

回首來時路

郭芝苑大師90巡迴音樂之旅

90與30的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

小提琴演奏家
楊婉婷

大提琴演奏家
吳昱嫻

鋼琴演奏家
陳丘祐

時間：2011年**11月25**日(五)晚上**7:30**

地點：台中市立港區藝術中心演藝廳 (台中市清水區忠貞路121號)

演出：大提琴獨奏：吳昱嫻 小提琴獨奏：楊婉婷

鋼琴獨奏/伴奏：陳丘祐

緣起：走過，必留下痕跡

某次，我們帶著郭芝苑老先生一同台南行。當行經東門教會時，郭芝苑老先生說起了他以前學生時代便是在此做禮拜的。於是我們在東門教會下車，讓老先生重遊東門教會，接著帶著老先生至曾經就讀的長榮中學，舊地重遊。老先生回到幾十年前的校園，看著變化很大的校園，不勝唏噓。老先生的記憶力仍舊超強，指著昔日做禮拜的小教堂及當年的音樂廳，娓娓道來昔日總總，在場者無不動容。

可惜的是，東門教會的牧師、長榮中學的守衛、學生，沒有一個人認識這位曾經在此駐足，而今在台灣音樂界舉足輕重的前輩作曲家郭芝苑先生。我們不禁興起了一個想法：何不在郭芝苑老先生曾經駐足過的地方舉辦音樂會，向大家介紹作曲家呢？這段回首，也可帶領著台灣民眾一站一站的見證一位國寶級音樂家的生成與成長。從出生地苑裡出發，一站一站串聯，串起了這些地方並回味郭芝苑先生90年的音樂人生。

2011年12月5日適逢作曲家九十歲生日，於是我們計畫在郭芝苑先生曾經駐足過的地方舉辦一系列的九十尋根之旅音樂會。藉由這些音樂會，一方面讓郭芝苑先生重溫舊夢，一方面向台灣民眾整體介紹郭芝苑先生所創作的音樂作品。郭芝苑大師九十巡迴展，於6/16以作曲家的出生地苑裡國小所舉辦的演講，為音樂會揭開序幕。

作曲家郭芝苑先生在港區藝術中心，曾有無數次的演出，今年生日前夕，舊地重遊，意義重大，祝郭大師九十生日快樂。

(獻給前輩作曲家郭芝苑先生)

隨想

阮像自由的白鷺鷥 青山綠野任我去
飛遍千山與萬水 難忘阮出生的溝壑
阮像條直的萬年青 昧做彎曲的代誌
花花世界在閃爍 難捨阮對青的堅持
阮像在野的紅薔薇 春風秋月常伴隨
開遍厝角與路邊 難離阮思戀的土地

作者：文華采風文藝工作坊

90 與 30 的對話

郭芝苑：

我大半生致力創作台灣音樂，無怨無悔。
如今年事已高，若問我有什麼心願，
我會說：希望大家能演奏我的作品，讓我的樂曲可以世代傳唱。今天三位年輕樂壇新秀昱嫻、婉婷、丘祐演奏我的器樂作品，我覺得特別欣慰與感動.....

吳昱嫻：

郭老師為大提琴與鋼琴譜寫的二首塞夏族的弦律，曲調剛柔並濟，富含勁道的和弦搭配，溫婉婉蜒的流動弦律，由大提琴與鋼琴雙方，時而傾聽對談，時而相互追逐的趣味中，展現出謙和的民族性，也體現郭老師充滿靈動活力的音樂性格。

楊婉婷：

深覺自己能在西方音樂的訓練下，演奏台灣本土的作品非常幸運，心中的興奮與激動也溢於言表。郭老師總是將充滿在他腦中的台灣旋律很自然的放入作品中，而我，總是很直接的被郭老師的作品吸引，甚至進入其情緒中，是不經意的，是屬於自己的～台灣.....

