

前 言

在台灣若要開一場音樂會，首先要把音樂會的節目安排好，再次，要將演奏家、作曲家的介紹、樂曲的解說等等放入節目單中。除了演奏家的簡介自寫之外，其餘的都從「名曲解說」中抄襲就可以了，也沒有人會提告樂曲內容抄襲，因為很多「名曲解說」本身也是從抄襲而來的。很少人會因為對樂曲的了解，產生自我表達的想法，而給予對樂曲新的定義。因此只有作品發表會時，樂曲解說無從抄起，也只好請作曲家自己寫了。

為了這個原因，有部分的作曲家乾脆把它訂個標題，然後在標題上大作文章，吹牛多於實際內容。舉個例子，一首曲子的標題是「炮、晝、昏、炫」，天曉得這是甚麼玩意兒！前兩個字看都沒看過，於是作曲家就可大大吹噓一翻了，一點意義都沒有。當然，對作曲家而言，作品的自我表達非常重要，可讓演奏家或聽眾更了解作品本身欲表達的內涵，但其實音樂本身就有其邏輯的存在，作品在什麼背景下，用什麼手法去創作，又該如何去詮釋，這些應該都可由音樂學者去推敲研究的，也較具有客觀性，因此也可能產生作品的另類想法。

故此，璇音雅集三十年之際，決定改變以往的方式，將作品請音樂學家來談論。因為我認為音樂學家是「桶圈」（台語），應該放眼音樂的各領域，不只侷限於歷史或民間音樂的研究。眼前無論新舊的作品很多，可以以他們的觀點發現更多作曲家的內涵及新詮釋。希望這一次的突破，讓我們更進一步！也預祝本次談論「台灣璇音雅集三十年」研討會，由音樂學家的角度切入而能蹦出新的火花。

陳茂萱 2013.11

台灣璇音雅集創始人

台灣璇音雅集沿革：過去、現在與未來

民國七十二年，時任國立台灣師範大學音樂研究所教授的陳茂萱，為鼓勵其作曲學生們能在畢業之後，依然持續音樂的創作與研究教材的編寫等，因而思考籌組一個「作曲工作群」(Arbeitsgruppe der komponisten)的可能。同年，他召集了黎國鋒、林進祐、黃德賢、呂玲英、許淑君、蔡文珍、蘇同右、賴德蘭、方淑玲、羅文秀等十人開始了這個計劃，這個由當時的實踐家政經濟專科學校陳正一教授取名為「璇音雅集」(FORMUSICA)的團體便正式的成立。創辦人為樂集所立定的宗旨包括了：為當代音樂藝術而創作；為音樂教育寫作如音感訓練、樂理，以及各類器樂之練習曲等的教材；藉由創作以「補述」台灣樂史缺如的大小調性與民族調式等類風格的作品；對國人作品的樂譜、音樂教材與有聲資料的出版與整理；以及祈求國人作品能夠更為普及的被演奏等等。

樂集成立次(民國七十三)年的十一月廿三日，在高雄市社教館的主辦之下，璇音雅集有了首次的作品發表會。同月廿五日在台中曉明女中大禮堂的第二場音樂會前，由時職女中校長的朱南子修女主持了一場彌撒，是為「璇音雅集」正式定名的一個儀式。廿七日在台南的台南家政專科學校乃建堂舉辦了樂集的第三場音樂會；第四場則由東和音樂學術研究獎助基金會主辦，於該年十二月廿九日假國立台灣師範大學大禮堂舉行，這也是樂集在台北的第一次活動。民國七十四年到八十二年間，璇音雅集的目標在於鼓勵會員更多的創作，並且以舉辦作品發表會為主要的活動，這些音樂會包括了七十四年的四場作品發表會；七十五年由當時的行政院文化建設委員會主辦、陳茂萱教授製作而舉辦的「樂苑新曲」國人作品發表會；七十六年分別在高雄、台中與台北的三場音樂會；七十九、八十與八十二年各一場的音樂會。縱觀十年樂集活動的地點除在台北、台中、台南與高雄外，音樂會舉辦的地點也擴及南投以及彰化等地區。

走過第一個十年，樂集的成員已逐漸地增至廿五人，在民國八十二年的七月廿三日，樂集加冠以地域為稱號之首，是為「台灣璇音雅集」作為正式集名之始，該年除了禮聘王穎教授為樂集「集長」外，也第一次的有了工作編制的系統，除了舉薦林進祐為總幹事外，會員們並推選謝隆廣為教育組組長、蘇同右為作曲組組長、邵玉焜為總務組組長等，大會同時也思考以「地區」及「樂種編制」為別類作為未來音樂會的分門。在此同時，「台灣璇音雅集」也開始其音樂教育理念的實踐工作，逐步在一系列兒童鋼琴作品的寫作與音樂創作的推廣等等，並於方遷入羅斯福路之致凡工作室新址工作。隔(八十三)年的八月五日「致凡音樂出版社」亦為成立，除首度出版了樂集作品《媽媽的歌》

及《新臺灣音樂》之樂譜及有聲資料外，亦籌劃為「鋼琴檢定考試」之課程的設計等等。而自民國八十四年開始，除了有直笛與兒童歌曲作品以及節奏樂等教材的陸續出版外，樂集亦繼續在台中、台南以及花蓮等地區舉辦作品發表會。

民國八十六年的八月，由鄭雅芬策畫，陳教授茂萱率領包括黃婉真、蔡青芸、嚴琲玟、莫恆中、鄭啟宏、王斐瑩、蘇凡凌、何孟蒔、鄭雅芬等十位作曲家以聯創的方式，寫作了一部以台語文演出的四幕歌劇《希望與和平》，並且連續在民國八十七、八十八年巡迴全台演出。又自該年起，台灣璇音雅集在為兒童的音樂創作上有了新的開展。例如：民國八十八年，牛古兒童劇團演出了嚴琲玟台語兒童劇《草螟弄雞公》；同年由王斐瑩創作的《小木偶的新鼻子》則由碧華國小同學擔任演出。民國九十一年，鄭啟宏的《木瓜牛奶冬瓜茶》由市北國小同學演出；嚴琲玟的《小豆豆夢遊仙境》則由曾維民編導並指揮嘉義室內合唱團演出。民國九十二年，牛古兒童劇團演出了鄭啟宏的《天鵝妹妹》，而嚴琲玟的兒童偶劇《魔法森林》則依然由曾維民編導並指揮嘉義室內合唱團演出。接下來的兩年，曾維民更再度指揮該合唱團分別演出了嚴琲玟的兩部作品《薩琳多公主》以及《唐山過台灣》；而鄭啟宏《媽媽好討厭》以及《動物學校》等兩部作品也在民國九十五年及九十七年由牛古兒童劇團演出。這段時期的兒童音樂劇創作，不但是璇音雅集「為兒童教育而作」之理念的具體實踐，它也為台灣音樂的教育者提供了一種過程與經驗，並且留下了豐碩的成果。

相對來說，「台灣璇音雅集」在民國八十六年以前的活動偏向中南部較多，演出的作品則以室內樂為主。當時，雖於每年皆有作品的發表會，但並沒有一個定數的舉行，也無有樂曲編制的考慮。然而隨著樂集規模的逐漸擴大，會員的創作質與量也更形豐碩，因而決議自民國八十四年起，音樂會分以「地區」以及「樂種編制」而舉行。一開始是每年固定舉辦一場「新台灣音樂鋼琴作品發表會」，之後因著對陳茂萱老師創建樂集的感念而將此「鋼琴作品發表會」的時間選在每年一月老師生日的前後，地點則以大台北地區為主，這也是一種為老師的慶生方式。除此之外，自民國九十二年直至今日，台灣璇音雅集固定每年舉行兩場的音樂會，其中「大音希聲」主要是鋼琴作品的發表，另外一場「音聲相合」則以器樂或聲樂作品的呈現，而這兩者原則上皆於國家演奏廳舉行。且於民國一百年，接獲北京國際現代音樂節之邀請，在陳美玲榮譽會長支持下，赴北京中央音樂院演出，深獲好評。而至今三十年的「台灣璇音雅集」除了數以百計的創作累積外，還為已逝世之成員許淑君（中山大學音樂系助理教授）出版全集，更開始了對影音物件與節目單冊等文物作系統性搜集與整理的工作，是為台灣音樂創作與教育的歷史留下可供後人留用參閱的資料。也因近幾年來，越來越多的演出，使我們逐漸也有了自己的演出團體，故自民國一百年起，璇音雅集也增設演奏會員，讓我們作品更具有多元的詮釋空間。

秉持對於音樂教育推廣的宗旨，台灣璇音雅集成員們並無間斷的研究與創作，教育性質之樂譜如《新台灣音樂鋼琴作品》等的出版也一直進行，截至目前為止，這個系列已出版至第八冊，一些曲子也常在音樂會中被演奏，更有作品被選定作為多項比賽之用。今日，台灣璇音雅集在與致凡音教院合作之下，持續的編輯與出版更多包括了幼兒音樂教本…等等各類不同屬性的音樂理論教材，期望能提供最優良的教材與教學法予音樂學子們。於此同時，成員的創作依然持續的累積，樂集音樂會場中我們更見老、中、青作品「三代同堂」的呈現！這些音樂無論在風格、技法、語彙，形式、樂種等方面，都逐漸形成一種百花齊放、萬家爭鳴的豐盛與活潑。我們期待未來更多個「三十年」綻放的「台灣璇音雅集」，也盼予台灣一個更多元的音樂人文景觀。

(林進祐 撰文)

目前璇音雅集的成員如下：

陳茂萱	(創辦人)	真理大學音樂應用學系特聘教授 曾任國立台灣師範大學音樂系系主任兼研究所所長
王穎	(集長)	真理大學音樂應用系專任教授 國立台灣師範大學音樂系兼任教授
謝隆廣	(永久作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系兼任教授
林進祐	(永久作曲會員)	國立台中教育大學音樂系專任教授
黎國鋒	(永久作曲會員)	真理大學音樂應用系及國立台中教育大學音樂系兼任講師
嚴琲玟	(總幹事/作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士

作曲會員 (依姓氏筆劃排序)

王斐瑩	(作曲會員)	台北市立百齡高中教師
王瑩潔	(作曲會員)	台北市立教育大學音樂系碩士
王建為	(作曲會員)	台北市立教育大學音樂系碩士
李若瑜	(作曲會員)	新店高中音樂教師、特教組長
何孟蒔	(作曲會員)	台北市芳和國中總務主任
林思貝	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士
胡宇君	(作曲會員)	加州大學洛杉磯分校音樂系博士班
陳宜貞	(作曲會員)	嘉義大學音樂系專任助理教授
陳瓊瑜	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系專任副教授
高振剛	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士
莫恆中	(作曲會員)	新北市立新北高中教務主任
鄭啟宏	(作曲會員)	中國文化大學音樂系兼任副教授
鄭雅芬	(作曲會員)	中正高中教務主任借調臺北市政府教育局

