

MUSE
鋼琴三重奏

冬戀

Winter Love

Winter Love

冬

Winter Love

戀心

MUSE 鋼琴三重奏

許昱琦
鋼琴／

張群
小提琴／

侯柔安
大提琴／

2016

12 / 2 ^⑤ 19:30

高雄市音樂館演奏廳

12 / 19 ^① 19:30

台北國家兩廳院演奏廳

2017

1 / 14 ^⑥ 15:30

台南響響

Winter Love

演出曲目

Franz Schubert (1797-1828): Piano Trio in B-flat Major, D. 87 “Sonatensatz”
舒伯特：降 B 大調鋼琴三重奏《奏鳴曲樂章》，作品 87

Johannes Brahms (1833-1897): Piano Trio No. 3 in c minor, Op. 101
布拉姆斯：c 小調第三號鋼琴三重奏，作品 101

Allegro energico 有精神的快板

Presto non assai 不太快的急板

Andante grazioso 優雅的行板

Allegro molto 甚快板

中場休息

Maurice Ravel (1875-1937): Piano Trio in A minor
拉威爾：A 小調鋼琴三重奏

Modéré 中板

Pantoum. (Assez vite) 潘頓四行詩（相當活躍的）

Passacaille. (Très large) 帕薩加利亞舞曲（很寬廣的）

Final. (Animé) 終曲（生氣蓬勃的）

VIO 提琴樂集

V I O ~ 來自弦樂音最純粹的美好初衷

『VIO 提琴樂集』由多位來自南台灣高雄的年輕演奏家所組成，成員分別旅居歐美多年，擁有豐富且傑出的演奏經驗。團員於 2011 年陸續學成歸國回台，投身教學之餘始終不忘演奏的熱情，因此決定共組室內樂團，致力於室內樂的演奏及教育推廣。擁有年輕、熱情、魅力且無限創意是『VIO 提琴樂集』的獨特風格特色，並選擇以家鄉高雄為據點，自 2011 年底正式公開演出，演出編制包括鋼琴三重奏、弦樂三重奏、弦樂四重奏等；曲風以古典為基礎，大膽嘗試跨界及各式曲風，並結合各類藝術跨領域演出，以獨特、活潑且多元的演出形式及絕佳的默契令人耳目一新，廣受觀眾好評。『VIO 提琴樂集』希望以輕鬆且專業的態度與方式將室內音樂之美介紹給社會大眾，並分享聆聽音樂演奏所帶來的美好生活感受。自 2012 年起已安排多場演出，並且舉辦了多場系列音樂會，引起大眾熱烈迴響，帶領學生參加各個國際的音樂營在 2015 年舉辦 VIO 弦樂音樂營，推廣開發音樂的種子為目標，開啟大眾對音樂的熱情因子以及提升音樂教育素養。

『VIO 提琴樂集』希望藉由定期發表演出更貼近大眾，以樂團獨具特色的風格吸引更多聽眾對室內樂的喜愛及支持。跟著 VIO 的足跡，將年輕熱情的音樂氣息散播各地！

演出經歷：

- 2012.02 十二條弦與黑白鍵的浪漫詩篇
- 2012.04 當浪漫遇上咖啡 Jazz
- 2012.07 德奧浪漫風情畫系列一：多瑙河的沿途美景
- 2012.07 德奧浪漫風情畫系列二：艾格絲的回憶旋律
- 2012.08 那夜空 繁星璀璨
- 2012.10 VIO-trio Abend (於奧地利維也納音樂暨表演藝術大學演出)
- 2012.12 藝起浪漫
- 2013.02 俄羅斯的弦琴藝致
- 2013.05 浪漫 D 調
- 2013.10 愛在巴黎絃情夜
- 2014.03 詩人之戀
- 2014.05 情憶·琴藝
- 2014.10 VIO 提琴樂集 俄樂集系列一：弦音琴魄俄羅斯
- 2014.10 VIO 提琴樂集 俄樂集系列二：琴醉俄羅斯
- 2015.01 VIO 提琴樂集 俄樂集系列三：北國·憂傷劇場
- 2015.02 VIO 提琴樂集 俄樂集系列四：漫步琴音俄羅斯
- 2015.03 VIO 提琴樂集 俄樂集系列五：永恆穹音俄羅斯
- 2015.07 夏日沁涼音樂拼盤
- 2015.08 琴憶維也納
- 2015.12 音樂森林狂想曲
- 2016.03 美麗時光

