

舒伯特：C大調幻想曲 〈流浪者〉作品 D760 Fantasie C-Dur (Wanderer-Fantasie) D760

一、舒伯特生平

法朗茲·舒伯特 (Franz Schubert) 生於一七九七年一月三十一日奧地利的維也納 (Vienna)，其父親為小學校長，自小就在音樂方面表現出不凡的天份，由父親、兄長啓蒙學習音樂，於一八〇八年十一歲考進維也納皇家教堂的兒童合唱團成為唱詩班男童，同時獲得皇家獎學金寄宿一所私人學校裡。舒伯特在學校表現優異，尤其在音樂方面鋒芒畢露，不但擔任小提琴手，偶爾也客串樂團指揮，同時也開始嘗試作曲。十七歲時，即以詩人歌德¹作品《浮士德》(Faust) 裡的〈紡織機旁的葛麗卿〉(Gretchen am Spinnrade)，寫下了他第一首聲樂曲傑作。十八歲自學校畢業後，聽從父親安排從事教職，在此年寫下同樣是以歌德詩作為內容的著名歌曲〈魔王〉(The Erlkönig)。舒伯特以驚人的天賦與感受力，在音樂中流露出同年齡作曲家所不及的洗鍊與成熟度，並且作曲的速度極快，靈感源源不絕似乎沒有停頓的時刻，十九歲時已寫下了一百七十九首作品，其中還包括了兩首交響曲、一齣歌劇與一首

¹ 歌德 (J. W. v. Goethe, 1749-1832) 德國著名詩人、文學家，窮畢生六十餘年時間創作偉大的詩劇〈浮士德〉。

彌撒曲。二十一歲時的舒伯特因厭倦一成不變的教書工作，終於離開教職而專心作曲。時值當時維也納盛行的「畢德邁雅」²風格影響，舒伯特早期在某些藝術歌曲、進行曲及小品曲等創作中，亦反映出此獨特氣質與追求愜意、愉悅的精神。然而後來他並不願侷限在如此注重表面的狹小格局，再加上生活的經驗與磨練，中晚期創作風格更顯深沈及富有詩意。



德國偉大抒情詩人與哲學家歌德（J.W.v.Goethe，1749-1832）肖像圖，他的詩作為舒伯特許多藝術歌曲之靈感泉源。

出身清寒、個性靦腆的舒伯特，因作品未受當時社會重視，一直過著自由作曲家不安定的生活，屢次遭逢挫折的他，便時常和一群志同道合的朋友

²「畢德邁雅」風格（Biedermeier）是指1815-1848年盛行德、奧一種講求實際與安逸的市民階級態度。

定期聚會發表新的音樂作品，這群當時被稱為「舒伯特幫」³對他的讚美與肯定，是舒伯特從事音樂創作最大的精神支柱。然而幾番在愛情上的失意，迫使舒伯特多次追求露水姻緣以求補償，卻讓他在二十五歲時感染了在當時極難醫治的傳染疾病，不但使他變得喜怒無常，更在病痛反覆折磨中度過短暫一生中的最後幾年。



在「舒伯特幫」(Schubertiade) 的聚會中，舒伯特的演奏為眾人目光之焦點。

3 「舒伯特幫」(Schubertiade) 為一群思想自由及愛好舒伯特音樂之人士所組成，時常聚會共同談文論藝、尋歡作樂，而聚會地點都是在維也納有藝文修養的中等階級家庭舉行，跟貴族並沒有交集，舒伯特生活的社交圈是完全的平民化。



舒伯特1819年寫作〈鱒魚〉鋼琴五重奏時的肖像圖



繪於1821年的「舒伯特幫」(Schubertiade)聚會的景象。舒伯特位於左前方，正與其他藝術家朋友們熱烈地討論音樂。舒伯特常將最新完成的作品，在類似聚會中首演。

舒伯特晚年將身心俱疲的煎熬與惆悵之情，藉著十九世紀初期德國文學家的詩作，呈現或隱藏於其許多藝術歌曲、器樂曲中，時常將其對現實世界的失望，轉化成對大自然與遙遙無期的幸福之憧憬。



舒伯特與好友們—Anselm Hüttenbrenner（左1）與Johann Jenger（左2）。朋友間的情誼，是舒伯特短暫一生中最珍貴的財富，他們不僅時常資助生活困頓的舒伯特，並極力推廣舒伯特的音樂作品。

一八二三年舒伯特在重病期間創作的連篇歌曲集〈美麗的磨坊少女〉（Die schöne Müllerin）的音樂中，可聽到涓涓溪流水聲及用其他自然的意象來反映歌詞中情感的表達，以影射自我內心的渴慕與幻滅，充分表現出早期浪漫主義藝術之特質⁴。在他往後人生的最後五年，舒伯特以前所未有的驚人

⁴ 參閱「劍橋音樂入門」，史坦利·薩迪（Stanley Sadie）主編，孟憲福譯，果實出版社，2004年。P.287

創作速度作曲，作品除了〈美麗的磨坊少女〉及〈冬之旅〉(Winterreise)等重要連篇歌曲集外，還包括許多鋼琴曲、室內樂曲與交響曲等，晚年寫作大格局器樂曲的風格傾向，似乎亦凸顯出他將貝多芬視為終生景仰之最完美典範。