鄭伊里	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士
趙菁文	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系專任副教授
潘家琳	(作曲會員)	台北市立大學音樂系專任副教授
蕭慶瑜	(作曲會員)	國立台灣師範大學音樂系專任教授
羅世榮	(作曲會員)	國立台中教育大學音樂系兼任講師
羅珮尹	(作曲會員)	康寧專校暨東吳大學音樂系兼任助理教授
蘇凡凌	(作曲會員)	國立新竹教育大學音樂系專任教授兼人文社會與藝術學院院長
演奏會員 (依姓氏筆劃排序)		
毛凱妮	(演奏會員)	臺北市立教育大學音樂系碩士
水啟明	(演奏會員)	美國馬里蘭大學鋼琴演奏博士
李宜芳	(演奏會員)	真理大學音樂應用系專任副教授
沈玫伶	(演奏會員)	美國佛羅里達州立大學鋼琴合作與室內樂博士
林國權	(演奏會員)	奧地利格拉茲音樂暨表演藝術大學鋼琴藝術演奏碩士
林瑋祺	(演奏會員)	國立台灣師範大學音樂系博士
陳姿穎	(演奏會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士
陳又寧	(演奏會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士
張澗尹	(演奏會員)	奧地利格拉茲音樂暨表演藝術大學鋼琴藝術演奏碩士
許芮于	(演奏會員)	國立台灣師範大學音樂系碩士班
葉孟儒	(演奏會員)	中國文化大學音樂系專任副教授
蔡佳伶	(演奏會員)	台北市立大學音樂系碩士班
蔡孟慈	(演奏會員)	奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴演奏藝術碩士及鋼琴演奏最高藝術文憑
謝琦雯	(演奏會員)	莫斯科柴可夫斯基音樂學院音樂藝術博士

【璇音·三十】音樂會（一）

時間：2013/11/9（六）16:00	地點：國立台灣師範大學音樂系演奏廳
一、王瑩潔《曙光》	古箏/葉娟初 小提琴/蕭陽德 小提琴/莊力穎 中提琴/胡卉芸 大提琴/許樂心
二、李若瑜《重生》	鋼琴/林怡瑩
三、鄭雅芬《水調歌頭》、《相思夢》	女高音/吳秋萱
	二胡/黃滇琪
	鋼琴/林玉淳
四、胡宇君《幻想曲》	鋼琴/蔡孟慈
五、潘家琳《舞↔禱》第一、二樂章	小提琴/余道昌
	尺八/劉穎蓉
	打擊/黃雅綾
中場休息	
六、陳宜貞《音暮》	鋼琴/陳潔如
	鋼琴/陳宜貞
七、羅世榮《蜀葵花歌》、《將進酒》	男高音/張嘉煌
	鋼琴/廖千慧
八、羅珮尹《短歌第二篇》	豎笛/曾素玲
	大提琴/歐陽伶宜
	鋼琴/劉忠欣
	聲樂/林依潔
九、林進祐《油桐花組曲》（部分世界首演）	鋼琴/黃琬珺
十、陳茂萱《大提琴協奏曲》（鋼琴版）	大提琴/歐陽伶宜
	鋼琴/林瑋祺

【璇音·三十】音樂會（二）

時間：2013/11/10（日）16:00	地點：國立台灣師範大學音樂系演奏廳
一、王建為《生滅·永恆》（世界首演）	小提琴/蕭陽德 小提琴/莊力穎 中提琴/胡卉芸 大提琴/許懌心
二、鄭啟宏《聽雨》	鋼琴/呂冠葶
三、高振剛《內心戲》	長笛/黃姿寧
	鋼琴/高振剛
四、林思貝《愛 II—鏡》	鋼琴/毛凱妮
五、謝隆廣《妳那璀璨般的笑容》	巴瑟管/宋威德
	鋼琴/林瑋祺
中場休息	
六、嚴琲玟《雙鋼琴組曲》	鋼琴/林瑋祺
	鋼琴/蔡孟慈
七、蘇凡凌《風之動》	薩克斯風/顏慶賢
八、陳茂萱《無題》、《詠嘆調》	女高音/王望舒
	鋼琴/蔡孟慈
九、蕭慶瑜《幻鏡》	雙簧管/賴承儀
	鋼琴/沈玫伶
十、趙菁文《慢雨》	小巨人絲竹樂團
	指揮/陳志昇
	笛/施美鈺
	笙/沈翎玄
	二胡/莊佩瑾
	中阮/陳崇青
	琵琶/張沛翎
	古箏/謝岱霖

第一部分

談・論 台灣璇音雅集三十年
〈學術論文發表會〉

典範的發現、移植與再造：

陳茂萱與三十年台灣璇音雅集的論述

The Musical Canon's Discovery, Grafting and Cultivation: Chen Mao-Shuen and the Thirty-year Discourse on "Formusica Taiwan"

莊效文

真理大學音樂應用學系助理教授

「台灣璇音雅集」的論述可以從兩個方面來討論，而這兩者皆與作曲家陳茂萱的音樂思想有著密切的聯繫。首先，「台灣璇音雅集」是二戰以後台灣樂集活動的延續，與許常惠以及史惟亮引領之民歌採集運動的思考也有線繫的關聯。陳茂萱不僅曾參與此民歌的採集，亦是彼「江浪樂集」的一員。而不論此與彼，其二者都可以被定義為是在一種廣義的民族國家之建構工程下的組成，璇音雅集也有一種建造「現代性的台灣音樂」的意圖，而且這個建構仍在進行當中。

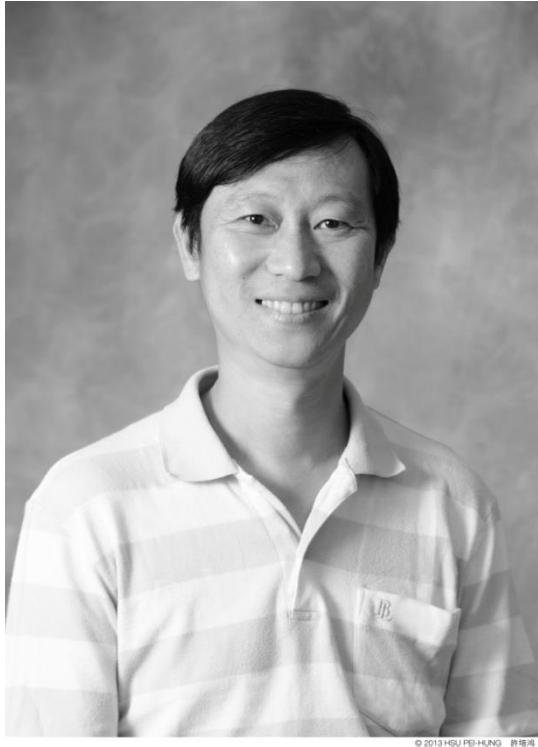
再來，將西方「某一特定」的美學當成準則或典範，以為其民族現代化的典型，這便是學者查特吉所言之「民族的現代性」的內涵。從日治時期以來到二戰以後之台灣音樂創作的歷史，可說是「民族的現代性」當中的音樂論述。雖然在日治時期的台灣儼然已經進入歐美現代化的情境之中，然而這個現代性的工程隨著二戰的結束以及其後政權的轉移而被迫中斷，台灣音樂的現代性建構亦為如此碎解，其後再隨著新政權的確立而重構。其中一九五九年自法回國的許常惠，以及一九八二年自德返台的潘皇龍兩位作曲家，分別引進了二次大戰前與後的歐洲音樂美學與技術，並以為其創作的楷模與立足之根基。

而曾旅奧的作曲家陳茂萱則認為，創作雖不應拒絕任何的可能性，音樂的風格也無有新舊之分，但是文化是需要累積沈澱的，藝術絕無可能與歷史過去決裂！台灣與西方在音樂創作之經驗的不同，在於我們沒有自古典浪漫而至現代的歷程，因此，我們一方面必要一種根生於自身傳統的創新，但是歐洲音樂的「古典」更是台灣音樂之現代性建構的必要歷程。「台灣璇音雅集」三十年來的論述便是這種理念的具體實踐。

The discourse on “Formusica Taiwan” connects in two ways with the thinking of Chen Mao-Shuen, a composer and the founder of this forum. First, the ideas of “Formusica Taiwan” were a continuation of those coming out of the composers’ “music forums” which began on this island after the Second World War, and are tangentially related to the “Folksong Collection Movement” led by Shih Wei-Liang and Hsu Tsang-Houei. Chen had worked with others in the Movement, and was also one of the founders of the “Jiang Lang Yue Ji” (Jianglang Music Forum). Both were important components of Taiwan's nation-state building. Originally conceived to highlight and frame the “modernity” of Taiwan music, “Formusica” accomplished a great deal, and is still in existence today.

Second, the history of musical composition in Taiwan after 1895 was a “music discourse” under the term “National Modernity,” a term offered by Partha Chatterjee that defined “modernity” as modeled on Western aesthetics. Taiwan had already been exposed to Western influences during the period when it was governed by Japan, but the efforts to construct a modern Taiwan music were interrupted by the transfer of political power at the end of war. Although the movement had become fragmented, composers renewed their efforts reconstruct it. Key among those who pushed Taiwan’s music forward were Hsu Tsang-Houei, who returned from France in 1959, and Pan Hwang-Long, who came back from Germany in 1982. Both introduced the aesthetics and techniques of European music from before and after the Second World War into their compositional techniques.

Chen Mao-Shuen, who had become an Austrian citizen, believed that as composers we should not reject any musical possibilities or styles, whether old or new. Culture is the accumulation of human behaviors and practices, and the arts can never be separated from either culture or history! Unlike the Europeans, we had no history of Classicism, Romanticism or Nationalism in our music, and we needed to draw upon everything, from innovations rooted on our traditions, to the classical tradition of the Europeans. The thirty-year discourse of “Formusica Taiwan” has helped achieve the fulfillment of these important ideas and practices in Taiwan.

論文發表人/莊效文 Chuang, Shiaw-Wen

真理大學音樂應用學系助理教授

國立台北藝術大學博士（音樂學）

國立交通大學碩士（音樂理論與作曲）

國立藝術學院學士（理論與作曲）

莊效文的主要研究領域為音樂史學、音樂社會學與音樂理論等

Assistant Professor, Aletheia University.

Ph.D., Musicology, Taipei National University of the Arts.

MA, Music Theory and Composition, National Chiao-Tung University.

BFA, Theory and Composition, National Institute of the Arts.

Dr. Chuang Shiaw Wen's research fields are mainly in Music History, Sociology of Music and Music Theory.

主持人/錢善華 Chien, Shan-Hua George

國立台灣師範大學音樂系畢業，美國加州大學碩士，維也納國立音樂院作曲家文憑。

作品包含獨唱、獨奏、合唱、室內樂及管弦樂曲多首，且致力於台灣原住民、南島語系民族音樂研究；教學專長領域除作曲、音樂理論、西洋音樂史、合唱指揮之外，也包含世界音樂、亞洲音樂、南島語族、台灣原住民音樂研究等民族音樂學課程，曾獲貝爾格基金會作曲獎學金、文建會音樂創作甄選獎及委託創作。國科會台灣原住民、南島語族音樂數位典藏計畫主持人。

曾任台灣師大音樂系主任、民族音樂研究所所長，台大、金穗、音契、師大音樂系、台北基督教青年會等合唱團指揮，中華民國音樂教育學會及國際現代音樂協會（ISCM）台灣分會理事長。

現任國立台灣師範大學音樂學系及民族音樂研究所專任教授，音樂學院院長，中華民國/台灣民族音樂學會理事長。

Graduated from National Taiwan Normal University (NTNU).

Master of fine arts from University of California at Irvine, U.S.A.,

Composition diploma at "Hochschule fuer Musik und darstellende Kunst in Wien", Austria.

He obtained Alban Berg Stiftung, was awarded prizes and has been commissioned for composition by the Council for Cultural Planning and Development.

He was Chairman at the Music Department NTNU, President of Taiwan Music Educators' Association, and President of ISCM-Taiwan section.

