

1810–1856

敏感多情的詩人

舒曼 Robert Schumann

舒曼1840年時的肖像，當年是舒曼「歌曲之年」，且和克拉拉結婚。 © N.L. Invest Inc.

擁有音樂心靈的書商之子

舒曼（Robert Schumann）於一八一〇年六月八日出生於薩克森（Saxony）的茨維考（Zwickau），舒曼是五個孩子裡最小的一個，舒曼的爸爸是個書商、出版商兼作家，所以舒曼小時候有很多的時間都待在父親的書店翻閱各種書籍，除此之外，他也時常到圖書館接觸、閱讀大量的文學作品，例如歌德、席勒、莎士比亞等人的著作，還有古典文學、詩詞、希臘文、拉丁文學等都有所涉獵，並且一度想成為優秀的文學作家，後來這種文學特質反映在他的音樂中。

一八二六年，舒曼經歷了一連串親人去世的打擊，他的姊姊愛蜜莉（Emilie）在十九歲時去世；而舒曼原來想向韋伯學習音樂創作的計畫，也因為韋伯的去世而作罷；接著，他的爸爸也過世了，享年五十三歲。

一八二八年，舒曼在母親的強迫下進入了萊比錫大學的法律系，然而舒曼對法律沒興趣，把很多時間都用在編寫金·保羅·里希特風格的文學作品，或者在鋼琴上練習演奏和即興創作。他在寫給母親的信中提到：「我很為難，不知該如何取捨，法律冰冷的文字使我與外界隔絕，我不願學醫，又不能讀神學，因此……我不停地與自己掙扎，徒然尋求他人指引，但我別無選擇，只能念法律。」而當舒曼準備要開始學習作曲之後，又寫信跟母親說：

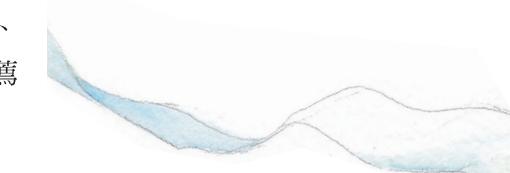
「其實我心情並非那麼沮喪，音樂給了我同儕們所不能給的，鋼琴更傾訴了我心底所有難以言喻的感懷。」

由鋼琴轉向作曲

努力取得了母親的同意之後，一八二八年八月舒曼開始向維克（Friedrich Wieck）學習鋼琴，當時維克有個年方九歲的女兒克拉拉，後來也成優秀的音樂家。舒曼與維克拜師後，下定決心要當一位鋼琴家，但由於他過於心急想要補救自己技巧的不足，練習不當而造成右手的手指出現問題，爲了能繼續彈琴，舒曼自行設計了一種讓手指獨立的器材，卻嚴重傷了手指，雖然有尋求治療，但都沒有好轉的跡象，如此一來舒曼想當鋼琴家的夢想就此破滅。他寫給克拉拉的信中提及：「在我內心、那麼完美、鮮活的音樂，如今卻只能用不聽使喚的手指，痛苦不堪的彈出來，真是可怕，今後我將每每爲此受苦。」後來他把作曲視爲人生的目標，他跟母親說：「沒關係，不能彈鋼琴，我還能作曲！」於是原本練鋼琴的時間變成作曲的時間，他早年所做的一些鋼琴曲，現在都還是很多學鋼琴的人所必彈的曲目，像是《阿貝格主題變奏曲》（Abegg）和《蝴蝶》（Papillons）等。

創辦新音樂雜誌

一八三四年，舒曼與數位朋友一起創辦了《新音樂雜誌》（*Neue Zeitschrift Fuer Musik*），目的是要提供一個公開的園地表揚優秀的音樂家，或評論守舊的音樂家們。舒曼是這本雜誌主要的編輯與撰稿人，擔任主編長達十年之久。經過舒曼的評論，蕭邦、布拉姆斯等人都成名了，而舒伯特、孟德爾頌也受到他的崇敬。舒曼常用兩個不同的筆名，推薦

評論當時的音樂創作，主要是「歐瑟比烏斯」(Eusebius)、「佛羅瑞斯坦」(Florestein)，還有「拉羅大師」(Master Laro)以及其他名字。歐瑟比烏斯是代表他自己性格中溫和、抒情、沈思的一面，佛羅瑞斯坦則代表他熱烈、衝動的一面。舒曼藉此兩人對立的角度來批判、談論音樂界的各種現象。

舒曼在推薦蕭邦時所寫的樂評，就是使用這些筆名人的顯著例子：「不久前，歐瑟比烏斯進門了，又是那張蒼白的臉孔，一貫諷刺的微笑，若有所期，我則挨著佛羅瑞斯坐在鋼琴前。如你所知，佛羅瑞斯坦擁有罕見的音樂心靈，能遇見巧妙、新奇或不凡的事物，但他今天碰到意外的喜。歐瑟比烏斯放下一首樂曲說『脫帽致敬吧，各位先生，這是個天才！』他不許我們看標題頁，我茫然翻閱著，夫人聽到的音樂幽趣隱含神奇……。『現在可以彈了』佛羅瑞斯坦說，歐瑟比烏斯點點頭。我們則在窗邊聆聽，歐瑟比烏斯似乎靈感泉湧，彷彿此刻靈感給了他平日不及的力量……。但當他翻到首頁，則驚訝的唸道：『蕭邦作曲』，我們