陳丘祐：

郭老師的曲子不只是音樂，
更是整個活生生的台灣，
在他的作品中你可以聽到台灣的純樸，
台灣的活躍，台灣的悲情，台灣的苦難.....

90與30的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

曲 目

一、鋼琴獨奏：陳丘祐	1. 鋼琴組曲： （1）前奏曲 （2）村舞 （3）即興曲 （4）東方舞 2. 台灣古樂幻想曲 3. 四首台灣傳統曲調之 （1）亂彈調 （2）北管調 4. 台灣古樂變奏曲與賦格 5. 幻想曲：台灣交加調
中場休息	
二、給大提琴與鋼琴： 大提琴／吳昱嫻 鋼琴／陳丘祐	二首賽夏族旋律
三、小提琴獨奏： 小提琴／楊婉婷 鋼琴伴奏／陳丘祐	小提琴奏鳴曲 1. 序奏 2. 古調 3. 民族舞
四、鋼琴獨奏：陳丘祐	鋼琴小曲6首 1. 心像 2. 悲歌 3. 譏諷的 4. 搖籃曲 5. 鄉村舞曲 6. 觸技曲
五、小提琴獨奏： 小提琴／楊婉婷 鋼琴伴奏／陳丘祐	三首小提琴組曲 1. 夜深沉 2. 台灣弦律 3. 車鼓舞
晚安	

曲目解說

一、鋼琴獨奏

1. 鋼琴組曲：

- (1)前奏曲：如歌詠般的旋律搭配綿延不絕的伴奏，洋溢著浪漫蕭邦的夜曲風格。
- (2)村 舞：生動活躍，伴隨著俏皮嬉鬧的節奏，令人聯想到印象樂派大師德布西的「黑娃娃的步態舞」。
- (3)即興曲：第一段有如飄逸輕靈的飛翔音群，就有如俄國作曲家史克里亞賓所慣用的，有如靈光一閃般自在遨翔的鋼琴寫作法；第二段，在低音域有如冥想祈禱般的詠唱，則是令人聯想到芬蘭作曲家西貝流士所譜寫的「芬蘭頌」第二主題(如今已成為芬蘭國歌)。
- (4)東方舞：精神抖擻的節奏則是呼召了波西米亞地區蔚為風行的「波卡舞曲」。

2. 台灣古樂幻想曲

這是以台灣戲曲交加調”水底魚”所譜寫的變奏曲。這是浪漫樂派的風格，李斯特燦爛華麗的鋼琴手法。而最後一段變奏，輝煌壯麗的八度音，依郭芝苑先生所言，這是柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲所運用的鋼琴技術了。

3. 四首台灣傳統曲調之

- (1)亂彈調
- (2)都馬調
- (3)卜卦調
- (4)北管調

四首台灣傳統曲調取材於台灣民間的戲曲和歌謠，篇幅簡短，但卻生動盎然。亂彈調源自於北管；都馬調是歌仔戲中重要的曲調；卜卦調流傳自民間歌謠；北管調(或者是”鬧廳”)乃是古早時代有著重大節慶或者是神明出巡時所奏的器樂曲。

90與30的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

4.台灣古樂變奏曲與賦格

台灣古樂變奏曲與賦格乃是由以北管音樂所譜成的三段變奏加上以高雄民謠「高雄好」（或者是「鹽埕區長」）為主題所譜寫的賦格結合而成。賦格乃是17世紀巴洛克時期中技術相當高深的作曲手法，其中最為耀眼的範例就是巴哈所創作的「平均率」、「賦格的藝術」、「管風琴前奏曲與賦格」、「音樂的奉獻」等等。賦格的寫作乃是由一個主題在各個聲部上的展現，再搭配其他聲部嚴謹的對位法所寫成。因此，我們可以把這首「台灣古樂變奏曲與賦格」理解成一齣台灣戲曲的呈現：變奏曲中在不同聲部的主題，彷彿就像是戲曲中男女主角的對唱；賦格中，不同聲部的主題以及其他聲部對主題的應和就可以理解成戲曲中各個角色的橋段安排。

