

1797 – 1828

Arn-ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhth-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludw
ethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saens ● A
ofak ● Gustav Mahler ● Wun- Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhth-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wol
adeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahm

歌曲之王

舒伯特 Franz Schubert

年輕時的舒伯特肖像 © N.L. Invest Inc.

學校教師之子—自幼展現音樂天賦

舒伯特（Franz Schubert）一七九七年的一月三十一日出生於奧地利維也納附近郊區的李希塔爾，舒伯特的父親是學校老師，工作之餘常以演奏樂器為樂，也常邀請一些音樂愛好者在家中開小小的家庭音樂會，因此舒伯特從小就接受了音樂的薰陶。舒伯特自幼就對音樂反應敏銳，父親指導他鋼琴，哥哥指導他小提琴。雖然那時的家境並不富裕，他的父親還是盡其所能的啓發小孩對音樂的興趣，於是便請教堂合唱指揮家霍爾策來指導舒伯特音樂理論與管風琴的演奏。小舒伯特豐富的音樂知識常使霍爾策大為驚訝：「當我想介紹給他一點新的東西時，卻發現他早就已經知道了。」

很快的舒伯特就展露了他在音樂這方面的天資，在他十歲時，就開始創作一些在教堂表演的音樂，當時他有著出色的童聲，也擔任唱詩班的領唱。十一歲時舒伯特進入了康維特音樂學院寄宿學校就讀，並且在學生樂團中擔任小提琴手，同時也開始嘗試作曲，每當樂隊指揮缺席時，他就被邀請做代理指揮，這使舒伯特有機會去接觸海頓、莫札特、貝多芬等音樂大師的優秀作品。但是學校的物質生活條件卻十分惡劣，冬天時室內沒有火爐，窮苦的舒伯特又冷又餓，曾寫信給家人說：「我們常常想吃蘋果，因為從粗劣的午餐到晚餐之間，足足間隔了八個小時！」舒伯特當時已經開始嘗試作曲，在學校唸書時，他就已經創作了自己的第一號交響曲，還有許多歌曲和器樂曲，但他卻常常苦於沒有錢買五線譜紙，舒伯特曾經感嘆

說：「如果有錢買紙，我就可以天天作曲了！」他所寫的曲子很受到校長安東尼奧·薩里耶利（Antonio Salieri）的欣賞，甚至親自來指導舒伯特，舒伯特從他身上學到了和聲和對位法。

短暫的教書生活與活躍的創造力

一八一三年舒伯特十六歲時離開康維特學院，爲了減輕父親的負擔，他開始從事教書的工作，另一方面也教授私人鋼琴。

歌曲《魔王》首版的扉頁，此曲作於1815年末，是舒伯特出版的第一首作品。

他的朋友，這些朋友們雖然來自不同的領域，很多是律師、詩人、畫家、藝術家或者音樂家，他們都是中產階級的一些知識分子，很少和貴族打交道，不過他們卻志同道合且自得其樂，多半是因為舒伯特的緣故而聚在一起，後世的人稱他們是「舒伯特小集」。

他的朋友曾回憶說：「我們經常聚會到凌晨三點，無論在誰家都沒關係，反正大家也沒什麼錢，也不是那麼愛享受，只是想在一起分享美好的藝術。」舒伯特的音樂多半能為這些好朋友寫的。他會在鋼琴上彈著剛完成的歌曲或華爾滋舞曲，讓朋友們同歡起舞。這些朋友有的在他經濟最困頓的時候接濟他，有些人的詩作給予他創作的靈感，有些在舒伯特的生前死後都極力推廣他的音樂。

作曲佔據了舒伯特大部分的時間，做完一首，又開始另一首，大量的作品證明他是個勤勉不懈的作曲家。儘管沒有演奏的機會，舒伯特寫作的熱情從未稍減，他把貧窮置之腦後，只想專心作曲。舒伯特曾對他好朋友說過：「我生到這個世界上就是為了作曲。」

雖然舒伯特現在被視為浪漫樂派中藝術歌曲的大師，但是他與其他前輩作曲家有著完全不同的歷程，他從來沒有固定的職位，沒有擔任宮廷樂師，也沒有擔任樂團的音樂總監、指揮或者管風琴師。舒伯特不切實際、不願被約束的個性，不在意三餐的溫飽，只想創作音樂，讓他在現實的環境中嚐到了許多苦頭。

殘酷的現實生活

當時舒伯特的歌曲和音樂作品已經在維也納的市民階層廣為流傳，不過卻因為得不到官方的賞識而難以出版和演出。舒伯特在生前都沒能聽到自己創作的交響曲的演出，在歌曲的出版方面也很淒慘，一八一五年他寫下了精彩的藝術歌曲《魔王》，過了五年出版商才勉強答應出版這首歌曲，條件是沒有稿費。他的《流浪者》歌曲出版後，只拿到二盾錢（當時奧地利的錢幣名稱），而出版商從這個作品中獲利二萬七千盾。舒

舒伯特除了六百多首藝術歌曲，尚有交響曲、弦樂四重奏、鋼琴與弦樂的室內樂、鋼琴奏鳴曲、鋼琴小品、鋼琴四手聯彈、雙鋼琴曲及歌劇作品。舒伯特藝術歌曲作品所具有的流暢旋律感，以及巧妙的和聲變換等特質，也都可以在其他類型的作品中看到。不過從另一個角度去看舒伯特旋律性格強烈的音樂風格，這卻是他創作大型作品時所不適合的特質。因為他創作時以旋律感為重，使其交響曲、奏鳴曲作品具有優美的旋律，但整體卻鬆垮冗長，缺乏結構、主題發展的支撐。儘管如此，舒伯特還是完成了一些鋼琴奏鳴曲的佳作，另外第八號交響曲《未完成》也是廣受後世肯定的作品之一。

代表作品

歌曲：

連篇歌曲集：《美麗的磨坊少女》(1823)、《冬之旅》(1827)、《天鵝之歌》(1828)。約600首其他的歌曲：《紡織機旁的葛麗卿》(1817)、《野玫瑰》(1815)、《魔王》(1815)、《流浪者》(1816)、《死與少女》(1817)、《音樂頌》(1817)、《鱒魚》(約1817)、《岩石上的牧羊人》(單簧管伴奏，1828)。

管弦樂：

交響曲：第五號降B大調(1816)、第八號B小調《未完成》(1822)、第九號C大調《偉大》(約1825)；序曲。

室內樂：

15首弦樂四重奏：A小調(1824)、D小調《死與少女》(1824)、C大調弦樂五重奏(1828)、A大調鋼琴五重奏《鱒魚》(1819)；單簧管、低音管、法國號、兩把小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴的八重奏(1824)；鋼琴三重奏：小提琴奏鳴曲和小奏鳴曲。

鋼琴音樂：

21首鋼琴奏鳴曲：C小調(1828)、A大調(1828)、降B大調(1828)、C大調《流浪者幻想曲》(1822)；《樂興之時》(1828)；即興曲：舞曲。

鋼琴四手聯彈：C大調《大二重奏》(1824)、F小調幻想曲(1828)、變奏曲、進行曲。

歌劇：

《阿方索與愛斯翠拉》(1822)、《費拉布拉斯》(1823)。

戲劇配樂：

《羅沙蒙》(1823)。

宗教合唱音樂：

7首彌撒曲。

分部合唱曲。

