

國立陽明交通大學音樂研究所114學年度碩士學位音樂會

陳奕宏、劉穎、洪榛宜室內樂演奏會

Institute of Music, NYCU Presents

Yi-Hung Chen, Ying Liu

Jen-Yi Hong

Chamber Music Recital

時間: 2025.11.9. (日) 7:00 PM

Violin/Yi-Hung Chen 陳奕宏

Cello/Ying Liu 劉穎

Piano/Jen-Yi Hong 洪榛宜

地點:

國立陽明交通大學光復校區

活動中心二樓演藝廳(Activity Center Theater)

Piano Trio no. 2 in C Minor, op. 66

F. Mendelssohn

第二號C小調鋼琴三重奏，op. 66

孟德爾頌(1809-1847)

- I. Allegro Energico e con Fuoco 精力充沛的快板
- II. Andante Espressivo 富有表現力的行板
- III. Scherzo: Molto Allegro quasi Presto 詼諧曲：機敏的快板
- IV. Finale: Allegro Appassionato 終曲：情感豐富的快板

~~~ Intermission 中場休息~~~

**Piano Trio in G Major**

**C. Debussy**

G大調鋼琴三重奏

德布西(1862-1918)

- I. Andantino con moto Allegro 流動的行板
- II. Scherzo- Intermezzo: Moderato con Allegro 詼諧間奏曲：中庸的快板
- III. Andante Espressivo 富有表現力的行板
- IV. Finale: Appassionato 終曲：充滿激情地

## 演出者介紹

### Violin/陳奕宏

現就讀於國立陽明交通大學音樂研究所，主修小提琴，師事黃郁婷教授。畢業於國立中山大學音樂系，並副修藝術行政管理與行銷。曾師事方永信教授、林右丞老師、杜冠章老師及林幗貞老師。

自大學時期起即積極參與多元跨界演出與國際交流活動，足跡遍及日本、德國及義大利等地，並於學術及藝術交流場合中展現優異表現。演出經驗橫跨古典、劇場與流行音樂領域，曾與多個專業樂團及音樂家合作錄音及製作。於2023至2025年間，擔任《悲慘世界》四十週年世界巡演台灣場二部小提琴首席，並於《聲舞》二十五週年音樂會〈賽壬之聲〉首演中擔任第一小提琴；另受中國廣州音樂院邀請進行學術交流與合作演出，並參與張清芳演唱會及多場跨界音樂計畫。近年受邀赴德國美音茲音樂節連續演出十一場音樂會，演出表現深獲好評。於多項國際音樂賽事中屢獲殊榮，包括 Vienna Virtuoso Festival Music Competition 第二名、London Classical Music Competition 第三名，以及 String Avenue Music International Competition 第一名。

### Cello/劉穎

現就讀國立陽明交通大學音樂研究所，主修大提琴，師事陳昱翰教授。畢業於實踐大學音樂系，師事萬靜伶副教授。

在陽明交通大學音樂研究所深入鑽研主修與室內樂的學習，且受音樂所的邀請參加本所 25 週年所展音樂會。在學期間，多次與實踐大學管弦樂團於國家音樂廳與國家戲劇院演出，上進積極的學習態度，更在 2022 年受教育部之邀請，獲得全額獎學金補助前往美國北卡羅萊納州參加Eastern Music Festival 深造，同時擔任音樂節之樂團大提琴首席。豐富的演出與比賽之餘，亦接受劉姝嫻、陳南呈、熊士蘭、李孟坡，Pavel Gomziakov、Bath Vanderborgh、Julian Schwarz 等大師大提琴指導。