台灣古樂變奏曲與賦格是郭芝苑先生在作曲技法上的重大突破。原因乃在於作曲家首次地(也是台灣音樂史上的創舉)在創作中添加了複音音樂(賦格)的手法。複音音樂，簡單來說就是把不同的音樂線條(旋律)用嚴謹工整的技法加以整合，呈現多采多姿的音樂形貌。

5.幻想曲·台灣交加調

是郭芝苑先生近期來最為重要的鋼琴獨奏曲。所採用的主題乃是「天送貴子 趕路上京」，此曲也出現在郭芝苑老師的合唱曲中。

中場休息

二、給大提琴與鋼琴：二首賽夏族旋律

音樂學呂鈺秀教授為了她的先生陳子平(大提琴家)演奏會演出，因而提供二首賽夏族旋律委託郭芝苑先生為大提琴與鋼琴的獨奏譜曲。

樂曲內容一開始是大提琴演出主旋律，接下來第一變奏是鋼琴演出主旋律、大提琴配合主旋律演出的樂段。第二變奏是大提琴用二重音演奏主旋律、鋼琴的低音也演奏主旋律。第三變奏是鋼琴的低音平行五度演奏主旋律，大提琴演奏三連音的連續樂段。

第四變奏是主旋律完全變成一首混合的歌調，而鋼琴的伴奏是三連音的和絃旋律；接下來是經過五小段的間奏後，第二旋律為主題的賦格風樂曲開始共32小節結束。接下來是回來第一首旋律，由鋼琴強烈演奏、大低音琴也配合演奏強烈的樂段，後進入舞小節的CODA強烈演出才終結。這首曲子也可以由低音琴CELLO演奏。

三、小提琴奏鳴曲

1. Prelogue序奏

2. Old Tune古調

3. National Dance民族舞

郭芝苑先生曾在自助「在野的紅薔薇(1998)」中說過希望一生中能寫出「鋼琴協奏曲」、「交響曲」、「小提琴協奏曲」這三種大作。1972年郭芝苑先生已完成「小協奏曲為鋼琴與絃樂隊」，1986年完成「交響曲A調—唐山過台灣」(三樂章)、但於1997年增加一個樂章「悲歡歲月」而成為四個樂章。但還有要譜曲的「小提琴協奏曲」一直沒有下筆，寫協奏曲不但鋼琴總譜要編管絃樂總譜，對年老的郭芝苑先生來說非常吃力，因此改變計畫，寫「小提琴奏鳴曲」，並於2004前1月20日完成。其實郭芝苑先生只做了兩首室內樂而已，也沒有譜寫小提琴的樂曲，因此增加室內樂作曲也很是重要。

本曲「小提琴奏鳴曲」全曲共有三個樂章，第一樂章「Prelogue序奏」，中板M=100左右，全體上是前奏曲自由的風格，全曲可以分五個部分。開始是A的主題樂群，繼續B與C的樂群，再回來A的主題樂群、及B、C的變樣轉結束。

第二樂章「Old Tune古調」Larghetto(M=66左右)採樂的古調是南管交加調，可以分為兩個部分。第一部分主題樂句是抽象的交加風格、不同長短共出現三次，然後經過間奏再出現主題樂句；第二部分開始是強烈的樂段，高潮後接下來主題樂句強烈表現出赤裸裸的交加調，之後出現抽象性的交加風樂句，漸漸弱聲結束。這個樂章也可以稱為一種前奏曲。

第三樂章「National Dance民族舞」Allegro快板，雖然有東方民族舞的風格，但不是正式的舞蹈曲形式，實際上是自由RONDO形式。主題樂段A是東方舞蹈風格，出現四次。為表現台灣風格，其中演出赤裸裸的交加調有兩次。全樂章是快樂充滿民族風格的樂曲。

