夜鶯基金會
NIGHTINGALE FOUNDATION

巴爾托克《管絃樂協奏曲》存活指南

匈牙利作曲家巴爾托克（Béla Bartók, 1881–1945）因二戰爆發，迫於無奈離開歐洲、流亡美國，卻因演出匱乏、經濟困頓及白血病惡化陷入低潮。1943 年，波士頓交響樂團指揮庫塞維茲基（Serge Koussevitzky）重金委託創作大型管弦樂作品，點燃他的創作熱情。巴爾托克耗時不到兩個月即完成這部傑作，1944 年首演獲得空前成功，成為他晚年最受歡迎的代表作。

「管弦樂協奏曲」不是把樂團當作單一聲響，而是讓弦樂、木管、銅管與打擊樂輪流擔任主奏者。全曲採用對稱的「拱形結構」，將戰亂的陰影、對故鄉的思念與對生命的熱愛，轉化為一場精采絕倫的管弦樂對話。

撰文／施孟玟

第一樂章 9 分鐘		序曲（Introduzione） **奏鳴曲式** ～拱形結構
段落 | 時間軸	段落長度（**m** = 分鐘）	分 段 解 析 | **重要主題標示** | 主題①❷
呈示	0:00	**3m** 導奏：**夜之音樂**低音提琴與大提琴呈示幽暗的**四度動機**， 木管宛如夜色中的微光穿透黑暗，預示著抗爭的展開
	3:00	**1m** 主題①：音樂轉入快板！第一小提琴爆發出強烈節奏推動力的**四度動機**主題，戰火下的不安與強烈生存意志湧現
	4:00	**1.5m** 主題❷：雙簧管引出帶有匈牙利民謠色彩的悠揚旋律，短暫重拾往日的美好回憶
發展	5:30	**1.5m** 第一群：①元素出現，管弦樂聲勢層層堆疊，銅管與弦樂將**四度動機**展開複雜的對位交織，戰火與命運激烈的拉鋸碰撞
	6:00	**0.5m** 第二群：陷入冷冽氛圍，木管與弦樂對話
	6:30	**1m** 第三群：以銅管為首展開核心**四度動機**的賦格樂段
再現	7:30	**1m** ❷匈牙利民謠旋律再現
	8:30	**0.5m** 強烈動力的①再現、隨即結束第一樂章
第二樂章 6 分鐘		**ＡＢＡ三段體** 成對的遊戲（Giuoco delle coppie）
A	0:00	**3m** 小鼓揭開遊戲序幕，兩支巴松管以平行六度滑稽、笨拙登場 雙簧管接棒，以平行三度唱出旋律 單簧管以平行七度交接 長笛以平行五度加入，呈現空靈音色 帶弱音器的小號以平行二度、碰撞出獨特的不協和音
B	3:00	**1m** 銅管奏出莊嚴的聖詠（長號群、法國號群）為遊戲注入沉穩力量
A再現	4:00	**2m** 木管雙雙對對主題重現，伴奏織體更為豐富。最後由小鼓獨奏輕盈收尾
第三樂章 6.5 分鐘		悲歌（Elegia） 拱形結構～夜之音樂
序幕	0:00	**1.5m** 樂章以陰鬱朦朧的氛圍開場，木管與豎琴模仿了夜晚自然界變幻莫測的聲音，沉浸在孤寂的**夜之音樂**氛圍中
悲歌一	1:30	**1.5m** 從自然之聲轉向人類悲痛，音樂變得激情、情感在此爆發

悲歌二	3:00	**1m**	弦樂深沉哀歌，跌宕至沉重而半音階式的悲傷織體
悲歌三	4:00	**1m**	悲愴咆哮，樂團爆發出排山倒海的悲嘆，推動至最悲的高潮
尾聲	5:00	**1.5m**	朦朧詭異的**夜之音樂**再現，音響漸消散，微弱的木管聲中再次歸於平靜
第四樂章 4 分鐘		中斷的小夜曲（Intermezzo interrotto）類拱形結構	
A	0:00	**1m**	民謠小夜曲，雙簧管唱出流暢甜美的A段東歐民謠主題
B	1:00	**0.5m**	弦樂接手B段抒情主題，溫柔優美而懷舊
A	1:30	**0.5m**	極短的民謠小夜曲
C	2:00	**0.5m**	打斷！！！單簧管吹出蕭士塔高維契《列寧格勒交響曲》侵略主題 長號發出粗魯的滑音、爆笑喝倒彩，嘲弄著戰爭的野蠻
B	2:30	**0.5m**	抒情弦樂B主題再現
A	3:00	**1 m**	騷亂過後，優美的民謠小夜曲A主題帶著一絲無奈與感傷重新回歸 旋律在木管此起彼落的微弱片段中漸漸消逝
第五樂章 9.5 分鐘		終曲（Finale）**奏鳴曲式**	
呈示	0:00	**0.5m**	**導奏**：法國號吹響宏亮的號角信號，宣告生命的重生！
	0:30	**1m**	主題①：弦樂群以極高速的**無窮動**展開令人窒息的、連綿不斷的炫風感
	1:30	**0.5m**	主題❷：由木管樂器引領，來自羅馬尼亞傳統風笛音樂，賦予一種歡快喜慶的氛圍
	2:00	**1m**	拼貼插入樂段：巴松管展開木管小賦格、準備進入發展部
發展	3:00	**1m**	**賦格一**：小號率先奏出蜿蜒曲折的賦格主題、銅管樂器開始推動賦格，最後匯成巨大的音牆
	4:00	**1.5m**	**賦格二**：弦樂接手賦格主題，在不同音域空間對唱，交織複雜的對位網絡
	5:30	**0.5m**	**賦格三**：木管主導，主題彼此之間僅相隔一個節拍追逐。超高速的密集聲部織體，將發展部無縫接軌直接推向再現部
再現	6:00	**1m**	主題①：**無窮動**主題再次猛烈襲來
		0.5m	**夜之音樂**回顧
		1m	拼貼插入樂段：巴松管展開木管小賦格、準備進入尾聲
尾奏	8:30	**1m**	銅管樂器以凱旋般的英雄氣概演繹賦格主題。樂團齊奏，在絢麗多彩的管弦樂中，奏出激動人心、歡慶的結尾。