

布拉姆斯《第四號交響曲》存活指南

布拉姆斯的創作模式中，常出現同類型曲目成雙成對、風格互補的情況，例如兩首鋼琴協奏曲、兩首音樂會序曲、兩首小夜曲等。有別於第三號交響曲的溫暖田園曲風，第四號以深沉調和憂鬱、呈現命運的必然性。這首作品不僅是他交響曲創作的總結，更是在第一號走出貝多芬陰影、第二第三兩首的探索淬煉後，另闢蹊徑、更上層樓的偉大傑作。

NTSO 2025-26 樂季 夜鶯導聆 主講／張皓閔；指南撰文／呂岱衛

第一樂章 13 分鐘	從容的快板 奏鳴曲式 第一主題從三度下行的嘆息開始幾乎無窮盡的變化、不變的是悲劇的基調。第二主題的號角節奏有時開啟懸疑不安，有時堂皇奮起。本樂章就在這兩種力量之間掙扎，到尾聲也未能盡吐胸中塊壘。		
段落 時間軸	分段解析	段落長度 (m=分鐘)	重要動機 / 主題標示 主題①②
呈示 0:00	1.5m 在陰鬱氛圍中鋪陳第一主題①，特徵是兩個音的嘆息此起彼落		
1:30	1.5m 木管第二主題②如號角般先聲奪人，穿插大提琴如歌的旋律		
3:00	1m 以②的節奏開啟氣氛懸疑的結束句...堂皇奮起的②，最後消失於嘆息中		
發展 4:00	1.5m 以①作為開頭，兩個音的嘆息變成三個音，由弱至強		
5:30	2m ②的節奏開啟更懸疑不安的段落...最後堂皇奮起，還是回到熟悉的嘆息		
再現 7:30	4m 以延長的①聚焦，彷彿從主題中間再現，隨後大致與呈示部相同		
尾聲 11:30	1.5m 吶喊的①釋放巨大能量，在定音鼓催促下嘎然而止。		
第二樂章 11 分鐘	行板 複合三段體 ABABA A 段主題採用中世紀的教會調式，引領步入雲深不知處的古老時空，其多次發展變奏可謂神乎其技。大提琴優美絕倫的 B 主題則讓音樂擺盪在古今之間，第二次的出現尤其深沉。		
A 0:00	3m 法國號呼喚聲，木管群濃厚古風的 A 緩緩出現，弦樂撥弦伴奏		
3:00	1m 弦樂將 A 進行變奏，產生深沉感嘆，最後是三連音的過門		
B 4:00	2m 大提琴深情款款的 B 主題，與前段的古風形成對比...長大的過門		
A 6:00	1m 中提琴的 A，其他弦樂撥弦伴奏		
7:00	1.5m 弦樂將 A 進行變奏產生激昂高潮，最後是三連音的過門		
B 8:30	1.5m 弦樂的 B 無比深沉...以 B 推上樂章高潮		
A 10:00	1m 木管彷彿回到開頭 A 的古調，但弦樂與法國號終究揭露內心澎湃		
第三樂章 6 分鐘	詼諧的快板 奏鳴曲式 酒神盛宴般歡天喜地的音樂，一掃前兩樂章的陰鬱憂傷，取而代之的只有不醉不歸的豪邁暢快。除了沒有落在主調、還有稍嫌短小以外，這幾乎可以合理地作為終樂章，但布拉姆斯將要使出關門絕招。		
呈示 0:00	1m 歡天喜地的第一主題①，隨後加入三角鐵增添歡樂氣氛		
1:00	0.5m 弦樂優雅的第二主題②		
發展 1:30	2m 主要以①的素材發展，在大小調之間遊走，氣氛亦在激昂與和緩間游移		
再現 3:30	2.5m ①的後半熱鬧出現，②也露個臉，最後以①的特徵築起熱烈尾聲		

第四樂章 9分鐘	熱情的快板 變奏曲式 這個樂章作為全曲結語，反過來一掃上個樂章的歡天喜地，不僅呼應首樂章兼且超越之。這是布拉姆斯交響曲中最獨特、最精湛的樂章，貝多芬之後、馬勒之前無人能出其右，最大創舉是融合 奏鳴曲式、變奏曲式 以及更為古老的巴洛克時期 帕薩喀牙／夏康舞曲形式 ，以八小節頑固低音作主題、建構 30 段變奏（每段都是工整的八小節）——聽起來無比侷限，卻能另闢蹊徑、變化萬千，同時又呈現徹頭徹尾的悲劇性。
主題~9 變奏 0:00	3m 前面 9 段變奏如同呈示部，主題都落在低音聲部，高音聲部則進行各種變化。前幾段變奏在管樂上呈現，之後變奏由弦樂來表現
10~15 變奏 3:00	3m 音樂和緩下來，長笛悠揚冥想旋律起可算是第二主題部分
16~23 變奏 6:00	1.5m 主題重現，接下來幾段猶如發展部，激動半音變化與和聲進展
24~30 變奏 7:30	1.5m 抵達強奏高潮，有變化地重現變奏 1~3，然後三段木管為主的變奏可算是第二主題
尾聲 9:00	1m 管樂重現主題，最後雷霆萬鈞之勢結束在小調和弦上

夜鶯導聆 | 線上問卷 請掃右方 QR 碼填寫，感謝您！

夜鶯基金會
NIGHTINGALE FOUNDATION

NSO 國家交響樂團
NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA

禾禾文化空間

看見華格納
2026《女武神》系列活動

2026年七月，國家交響樂團將演出華格納《女武神》歌劇音樂會，並邀請夜鶯基金會與禾禾文化空間共同合作，推出完整【看見華格納】系列活動，以多重專業視角帶領大家深入體驗《女武神》的神話宇宙。

線上候補：需使用 ACCUPASS App 登入後於活動報名處開啟【名額釋出通知我】功能，方可接收釋出席次提醒與候補報名。

看見華格納系列
更多活動細節

推廣講座 禾禾文化空間-黑盒子
免費參加（已額滿可候補）

進階講座 禾禾文化空間-黑盒子
憑NSO女武神票券參加（已額滿可候補）

鴻鴻 劇場導演看華格納

王佩瑤 幕後工作者看華格納

《女武神》的覺醒之路 ——
華格納的歌劇革命與被革命

指間下的魔幻世界 ——
用鋼琴走進華格納音樂現場

5月2日（六）14:00-16:30 含中場休息

6月14日（日）19:00-21:30 含中場休息

邢子青 音樂媒體人看華格納

施孟玟 作曲者看華格納

才氣過人？盛氣凌人？——
從《指環》重看華格納

《指環》的天羅地網 ——
華格納主導動機的音樂密碼

5月7日（六）14:00-16:00

7月4日（六）14:00-16:30 含中場休息

NSO歌劇音樂會
Opentix 購票