現代的民族樂曲都是很抽象的(沒有民族旋律)，最好的還是BARTOK，郭芝苑先生深感民族音樂還是BARTOK或KHACHATURIAN就已經結束，台灣現代民族音樂的創作必須學學兩位巨匠的作風。

90與30的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

四、鋼琴獨奏—鋼琴小曲6首

- 1.心像：有如煙霧氤氳般捉摸不定的和聲色彩，宛如是通往精神世界的羊腸小徑。憂傷壓抑的主題在不同音域的應和，勾勒出心情意境的複雜寫照。
- 2.悲歌：這是沉痛的，彷彿是泣訴著民族、土地、時代的哀淒曲調。
- 3.譏諷的：巴爾托克·普羅高菲夫的風格，怪誕的、諷刺的、嘲弄般的。
- 4.搖籃曲：搖籃曲是母親爲了讓孩子入睡所吟唱的歌謠，但它還可以有更深刻的引申：讓受苦難折磨的靈魂得以安息的歌詠。在這首搖籃曲中，我們可以聽見許多不協和的，彷彿是流淌著悲苦血淚的聲音，這是另一種形式的「悲歌」。
- 5.鄉村舞曲：令人聯想到波西米亞地區的「波卡舞曲」以及俄羅斯民間盛爲風行的「圓環舞」或者是「特列帕克舞曲」。
- 6.觸技曲：採用了印象樂派中全音音階的寫作手法，可與印象樂派作曲大師拉威爾的觸技曲相比擬。

五、小提琴獨奏：三首小提琴組曲

1.夜深沉

這首是將管弦樂曲「三首台灣民間音樂」的第一首「劍舞」改編而來。「劍舞」採用平劇裡面弄劍所奏的曲子「夜深沉」，因此改成原名「夜深沉」。平劇中虞美人或楊貴妃弄劍都是演奏這首，平劇很早期傳來台灣，早已演變成台灣民俗戲劇的一種，叫做「京劇」或「正音」。

2.台灣弦律

這首是由管弦樂曲「台灣旋律二樂章」的第一樂章改編而來。是慢板而有兩個部分，第一部份的主題曲是D調的教加調，配合雅樂的合聲是很優雅哀愁的氣氛。第二部分行板八小節的推移樂節後轉降E調的交加調，主題材出現，也是一樣充滿優雅哀愁的旋律。主題曲再轉G調進入高潮後經過八小節的結尾樂節後而細聲結束。

3.車鼓舞

從管弦樂組曲「回憶」得第三樂章「車鼓舞」改編。車鼓舞就是車鼓弄，現在已看不到。但作曲家幼年代在廟會祭典時，常常會看到一個小丑及一個花姐，又扭又唱很有趣，這是作曲家回想的車鼓弄，屬江湖調的風格，ABA的型式。

作曲家

郭芝苑先生

(作者 靜宜大學 / 阮文池老師)

在台灣一百年音樂史裡的第一代作曲家中，不管是來自中國或是台灣本土，在作品數量、種類、品質的水準上比較完整的，並且具現代性的作曲家，第一位是江文也，第二位就是郭芝苑了。

郭芝苑出生於日治時代(一九二一年)，一生走過幾個不同統治體時期的台灣，深刻感受到台灣人的悲哀，可說是真真正正的戰爭受害者。成長學習的時期因為戰爭的因素無法有完整的學習，也沒有豐富的新資訊來源；而戰後的台灣，至少有二十年的時間是文化的沙漠，無樂之邦。況且因為不適應中國的習慣與作風而沒有在大學音樂系任教，在整個大環境的劇烈改變下，這位萌芽於日治時代、活躍於戰後初期的台灣作曲家逐漸遠離音樂舞臺，真正變成郭芝苑自稱的「失聲的一代」！導致一般民間頂多只知道郭芝苑「心內事無人知」、「紅薔薇」和「楓橋夜泊」作曲者。