同聲驚呼：『作品第二號？』真是不可思議！我們尋思時容光煥發，叫道：『……蕭邦？沒聽說過—他會是誰呢？—無論如何，必定是天才之輩……』酒酣耳熱之際，我們滿懷熱情地把蕭邦的作品帶去給拉羅大師看，他微笑著，看完作品後僅淡淡的表示：『請蕭邦來吧！我很明白你們對新事物的熱情！』」雖然舒曼的評論頗為主觀，這份雜誌還是對當時的音樂界貢獻良多，後來成了德國相當著名的音樂雜誌。

與克拉拉的戀情促成藝術歌曲創作

舒曼與克拉拉的愛情猶如小說般，他們倆是隨著成長而漸漸相戀的。在克拉拉的孩提時代，兩人的感情便相當好，但當舒曼看著一位可愛又有才華的女孩出落成一位美麗的少女時，舒曼便忘了芙里肯，轉而追求克拉拉。但是維克並不願將克拉拉嫁給舒曼，並且千方百計要將他們分開，讓他們這一路走來備感艱辛，最後在兩人的努力之下，婚禮終於在一八四〇年舉行。與克拉拉的戀情圓滿實現時，促使舒曼創作了許多傾訴感情的樂曲，特別是藝術歌曲。一八四〇

歌曲「你像花朵一般美麗」的手稿。
出自連篇歌曲集《桃金娘》，是舒曼寫給克拉拉的結婚禮物。© N.L. Invest Inc.

年之前舒曼主要從事於鋼琴音樂的創作，一些重要的鋼琴作品有《兒時情景》、《展技曲》、《交響練習曲》等，而在與克拉拉結婚之後，因著熱情而創作的著名歌曲集有《女人的愛情與生活》、《詩人之戀》等。在寫給克拉拉的信裡，舒曼說他不停的作曲：「我的靈感源源不絕，真是不可思議，但我停不下來，好像夜鶯一樣將歌唱到死亡為止。」

舒曼在藝術歌曲中仔細地把詩詞散文給予他的感受，藉音樂的方式表達出來，感情濃厚而認真。作為一位鋼琴作曲家，他習慣藉鋼琴來傳達樂曲的完整內容，他把鋼琴伴奏地位提昇許多，歌曲的伴奏部分往往有著豐富的旋律，主動為主旋律的起伏評註，有時會幫助演唱者抒發情感，有時則以激動的情緒襯托歌詞中的濃烈情感，許多最精緻的歌曲都在結尾時的鋼琴獨奏中（postlude）傳達了最有說服力的樂思。另外，由於克拉拉的鼓勵與影響之下，更激發他有了新的創作力，開始著手寫作室內樂與交響曲，一八四一年舒曼寫了第一號交響曲《春》以及第二號

交響曲。關於《春》這首交響曲，舒曼向其他作曲家朋友提及：「這首曲子的靈感來自春天的精神。不論我們歲數為何，春天似乎年年令我們心醉，此曲並未特定想描寫什麼，但我深信是春天塑造了它。」

舒曼的音樂

舒曼的作曲天分在藝術歌曲與鋼琴曲中大放異彩，這些作品是他高度的想像力所做出的巧妙組合，然後再加上一個吸引人的標題名稱，例如鋼琴組曲中的《狂歡節》、《兒時情景》、《夜之小品》、《幻想小品》，連篇歌曲的《詩人之戀》等。他的音樂作品風格特出，所創作的音樂感情較為抽象並帶有濃厚的幻想氣息，這樣的作品一般比較不容易立即吸引聽眾，但卻能讓人在反覆品味之後深深為之陶醉。舒曼所創作附有標題的鋼琴曲，都有一個主題做為創作的中心，「暗示」聽眾歌曲所要表達的氣氛與內容，音樂中充滿著豐富的幻想力，傳達了各種不同的情境與感情，有如萬花筒一樣幻化多變的情感色彩，正是這些鋼琴作品迷人之處。

代表作品

歌曲：

連篇歌曲集：《女人的愛情與生命》(1840)、《詩人之戀》(1840)、《連篇歌曲集》作品24、作品39 (1840)，還有約275首其他歌曲。

鋼琴音樂：

《阿貝格主題變奏曲》作品 (1830)、《蝴蝶》作品2 (1831)、《大衛同盟舞曲》作品6 (1837)、《狂歡節》作品9 (1837)、《交響練習曲》作品12 (1835)、《兒時情景》作品15 (1838)、《維也納狂歡節》作品26 (1840)、《青少年曲集》作品60 (1848)、三首奏鳴曲 (1835, 1838, 1853)。

管弦樂：

交響曲：第一號降B大調《春》(1841)、第二號C大調 (1846)、第三號降E大調《萊茵》(1850)、第四號D小調 (1841, 1851修改)；A小調鋼琴協奏曲 (1845)；四支法國號與管弦樂團《音樂會曲》(1849)；鋼琴與管弦樂團《導奏與熱情的快板》(1853)。