He conducted Chin-Shei Choir, Taiwan University Choir, Female Choir of Music Department, NTNU, Music Fellowship Choir, and Taipei YMCA Oratorio Choir.

Chief Director of the Beauty of Indigenous Music, National Digital Archives Program, Taiwan.

He endeavors on field works and research on Austronesian / Taiwan Indigenous people's music.

He is now professor at Music Department and Graduate Institute of Ethnomusicology, National Taiwan Normal University.

Board member of Composers' Association in Taiwan.

Board member of ISCM-Taiwan section.

Board member of Taiwan Music Educators' Association.

President of the Society for Ethnomusicology, Taiwan.

Dean at College of Music, National Taiwan Normal University.

由璇音雅集論當代台灣音樂作品中的意念與技法

FORMUSICA — On the Ideas and Techniques in Contemporary Taiwan Music

吳璧如

國立台灣藝術大學音樂系兼任助理教授

當代台灣音樂作品在近年來無論在數量上與質量上皆有一定程度的成長，而在一九八〇年代左右陸續成立的作曲家團體則扮演了重要的角色。以當時自發性的作曲家團體來看，作曲家們常將國外較為新穎的作曲手法融入樂曲中，並選用代表傳統或自身文化的標題與素材。透過這些作曲家們的努力與教學，不止作曲系的學生人數大為成長，作品的樣貌也朝多元化不斷開展。璇音雅集於一九八三年由國立台灣師範大學音樂研究所陳茂萱教授與其作曲學生所成立，至今已歷經三十個年頭，並有三十多位台灣知名作曲家與音樂教育家參與其中，其所累積的作品與其隨著歷史變遷所留下的文化脈絡，帶有一定的意義與重要性。

國內的音樂作品發展深受政府政策、教育體制與文化環境的影響，特別在戒嚴前後，當代音樂作品的走向產生了顯著的改變。再加上後思潮於一九九〇年代在台灣漸漸成為藝術創作的主流思想，因此台灣作曲家們雖然並不熱衷於美式的後現代音樂，音樂創作的概念卻也屢屢被挑戰與革新，並造就了台灣音樂作品中豐富的題材與多元的手法，而中西素材的融合則一時蔚為時尚。璇音雅集的作曲家與作品並沒有自外於台灣的音樂發展，因此在樂曲中亦呈現出特殊的多元性與本土性。另外在近幾年的發表中亦可發現不少以新詩為題材的作品或是利用電子媒材所創作的樂曲，都為台灣的音樂作品增添不少色彩。

璇音雅集在這三十年當中，除了見證了台灣現代音樂的發展，在台灣音樂特質的型塑上扮演了不可或缺的角色，也在台灣音樂教育的層面上透過音樂的創作而有其獨特的貢獻。而在每年定期的世界首演與樂曲發表中可以看出璇音雅集的作曲家對音樂教育的特殊關懷。無論是針對音樂教育而譜寫的作品，或是描寫童趣的音樂，都在現今的音樂作品中展現其特別的意義。本文即透過陳茂萱、林進佑、蘇凡凌、蕭慶瑜、趙菁文與嚴琲玟等多位作曲家的作品為例，希冀能描繪出璇音雅集在台灣音樂作品發展中的輪廓與其特殊的貢獻。

Contemporary Taiwan music has been improved both in quantity and quality in recent years. Organizations of composers established in the 1980s have been playing an important role. The composers often integrated new compositional techniques into their music works and used title and material that represent their traditional culture. The effort and teaching of these composers, not only increased the number of students in composition department considerably, but also made the style of the compositions more and more diverse. Professor Mao-Shuen Chen and his music students of National Taiwan Normal University established Formusica in 1983. So far, more than thirty well-known Taiwanese composers and music educators have joined it. Their music and its cultural context in history changes are meaningful and important to a certain degree.

The development of domestic compositions was deeply influenced by government policies, educational systems, and culture environment. Contemporary Taiwan music has experienced a significant change in direction, especially after abolishing the martial law. Moreover, the postmodernism has gradually become the mainstream thinking of artistic creation in Taiwan during the 1990s. As a result, although Taiwanese composers did not keen on the ideas of the American post-modern music, their concept of music still has been challenged and innovated repeatedly. This also brings rich musical ideas with diverse practices to Taiwan, making the integration of Chinese and Western material in trend. The composers of Formusica and their music works are not outside the development of Taiwanese music, so their compositions reflect a special plurality and locality. The Compositions of Mao-Xuan Chen, Chin-Yow Lin, Fan-Ling Su, Ching-Yu Hsiao, Ching-Wen Chao and Pey-Wen Yen are exemplified in this article. We try to depict their outstanding contributions and the contour of Formusica in the development of music compositions in Taiwan.

論文發表人/吳璧如 Wu, Pi-Ju

吳璧如，德國哈勒威騰堡馬丁路德大學音樂學博士。1995 年赴德進修，於德國國立科隆音樂院（Staatliche Musikhochschule Köln）隨副院長 Gerhald Peters 教授繼續深造，先後取得音樂演奏及音樂教育之雙碩士學位。在校期間，常應邀參與獨奏、室內樂及樂團之演出，並參加 Kurt Masur 等大師班學習。演出曲目涵蓋巴洛克時期至 20 世紀現代音樂。於 2001 年進入馬格德堡大學與馬丁路德大學直攻音樂學，以特優成績獲得音樂學博士學位，為國內少有之全方位音樂家。其受邀演出與演講之經驗豐富，包括 1994 年舉辦個人獨奏會，演出西貝流士小提琴協奏曲。1999 年應邀於德國 Konzertsaal der Hochschule für Musik und Tanz Köln 首演現代音樂作品（P. Y. Lee: *Streichquartet*）。2000 年應邀至北萊茵威斯法倫州 Nideggen 市演出室內樂。2003 年於德國國立馬格德堡大學音樂學研討會中主講台灣現代音樂之發展。2004 年 11 月應邀於【關渡藝術季】中演出 *Alfred Schnittke: Violin Sonata, No.1*（台灣首演）。當年受邀於德華學術協會學術研討會中發表論文。2005 年受德國文化中心委託於系列演奏會中演出，並應邀於東華藝術季【春天，瓦倫西亞】演出柴可夫斯基小提琴協奏曲。9 月應花蓮文化局邀請，於【秋收-郭子究紀念音樂會】中擔任室內樂演出。2006 年應國立中正文化中心邀請，於兩廳院【德國狂潮】系列講座中擔任主講人，並接受台北愛樂電台專訪。2007 獲台北市文化局贊助，

於【十方樂集周末系列音樂會】中舉辦小提琴演奏會。2008 擔任 NKEC 室內樂團團長暨指揮。除演出與研究之外，於教學領域亦成績斐然，曾於 2009 年獲得日本古典音樂大賽優秀指導獎，其學生更於 2011 年以 12 歲之齡進入科隆音樂院，成為進入該校最小的華人。目前任教於國立台灣藝術大學，東海大學音樂研究所，真理大學音樂系，淡江高中音樂班，台北市立古亭國小音樂班。其研究專長為巴洛克音樂、台灣音樂史及音樂與文化跨領域研究。

Pi-Ju Wu is a violinist and has a PhD degree in musicology. Pi-Ju had her first recital in 1993, and in 1995 she made her international debut in Germany with a performance of the Brahms Sonata. In 1999 she was invited to perform modern music at Konzertsaal der Hochschule fuer Musik und Tanz Koeln. She played chamber music in the city of Nideggen in Nordrhein-Westfalen in 2000. In 2003 she was a keynote speaker at a conference for musicology in Magdeburg. A year later, she was invited to premiere the *Alfred Schnittke: Violin Sonata, No.1* in Taiwan. In 2005 she played in a series of concert in the Deutsche Kulturzentrum (German Culture Center Taipei) and played Tchaikovsky's violin Concerto in Dong-Hua Festival of Arts. Since 2006 she has been invited by the National Concert Hall to give a series of lectures on classical and baroque music, and she has done interviews with Philharmonic Radio Taipei and IC Broadcasting.

In addition to being a musicologist and a violinist, Pi-Ju has also been devoted to music education. She earned the prize for outstanding teacher of the Japanese classical music competition. And one of her students was admitted to Hochschule fuer Musik und Tanz Koeln at the age of 12, the youngest Chinese student at this university. Pi-Ju is currently an associate professor teaching at National Taiwan University of Arts, Graduate School of Music in Tung Hai University, and Aletheia University. Her research fields are music and culture studies, contemporary Taiwan music and baroque music.

主持人/錢善華 Chien, Shan-Hua George

(請見本專刊第 24 頁)

論璇音雅集之新臺灣音樂：從鋼琴作品談起

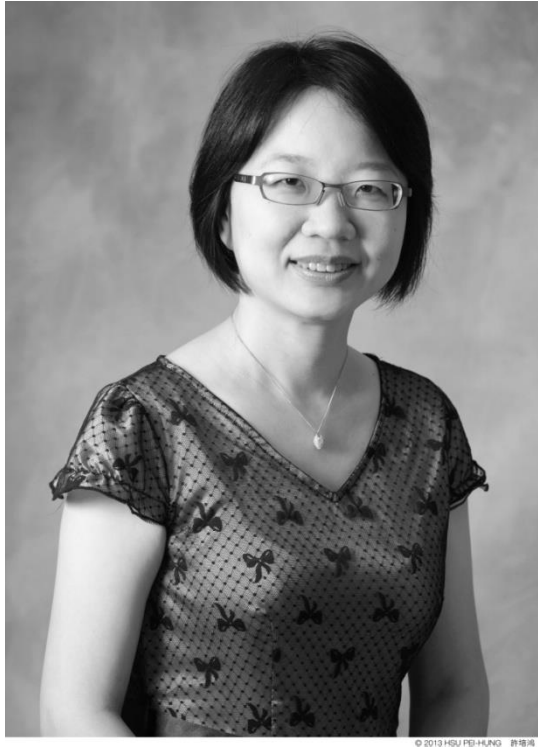
The New Taiwanese Music: Piano Works from FORMUSICA

蘇妍穎

台北科技大學兼任助理教授

今年，長期致力於本土化創作以及音樂教育的璇音雅集創立滿三十週年。璇音雅集目前已有八冊公開發行的鋼琴教材，關於此系列作品的相關論文，前有歐玲如教授與王穎教授的著述；其中歐玲如教授的研究集中在一至六冊，而王穎教授則是聚焦在陳茂萱教授的作品。本文將以兩位教授的研究為出發點，加以筆者對於較新出版的七、八兩冊的分析，嘗試從臺灣音樂教育史、臺灣鋼琴音樂教材的使用現況、以及本土化鋼琴教材的發展與可能性等角度來探討璇音雅集所創作的鋼琴教學作品在臺灣音樂教育教材在地化歷程中的定位，以及此系列作品對於臺灣音樂教育的貢獻。

FORMUSICA, a composers' league established for developing Taiwanese local compositions, is celebrating its 30th anniversary this year. From all of the works composed by members of FORMUSICA, eight volumes of piano pieces for pedagogical purposes have been published and will be selected as the case studies. From analysing these works (mainly in volumes Seven and Eight), reading about the history of music education in Taiwan, and exploring the development of localising the pedagogical works for piano in the last few decades, this paper attempts to discuss the historical role of the piano works from FORMUSICA in the process of the localisation of music education in Taiwan.

