

十年

Ten Year

旅程

Journal

黃楚涵·王一心

2021 雙鋼琴與四手聯彈音樂會

台北場

9.24 星期五 19:30

國家兩廳院 演奏廳

高雄場

10.1 星期五 19:30

衛武營 國家藝術文化中心 表演廳

王一心

黃楚涵

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

贊助單位：國藝會 台北市文化局 KHS 功學社音樂中心 高雄分公司

主辦單位：六藝樂集·六藝音樂股份有限公司

協辦單位：雲彩室內樂團

錄音錄影：林文鑫(台北場)·奏鳴曲唱片藝術有限公司(高雄場)

Program

演出曲目

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata K. 381 in D

莫札特：奏鳴曲作品三八一，D大調

- I. Allegro 快板
- II. Andante 行板
- III. Allegro molto 甚快板

Anton Stepanovich Arensky

Suite No. 1 for two pianos, Op. 15

阿連斯基：第一號雙鋼琴組曲，作品十五

- I. Romance 羅曼史
- II. Valse 華爾滋
- III. Polonaise 波蘭舞曲

Astor Pantaleon Piazzolla (arr. Kyoko Yamamoto)

Adiós Nonino

皮耶佐拉（山本京子改編）：再見，諾尼諾

I n t e r m i s s i o n

Carlos Guastavino

Romance del Plata

瓜斯塔維諾：普拉塔羅曼史

- I. Allegretto Cantabile 如歌的稍快板
- II. Andante Cantabile Sereno 如歌又寧靜的行板
- III. Rondo 輪璇曲

Chu-Han Huang

Journal for two pianos and piano duet

黃楚涵：旅程，給雙鋼琴與四手聯彈

Greg Anderson

Carmen Fantasy

格雷格·安德森：卡門幻想曲

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonata K. 381 in D

莫札特：奏鳴曲作品三八一，D大調

莫札特1756年出生於奧地利薩爾茲堡，1791年逝世於維也納，其創作的音樂類型豐富多元，體裁形式包羅萬象，留下了許多不朽的傑作，其作曲風格兼具旋律及藝術性，悅耳且活潑開朗。

莫札特總共有五首四手聯彈鋼琴奏鳴曲，K.381創作於1772年，全曲風格輕快活潑，寫作手法仿效管弦樂聲響配器。第一樂章以樂團式的齊奏開場，立即抓住聽眾目光，之後以持續的節奏和穿插的快速音群帶來源源不絕的活力，發展部著重在力度對比，並藉由顫音手法將音樂推升至高潮而進入再現部。第二樂章為抒情的二段體，速度中庸沉穩，高低音聲部同時齊奏主旋律，是仿效樂團中長笛與大提琴或其它低音樂器演奏的音效。第三樂章帶有喜歌劇的元素，問答句之間迅速轉換的情緒與動機，反附點節奏的八度音，皆讓整個樂章充滿趣味。

Anton Stepanovich Arensky : Suite No. 1 for two pianos, Op. 15

阿連斯基：第一號雙鋼琴組曲，作品十五

阿連斯基（1861-1906）出生於俄國宗教古城諾夫葛洛。就讀聖彼得堡音樂院時，同時學習作曲、指揮與鋼琴演奏，但由於健康因素，阿連斯基最後沒有成為專業的演奏家，終其一生都在教學。他最初留在母校服務，之後轉赴莫斯科音樂院任教，優秀學生則有拉赫曼尼諾夫與史克里亞賓。他在1895年至1901年兼任聖彼得堡帝國教堂的音樂總監，活躍於莫斯科與聖彼得堡。他最後因結核病病逝於芬蘭，享年四十五歲。

