

Album for the Young

آلبوم برای کودکان

Robert Schumann

OP.68

روبرت شومان

Shiraz-Beethoven.ir

کتاب «آلبومی برای کودکان»^۱ «روبرت شومان» در سال ۱۸۴۸ به عنوان هدیه کریسمس برای فرزندان وی و با عنوان اصلی «آلبوم کریسمس، برای کودکانی که پیانو می نوازند» نوشته شد. این کتاب شامل ۴۳ قطعه است که اهداف آموزشی و کیفیت هنری را در هم می آمیزد؛ ترکیبی نادر در رپرتوار موسیقایی و متعلق به مجموعه کارهای این چینی مانند «انوانسیون های دو و سه صدایی» باخ، «خلوت کودکانه»^۲ دُبوسی و «دنیای کوچک»^۳ بارتوک.

این آلبوم را نمی توان با «منظره های از کودکی»^۴ اپوس ۱۵ شومان که ده سال قبل از این کتاب در سال ۱۸۳۸، نزدیک به زمانی که او «کرایس لیرینا»^۵ اپوس ۱۶ و «هومورسکه»^۶ اپوس ۲۰ را نوشته، مقایسه کرد.

شومان خود، در نامه ای به دوست آهنگسازش «کارل راینک»^۷ به تاریخ هشتم اکتبر ۱۸۴۸ می نویسد: «منظره های از کودکی خاطراتی است از یک بزرگسال برای بزرگسالان دیگر درحالی که آلبوم کریسمس به آینده می نگرد و شامل پیش فرض و پیش بینی هایی است از آنچه برای خردسالان در راه است».

شومان در عکس العمل به یک نقد بر منظره هایی از کودکی از «لودویگ رلشتاب»^۸، به معلم سابق خود «هاینریش دورن»^۹، در پنجم سپتامبر ۱۸۹۵ نوشت: «من بی درنگ نمی توانم به چیزی خام و نآزموده تر و کوتاه بینانه تر از مطلبی که رلشتاب در مورد منظره هایی از کودکی من نوشته است بیندیشم. من گمان می کنم او واقعاً فکر می کند که من کودکی در حال جیغ و فریاد را می بینم و به دنبال یک موسیقی برای همراهی با آن می گردم. حقیقت برعکس است. باین حال نمی توانم انکار کنم که وقتی در حال نوشتن بودم کودکانی را در ذهن داشتم. به هر حال عناوین بعداً نوشته شدند و البته آن ها چیزی بیش از پیشنهادهایی برای تفسیر و اجرای بهتر نیستند».

این گفتگو نکته ای را در مورد رابطه شومان با «موسیقی برنامه ای»^{۱۰} آشکار می کند که بدون شک در رابطه با آلبومی برای کودکان است.

شومان از حیث انگیزه خلق این اثر با آهنگسازانی چون باخ، دبوسی و بارتوک که پیش تر اشاره شد مرتبط است و در حقیقت برای کودکان خود آهنگسازی کرده است. در ۳۱ اوت ۱۸۴۸ ابتدا چند قطعه برای پیانو نوشت: قطعاتی کوچک برای پیانو، برای هفتمین سالگرد تولد ماری کوچک در اول سپتامبر ۱۸۴۸، ساخته شده به دست پدر.

در همین تاریخ در یادداشت های خانگی شومان این یادداشت را می بینیم: «ایده ای برای یک آلبوم برای کودکان». در هفته های آتی تعداد قطعات تقریباً روزانه افزایش پیدا می کند و در ۲۷ سپتامبر شومان آن ها را به منظور چاپ برای ناشر خود می فرستد.

¹Album für die Jugend

²children's Corner

³Mikrokosmos

⁴Kinderszenen

⁵Kreisleriana

⁶Humoreske و سرزنده موسیقی

⁷Carl Reinecke

⁸Ludwig Rellstab

⁹Heinrich Dorn

¹⁰Programme Music

اولین چاپ این اثر در دسامبر ۱۸۴۸ توسط Schubert & Co در هامبورگ با عنوان «۴۰ قطعهٔ پیانو برای کودکان» توسط روبرت شومان منتشر شد. حاشیه‌های صفحهٔ عنوان با ۱۰ تصویر توسط لودویگ ریشتر تزئین شده که قطعه‌های خاصی را نمایش می‌دهند. «قوانین موسیقایی برای زندگی و خانه» همچنین توسط شوبرت، به ویراست دوم که در ۱۸۵۰ به چاپ رسید اضافه شد. (به ضمیمه مراجعه شود).

