

故事到這裡，
你又要做出選擇了！

大師小作

來自大師的童聲

琴音·插畫與心理測驗的遊戲
Music, Stories & Making Choices

2020

10.08 Thu. 19:30

國家兩廳院演奏廳

主辦

贊助

國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

台北市文局

台灣璇音雅集

台灣璇音雅集是由「國家文藝獎」得主陳茂萱教授，於1983年與其學生們所共同成立；1984年，璇音雅集舉行首次全國巡迴作品發表會，分別於台北、台中、台南、高雄演出。璇音作曲家們相繼完成了許多音樂教材的出版，提供極有系統之教學，廣為音樂教師與學習者所採用。近年來，更致力於當代兒童鋼琴作品之寫作，目前「新台灣鋼琴作品集」已出版成冊。

每一年，璇音雅集都有至少二次以上新作發表會，包括鋼琴作品專場、室內樂作品專場、或是以其他形式結合旅外優秀台灣青年演奏家的音樂會。同時，陳茂萱教授對於臺灣新音樂創作與教育的終極關懷，在其「國家文藝獎」的得獎感言中得以窺見：

「任何一個精緻的文化必須倚仗教育而立，而且必要深植於初等教育之期。那些具有思辨能力的、能夠理解與欣賞藝術的人們，絕不是某日某刻突然的就『文化』了起來，...」

「為教育而寫的音樂作品，是二十世紀後半葉臺灣音樂創作所忽視的部分。法國有法國的音樂教育作品，德國也有自己的教育創作，如亨德密特的『基礎訓練』、奧福所建構的音樂教育體系等，這些皆為作曲家關心本國音樂教育而作。但反觀在臺灣，我們的教材大都引自國外，我們『似乎』不需要自己的看法與想法。...」

陳老師試著讓大家理解，「直接引進西洋已有的教材就夠用了」的想法，是可以有所改變的，我們可以用自己的創作來教育，作為補充外來音樂的教材與工具。這三十幾年來，璇音作曲家們致力於音樂理論的寫作與樂曲創作，期以璇音的成果為磚，吸引並衍展出更多的音樂工作者，為台灣的音樂教育與創作一起努力。

琴音、插畫與心理測驗的《大師小作II》

「故事到這裡，你又要做出選擇了！」

作曲大師們常以孩童時期為靈感，或是為了教導其子女、學生，創作許多鋼琴曲集，這些作品不只是單純的練習曲，更常成為藝術價值極高之作。即使其出發點是為兒童或青少年，這些曲日常要求具備極佳的技巧與音樂性，才能完整表現其內涵與精神。

《大師小作》的企劃，首演於2018年璇音雅集的年度製作。由璇音作曲家們選擇古典大師具教育價值的鍵盤作品，然後對應這些經典，從旋律、形式，或是樂念、結構來發想，新作一組鋼琴曲。演出時，孩童鋼琴家與鋼琴家同台穿插演出，加上「插畫」投影出的想像世界，聽音樂，也同時聽故事。

此次《大師小作II》嘗試讓音樂會「更好玩一點」，結合插畫投影、心理測驗的觀演互動，在聆賞之際，觀眾一同回到孩童時期的想像，單純的選擇、創造！讓觀賞音樂會的過程，也是一趟找尋自己性格特質的過程！（創意統籌 / 趙菁文）

「透過視覺與聽覺感官，登入魔法小故事，找出自己隱藏的內在特質。」

「『成長』，是一趟自我探索與完整自己的歷程。生命中經歷的每一個困境與挑戰關卡，其實都是探索與整合自己的良機。而所有的內在成長，都是從『了解自我』開始。」（兒童心理師 / 黃暄文）

作曲家 | 陳茂萱 謝隆廣 嚴琲玟 吳佩蓉 鄭雅芬 羅珮尹 胡宇君 陳子萱

鋼琴家 | 廖皎含 林瑋祺 李宜芳 楊舒婷 蔡弘霖

少年鋼琴家 | 陳靖文 李芊妤 孫子恬 劉千瑀 楊開朗 劉力齊

創辦人 | 陳茂萱 製作人 | 王穎

創意統籌 | 趙菁文 插畫設計 | 鄭秋麗

心理顧問 | 黃暄文 文宣設計 | 周好庭

文本設計 | 趙菁文 黃暄文 嚴琲玟 吳佩蓉 王瑩潔

指導顧問 | 廖皎含 楊舒婷 蔡弘霖

行政團隊 | 吳佩蓉 王瑩潔 陳子萱 詹秉翔

故事都是這樣開始的.....