MUSE

鋼琴三重奏

Muse 為希臘神話中掌管藝術、詩歌、音樂的守護神，是文化的傳遞者，是教授技藝的庇護者，是喜樂的給予傳播者，也是一切創作的靈感泉源。取自 Muse 之名，『VIO 提琴樂集』的成員—鋼琴家許昱琦、小提琴家張群以及大提琴家侯柔安所組成的『Muse』鋼琴三重奏，2010 年於美國首次公開演出。崇尚 Muse 的精神理想並以為自許，將自身擁有的音樂藝術能量傳遞出去，與更多人分享音樂的喜悅。三位演奏家分別自旅居地美國及奧地利學成歸國，各自擁有豐富且純熟的演出經驗。

演出經歷

- 2012.04 當浪漫遇上咖啡 Jazz(台東史博館演奏廳、高雄至善廳)
- 2012.12 藝起浪漫 (高雄至善廳)
- 2013.05 浪漫 D 調 (台東大學資本校區演藝廳、高雄音樂館、台中長老教會)
- 2014.03 詩人之戀 (台南洸莎藝文展演中心東門館、高雄音樂館)
- 2014.05 情憶 . 琴藝 (高雄至善廳 台南響響)
- 2015.03 VIO 提琴樂集 俄樂集系列五：永恆穹音俄羅斯 (台東史博館演奏廳 台南響響 高雄音樂館)
- 2015.07 夏日沁涼音樂拼盤 (高雄音樂館 台南響響 台東史博館演奏廳)
- 2016.03 美麗時光 (高雄音樂館、台南響響)

Piano | 許昱琦

Yu-Chi Hsu

台南市人，永福國小、大成國中、台南女中音樂班、國立台北藝術大學畢業。在台灣求學期間曾先後師事許翠櫻、黃水金、杜夢紘、陳美鸞老師。2002 年赴美求學，於波士頓新英格蘭音樂院獲得鋼琴獨奏演奏與鋼琴合作藝術雙碩士，2009 年畢業於克羅拉多大學波得分校，獲得鋼琴合作演奏藝術博士學位。曾受教於 Gabriel Chodos、Irma Vallecillo、Nicholas Carthy、Anne Epperson。

近年來，鋼琴專業合作藝術領域方面演出活動頻繁且具多樣性，演出地點包括台灣各地、美國紐約州、麻州、俄亥俄州、堪塞斯州、密西根州、克羅拉多州、加州、德州、日本橫濱與韓國首爾等城市。2010 年暑期受邀前往美國著名小提琴家 Brian Lewis 主辦的傑出青少年音樂營 (Brian Lewis Young Artist Program)，擔任專任鋼琴伴奏教練。2008 年與 2009 年暑期，受邀前往小提琴大師葛拉米安 (Galamian) 創立的 Meadowmount 弦樂音樂學校擔任專任鋼琴伴奏。並曾受長笛家 Christina Jennings 與 Leon Buyse 的邀請，擔任 2008 年 The Panoramic Flutist 音樂節唯一指定鋼琴家。2006 年於密西根州 Interlochen 暑期藝術營擔任鋼琴伴奏。2004 年至 2005 年於波士頓音樂學院擔任兼任合唱團伴奏與聲樂個別課之鋼琴伴奏。

留學美國期間，積極參與協助各項器樂與聲樂個別課、大師班與音樂會，並擔任歌劇彩排鋼琴家演出數齣歌劇。2008 年曾贏得協奏曲比賽首獎，與西班牙裔鋼琴家 Alex Maynegre 與克羅拉多大學交響樂團合作演出普朗克雙鋼琴協奏曲，2009 年與長笛家 Cobus du Toit 以長笛與鋼琴二重奏和小提琴家 Marcin Arendt 以小提琴與鋼琴二重奏贏得 Bruce Ekstrand 比賽，獲得首獎與最佳觀眾獎。除了致力於音樂會演出外，2009 年首次嘗試於藝術電影 Artois the Goat 原聲帶中擔任鋼琴演奏。

