

布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》存活指南

布拉姆斯約 21 歲至 25 歲創作此曲，期間歷經亦師亦友的舒曼自殺到過世，研究者普遍認為這是整部協奏曲充滿悲劇色彩的主要緣由。除了反應生活經歷，這也是布拉姆斯首度嘗試寫作大型管絃樂曲（最初設定為雙鋼琴曲，後來是交響曲，最後成為協奏曲）。其中凸顯定音鼓、法國號音色的手法預告了近二十年後第一號交響曲的特色；在演出形式上，也不似早期浪漫樂派協奏曲樂團僅為獨奏者伴奏的角色，而是讓獨奏者與樂團融為一體表達樂思。

2023 撰文、2026 最新修訂／吳毓庭

第一樂章 23 分鐘	莊嚴的 [奏鳴曲式] 本樂章長度超越布拉姆斯所有交響曲與協奏曲的首樂章。根據小提琴家姚阿幸回憶，開頭表現作曲家聽到舒曼自殺時的心境。如果說第一主題與隨後的樂句傳達悲憤與陰鬱，那麼鋼琴獨奏段（並非尋常的華彩段）開啟的第二主題，便可說是嘗試撫慰。樂團與鋼琴時而對抗、時而呼應，但更像是一對一的心理治療：第一次療程（呈示部）約 11 分鐘，第二次療程（發展再現部）也是類似的長度與架構，但觸碰到更深層情感、也帶出更可愛與更激昂的高潮。你覺得治療有成功嗎？	
段落 時間軸	段落長度 (m=分鐘) 分段解析 重要動機／主題標示 主題①②	
[呈示]	0:00	1m 樂團悲憤的第一主題①，背景定音鼓顫音帶來不穩定感
	1:00	1m 小提琴 陰鬱樂句 彷彿走不出悲傷
	2:00	0.5m 低音弦樂琶音帶出木管 結束句
	2:30	2m 樂團再現①，接至 重複音音型 的激昂過門，然後鋼琴承接撫慰
	4:30	0.5m 鋼琴首次奏出①後半，樂團模仿競奏、彼此拉扯
	5:00	1m 鋼琴 陰鬱樂句 ，但氛圍將逐漸明朗
	6:00	0.5m 低音弦樂琶音帶出鋼琴 結束句 ，木管與樂團承接
	6:30	1.5m 鋼琴獨奏段：溫暖的第二主題②如溫馨回憶，後面彷彿聲聲呼喚
	8:00	3m 隨著木管呼喚，樂團承接②也彷彿忘記了悲憤……法國號的呼喚
[發展再現]	11:00	1.5m 鋼琴強奏呼喚，喚醒樂團的①，鋼琴再以猛烈的八度音回應
	12:30	1m 低音絃樂 陰鬱樂句 ，鋼琴回應慢慢化解陰霾
	13:30	1m 弦樂琶音帶出鋼琴激昂的 結束句 ，突然想起美好，最後奮起高潮
	14:30	1m 背景定音鼓顫音下，鋼琴再現①，樂團模仿幫襯
	15:30	1m 樂團不那麼激昂的 重複音音型 ，鋼琴三連音呢喃應答
	16:30	1m 低音弦樂琶音與鋼琴 結束句 ，木管與樂團承接
	17:30	1.5m 鋼琴獨奏段：溫暖的②，後半聲聲呼喚
	19:00	3m 隨著木管呼喚，樂團承接②彷彿走出了悲憤……法國號的呼喚
尾聲	22:00	1.5m 低音弦樂琶音帶出鋼琴 結束句 ，樂團以①回應， 重複音音型 的結尾
第二樂章 16 分鐘	慢板 [三段體] 作曲家寫信給克拉拉說此樂章是她的音樂肖像，姚阿幸說此樂章崇高虔誠的性格，可能是回憶克拉拉在舒曼葬禮上的形象。整個樂章融合著宗教情懷與千絲萬縷的個人情感。	
[A]	0:00	2m 弦樂與木管的頌歌，其他聲部彷彿管風琴音響
	2:00	2m 鋼琴獨奏頌歌與樂團對話，添加 重複音音型 傳達更多情感
	4:00	2.5m 低音弦樂下行帶出悵然若失的鋼琴獨奏

B	6:30	1.5m 鋼琴開始掙扎，單簧管感嘆附和
A	8:00	1.5m 木管群再現 A 段頌歌，然後弦樂加入
	9:30	2.5m 鋼琴獨奏接續頌歌，更深刻寬廣，並與樂團一起堆疊樂章高潮
	12:00	4 m 低音弦樂下行再次帶出悵然若失鋼琴獨奏，所幸最後找到希望
第三樂章 12 分鐘		不太快的快板 輪旋曲 在悲憤、莊嚴的前兩樂章後，二十幾歲的布拉姆斯選擇跳一首充滿青春活力、狂放的匈牙利舞曲作結，並在其中加入充滿喜悅的插部。
A	0:00	1.5m 鋼琴獨奏活潑的輪旋主題 A ：切分音與附點節奏特徵的匈牙利舞曲
B	1:30	1.5m 鋼琴獨奏悠揚、充滿節奏感的 B
A	3:00	1 m A 再現
C	4:00	1 m 弦樂飛揚的 C 表達心滿意足
	5:00	1.5m 賦格樂段，多聲部互相模仿斷奏的 C ，滿足變得破碎、緊張
A	6:30	1 m A 再現，鋼琴以八度伴奏，音響更為張狂
B	7:30	1.5m B 改為小調，流露無法壓抑的全曲基調……而後是鋼琴的華彩段
C	9:00	1 m 法國號帶出飛揚的 C ，並由不同聲部模仿呈現，再次洋溢滿足
尾聲	10:00	1 m 轉成進行曲風，鋼琴響起如鈴聲的輕快樂段
	11:00	1 m A 變得盛大明亮，準備迎接新的人生

夜鶯導聆 線上問卷 | 請掃右方 QR code，感謝您！⇒

