

記錄 編號	3281
狀態	NC088FJU00248014
助教 查核	
索書 號	
學校 名稱	輔仁大學
系所 名稱	音樂學系
舊系 所名 稱	
學號	487806025
研究 生(中)	施俐君
研究 生(英)	Shi Li Chun
論文 名稱 (中)	舒曼《狂歡節》作品9之樂曲分析與演奏詮釋探討
論文 名稱 (英)	
其他 題名	
指導 教授 (中)	彭宇薰
指導 教授 (英)	
校內 全文 開放 日期	
校外 全文	

開放日期	
全文不開放理由	
電子全文送交國圖.	
國圖全文開放日期.	
檔案說明	
電子全文	
學位類別	碩士
畢業學年度	88
出版年	
語文別	英文
關鍵字(中)	舒曼 鋼琴 狂歡節 浪漫樂派 散曲風格 連章形式 新音樂雜誌 大衛同盟
關鍵字(英)	R. A. Schumann Piano Carnival Romanticism Characteristic piece Cyclic form Neue Zeitschrift fur Musik Davidsbund
摘要(中)	<p>第一章 緒論 第一節 研究背景與目的 在十九世紀初期，西方社會可說是受到浪漫主義 (Romanticism) 思潮的影響。(註 1.) 因為在當時的藝術創作，例如音樂、繪畫、建築、文學等方面，都以一種新的觀念來表現，其特徵是強調主觀、非理性的思維，並探索個人內心深處及表達個人情感。而這些特質促使不同的藝術相互輝映，使得十九世紀的音樂與文學緊密地結合在一起，並且孕育了羅伯?亞歷山大?舒曼 (Robert Alexander Schumann, 1810 ~ 1856) 這位偉大的音樂文學家。舒曼自小由於父親的關係，涉獵了許多文學名家的作品，所以從他的音樂可以感受到豐富的文學思想及詩意化的旋律；而談到他的音樂作品最為人知且最具特色</p>

	<p>的，當然是他創作生涯最初的鋼琴作品。舒曼的鋼琴作品主要創作於1829~1840年間，且多為「散曲」(Characteristic piece)風格的小品，(註2.)而在這些作品中，舒曼採用了他最擅長的寫作手法—「連章形式」(Cyclic form)—將各種不同的小品，以一個共同的理念(如旋律、節奏...等動機)串聯起來，這也使得各個小品間有著密不可分的連貫性。像這一類的作品對舒曼而言，可說是不計其數，因此筆者就舒曼此類作品中最具代表性的創作—《狂歡節》(Carnaval, op.9)—來探討其獨特的創作風格及寫作手法，並藉由對舒曼的音樂更深一層的瞭解，而提升演奏詮釋的境界。第二節 研究探討之方向 在整個研究《狂歡節》的過程中，筆者為了更深入瞭解舒曼的音樂世界，將朝著以下三大方向來進行探討：一. 舒曼的生平事蹟：筆者以概略之方式介紹舒曼的一生，針對其家庭背景、求學過程、創作階段及對當代社會的貢獻，來探究他的人格發展及創作思想的形成經過。二. 舒曼重要鋼琴獨奏曲之介紹：筆者先就舒曼鋼琴曲的寫作類型做概述；之後則著重在重要鋼琴作品的介紹(其中分別依其樂曲名稱、作品編號、曲數及背景特色一一作說明)，以大致瞭解舒曼相關的創作領域。三. 舒曼《狂歡節》之探討：筆者透過實際的例子來探究舒曼的寫作風格及創作手法。為文主要針對作品的相關背景、樂曲分析(包含內容提要、樂曲架構、主要動機及和聲調性)與演奏詮釋等方向來進行探討，希望藉由這樣細部的分析，能對舒曼的音樂有更深一層的瞭解。關於最後，筆者則根據前述之內容，將研究心得匯集為結論。在結論中，筆者主要針對《狂歡節》整首作品的寫作風格及創作手法做總整理(其中先就此曲整體架構的安排做歸納，如調性及曲式部分；之後在將重心放在音樂素材方面，如旋律、和聲及節奏三個部分來做概述)，並將這些細部的分析落實在演奏詮釋上。</p>
<p>摘要 (英)</p>	
<p>論文 目次</p>	<p>第一章 緒論.....1. 第一節 研究背景與目的.....1. 第二節 研究探討之方向.....3. 第二章 舒曼之生涯與音樂創作.....5. 第一節 作曲家生平事.....5. 第二節 舒曼重要鋼琴獨奏曲之介紹.....9. 第三章 舒曼《狂歡節》作品9之探討.....15. 第一節 散曲風格之歷史淵源與特色.....15. 第二節 創作背景.....17. 第三節 樂曲分析與詮釋.....20. 1 - 1 〈開場白〉 Préambule.....20. 1 - 2 〈白衣丑角〉Pierrot.....28. 1 - 3 〈花丑〉Arlequin..... 30. 1 - 4 〈高貴的圓舞曲〉Valse noble.....32. 1 - 5 〈艾塞比斯〉Eusebius.....35. 1 - 6 〈弗羅列斯坦〉Florestan.....37. 1 - 7 〈忸怩作態〉 Coquette.....41. 1 - 8 〈回答〉Réplique.....44. 〈人面怪獸〉Sphinxes.....44. 1 - 9 〈蝴蝶〉 Papillons.....45. 1 - 10 〈文字之舞: A.S.C.H.-S.C.H.A.〉.....48. 1 - 11 〈柴麗娜〉Chiarina.....51. 1 - 12 〈蕭邦〉Chopin.....53. 1 - 13 〈艾絲特蕾拉〉 Estrella.....56. 1 - 14 〈相逢〉Reconnaissance.....58. 1 - 15</p>

