

90 與 30 的對話

2012
12/8 (六) 19:30

彰化員林文化中心演藝廳

郭芝苑大師與現代音樂

■演出人員：旅俄鋼琴家/陳丘祐鋼琴/楊婉慈·小提琴/楊婉婷

12/16 (日) 19:30

新竹市文化局國際會議廳

郭芝苑大師與法國現代音樂

■演出人員：旅俄鋼琴家/陳丘祐 旅法長笛家/宋建龍

向郭芝苑大師致敬展演系列

【彰化曲目】

六首鋼琴小曲	郭芝苑作曲
台灣古樂變奏曲與複格	郭芝苑作曲
幻想曲-台灣交加調	郭芝苑作曲
雙鋼琴曲-夜深沉	郭芝苑作曲
四手聯彈鋼琴曲-車鼓舞	郭芝苑作曲
四手聯彈鋼琴曲-民謠與採茶歌	郭芝苑作曲
四手聯彈鋼琴曲-帕格尼尼變奏曲	魯托斯拉夫斯基
中	場
D調小提琴奏鳴曲	亨德密特作曲
鋼琴小奏鳴曲	郭芝苑作曲
鋼琴奏鳴曲	郭芝苑作曲
小提琴幻想曲-紅薔薇	郭芝苑作曲
台灣旋律(選自三首小提琴作品)	郭芝苑作曲
迎親	郭芝苑作曲/陳丘祐編作
小提琴奏鳴曲第三樂章-民族舞	郭芝苑作曲

【 新竹 曲目 】

長笛小奏鳴曲	度替尤
長笛小奏鳴曲	依貝爾
豎笛奏鳴曲(長笛改編版)第三樂章	郭芝苑/陳丘祐編作
鋼琴前奏曲	梅湘
中	場
鋼琴奏鳴曲	郭芝苑
台灣古樂變奏曲與複格	郭芝苑
鋼琴小曲六首	郭芝苑
鋼琴小奏鳴曲	郭芝苑
幻想曲-台灣交加調	郭芝苑

【演出人員/樂曲簡介】

作曲家/郭芝苑

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（1921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是《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解嚴所帶來文化上的復興，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」，2001年12月5日郭芝苑滿八十歲的生日當天獲頒靜宜大學的榮譽博士，而苗栗縣苑裡鎮也認同他是苑裡鎮出身的第一代作曲家，因此在2001年7月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，曾獲不少獎項，除了2002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1987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。

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。尤其他是在台灣第一位完成正歌劇（《許仙與白娘

娘》，1984年10月8日完成）、第一位發表他的管絃樂曲（交響變奏曲《台灣土風為主題》，1955年7月由省交演出；1956年1月於台北市中山堂演出）、第一位寫鋼琴協奏曲（1973年作；1974年10月省交定期演奏會於台中中興堂演出）的作曲家，這在台灣音樂史上是非常重要的。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。

鋼琴家/陳丘祐

生於1981年，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；伴奏藝術師事Nadezhda Ezhova老師，以及Marina Kravetz教授。

留學期間積極參與各種音樂活動：1999-2003年參與坦波夫國際鋼琴音樂節；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，同時也在國立坦波夫拉赫曼尼諾夫音樂教育學院、俄羅斯葛聶辛音樂學院、義大利Genova帕格尼尼音樂學院、義大利Cagliari帕勒斯提那音樂學院等，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。

2007-2010年於芬蘭參與多場巡迴演奏會：2007年首次於芬蘭Kouvola市舉辦鋼琴獨奏會，並參與「舒伯特誕辰210週年音樂會」、「西貝流士逝世50週年暨芬蘭獨立90週年音樂會」、2008年「柴可夫斯基逝世115週年音樂會」、2010年於芬蘭四座城市舉辦「慶祝貝多芬240週年誕辰音樂會」。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7月學成歸國之後旋及於台中縣各地籌辦音樂會活動，秉持著回饋鄉里，音樂深耕的理念，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；第一位於石岡鄉圖書館舉辦音樂會，第一位於2009年「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。2010年10月於新竹市演出郭芝苑作品，為第一位演出作曲家郭芝苑全場鋼琴作品之鋼琴家。