論文發表人/蘇妍穎 Su, Yen-Ying

倫敦大學皇家霍洛威學院音樂學博士，芝加哥大學音樂史與理論碩士，臺灣師範大學音樂系學士。目前研究以分析華語電影中的音樂與聲音設計，追溯華語電影音樂與聲音設計史，以及訪談臺港兩地的電影音樂作曲家、導演、製作人等，來探討近二十年來在全球化與在地化角力下，華語電影音樂作曲家與導演的掙扎、定位、實驗與創新。研究方向為音樂與影像分析、流行音樂、音樂與文化研究、與音樂社會學。曾任中學教師，社區大學講師，教育部音樂學科中心委員，翰林出版社藝術與人文教科書作者等職。目前任教於台北市立內湖高中以及國立台北科技大學。

Yen-ying Su received her Ph.D. in Musicology from Royal Holloway, University of London, UK, and her M.A. in Music History and Theory from The University of Chicago in the United States. Dr. Su's recent research has focused on analysing and examining the characteristics of music in Chinese-language cinema. Her Ph.D. thesis, *Music and Sound in Post-1989 Taiwan*, explores strains arising from transnational cultural/economic exchanges between Taiwan cinema and, variously, European, Hollywood, and East-Asian cinema through examining the developments of music and sound in recent Taiwan cinema from music-cinematic, cultural and social perspectives. She is currently an adjunct assistant professor of Music at National Taipei University of Technology.

主持人/許瑞坤 Hsu, Jui-Kun

台灣師範大學音樂系學士、碩士，法國巴黎第八大學音樂學博士。專長領域為民族音樂學、音樂美學、音樂社會學。曾任台灣師大民族音樂研究所所長、藝術學院院長、音樂學院院長，中華民國民族音樂學會理事長等職，現為台灣師大專任音樂學教授。

Jui-Kun Hsu, who got his Doctor degree in Musicology from Université Paris VIII, also got both Master and Bachelor degrees from National Taiwan Normal University (NTNU). His research fields mainly in Ethnomusicology, the Aesthetics of Music and the Sociology of Music. After he returned to Taiwan, his faculty appointment included being Chairman of Graduate Institute of Ethnomusicology at NTNU, Dean of College of Arts at NTNU, Dean of College of Music at NTNU and Chairman of The Chinese Society for Ethnomusicology. Currently, he is a Professor of Musicology at NTNU.

璇音雅集人聲作品之創作技法研究

Review of compositional techniques of vocal works in Formusica

林依潔

國立台灣師範大學音樂學系博士候選人

本文收集整理歷年來璇音雅集發表音樂會中發表的的聲樂與合唱作品，略探璇音雅集人聲作品創作的發展初貌。

以陳茂萱老師及林進祐兩位作曲家作品為例，由人聲創作技法運用手法來探討其創作理念與作品的發展。

主要探討的作品分兩部分：

其一、為致凡音樂院出版的《陳茂萱藝術歌曲集》中的 12 首中文藝術歌曲《旅店口占》、《出岫的憂愁》、《靜夜》、《錯誤》、《無題》、《蓮花》、《詠嘆調》、《大雁之歌》、《踢踢踏》、《契丹的玫瑰》、《在多風的夜晚》、《南朝的時候》，兩首台語歌曲《一瓣雁來紅》、《一支草》。

其二：林進祐聲樂作品《菩薩蠻》（1984）、《訴》（1995）、2010 年創作的三首台語藝術歌曲《手風琴之夢》、《九份鄉愁》、《寫佇土地的心肝頂》，2013 年起創作的聲樂作品《有詩如露》、《日頭溪水相借問》、《阿母兮皮包》。合唱作品《松滋山歌》（1982）、《蓮》（1997）、《細漢的花蕊》（2010）、《五月的雪花》（2012），及 2013 年由台語藝術歌曲同時創作的合唱作品。

This paper collected vocal and choral works those performed in the Formusica concerts. And review of compositional techniques of vocal works. Focus on the works of Prof. Chen Mao-shuen and Prof. Lin Chin-yow, discussion the use of compositional techniques and the relationship between text and music language.

論文發表人/林依潔 Lin, I-Chieh

國立台灣師範大學音樂學博士候選人、合唱指揮、2008 義大利國際兒童合唱比賽評審、2005 國家文藝基金會法國藝術節短期參訪音樂類代表。第六屆台中市音樂美學協會理事長、2005、2010「大台中合唱節」音樂顧問及主題曲作曲家、台中室內合唱團創團藝術總監暨指揮。

現任捷音合唱團（Vox Hodie Studio）藝術總監、台灣合唱協會理事、中華華人講師聯盟認證講師。任教台中教育大學音樂系兼任講師、國立台中高農、彰化藝術高中音樂班合唱課。

PhD candidate of National Taiwan Normal University, Master of choral conducting from Sun Yet-Sun University, Jury of Italy International Children's Choir Competition(2008), National Culture and Arts Foundation, the French music festival short-term visitor(2005). Chairperson of Sixth Association of Taichung music aesthetics, "Taichung Choral Festival" and the theme song composer, musicconsultant (2005, 2010), Taichung Chamber Choir founding conductor and artistic director (2001-2007).

Artistic Director of Vox Hodie, Board member of Taiwan Choral Association, China Chinese Instructor Alliance Certified Instructor.

Part-time Lecture, Music Department of Taichung University, Full time teaching in Taichung Agricultural Senior High school, Changhua arts high school choral music program lessons.

主持人/許瑞坤 Hsu, Jui-Kun

（請見本專刊第 31 頁）

從【致凡音樂教育系統】 探究【璇音雅集】之教學實踐

Empirical Study of the Application of “FORMUSICA”;
based on the example of “WACH”

王麗倩
國立東華大學音樂學系副教授

【璇音雅集】成立三十年來，一方面以作曲團體的定位致力於延攬與扶植臺灣音樂人才，做為提供創作、演出、紀錄與保存的平台；另一方面則以深化台灣現代音樂教育之教育性、藝術性、創作性、本土性為立念，藉由【致凡音樂教育系統】予以落實、推廣並伸衍。本研究旨在透過【致凡音樂教育系統】各結構面向之解析，探究【璇音雅集】教育理念實踐之方式、深耕向度與對台灣音樂教育所產生的影響性。全文主要自創辦人陳茂萱訪談紀錄與【璇音雅集】相關文獻中歸納整理而出之【璇音雅集】教育理念論起，繼從【致凡音樂教育系統】各結構面向中析現所涵蘊之教學思維與教學實踐，再進一步討論二者之關聯性、意義與價值。結果得見【璇音雅集】所傳遞出之現代本土性、不設限創作、無定義詮釋等的後殖民音樂理念於【致凡音樂教育系統】中以全然國人自創、回歸人本音樂潛質、在標準上發展個人獨特性、以「聽」導入用「心」聯結的美感啟發與發展科學性音樂測驗系統等的教學樣態呈現，形塑出以美感、創作為體質的音樂教育機制。

Over the past 30 years, 【“FORMUSICA” Arbeitsgruppe der komponisten】 has successfully built up its reputation in Taiwan music education, on one hand as a platform for fostering composition talents in Taiwan by offering publication and performance opportunity, and on the other hand for applying 【The System of Music Education—“WACH”】 to enrich artistry and creativity, and on top of that, to pioneer localization of music education materials as well.

This essay studied philosophy and influences of “FORMUSICA” to Taiwan music education through the process of analyzing the application of “WACH”. First, materials from the interview with professor Mao-Shuan Cheng, the founder of “FORMUSICA”, and relevant documentary records of “FORMUSICA” were sum up; secondly, “WACH” was decomposed to analyze its implication and application to music education; and finally connection between the two, value, and contribution were discussed.

The result is clearly seen. While “FORMUSICA” has conveyed the ideology of postcolonial music-localization, creativity, and free interpretation, “WACH”, developed based

on characteristics of Taiwanese self-creation, stimulus from innate music sensitivity, uniqueness emerged from standard formation, aesthetic inspiration derived from hearing-triggered consciousness, and scientific test of music, has focused on practical implementation. These two systems showed a harmonious coincidence, and as a result demonstrating a collaborative education system full of aesthetic, creativity, and feasibility in Taiwan music education.

關鍵字：璇音雅集、致凡音樂教育系統、教育理念、教學實踐

Keywords: application, FORMUSICA, philosophy, WACH.

論文發表人/王麗倩 Wang, Li-Chien

國立臺灣師範大學音樂系畢業。主修鋼琴，師事李富美、王穎等教授。美國德州大學奧斯汀分校音樂研究所碩士，師隨艾弗瑞鋼琴教學法創始者 Dr. Amanda Vick Lethco 學習鋼琴教學及 Dr. Judith Jellison 修習音樂教育，獲音樂系助教獎學金，擔任鋼琴教學組助教與音樂教育組研究助理職務。返國後致力於鋼琴演奏、鋼琴教學與音樂相關領域之教學法研究，並從事伴奏與室內樂等各類演出，近年亦著力於國人鋼琴作品的研究與教學推廣工作。曾多次擔任大學聯考術科面試委員，全國學生音樂比賽、河合兒童鋼琴大賽及各類鋼琴比賽之評審；並擔任多縣市中小學「藝術與人文」及社區藝術推廣課程之諮詢與輔導委員。近年音樂教育方面的相關著作為《陳述的邏輯—陳茂萱小奏鳴曲音樂思維之探究》專書、〈從音樂動覺的建立發展音樂美感經驗之教學關懷〉TSSCI 期刊論文、〈「用心靈創造技巧」：論意象鋼琴教學〉研討會論文等。現任國立東華大學音樂學系專任副教授、國立臺北教育大學音樂系兼任副教授。

Ms. Li-chien Wang is associate professor in Music Department in National Don-Hwa University. She obtained her master degree in University of Texas at Austin. Her principal advisors are Dr. Amanda Vick Lethco (the inventor of Alfred Piano Method) and Dr. Judith Jellison. She acquired teaching scholarship for 2 years and was assigned as TA in piano teaching and assistant researcher in music education team. After returning to Taiwan, Ms.

Wang dedicates herself to piano performance, piano pedagogy and music teaching methods, meanwhile, consistently made advance research in Taiwanese piano pieces. She has been invited as judge among several music competition and state-held examinations, such as National Student Competition of Music, Kawai Children Piano Competition and College Admission Practical Examination. Ms. Wang is currently the consultant for Arts and Humanities curriculum in many elementary schools across different provinces and communities. Recently publications are “Cheng’s logics— a Study of Chen Mao-Shuen Piano Sonatinas”; TSSCI essay ‘Building Perception of Music-in-Motion to Develop Aesthetic Experience in Music Teaching’ in Journal of Curriculum & Instruction Quarterly; Conference paper “Imagery-based Piano Teaching: Mind Creates Skills”.