## Piano/洪榛宜

畢業於國立中山大學音樂系，主修鋼琴。目前就讀國立陽明交通大學音樂研究所。國高中分別就讀國立嘉義國中，嘉義高中。主修鋼琴，副修小提琴。鋼琴學習啟蒙於邱惠民老師，後師事葉怡君老師，楊順程教授，李美文教授，目前師事許佳穎教授。亦曾接受李威龍、陳泰成、Gil Sulliva 等大師班指導。

2018至2025年包含參與多場室內樂與雙鋼琴演出，「詩意・琴藝」、「洪榛宜鄭孟函聯合音會」，及受委託演出竹韻作品發表會《My Be The Sound》作曲家黃翊慈之作品《極光律境》。亦曾受邀出演西子灣音樂祭與陽光音樂祭，以大鍵琴、翼琴演出「愛上古樂系列XI華麗慢遊」、「愛上古樂XII都王朝的維古諾音樂」。

# 樂曲解說 Program Notes

## F. Mendelssohn: Piano Trio no. 2 in C Minor, op. 66

### 孟德爾頌：第二號C小調鋼琴三重奏，op. 66

孟德爾頌在生涯中共創作了兩首鋼琴三重奏。這首鋼琴三重奏於 1845 年德國法蘭克福創作，並在隔年二月出版，題獻給小提琴家兼作曲家許伯爾(Louis Spohr)。當時正逢孟德爾頌任職萊比錫布商大廈管弦樂團指揮時期，此曲首演時邀請樂團首席大衛(Ferdinand David)演奏小提琴、維特曼(Franz Karl Witmann)負責大提琴，孟德爾頌親自擔綱鋼琴部分，共同於萊比錫音樂廳演出。

相較於穩定的第一號鋼琴三重奏，這首第二號鋼琴三重奏頻繁使用同音反覆來引導旋律行進及和聲堆疊，展現出強烈的戲劇張力。第一樂章中，樂器間的互動關係有別於傳統的旋律關係，雖仍能窺見主從之別，卻仍各自具有獨立性，唯鋼琴整體演奏困難度略勝於弦樂，展現孟德爾頌的鋼琴才能。曲式部分雖採用奏鳴曲式，在調性變化上卻多過於古典時期的傳統奏鳴曲式，例如：發展部轉調次數更加頻繁、再現部第二主題轉至平行調。旋律方面，第一主題由鋼琴與弦樂輪流對唱主題旋律組成，第二主題時則罕見地由大提琴領導，小提琴隨後呼應。鋼琴在此密集演奏分解和弦，雖為伴奏，卻肩負引導和聲的重要任務。結尾以各聲部逐一領導主題旋律，由小聲緩和的氛圍起始，隨著旋律發展，最終以強烈對比的方式，大聲整齊地結束。

儘管第一樂章中孟德爾頌安排各聲部均擔任領導角色，第二樂章中鋼琴卻擁有較多的領導比例。而此樂章也延續了孟德爾頌在《無言歌》(*Lieder ohne Worte*)中建立的抒情語彙與歌唱性風格。孟德爾頌以浪漫早期罕見的 9/8 為基礎，形成輕盈搖擺感與綿延旋律線，明顯展現出孟德爾頌音樂中「如歌卻無詞」的抒情精神。當樂曲進展至第三樂章時，鋼琴則轉為扮演推動動能的角色，持續以流動音型營造疾行效果；弦樂時而輪流承擔主題，時而以快速且輕盈方式演奏連綿不斷的十六分音符和細碎動機的相互交錯模仿，營造出追逐般卻又不過分緊張的樂曲氛圍。

第四樂章罕見地以大提琴上行九度大跳揭開第一主題，第二主題旋律中引用巴赫(J. S. Bach)的“Vor deinen Thron.”與十六世紀《日內瓦詩篇》(Geneva Psalter)，由鋼琴以縱向和聲方式模仿巴赫的合唱風格，與第一主題橫向式伴奏旋律行程強烈對比。相較於第一主題以弦樂主導的活潑生動旋律，第二主題則以似聖詠般的聲響呈現。此樂章雖為奏鳴曲式，然而再現部第二主題打破以往此曲式拉回主調的正規形式，改以平行調(C大調)取代。動機詮釋的處理上，第一主題在運音法(articulation)上同時使用圓滑的長線條(*legato*)與斷音(*staccato*)。然而斷音的使用，使圓滑旋律線條易於被切斷，在聲響上的平衡對三位演奏者來說皆極具挑戰性。