留學期間屢次榮獲獎學金參加音樂營活動及大師班指導，其中包括 Aspen Summer Music Festival and School、Music Academy of the West、Colorado College Music Festival，並曾獲 Warren Jones、Martin Katz、Jonathan Feldman、Robert Spillman、John Moriarty、William Wolfram、John Novacek 等大師親自指導。曾多次於 Mstislav Rostropovich、Yo-Yo Ma、Thomas Hampson、Donald Weilerstein、James Buswell、Kim Kashkashian、Brian Lewis、Marianne Gedigian、Bernard Greenhouse 等音樂家所主持的大師班中協奏演出。

2008 年至 2009 年擔任德州大學奧斯汀分校專職鋼琴伴奏。現任教於國立台南藝術大學鋼琴

合作藝術研究所、台南應用科技大學音樂系、國立台南女中音樂班。2010 年與長笛家歐禮安和大提琴家侯柔安共同成立“雅歌室內樂坊”，並於 2013 年成為“奔放音樂工作室”之主要成員，期許能在未來為愛樂者帶來更多元化的優質音樂演出。

Cello | 侯柔安

Jou-An Hou

美國德州大學奧斯汀分校大提琴演奏博士，紐約曼尼斯音樂院大提琴演奏碩士。大提琴家侯柔安出生於高雄市，曾就讀高雄中學音樂班，保送進入國立台灣師範大學音樂系攻讀學士學位。師承 Bernard Greenhouse、Bion Tsang (柴可夫斯基大賽得主)、Paul Tobias (Piatigorsky 之弟子) 等多位大提琴名師，追隨 Phyllis Young、Gilda Barston 鑽研大提琴教學法，跟隨 Orion String Quartet、Miro Quartet、Ying Quartet 等著名室內樂團指導，博士班期間並受聘擔任德州大學奧斯汀分校大提琴助教。

演奏深受大提琴泰斗 Bernard Greenhouse (Beaux Arts Trio 創始團員、各大國際比賽主審、Casals 和 Feuermann 之嫡傳弟子) 之青睞，讚譽其為“充滿生命力、溫暖的大提琴家... 非凡的藝術家”，並成為他在世最後一位入室弟子，Greenhouse 更慷慨出借珍愛的 Stradivarius (Countess of Stainlein) 大提琴供其多次在音樂會中使用。

旅美期間榮獲多項殊榮，獲得 Alexander & Buono 國際弦樂大賽二獎，畢業論文 Carlo Graziani, His Life & Work 獲得“最傑出演講音樂會”，論文之摘選

獲刊於美國著名的 STRINGS 雜誌。屢次獲全額獎學金參加音樂營活動及大師班指導，其中包括 Summer Music Festival at Walnut Hill、Colorado College Music Festival，並獲 Aldo Parisot、Laurence Lesser、Nina Kotova、Lynn Chang、Charles Neidich、Anne Epperson、Stefan Hersh、Elizabeth Mann、Fred Sherry 等大師親自指點。曾受邀至 Texas State University 舉辦大師班講座，並與小提琴家 Brian Lewis、中提琴家黃心芸、Roger Myers、鋼琴家 Caleb Harris、Noreen Cassidy-Polera 等合作演出。

演出足跡遍及歐、亞、美、非世界各地，並受邀在 NPR 電台演出。除了獨奏之外，也積極投入室內樂、樂團與各類表演活動，演出曲目廣闊。除了擔任學校樂團大提琴首席，歌劇樂團首席，參與 Austin Symphony Orchestra、Round Rock Symphony，並受邀擔任巴洛克室內樂團以及現代樂室內樂團的獨奏大提琴手。不僅於傳統的音樂會中演出，也熱愛與不同的表演藝術搭配來傳達音樂多樣的可能性，激盪出更具創造力的火花，多次擔任 Austin Eurythmy Ensemble 舞蹈團的駐團大提琴獨奏家受邀至美國，南非，瑞士巡迴演出。亦受邀於得獎的藝術電影 Artois the Goat 原聲帶中擔任獨奏大提琴手。

音樂，是透過音符色彩表達內心思惟的藝術。與合作夥伴的音樂對話，感受演出者與觀眾間旋律情感的流動是當音樂家最幸福的事，回國後為致力於音樂之推廣，組創雅歌室內樂坊、VIO 提琴樂集。