	<p>〈潘達隆與哥倫賓〉Pantolon et Colombine.....61. 1 - 16 〈德國式圓舞曲〉Valse Allemand.....64. 1 - 17 〈帕格尼尼〉Paganini.....66. 1 - 18 〈告白〉Aveu.....69. 1 - 19 〈漫步〉Promenade.....70. 1 - 20 〈暫停〉Pause.....73. 1 - 21 〈打倒菲利斯丁人的大衛同盟進行曲〉Marche des Davidsbündler Contre les Philistins.....74. 第四章 結論.....87. 參考書目 附錄</p>
<p>參考 文獻</p>	<p>參考書目一.外文書籍：Abraham, Gerald. "Robert Schumann," The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 16, ed. Stanley Sadie. London: Macmillan,1980, p. 831 - 869. Arnold, Denis. "Clara Schumann," The New Oxford Companion to Music, vol. 1. New York: Oxford University Press, 1983, p.1646. Arnold, Denis. "Robert Schumann," The New Oxford Companion to Music, vol. 1. New York: Oxford University Press, 1983, p.1647-1679. Brown, Maurice J. E. "Characteristic piece," The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 4 , ed. Stanley Sadie. London: Macmillan, 1980, p.51. Douglass, Green M. Form in Tonal Music. New Yourk: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993. Einstein, Alfred. Music in The Romantic Era. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1947. Gillespie, John. Five Centuries of Keyboard Music. New York: Dover Publications, Inc., 1972. Gordon, Stewart. A History of Keyboard Literature. New York: Schirmer Books, 1996. Kahl, Willi. "Romantic Piano Music: 1830-1850," Romanticism, vol. 9, ed. Gerald Abraham. New York: Oxford University Press, 1990, p. 237 - 247. Kirby, F. E. A Short History of Keyboard Music. New York: Schirmer Books, 1966. Ostwald, Peter. Schumann: Music and Madness. Bosten: Northeastern University Press, 1985. Plantinga, Leon. Romantic Music. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1984. Rosen, Charles. The Romantic Generation, 5th ed. Cambridge: Harvard University Press, 1995. Strunk, Oliver. Source Reading Music History : The Romantic Era, vol. 5. London: Faber & Faber, Ltd., 1952. Todd, R. Larry. Nineteenth Century Piano Music. New York: Schirmer Books, 1990. Todd, R. Larry. Schumann and his World. N. J. : Princeton University Press, 1994. 二.翻譯書目：Franz Liszt 著，張洪島 等譯，李斯特論白遼士與舒曼。台北：世界文物出版社，民國 83 年。Harold C. Schonberg 著，陳琳琳 譯，浪漫樂派。台北：萬象圖書，民國 82 年。J. Chissell 著，林勝儀 譯，舒曼 / 鋼琴曲。台北：全音樂譜出版社，民國 79 年。M. Moshansky 著，陳素英 譯，偉大作曲家群像—布拉姆斯。台北：智庫文化股份有限公司，民國 84 年。Neil Ardley etc 著，徐淑真 譯，音樂之旅。台北：桂冠圖書，民國 78 年。Paul Holmes 著，王婉容 譯，偉大作曲家群像—布拉姆斯。台北：智庫文化股份有限公司，民國 84 年。P. H. Lang 著，十九世紀西方音樂文化史。北京：人民音樂出版社，民國 79 年。Tim Dowley 著，朱健慧 譯，偉大作曲家群像—舒曼。台北：智庫文化股份有限公司，民國 84 年。福本健一 著，林道生 譯，"舒曼的作品"，全音音樂文摘第十卷第十期。台北：全音音樂文摘雜誌社，民國 75 年，頁 115 ~ 118。石山昱夫 著，衛德全 譯，"舒曼一生的精神狀態"，全音音樂文摘第十卷第十期。台北：全音音樂文摘雜誌社，民國 75 年，頁 90 - 97。村原京子 著，李泠西 譯，"舒曼身邊的克拉拉"，全音音樂文摘第十卷第</p>

	<p>十期。台北：全音音樂文摘雜誌社，民國 75 年，頁 98 - 100。三.中文書目：王沛綸 編著，音樂辭典。台北：樂友書局，民國 68 年。林公欽 著，鋼琴踏板使用理論與技巧分析。台北：全音樂譜出版社，民國 71 年。邵義強 編著，獨奏曲淺譯，下冊。台北：全音樂譜出版社，民國 70 年。邵義強 譯，鋼琴與鋼琴音樂。台北：全音樂譜出版社，民國 71 年。邵義強 譯，鋼琴名曲的演奏詮釋 II。台北：全音樂譜出版社，民國 71 年。邵義強 審訂，音樂巨匠—孟德爾頌、舒曼。台北：文庫出版專業有限公司，民國 83 年。康謳 主編，大陸音樂辭典。台北：大陸書局，民國 77 年。陳玉芸 著，舒曼鋼琴代表作。台北：全音樂譜出版社，民國 86 年。楊沛任 著，古典音樂實戰拍黨。台北：萬象圖書，民國 84 年。劉志明 著，曲式學。台北：全音樂譜出版社，民國 81 年。劉志明 著，西洋音樂史與風格。台北：全音樂譜出版社，民國 75 年。國立編譯館訂，音樂名詞。台北：桂冠圖書公司，民國 82 年。</p> <p>四. 音樂譜例部分：Schumann, Robert. Carnival Opus 9. München：G.Henle Verlag, 1977.</p>
論文 頁數	135
附註	
全文 點閱 次數	
資料 建置 時間	
轉檔 日期	
全文 檔存 取記 錄	
異動 記錄	M admin Y2008.M7.D3 23:17 61.59.161.35