舒伯特正與當時奧地利著名男中音沃格 (Johann Michael Vogl, 1768-1840) (站立於舒伯特後方) 排練時的情景。沃格時常演唱舒伯特的藝術歌曲，也是當時最能成功詮釋舒伯特音樂的高手。

舒伯特於一八二八年十一月十九日病逝於維也納，短暫三十一年歲月中，多元化與原創性的音樂風格最爲人所讚嘆，他的音樂內涵充分呈現了內在思緒：愛、流浪和死亡的輪迴，其抒情特質帶給浪漫主義重要的啓示，除了六百餘首藝術歌曲爲永恆的瑰寶外，尚有第八號〈未完成〉(Unfinished) 與第九號〈偉大〉(Great)、C大調交響曲、鋼琴五重奏〈鱒魚〉(The Trout)、鋼琴曲〈流浪者幻想曲〉(Wanderer Fantasy)、鋼琴即興曲、二十一首鋼琴奏鳴曲及弦樂四重奏〈死與少女〉(Death and the Maiden) 等作品，均爲浪漫樂派前期具代表性之傑作。

二、舒伯特〈流浪者幻想曲〉作品D760之分析

(一) 樂曲創作背景

一八二二年舒伯特轉移他在藝術歌曲領域創作的心力，投入個人情感、智慧在器樂曲範疇裡，在此年創作了兩部偉大的器樂作品：〈未完成〉交響曲與〈流浪者〉幻想曲。C大調幻想曲又被稱為〈流浪者幻想曲〉，原受當時名鋼琴家洪麥爾⁵（Johann Nepomuk Hummel，1778-1837）的一位門生之委託而寫，傳說此委託者是維也納的大地主，本身也很想成為鋼琴家，他主動建議採用舒伯特1816年根據詩人呂貝克（Schmidt von Lübeck）的詩詞所寫下的一首藝術歌曲〈流浪者〉（Der Wanderer D 489）⁶中的主題，於是當舒伯特寫作這首C大調幻想曲時，便將此旋律嵌入第二樂章作為中心樂思，並用藝術歌曲〈流浪者〉中伴奏部分的節奏音型，成為全曲主要發展動機。在第一樂章華麗燦爛的性格背後，隱藏著舒伯特內心深刻的煩躁與不安，歌曲〈流浪者〉歌詞中：「我寂靜無聲而沈悶地流浪，我的嘆息總在追問：何處？」⁷藉由第二樂章主題含蓄地表達出憂鬱晦暗之氣氛，更是道盡舒伯特心中充滿落寞的情緒。由四個樂章所組成的這首曲子，舒伯特運用連章形式⁸的新意，將全曲四個樂章圍繞著同一主題彼此互相連貫而成，此種形式也帶給浪漫樂派的舒曼（Robert Schumann，1810-1856）、蕭邦（Frederic Chopin，1810-1849）

5 洪麥爾（Johann Nepomuk Hummel，1778-1837），匈牙利鋼琴家、作曲家。舒伯特在1828年完成的最後三首鋼琴奏鳴曲—c小調、A大調與Bb大調（D 958-60）原本是要獻給洪麥爾，但是出版商狄亞貝里（Anton Diabelli，1781-1858）遲至1838年才將它們出版，但此時因洪麥爾已過世而作罷。參閱The New Grove Schubert（Maurice J. E. Brown）New York：W. W. Norton 1982. P.67-68

6 參閱附錄二。

7 參閱附錄三。

8 Cyclic form，以主要的幾個相同動機，穿插在全曲不同樂章中以維持音樂一致性，是十九世紀作曲家常用的手法。

與李斯特（Franz Liszt，1811-1886）極深的影響。例如：李斯特著名的b小調鋼琴奏鳴曲，便仿照此連貫而不中斷發展的模式而寫成⁹。

（二）〈流浪者幻想曲〉與原歌曲〈流浪者〉節奏音型之關聯性

由於〈流浪者幻想曲〉屬連章樂曲形式，有許多節奏相同的動機，在各樂章中以不同面貌多次反覆出現。例如：下方所列之節奏，是全曲靈魂之所在。



同樣地在舒伯特原歌曲〈流浪者〉中，亦可感受到此節奏在樂曲中的重要性。

歌曲〈流浪者〉第20-29小節

旋律主題第 22-30 小節

fragt der Seuf - zer wo? Son - ne dünkt mich hier so kalt, die

〈流浪者幻想曲〉中節奏音型

Bin - ne welk, das Le - ben alt, und was sie re - den lee - rerSchall, ich bin ein Fremdling

9 The Art of the Piano (David Dubal) London : I. B. Tauris & Co Ltd 1990. P.357

〈流浪者幻想曲〉 第一樂章 第1-4小節

Allegro con fuoco ma non troppo

ff

This musical score shows the first four measures of the first movement. The tempo is 'Allegro con fuoco ma non troppo'. The music is in C major and 3/4 time. The right hand features a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The first measure is marked with a forte dynamic (*ff*).

〈流浪者幻想曲〉 第二樂章 第1-5小節

Adagio

pp

This musical score shows the first five measures of the second movement. The tempo is 'Adagio'. The music is in C major and 3/4 time. The right hand features a melodic line with various ornaments and trills, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The first measure is marked with a piano dynamic (*pp*).