直到九〇年代隨著政治上解嚴所帶來文化上復興，這位堅持一生的音樂創作者才得到遲來的掌聲。陳郁秀說他「記錄了由小市民至知識份子，由廟口至音樂殿堂的所有心聲」，去年十二月五日郭芝苑滿八十歲的生日當天獲頒宜大學的榮譽博士，而苗栗縣苑裡鎮也認同他是苑裡鎮出身的第一代作曲家，因此日前發起一項運動希望將他家門前的「為公路」改名「芝苑路」以作為紀念。

郭芝苑是從歌劇、管絃樂、室內樂、鋼琴曲、歌曲等作品都包括，而且作品的質和量都有一定水準，並具有現代性的專業作曲家，曾獲不少獎項，除了今年得到金曲獎的終身特別貢獻獎外，交響組曲「天人師：釋迦傳上、下集」得到第十九屆國家文藝獎音樂類(器樂)、「小協奏曲：為鋼琴與絃樂隊」則得到一九八七年金鼎獎作曲獎、廿世紀華人經典作品和第十六屆吳三連藝術獎音樂類，還有他的鋼琴獨奏曲與歌曲等也曾多次獲獎。

戰後初期，郭芝苑為因應當時音樂界的情況而寫浪漫民族主義風格的作品，後來就寫現代技法的民族風格作品，例如管絃樂「三首交響練習曲」、鋼琴獨奏曲「六首鋼琴小

90與30的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

品」、或藝術歌曲「五月」、「音樂」等都脫離古典浪漫的機能和聲，而採用印象派以後的現代技法。尤其是他在台灣第一位完成正歌劇（「許仙與白娘娘」，一九八四年十月八日完成）、第一位發表他的管絃樂曲（交響變奏曲「臺灣土風為主題」，一九五五年七月由省交演出；一九五六年一月於台北市中山堂「台北市與美國印第安那州波里斯市交換演奏會」演出）、第一位寫鋼琴協奏曲（一九七三年作；一九七四年十月省交定期演奏會於台中中興堂演出，指揮李泰祥、鋼琴獨奏簡若芬）的作曲家，這在台灣音樂史上然是非常重要的。所以，郭芝苑可說是台灣現代民族音樂的開拓者，在台灣開始接觸西洋音樂之初，扮演著舉足輕重的角色。

大提琴演奏家 吳昱嫻

吳昱嫻自小進入台中光復國小音樂班，經過曉明女中音樂班六年中學訓練，甄試進入東吳大學音樂系，於大學期間表現優異，曾任音樂系系學會會長，並以第一名優異成績畢業；隨後即赴美進修音樂碩士繼而攻讀音樂演奏博士，於2006年取得威斯康辛大學音樂藝術演奏之博士學位，主修大提琴，副修鋼琴。

在美期間曾多次受邀與管弦樂團協奏演出，也多次參與室內樂團音樂表演。為推廣東方音樂，於2007年在美國表演台灣知名作曲家蕭泰然的大提琴協奏曲，促進東西音樂交流。另外個人也稟持對教學的熱忱，熱愛透過多元化教學與學生共同成長，多年來在國內外不斷累積，有豐富經驗引導不同年齡、程度的學生，尤其特別注重在音樂表演藝術中演奏傷害的預防以及復健，並在美國多次參與Feldenkrais Method肌肉放鬆特別法的研習，積極參與各類音樂相關課程的教學。從台灣台北、台中、羅東等音樂班到美國大學音樂系，曾擔任大提琴教授、管弦樂團指揮、弦樂團指導教練、音樂講師、室內樂教練及鋼琴教師等職位。我的職志是希望培養新一代音樂學子，融合古今東西特質，結合理論與實際演奏，創造新音樂風格，為音樂表演藝術注入新生命。