現任教於交通大學音研所、東吳大學音樂系、高雄師範大學音樂系、中山大學音樂系、高雄中學等各級音樂班。

Violin | 張群
Chun Chang

德國小提琴最高獨奏家文憑 (Solistische Ausbildung) 與奧地利室內樂最高演奏文憑 (Postgraduale)。自幼學習鋼琴而踏入音樂領域，在許秋苓老師的建議下開始學習小提琴，先後師事楊仁傑及方永信老師，高中畢業後即赴歐洲進修。

首先至音樂之都 - 維也納留學，跟隨 Martin Tuksa、Gehard Schulz、Eszter Haffner 等教授，學習傳統維也納提琴學派的美聲及古典德奧音樂，在奧地利留學的期間，與音樂朋友們共同組織維也納太平洋青年樂團，並至各地演出。隨後，至德國福萊堡音樂院跟隨前柏林愛樂首席 Rainer Kussmaul 教授學習，恩師以自身豐富的演奏經驗教授學生，包括技巧上的應用與音樂的詮釋。取得碩士後於特洛辛根音樂院進修最高獨奏家文憑學位，師事 Winfried Rademacher 教授，攻讀期間亦與教授合作至各地演出。回台灣前，再回到維也納國立音樂暨表演藝術大學，跟隨 Johannes Meissl 主修室內樂，並取得室內樂最高演奏文憑。

留學歐洲期間，常至各地參加音樂營與大師班，以學習各種不同提琴學派之演奏技巧及音樂風格，亦受邀至許多國際型比賽，累積相當多的經驗。當中獲得許多教授的讚賞，包括 Tibor Varga、Dora Schwarzberg、Ernst Kovacic、Benjamin Schmid、Shmuel Ashkenasi、Carolyn Widman、Eduward Schmieder、Arkadi Winokurov、Leonid Sorokow、Gernot Winischhofer 及 Edward Zienkowsky、胡乃元及林耀基等教授。

參與許多世界各地之音樂活動，演出足跡遍及奧地利、美國、德國、義大利、瑞士、中國、日本、韓國及台灣：與好友共同組織維也納太平洋青年樂團，並在奧地利各地演出；與維也納青年愛樂交響樂團至中國巡迴新年音樂會；與德國各地教授合作室內樂演出，並為現代作曲家 Ferran Cruixent 的作品首演；參加 APOA (Asia Philharmonic Orchestra Academy) 樂團，與指揮家鄭明勳合作在韓國及日本巡迴演出…等。

於 2007 年起，開始於台灣舉辦音樂會，並於 2009 年獲選兩廳院樂壇新秀，個人音樂會包括：《來自維也納的琴聲》(2007)、《張群小提琴獨奏會 - 兩廳院樂壇新秀音樂會》(2009)、《新星與星星》(2009)、《十九世紀末之歐洲巡禮》(2011)、《愛在巴黎弦琴夜》(2013)、《琴醉俄羅斯》(2014)、《琴憶維也納》(2015)、《經典布拉姆斯》(2016)。也曾受邀與亞特蘭大管弦樂團、特洛辛根音樂院管絃樂團、維也納太平洋青年樂團、國立台灣交響樂團及德新管絃樂團等合作演出協奏曲。

2011 年回台灣後，與好友以精緻音樂會與推廣音樂為目標成立「VIO 提琴樂集」，並定期舉辦室內樂及獨奏演出。以 VIO 提琴樂集舉辦之室內樂音樂會包含：2012 年《十二條弦與黑白鍵的浪漫詩篇》、《德奧風情畫 I 多瑙河的沿途美景》、《德奧風情畫 II 艾格絲的回憶旋律》、《雲雀之歌》、《弦樂三劍客》、《當浪漫遇上咖啡 Jazz》、《晨間咖啡音樂》、《與舒伯特的午間音樂會》、《一起來跳舞吧！》、《藝起浪漫》、《Konzert-VIO Trio》(於奧地利維

也納音樂暨表演藝術大學演奏廳)，2013 年《俄羅斯的絃琴藝致》、《浪漫 D 調》，2014 年《詩人之戀》、《情憶 琴藝》，2015 年《永恆穹音俄羅斯》、《夏日沁涼音樂拼盤》，2016 年《美麗時光》。亦積極將古典音樂推向校園，希望將對音樂的熱忱轉化為聲音，與大家分享。