〈流浪者幻想曲〉 第四章 第1-6小節

Allegro

f

fz

This musical score shows the first six measures of the fourth movement. The tempo is 'Allegro'. The music is in C major and 3/4 time. The right hand features a melodic line with various ornaments and trills, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The first measure is marked with a forte dynamic (*f*), and the second measure is marked with a fortissimo dynamic (*fz*).

(三) 樂曲結構

關於全曲四樂章的結構，詳細如表三、表四、表五及表六。

表三 舒伯特〈流浪者幻想曲〉第一樂章 從容而熱情的快板（Allego con fuoco ma non troppo）C大調、4/4拍

段落	小節數	調性
A段	第1～17小節	C大調
A' 段-插句	第18～46小節	C大調
B段	第47～69小節	E大調
A' 段	第70～82小節	C大調
C段	第83～111小節	a小調－Eb大調
D段	第112～131小節	Eb大調
E段	第132～164小節	Db大調－c小調
尾奏	第165～188小節	g#小調－c#小調

表四 舒伯特〈流浪者幻想曲〉第二樂章 慢板（Adagio）升C小調、2/2拍¹⁰

段落	小節數	調性
主題	第1～8小節	c#小調
變奏一	第9～17小節	E大調
插句	第18～26小節	c#小調
變奏二	第27～34小節	C#大調－c#小調
變奏三	第35～38小節	C#大調－c#小調
變奏四	第39～47小節	c#小調
變奏五	第48～56小節	c#小調－C#大調－a小調

¹⁰ 根據原手稿版本為2/2拍，但現今有些版本將第二樂章標示為4/4拍。

表五 舒伯特〈流浪者幻想曲〉第三樂章 急板（Presto）降A大調、3/4拍

段落		小節數	調性
A段	a	第3 ~ 14小節	Ab大調
	b	第15 ~ 30小節	Ab大調
A' 段	a	第31 ~ 42小節	Ab大調
	b'	第43 ~ 58小節	Ab大調
插句		第59 ~ 78小節	以減七和絃進行轉調
B段		第79 ~ 106小節	Cb大調
插句		第107 ~ 130小節	Cb大調—Ab大調
A'' 段	a	第131 ~ 142小節	Ab大調
	b''	第143 ~ 160小節	Ab大調
B' 段		第161 ~ 178小節	Ab大調
插句		第179 ~ 186小節	Ab大調
C段		第187 ~ 214小節	Db大調
D段		第214 ~ 244小節	Db大調
C段		第245 ~ 268小節	Db大調
插句		第269 ~ 276小節	Db大調—Ab大調
A段（a動機）		第277 ~ 290小節	Ab大調
尾奏1		第291 ~ 319小節	a小調
尾奏2		第320 ~ 341小節	以減七和絃進行轉調
尾奏3		第342 ~ 353小節	C大調

表六 舒伯特〈流浪者幻想曲〉第四樂章 快板 (Allegro) C大調、4/4拍

段落	小節數	調性
A段	第1 ~ 33小節	C大調
B段	第34 ~ 51小節	C大調
插句	第52 ~ 61小節	C大調
A' 段	第62 ~ 80小節	C大調
C段	第81 ~ 91小節	C大調
D段	第92 ~ 106小節	C大調
尾奏	第107 ~ 123小節	C大調

(四) 樂曲詮釋與分析

C大調〈流浪者〉幻想曲為舒伯特於1822年完成的鋼琴鉅作，內含卓越演奏技巧及龐大之戲劇張力，囊括四個樂章的音樂結構：快板 (Allegro) — 慢板 (Adagio) — 急板 (Presto) — 快板 (Allegro) 類似古典樂派時期常見之交響曲快板 (Allegro) — 慢板 (Adagio) — 詼諧曲 (Scherzo) — 終曲 (Finale) 的語法，因此不僅在構造上仿照管弦樂曲形式，在音樂實質方面也蘊含了在鍵盤音樂上所發展的管弦樂和聲與色彩效果，欲使鋼琴充滿更響亮及多層次變化之音色。此曲表現舒伯特獨創的音樂巧思與鋼琴艱深的技法，更深深地影響極盛時期浪漫樂派的鋼琴曲風。李斯特 (Franz Liszt, 1811-1886) 曾將此曲改編成鋼琴與管弦樂合奏版本，至今仍常被演奏。眾所皆知舒伯特是音樂史上重要的藝術歌曲作曲家，擅長於音樂中湧現源源不絕的優美旋律，是他個人自成一格的抒情及戲劇氣氛之特質，要詮釋好他的音樂，最重要的就是要讓從指縫間渲洩而出的旋律線條保持流暢甜美。筆者在演奏舒伯特C大調幻想曲〈流浪者〉作品D760有幾點彈奏技巧與