小提琴演奏家 楊婉婷

1984年生於台中，畢業於光復國小音樂班，雙十國中音樂班，2000年考進台中二中音樂班，2003年考入東海大學音樂系榜首，2007年以術科第一名成績畢業，並於同年進入國立台北藝術大學管絃與擊樂研究所，於2009年六月取得碩士文憑。主修小提琴，曾師事黃齡萱、紀愷齡、曾千芳、李東亨老師，以及宗緒爛教授。期間曾接受伊斯曼音樂院Kopelman, Mikhail、琵琶第音樂院曾耿元教授、莫斯科音樂院Mr. Igolinsky、曼帝森音樂院David Perry教授、宓多里〈Midori〉指導；副修鋼琴，曾師事陳梅、艾嘉惠。

2005年參加台灣琵琶第音樂院曾耿元教授舉辦的玄音音樂營；2006年參加美國克羅拉多州愛斯本音樂營〈Aspen Music Festival〉。

2002年曾由台中二中管弦樂團協奏演出孟德爾頌e小調小提琴協奏曲第三樂章，大學期間在東海大學芳華廳舉辦多場獨奏會；曾擔任東海大學管弦樂團首席，參與多場演出。

2007年三月接受美國弦樂四重奏〈American String Quartet〉為期兩個禮拜的弦樂四重奏大師班，並演出貝多芬作品18第四號弦樂四重奏；五月接受Miki Takahashi一個禮拜的大師班，並演奏柯賴里作品5第三號小提琴奏鳴曲。

從2007年開始參與國際知名演奏家胡乃元所成立的Taiwan Connection，在台灣巡迴演出，深受好評。

2008年十月贏得台北藝術大學「關渡新聲」管絃樂組優勝，同年12月26日於台北藝術大學演奏廳，由台北藝術大學管弦樂團協奏演出德佛札克小提琴協奏曲。2009年六月-七月擔任國立台北藝術大學管弦樂團首席，至阿根廷巡迴演出。2010年10-12月於台灣舉辦多場小提琴獨奏會，現任台中市天主教教育仁小學，小提琴教師。

鋼琴演奏家

陳丘祐

陳丘祐，1981年生，俄羅斯國立坦波夫拉赫曼尼諾夫音樂教育學院(Tambov State Rachmaninov Musical-Pedagogical Institute)優等學士文憑(2003年)，俄羅斯葛聶辛音樂學院(Russian Gnesin Academy of Music)優等碩士文憑(2005年)，俄羅斯葛聶辛音樂學院鋼琴演奏最高文憑(2008年)，室內樂演奏最高文憑(2008年)。

師事Boris Lvov教授，俄羅斯人民藝術家Victor Merzhanov教授，俄羅斯榮譽女藝術家Maria Gambarian教授，俄羅斯榮譽藝術活動家Vladimir Tropp教授，俄羅斯人民藝術家Alexey Skavronsky教授；室內樂師事俄羅斯榮譽女藝術家Irina Anastasieva教授；伴奏藝術家事Nadezhda Ezhova老師，以及Marina Kravetz教授。

留學期間亦積極參與各種音樂活動：1999-2003年擔任國立坦波夫拉赫曼尼諾夫音樂教育學院入學考專屬伴奏；1999-2003年參與坦波夫國際鋼琴音樂節並於該音樂節演出；2003年與坦波夫交響樂團合作，首演史克里亞賓為鋼琴，合唱團和管絃樂團所作的交響詩“火之詩-普羅米修斯”；2005年七月參加法國比里牛斯山鋼琴音樂節並於該音樂節演出；同時也在國立坦波夫拉赫曼尼諾夫音樂教育學院演奏大廳，演講大廳，坦波夫音樂小學演奏廳，坦波夫國立圖書館，坦波夫國立愛樂演奏廳，俄羅斯葛聶辛音樂學院小演奏廳，俄羅斯葛聶辛音樂學院舒瓦洛夫演奏廳，義大利Genova帕格尼尼音樂學院演奏廳，義大利Cagliari帕勒斯提那音樂學院演奏廳以獨奏，室內樂合奏以及聲樂伴奏的形式舉辦數十場音樂會。