除了個人之獨奏及 VIO 提琴樂集所辦的室內樂音樂會外，亦長期與南部各演藝團體合作演出，如對位室內樂團、南大室內樂集、德新獨奏家室內樂團、帕納森鋼琴四重奏與南台灣室內樂協會集等。表演方面，除了常在各大音樂廳登台外，亦至鄉下進行音樂表演、學校演出、與基金會合作舉辦公益音樂會，以及偏遠小學校進行校園巡演等，樂於推廣音樂給大家認識，並期待將這份對音樂的喜愛分享給更多人。

平時除致力於演出外，目前任教於國立台灣師範大學、國立中山大學、國立屏東大學、台南應用科技大學等音樂系，與南部各級學校音樂班。希望能將自己對樂器的認識與想法、對音樂的知識與掌握，以及表現音樂的感覺與心得、演出的經驗等，傳承給學生們，期望學生也能同樣對音樂存有熱忱與喜愛。為了讓學生有不同的經歷與課程體驗，除了不定期舉辦學生音樂會，也帶學生出國參加音樂營，以及為學生舉辦弦樂音樂營。

樂曲解說

Franz Schubert (1797-1828): Piano Trio in B-flat Major, D. 87 “Sonatensatz”
舒伯特：降B大調鋼琴三重奏《奏鳴曲樂章》，作品87

1877 到 1879 年間，已屆不惑之年的布拉姆斯時常旅行，義大利與奧地利南部的避暑勝地都有他的足跡，因此在這些年完成的作品，皆蘊含著舒適明朗的景色風光。布拉姆斯於 1878 年完成作品 77 的《D 大調小提琴協奏曲》，題獻給姚阿幸 (Joseph Joachim, 1831-1907) — 這位他一生中極為重要的良師益友，同一時期也一起完成了《第一號小提琴奏鳴曲》。以 G 大調譜寫的《第一號小提琴奏鳴曲》也有著充滿自然風味的暱稱：《雨之歌奏鳴曲》，其來源為第三樂章主題的節奏，取材自他的藝術歌曲《雨之歌》(Regenlied)，以及《餘韻》(Nachklang)。他將這兩首歌曲送給克拉拉·舒曼 (Clara Schumann, 1819-1896)，成為她最喜愛的旋律之一，也讓這首小提琴奏鳴曲帶著對克拉拉恆常的愛慕，散發著沉浸於幸福中的氛圍。然而第二樂章卻帶有濃濃的哀愁，甚至出現葬禮進行曲，是因為克拉拉的兒子，也是布拉姆斯的教子—菲力克斯·舒曼 (Felix Schumann, 1854-1879)，在樂曲即將完成之時因感染結合病而驟然病逝。布拉姆斯在寫給克拉拉的信件中，附上一只精美的五線譜紙，上面抄寫著慢板樂章的第 1 至 24 小節，並在背面寫下：「親愛的克拉拉，如果妳將這首作品慢慢地彈奏，也許就能比我向妳口述的更清楚，我是如何由衷地想念妳與菲力克斯……」深深的思念在樂曲中一覽無遺，成為對布拉姆斯個人而言，極具意義的珍貴紀念。

三個樂章的架構，一如往常清晰地承襲了古典時期的傳統：第一樂章以輕快的六四拍寫成，從一開始小提琴放鬆自在的下行主題開始，便流露出溫馨親密的情感，同時帶著「呼吸間隙」(Atempause) 的節奏，令我們陷入時而行走、時而駐足的流動中。第二主題逐漸由婉約自律，發展為綿長而熱情的旋律，彷彿沐浴在春之色彩中；第二樂章為民謠風的慢板，二四拍的降 E 大調，以鋼琴沈重的彈奏鋪陳凝重的情緒，接續著小提琴的緩慢憂傷。簡單的三段體曲式包裹著頑強而沉鬱的情感，轉至憂鬱的 b 小調，以及舒曼式的送葬曲型，緩緩訴說著他對克拉拉與教子的思念；第三樂章的迴旋曲式，鋼琴如同雨滴般的十六分音符，交織在小提琴變形自第一樂章的「呼吸間隙」節奏中，活潑清爽的韻律以絕佳的默契，竄流在兩個樂器的合鳴之間。節奏與和聲的變化，令全曲呈現出豐富的織度與獨特音響。「下吧！雨，下吧！讓我再看到那一場夢，那場孩提時代的夢。」布拉姆斯《雨之歌》的歌詞述說著兒時的快樂時光，在喚醒童年回憶的同時，更隱喻著為早逝的菲力克斯，築起一個回到過往的美好夢境。