主持人/王穎 Wang, En

(請見本專刊第 233 頁)

無心插柳已成林——璇音雅集

Serendipitously inserted willows grown into a forest - Formusica Taiwan

簡巧珍

國立成功大學藝術研究所兼任副教授

本文所謂之新音樂，係指台灣接受西洋音樂以後所產生，以西洋思維模式、寫作格式、奏唱方式-----而發展之音樂。其於光復後隨著教育體制與社會的變遷，成為台灣音樂發展的主流，但是在這一股浪潮中，國人演奏（唱）的作品，仍以國外名家者為主，原因之一在於當時大部分作曲家，其創作的理想傾向於現代性、以及學術性的探索，無論於音響或技術上的特質，皆與一般音樂學習者有著較多的疏離感。對照如此之大環境，璇音雅集的作曲家們以教育為目標，無論於編寫音樂理論教材，抑或積極創作兼具各種程度，各類風格，並集結出版鋼琴音樂作品，皆為音樂界帶來廣大而直接的影響。

每年兩次以上的演出也為璇音雅集積累豐富的曲目，這些作品，包括鋼琴曲與各類型式的室內樂，具有技法與風格上的傳承與突破，有普遍的共性，也呈現作曲家個性化的追求，其多元的特質與形成的背景，足以為探求台灣新音樂發展的重要參考。

璇音雅集以陳茂萱教授的弟子為主要成員，本著僅為提供師生共同創作與討論作品的園地為初衷開展，自一九八〇年代起始，歷經三十年的歲月，不少當時的學生群，已成為當今台灣樂界的中堅份子，而他們所執教的學子亦如雨後春筍般地冒出頭。幾代師生的作品豐富而多元，其中亦不乏已獲國內外肯定的佳作——無心插柳已成林，以世代交替與傳承的精神致力於創作與推廣，璇音雅集有其歷史性的貢獻與影響，並成為台灣作曲園地深具代表性的平台之一。

After the retrocession of Taiwan, especially in 1960, professional composers were more inclined to academic study; this music style enlarged the alienation to general music learners. In contrast, Formusica Taiwan composers focused on education, and they collectively published piano music that in turn produced a more direct impact to music learners.

The composers association Formusica Taiwan, accumulated a rich amount of repertoires with their work, which was performed at least twice per year. This work, including various types of piano and chamber music, with techniques and stylistic heritage and breakthroughs, is rich enough to explore the development of important new Taiwanese music as a great reference.

The composers association Formusica Taiwan was founded by the Prof. Chen Mao-shuen and his students, with the goal to provide the garden for teacher and students to discuss and compose. After three decades of years, many students from that time have become the core of Taiwan's music main stream. Generations of teachers and students produced a rich amount of diverse work both at home and abroad without a shortage of excellent work-serendipitously inserted willows quietly grown into a forest. Their commission resulted to the promotion and creation by ways of alternated generations and spirit of heritage. Formusica Taiwan has its historic contribution and influence and has highly regarded as one of the representative platforms as the garden of Taiwan composers.

論文發表人/簡巧珍 Jian, Chiao-Zhen

簡巧珍，出生於台灣南投縣，國立政治大學外交系畢業，國立台灣師範大學音樂研究所碩士，中國中央音樂學院音樂學博士。現任教於國立台灣藝術大學、國立台南藝術大學、國立成功大學藝術研究所等。求學期間深受指導教授許常惠先生之影響，研究方向以民族音樂為主，近年重心放在新音樂發展以及台灣作曲家之研究。除教學及研究工作外，曾多次參與兩岸音樂學術會議，發表研究成果，並為國內音樂雜誌、報刊撰寫短文、樂評及系列性文章。曾主持與參與之研究項目包括「海峽兩岸音樂創作比較研究」（中國中央音樂學院音樂學研究所，2011-2014），「二十世紀中國、港、澳、臺音樂發展研究」（中國中央音樂學院音樂學研究所，2007-2010），「國立台灣交響樂團影音資料詮釋與數位化」（文建會），「國家音樂廳作曲家手稿展」（兩廳院，2011），「西洋音樂之國內樂人、樂團、書、譜、影音出版品資料蒐集暨數位化計畫」（文建會），「客籍作曲家之作品資料考察與現況調查」（客委會）---等。專書包括《二十世紀六〇年代以來台灣新音樂發展之軌跡（再版）》，《台灣客籍作曲家》，《王沛綸—音樂辭書的先行者》，《蕭而化—孤芳眾賞—樂人》。文論：《台灣專業音樂之發展（1930-2000）》，《賴德和音樂中的原鄉情》，《台灣女作曲家綜述》，《試析許師常惠之室內樂〈八月二十夜與翠雛共賞庭桂〉、與清唱曲〈白荻詩五首〉》，《簫聲果然震武林—評陳中申簫獨奏會》，《鬼才、天才、學院派的異數？——另類李泰祥》----等。

Chiao-Zhen Jian was born in Nantou County of Taiwan, graduated from the Department of Diplomacy of National Chengchi University, and achieved a Master's degree in music from National Taiwan Normal University and a Ph. D. in music from The Central Conservatory of Music of China. She is currently teaching at National Taiwan University of Arts, Tainan National University of Arts and the Art Institute of National Cheng Kung University. Her research work was focused on Ethnomusicology which was greatly influenced by Prof. Chang-Hui Xu as her supervisor during her graduate school years. Her recent research work is focused on the development of new music and Taiwanese composers. She has presided and participated in several research projects, including “Domestic musicians, orchestra, books, scores, audio and video publishers and digitization project of Western music” (Chinese Culture Association, CCA), “The National Taiwan Symphony Orchestra Audio data interpretation and digitization” (CCA), “The study and investigation of Hakka Composers” (Council for Hakka Affairs), “The exhibition of composers manuscripts at the National Concert Hall” (National Theatre Concert Hall, NTCH), and so on. In addition to her teaching and research works, she was involved in cross-strait music conferences for many times, frequently published her research results, and has published many essays, music critics, and a series of articles for domestic music magazines and newspapers. Her published books include “The study of “Yi-Chun left umbrella behind” from Nanguan folk drama “Chen-San and Wu-Niang””, “Taiwan Hakka composers”, “Pei-Lun Wang – the pioneer of music dictionaries”, “Er-Hua Xiao – the solitary musician appreciated by many” and so on.

主持人/王穎 Wang, En

(請見本專刊第 233 頁)

第二部分

談・彈《新台灣音樂鋼琴作品》

新台灣音樂鋼琴曲「新年樂」演繹詮釋與創作蘊涵

Formusica New Taiwan Music Piano Work “Happy Taiwan New Year” Interpretation Of The Interpretation And Composition Implies

嚴琲玟

國立台灣師範大學音樂系碩士

在作曲家與演奏家的對話之中，從鋼琴彈奏演繹詮釋的角度，反映創作形貌的音樂表達。透過聆賞，以聽覺為主軸的樂曲探討，感應創作的內在蘊涵。

Composer and performer in the dialogue, and from the perspective of piano interpretation of interpretation, reflecting creative musical expression morphology. Through to enjoying to explore music as the main hearing, sensing Implication composition.

範奏/蔡孟慈 Tsai, Meng-Tzu

(請見本專刊第 257 頁)

主持人/林淑真 Lin, Shu-Cheng Susan

國立台灣師範大學音樂系鋼琴專任教授

國立台灣師範大學表演藝術研究所教授

國立台灣師範大學表演藝術中心主任

輔仁大學音樂研究所兼任教授

義大利 Mauro Paolo Monopoli Prize 國際鋼琴大賽藝術委員會委員

義大利國立 Nicole Piccinni 音樂院訪問學者

加拿大 Winnipeg 市台-加音樂與藝術基金會首席董事

法國—比利時國際鋼琴藝術家聯盟講座

文化部演藝團隊分級獎助計畫音樂類年度審查委員

台北市文化局藝文音樂類補助年度審查委員

中華民國斐陶斐榮譽學會會員

林淑真教授長年來致力於鋼琴教學，秉持對音樂教育工作之熱誠而投入相當多的精力並有卓越的貢獻。1980-1995 十五年間擔任教育部全國藝能科評鑑委員/1995 年為總召集人；1999 年擔任全國音樂類評鑑協同主持人；2001-2005 持續五年擔任前文化基金管理委員會 (NECA)「音樂人才庫」計劃之總召集人；2003 台灣國際鋼琴大賽藝術總監

暨全球甄選會主席，2003 第一屆台灣國際鋼琴大賽大師班系列活動藝術總監；2006-2008 全國大專院校音樂與藝術系所評鑑委員；2007-2008 年文化建設委員會（CCA）「音樂人才庫」鋼琴組召集人。近年來配合國家文化政策，致力推廣音樂人才之培訓工作及國際音樂文化交流，廣邀國內外音樂界專家學者共同企劃執行，以期建立一套完善之音樂人才培訓制度。此外亦與國際接軌，受邀擔任總部設立於布魯塞爾的 Bell'Arte 基金會之國際鋼琴人才培訓講座。

林教授多年擔任國內各大音樂比賽評審，在拓展國際文化交流的同時，受邀擔任 2000 年義大利羅馬國際鋼琴大賽評審，2001 義大利伊克音樂獎國際鋼琴大賽評審團主席，2001、2002、2004、2005、2006、2007、2008 義大利 Mauro Paolo Monopoli Prize 國際鋼琴大賽評審團主席、評審，西班牙-Andorra 國際鋼琴大賽評審、2013 波蘭 Gdansk 市 Baltic 國際鋼琴大賽評審；期間定期應邀前往義大利國立 Nicole Piccinni 音樂院擔任訪問學者，舉辦專題演講、鋼琴大師班並擔任研究所專業課程講座；2010 前往美國佛羅里達 Palm Beach Atlantic University 擔任 ICPA 國際鋼琴大師班講座；2008、2011、2012 巴黎 Ecole Normale de Musique“Alfred Cortot”國際音樂營鋼琴講座；2011、2012 西班牙馬德里音樂國際論壇講座；曾受邀擔任美國 Gina Bachauer 國際鋼琴大賽、波蘭蕭邦國際鋼琴大賽與會貴賓；長年與美、英、義、法、奧、加、日、波蘭及西班牙等國之音樂院校進行多方學術交流，建立與大國際鋼琴大賽之網絡以及廣邀著名鋼琴家、教育家訪台舉辦大師班講座。

林教授近年來為培植表演藝術文化創意產業專業人才，拓展產官學合作空間，建立學術與研究發展的契機，落實人才培育的教育政策。廣邀歐美亞澳各國學者，舉辦「當代音樂劇場—理論與實務」國際學術研討會、「歌劇、劇院與文化政策」國際學術研討會、2007 國際城市「表演藝術暨創意產業」國際學術研討會、2008「表演藝術與文化觀光政策」國際學術研討會、2009「歌劇·演藝←→演譯·劇場」國際學術研討會、文建會「台灣表演藝術團體之非票房收藝研究」補助研究計畫主持人、國立教育廣播電台「全國學生音樂比賽項目增減調查委託案」研究計畫主持人、經濟部「燦星藝術行政計畫」補助研究計畫分項主持人、99 學年度教育部補助辦理跨領域學分學程計畫主持人，嘉義市政府委託【2010 建國百年音樂劇】創作專案《我是油彩的化身》原創音樂劇，諾貝爾文學獎桂冠高行健鉅作《山海經傳》原創華麗搖滾音樂劇藝術總監（2013），台北市文獻會續修台北市志·文化志共同主持人（2011-2015），教育部藝文頂尖大學文化創意產業知識交換樞紐建置計畫《文化創意課程精進計畫》計畫主持人（2011-2015）。

林教授對於社會公益事業非常熱心，以推廣本土藝術文化以及關懷弱勢兒童為己任。於 1993 年結合社會善心人士創立中華民國兒童慈善協會，深耕並保存台灣本土藝術與

文化；2001-2007 年擔任國家文藝基金會董事，制訂並推展各項補助政策協助藝文團體之永續經營。

在研究工作上獲頒國家科學委員會甲等研究獎項及專題研究獎助；定期發表期刊及研討會論文外，已出版《德布西廿四首鋼琴前奏曲研究》、《貝多芬鋼琴協奏曲研究》、《浪漫派前期鋼琴協奏曲研究》、《台灣音樂家系列叢書》、《一表新藝·表演藝術個案集》等專書。

Professor at National Taiwan Normal University Department of Music

Professor at National Taiwan Normal University Graduate Instituted of Performing Arts

Director at Performing Arts Center of NTNU

Professor at Fu Jen Catholic University Music Department

Honorary Artistic Committee Mauro Paolo Monopoli Prize, Italy

Visiting Scholar National Niccolò Piccinni Music Conservatory, Italy

First Director Board Member of The Canada-Taiwan Music and Arts Exchange, Winnipeg, Canada

International Certificate for Piano Artists-Paris, France-Ecole Normale de Musique de Paris
“Alfred Corrtot”Brussels, Belgium-Fondation Bell’Arte aisble

Ministry of Culture, Taiwan, performing arts organization cultivation projects, committee member

Taipei City Department of Culture, Arts and Cultural Music division grants committee member

The Phi Tau Scholastic Honor Society of The Republic of China

Professor Susan Shu-Cheng Lin has devoted herself in piano education for decades and made significant contribution in this field. She had been a member of the Department of Education Arts & Crafts Evaluation Committee from 1980 to 1995, being the Committee’s chairperson in 1995. In 1999, she was a co-head of the national music evaluation program. From 2001 to 2005, she was the chairperson of the Young Musician’s Project of the former NECA. In 2003, she became the artistic director of the Taipei International Piano Competition. From 2006 to 2008, she was a member of the National College Music and Art Departments evaluation committee. From 2007 to 2008, she was the chairperson of the piano division in the Young Musicians Project at Council for Cultural Affairs.