## C. Debussy: Piano Trio in G Major

### 德布西：G大調鋼琴三重奏

德布西創作這首鋼琴三重奏時年僅18歲，本曲由俄羅斯梅克夫人(Nadezhda von Meck)委託創作，於1880年完成，是其早期室內樂創作的重要代表，也是德布西唯一的一首鋼琴三重奏。或許因德布西認為該時期創作仍於學習階段，此作品在其生前未曾公開演出或出版。手稿直至1980年代才被發現，並於1986年由Durand出版社首次出版。本作品雖未強烈展現出德布西後期印象主義風格中的模糊調性、非功能性和聲或音色重構技法，反而延續了法國浪漫主義語言如聖桑(Saint-Saëns)、法朗克(César Franck)與德奧系統的作曲架構，以明確的調性為基礎，旋律線條清晰流暢，節奏規整。然而仍能於細微之處及聲響中窺見往後印象主義的語彙。

第一樂章雖然看似傳統奏鳴曲式，再現部的第二主題卻未回歸主調。發展部段落音樂展現簡潔對位，和聲上雖仍有明確的調性，但偶爾使用六和弦或平行三和弦，改變音響的質地。鋼琴擔任伴奏角色時，亦並未強調傳統的厚重支撐功能，反而運用大量的級進旋律或分解和弦促使整體音響保持清透，更突顯主奏的流動性。接續的第二樂章一反常態，取用傳統原本設置於第三樂章的詼諧曲式呈現。弦樂以撥奏演奏小聲、輕巧的八度音程，鋼琴則以大聲不穩定的和弦銜接，營造出詼諧曲之幽默感。與第一樂章對比，選用符值較小的節奏型態，讓樂曲呈現更靈動、輕盈的性格。樂曲中段速度隨之放緩，轉為抒情風格，展現出寬廣、柔和的旋律線條，顯現作曲家在活潑之外融入優美流暢的氣氛，避免樂章氛圍單一化。

受晚期浪漫語法影響的旋律線條在第三樂章中展現得淋漓盡致：旋律多為似歌唱般的長樂句。和聲語彙上雖維持調性功能，卻已出現靈活的色彩處理，如添加音(added-note)與不完全解決的和弦(unresolved extensions)，使和聲功能指向性降低，更容易營造懸浮、朦朧的色彩效果。然而因旋律在緩慢速度中進行，弦樂演奏者又必須以單弓長時間維持小聲音量(p)，因此在換弦與換把位的技巧上需處理至無縫銜接感，避免打擾長樂句的表現。而和聲的不穩定快速轉變，使弦樂器也需特別注意運弓的狀態，以營造出適合的音色。

浪漫派室內樂的熱情推進與終曲式的戲劇感則可在第四樂章中聽見。德布西以極具戲劇性的效果設計開始與結束的聲響，由g小調開始，然以G大調結束。而本樂章的曲式承襲浪漫時期室內樂「終曲」(Finale)的慣例，以奏鳴—迴旋曲式混合(sonata-rondo)為架構：採用快板(Allegro or Presto)營造緊湊的樂曲步調、主題具明顯對比，第一主題節奏性強烈、推動力強，第二主題較為抒情。整樂章以短動機的變形與發展為主要手段。聲響方面，弦樂常以齊奏或八度平行方式加強聲響厚度，使作品的高潮或結尾段落力量交疊同時也加強主題輪廓，鋼琴則以強勁的和弦或急速琶音將能量推到頂點。然而，即使手法似浪漫時期特色，德布西仍會將聲部分層或在和聲裡加入添加音，而鋼琴伴奏有時也彈奏於較高音域，提供整體音響的清透感，避免聲響如同浪漫時期般具厚重之感。

# 特別感謝

## 室內樂指導教授

黃郁婷教授、陳昱翰教授、許佳穎教授

## 樂曲解說指導教授

李奉書教授

## 舞監

黃翊慈

## 前台招待

吳霈霈、陳柏佑

## 翻譜人員

簡鳳玟

## 錄影人員

王冠惟

## 機動人員

許嘉慧