

第五章

結論

浪漫時期典型的作曲家-舒曼，承襲古典樂曲結構，再加上個人獨特的創作手法，成為浪漫時期之作品典範。舒曼早期作品大多為鋼琴創作，其風格多變，時為抒情、時為瘋狂、時為歡樂，經由曲式、旋律、節奏與和聲的整體架構，呈現出舒曼內心的情緒與思想。

《蝴蝶》這部作品，其故事中兩位主角性格上的差異，對於舒曼在樂曲創作上有極大的影響，例如樂曲在音量上有強烈的對比、樂段間於情緒上有立即的轉變，此種創作風格，似乎隱約顯露出舒曼的內在性格的分裂²³。從一八三一年開始，舒曼經常以「佛洛雷斯坦」(Florestan)與「歐賽必斯」(Eusebius)為筆名，「佛洛雷斯坦」是大膽衝動、直言善辯的實行家，「歐賽必斯」則是寂寞內省、敏感妄想的幻想家²⁴，由於受到上述兩種不同性格的人物特徵影響，確立了舒曼的創作風格，對《蝴蝶》這首作品中也具有一定的影響力。

《兒時情景》這部作品，是以成人對兒時的回憶為主，將童年之遊戲內容與內心感受，清楚呈現於樂曲間，且表達不同情緒與韻律上的對比，依照每首樂曲之標題，在風格與詮釋上，揣摩其心境與意境的表現，以便將速度、氣氛與音色的變化掌握得宜。

兩首樂曲均由十幾首小曲組成，每首小曲皆具備不同之風格，《蝴蝶》的樂曲篇幅於長度上較不一致，在樂段間的節奏對比性大，調性的轉換相當頻繁。《兒時情景》的篇幅長度則較規律，每首小曲大都以單一節奏呈現，並以相關調性做轉調。

---

²³提姆·道雷著(Tim Dowley)，《偉大作曲家羣像-舒曼》，朱健慧譯，第一版，(台北:智庫文化，民84年)，頁44。

²⁴轉引述陳玉芸，頁16。

透過曲式、旋律與節奏的分析，了解舒曼獨特的作曲技法與音樂結構，並融合創作背景與風格特色的探討，使筆者在演奏詮釋與彈奏技巧上，更能掌握樂曲的表現力與說服力。

筆者希望藉由本論文之研究，提升自己在《蝴蝶》與《兒時情景》兩首樂曲上的演奏能力，並印證本論文之研究成果。

參考書目

一、中文書目：

- 彭聖錦。《彈鋼琴的藝術》。台北:全音，民 78 年。
- 范大山編。《德國文學史》。第三卷。南京:譯林，民 96 年。
- 梁友梅。《舒曼的音樂生活》。台北:天同，民 67 年。
- 林公欽。《舒曼鋼琴曲集》。台北:四章堂文化，民 94 年。
- 林公欽。《舒曼鋼琴聯篇曲集-『幻想小曲集』、『兒時情景』之研究》。台北:師大公苑，民 81 年。
- 劉志明。《曲式學》。台北:大陸書店，民 78 年。
- 李映荻編。《德國文學入門》。台北:志文，民 87 年。
- 黃少亭。《閱讀舒曼的音樂世界》。台北:樂韻，民 97 年。
- 胡小萍。《從鋼琴教學觀點探究舒曼青少年曲集》。桃園:原笙國際，民 98 年。
- 邢藝。《西方鋼琴作品曲名全集》。長春:吉林大學，民 98 年。
- 徐頌仁。《音樂演奏的實際探討》。台北:全音，民 76 年。
- 張敏。《鋼琴藝術簡史》。開封:河南大學，民 97 年。
- 張式谷、潘一飛編著。《西方鋼琴音樂概論》。北京:人民音樂，民 95 年。
- 張洪島。《歐洲音樂史》。北京:人民音樂，民 80 年。
- 陳玉芸。《舒曼鋼琴代表作之研究》。台北:全音，民 94 年。
- 史惟亮。《舒曼》。台北:希望，民 61 年。
- 蔡良玉。《西方音樂文化》。北京:人民音樂，民國 88 年。
- 音樂之友社編。《作曲家別名曲解說珍藏版-舒曼》。林勝儀譯。第 23 冊。台北:美樂，民 95 年。
- 楊沛仁。《西方史與欣賞》。台北:美樂，民國 90 年。

- 余匡復。《德國文學史》。新店:志一，民國 85 年。
- 彼得·奧斯華(Peter F. Ostwald)。《天使與魔鬼之舞-舒曼的一生》。
張海燕譯。台北:高談文化，民 92 年。
- 德·卡爾·聶夫。《西洋音樂史》。陳鍾吾譯。台北:五洲，民
56 年。
- 提姆·道雷(Tim Dowley)。《偉大作曲家羣像-舒曼》。朱健慧譯。
第一版。台北:智庫文化，民 84 年。
- 黎翁斯坦(Leon Stein)。《音樂的結構與風格》。潘皇龍譯。台北:全音，
民 66 年。
- 瓊·祈塞爾。《舒曼評傳》。吳曉峴譯。台北:臺灣商務印書館，民
57 年。
- Chissell, Joan。《舒曼/鋼琴曲》(*Schumann Piano Music*)。林勝儀譯。
台北:全音，民 83 年。
- Harold C., Schonberg。《浪漫樂派》。陳琳琳譯。台北:萬象，民 82 年。
- Sandor, Gyorgy。《論鋼琴彈奏》。葉乃菁譯。桃園:原笙國際，民 98
年。
- Schonberg, Harold C.。《不朽的鋼琴家》。顧連理，吳佩華譯。台北:
世界文物，民 87 年。
- Wolff, Konrad。《鋼琴音樂大師》。陳欣宜譯。桃園:原笙國際，民 96
年。

二、外文書目:

Bedford, Herbert. *Robert Schumann: His Life And Work*. London:Great
Britain, 1933.

Daverio, John. *Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age"* .

- Oxford:Oxford University Press, 1997.
- Garden, Covent.*Early letters of Robert Schumann*. Trans.May Herbert.London:George Bell and Sons, 1888.
- Gerald Moore. *Poet's Love: The Songs and Cycles of SCHUMANN*. London:Hamish Hamilton, 1981.
- Gordan, Stewart. *A History of Keyboard*. New York: Schirmer Books. 1996.
- Niecks, Frederick. *Robert Schumann*.New York AMS Press, 1978.
- Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 14 vols. London: Macmillan Publishers, 1980.

三、字典

- 劉炬渭編。《簡明音樂詞典》。台北:世界文物，民 94 年。
- 林勝儀編。《新編音樂辭典(樂語)》。台北:美樂，民 97 年。
- 國立編譯館。《音樂名詞》。台北:桂冠，民 83 年。
- 康謳。《大陸音樂辭典》。第十一版。台北:全音，民 84 年。
- 洪萬隆編。《黎明音樂辭典》。上、下冊。台北:黎明文化，民 83 年。
- 音樂之友社編。《新訂標準音樂辭典》。林勝儀譯。全兩冊。台北:美樂，民 88 年。

四、樂譜

- Schumann, Robert. *Papillons Opus 2*. München: G. Henle Verlag, 2002.
- ..... *Kinderszenen Op.15*. Germany:Wiener Urtext Edition, 1996.