而歐瑟比烏斯則暗喻他個性的深沈謹慎。而一八三六年與威克的長女克拉拉(Clara Wieck, 1819-1896)陷入熱戀，但卻遭受威克極力的反對，經歷了五年的奮鬥之後，一直到一八四〇年才得以完成婚約。

⁷ 珍·保羅(Jean Paul Richter, 1763-1825)德國十九世紀著名的文學、哲學及美學家，對古典音樂有深入研究，並積極反對古典主義之文學理論。

⁸ 「大衛同盟社」(Davidsbündler) 指一八三四年由舒曼組織的一個音樂團體。

一八三八年他帶著《新音樂雜誌》到達維也納，希望能在當地出版但未能如願，隔年他又回到萊比錫，這年他便爲了要與克拉拉結婚而與威克展開一場官司訴訟。而一八四〇年可說是舒曼的「愛情之年」，他於二月榮獲耶納大學(Jena University)頒佈的榮譽哲學博士學位，另外與威克的官司訴訟最後也在七月獲得成功，在當年的九月十二日與克拉拉順利走入禮堂。

一八四三年，舒曼受邀成爲孟德爾頌創立的萊比錫音樂院的音樂教授，一八四四年則和克拉拉一起抵達俄羅斯展開巡迴演奏，之後便出現嚴重的憂鬱症狀，並決定搬移到德勒斯登(Dresden)定居養病，期間長達六年，此時期的舒曼，在藝術上堪稱爲舒曼自我再教育時代，也就是潛心學習巴哈古典對位藝術的時代。⁹ 一八五〇年前往杜塞多夫(Dusseldorf)擔任該市管弦樂團的指揮，一八五三年則出現嚴重的身體毛病及憂鬱症狀，一八五四年二月跳入萊茵河企圖自殺，之後獲救送入精神病院治療，在經過長期的病魔折磨後，一直到一八五六年的七月二十九日才離開人間，結束舒曼偉大的一生，享年四十六歲。

⁹ 史惟亮，《舒曼》（台北：希望，1972），98-99

第二節 藝術歌曲特質及代表作品

一、藝術歌曲特質

舒曼一生的藝術歌曲創作數量遠超過三百首，而一八四〇年卻是舒曼創作數量最豐富的一年，也稱為舒曼的「歌曲之年」。

舒曼的藝術歌曲具有強烈的浪漫抒情風格，由於自小就受到文學的薰陶，其中以文學家珍·保羅(Jean Paul Richter, 1763-1825)對他的影響最深。而他本身後來也成為一位詩人，所以濃厚的文學氣息明顯的表現在他的歌曲中，他常使詩詞和音樂緊密的結合，所以在對於詩詞的挑選上舒曼是相當的謹慎，並能利用音樂完整的表達出詩詞的意境。而海涅(Heinrich Eduard Heine, 1812-1881)、艾辛朵夫(Joseph Freiherr von Eichendorff, 1788-1857)、夏米索(Adelbert von Chamisso, 1781-1838)、呂克特(Friedrich Rückert, 1788-1866)等著名浪漫派詩人的詩詞作品都是舒曼特別喜愛採用的。

除了文學之外，舒曼對於繪畫的欣賞也有相當的見解，並將當時繪畫中經常出現的有關傳說、神話、及宗教有關的美感融入他的歌曲創作之中。另外，舒曼也非常重視豐富及強烈的情感表達，這也和當初浪漫主義的文學特質脫離不了關係。他認為音樂是情感的一種語言，我們也可發現舒曼經常將一首歌曲的動機加以發展在曲中的不同段落，或甚至讓這個動機也出現在別首歌曲中，主要目的就是要襯托出舒曼想要傳達的音樂理念及詩詞情境。

而舒曼也是一位強調自然學派的音樂家，他認為藝術和自然絕對脫離不了關係，¹⁰ 他的作品經常會利用特殊的音樂線條及聲響來加以表現對於自然的回歸意境，所以一些屬於大自然的聲音，例如，樹林的風聲、小溪的流水聲、馬蹄聲等經常可以在他的歌曲中發現。

另外一樣特質是我們所不能忽略的，那就是鋼琴和旋律的地位同等重要，我們知道舒曼主要的音樂創作還是以鋼琴為主，所以他的藝術歌曲其實也可以視做完整的鋼琴作品來看。他在伴奏的部份不論在和聲或曲式的組織架構上都十分的嚴謹，其鋼琴伴奏部分的份量已和主旋律不相上下，經常交互表現，彼此襯托，所以歌者和鋼琴伴奏之間的默契及對音樂處理的方式都需要十分的緊密，如此才能精確的呈現出舒曼歌曲最美的一面。

二、代表作品

舒曼一生中雖然創作了大量的藝術歌曲，但筆者認為最具代表性的作品主要還是集中於一八四〇年的創作，數量不下一百三十八首，而較具代表性的作品如下：

(一)《歌曲集，作品二十四》(*Liederkreis, op.24*)

歌曲順序	歌 曲 名 稱	詩 人	作 曲 時 間
1	早晨醒來時 (Morgens steh' ich auf und frage)	海涅 (Heine)	1840年2月
2	焦急的心 (Es treibt mich hin)		
3	我徘徊樹下 (Ich wandelte unter den Bäumen)		
4	親愛的情人 (Lieb Liebchen)		

¹⁰ *Singing Schumann*: Richard Miller, Oxford University Press, 1999, p.15

5	我憂傷的搖籃 (Schöne Wiege meiner Leiden)	海涅 (Heine)	1840年2月
6	等等，魯莽的船夫 (Warte, warte, wilder Schiffman)		
7	山與城堡 (Berg' und Burgen)		
8	初時我幾乎絕望 (Anfangs wollt' ich fast verzagen)		
9	天人花和玫瑰 (Mit Myrthen un Rosen)		

