

指導單位：臺中市政府文化局

主辦單位：

苗栗縣郭芝苑音樂協進會

贊助： 國 | 藝 | 會

聚合文化藝術基金會

美律實業股份有限公司

2017年9月27日(星期三) 19:30

地點:臺中中山堂

曲目

上半場

台灣古樂與中國古樂的對話

郭芝苑:台灣古樂幻想曲

郭芝苑:台灣古樂變奏曲與賦格

郭芝苑:幻想曲－台灣交加調

江文也:為北魏古箏”典樂”而作的鋼琴奏鳴曲Op.52

郭芝苑:為小號與鋼琴的三樂章(小提琴改編版本)1.前奏曲2.歌調
3.終曲

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:天方夜譚第三樂章”年輕的王子
和公主”

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:印度商人之歌(選自歌劇”薩德可”)

中場休息

下半場

台灣舞蹈三部曲

郭芝苑:村舞 (選自鋼琴組曲)

郭芝苑:東方舞 (選自鋼琴組曲)

江文也:台灣舞曲

亞洲音樂節慶

台灣鬧廳-郭芝苑:北管調(選自”三首管弦樂作品”)

中國春節-江文也:春節跳獅(選自鋼琴組曲”鄉土節令詩”)

爪哇民間節慶:葛多夫斯基: Hari Bessar-大日子(選自”爪哇組曲”)

爪哇宮廷節慶:葛多夫斯基: Solo的宮廷出巡(選自”爪哇組曲”)

郭芝苑:三首小提琴與鋼琴小品1.夜深沉2.台灣旋律3.車鼓舞

郭芝苑:狂想曲”原住民的幻想”(小提琴改編版本)

鋼琴:陳丘祐

小提琴:楊婉婷

2017年10月18日(星期三) 19:30
地點臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳

曲目

上半場

中國奏鳴曲與台灣小奏鳴曲的對話

江文也:第四號鋼琴奏鳴曲”狂歡日” Op.54

郭芝苑:鋼琴小奏鳴曲 1.快板2.行板3.輪旋曲

郭芝苑:豎笛與鋼琴小奏鳴曲(小提琴改編版本) 1.稍快板2.中板
3.快板

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:天方夜譚第三樂章”年輕的王子和公主”

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:印度商人之歌(選自歌劇”薩德可”)

中場休息

下半場

郭芝苑:四首台灣傳統曲調1.亂彈調2.都馬調3.卜卦調4.北管調

亞洲音樂節慶

中國元宵節-江文也:元宵花燈(選自鋼琴組曲”鄉土節令詩”)

日本演伶-伊福部昭:Nagashi(選自鋼琴組曲)

爪哇民間節慶:葛多夫斯基: Hari Bessar-大日子(選自”爪哇組曲”)

爪哇宮廷節慶:葛多夫斯基: Solo的宮廷出巡(選自”爪哇組曲”)

郭芝苑:三首小提琴與鋼琴小品1.夜深沉2.台灣旋律3.車鼓舞

郭芝苑:狂想曲”原住民的幻想”(小提琴改編版本)

鋼琴:陳丘祐

小提琴:楊婉婷

2017年11月8日(星期三) 19:30

地點:南投縣文化中心演藝廳

曲目

上半場

台灣音樂的傳統與前衛

郭芝苑:四首台灣傳統曲調1.亂彈調2.都馬調3.卜卦調4.北管調

郭芝苑:鋼琴小曲六首1.心像2.悲歌3.譏諷的4.搖籃曲5.鄉村舞曲

6.觸技曲

郭芝苑:為小號與鋼琴的三樂章(小提琴改編版本)1.前奏曲2.歌調

3.終曲

林姆斯基.高薩可夫.克萊斯勒改編:天方夜譚第三樂章”年輕的王子
和公主”

林姆斯基.高薩可夫.克萊斯勒改編:印度商人之歌(選自歌劇”薩德可”)

中場休息

下半場

台灣舞蹈三部曲

郭芝苑:村舞 (選自鋼琴組曲)

郭芝苑:東方舞 (選自鋼琴組曲)