有一位可愛的公主，被施了魔法，變成一隻彩虹小馬；

另一位善良的王子，被施了咒語，變成一隻小綠龍。

為了恢復原來的樣子，他們必須前往一座暗黑森林，展開一段冒險旅程。

在這個故事中，他們必須經歷五個任務，做出五次選擇。

你願意協助他們，同時找到自己的能力嗎？

陳茂萱《第四號小奏鳴曲》(1981)

作曲家創作了34首小奏鳴曲，其中僅第八號使用大、小調系統，第六、第十號使用無調手法，其餘皆為中國調式的作品。今晚演出的第四號，第一樂章以快板奏鳴曲式為架構，以A音羽調撰寫。第二樂章以慢板5/8拍，構築一個歌謠三段體。第三樂章回到快板，以練習曲的形式寫作。

拉威爾《鵝媽媽組曲》選曲(1910)

Maurice Ravel, excerpts from *Ma Mère l'Oie*

《鵝媽媽組曲》共有五個樂章。今晚演出以描繪美麗公主如夢如幻舞姿的第一樂章〈睡美人的帕凡舞曲〉(Pavane de la Belle au Bois Dormant)，接著是第三樂章〈盜娃娃女皇〉(Laideronnette, Impératrice des Pagodes)，發想自法國作家Marie Catherine d'Aulnoy所著童話《小綠龍》(The Green Serpent)，敘述美麗公主變成了醜姑娘，英俊王子變成小綠龍，為了恢復原來的面容，他們一同來到盜娃娃王國展開一段奇遇。

他們走進暗黑森林，往前走，再往前走，遇見一位老婆婆

嚴琲玟《虎姑婆 - 兒童的民間故事鋼琴音樂》(2020)

帶著童趣想像，《虎姑婆》由第一段「虎姑婆王者的出巡」、第二段「快快躲起來」、第三段「睡不著搖籃曲」、第四段「虎姑婆終於回家了」來述說故事。

這位老婆婆，說著一個悲傷的小故事...

卡巴列夫斯基《兒童曲集》〈一個悲傷的小故事〉(1938)

Dmitry Kabalevsky, *30 Pieces for Children*, Op.27, No.6, "A Sad Story"

浦羅高菲夫《為兒童的音樂》〈故事〉(1935)

Sergei Prokofiev, *Music for Children*, Op.65, No.3 "A Little Story"

彩虹小馬和小綠龍聽完故事，決定要幫助老婆婆走出這個山洞迷宮…

故事到這裡，你要做出選擇了！

- ◆你會選擇較容易的迷宮，可以馬上帶著老婆婆出去
- ◆還是選擇較難的迷宮，不一定可以走得出去，但是如果成功，會在出口處多獲得一項神奇的寶物

謝隆廣《迷宮》《小敘事曲》(2019)

上述二位作曲家皆曾以淺顯易懂的主題，來為兒童創作鋼琴作品，在技巧與音樂內涵之外，更隱含了許多俄羅斯音樂的傳統。謝龍廣的作品《迷宮》源自1983年寫給兒童的曲集「古韻集」，描述在古色古香的迷宮中，尋找出口的情境，以中國調式為基，以二句迥異的曲調為架構，配以頑固音型來推進。《小敘事曲》描述一隻可憐的小鳥，因雨躲在屋簷下，呼叫父母的情境，但猛然的，一股無形的能量使它奮然而起，曲調轉為開朗的大調，最終飛向光明。