阿連斯基最廣為人知是他的室內樂作品與歌曲，這些優雅的，充滿個人纖細情感的作品，當時雖不為時人所讚揚，但隨時間過去逐漸受到注目。為雙鋼琴所寫的第一號組曲創作於1888年，分別為一首歌曲與兩首舞曲。第一首「羅曼史」由流暢的音群開頭，隨後轉入一段行板的、哀傷的俄國民謠風曲調，之後以短小的變奏串連手法、重疊兩段的旋律進而處理主題的發展，尾奏的部分則是開頭旋律的變奏。第二首「圓舞曲」曲風優雅高尚，旋律小巧但非常迷人。主題在多次的反覆上堆疊，音量逐漸增強，也加入滑奏與華麗的裝飾手法豐富曲子的效果。終曲的「波蘭舞曲」以莊重的氣氛開始，不久後出現許多比「圓舞曲」更緊湊的滑奏、裝飾奏以及錯綜複雜的節奏形態。整部作品對欣賞者來說充滿輕鬆的趣味性，帶來聆聽與視覺上強烈豐富的快感。

Astor Pantaleon Piazzolla (arr. Kyoko Yamamoto) : Adiós Nonino

皮耶佐拉（山本京子改編）：再見，諾尼諾

皮耶佐拉（1921-1992）是阿根廷作曲家及班多紐手風琴獨奏家，他以古典音樂訓練為基礎，並融合爵士樂的作曲風格，提升探戈音樂的地位，不再只是舞蹈的伴奏音樂，成為可以單獨在舞台上展演的藝術，並創立了「新探戈音樂」（Tango Nuevo）樂派，成為阿根廷文化的代表人物之一。

1958年皮耶佐拉移居紐約，但事業並不順利，10月在波多黎各巡演時接獲父親的死訊，在人生最低潮時，皮耶佐拉將1954年於巴黎譜寫的探戈「Ninono」改寫成「Adios Ninoni」《再見諾尼諾》紀念他的父親，他曾在1980年回憶創作此作品說道：「當時，我好像被天使包圍著，使我寫出如此美妙的音符，我甚至對這一切感到懷疑。」皮耶佐拉至少採用二十多種不同的配器來演奏這首作品，伴隨他終其一生的演奏生涯，為最重要的代表作之一。

Carlos Guastavino : Romance del Plata

瓜斯塔維諾：普拉塔羅曼史

阿根廷浪漫民族主義作曲家瓜斯塔維諾（1912-2000）出生與去世都在阿根廷北部的聖塔菲，從小學習鋼琴，及長移居布宜諾斯艾利斯，並從國立大學化工科畢業。1940年代以鋼琴家身份活躍於南美與英國各地，作品類別多元豐富，尤其是超過五百首的歌曲，因此瓜斯塔維諾有著「彭巴斯草原的舒伯特」之雅號。他在作品中經常採用阿根廷民間音樂的旋律，同時還結合印象主義的創作手法，高雅纖細而浪漫，令人回味再三。

普拉塔羅曼史是一首給四手聯彈的三個樂章小奏鳴曲，抒情的第一樂章帶有苦甜的氣氛，極度優美的旋律線搭配巧妙運用的增減七和弦，不禁令人感到揪心，正當深陷其中不可自拔時，尾奏卻是熱鬧非凡的急板，帶著極大的反差後是寧靜的第二樂章，主題動機在兩聲部竄流，穩定持續的節奏貫穿全樂章，沒有太大的情緒起伏，緩緩地訴說。興高采烈的第三樂章使用切分節奏來表現趣味，舞動的三拍子令人不自覺搖擺身體，兩次的轉折段落分別呼應甜中帶苦的第一樂章以及平靜的第二樂章，愉悅的尾奏如同嘉年華般，轉圈灑花地結束。

Chu-Han Huang : Journal for two pianos and piano duet

黃楚涵：旅程，給雙鋼琴與四手聯彈

本作品是黃楚涵為這場音樂會創作譜寫的全新作品，曲風以浪漫風格為基調，全曲單一樂章分為四個段落，前三樂段為雙鋼琴演奏，最終段落為一台鋼琴四手聯彈。

《緣分》以悠揚的F大調旋律開場，音樂氛圍舒緩但偶有酸澀輕撫，娓娓訴說旅程的起源，對於未知的相遇滿懷期待。

《現實》運用四聲部賦格及悲憤的f小調描述現實生活的衝擊與不順遂，帶有情緒的主題在聲部層層堆疊下，加上半音和聲的使用，更彰顯負面的集結，人生不可能一帆風順，經歷過後方能豁達。