江文也:台灣舞曲

亞洲音樂節慶

中國春節-江文也:春節跳獅(選自鋼琴組曲”鄉土節令詩”)

日本演伶-伊福部昭:Nagashi(選自鋼琴組曲)

爪哇民間節慶:葛多夫斯基: Hari Bessar-大日子(選自”爪哇組曲”)

爪哇宮廷節慶:葛多夫斯基: Solo的宮廷出巡(選自”爪哇組曲”)

郭芝苑:三首小提琴與鋼琴小品1.夜深沉2.台灣旋律3.車鼓舞

郭芝苑:狂想曲”原住民的幻想”(小提琴改編版本)

鋼琴:陳丘祐

小提琴:楊婉婷

2017年12月10日(星期日)14:30

地點:臺中市港區藝術中心演藝廳

曲目

上半場

台灣古樂幻想三部曲

郭芝苑:台灣古樂幻想曲

郭芝苑:台灣古樂變奏曲與賦格

郭芝苑:幻想曲－台灣交加調

台灣舞蹈三部曲

郭芝苑:村舞 (選自鋼琴組曲)

郭芝苑:東方舞 (選自鋼琴組曲)

江文也:台灣舞曲

郭芝苑:豎笛與鋼琴小奏鳴曲(小提琴改編版本) 1. 稍快板 2. 中板 3. 快板

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:天方夜譚第三樂章”年輕的王子和公主”

林姆斯基.高薩可夫-克萊斯勒改編:印度商人之歌(選自歌劇”薩德可”)

中場休息

下半場

江文也:北京萬華集Op.22 1. 天安門 2. 紫禁城下 3. 子夜, 在社稷壇上 4. 小丑

5. 龍碑 6. 柳絮 7. 小鼓兒, 遠遠地響 8. 在喇嘛廟 9. 第一號鑷刀舞曲

10. 第二號鑷刀舞曲

亞洲音樂節慶

中國元宵節-江文也:元宵花燈(選自鋼琴組曲”鄉土節令詩”)

日本演伶-伊福部昭:Nagashi(選自鋼琴組曲)

爪哇民間節慶:葛多夫斯基: Hari Bessar-大日子(選自”爪哇組曲”)

爪哇宮廷節慶:葛多夫斯基: Solo的宮廷出巡(選自”爪哇組曲”)

郭芝苑:三首小提琴與鋼琴小品 1. 夜深沉 2. 台灣旋律 3. 車鼓舞

郭芝苑:狂想曲”原住民的幻想”(小提琴改編版本)

鋼琴:陳丘祐

小提琴:楊婉婷

鋼琴演奏家介紹 鋼琴演奏家:陳丘祐

2008年於俄羅斯葛聶辛音樂學院取得鋼琴演奏和室內樂演奏最高文憑，為該校於1944年創立來第一位取得雙項最高文憑的外國留學生。

師事 :Boris Lvov, Victor Merzhanov, Maria Gambarian, Irina Anastasieva等教授，目前任教於亞洲大學、僑光科技大學、新竹高中音樂班。

自2008年返台至今已在全台各地舉辦超過一百場的個人演出。

2016年7月受邀於捷克愛樂音樂廳舉辦2場鋼琴獨奏會，是第一位受邀於捷克愛樂音樂廳舉辦鋼琴獨奏會的台灣鋼琴家。

2016年6月受邀於第19屆馬爾他Victoria國際藝術節舉辦鋼琴獨奏會。是第一位受邀於馬爾他Victoria國際藝術節表演的台灣鋼琴家。

2015年2月，為紀念西貝流士誕辰150周年，受邀於芬蘭舉行4場鋼琴獨奏會。是第一位受邀於芬蘭巡迴演出西貝流士鋼琴作品全集的台灣鋼琴家。

與台灣國家交響樂團、俄羅斯坦柏夫交響樂團合作演出。

多次接受新唐人亞太電視台專訪，演出紀錄亦在新唐人亞太電視台，公共電視轉播。

第一位錄製郭芝苑鋼琴作品全集的台灣鋼琴家。

第一位演出郭芝苑鋼琴作品全集的台灣鋼琴家。

第一位演出西貝流士鋼琴作品全集的台灣鋼琴家。

第一位演出西貝流士鋼琴作品全集的台灣鋼琴家。

小提琴 演奏家介紹 小提琴 / 楊婉婷

1984年生於台中，畢業於光復國小、雙十國中、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，2009年六月取得國立台北藝術大學管絃與擊樂研究所碩士文憑。主修小提琴，曾師事黃齡萱、紀愷齡、曾千芳、李東亨及宗緒嫻教授。