天黑了，暗黑森林也越來越黑。小綠龍嘆了一口氣，
竟然，這一口氣變成了火，這些火苗往上飄，往上飄，
變成了低空的星星，照亮暗黑森林裡的小路。

吳佩蓉《夜》(2020)

《夜》描繪著華燈初上的夜裡，霓虹刺眼，燈光恍惚，如潮水般熙來攘往的人群，營造夜色中絢麗的色彩。樂曲由熱鬧喧嚷的夜生活，逐漸的，轉至幽靜的暗夜，最後是一首月夜中的小插曲。

他們走累了，決定在前面的小木屋休息。

夜深人靜，此時！他們聽見了一個聲音！獵人來了…

故事到這裡，你又要做出選擇了！

- ◆你會選擇躲起來，等獵人走掉。
- ◆還是選擇拿起棒子，把他趕走！

辛德密特《我們建造城市》選曲(1930)

Paul Hindemith, excerpts from *Wir bauen eine Stadt*

辛德密特的兒童歌劇《我們建造城市》，共有10首短曲，描述幻想一座由兒童統治的城市，充滿了天真、不切實際和美好的事物。次年，作曲家選擇了其中6首，改編為鋼琴組曲。今晚將演出第一首〈進行曲〉、第二首〈歌曲：我們來建造一座城市〉、第三首〈音樂小品：向新來的人展示這座城市〉及第六首〈黑夜中的竊賊〉。

天亮了，但是暗黑森林還是一樣的黑，彩虹小馬和小綠龍再度往前走。

這時，彩虹小馬身上幾根毛髮飛了起來，風一吹，竟然變成了陀螺形狀的花！再往上飄，變成了低空的光環花！

他們高興地一起跟著陀螺花、光環花轉啊轉，轉啊轉...

鄭雅芬《兒時記趣：蝸牛、賽陀螺》(2019)

浪漫派德國音樂詩人舒曼所創作套曲《兒時情景》，是成人在追憶自己孩提時的光景。清朝沈復自傳式的《浮生六記》，其中〈兒時記趣〉開場白：「余憶童稚時，能張目對日，明察秋毫。見藐小微物，必細察其紋理，故時有物外之趣。」作曲者回顧兒時記憶，將兒時(60年代)對於周遭情境與事件的觀察，以適合國小中年級及高年級鋼琴學習者彈奏的程度，寫下《兒時記趣》系列小曲。

但在此時，昨夜的獵人與同伴追了過來！彩虹小馬和小綠龍於是往前跑啊跑，跑啊跑，跑到一個岔路

故事到這裡，你又要做出選擇了！如果是你

- ◆你會選擇跳入瀑布，可以甩掉獵人，但不知瀑布下面是什麼...
- ◆還是選擇走往長滿荊棘的小路，但速度無法太快，有可能會被追上...

舒曼《兒時情境》〈追逐〉〈重要的事〉(1838)

Robert Schumann, *Kinderszenen* Op.15, No.3 "Hasche-Mann", No.6 "Wichtige Begebenheit"

終於，擺脫了敵人，但他們又遇到住在暗黑森林裡的小黑人、小矮人，一邊打著鼓，一邊跳著舞...

德布西《兒童的天地》〈黑娃娃的步態舞〉(1908)

Claude Debussy, *Children's Corner*, No. 6 "Golliwogg's Cake-Walk"

故事到這裡，你又要做出選擇了！

- ◆你會選擇跟他們一起打鼓、跳舞？
- ◆還是選擇在旁邊看著他們表演？

羅珮尹《舞蹈練習場景》(2020)

德布西使喚著黑娃娃（Golliwogg），在窗外跳著奇異的舞蹈，靈巧的動作吸引著在舞蹈教室內練習的一群孩子們，他們張大眼睛一邊跟著老師暖身伸展肢體，一邊計畫著如何偷偷打開玻璃門，將黑娃娃帶進來一起跳舞。《舞蹈練習場景》包含三首小品：〈Stretch gracefully〉、〈Ragtime〉、〈Elegant Waltz〉，在音樂中，從優雅伸展、合跳爵士舞，最後以華爾滋的舞步在空中一起快樂地旋轉飛舞。