樂曲詮釋上的看法，就以下要點依序論述：

第一樂章 從容而熱情的快板（Allegro con fuoco ma non troppo）

C大調、4/4拍

* 樂曲開始第1-27小節（譜例27），開頭需以很強音（ff）之力度連續奏出渾厚沈重的主和絃，以呈現氣勢磅礴之感，並在第17小節以a小調的半終止和弦強烈地結束，經過加註延長記號的休止後，緊接著為突然變很弱音（pp）且重複之前主題的第18-26小節。從熱鬧喧騰的音響頓時急促地變成寧靜的過程，音樂上強烈的對比感必須有計劃性地去詮釋，否則全樂章易流於到處充斥不完整旋律樂段及雜亂之感。很強音（ff）力度的和弦應運用到肩胛的力量並配合身體前傾而施力，尤其右手小指力度應特別強調（樂譜上有註記>記號），才能清楚顯示主旋律的連貫性。此外，必須用敏銳的耳朵隨時調整踏板深淺度與長短，依表演場所大小或音響效果等差異而有彈性的變化。

譜例 27 第一樂章 第1-27小節

Allegro con fuoco ma non troppo

The musical score is written for piano in common time (C). It consists of six systems of music, each with a treble and bass clef staff. The tempo is marked "Allegro con fuoco ma non troppo". The score includes various dynamics such as *ff*, *p*, *f*, *cresc.*, *ff.*, *pp*, and *mf*. There are also articulation marks like accents and slurs. The piece begins with a series of chords in the bass clef, followed by a melodic line in the treble clef. The music is characterized by its rhythmic complexity and dynamic range.

由於全曲曲式屬連章形式，有許多相同節奏型態的動機在各樂章中以不同面貌多次反覆出現。例如：第一樂章第1-4小節以重複音出現的節奏型態（如下方所示），在第二樂章與第四樂章（待後第二及第四樂章部分將詳述）裡亦反覆呈現，



這是應特別注意的重點之一，在彈奏此節奏音型時，需保持音樂向前推進的方向感，可稍微用漸強的方式彈奏它，才能避免單調又乏味之重複感。

以下概括整理出此動機在第一樂章以不同調性出現的樂段：

譜例 28 第一樂章 第1-4小節



譜例 29 第一樂章 第44-56小節



Musical score for Example 30, measures 82-87. The score is written for piano and consists of two systems. The first system (measures 82-85) features a treble clef with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The right hand has a melodic line with various ornaments and slurs, while the left hand provides a steady accompaniment. The second system (measures 86-87) continues the piece with similar textures and includes some dynamic markings like *ff* and *fz*.

譜例 30 第一樂章 第82-87小節

Musical score for Example 30, measures 82-87. This score is written for piano and consists of two systems. The first system (measures 82-85) features a treble clef with a key signature of one flat and a 3/4 time signature. The right hand has a melodic line with various ornaments and slurs, while the left hand provides a steady accompaniment. The second system (measures 86-87) continues the piece with similar textures and includes some dynamic markings like *ff* and *fz*.

譜例 31 第一樂章 第130-140小節

Musical score for Example 31, measures 130-140. The score is written for piano and consists of three systems of two staves each (treble and bass clef). The key signature is one flat (B-flat major). The first system (measures 130-132) features a *dim. cresc.* marking and a *ff* dynamic. The second system (measures 133-136) continues the melodic and harmonic development. The third system (measures 137-140) concludes the passage with a *fz* dynamic. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingering numbers (1, 2, 3, 4, 5).

譜例 32 第一樂章 第141-148小節

Musical score for Example 32, measures 141-148. The score is written for piano and consists of one system of two staves (treble and bass clef). The key signature is one flat (B-flat major). The first system (measures 141-148) features a *fz* dynamic. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingering numbers (1, 2, 3, 4, 5).

74 幻想曲風

譜例 33 第一樂章 第159-172小節

以上譜例所示，舒伯特不愧為轉調高手，可用一個簡單動機不停地以不同調性變換，就像畫家用畫筆在調色盤上，恣意調製出七彩絢爛色調。那麼

一位好的演繹者，應隨時充滿想像力地計劃在哪些樂句或樂段加以詮釋或展開多層次感的音色表達。筆者建議，可在腦海中想像如何用管弦樂團內不同的樂器效果，來表現時而明亮或時而晦暗之音色。

* 第32-44小節為要連接第47小節E大調主題出現之間的橋段，需以很強（*ff*）與弱（*p*）的對比音量來作為樂句的分段（譜例34），這些快速的十六音符音群可用稍高指法彈奏，以增加準確與紮實度。第34-37及第40-44小節的重複音型態，更需隨著音高起伏而歌唱，否則易變成手指練習曲似的枯燥乏味。

譜例 34 第一樂章 第32-37小節

* 第45-46小節運用了G大調的三音B音以順利地連接到B段E大調的主題，第47-69小節整個B段主題應改用與先前A段完全不同的觸鍵來營造抒情柔和的氣氛（同前譜例29），可用大一點指腹的面積與前臂的力道推進彈奏，

將音量適度控制在弱（*pp*）的音域內。

*第67-69小節由一連串從很弱（*pp*）漸強到很強（*ff*）的顫音後，再度回到C大調熱情奔放的主題（譜例35），儘管只是簡短三小節，有計劃性地彈好漸強，才能完美顯現音樂戲劇張力。

譜例 35 第一樂章 第65-72小節

The image shows a musical score for piano, Example 35, measures 65-72. It is in C major and 4/4 time. The score is divided into two systems. The first system (measures 65-72) starts with a dynamic marking of *pp* and includes a *cresc.* marking. The second system (measures 69-72) starts with a dynamic marking of *ff*. The score includes fingering numbers and performance instructions such as "(col 8** ad lib...)" and "(5)".