在高中時期，曾演出孟德爾頌小調小提琴協奏曲第三樂章，由台中二中管絃樂團協奏。大學時期，擔任東海大學管絃樂團首席，參與多場演出。研究所時期，曾贏得臺北藝術大學「關渡新聲」協奏曲比賽，於2008年12月臺北藝術大學演奏廳演奏德弗札克小提琴協奏曲，由北藝大管絃樂團協奏。2009年研究所畢業，並擔任國立臺北藝術大學管絃樂團首席，至阿根廷巡迴演出四場。2013年4月更與臺北藝術大學於以色列梅塔學院進行三場演出。

從2009年研究所畢業後至今，在台灣各地舉辦多場小提琴獨奏會以及室內樂音樂會。2011年9月於夏威夷舉辦多場音樂會，演奏台灣作曲家郭芝苑的作品，深受當地居民及媒體的好評，返國後，開始陸續參與「回首來時路—郭芝苑大師90巡迴音樂之旅」系列音樂會，2012年「九十與三十對話」音樂節，2013年「郭芝苑紀念音樂會」，2014年「第一屆郭芝苑音樂節」，2015年「第二屆郭芝苑音樂節」，走遍台灣南北，向各地愛樂大眾介紹前輩音樂大師郭芝苑的經典作品。2016年三月即將展開連續五場的「第三屆郭芝苑音樂節」。同年六月受邀於德國好海洋藝術 (Ho Hai Yan Arts)，於維也納 Haus Hofmannsthal，慕尼黑 Gasteig Kleiner Konzertsaal，萊比錫 Alte Borse，漢堡 Laeiszhalle Studio E以及柏林 Konzerthause Berlin演奏郭芝苑大師與台灣作曲家的小提琴作品，深受德國聽眾及僑胞好評。

現任台中市天主教育仁小學小提琴教師。

關於郭芝苑先生

靜宜大學通識中心 阮文池

郭芝苑先生出生於日治時代(一九二一年)，一生走過幾個文化性質非常不同的統治政權時期，他說，他就領域如此，其他領域也一樣受到波及；而戰後台灣，又因為國民黨政權實施所謂「封鎖政策」，獨裁統治，新的、進步的西方文化資訊進不來，連要出國唸書也如同前總統李登輝先生一樣，深刻感受到台灣人的悲哀。尤其身為在這個時代的讀書人，在學習過程上，幾乎都要遇到很大的困難。成長學習的時期因為戰爭的關係而沒有機會能完整的受教育，更沒有豐富的西方文化來源，當然這不只在音樂要是所謂「黨政關係」非常好的人才有可能。戰後，至少有二十年的時間，郭芝苑先生稱當時的台灣是「文化的沙漠，無樂之邦」。

郭芝苑先生說，他非常後悔當時沒有聽勸日本友人的意見，留在日本。後來確實證明，戰後實施民主制度的日本，在他們謙卑認真的民族性，在學習西方文化上的復甦非常快速，尤其音樂的部份，很快的他們就趕上西方現代音樂的腳步。

但是即便如此，郭先生選擇回到台灣，卻並沒有在台灣當時那種惡劣文化環境下，放棄學音樂，放棄這條他自己稱的，所謂「不歸路」；他依然靠著自學，透過美國親人寄來的現代音樂樂譜研究，了解現代音樂的新趨向，甚至還在四十幾歲再度到日本留學，一生不斷的努力創作，為台灣創作了很多具台灣獨特民族風格的經典之作。他有一本書的書名就自己取名叫「穿紅鞋的人生」，意思是，他要如同電影裡的舞者，穿上紅色的舞鞋後，就不可能再脫下，一定要跳到死為止。這應該是郭先生一生從事音樂創作最鮮明的寫照。