暗黑森林原本是黑暗的，所以很少看到影子。

但是小綠龍的火苗星星，還有彩虹小馬的陀螺花、光環花，慢慢的，讓暗黑森林不再那麼黑暗。

森林的小動物們，逐漸看見自己的影子，快樂的追著自己的影子跑…

陳子萱《追著影子跑》(2020)

穆索斯基在19歲時譜寫了《兒童的遊戲》，從其自身孩童時期而發想，存著期待和懷念。回想我的孩童時期，最喜歡追著影子跑，不論是和烈日太陽攪和時，被汗水淋漓的漆黑影子；或是刺骨的冷風，吹過昏暗米白的路燈，拉出長長的影子。與影子為舞，我是大力士，也是小老鼠；追著影子跑，有時打轉、有時回頭，我不自覺的隨著影子長大。

穆索斯基《兒童的遊戲》〈角落〉(1859)

Modest Mussorgsky, *Children's Games*, No.1 "Corners"

此時，從天而降兩個發著無比光芒的瓶子，原來，就是他們的解藥！

於是，彩虹小馬與小綠龍面臨一個重要的選擇。他們會

◆選擇喝下解藥變回王子和公主

◆選擇留在暗黑森林中，繼續用他們讓天空發光的才能，幫助森林裡的族人與小動物們

薩替《「那是什麼？」的童年時期》(1913)

Erik Satie, *L'Enfance de Ko-Quo*

- I. 喝巧克力時不要玩你的指頭 (Ne bois pas ton chocolat avec tes doigts)
- II. 不要吹耳朵 (Ne souffle pas dans tes oreilles)
- III. 不要把你的頭放在手臂下方 (Ne mets pas ta tête sous ton bras)

胡宇君《給大孩子的手札》(2019)

來自作曲家專輯《Every Little Story 微故事》中的鋼琴小品所彙整而成，延續薩替為每一首小品設計生動的主題情境、以及色彩安排的用心，同時也將「以赤子之心演奏」的概念，試圖轉化為演奏家與自己內心的對話。

- I. 漫漫歸途 (Long Way Home)
- II. 下雪了 (Snowing)
- III. 我想念我 (I Miss Me)
- IV. 旋轉木馬 (Merry-Go-Round)

作曲家

陳茂萱

2013年國家文藝獎得主。曾任國立臺灣師範大學音樂研究所所長與音樂系系主任，為台灣璇音雅集創辦人，以及致凡音教院院長。作品包含29首藝術歌曲、34首鋼琴小奏鳴曲、14首鋼琴奏鳴曲、2首鋼琴夜曲、2首鋼琴幻想敘事曲、交響詩《 $Y2=X(X+Y)$ 》、及多首器樂重奏曲、協奏曲等。

謝隆廣

國立臺灣師範大學音樂系所專任教授退休。曾師從許常惠、陳茂萱、盧炎等教授學習理論及作曲，1989年留學奧地利國立維也納大學與維也納音樂暨表演藝術大學。早期致力於音感教育及音樂理論，著有多部著作，近年多涉入現代音樂分析研究，對史托克豪森（K. Stockhausen）作品專研。

鄭雅芬

現任馬來西亞吉隆坡臺灣學校校長，並於臺北市立大學教育與評鑑研究所博士班進修中。國立臺灣師範大音研所理論作曲組藝術碩士，主修理論作曲，師事音樂系陳茂萱教授及蔡中文教授。曾任職教育部、臺北市立復興高中校長、臺北市政府教育局課程督學、中正高中教務主任學務主任及藝能組長等，並獲教育部「藝術教育貢獻獎—活動奉獻獎」、教育部「教學卓越獎銀質獎」等。

嚴琲玟

生於台灣台北，自幼浸潤於音樂。1991年進入國立臺灣師範大學音樂研究所，主修作曲，師事陳茂萱教授，1994年獲奧地利ÖAD獎學金，公費赴奧地利國立維也納音樂院進修作曲，師事Prof. Erich Urbanner。返國後於璇音雅集持續音樂創作與發表。