*第83-111小節樂段是由左手a小調主題出現後，音樂如波濤洶湧般地激烈，要以保持音樂持續的緊湊度為先；此外雙手在此時因鍵盤距離變寬，因此要用耳朵隨時調整兩手在音色上的協調性與平衡感，左手八度要彈出宏偉沈重的低音效果，可將手臂略微抬起，用從高處瞬間落下的力度幫忙（同前譜例30）。類似第100-102小節的十六分音符音群，右手部分應以八個十六音符為一小單位來分句（譜例36），配合用較高指法迅速敏捷地挪動手指，才能減低其困難度。

譜例 36 第一樂章 第100-102小節

The image shows a musical score for measures 100-102. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a complex melodic line with many sixteenth and thirty-second notes, including triplets and slurs. The bass staff provides a rhythmic accompaniment with chords and single notes. Dynamic markings include 'ff' at the beginning and 'fz' later. An 'ossia' section is indicated at the end of the passage.

* 第112-131小節是由E \flat 大調為起始的樂段，彷彿是在暴風雨中稍作停歇的寧謐時刻，此時出現了新的旋律主題（譜例37），整段呈現舒伯特擅長的歌唱風格，樂句之間的連接技巧十分重要，要保持音樂的前進感與內心和著旋律吟唱，才能充分表達如此優美的樂段。

譜例 37 第一樂章 第112-117小節

The image shows a musical score for measures 112-117. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3). The bass staff has a rhythmic accompaniment with slurs and fingerings (1, 2, 3). The key signature has one flat (B-flat major/E-flat minor).

* 第132-164小節為進入尾聲前的高潮樂段，在D \flat 大調出現的主題在音色上更顯明亮炫耀（同前譜例31），除了要使用肩胛及身體力量幫忙外，由於

大部分的音都在鍵盤黑鍵區游移，所以彈奏時雙手位置要盡量往裡面移動才能減輕手臂負荷。第161-164小節困難的右左手交替的上行級進八度音程（譜例38），可稍微用漸強的方式彈奏它，以防止音量變弱。

譜例 38 第一樂章 第159-164小節

*第165-188小節是第一樂章尾聲，可利用緩和的呼吸幫助迅速脫離之前音樂上的緊張感，音量的漸弱（*decresc*）要有計劃性，方可顯出層次感。雖存在許多重複音型（譜例39），為避免單調呆板，在彈奏時依然需留意在音色上作些微變化，例如：謹守譜上所記的音量變化記號、運用手臂往前輕推的力度來彈突強音（*fz*）記號的部分（弱音量樂段中的*fz*與在強音量樂段中的*fz*記號，其觸鍵方法及力度的深淺並不相同）以及逐漸地醞釀沈穩情緒以進入慢板的第二樂章。

譜例 39 第一樂章 第165-172小節

第二樂章 Adagio (慢板)

升c小調、2/2拍

第二樂章開始於c#小調，是以舒伯特一八一六年作曲的《流浪者》（作品四之一）的歌曲片段旋律為主題而寫成之自由變奏曲。音樂表情上可揣摩原曲歌詞的意境，藉由右手如詩般低吟的旋律，唱出全樂章滿懷惆悵的情緒並營造濃厚的幻想氣氛。

* 第1-8小節由c#小調八小節的主題帶出（譜例40），雖然仍出現第一樂章主題的節奏音型（如下方所示），但在詮釋要求上卻截然不同；在第一樂章



裡，此節奏音型要隨時保持前進的音樂感，但在此第二樂章中，充分踏實而沈穩的節拍，才能表達在慢板中無奈落寞之情感。所以，要將每個長音

的拍子彈足，尤其要維持右手最高音的旋律連貫及歌唱性，為詮釋的重點。

譜例 40 第二樂章 第1-4小節

*第9-17小節為第一變奏，和聲內聲部以連續十六分音符音群出現（譜例 41），除了要使主旋律在流動的和聲中保持清晰與透明感外，更需小心防止這些和聲內聲部音群會不自覺地漸強破壞音樂的和諧度。

譜例 41 第二樂章 第9-11小節

*第18-26小節為插入樂段，其中前半部第18-21小節左手低音以顫音型態搭配右手和絃做出有漸強變化的樂句（譜例42），左手三十二分音符的顫音在彈奏時應力求平均，配合適度的踏板渲染效果，可以充分營造出神秘不

安的氣氛。

譜例 42 第二樂章 第18-20小節



後半部第22-26小節轉變成縮小的動機組成的輕快活潑節奏型態，左右手像是互相應答，在彈奏左手跳躍的八度音程時（譜例43），動作應保持迅速敏捷。

譜例 43 第二樂章 第23-25小節



* 第27-34小節為第二變奏，由右手協和的八度音程從容地唱出主題，因前四

小節（第27-30小節）屬C#大調調性（譜例44），在音色表達上應更明亮，才能和抑鬱小調色彩呈明顯對比。

譜例 44 第二樂章 第26-29小節

The musical score for Example 44, measures 26-29, is presented in two systems. The key signature is C# major (two sharps) and the time signature is 3/4. The first system (measures 26-27) begins with a piano (*pp*) dynamic and a decrescendo (*dim.*) marking. The right hand plays a series of chords and arpeggiated figures, while the left hand plays a rhythmic accompaniment of sixteenth notes. The second system (measures 28-29) continues the piece, ending with a simile (*simile*) marking. The dynamics are *pp* throughout.