در اصل شومان به فکر استفاده از قطعات ساختهٔ آهنگسازان گذشته به همراه کارهای خود در آلبوم کودکان افتاده بود؛ اما بعد تصمیم گرفت آن‌ها را حذف کند؛ مانند قطعاتی که اینجا در ضمیمه آورده شده است. برخی از آن‌ها از کتاب قطعات^{۱۱} (زویکاو خانه شومان^{۱۲}، جمع‌آوری مجدد) که به‌عنوان رونوشت در سال ۱۹۲۴ چاپ شده است الهام گرفته‌اند. (روبرت شومان، کتاب قطعاتی از آلبومی برای کودکان اپوس ۶۸، ویرایش توسط M. Kreisig و L. Windsperger، مایز، شات، ۱۹۲۴).

آخرین قطعات جمع‌آوری شده در ضمیمه ناتمام مانده‌اند که یک پایان محتمل توسط ویراستار پیشنهاد شده است. شومان به برخی قطعات انگشت‌گذاری اضافه کرده که به‌صورت «ایتالیک» (*italic*) در این ویرایش نشان داده شده است (شماره‌های ۱، ۱۲، ۳۲، ۴۰).

آلبومی برای کودکان شومان در طول دورانی شاد از فعالیت وی نوشته شده و این به‌صورت گزیده‌ای از نامهٔ او به کارل راینک که در بالا به آن اشاره شد این‌گونه آورده شده است:

«فکر نمی‌کنم در هیچ زمان دیگری در چنین موقعیت روحی موسیقایی خوبی مانند زمانی که قطعات اپوس ۶۸ خود را نوشتم بوده باشم. موسیقی خودبه‌خود در ذهنم جاری می‌شد. این قطعات به‌طور خاصی برای من عزیز هستند و در واقع از زندگی خانوادگی من سرچشمه گرفته‌اند.»

Andre Terebesi

ترجمه: پژمان عباسی

¹¹Skizzenbuch

¹²schumannhaus Zwickau

Contents

First Section: For the Very Young

1.Melody	6
2.Soldier's March	7
3.Humming Song	8
4.A Chorale	8
5.A Little Piece	9
6.Poor Orphan	10
7.Hunter Song	11
8.The Wild Horsemann	12
9.Little Folk Song	13
10.The Merry Peasant	14
11.Siciliano	15
12.Knight Rupert	16
13.May, dear May, you'll soon be here!.....	18
14.A Little Study	20
15.Spring Song	22
16.First Loss	23
17.The Little Dawn-Wanderer	24
18.Reaper's Song	25

Second Section: For the More Grown-up

19.A Little Romance	26
20.Rustic Song	27
21.***	28
22.Roundelay	29
23.The Horsemann	30
24.Harvest Song	32
25.After the Theatre	33

26.***	34
27.A Little Song in Canon	35
28.In Memory	36
29.A Stranger	37
30.***	40
31.Battle Song	42
32.Scheherazade	44
33.Vintage Time – Merry Time!"	46
34.Theme	48
35.Mignon	49
36.Italian Marinari's Song	50
37.Sailor's Song	52
38.Wintertime I	54
39.Wintertime II	55
40.Little Fugue	58
41.Nordic Song	61
42.Figured Chorale	62
43.New Year's Eve Song	63

Appendices

For the Very Small	64
Doll's Lullaby	64
In a Gondola	64
Guckoo in Hiding	65
Catch Me if You Can	66
Venetian Lagoon	67
Bear-Dance	68
Rebus	68
Little Waltz	69

Melody

The image displays a musical score for a piece titled "Melody". The score is written for piano and consists of five systems of music, each with a treble and bass clef. The first system begins with a dynamic marking of *p* (piano) and a measure number of 1. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and fingering numbers (1-5). A specific instruction is marked with an asterisk: **)* انگشت گذاری های ایستیک (1) متعلق به شومان است. The score continues through measures 5, 9, 13, and 17, showing a progression of melodic and harmonic ideas. The final system ends with a double bar line and repeat dots.

**)* انگشت گذاری های ایستیک (1) متعلق به شومان است.

Soldier's March

Munter und straff

2

Measures 1-6 of the piece. The music is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo/mood is 'Munter und straff'. The piece starts with a forte (f) dynamic. The right hand features a rhythmic pattern of eighth notes and chords, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

7

Measures 7-12. Measure 7 begins with a forte (f) dynamic. The right hand continues with eighth-note chords and single notes, while the left hand maintains the eighth-note accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

13

Measures 13-19. Measure 13 starts with a forte (f) dynamic. The right hand has a melodic line with eighth notes and chords. A repeat sign appears at the end of measure 15. The left hand continues with eighth-note accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

20

Measures 20-25. Measure 20 begins with a forte (f) dynamic. The right hand features a melodic line with eighth notes and chords. The left hand continues with eighth-note accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

26

Measures 26-31. Measure 26 starts with a forte (f) dynamic. The right hand has a melodic line with eighth notes and chords. The left hand continues with eighth-note accompaniment. The piece concludes with a final chord in measure 31. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes.