吳佩蓉

國立臺灣師範大學音樂學系畢業，主修作曲，師事柯芳隆及陳茂萱等教授。紐約州立大學水牛城分校音樂理論及音樂圖書館學雙碩士。返國後，任教於師大音樂系，多次主辦及策劃師生作品發表會。近期發表小型管弦樂曲《都市意象》、鋼琴獨奏曲《波雷洛奇想》等。

羅珮尹

東吳大學音樂學系作曲組專任助理教授，台師大音樂藝術學博士。喜歡用音樂說故事，將創作視為一條通往心靈之河的路。多次榮獲教育部文藝創作獎、私立大專院校模範教師獎等。目前為亞洲作曲家聯盟ACL監事、璇音雅集、現代音樂協會ISCM、世界華人女作曲家協會CWCA等會員。2016年起應邀擔任臺北市政府教育局市政顧問。

胡宇君

由陳茂萱教授啟蒙指導作曲，國立臺灣師範大學音樂系學士、紐約大學電影配樂與作曲碩士、加州大學洛杉磯分校博士。作品橫跨音樂會、電影、劇場。近年劇場作品有戀戀香格里拉、「花吃花」、「遇見自己」、「藍馬」等，發行作品有「every little story」、「天咧欲暗落來」等。現為NeoSonance現代音樂推廣團體音樂總監，國立東華大學、東吳大學兼任助理教授。

陳子萱

國立臺灣師範大學音樂系畢業，主修理論作曲，師事趙菁文教授。曾參與製作「老二媽」繪本故事音樂會、「春秋學霸」劇場音樂會，曾擔任2018「大師小作」行政總籌。作品曾於台中國家歌劇院小劇院、中山堂、中興堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心等，以及台北松菸誠品演奏廳演出。

演奏家

廖皎含（暨指導顧問）

畢業於全美知名音樂學院Curtis、Juilliard、以及Yale，回國後積極參與獨奏、器樂合作與教育等領域。曾發行個人專輯、室內樂專輯、台灣名謠系列等；翻譯著作為Michael Friedmann與Boris Berman之鋼琴教學法名作。目前於國立臺灣師範大學專任，並為師大附中、台北市立大學、文化大學等校之兼任助理教授。

楊舒婷（暨指導顧問）

美國辛辛那提大學音樂藝術博士、美國印第安那大學鋼琴碩士暨法國號演奏家文憑。現為國立臺灣師範大學、文化大學兼任鋼琴助理教授，同時任教於古亭國小、師大附中、中正高中、新店高中，多次受邀舉行全國性鋼琴教學講座，為國內活躍的音樂教育推廣者。

李宜芳

國立臺灣師範大學鋼琴演奏學士、碩士與博士。活躍於樂壇，定期舉辦個人獨奏會、鋼琴二重奏、室內樂音樂會，以及演出鋼琴協奏曲等。曾任真理大學音樂應用學系主任，現為該校專任鋼琴教授兼主任秘書，並任教於台北市立大學。

林瑋祺

國立臺灣師範大學鋼琴演奏博士，師事鋼琴教育家王穎、王青雲教授，求學期間多次獲獎，包括台灣鋼琴大賽青少年組全區第一名、中華民國首屆協奏曲大賽第一名、1999台北國際蕭邦鋼琴大賽第一名，並於2003年獲羅馬國際鋼琴大賽首獎，目前兼任於師大音樂系，以及多所中小學音樂班。

蔡弘霖（暨指導顧問）

2014年學成歸國，取得奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴演奏最高藝術文憑，師承Peter Efler、Christopher Hinterhuber、Stefan Arnold教授。在台求學時期師事王穎教授，曾獲1999台灣蕭邦大賽第三名、2001行天宮菁音獎第一名。現為「蔡弘霖鋼琴教育工作室」負責人，熱衷於鋼琴基礎教育工作。也曾任教於國華國中、羅東高中等音樂班，並時常舉辦各類升學講座，堪稱歐洲音樂升學專家！

