

鋼琴樂曲中「幻想曲」題材

一、幻想曲的定義與歷史演變

「幻想曲」(Fantasia)並不是從十八世紀末才出現的名詞，早期源自希臘文中「幻想曲」(Phantasia)一字，強調作曲家所賦予作品豐富的想像力，在音樂創作方面是一種沒有定型的自由樂曲，具有多段落之特色，而且和各時代的曲式皆有關連性²。

十六世紀時的幻想曲屬於類似具即興風格之樂曲形態，與當代的主題模仿曲形式相同，而當時常用魯特琴(Lute)、中音撥弦琴(Vihuela)及鍵盤樂器來演奏。十六世紀末到十七世紀初期為鍵盤所寫的幻想曲，作曲家則常將原有之複音音樂作品以對位手法創作而成為模仿式幻想曲，並加以添飾其他新的音樂素材，而形成具段落式結構的鍵盤器樂曲²。十七世紀中期之後，賦格曲(Fugue)發展成熟，幻想曲性質接近觸技曲(Toccat)與前奏曲(Prelude)，與嚴格的賦格曲相對立，富自由且即興之特質³。十八世紀初期巴赫(Johann Sabastian Bach, 1685-1750)的〈D小調半音階幻想曲與賦格〉

² The Grove Concise Dictionary of Music (Stanley Sadie edited). London: Macmillan Press Ltd. 1988. P.247

³ 同前註釋¹。

14 幻想曲風

BWV903 (Chromatische Fantasie und Fuga in d minor) 為深具代表性的作品，樂曲前半幻想曲部分擁有觸技曲與自由宣敘調曲風特色，洋溢著豐富幻想氣氛，是一部影響後世的鉅作。十八世紀中期後，幻想曲隨即和盛行的奏鳴曲式產生關連，例如在莫札特及貝多芬之奏鳴曲作品中⁴，採用幻想曲之素材。強調個人色彩及主觀思想以符合浪漫主義創作風格的十九世紀，幻想曲音樂中可細膩地刻畫與表達豐富情緒，成為許多作曲家喜愛運用之曲式。

二、音樂史上著名鋼琴幻想曲作品

歷史上冠以「幻想曲」名稱的鋼琴樂曲不勝枚舉，在此僅列表整理從十七至二十世紀頗為著名且經常被演奏之作品：

作曲家	完整名稱	作品編號	作曲年份	樂曲形式
巴赫 J. S. Bach (1685-1750)	Chromatic Fantasia and Fugue半音階 幻想曲與賦格曲	BWV 903	1720年	幻想曲與賦格曲 兩大樂段
莫札特 W. A. Mozart (1756-1791)	Fantasia D小調幻想曲 Fantasia C小調幻想曲	K 397 K 475	1782年 1785年	單一樂章 單一樂章

⁴ 莫札特第14號C小調鋼琴奏鳴曲K.457演奏時習慣將K.475 C小調幻想曲擺置於前面彈奏。貝多芬第13及14號鋼琴奏鳴曲（作品二十七之一及之二），兩者均附有「幻想曲風格的奏鳴曲」(Sonata quasi una fantasia) 標題。

貝多芬 L. v. Beethoven (1770-1827)	Fantasia 幻想曲	Op.77	1809年	單一樂章
舒伯特 F. Schubert (1797-1828)	Fantasia C-dur (Wanderer-Fantasia) C大調〈流浪者〉 幻想曲	D 760	1822年	共四樂章
孟德爾頌 F. Mendelssohn (1809-1847)	Phantasia 幻想曲	Op.28	1833年	共三樂章
舒曼 R. Schumann (1810-1856)	Phantasia 幻想曲 Fantasiestucke 幻想曲集 Drei Fantasiestucke 三首幻想曲集	Op.17 Op.12 Op.111	1836年 1837年 1851年	共三樂章 八首附標題之小品 三首小品
蕭邦 F. Chopin (1810-1849)	Fantasia 幻想曲	Op.49	1841年	單一樂章
布拉姆斯 J. Brahms (1833-1897)	Fantasien 幻想曲	Op.116	1892年	七首小品
史克里亞賓 A. Scriabin (1872-1915)	Fantasia 幻想曲	Op.28	1901年	單一樂章
法雅 M. Falla (1876-1946)	Fantasia Baetica 貝提卡幻想曲		1919年	單一樂章

● 何謂賦格曲 (Fugue) ?

賦格 (Fuga) 一詞原意為遁逃之意，早在文藝復興時期意指模仿，十七世紀巴洛克時期已成為常見的一種用嚴格對位法寫作之複音音樂。賦格曲是用一個主要的主題 (Subject) 在樂曲開始時無任何聲部伴奏單獨出現後，其他聲部以輪流模仿主題發展而完成的樂曲形式。如巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 鍵盤音樂作品〈十二平均律〉被公認為在賦格曲創作範例中最富藝術價值之傑作。賦格曲寫作為大多數作曲家所必備的技巧，從莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)、貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)、白遼士 (Hector Berlioz, 1803-1869)、孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809-1847)、舒曼 (Robert Schumann, 1810-1856)、布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897) 到近代的蕭斯塔可維奇 (Dmitry Shostakovich, 1906-1975) 皆有非凡之賦格作品。