未來的演奏計畫，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。

鋼琴家/楊婉慈

私立東海大學音樂系鋼琴演奏碩士。曾師事艾嘉蕙、郭宗愷等教授。在校期間曾擔任東海大學音樂系聖樂團伴奏並多次舉辦個人鋼琴獨奏會。自研究所畢業後，曾任職於教育部設置沙鹿鎮樂齡學習資源中心講師、台中縣大雅國小及三和國小擔任音樂代課老師。2010年十月回母校東海大學演奏廳舉辦『琴與情的對話』之音樂會，演奏多首台灣作曲家之作品，得到熱烈迴響，期望透過分享音樂，使更多人能走入音樂廳並了解台灣音樂特色。

目前任教於台中市光復國小音樂班、私立東海大學附設中學藝才班鋼琴兼任老師。

小提琴家/楊婉婷

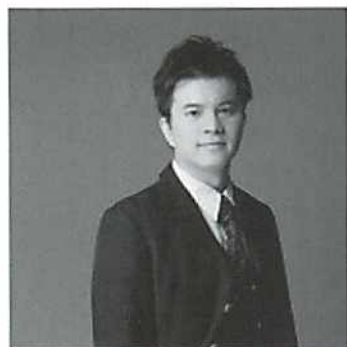
1984年生於台中，畢業於光復國小音樂班，雙十國中音樂班，2000年考進台中二中音樂班，2003年考入東海大學音樂系榜首，2007年以術科第一名成績畢業，並於同年進入國立台北藝術大學管絃與擊樂研究所，於2009年六月取得碩士文憑。主修小提琴，曾師事黃齡萱、紀愷齡、曾千芳、李東亨老師，以及宗緒嫻教授。期間曾接受伊斯曼音樂院Kopelman, Mikhail、琵琶第音樂院增耿元教授、莫斯科音樂院Mr. Igolinsky、曼帝森音樂院David Perry教授、宓多里〈Midori〉指導；副修鋼琴，曾師事陳梅、艾嘉惠。

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，現任台中市天主教育仁小學，小提琴教師。

長笛 FLUTE/宋建龍

培德音樂班

關渡基督書院音樂系

法國國立芙海娜音樂學院、德布西音樂院

桃園縣人，12歲開始學習長笛，由簡雅姍老師啟蒙。曾就讀培德音樂班、關渡基督書院音樂系，2004年加入陸軍總部軍樂隊擔任長、短笛手；2006年旅法學習長笛，考入法國國立芙海娜音樂學院 (CRD du val de bievre Conservatoire de Fresnes)及德布西音樂院，師事Eric GROUSSARD、Florence RENAUD-GOUD，並獲fresnes音樂院長笛演奏證書及室內樂高級演奏證書。旅法就學期間曾在校內舉辦多次演奏會，也經常受邀參加各類型的音樂會演出。2008年參與fresnes當地「關懷兒童慈善長笛音樂會」；2009年受邀參加法國fresnes villejuif之白遼士歌劇《基督的童年》(L' Enfance du Christ)長笛演出；2010年於法國參與「法國現代作曲家發表音樂會」，頗受好評；2010年七月返國後便積極投入音樂教育工作。

【彰化場】

六首鋼琴小曲

郭芝苑作曲

作曲家的創作風格出現了重大的變化和轉折，在樂曲的體裁上也出現了明顯的變換，除了外在的，民間紛圍的樂曲體裁之外，作曲家也專注於內在的，精神世界的描繪。在作曲的手法上也有了嶄新的發展，著重於印象樂派以及民族樂派的路線。

- (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，時代的哀悽曲調。如同歌仔戲中哭調仔的風格
- (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：搖籃曲是母親為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。
- (5)鄉村舞曲：令人聯想到台灣的車鼓舞。
- (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。

台灣古樂變奏曲與賦格

郭芝苑作曲

作於1972年12月，此曲由兩個部分組成：主題與三段變奏以及四聲部的賦格。變奏部分的主題源自於北管調，器樂曲，賦格的主題乃是台灣南部的萬枝調，這是首次以民謠為主題譜寫賦格曲的經典範例。

幻想曲-台灣交加調

郭芝苑作曲

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。

雙鋼琴曲-夜深沉

郭芝苑作曲

這首是將管絃樂曲「三首台灣民間音樂」的第一首「劍舞」改編而來。「劍舞」是採用平劇裡面劍所奏的曲子「夜深沈」，因此這次改原名「夜深沈」。平劇中虞美人或楊貴妃弄劍都是演奏這首，平劇很早期就傳來台灣，早已經演變成台灣民俗戲劇的一種，叫做「京劇」或「正音」。