*第35-38小節為第三變奏，右手採用與第二變奏前半C#大調相同但卻以低八度單音呈現之優美旋律（譜例45），左手低音伴奏部分以斷奏方式彈出的十六音符，可想像似管弦樂團裡大提琴撥弦（*pizzicato*）之美妙音響效果。

譜例 45 第二樂章 第35-36小節

The musical score for Example 45, measures 35-36, is presented in two systems. The key signature is C# major (two sharps) and the time signature is 3/4. The right hand plays a melody in the lower register, while the left hand plays a rhythmic accompaniment of sixteenth notes. The piece concludes with a fermata over the final note.



* 第39-47小節為突然轉入c#小調為始的第四變奏，這也是全樂章最難演奏的部分；在速度不變的前提下，音值上改成以三十二分及六十四分音符為主體，會讓人感到速度變快的錯覺，此時更應安定心神與配合適當的呼吸，讓樂句達到完美地串連。第39-42小節，右手由六十四分音符組成的音群要用纖細的觸鍵彈出（譜例46），從頭至尾應稍微抬高手腕，以指面輕柔地彈奏，右手手臂亦應稍微抬起，急速流動的音樂才能像是薄紗般地漂浮於左手主題之上。

譜例 46 第二樂章 第39小節



* 第43小節後雙手同時變成六十四分音符，在逐漸增加音量後，以附點節奏強烈插入厚重的和絃（譜例47），到達高潮後突然轉弱，變成弱音的音量進入第五變奏。整個第四變奏後半部雖然聽起來會感到瑣碎與雜亂，但可以八個碎音為一小組，有階段與漸進性地增加音量。

譜例 47 第二樂章 第46-47小節

* 第48-56小節為第五變奏，左手呈現微妙和聲變化之六十四分音符之伴奏音型，自第49小節起右手先後以c#小調及C#大調再現八度重疊的主題（譜例48）。左手部分可採用稍微貼鍵低指彈法，為求製造朦朧和聲音響效果及凸顯右手旋律，左手音群應跟隨右手主題節拍配合呼吸具方向感地往前邁進，若拘泥於要清楚地表達每個六十四分音符，則會失去兩手在音量上的平衡感。此樂章結尾時，調性逐漸游移入a小調，並同時減低音量，形成半終止而結束；筆者建議在最後一小節（譜例49）可稍微地漸慢，將第二樂章憂鬱不安的氣氛作一個完美的沈澱，並與第三樂章愉悅明亮性格呈現出戲劇化的對比。

譜例 48 第二樂章 第48-49小節

The musical score for Example 48 shows two systems of music. The first system consists of a right-hand staff with a tremolando effect and a left-hand staff with a melodic line. The second system continues the same musical ideas. Dynamics include *fp*, *pp*, and *dimin.* markings.

譜例 49 第二樂章 第56小節

The musical score for Example 49 shows a single system of music. The right-hand staff has a tremolando effect, and the left-hand staff has a melodic line. A *dim.* marking is present.

第三樂章 急板 (Presto)

降A大調、3/4拍

具詼諧曲風格的第三樂章，改成3/4拍並以急板（Presto）呈現出輕快流暢的曲風。本樂章充滿活力的節奏音型（如下方所示），實際上是將第一樂章主題節奏改成三拍子的型態，最好能保持除了附點四分音符強音拍點往下彈之外，其餘後兩音可用手腕略微提起並且往上提的觸鍵方式，相信能讓音樂有持續的輕盈感與生命力。



*第1-2小節八分音符分散音型動機（譜例50）來自於前樂章最後一小節左手旋律（同前譜例49），其微妙之關連性讓人不禁對舒伯特的巧思佩服不已。彈奏此快速音型時運指動作要保持迅速敏捷，尤其因右手之強拍要用平常較弱的第四指彈，更需刻意稍用力地彈好加註於音符上方的重音（>）記號。

*第3-30小節的A段主題（同譜例50），在第三樂章中總共出現了四次，第二次（譜例51）與第三次（譜例52）樂段都以很弱（pp）的音量開始，在力度控制上要格外小心。此外，這四個樂段不盡然相同，細微差異如：重音（>）記號位置不同、中間插入音群不全相同及強弱層次感要明顯表達，所以要嚴謹遵守譜面上任何記號指示，更需在練習過程中加強記憶。附點節奏是本樂章的靈魂，位於強拍的附點四分音符拍長要足夠，否則容易導致樂曲愈彈愈快的下場而造成失控局面。

譜例 50 第三樂章 第1-33小節

This musical score segment covers measures 9 to 24. It is written for piano in C major. The first system (measures 9-16) features a melody in the right hand with dynamic markings *fz* and *fz*, and a bass line with *fz*. The second system (measures 17-24) shows a more complex texture with dynamics *p*, *cresc.*, *p*, and *cresc.*. Fingerings and articulations are indicated throughout.

