

貝多芬〈幻想曲〉作品77、舒伯特〈流浪者幻想曲〉作品D 760、蕭邦〈幻想即興曲〉作品66、蕭邦〈幻想曲〉作品49及法雅〈幻想曲〉之比較

一、作品創作與完成年代

貝多芬 (1770-1827) 〈幻想曲〉作品77	本曲完成於1809年10月間，題獻給經常贊助貝多芬的弗朗茲·布倫斯威克伯爵 (Franz v. Brunsvik)。
舒伯特 (1797-1828) 〈流浪者幻想曲〉作品D 760	1822年時舒伯特受委託者要求以藝術歌曲〈流浪者〉 (Der Wanderer D 489) 中的主題為素材，創作一首鋼琴曲。
蕭邦 (1810-1849) 〈幻想即興曲〉作品66	本曲完成於1834年，是蕭邦四首即興曲中最早創作，但在其生前並未公諸於世，亦未曾出版，現今在標題之前的「幻想」兩字是由他的朋友馮塔納 (Jules Fontana, 1810-1865) 在編輯出版時附加。
蕭邦 (1810-1849) 〈幻想曲〉作品49	此曲完成於1841年，是蕭邦四首在標題上有關「幻想」的作品中，唯一不附著在其他樂曲體裁並單獨以幻想曲為其名。
法雅 (1876-1946) 〈幻想曲〉	法雅於1919年完成此曲，因受鋼琴家魯賓斯坦 (Arthur Rubinstein, 1887-1982) 委託而創作，1920年時由魯賓斯坦在紐約舉行首演。

二、曲式結構

<p>貝多芬 (1770-1827) 〈幻想曲〉作品77</p>	<p>本曲採單一樂章寫法，屬二段曲式。徐緩的序奏之後，揭示出富有表情的主旋律，隨即一段段不斷地變化的旋律動機洶湧而至；第二大樂段是以主題變奏模式構成，共為七段各為八個小節的變奏，接著插入第一樂段所重複使用的音階裝飾樂段回到徐緩的速度作為完美結束的尾聲。</p>
<p>舒伯特 (1797-1828) 〈流浪者幻想曲〉作品D760</p>	<p>分別由第一樂章Allego con fuoco ma non troppo (從容而熱情的快板)、第二樂章Adagio (慢板)、第三樂章Presto (急板) 與第四樂章Allegro (快板) 四個樂章所組成，舒伯特運用連章形式 (Cyclic form) 的新意，將全部四樂章圍繞著共同主題，彼此互相連貫而成。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想即興曲〉作品66</p>	<p>本曲呈現A-B-A三段形式，尾奏樂段裡低音部分重現明顯及深刻的B段主題，呈現餘音繚繞之效。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想曲〉作品49</p>	<p>為結合多段豐富樂思而成自由的奏鳴曲式，並包含序奏及尾奏部分。在自由的奏鳴曲式架構中，各主題素材間緊密地產生關連性，使全曲流露出微妙的統一感。</p>
<p>法雅 (1876-1946) 〈幻想曲〉</p>	<p>全曲採A-B-A三段形式。A樂段呈現出多處不和諧的和聲且充滿律動節奏感，極積極又帶有奔放歡愉的情緒。B樂段是運用模仿吉他的琶音和弦與敲板節奏技巧，來呈現具濃郁的民俗風味的〈深沈之歌〉(Cante Hondo)。中段插入的Intermezzo (間奏曲)，平靜如讚頌詩歌般的聖詠音樂，與主要的兩大主題呈現明顯對比。</p>

三、樂曲風格與特色

<p>貝多芬 (1770-1827) 〈幻想曲〉作品77</p>	<p>音樂在風格上顯示出強烈的即興特質，也是一首非常饒富趣味性之樂曲，貝多芬不採用常用的單一主題發展，改用陸續湧現接續的各主題去延伸，以致音樂在進行時，從一個主題跳至另一個主題，藉由速度上的變化，產生多段時而抒情、時而充滿快速奔放不羈之樂思。</p>
<p>舒伯特 (1797-1828) 〈流浪者幻想曲〉作品D760</p>	<p>舒伯特寫作這首C大調幻想曲時，將藝術歌曲〈流浪者〉旋律嵌入第二樂章作為中心樂思，並運用其中伴奏部分的節奏音型，成為全曲主要創作動機。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。此曲富含卓越演奏技巧及龐大之戲劇張力，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發展管弦樂的和聲與色彩效果，欲使鋼琴充滿更響亮及多層次變化之音色。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想即興曲〉作品66</p>	<p>全曲充滿著蕭邦特殊之抒情並帶有些許憂鬱的氣氛，高音部分吟唱著優雅流暢且即興式迷人的旋律，蘊含著浪漫又帶有悲嘆風味之氣息。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想曲〉作品49</p>	<p>全曲充滿豐沛的情感，樂曲中運用洗鍊而多樣調性轉折及繁複的演奏技巧，足以看出蕭邦在樂曲細部的構思與創意，更增添許多不同色彩及具幻想風格之特質。</p>
<p>法雅 (1876-1946) 〈幻想曲〉</p>	<p>法雅在全曲中運用豐富民歌素材，充分展現其一生矢志發揚民族音樂的精神，並且在鋼琴上多處模仿吉他激昂的演奏技法，當中所展現極端節奏感與輝煌炫技性風貌，更可加深對神秘又熱情的西班牙風情之體會。</p>

四、演奏技巧

<p>貝多芬 (1770-1827) 〈幻想曲〉作品77</p>	<p>樂曲起始處大膽地用了類似Cadenza效果的下行音階、分解和弦音型、跳躍式左右手交錯分散八度音型、頑強的低音重複音型與高音旋律緊密搭配；第二樂段運用主題變奏手法，在每一段變奏中，都有其音型構造、強弱及性格上的轉變，彷彿觀看萬花筒裡千變萬化的色彩，演奏者應將變奏曲詮釋地富有變化性。</p>
<p>舒伯特 (1797-1828) 〈流浪者幻想曲〉作品D 760</p>	<p>以ff（很強音）力度連續奏出的渾厚沉重和絃、右手快速流暢的十六分音符音群、右左手交替的上行級進八度音程、具詼諧曲風格且充滿活力的附點四分音符節奏音型與左右手輪流出現快速分解和弦音型樂句，流露出華麗絢爛風格。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想即興曲〉作品66</p>	<p>在左手流動的伴奏和弦中搭配高音流暢快速的旋律音群、右手呈現細膩而優美的旋律輪廓與線條、如珠玉般縝密且平均明亮音色的半音階進行、左手強勁的連續八度音和弦及細緻富有表情的裝飾音tr (trill) 效果。</p>
<p>蕭邦 (1810-1849) 〈幻想曲〉作品49</p>	<p>具幻想與即興風格的三連音琶音音型、雙手反向八度分解和弦的進行、右手部分以連續雙音型態呈現的旋律樂句與左手跳躍式的八度和弦音型。</p>
<p>法雅 (1876-1946) 〈幻想曲〉</p>	<p>大膽熱情地以刺耳不和諧的連續和弦來表現極端節奏感與粗獷的情緒、快速華麗裝飾的音群、掌握瞬息萬變的節奏脈動、glissando（滑奏）技巧及需用指尖部位的觸鍵充分表現輕而清楚的音色以模仿吉他音樂中的撥弦演奏效果。</p>