Johannes Brahms (1833–1897): Piano Trio No. 3 in c minor, Op. 101

布拉姆斯：c 小調第三號鋼琴三重奏，作品 101

在所有音樂形式中，室內樂是最適合表現心靈深處世界的音樂類型。布拉姆斯以他那內向、敏感的性格，在新潮流浪漫主義中，孤獨守護著古典精神，對他來說，室內樂即是他表述自己想法與個性，並記錄內在詩意與情感的最好方式。19 世紀的歐洲，音樂思潮新舊交替，布拉姆斯在所謂的「未來派音樂」浪漫狂潮中，始終以古典樂派的一份子自視，不肯輕易妥協，將李斯特與華格納一派浮誇華麗的風格，全然置之度外。他代表著德奧音樂體系最後的正統，延續了從海頓直至貝多芬的古典主義形式，音樂內容上則不可避免地與浪漫主義的激情碰撞，晚年作品時而融合具歌唱性的民謠元素，以及遲暮的內心情懷與過往回憶，造就了他的獨特風格，形式洗練，卻兼容深刻的情感。

《c 小調第三號鋼琴三重奏》是布拉姆斯最親密的好友克拉拉·舒曼（Clara Schumann，1819–1896）最鍾愛的作品。當她聽見這首作品時，曾極為震撼地說：「沒有一首布拉姆斯的作品，像這首一樣如此完全地感動我。」布拉姆斯似乎有意將 c 小調保留給他最有份量、最深沈的作品，包括第一號交響曲、第一號弦樂四重奏，以及第三號鋼琴四重奏。而這首《c 小調第三號鋼琴三重奏》則是布拉姆斯眾多室內樂作品中，最為精簡短小，卻相對緊湊而充滿張力的一首。趨近於晚期的布拉姆斯，作曲手法已極為熟練，整首樂曲雖以小單位的旋律動機組成，卻在他嚴謹的音樂邏輯思考下，以極為緊密的織體發揮最大的聲響效果，交織成兼具強勁力道與濃厚情感的作品。

布拉姆斯於 1886 年開始，每年夏季都是在風景秀麗、山川雄偉的瑞士圖恩湖（Thunersee）度過，第三號鋼琴三重奏誕生於他在圖恩的最初一年，也是他所戲稱的「室內樂之夏」。這段期間，布拉姆斯的創作慾望達到最活躍的旺盛時期，在反映壯麗磅礴景致的同時，也可窺見一縷對北國原野森林的悠情鄉愁，抒發著滿腔的熱情。第一樂章快板，布拉姆斯即以比擬交響樂的聲響，擺出大膽而近乎雷霆般的氣勢，緊緊抓住聽眾的注意力，而如此張力十足的動能，到了第二主題則被明顯對比，溫暖而抒情的旋律所舒緩，整個樂章即在情緒的反差間高漲擺盪；第二樂章的急板輕快而不急躁，弦樂以短促的音符及撥弦，營造出輕盈宛若幽靈的飄忽，鋼琴穿插在其中，三個樂器皆以弱音器堆疊出朦朧的氛圍，短短四分多鐘，如間奏曲一般，精巧地將前一個樂章的外放霸氣收納妥當；第三樂章的行板使用了寧靜的 C 大調，布拉姆斯以 3+2+2 的節奏，組成一個七拍一組的不對稱樂句，使音樂溫柔地搖擺著。中段更出現 5 拍一句的不規律，更增添了樂句的不確定性與神祕感，然而旋律卻始終非常自然而動人。小提琴與大提琴單獨和鳴，總是緊接著鋼琴的呼應，是否是布拉姆斯在音樂中與自己私密的對話？第四樂章再次回到精神抖擻的氣氛，以小提琴帶出詼諧的第一主題，而鋼琴隨之彈奏出果斷俐落的和絃，明快簡潔的韻律貫穿整個結尾樂章，在逐漸發光發熱的激昂中，為布拉姆斯的最後一首鋼琴三重奏，帶來明朗而燦爛的結尾。