The Taiwanese government aims to cultivate upcoming music talents and to promote international cultural exchange. In recent years, Professor Lin has invited numerous international music experts to cooperate in developing a sound system to educate future music talents in Taiwan. She was also invited to participate in the international piano talent project of Bell Arte in Brussels.

Professor Lin has long been in the circle of music competition jury since 2000 year. She was judging competitions in Rome, Italy, Monopoli City, and Mauro Paolo Monopoli Prize, Italy and in Andorra also in Gdansk of Poland. She also gave speeches, master classes, and lectures as a visiting scholar in the National N. Piccinni Music Conservatory in Italy since 2003. In 2008, 2011, 2012, she gave master class in Ecole Normale de Musique Alfred Cortot in Paris; In 2010 was invited to attend United States Florida Palm Beach Atlantic University as the ICPA international piano master class lecture; In 2011 was also invited to Spain for International Music Forum Torrelodones and Encuentros Internacionles de Musica in Alcobendas, 2012 . She was a VIP of the US Gina Bachauer Piano Competition and the Chopin Piano Competition in Warsaw. She has developed long-term relationship with various music institutions in countries like the US, England, Italy, France, Austria, Canada, Japan, Poland and Spain.

Professor Lin has helped to cultivate talents in cultural and creative industries in Taiwan. For instance, she developed partnerships between academic institutions and government agencies, and established opportunities for academic and research initiatives. She invited scholars from Europe, the US, Asia and Australia to such conferences like Contemporary Music Theater Theory and Practice International Conference, Opera, Theater and Cultural Policy International Conference, International Cities' Performing Arts Creative Industry Conference in 2007 and Performing Arts and Cultural Tourism Policy International Conference in 2008. "Opera Performing \longleftrightarrow Transforming. Theatre" International Conference in 2009; " the research of *non box office revenue* of performing arts groups in Taiwan; "National students music competition project " research plans Principal Investigator, The Ministry of Economic Affairs "Shimmering Star Art Administration" Pl. of the component project; Ministry of Education "Interdisciplinary curriculum learning" project Principal Investigator; Chiayi City Government Proposal for " Centenary Celebrations of Republic of China" original musical production "CHEN Cheng-Po' life" in 2010 ; In 2013, She served as the artistic director of the original Chinese rock musical "Mountains and Seas"(Author by Noble Prize Literature recipient Gao Xingjian) at National Chiang Kai-Shek Cultural Center; Journal of the historical of Taipei City-the cultural journal co-Chair (2011-2015).

Professor Lin's philanthropic efforts include promoting local art and culture as well as caring for children in need. In 1993, she co-founded ROC Association of Children's Charity. From 2000 to 2006, she was the President of the board at Egret Cultural Foundation, which aims to preserve Taiwanese cultural and arts. From 2001 to 2007, she was a board member at the National Cultural and Arts Foundation, which creates guidelines in grants for cultural and arts organizations.

For her research work and special projects, Professor Lin has received outstanding awards from the national science committee. She publishes research articles regularly and is the author of Debussy 24 Piano Preludes, Analyses on Beethoven Piano Concerti, and

蘇凡凌鋼琴獨奏作品之結構與教學應用

The Structure and Pedagogical Application for piano Music of Fan-Ling Su

蘇凡凌

國立新竹教育大學人文社會與藝術學院院長

1. 初中級程度小品之結構與教學應用—《龜兔賽跑》、《舞龍舞獅》、《飛象與米老鼠》
2. 中級程度小品之結構與教學應用—《流星》、《迷宮》
3. 高級程度小品之結構與教學應用—《廟會鋼琴組曲》五首小品

1. 《迎神》 2. 《蹈火》 3. 《卜卦》 4. 《抬轎》 5. 《乩童》

4. 結論

1. Early intermediate level: “Fantasy of Dumbo Micky Mouse”, “Dragon and Lion Dances” and “Game of Turbo and Rabbit”.
2. Intermediate level: “The Meteor” and “The Maze”
3. Advanced level: “Temple Festival Suite - Procession of Deities, Crossing the Fire, Presage, Carrying the Palanquin and Taoist Exorcist”

範奏/陳桂堯 Chen, Kuei-Shen

新竹教育大學專任講師，東海大學音樂系畢業，美國威斯康辛大學音樂教育碩士。鋼琴從小由父親陳肇根啟蒙，並接受吳漪曼、蕭茲(Rober Schloz)、張瑟瑟、Carolyn Britton 等名師指導。聲樂受教於楊兆禎教授。1989 年曾與威斯康辛的大學交響樂團演出莫札特 K. 595 鋼琴協奏曲與獨奏會，當地樂評為「清新與自發性的詮釋，細膩而敏感，深具個人特質」。

1991 年 12 月至 2001 年擔任由楊明慧教授指導之新竹市立混聲合唱團伴奏，1995 年獲得澳洲雪梨國際合唱節銀牌，並於 1996-1999 年連續獲得台灣區音樂決賽第一名。2000 年加拿大國際合唱節比賽獲得銅牌獎。

除了表演藝術活動之外，並致力於學術研究與教學。2008 年出版《台灣當代三位女作曲家作品研究》，2011 年《蘇凡凌鋼琴獨奏作品之結構與教學應用》，並於同年組成「陳

桂燊・邱巧靜師生二重奏」將多年來對雙鋼琴音樂的喜好與大家分享。

Was born in Hsin-chu city, learned piano with her father in the beginning. She graduated from Department of music, Tunghai University in 1980 and got master degree from Graduated School of Wisconsin University in 1987. She also learned piano with professor Rober Schloz, Se-Se Chang and Carolyn Britton etc.. 1987 She played Mozart *piano Concerto k.595* with St. Paul Orchesta and piano recital at Wisconsin University. They loved her performance with elegant, beautiful and delicate phrasing. She teaches piano at Music Department of NHCUE now. Recently she played *Suite for Two Pianos No. 1 in F major Op. 15* composed by Anton Arensky (1861-1906) in the first international Taiwan Hakka Culture and Art Festival 2013. Besides, She has been researching a lot of “Taiwance women composers”, especially for the topic “Structure and Pedagogical Application for piano music of Fan- Ling Su”.

主持人/林淑真 Lin, Shu-Cheng Susan

(請見本專刊第 45 頁)

談彈『臺灣農村情』的鋼琴曲

Talking and play “Rural emotion in the Taiwan” of my piano works

林進祐

國立台中教育大學音樂學系音樂理論與作曲專任教授

新臺灣音樂中的鋼琴作品

創作理念

談彈『鄉間小組曲』--快樂的小農夫

(新臺灣音樂琴作品 II)

談彈『溪邊小組曲』--湖畔山舍

(新臺灣音樂琴作品 VI)

結語

My piano works in “New Taiwan Music”

The concept of music creation

“Petty Suite of Coutry”—The happy farmer

“Petty Suite of the Creek”—The Cottage by the Lake

Conclusion

範奏/鄭臆如 Jheng, Yi-Ru

自幼就讀光仁國小音樂班，啟蒙於胡瑛婷老師，並師事於李智利老師。後轉入福星國小音樂班，與許瑞珍老師學習，之後考取師大附中國中部音樂班，進入郭素岑老師門下，爾後直升師大附中高中部音樂班，並於市賽獲得優異成績，高三時參加大學推甄，順利錄取於師範大學音樂系，師事王穎老師，在校成績優異，曾參加 Prof. Aquiles Delle Vigne 的大師班，並於就學期間參加多次協奏曲比賽，表現出色，目前為大學四年級。

I have been studying everything about music since eight years old. I graduated from Guangren Catholic Elementary School, Fuxing Elementary School, The Affiliated Junior High School of National Taiwan Normal University and The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University. Now I am a senior, studying in Department of Music, National Taiwan Normal University. I have attended the master-class of Professor Aquiles Delle Vigne. Now I studying under the guidance of Professor Wang En.

主持人/林淑真 Lin, Shu-Cheng Susan

(請見本專刊第 45 頁)

從古韻到新聲

〈自新台灣音樂鋼琴作品談起〉

From Ancient Rhyme to New Voice
(A Topic from New Taiwan Music-Piano Works)

謝隆廣

國立台灣師範大學音樂系暨音樂研究所兼任教授

一、兒時的聲音經驗

二、為華人兒童寫作鋼琴曲之動機

三、緣起：

古韻集（1986）：為兒童之鋼琴曲集

外婆橋、庭院、一對鴛鴦、迷宮、陀螺、葫蘆裡的故事。

四、新台灣音樂—鋼琴作品 的出版

1. 新台灣音樂 I （1994） 好朋友、舞、怪物。
2. 新台灣音樂 II （1995） 秋月春風、跳繩。
3. 新台灣音樂 IV （1997） 春暉、相思情、小戲曲、傳說。
4. 新台灣音樂 III （1999） 古城巡禮、春遊樂、弄花燈。
5. 新台灣音樂 VIII （2010） 水中游魚、小常動曲。

五、其他鋼琴作品

鋼琴小奏鳴曲、兩種心情（新台灣音樂 V）、大事件

旅行者系列鋼琴曲：十首鋼琴獨奏曲（2004-2012）

1. Sound experience in childhood
2. The motive of writing piano pieces for Chinese children
3. Ancient Rhyme (1986)
 - 6 pieces for children
4. New Taiwan Music -Piano works
 - New Taiwan Music -Piano works I (1994)
 - New Taiwan Music -Piano works II (1995)
 - New Taiwan Music -Piano works IV (1997)
 - New Taiwan Music -Piano works III (1999)
 - New Taiwan Music -Piano works VIII (2010)
5. Another works for piano solo
 - (1) Piano sonatina
 - (2) Two kinds of mood
 - (3) A Great Event
 - (4) 「The Traveler」 : Serial works for piano solo (Ten pieces for piano solo 2004-2013)

範奏/林瑋祺 Lin, Wei-Chi

(請見本專刊第 245 頁)

範奏/李宜芳 Lee, Yi-Fang

(請見本專刊第 240 頁)

主持人/林淑真 Lin, Shu-Cheng Susan

(請見本專刊第 45 頁)