(二)《桃金孃歌曲集，作品二十五》(Myrthen, op.25)

歌曲順序	歌 曲 名 稱	詩 人	作 曲 時 間
1	奉獻 (Widmung)	呂克爾特 (Rückert)	1840年3月
2	自由 (Freisinn)	歌德 (Goethe)	1840年2月
3	胡桃樹 (Der Nußbaum)	摩森 (Mosen)	
4	那人 (Jemand)	伯恩 (Burns)	
5	獨坐 (Sitz' ich allein)	歌德 (Goethe)	
6	我不坐下 (Setze mir nicht)	歌德 (Goethe)	
7	蓮花 (Die Lotosblume)	海涅 (Heine)	
8	守護神 (Talismane)	歌德 (Goethe)	
9	蘇萊卡之歌 (Lied der Suleika)	威廉麥爾 (Willemer)	
10	高地上的寡婦 (Die Hochländer-Witwe)	伯恩 (Burns)	
11	母親啊，母親——新娘之歌 (Mutter, Mutter)	呂克爾特 (Rückert)	
12	讓我為它掛上——新娘之歌 (Laß mich ihm am Busen hangen)	呂克爾特 (Rückert)	
13	高地上的告別 (Hochländers Abschied)	伯恩 (Burns)	

14	高地上的搖籃歌 (Hochländisches Wiegenlied)	伯恩 (Burns)	1840年2月
15	我心沉重——希伯來之歌 (Mein Herz ist schwer)	拜倫 (Byron)	
16	謎 (Rätsel)	拜倫 (Byron)	
17	輕輕地滑來這兒——威尼斯之歌 (Leis rudern hier)	摩爾 (Moore)	1840年3月
18	當黃昏的風吹過廣場——威尼斯之歌 (Wenn durch die Piazzetta)	摩爾 (Moore)	1840年2月
19	軍官之妻 (Hauptmanns Weib)	伯恩 (Burns)	
20	再遠些 (Weit, weit)	伯恩 (Burns)	
21	孤寂的眼淚 (Was will die einsame Träne)	海涅 (Heine)	
22	空無一人 (Niemand)	伯恩 (Burns)	
23	在西邊 (Im Westen)	伯恩 (Burns)	
24	你像一朵花 (Du bist wie eine Blume)	海涅 (Heine)	1840年3月
25	東方的玫瑰 (Aus den östlichen Rosen)	呂克爾特 (Rückert)	1840年4月
26	終曲 (Zum Schluß)	呂克爾特 (Rückert)oo	1840年3月

(三)《歌曲集，作品三十九》(Liederkreis, op.39)

歌曲順序	歌 曲 名 稱	詩 人	作 曲 時 間
1	在異鄉(來自故鄉) In der Fremde(Aus der Heimat)	艾辛朵夫 (Eichendorff)	1840年5月
2	間奏曲 (Intermezzo)		
3	林間對話 (Waldesgespräch)		
4	寂靜(Die Stille)		

5	月夜 (Mondnacht)	艾辛朵夫 (Eichendorff)	1840年5月
6	美麗異鄉 (Schöne Fremde)		
7	在一座城堡上 (Auf einer Burg)		
8	在異鄉(我聽見溪流聲) In der Fremde (Ich hör'die Bächlein)		
9	憂鬱 (Wehmut)		
10	暮色 (Zwielicht)		
11	樹林中 (Im walde)		
12	春之夜 (Frühlingsnacht)		

(四)「聯篇歌集」《女人的愛情與生活，作品四十二》(*Frauenliebe und Leben, op.42*)

歌曲順序	歌 曲 名 稱	詩 人	作曲時間
1	自從我遇見他 (Seit ich ihn gesehen)	夏米索 (Chamisso)	1840年5月
2	超越一切的他 (Er, der Herrlichste von allen)		
3	我沒有把握，我不敢相信 (Ich kann's nicht fassen)		
4	你把戒指為我套上 (Du Ring an meinen Finger)		
5	幫助我，姐妹們 (Helft mir, Schwestern)		
6	甜蜜的朋友，你看 (Süßer Freund, du blickest)		
7	在我心中 (An meinem Herzen)		
8	如今你令我初次痛苦 (Nun hast du mir den ersten Schmerz getan)		

(五)「聯篇歌集」《詩人之戀，作品四十八》(*Dichterliebe, op.48*)

歌曲順序	歌 曲 名 稱	詩 人	作 曲 時 間
1	在豔麗的五月 (im wunderschönen Monat Mai)	海涅 (Heine)	1840 年 5 月
2	從我的眼淚萌芽 (Aus meine Tränen sprießen)		
3	玫瑰、百合、鴿子與太陽 (Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne)		
4	當我看著你的眼睛 (Wenn ich in deine Augen seh')		
5	願將我的靈魂沉浸 (Ich will meine Seele tauchen)		
6	萊茵，這神聖的河 (Im Rhein, im heiligen Strome)		
7	我不怨恨 (Ich grolle nicht)		
8	倘若小花兒知道 (und wüßten's die Blumen)		
9	這是長笛聲與小提琴聲 (Das ist ein Flöten und Geigen)		
10	我聽見這首小小的歌聲 (Hörich das Liedchen klingen)		
11	少年愛少女 (Ein Jüngling liebt ein Mädchen)		
12	在明朗的夏日早晨 (Am leuchtenden Sommermorgen)		
13	我在夢中哭泣 (Ich hab'im Traum geweinet)		
14	每晚在夢中 (Allnächtlich im Traume)		
15	來自古老的童話 (Aus alten Märchen)		
16	古老邪惡的歌曲 (Die alten, bösen Lieder)		