譜例 51 第三樂章 第25-42小節

This musical score segment covers measures 25 to 42. It continues the piece in C major. The first system (measures 25-32) includes dynamics *f*, *ff*, and *pp*. The second system (measures 33-42) features a melody in the right hand with dynamics *fz* and *fz*, and a bass line with *fz*. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings.

譜例 52 第三樂章 第126-141小節

The musical score for Example 52 consists of two systems of staves. The first system covers measures 126 to 133, and the second system covers measures 134 to 141. The right hand plays a melodic line with various articulations and dynamics, while the left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes. The key signature is three flats, and the time signature is 3/4.

* 第59-78小節利用減七和弦來轉調的過門樂段（譜例53），右手三連音部分需充分地抬高手指彈奏，才能加強力度與準確度。

譜例 53 第三樂章 第61-65小節

The musical score for Example 53 consists of two systems of staves. The first system covers measures 61 to 64, and the second system covers measures 65. The right hand plays a melodic line with triplets and various articulations, while the left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes. The key signature is three flats, and the time signature is 3/4.

* 第79-106小節的B段主題（譜例54），右手部分為C#大調出現的兩次八小節為單位的動人旋律，富有舒伯特典型抒情甜美的音樂特質，左手這兩段伴奏音型要跟著右手的抑揚頓挫而隨之起伏，需細心有表情地維持不中斷的旋律線條與細膩的伴奏部分。

譜例 54 第三樂章 第75-94小節

This musical score for Example 54, measures 75-94, is presented in three systems. The first system (measures 75-80) features a treble clef with a key signature of two flats and a 3/4 time signature. It begins with a forte (*ff*) dynamic and includes various articulations such as slurs and accents. The second system (measures 81-88) continues the melodic line with a crescendo to fortissimo (*ff*) and then a decrescendo to piano (*p*). The third system (measures 89-94) shows a piano (*p*) dynamic with a series of slurs and accents, leading to a final decrescendo.

* 第179-186小節要進入C段主題的過門樂句（譜例55），應立刻變換用輕柔而緩慢的觸鍵並配合適當的呼吸，以緩和之前激動的情緒，迎接新的樂段。

譜例 55 第三樂章 第179-186小節

This musical score for Example 55, measures 179-186, is presented in a single system. It features a treble clef with a key signature of two flats and a 3/4 time signature. The score begins with a pianissimo (*pp*) dynamic and includes various articulations such as slurs and accents. The bass line is mostly silent, with some chords indicated by vertical lines.

*第187-214小節與第245-268小節為Db大調的C段主題（譜例56），除了要用敏銳耳力保持好和諧的和聲色彩之外，不可忽視需維持穩定的節拍感，因在強調和聲進行的同時，常會不自覺地加快速度。

譜例 56 第三樂章 第245-262小節

*第214-244小節D段主題中左手出現連續八度的圓滑奏（譜例57），需利用手臂力量帶動往下進行的音樂，同時需小心控制好圓滑音中的踏板，不可讓音量過大及音色變混濁。

譜例 57 第三樂章 第211-226小節



- * 第269-276小節要進入A段主題再現的過門樂句（譜例58），必須要有計畫性地呈現從很弱（pp）進行到很強（ff）之漸強效果，如果一開始彈奏的力度過大，則會無法凸顯出音樂的張力。

譜例 58 第三樂章 第263-279小節

- * 第277小節A段主題再度出現而邁向洶湧翻騰的激烈尾聲，第320-341小節中使用右手減七和絃與左手的半音階來模糊調性（譜例59），並將整樂章帶至戲劇化的高潮，右手三連音音群要清楚並強勁地彈奏，以每兩小節為呼吸斷句的單位，不但可幫助音樂持續往前的方向感，更能減少手臂疲勞。此外第336-341小節左手主題動機（譜例60），需注意不要被右手流動

的音符所淹沒，此處要展現強而鎖定的低音來襯托磅礴氣勢。

譜例 59 第三樂章 第316-329小節

Example 59 consists of three systems of piano music. The first system (measures 316-321) features a treble clef with a complex melodic line and a bass clef with a steady, low-register accompaniment. The second system (measures 322-327) continues the melodic development in the treble and the accompaniment in the bass. The third system (measures 328-329) concludes the passage with a final melodic flourish and a sustained bass accompaniment. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

譜例 60 第三樂章 第335-339小節

Example 60 is a single system of piano music covering measures 335-339. It features a treble clef with a highly technical melodic line characterized by many sixteenth and thirty-second notes, and a bass clef with a simple, rhythmic accompaniment. The score includes numerous fingering numbers and slurs to indicate the intricate technique required for the melodic part.

* 第342-349小節連續使用德國增六和弦（譜例61），作為轉回C大調與連接第四樂章的橋段，新奇大膽的和聲效果應勇敢呈現。

譜例 61 第三樂章 第340-353小節

The image shows a musical score for Example 61, measures 340-353. The score is in C major and 4/4 time. It features a bridge section with German augmented sixth chords. The right hand has a melodic line with triplets and slurs, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *f*, *ff*, and a first ending marked '1'.