《聽雨》——傳統藝術空間美學在音樂中的體現

“Listening to The Rain” – Traditional Art Space Aesthetics Reflected in Music

鄭啟宏

中國文化大學音樂系兼任副教授

壹、前言

貳、傳統藝術空間美學

一、繪畫空間

二、建築空間

三、詩詞空間

參、藝術感通

肆、音樂空間的定義與形式

伍、作品介紹與賞析

陸、結論

Foreword

Traditional art space aesthetics

Painting space

Architecture space

Poetry space

Art correspondence

Definition and form of music space

Introduction and appreciation of works

Conclusion

範奏/呂冠亭 Lu, Kuan-Ting

目前在國立台北藝術大學音樂系博士班攻讀，於德籍鋼琴家魏樂富（Prof. Rolf-Peter Wille）教授的門下學習。先後畢業於碧華國小、碧華國中、國立三重高中、國立台灣師範大學音樂系以及台北市立教育大學音樂系碩士班鋼琴演奏組。曾師事楊靜欣、莊小慧、鍾其珍、顏華容、王穎、董學淪、陳冠宇、林公欽教授。

比賽經歷：YAMAHA 電子琴兒童組全國總冠軍、山葉 J.O.C 創作曲比賽入選；近年來獲得 2010 香港亞洲區華人蕭邦鋼琴大賽第五名，2012 年臺北市大專鋼琴 A 組學生

音樂比賽第一名、臺北市立教育大學鋼琴組協奏曲比賽第一名、全國學生音樂比賽大專鋼琴 A 組特優第一名，同年於吉隆坡獲得 The Asia International Piano Competition 第一名；2013 年獲得山葉音樂學術獎學金、第五屆台北青管管樂團協奏曲大賽第一名。

演出經歷：由呂淑玲教授指揮碧華國中管絃樂團合作演出莫札特第 23 號鋼琴協奏曲、獲選於上海音樂廳與上海天山中學文化交流音樂會中表演鋼琴獨奏、與指揮廖嘉弘教授合作演出貝多芬第三號鋼琴協奏曲與隔年演出聖桑第二號鋼琴協奏曲、以及張佳韻教授指揮臺北市立教育大學管絃樂團於中山堂演出貝多芬第四號鋼琴協奏曲。

除了獨奏領域，冠葶也積極參與錄音、伴奏及室內樂的演出，如晨曦文化出版的大提琴名曲集、大家都來吹長笛…等等，並曾參與國立台灣交響樂團、國立台灣師範大學、台北市立交響樂團、台北歌劇合唱團、國立台灣藝術大學…等樂團的歌劇排練伴奏。2013 年受邀擔任 The Asia International Competition 弦樂組鋼琴伴奏。

Kuan-Ting Lü was born in Taiwan. She began her piano studies at the age of seven. She was awarded First Prize in the Nationwide Yamaha Electone Competition and was invited to perform in Taichung and Kaohsiung when she was ten. At the age of thirteen, she played Mozart *Piano Concerto No. 23* with Bi-Hua Elementary school orchestra. The same year, She was invited to perform in Shanghai Concert Hall. At the age of sixteen, she played Beethoven *Piano Concerto No.3* with Sanchong Senior High school orchestra. And she played Saint-Saëns *Piano Concerto No. 2* with Sanchong Senior High school orchestra next year. In May 2012, she played Beethoven *Piano Concerto No.4* with TMUE orchestra. She has enjoyed collaborations with many conductors, including Cheng-Mu Chang, Shu-Ling Lü, Chia-Hong Liao, Chia-Yun Chang, Dau-Hsiung Tseng, and Yui-Biau Hou.

Miss Lü has won numerous prizes in competitions. In recent years, in December 2010, she won Fifth Prize at the Piano Competition in Hong Kong. In October 2011, she won First Prize at the Taipei City Piano Competition. In January 2012, she won First Prize in TMUE's (Taipei Municipal University of Education) piano concerto competition. The same year, she won First Prize in the Nationwide Piano Competition and The Asia International Piano Competition First Prize in Kuala. In 2013, she won YAMAHA Music Scholarship.

Kuan-Ting began his piano studies with Ching-Hsin Yang, Hsiao-Hui Chung, Chi-Chen Chung, Artemis Hua-Rong Yen, En Wang, Hsueh-Yu Tung. After graduated from National Taiwan Normal University. In 2010 she entered the Taipei Municipal University of Education Graduate Institute of Music where she studies with Prof. Kung-Chin Lin. In 2013 she entered the Taipei National University of the Arts where she studies D.M.A. Department of Music.

主持人/林公欽 Lin, Kung-Chin

現職

臺北市立大學音樂學系教授

學歷

法國國立巴黎第八大學音樂博士

經歷

臺北市立大學音樂學系教授/1993-

臺北市立教育大學人文藝術學院院長/2006-2012

臺北市立教育大學代理校長/2005

臺北市立師範學院教務長/2001-2005

臺北市立師範學院音樂教育學系系主任暨音樂藝術研究所所長/1995-2001

國立臺灣師範大學音樂系兼任教授/1993-

與專長相關之經歷

行政院女性領導班第 6 期結業

教育部「藝術教育會」委員/2013-2015

教育部社教司「中正文化中心第 4 屆績效評鑑委員會」委員/2013-2016

教育部國民小學師資培用聯盟計畫-藝術與人文學習領域主持人/2011-2014

臺北市政府臺北市立大學籌備委員會委員/2013

國立中正文化中心第 4 屆董事及監察人遴選諮詢小組委員/2013

教育部社教司「中正文化中心第 3 屆績效評鑑委員會」委員/2010-2013.2

國家教育研究院「藝術與美感教育資料庫」諮詢委員/2012-

臺北市政府教育局特殊優良教師評選委員會委員/2008-2011

臺北市文化局「藝文補助申請案音樂類」評審委員/2008-

財團法人高等教育評鑑中心系所評鑑音樂與藝術學門規劃委員、
召集委員、評鑑委員/2006-

國立中正文化中心節目評議委員會音樂組評議委員/2006-

行天宮資優學生長期培育專案音樂類評選委員/2004-

「國家文藝獎」第十四屆音樂組召集人/2010

國立中正文化中心第 3 屆董事及監察人遴選諮詢小組委員/2010

臺北市政府教育局國民小學校務評鑑委員/2010

專書

生活美學/臺北市立教育大學人文藝術學院/2010

舒曼鋼琴曲集/國立編譯館大學用書/2005

舒曼鋼琴變奏曲/國立編譯館大學用書/2003

榮譽獎項

臺北市立教育大學人文藝術學院教學優良教師/2010

行政院國科會甲種研究獎勵/2000-2001

駐法國巴黎國際藝術村藝術家交流/1991-1992

教育部公費留法/1988

EDUCATION:

Doctorat (Ph. D), Universute Paris VIII, France

ACADEMIC POSITIONS:

Professor, (1) Department of Music of Undergraduate and Graduate, University of Taipei, 1993-present

(2) Department of Music, National Taiwan Normal University, 1993-present

Dean, School of Humanities and Arts 2006-2012

Acting Principal, Taipei Municipal University of Education, 2005

Dean of Academic, Taipei Municipal Teachers' College, 2001-2005

Chair of graduate & undergraduate of Music Department, Taipei Municipal Teachers' College, 1995-2001

ACTIVITIES (The Latest 10 Years):

2008-present: Member of the Performing Arts Planning Council for Universities & Colleges, Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan

2008-present: Member of the Performance Accreditation Council, National Chiang Kai-shek Cultural Center, Ministry of Education, ROC

2007-present: Member of the Performing Arts Accreditation Council for Universities & Colleges, Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan

2008: Memorandum of Understanding on Academic Co-operation between the School of Humanities and Arts of Taipei Municipal University of Education in Taiwan and USC Thornton School of Music, U. S. A..

2008: Musical exchanges between Music Department of Taipei Municipal University of Education in Taiwan and Central Conservatory of Music in Beijing.

2006: Served as Consultative Committee of Council for Cultural Affairs in Taiwan for Plan for the Cultivation of Music Talent.

2005: Served as Organizing Committee of Taiwan Piano Podium for Taiwan International Piano Music Festival.

2005: Served as Speaker of the Piano Lecture held by Department of Music at Trinity University, U.S.A..

2004: Served as Consultative Committee of Council for Cultural Affairs in Taiwan for Taiwan International Piano Competition.

2004 & 2006: Served as Executive Committee for Taipei International Chopin Piano Competition in Taiwan.

2004, 2005 & 2006: Served as Musical Committee of National Culture and Arts Foundation.

2003: Served as Judge for Taiwan International Piano Competition.

2000: Academic co-operation between the School of Humanities and Arts of Taipei Municipal University of Education in Taiwan and Central Conservatory of Music in Beijing.

1997 & 1999: Served as Judge for National Piano Concerto Competition in Taiwan.

1996, 2005 & 2006: Served as Judge for Taipei International Chopin Piano Competition in Taiwan.

1992: Communications with artists in one year (Cité des Arts à Paris).

1990: Served as Judge for Rome International Piano Competition in Italy.

從《童玩三篇》談音型的組織與節奏的變化

About Rhythm From “3 Piano Pieces”

陳茂萱

真理大學音樂應用學系特聘教授

一、最小單位的組合—由單音、音型的混合

二、節奏與樂曲個性

三、節奏運用的推廣：複節奏

1. 單一複節奏

2. 雙重複節奏

1. Tone and Figure

2. Rhythm and Melody

3. Polyrhythm

1) Simple polyrhythm

2) Double polyrhythm

範奏/李宜芳 Lee, Yi-Fang

(請見本專刊第 240 頁)

主持人/林公欽 Lin, Kung-Chin

(請見本專刊第 56 頁)

第三部分

【璇音·三十】音樂會

【璇音·三十】音樂會（一）

時間：2013/11/9（六）16:00	地點：國立台灣師範大學音樂系演奏廳
一、王瑩潔《曙光》	古箏/葉娟初 小提琴/蕭陽德 小提琴/莊力穎 中提琴/胡卉芸 大提琴/許樂心
二、李若瑜《重生》	鋼琴/林怡瑩
三、鄭雅芬《水調歌頭》、《相思夢》	聲樂/吳秋萱
	二胡/黃滇琪
	鋼琴/林玉淳、鄭雅芬
四、胡宇君《幻想曲》	鋼琴/蔡孟慈
五、潘家琳《舞↔禱》第一、二樂章	小提琴/余道昌
	尺八/劉穎蓉
	打擊/黃雅綾
中場休息	
六、陳宜貞《音暮》	鋼琴/陳潔如
	鋼琴/陳宜貞
七、羅世榮《蜀葵花歌》、《將進酒》	男高音/張嘉煌
	鋼琴/廖千慧
八、羅珮尹《短歌第二篇》	豎笛/曾素玲
	大提琴/歐陽伶宜
	鋼琴/劉忠欣
	聲樂/林依潔
九、林進祐《油桐花組曲》（部分世界首演）	鋼琴/黃琬珺
十、陳茂萱《大提琴協奏曲》（鋼琴版）	大提琴/歐陽伶宜
	鋼琴/林瑋祺

*作曲家簡介請見本專刊第五部分

樂曲解說 (依演出順序排列)