陳靖文

2002年出生於臺北市，七歲開始習琴，畢業於建安國小、仁愛國中，現就讀臺北市立復興高中音樂班一年級，主修鋼琴師事黃鈺婷，副修雙簧管師事翁悠芳。曾獲2017首都盃鋼琴少年組第二名、2018卓越盃鋼琴國中九年級組第二名、2018巴洛克鋼琴國中組第三名等。

李芊好

2003年出生於臺北市，四歲開始習琴，畢業於聖心小學，三和國中音樂班，現就讀臺北市立復興高中音樂班二年級，主修鋼琴師事賈元元，副修單簧管師事金玉君。曾獲2014文化盃鋼琴組第三名、2016文化盃鋼琴組第三名、2018鋼琴五重奏音樂班第一名等。

孫子恬 Angeline Sun

現就讀台北美國學校十年級，師事蔡弘霖老師。學琴僅僅五年成績非凡，獲得2020典傳獎一金獎、卓越盃第一名、2018文化盃第一名、2017新唐人音樂大賽最高獎的肯定2020於誠品表演廳舉辦『疫起 藝起慈善音樂會』、2018舉辦『毛小孩慈善獨奏會』場場演出皆獲高度好評！身為學生音樂家，除了比賽與演出，她多年暑假皆赴歐洲與「維也納國立音樂大學」Stefan Arnold教授學習，以求接軌世界！

楊開朗

目前就讀師大附中中國中部音樂班，主修鋼琴，師事廖皎含老師，經常受邀於國內重要演出，於國際音樂大賽獲獎如『第三屆珠海莫札特國際青少年音樂大賽』第三名及『第一屆國際大師鋼琴大賽』第二名。分別與薩爾茲堡獨奏家室內樂團（SALZBURG CHAMBER SOLOISTS）及國家交響樂團（NSO）合作演出協奏曲。

劉千瑀

師大附中中國中部音樂班，師事楊舒婷老師。個性溫和、品學兼優，自幼在藝術色彩、美感上有過人的敏銳度。曾獲La Pianista Taiwan鋼琴大賽、阿瑪迪斯音樂大賽、歐朵盃、勝利盃、晶典盃等多項冠軍，並受邀至新北市文化局演奏廳國家演奏廳、誠品音樂廳等參與演出。

劉力齊

新店中正國小五年級，目前為新北市資賦優異重點栽培學生，師事楊舒婷老師。個性開朗、積極好學，自幼在邏輯、數理上表現優異。音樂方面屢獲國內比賽獎項，與姐姐四手聯彈在一年內獲十座冠軍獎盃。2019年代表台灣赴日參加濱松PIARA國際鋼琴大賽，獲Duo B組亞軍暨史坦威特別獎。

鄭秋麗 | 插畫設計

自由插畫家，全職母親。作品包含繪本音樂會主視覺圖、兒童英語教材、店家商品合作、商標設計等。以日常生活為創作靈感，以創作紀錄生活，喜歡手繪與其線條所呈現出來的自然與溫暖。

黃暄文 | 心理顧問

諮商心理與藝術治療師，媽媽心理師，育有一個三歲半的孩子，每天在家庭、醫療、教育和社福機構中執行多元任務。阿德勒心理學與藝術治療的實踐者，喜歡運用心理學與創意面對生活中的各種挑戰，相信每個人是有能力朝自己的目標前進的。有時心思與情緒的混亂，或許只是我們失去了勇氣，當我們找回勇氣時，也可以創出生命的新意。

趙菁文 | 創意統籌

美國史丹佛大學作曲博士，任教於國立臺灣師範大學音樂系。國家兩廳院當代音樂系列「新點子樂展」策展人，數場跨界音樂會製作之創意總監。2019臺南藝術節閉幕演出製作人，同年獲科技部國家實驗研究院國家太空中心之委託，為福爾摩沙衛星七號發射升空創作管絃樂曲，同時為音樂會藝術總監。作品獲歐洲音樂雜誌專文討論，以及歐美、國內樂團委託創作發表，多次獲選於全球當代音樂節演出。

大師小作

來自大師的童聲

琴音·插畫與心理測驗的遊戲
Music, Stories & Making Choices