第四樂章 快板（Allegro）

C大調、4/4拍

* 第1-33小節因與第一樂章有著共同的主題節奏，一開始左手用八度音型奏出八小節主題，隨後答句出現在右手五度音上（譜例62），以賦格手法處理之樂段，僅於第1-33小節呈現並未持續太久，但彈奏時仍需清晰地處理各聲部主題，層次要分明，與第一樂章相同的是可稍微用漸強的方式彈奏主題，以保持音樂向前推進的方向感。

譜例 62 第四樂章 第1-12小節

Allegro
f

*第34-51小節對應B段主題是左右手輪流出現快速分解和弦音型（譜例 63），流露出華麗絢爛風格，彈奏時需稍抬高手指及控制好指在鍵盤間的距離，以免發生錯音的遺憾。

譜例 63 第四樂章 第34-36小節

第43-45小節

* 第62-80小節A段主題於左手再現，此時因需用很強（ff）的音量奏出強烈有力的旋律，此時左右手位置在鍵盤上相距甚遠（譜例64），除了用身體稍前傾的力量幫助外，耳朵要隨時檢查與調整兩手音響效果的平衡感是十分重要的。

譜例 64 第四樂章 第61-63小節



* 第81-91小節必須全心唱出左手八分音符的旋律，右手忙碌的彈奏十六分音符音群需藉助適當的呼吸來切分樂句（譜例65），在音量漸強的樂句中進行，才不致於有散亂之感。

譜例 65 第四樂章 第81-83小節



*第92-106小節雙手馳騁於華麗樂聲中（譜例66），即將邁入尾聲的此時，營造音量對比與戲劇化氣氛尤其重要，彈奏時雙手須注意維持放鬆之姿勢（譜例67），否則容易出現手臂僵硬而破壞整體感。

譜例 66 第四樂章 第90-92小節

Musical score for Example 66, measures 90-92. The score is in G major and 3/4 time. It features a complex texture with rapid sixteenth-note passages in both hands. The right hand has a melodic line with grace notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a final chord in the right hand.

譜例 67 第四樂章 第93-98小節

Musical score for Example 67, measures 93-98. The score is in G major and 3/4 time. It features a complex texture with rapid sixteenth-note passages in both hands. The right hand has a melodic line with grace notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a final chord in the right hand.

*第107-123小節為全曲尾聲樂段（譜例68），除了持續保持放鬆的彈奏方式外，自第106小節起，需確實從弱音（p）做好計劃性地漸強效果，若太早讓音量變大，就會失去舒伯特所要求的逐漸翻騰攀升至第114小節最強（fff）的震撼意義了。第114-123小節雙手皆為琶音音型，留意手指在鍵盤間的距

離及迅速地運指，當然更需保持 最強（*fff*）的力度與聲響，充滿活力地於光輝燦爛中結束全曲。

譜例 68 第四樂章 第105-123小節

The musical score for Schubert's Fantasy in C major, Op. 760, measures 105-123, is presented in piano. It consists of five systems of two staves each. The notation includes various dynamics such as *fz*, *fz*, *fz*, *fz*, *ff*, *cresc.*, *f*, *ff*, and *fff*. The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs, and includes detailed fingering instructions for both hands. The piece concludes with a powerful and vibrant ending.



名碟推薦

演出者：李希特（Sviatoslav Richter）

唱片公司：EMI

唱片編號：724356296121

推薦理由：李希特（Sviatoslav Richter）為二十世紀偉大的俄國鋼琴家之一，一身驚人的技巧、冷峻犀利的節奏感、精準無比的觸鍵及豐富多變之音色表達，完美呈現舒伯特這首〈流浪者幻想曲〉澎湃激昂、充滿光和熱的偉大作品。



古典音樂 小櫥窗

● 何謂室內樂？

室內樂（Chamber Music）是指樂器合奏中編制較少的重奏形式，常見的有兩人演出的二重奏到八人演出的八重奏等，早期的室內樂音樂會多半是在私人家中的客廳或小型社交場合舉行，如本章所提到的「舒伯特幫」（Schubertiade）聚會，即屬於典型的室內樂表演。不過近代室內樂演出，就不限定在室內舉行，如熱鬧活潑的銅管五重奏便適合於戶外演奏。室內樂雖不像一般管弦樂曲有龐大編制與較大的揮灑空間，但卻會是一門嚴格考驗著作曲家與演奏者的藝術；首先，作曲家必須利用純熟的作曲技巧，將每一個聲部做出盡善盡美的發揮，而對於演奏家而言，擁有與其他聲部演奏者良好的默契和精湛的演奏技巧，是詮釋室內樂作品重要的因素。因此與大型音樂作品相異其趣之精緻感，即是室內樂最能吸引人仔細品味之處。弦樂四重奏（String Quartet）是最常見與受歡迎的室內樂組合，由兩把小提琴與各一把中

提琴、大提琴所組成，歷史上許多重要的音樂家皆有著名的弦樂四重奏樂曲流傳於世。例如：海頓（Franz Joseph Haydn，1732-1809）、莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756-1791）、貝多芬（Ludwig van Beethoven，1770-1827）和舒伯特（Franz Schubert，1797-1828）等人。關於加入鋼琴部分的重要室內樂作品，如貝多芬的14首鋼琴三重奏（Piano Trio）（鋼琴、小提琴和大提琴）、孟德爾頌（Felix Mendelssohn，1809-1847）的二首鋼琴三重奏（鋼琴、小提琴和大提琴）和舒伯特的鋼琴五重奏〈鱒魚〉（The Trout）（鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴）等著名樂曲。