

前言

自十八世紀末期開始，鋼琴藉由機械結構、擊弦系統不斷地改良與鍵盤數量之擴充，產生其他樂器所不及的寬廣音域和豐富的音量與音色變化，而逐漸取代大鍵琴的地位¹。在十九世紀浪漫樂派時期，鋼琴已成為一般中產階級家庭最喜愛的樂器，許多重要音樂家更因此為鋼琴創作出為數眾多之作品，鋼琴音樂儼然成為最具浪漫主義色彩之重要器樂形式之一。再因自貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770—1827）之後，受法國大革命所引發的自由思想萌芽之時代背景因素及文學上興起浪漫主義的影響，致使富含注重個人靈感抒發與自由奔放不受形式約束的音樂創作手法蔚為風尚，先前十八世紀古典時期鋼琴奏鳴曲崇尚井然有序及嚴格縝密的樂思，似乎逐漸地被此新興強調主觀情感、幻想與憧憬的浪漫主義風格所替代，於是為因應當時潮流需求及音樂語言風格上的變化，一種嶄新且具有獨立特質器樂曲形式之音樂體裁順勢誕生了。此類作品擁有多樣面貌及浪漫詩意之名稱，例如：幻想曲（Fantasia）、狂想曲（Rhapsody）、隨想曲（Capriccio）、即興曲（Impromptu）、夜曲（Nocturne）、敘事曲（Ballade）、詼諧曲（Scherzo）和間奏曲（Intermezzo）等，音樂內容有時為單一樂章結構，有時由數首樂曲連結而成，其蘊含豐富個人情緒與傾向捕捉作曲家瞬間細膩敏銳的情感，相較於龐大架構之交響樂曲，更符合浪漫主義追求幻想、奇特、神秘的藝術品味，因此成為當時許多音樂家所鍾愛之創作形式。

¹ 參閱附錄一。

10 幻想曲風

製造於1810年維也納之平台鋼琴

隨著鋼琴黃金年代的來臨，身兼鋼琴名家的作曲者紛紛降臨，他們擅長利用在各類社交場合裡人們渴求炫技式表演之喜好心態，時常親自用鋼琴演出此類作品，當夢幻的雙手飛舞在寬闊琴鍵上的同時，不僅達到取悅大眾的目的與促使鋼琴成爲一種重要的自我表達工具外，更激發了十九世紀之後鋼琴樂曲的無限創意空間。

〈無言歌〉，十九世紀畫家貝那波（George Hamilton Barrable）繪於1880年的畫作。鋼琴是當時最出色的社交樂器，許多貴婦名媛更是以學習彈琴作為彰顯個人藝術素養及財富地位的表徵。

〈彈琴少女〉，為法國印象派畫家雷諾瓦（Pierre Auguste Renoir）繪於1892年的著名畫作，現被收藏於巴黎奧塞美術館。畫面中不僅呈現出上層社會習樂風氣鼎盛的一面，尤其側立於譜架兩旁那一對具有精緻雕工的燭台，亦是十九世紀直立式鋼琴之重要特徵。

本文內容乃是以不同時空背景的「幻想曲」體裁為主題，分別將貝多芬（Ludwig van Beethoven，1770-1827）、舒伯特（Franz Schubert，1797-1828）、蕭邦（Frederic Chopin，1810-1849）及法雅（Manuel de Falla，1876-1946）的鋼琴幻想曲做完整的演奏詮釋與分析，並依筆者實際彈奏之經驗，經由瞭解各作曲家之生平、音樂風格特色、樂曲創作背景與分析及進一步地融合個人對其音樂的思考與詮釋、深入剖析各曲彈奏技巧之艱難段落提出個人有效練習的方法與建言，用文字來陳述其音樂內涵及樂曲深度，希望廣大愛樂朋友們，能一窺鋼琴幻想曲浩瀚無垠的神秘世界。

12 幻想曲風

全球頂級名琴蓓森朵夫Bösendorfer，從1828年在奧地利維也納設立公司至今，始終堅持純手工製作並講究最高生產品質，在1839年和1845年維也納工業展覽會中，蓓森朵夫鋼琴贏得最高獎並獲得崇高的聲譽，忠於維持歐洲十九世紀以來傳統製琴方法與精髓，是在樂器製造史上能保持歷久不衰之重要原因。

古典音樂 小櫥窗

- 十九世紀浪漫樂派盛行之鋼琴音樂：
- 幻想曲（Fantasia）～具自由曲式及幻想意味濃厚的樂曲，有時亦指音樂家們即興彈奏時所記錄之樂曲。
- 狂想曲（Rhapsody）～與文學相關的史詩故事題材或深富民族色彩風味的自由幻想曲。如李斯特（Franz Liszt，1811-1886）的〈匈牙利狂想曲〉。
- 即興曲（Impromptu）～一種為凸顯個性及依自由曲式所寫之小品樂曲。如舒伯特（Franz Schubert，1797-1828）與蕭邦（Frederic Chopin，1810-1849）的〈即興曲〉。
- 夜曲（Nocturne）～為短小形式樂曲，極富浪漫抒情韻味的曲調配上分解和弦伴奏，是細緻凝練的音樂詩篇。如蕭邦（Frederic Chopin，1810-1849）的〈夜曲〉。
- 談諧曲（Scherzo）～具快速活潑的節奏與幽默戲謔氣氛之樂曲。