《回憶》美好與痛苦都會留下記憶，帶著這兩種記憶的交錯更珍惜現在的每一天。旋律動機取材自吳婆婆1994年的創作，當時國中的我，對於這個旋律揮之不去，因而保留當時的手寫樂譜至今，徵求吳婆婆同意後完成此曲的回憶樂段。

《深刻》如雲煙般的開頭，飄渺的旋律彷彿是在找尋，當第二鋼琴演出者走向第一鋼琴變成四手聯彈時，也象徵著塵埃落定，心有所屬的旋律線條也顯明確與濃烈。人生道路的每一個相遇都有意義，只是等待的時間會有多久誰也無法知曉，出乎意料的緣分畫上了深刻。

Greg Anderson : Carmen Fantasy

格雷格·安德森：卡門幻想曲

《卡門》是法國作曲家喬治·比才完成於1874年秋天的一部歌劇，故事改編自法國現實主義作家普羅斯佩·梅里美 (P. Merime) 的同名小說。故事發生在1820年的西班牙賽維勒地區，當地駐軍官荷西 (Jose) 在值勤時，遇到在菸草廠工作的吉普賽女郎卡門 (Carmen)，馬上為卡門驕悍而狂放的性格深深吸引，並捨棄溫柔賢淑的未婚妻，甚至為卡門逃離軍營、並一同加入走私集團。然而，在感情態度上，兩人卻完全不搭調，荷西癡情而死忠，卡門卻是多情而不願受拘束，當甚具男性氣概的鬥牛士愛斯卡密羅 (Escamillo) 出現時，卡門不假思索地迅即移情別戀。荷西見自己為愛人逃兵，但愛人卻無法專情，於是在氣憤填膺的情況下，於鬥牛場上將卡門刺死，戲劇化地結束這齣悲劇。

今晚演出的卡門幻想曲，是由美國鋼琴二重奏組合安德森與羅伊的創作版本，奔放濃烈的情感渲染，酷炫華麗的演奏技巧，帶來前所未見的卡門。安德森與羅伊以其高度原創性的曲目安排及渾然天成的默契而聞名世界，在流行與古典之間優游自如，權威雜誌留聲機評為「古典世界的流行巨星」，並讚譽：「二人將會是本世紀的全新演出典範」。他們除現場演出，也透過錄影錄音、網路、文章全方位表現音樂。雙鋼琴要演得好，不外乎是姐妹、兄弟或是夫妻與情侶，但默契絕佳的安德森與羅伊既不是夫妻，也不是情侶，而是茱莉亞音樂院的同班同學，從他們之間驗證了「我們深信，兩個人之間不會有比起彈鋼琴更快樂的事情。」

演出人員

Performers

Chu-Han Huang 黃楚涵

畢業於美國德州州立大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin) 音樂系鋼琴演奏博士、美國新英格蘭音樂院 (New England Conservatory of Music) 鋼琴演奏碩士及學士。

1984年出生於高雄，音樂啟蒙黃瓊珠，在台就讀高雄市信義國小及新興國中音樂班、台南藝術大學音樂系高中部，前後師事張春惠、陳加恩、鄭仁勝、宋允鵬、Marina Drozdowa、洪雅蓉等老師。2002年受邀入學就讀俄國國立拉赫曼尼諾夫音樂院 (Rachmaninoff Institute) 大學部，師事 Boris Lvov，隔年因Lvov教授癌症辭世而前往美國，於2004年春季考入新英格蘭音樂院，師事 Victor Rosenbaum，2006年續留在新英格蘭音樂院攻讀碩士學位。2008以全額獎學金考取美國德州大學奧斯汀分校博士班，並榮獲 Mary Frances Bowles、David Renner、William C. Race、Sidney M. Wright等校長獎獎學金，師事第二屆魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍得主 Gregory Allen教授。

曾贏得新英格蘭音樂院鋼琴榮譽 (New England Conservatory Piano Honors)，並於波士頓 Jordan Hall 演出、美國 Elinor Watson Bell Competition 第三名、台灣區音樂比賽全國總決賽以及高雄市決賽第一名、山葉功學社鋼琴比賽全國總決賽以及南區決賽第一名、高雄市港都杯鋼琴比賽第一名。2002年、2000年受邀至拉赫曼尼諾夫鋼琴比賽前往俄國坦伯夫演出。