此曲是日本音樂學教授高久先生委託郭芝苑先生所創作

四手聯彈鋼琴曲-車鼓舞

郭芝苑作曲

從管絃樂組曲「回憶」的第三樂章「車鼓舞」改編。車鼓舞就是車鼓弄，現在已經看不到車鼓弄，但本人幼年時代在廟會祭典時，常常看到一個小丑及一個花姐，又扭又唱輕鬆有趣，這是本人回想的車鼓弄，屬江湖調的風格，A B A'的型式。

此曲是日本音樂學教授高久先生委託郭芝苑先生所創作

四手聯彈鋼琴曲-民謠與採茶歌

郭芝苑作曲

(2)民歌與採茶舞 全曲有兩個部份就是<民歌>與<採茶舞>。民歌部分是慢板 LARGHETTO，前奏-主題曲(台灣民歌耕農歌)-間奏(1)-主題曲變奏-間奏(2)-間奏(3)很激動-主題變奏(2)-間奏(4)-後奏後接入<採茶舞>。採茶舞是歌與動作的結合，是花姐與小丑得對唱，採用採茶歌的前奏樂節為主題，創作一首採茶舞。輕快的(ALLEGRETTO)主題開始而充份發展後進入副主題，是激動的野性旋律配合野性的節奏。然後回到主題曲展開而進入副主題的旋律，經過熱鬧的後奏才全曲結束。這首曲子1975年為室內管弦樂所創作，1995年改作絃樂團團演出，2012改編鋼琴四手聯彈。

此曲是日本音樂學教授高久先生委託郭芝苑先生所創作

四手聯彈鋼琴曲-帕格尼尼變奏曲

魯托斯拉夫斯基

魯托斯拉夫斯基(Witold Lutoslawski 1913-1994)波蘭作曲家，曲風受到印象樂派(德布西)以及民族樂派(史特拉文斯基，巴爾托克)的影響，自創十二音和弦法。作品類

型包含交響曲、協奏曲、合唱曲、室內樂曲、鋼琴獨奏曲、聲樂曲…今晚演出的“帕格尼尼變奏曲”乃是二十世紀中最傑出的室內樂曲。此曲是取材自小提琴鬼才帕格尼尼的第二十四首小提琴隨想曲，搭配現代音樂的技法譜寫而成。

D調小提琴奏鳴曲

亨德密特作曲

亨德密特(Paul Hindemith 1895-1963)德國著名作曲家，教師。創作受到史特拉文斯基和巴爾托克的影響，並發展出“新古典主義”。作品種類包羅萬象，包括交響曲、歌劇、協奏曲、合唱曲、室內樂、獨奏曲。今晚演出的D調小提琴奏鳴曲做於1918年，編號11。此編號乃是由六首奏鳴曲所組成-兩首小提琴奏鳴曲，兩首中提琴奏鳴曲以及大提琴奏鳴曲。此奏鳴曲共有三個樂章:第一樂章是戲劇性的，第二樂章是悲劇性的，第三樂章則是活潑輕快的德國舞曲。

鋼琴小奏鳴曲

郭芝苑作曲

此曲是作曲家依照小奏鳴曲大師庫勞的格式譜成的，作曲手法依然是現代風格，複調手法，共有三個樂章:第一樂章典雅的，清新的；第二樂章有如台灣純樸的小調；第三樂章:則是輕快活潑的輪旋曲。

鋼琴奏鳴曲

郭芝苑作曲

此曲作於1963年。第一章古典奏鳴曲形式，恢弘嘹亮的第一主題彷彿是俄國五人組之一，穆索斯基鋼琴名作“展覽會之畫”的鐘聲回響；有如沉思冥想的第二主題則是令人聯想到選自“鋼琴組曲”第三首，“即興曲”的第二組題了。第二樂章，有著柔美的抒情與優雅，有及濃郁的詩情，更是道地的BEL CANTO(美聲唱法)。第三樂章，輕快的小步舞曲。第四樂章，觸技曲(Toccata)的風格，但綿延不絕的快速音群更令人聯想到西洋音樂史中華麗炫耀的“無窮動”(Perpetuum Mobile)手法，如:林姆斯基高薩可夫的“大黃蜂的飛行”以及小提琴鬼才帕格尼尼膾炙人口的“無窮動”。

小提琴幻想曲-紅薔薇

郭芝苑作曲

紅薔薇是郭老師歌曲代表作，大家較為耳熟能詳，2011年11月25日為港區藝術中心演出弦樂之夜所創作之小提琴曲。

台灣旋律(選自三首小提琴作品)