在西方音樂進入台灣的一百年裡，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。其餘的第一代作曲家，大部分只寫一些聲樂曲，合唱曲，配上一些簡單和弦的鋼琴伴奏，老實說，在音樂環境成熟的西方世界不會稱他們是作曲家。不過，雖然如此，我們也不能抹煞他們對台灣音樂教育的貢獻。只是台灣可能因為政治意識形態或因為音樂教育不足等等關係，誇大他們是偉大作曲家，而真正重要的作曲家，大家卻不知道，這種現象，值得大家反省。

戰後回到台灣的郭先生因為不適應中國人的習慣與作風而沒有在大學音樂科系任教，在整個大環境劇烈改變下，這位萌芽於日治時代、應該活躍於戰後台灣的作曲家，卻逐漸遠離所謂的主流音樂舞臺，真正變成郭先生自稱的「失聲的一代」！導致一般民間頂多只知道郭先生是「心內事無人知」、「紅薔薇」和「楓橋夜泊」的作曲者。甚至好像以為他是一位不大有名氣、失意、寫流行歌的業餘作曲者一樣。直到九〇年代隨著政治上解嚴所帶來本土文化的復興，這位堅持一生的音樂創作者才得到遲來的掌聲。前文建會主委陳郁秀教授為他寫了一本書，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」；國立台北藝術大學音樂學教授顏綠芬寫了很多文章書籍，鄭重的向台灣音樂界宣示了郭芝苑先生在台灣音樂史的重要地位。不過，那個時候，郭先生已是七十幾歲白髮蒼蒼的老者了！確實，這樣的掌聲是遲來的。

真的，再說一次，郭芝苑先生的創作範圍是從歌劇、交響曲、協奏曲、管絃樂、室內樂、器樂獨奏曲、合唱獨唱歌曲等作品都包括，而且作品的質和量都有很高水準，並具有現代性的專業作曲家，這在當時台灣第一代作曲家裡，除了江文也先生以外，是沒有的，大家應該要好好認識他，而且在台灣開始接觸西洋音樂之初，確實是扮演著舉足輕重的角色，可以說是台灣現代民族音樂的開拓者，尤其對大部分不認識自己文化的台灣人來講，他也是本土文化復興的重要啓蒙者。

鋼琴獨奏篇

關於前輩作家郭芝苑的鋼琴風格-陳丘祐 文

作曲家郭芝苑常言他的樂曲乃是以西洋的作曲技術來結合台灣的民間音樂，創造出真正到的的”台灣風格”。

郭芝苑的鋼琴作品涵蓋了西洋音樂史各個時期最重要的作曲技術，如：台灣古樂變奏曲與賦格-17世紀巴洛克時期的對位法技術；鋼琴奏鳴曲-18世紀古典時期的奏鳴曲式；鋼琴組曲、台灣古樂幻想曲、幻想曲-台灣交加調-19世紀浪漫時期的自由創作；鋼琴小曲六首、四首台灣傳統曲調、六首交加調、七首歌仔戲調-19世紀後期民族樂派和印象樂派；鋼琴小奏鳴曲-20世紀新古典時期的創作。

鋼琴組曲

此曲完成於1954年8月，是作曲家郭芝苑第一套出版的鋼琴曲。共分為：

1. 前奏曲-它的風格是浪漫的，旋律則是台灣民謠式的，很接近作曲家膾炙人口的流行歌”八月十五夜”或是”鋼琴小協奏曲”的主題。

2. 村舞-精神抖擻的節奏非常接近印象樂派大師德布西的”黑娃娃的步態舞”，但作曲家又把交加調的旋律隱藏在裡面：在第一段的最後，可以聽到”趕路調”的旋律；而安靜沉思的第二段落，則是運用了”玉鉸”的旋律。