2007年五月首次於芬蘭Kouvola市舉辦鋼琴獨奏會；2007年九月於芬蘭Imatra、Kouvola、Savolinn、Varkaus以及Lapua市舉辦“舒伯特誕辰210週年音樂會”；2007年十月於芬蘭Imatra、Varkaus、Lapua以及Hyvinkaa市舉辦“西貝流士逝世50週年暨芬蘭獨立90週年音樂會”；2008年三月於芬蘭Varkaus市舉辦“柴可夫斯基逝世115週年音樂會”-為第一位於芬蘭舉行巡迴演奏會的台灣鋼琴家暨亞洲鋼琴家。

2008年七月學成歸國之後旋及於台中縣各地籌辦音樂會活動；2008年9月-10月於台中縣外埔鄉老人文康中心、豐原市圖書館、后里鄉月眉國小、大甲鎮中正紀念館、清水鎮港區藝術中心、石岡鄉圖書館、霧峰鄉國立台灣交響樂團演奏廳、大里市大元國小以及台中二中音樂廳舉辦”秋之歌-柴可夫斯基逝世115週年音樂會”；2009年4月於台中縣清泉國中、葫蘆墩國小、內埔國小以及清水國小舉辦”2009台中縣校園音樂季”；2009年5月9日於大甲中正紀念館舉辦”慶祝母親節鋼琴演奏會”。2009年10月24日大甲中正紀念館舉辦”慶祝台灣光復節鋼琴演奏會”

秉持著回饋鄉里，音樂深耕的理念，鋼琴家陳丘祐在台灣締造了諸多創舉：第一位於外埔鄉舉辦音樂會的鋼琴家；石岡鄉圖書館成立15年來第一位在此舉辦音樂會的鋼琴家，2009年7月18-19日受台中縣政府之邀，第一位於”台中縣樂器節”成立”鋼琴演奏館”-舉辦一系列俄羅斯鋼琴音樂講座暨公開教學指導的鋼琴家。

2010年四月於芬蘭四座城市舉辦”慶祝貝多芬240周年誕辰音樂會”。同年六月於大甲中正紀念堂舉辦鋼琴演奏會”慶祝台灣建國一百周年音樂會”，同年十月於新竹市文化中心舉辦鋼琴演奏會”慶祝台灣建國一百周年音樂會-台灣作曲家系列二-郭芝苑”。為台灣音樂史中第一位演出國寶級作曲家郭芝苑全場鋼琴作品之台灣鋼琴家。

鋼琴家陳丘祐未來的演奏計畫包括除了台灣作曲家的系列演出、於社區大學推出音樂欣賞的講座課程之外，他也成立個人工作室，有計畫性地翻譯俄羅斯珍貴的音樂文獻並致力於音樂學術的發表創作。

90與30的對話

高齡90歲國寶級的作曲家郭芝苑與 現年30歲留俄樸實真誠的鋼琴家陳丘祐的故事

本文作者 靜宜大學 蕭耀松教授

談及台灣作曲家郭芝苑（1921- ），不認識的人還很多，但只要聆聽過郭老師作品及認識他的人，無不深受他的曲子感動而認同稱呼郭老師為國寶級的作曲家是當之無愧。郭老師創作類型及風格相當多元而廣泛，包括管弦樂、歌劇、室內樂、協奏曲、鋼琴曲、合唱曲、藝術歌曲等，甚至連兒童歌曲及流行歌曲都有作品產生。1955年台灣第一位發表管絃樂曲（交響變奏曲「台灣土風交響變奏曲」）的作曲家就是郭芝苑老師。郭老師也是台灣第一位發表鋼琴協奏曲的作曲家，該作品於1973年完成並於1974年10月由當時的省立交響樂團發表於台中中興堂，當時指揮是李泰祥老師。