2004-2008年擔任新英格蘭音樂院及波士頓音樂院伴奏助教。2009-2011年先後向 Anne Epperson 和 Colette Valentine 學習鋼琴合作表演藝術。2010-2011擔任 AustinEurythmy Ensemble 鋼琴手於美國奧斯汀、費城和瑞士巴塞爾巡迴演出。

曾獲得美國德州州立大學奧斯汀分校 William C. Race、David Renner、Mary Frances Bowles Couper、Sydney Wright等校長獎、新英格蘭音樂院鋼琴榮譽 (Piano Honors)、美國 Elinor Watson Bell Competition 第三名、臺灣區音樂比賽全國總決賽以及高雄市決賽第一名、山葉功學社全國總決賽以及南區決賽第一名、高雄市港都杯鋼琴比賽第一名。

2011返台後，舉辦「最熟悉的旋律」、「雋永經典」、「灰色燦爛」、「唱遊之琴」鋼琴獨奏會。曾與高雄市管樂團、海軍樂隊、台南女中校友團等協奏曲演出。曾擔任第二屆長笛國際音樂營指定伴奏及音樂會演出、第六屆長笛國際藝術節演出。合作音樂家包含：Vincent Lucas、Jean Michel Varache、須川展也、原博已、張龍雲、洪小琴、馬曉珮、侯柔安、張群、許恕藍、許書閑、蘇億容、曾智弘、楊元碩、林威震、林于斐、楊智越、楊慧君、徐毓甄等。

2013年6月經教育部核准為助理教授，曾任教於台南應用科技大學音樂系，目前任教於國立高雄師範大學及中山大學音樂系、高雄中學、新莊高中、鳳新高中、新興高中及國中、台南女中、大成國中等各級音樂班。

Yi-Hsin Wang 王一心

台北人，畢業於大安高工電子科、國立中山大學音樂系及東吳大學音樂研究所，主修鋼琴。曾師事王婷芝、陳美富、陳盤安及諸大明教授。

曾獲2000行天宮明日之星「菁音獎」鋼琴少年組全國第三名。2001 YAMAHA鋼琴大賽高中組第一名。2003台灣學生音樂比賽大專組第三名，2005中山大學協奏曲比賽優勝，於高雄至德堂演出李斯特第一號鋼琴協奏曲。2007參加第七屆湖湘文化之旅，於兩岸音樂交流演出史特拉汶斯基之《彼得洛西卡》，深獲好評，並接受當地媒體專訪。2008東吳大學音樂系鋼琴與弦樂奏鳴曲比賽優勝。2008第12屆國際台北蕭邦鋼琴大賽入圍複賽。2014「哈爾濱之夏」國際手風琴大賽室內樂組第二名。

2016與Tanvolution 探戈樂團獲邀至阿根廷探戈藝術節演出，並於2021發行Tanvolution 同名專輯。

曾多次擔任台北市立國樂團民族器樂大賽指定伴奏。並多次參與國際魔笛單簧管音樂節、北京單簧管音樂節、徐家駒低音管室內樂團夏令營及台灣國際長笛藝術節之音樂會演出。常與國內外知名演奏家合作，如前台北市立交響樂團單簧管首席陳威稜，新加坡交響樂團首席馬越，朗帕爾國際長笛大賽冠軍上野星矢，鹿特丹愛樂單簧管首席Julien Herve，知名單簧管演奏家Florent Héau、Nathan Williams、翟耀光，及德州大學奧斯汀分校單簧管教授Jonathan Gunn、威瑪李斯特音樂院低音管教授Frank Forst等人。

樂無限 愛無盡

SPIRIO

史坦威SPIRIO鋼琴。承史坦威之名，集藝術與手工藝之杰，揚百年頂級鋼琴製作的最高技術標準，亦是家中尊貴的大師之作

Boston
PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

STEINWAY & SONS

Essex
PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

功學社音樂中心 五福分公司 高雄市鹽埕區五福四路104號 · (07)5517621