郭芝苑作曲

這首是由管絃樂曲「台灣旋律二樂章」的第一樂章改編而來。是慢板而有二個部份，第一部份的主題曲是D調的交加調，配合雅樂的和聲是很優雅哀愁的氣氛。第二部份行板八小節的推移樂節後轉降E調的交加調，主題才出現，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而細聲結束。

迎親

郭芝苑作曲/陳丘祐編作

選自鳳儀亭歌舞劇第四幕獻貂蟬，王允將貂蟬許配給董卓迎親曲調，此曲為鋼琴家陳丘祐先生所改編。

小提琴奏鳴曲第三樂章-民族舞

郭芝苑作曲

ALLEGRO快板。雖然有東方民族舞得風格，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，其中演出兩次得交加調。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，台灣民族音樂的創作必須學學兩位巨匠的作風。

【新竹場】

長笛小奏鳴曲

度替尤

度替尤(Henri Dutilleux 1916-)法國如今碩果僅存的大作曲家。曾獲得羅馬大獎。大家公認他是拉威爾的繼承者。作品包括芭蕾舞劇、管絃樂、室內樂、鋼琴曲…本晚演出的長笛小奏鳴曲是二十世紀最重要的長笛獨奏曲之一。共分兩個部分:第一部分是印象樂派風格的;第二部分是輕快活潑的。此曲將長笛的炫技技法發揮到最高極限,是長笛曲目中最有挑戰性的作品之一。

長笛小奏鳴曲

依貝爾

依貝爾(Jacques Ibert 1890-1962)法國作曲家,風格輕鬆風趣,延續印象樂派的創作傳統,作品包括歌劇、芭蕾舞、管絃樂、室內樂、聲樂曲,最為膾炙人口的樂曲就是長笛協奏曲。本晚演出的“遊戲”是一首位鋼琴和長笛而做的小奏鳴曲。共有兩個樂章:第一樂章是逗趣輕鬆的,第二樂章則是令人聯想到普羅旺斯的蔚藍海岸,心曠神怡的旋律和有如海浪般的伴奏營造出悠然自得的心境。

豎笛奏鳴曲(長笛改編版)第三樂章

郭芝苑/陳丘祐編作

此曲本為民國六十三年全省音樂比賽的豎笛指定曲所寫,當時只第一樂章的豎笛的部份而已,後來(同年五月)亞洲作曲家聯盟中華民國總會委託我作曲時,我將此曲寫完交出。也就是繼續寫第二樂章、第三樂章及第一樂章的鋼琴部份(第一樂章的豎笛部份也做了修改)。第一樂章4/4拍子,中快板,豎笛開始奏出四小節的主題,就是採用南管調「將水」。以下反覆自由發展。第二樂章2/4拍子,中板,主題還是南管調「送哥」,本樂章又分三部份。第三樂章2/4拍子,快板,最初二小節的動機由歌仔戲而來,是輕鬆、活潑、自由形式的樂章。南管是大約100年前由福建省泉州傳來的,比歌仔戲還要古老的戲曲。內容優雅、哀愁,本人非常欣賞。此曲是陳丘祐先生為長笛演奏所改編