去年（2010）筆者參加的郭芝苑室內合唱團因為郭老師而認識留俄鋼琴家陳丘祐（1981- ），陳老師可謂青年才俊。台中二中畢業後赴俄深造九年，主修鋼琴，是台灣第一位獲得俄羅斯葛聶辛音樂學府鋼琴演奏會最高文憑及室內樂演文憑的音樂博士，2007年至2008年曾於芬蘭各城市舉辦紀念舒伯特誕辰兩百週年音樂會、紀念西貝流士逝世五十五週年紀念暨芬蘭獨立九十週年紀念音樂會，以及紀念鋼琴名家柴科夫斯基逝世一百一十五週年音樂會演出，成為台灣及亞洲首位在芬蘭各城市演出的鋼琴家，琴藝頗受芬蘭與俄羅斯音樂家的好評。鋼琴家陳丘祐在自己的部落格寫道：

「在機緣以及命運的巧思下，我今天得已有幸見到台灣的活傳奇，台灣的活歷史，偉大作曲家郭芝苑大師。

用”偉大”來形容郭芝苑大師一點都不為過，在他的作品中，可以聽見多少台灣的血淚史，你可以聽到台灣的純樸，台灣的活躍，台灣的悲情，台灣的苦難。

在音樂家面前演奏並不容易，在作曲家面前演奏他本人的作品更是艱難。每一個音符，每一個線條，每一個和聲，每一個節奏，都是作曲家的血肉，作曲家的”細胞”，在

每一個細節之中都蘊藏著多少的思想和情感。

第一眼見到郭芝苑大師時，我知道，這是一個非同凡響的，非比尋常的人物，在他身上映照出的不只是音樂，更是整個活生生的台灣：日據時代，八年抗戰，228，白色恐怖，戒嚴，解嚴…直至如今。

2011年五月底筆者前往台中后里活動中心聆聽鋼琴家陳丘祐獨奏會。一步入會場，直覺是個不甚理想的演奏場地，也只有普通的鋼琴，且到場的民眾也稀疏可數。這個寒酸的場地實在太委屈一流的鋼琴家及國寶級的作曲家，陳老師不僅需要自己張羅現場一切，甚至也需自備錄影器材，於是我自告奮勇幫他做個不專業的錄影。鋼琴家陳丘祐音樂素養之深厚令人讚嘆，一位30歲留俄鋼琴家能完全體會並表達90歲國寶級的作曲家所要傳達的意境。想必他對台灣歷史化也都有深刻的瞭解及體會，所以他說郭老師的曲子「不只是音樂，更是整個活生生的台灣」。沒有優良的場地及名琴，卻能演奏出扣人心弦的音樂，正如中場休息聊天時鋼琴家陳丘祐母親所說的：我們都是真誠的人，郭老師是，丘祐也是，聆聽者也是。所以現場非常令人感動，最後安可聲不斷。陳老師除了演奏外，在解說部份旁徵博引古今音樂家與郭老師曲風之關係更令人嘆為觀止。鋼琴家陳丘祐彈奏指法簡直是爐火純青又帶帥氣，完美的詮釋國寶級的作曲家的作品，如果有更好的演奏場地及名琴將使愛樂者大飽耳福。

獨奏會結束後得知丘祐及母親是搭公車及火車到會場的（真是樸實的庶民作風），筆者主動提出送他們到后里火車站。一路上閒聊，彷彿回到去年首度認識他時，從苑裡開車載他回台中一樣。這是我的感想，與大家分享鋼琴家陳丘祐及國寶級的作曲家郭芝苑的故事。

回首來時路

郭芝苑大師 90 巡迴音樂之旅

90 與 30 的對話

郭芝苑大師弦樂之夜

指導單位：台中市政府文化局

主辦：苗栗縣郭芝苑音樂協進會 牛罵頭文化協進會

協辦：台中市立港區藝術中心 清水基督長老教會 華笙音樂城

策劃：建興創藝有限公司

贊助：財團法人國家文藝基金會 台中傑人會 聚和文化藝術基金會

億光電子 懷念玉樹月華基金