《曙光》

作曲者：王瑩潔

此作品完成於 2012 年底，原為弦樂四重奏作品－《纏》，而後將其改寫為古箏與弦樂四重奏之形式。

此曲描繪宜蘭太平山上日出的景象，經由漫長等待，天空從暗紫色的色調逐漸轉為金黃色調，曙光隨後乍現於台灣後山的美景。樂曲的架構為拱型架構，聲響開始以微弱的泛音音色為主，並以 D 音為中心音，逐漸發展且堆疊至快速音群後，古箏奏出明顯的旋律線條，弦樂器部分則採呼應的模式相互對應，曲末聲響逐漸回歸至泛音的音色後逐漸消退。

《重生》

作曲者：李若瑜

鋼琴獨奏作品《重生》(Revive) 寫於 2013 年，創作緣由是今年初返鄉過節與家人至彰化鹿港龍山寺祈福。由於自小以來，父母親幾乎每年都會帶著我至龍山寺參拜，李家與龍山寺一直有著厚實的情感連繫。今年至龍山寺祈福之餘，望著虔誠的善男信女、輕煙裊裊的廟宇、古色古香的細緻浮雕、工法蒼勁有力的石雕……，想起龍山寺這般穩定人心的力量竟也曾難逃九二一大地震的無情摧殘，歷經傾圮損毀之後的修繕工程造就了如今眼前所見的一切。浴火重生後如此祥和的此情此景，想必除了浩大的人力、物力重建之外，神明賜予的安定力量，也是堅定的信仰依靠終能使信念重生的象徵。

本作品欲描寫九二一大地震前地底的蠢蠢欲動，以兩組四音音組為動機，分別為「C-D^b-G^b-A」(0-1-6-9) 與「C-E^b-E-A」(0-3-4-9)，而除共同音外的四音即成為第三組四音組「D^b-E^b-E-G^b」(1-3-4-6)，欲以陌生化的音組聲響展開，象徵無情的浩劫令人惶恐不安；最終，堅定的信念將勝過外力的損毀，以穩定的樂音象徵眾志成城終能重生。

《水調歌頭》

作曲者：鄭雅芬

作曲者 2006 年於國家音樂廳發表《水調歌頭》為聲樂、二胡與鋼琴；2007 年於國家音樂廳發表《月下獨酌》為聲樂、單簧管與鋼琴。係將唐代詩人李白所作《月下獨酌》詩中：「舉杯邀明月，對影成三人」，與宋代詞人蘇軾所作《水調歌頭》詞中：「明月幾時有，把酒問青天」、「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺…」，藉由「月」的聯想，將唐詩、

宋詞以新的風貌呈現於音樂中。

《水調歌頭》蘇軾

明月幾時有？把酒問青天。
不知天上宮闕，今夕是何年？
我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。
起舞弄清影，何似在人間。
轉朱閣，低綺戶，照無眠。
不應有恨，何事長向別時圓？
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。
但願人長久，千里共嬋娟。

《相思夢》

作曲者：鄭雅芬

台語文音樂劇《愛和希望》（原希望與和平），源於 1997 年嘉義文化中心落成，璇音雅集有緣與大專院校聲樂家（楊艾琳主任、陳榮貴教授、盧瓊蓉教授等）、當地合唱團、基金會及電視媒體策略聯盟，由陳茂萱教授率領 10 位作曲家（陳茂萱、黃婉真、蔡青芸、嚴琲玟、莫恆中、鄭啟宏、王斐瑩、蘇凡凌、何孟蒔、鄭雅芬）聯合創作、王穎教授擔任鋼琴創作顧問而產生的作品，這齣首次以臺語文創作的音樂劇在 1998、1999 年進行首演及全省巡迴公演，鄭雅芬負責整個音樂劇之籌辦，並擔任此音樂劇音樂總監及指揮。

《相思夢》選自該劇第四幕第二景，男主角志雄出獄後，決定到外鄉打拚，經三年的努力漸漸創業有成。而女主角春花因思念成疾臥病在床，已不久人世。工廠的工頭阿清伯（男中音）感慨地唱出詠嘆調《相思夢》，志雄及時趕回，見到春花兩人相擁而泣。

《相思夢》歌詞由曾維民原著、官不為改編。本次演出特邀請聲樂家吳秋萱以不同的性別與音色詮釋該曲。

《幻想曲》

作曲者：胡宇君

「幻想」這二個字對我來說，是無限的、自由的，更是浪漫激情的！由這三個概念，讓我聯想到無邊際的銀河、美國費城的自由之鐘，亦或是一篇浪漫動人的邂逅！藉由這些具體影像帶給予我的靈感，我毫不保留的透過音樂來傳達我對這三個概念的聯想。自由的幻想不單只是在我創作的每個音符上，而更是保留許多空間給演奏者來詮釋他們本身對於幻想的定義。透過空間記譜以及無節奏設限的音群，讓這首作品能透過每位不同演出者而傳達出不同的幻想。

《舞↔禱》第一、二樂章

作曲者：潘家琳

沉靜低語的祈禱，對應著活躍熱情的舞姿，不論是在心境或時空步調上，表象上是互相抗衡的相對情緒。然而，表象並非絕對，動靜之間的相對性，能否有本質上的互補，相異之二元性在物件本質中互相融和，甚至角色互換，而非僅止於表象上之對立？

此作品包含三首樂曲，此三首樂曲可分段演出，也可以不間斷的連續演出，給予演出者以及聽眾在音樂時空之框架（frame）上的詮釋空間，形成如欣賞視覺藝術作品一般，有時是觀看一個個陳列在相鄰區域之作品，雖可能是不連續性的物件，各自表述但互相影響；有時則是緩緩攤開捲軸式的畫作，具有接續性的呈現敘事風情。在《舞↔禱》中，作曲者並期望以多元之音色，塑造出數種音樂性格，並將其各自融和，多元化之音樂行為能在作品中有其重要性且悠然自得。

《音暮》

作曲者：陳宜貞

「暮」是指日落後之一小段時間，此時太陽雖已落至地平線以下而不可見，但因大氣層中的懸浮物質反射太陽之光線，使得地平線上仍有微光。

本曲以暮之意象為出發，運用鋼琴的多樣性聲響及細微的層次變化營造樂曲之內在張力。

《蜀葵花歌》、《將進酒》

作曲者：羅世榮

本次發表的兩首樂曲均取自唐詩，且與飲酒有關，意在勸人人生苦短，不如及時飲酒行樂。以福佬語發音，企圖呈現傳統文人的古詩吟誦情懷，音韻方面則以五聲音階為主。蜀葵花歌之曲調係改編自張凱博醫師創作稿。

《蜀葵花歌》 岑參

昨日一花開，今日一花開。
今日花正好，昨日花已老。
始知人老不如花，可惜落花君莫掃。
人生不得長少年，莫惜床頭沽酒錢。
請君有錢向酒家，君不見，蜀葵花。

《將進酒》 李白

君不見
黃河之水天上來，奔流到海不復回？
君不見
高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪？
人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。
天生我材必有用，千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。
岑夫子，丹丘生，
將進酒，杯莫停。
與君歌一曲，請君為我側耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴，但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂，鬥酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢，逕須沽取對君酌。
五花馬，千金裘，
呼兒將出換美酒，與君同銷萬古愁！

《短歌第二篇》

作曲者：羅珮尹

繼 2008 年寫下短歌三首《出現、思念、夢徑》第一篇之後，2009 年接續以日本小野小町（Ono no Komachi，834-880），日本平安時代前期女詩人之詩詞為文本，寫作短歌第二篇《漂浮之舟、秋夜之長》。小町為出羽郡司之女，任職後宮女官，貌美多情（據傳是當世最美女子），擅長描寫愛情，現存詩作幾乎均為戀歌，其中詠夢居多。詩風艷麗纖細，感情熾烈真摯。她是傳奇人物，晚年據說情景淒慘，淪為老醜之乞丐。死後五百年，有三齣能劇以她為女主角。

短歌（tanka），亦稱和歌（waka）。傳統上用以表達溫柔、渴望、憂鬱等題材，每每是男女戀愛傳達情意之媒介。此次之詩詞如下：

(一) 自從我心 置我於 你漂浮之舟， 無一日不見浪 濕濡我衣袖	(二) 秋夜之長 空有其名 我們只不過 相看一眼 即已天明	此身寂寞 漂浮 如斷根的蘆草 倘有河水誘我 我當前往
---	--	--

《油桐花》鋼琴組曲是作者於 2010 年休假期間，暢遊苗栗、三義的種種。這作品描述一對剛始交往的情侶，手牽手漫步在油桐花盛開期間。清爽的微風，吹動了樹葉，雪白的油桐花瓣隨風飄下，如同漫天燕舞的五月雪飄落在水面上。在勝興車站前，情侶卿卿晤晤，漫步在細雨霏霏中，撐著一把傘，兩人伴隨著雨傘上的水珠，享受著這趟懷舊之旅，突然看到孤獨鳥，驚慌失措，快步閃開，躲進愛的小屋。清晨濃霧瀰漫整個山區，情侶們互約，探詢幽靜，煙霧消退，遠山飛瀑乍現眼前，誓約天長地久，以彩虹為證，永不分離。這如詩如畫的美景風光盡收眼底，山林溪水潺潺流落，情侶脫下鞋子，無拘無束的在溪邊戲水，如膠如漆，甜蜜的情愛愈來愈深…

油桐花組曲內容如下（本組曲已出版）：

序 (*Prelude*)

1. 油桐樹下的微風 (*The Breeziness Around The Tung Tree*)
2. 飛舞 (*Fluttering and dancing in the breeze*)
3. 油桐花瓣處處飄「五月雪」 (*May Snow*)
4. 油桐樹下的情侶 (*The Lovebirds Around The Tung Tree*)
 間奏曲 I -雨傘上的小水滴 (*Intermezzo-The drops on an umbrella*)
5. 孤獨鳥 (烏鶯) (*The Black Drongo*)
 間奏曲 II (*Intermezzo II*)
6. 迷霧中的情侶 (*The Lovebirds In A Fog*)
7. 油桐樹下的水澗 (*The Stream Around The Tung Tree*)
 間奏曲 III (*Intermezzo III*)
8. 懷舊之旅-勝興車站 (*The Trip of Nostalgic Emotion: Shenghsing Train Station*)
9. 遠山飛瀑 (*The Faraway Mountains And A Waterfall From A Cliff*)
 間奏曲 IV (*Intermezzo IV*)
10. 彩雲奔飛 (*The Clouds With Magnificent Colors In The Sky*)
11. 七色彩虹 (*Rainbow*)
12. 終曲 (*Finale*)

今發表 8 首：序、1、2、3、4、9、11、12，其中序、11、12 等三首為世界首演。

本樂曲分三個樂章，但三個樂章卻是一氣呵成，樂章間沒有休止。裝飾奏(Cadenza)移至第三樂章終止之前，展現三個樂章中主題之特色，含有展技並具有樂曲結論之意味。此樂曲形式雖是古典，而內容是台灣本土的。

第一樂章之主要主題來自南部人通稱「北管」樂隊的代名詞，即是「Ho Hi Ho Ha」。只要是廟會，或婚事用到樂隊，一聽嗩吶的聲音，一般人會說「Ho Hi Ho Ha」來了。雖是代名詞，卻來自嗩吶的演奏者，於樂隊未開始之前，試音時，經常吹出的動機。而且，正式吹奏時，也經常由這個動機開始。此動機在第三樂章裝飾奏之前，再由法國號再現。第一樂章 8/8 拍與 9/8 拍互換，為「奏鳴曲式」構成，第二樂章為慢板轉稍快板再回慢板的三段式，第三樂章 5/8 拍與 6/8 拍互換的迴旋曲式，內容除了主要主題之外，皆採用民謠、歌仔戲之片段音型重組而成。