時空來到 20 世紀初，音樂世界因為許多民族主義及現代樂派音樂家的參與，而開始呈現多彩多姿的樣貌。鋼琴三重奏的發展也面臨了新的方向，一方面作曲家對於聲響的織度有了新的考量及手法，因此對聲部平衡的要求也更勝於浪漫時期；另一方面，鋼琴的音色較以往厚實，有些作曲家甚至把鋼琴當作打擊樂器使用，令鋼琴與弦樂之間的關係也被重新定義與改造；當然也有些作曲家反其道而行，回歸傳統卻不失時代感。法國作曲家拉威爾，在他的成熟時期雖已被歸類為「印象樂派」（Impressionism），然而在形式上，他卻深深喜愛巴洛克及古典樂派的曲風和體裁。他以獨創的手法，賦予古典傳統豐富繽紛的色彩，優雅洗鍊的法國古典精神，在他的新古典風格作品裡，包括《古風小步舞曲》、《哈巴奈拉》、《小奏鳴曲》、《庫普蘭之墓》……等等，流露出獨特的音樂語彙，古雅端麗的貴族氣質。

創作於 1914 年的《A 小調鋼琴三重奏》抑是拉威爾音樂生涯中的一大轉折。1910 年史特拉汶斯基（Igor Stravinsky, 1882~1971）的《春之祭》誕生，1912 年荀白克（Arnold Schoenberg, 1874~1951）的《月光小丑》問世，這兩首劃時代的鉅作給拉威爾極大的震撼，充分擴展了他的音樂創作視野。然而在寫作此曲的當時，正值第一次世界大戰爆發的前夕，拉威爾非常想要從軍報國，因此他利用正在庇底牛斯山避暑，等待被徵召的期間，於短短五天內完成了這首三重奏曲，因此《A 小調鋼琴三重奏》也代表了拉威爾音樂生涯的一個段落，對於未來的不確定性，促使他拋棄包袱，在樂思發想、動機運用、樂器腳色平衡等，皆有嶄新的設計，冷靜但不冷峻，傷感而不濫情。

第一樂章採用標準的快板奏鳴曲式，以鋼琴透明空靈的和絃展開，教會調式呈現自然而古風的旋律，節奏在八拍裡運用 3+2+3 的不規則律動，讓樂曲優雅輕盈地流動；第二樂章詼諧曲由拉威爾冠上 < Pantoum > 的標題，Pantoum 是一種詩的形式，源自馬來語 pantun。這種流行於法國 19 世紀後半的四行詩體裁，從許多法國詩人如魏倫（Paul Verlaine, 1844–1896）、波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821–1867）的作品中皆可一窺。再加上 1889 年巴黎舉辦的萬國博覽會掀起一股東方文化潮，使得這個樂章充滿令人耳目一新的異國風情；第三樂章採用了舊式的帕薩加利亞舞曲（Passacaille）。這種源於 17 世紀西班牙的舞曲，是誕生於西班牙山麓小村莊的拉威爾，血液裡流著的韻律。拉威爾以一貫的法式精神，精心安排與琢磨，優美的主題以巴洛克對位及變奏方式逐漸堆疊，直到聲響充滿豐富激昂的色彩，再逐漸退去，緩和不間斷進入第四樂章；在小提琴波浪般的琶音襯托下，鋼琴所奏出的五小節旋律，再次展現不規則律動的迷人之處，整個樂章在五拍與七拍之間交替轉換，同時帶著如管弦樂般豐富結實的聲響組織，結尾在弦樂顫音與鋼琴和弦戲劇性的堆疊中，火花四射地結束這首渾然天成的精采之作。

VIO提琴樂集

Brahms系列 ▲▲

2016

系列之一

戀戀謬斯—侯柔安2016大提琴獨奏會

10/09 台中 打里摺

10/14 高雄 音樂館

10/17 台北 國家兩廳院 演奏廳

系列之二

經典布拉姆斯—張群2016小提琴獨奏會

10/29 台南 響響

11/04 高雄 音樂館

11/15 台北 國家兩廳院 演奏廳

系列之三

冬戀—MUSE鋼琴三重奏

12/02 高雄 音樂館

12/19 台北 國家兩廳院 演奏廳

2017

01/14 台南 響響

Winter Love

冬戀

Winter Love

MUSE
鋼琴三重奏

指導單位 / 高雄市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

主辦單位 / VIO提琴樂集

協辦單位 / 小畫廊 (樸尚藝術有限公司)

贊助單位 / 國藝會
NCAF

HOARD 禾雅堂經典乳酪蛋糕

3A 參治創意

Classic 經典樂器