鋼琴前奏曲

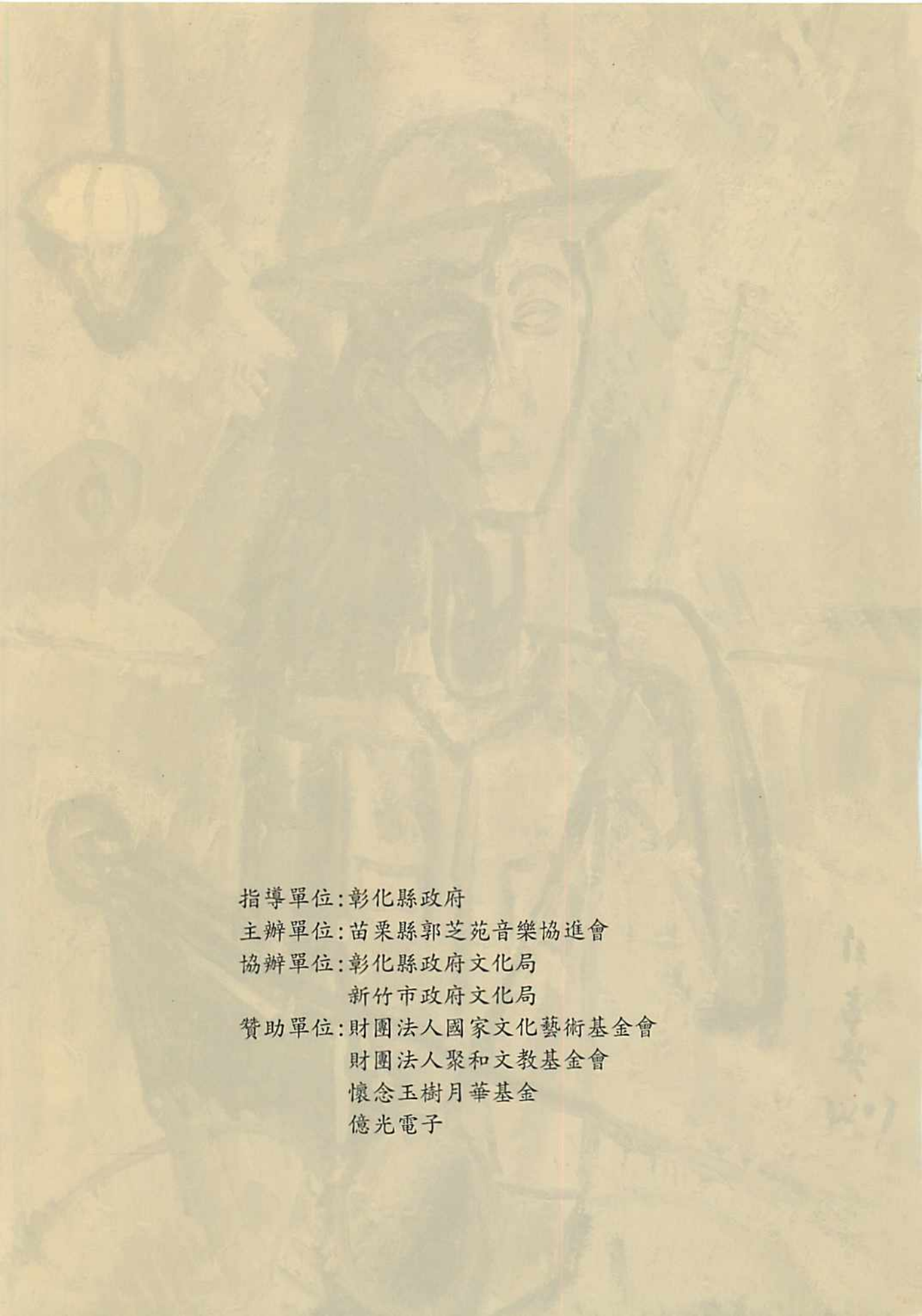
梅湘

梅湘(Olivier Messiaen 1908-1992)法國作曲家，就學於巴黎音樂學院，並曾經研究印度和希臘的音樂節奏以及民間音樂的研究，他也是位虔誠的天主教徒。音樂集結了對宗教的虔誠信仰，以及對人類和自然的頌讚。作品包括了歌劇、管絃樂、合唱曲、鋼琴曲、室內樂曲…本晚演出第八號鋼琴前奏曲乃是選自作曲家於1929年所做的“八首前奏曲”的最後一首。此曲也有一個標題為“風之閃光”。

鋼琴奏鳴曲

郭芝苑作曲

此曲作於1963年。第一章恢弘嘹亮的第一主題彷彿是俄國五人組之一，穆索斯基鋼琴名作“展覽會之畫”的鐘聲回響；有如沉思冥想的第二主題則是令人聯想到選自“鋼琴組曲”第三首，“即興曲”的第二組題了。第二樂章，旋律主題是台灣戲曲的風格(交加調)，有著柔美的抒情與優雅，更是道地的BEL CANTO(美聲唱法)。第三樂章，輕快得小步舞曲。更令人聯想到台灣的民俗舞蹈如車鼓舞。第四樂章，觸技曲(Toccata)的風格，但綿延不絕的快速音群更令人聯想到西洋音樂史中華麗炫耀的“無窮動”(Perpetuum Mobile)手法，如：林姆斯基高薩可夫的“大黃蜂的飛行”以及小提琴鬼才柏格尼尼膾炙人口的“無窮動”。

指導單位：彰化縣政府
主辦單位：苗栗縣郭芝苑音樂協進會
協辦單位：彰化縣政府文化局
          新竹市政府文化局
贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會
          財團法人聚和文教基金會
          懷念玉樹月華基金
          億光電子