3. 即興曲-以兩個個性截然不同的主題譜寫而成：第一個主題就是即興式的、自由、幻想的；第二主題就是比較內斂的，旋律是從交加調中的”相思引”變化而來。

4. 東方舞-這是描寫廟會節慶中經常採用的”車鼓弄”，滑稽逗趣。

台灣古樂幻想曲

完成於1956年，這是以北管曲調”水底魚”為主題，加上四段變奏譜寫而成。每一段變奏，都有不同的心境和情感變化。

鋼琴小曲六首

完成於1964年10月，這是以印象樂派的手法譜寫的作品，共分為：

1. 心像-這就有如藝術歌曲”五月”。前奏，在和聲上是非常抽象，捉摸不定的。主旋律是非常哀愁的，預告了下一首小品”悲歌”。

2. 悲歌-旋律可能是從歌仔戲中的”哭調仔”變化而來，全曲瀰漫著悲戚的感傷。

3. 譏諷的-這是典型的20世紀現代音樂的風格。怪誕、尖銳、充滿著攻擊性。

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:讓售苦難折磨的靈魂得以安息的歌詠。這首搖籃曲充滿著許多不諧和，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-典型台灣民間舞曲的風格。它的旋律很可能是來自北管的”水底魚”。

6. 觸技曲-完全採用印象樂派的創作法。無間斷的音樂律動激盪出炫技的火花。

台灣古樂變奏曲與賦格

完成於1972年12月，共分為兩大段落

1. 古樂變奏曲-這是以北管曲調為主題，加上三段變奏譜寫而成。這段北管旋律曾流傳於西螺、彰化一帶。歌詞為:

古早老姊妹，一時來相會，嚙通相棄嫌，待這吃下午。都來吃，都來喝，桌上嚙啥菜，豆干炒韭菜。

2. 賦格-這是以高雄民謠”高雄好”(或稱”鹽埕區長”)為主題所譜寫而成的。賦格是盛行於17世紀巴洛克時期的作曲手法-相同的主題，在不同的聲部，不同的調性上交織應和，很像是戲曲中角色之間的應對互動。

鋼琴小奏鳴曲

完成於2002年10月28日，以20世紀現代音樂的手法譜成。共有三個樂章

1. 第一樂章-寫作的方式比奏鳴曲更加自由，作曲家把交加調中的”相思引”，”送哥”的旋律隱藏在其中。

2. 第二樂章-節奏型態可以聯想到西歐音樂的”西西里舞曲”。旋律可能是從歌仔戲中的”哭調仔”變化而來，但全曲的氣氛是很樸實，單純的。

3. 第三樂章-也是一個”無窮動”的樂章，主題可能是從交加調中的”趕路調”變化而來。

四首台灣傳統曲調

完成於2007年11月30日，都是作曲家從自己的聲樂曲或是管絃樂曲中改編而來

1. 亂彈調-改編自合唱曲”嫁叨位”。原曲歌詞如下

一隻鳥仔哮咧咧 哮要嫁 嫁叨位 嫁竹尾
竹尾沒搖風 嫁司公 司公沒讀數 嫁破褲
破褲沒補衫 嫁屏擔 屏擔真正短 嫁阮做阿姐

一隻雞仔哮咧咧 哮要嫁 嫁叨位 嫁厝尾
厝尾沒吹風 嫁司公 司公沒讀數 嫁破褲
破褲沒補衫 嫁屏擔 屏擔真正長 嫁阮做眠床

一隻鴨仔哮咧咧 哮要嫁 嫁叨位 嫁水尾
厝尾沒搖風 嫁司公 司公沒讀數 嫁破褲
破褲沒補衫 嫁屏擔 屏擔真正重 加阮潛腳隙

2. 都馬調-這是歌仔戲中用來描述悲苦女性的音樂，也是從合唱曲改編來的，歌詞如下：

寒露牡丹啊花當紅 為著薄情伊一人
假愛虛情怨恨重 誤阮青春啊處女叢
花蕊受人啊拆離開 難得回復青春期
怨嘆目屎也免滴 不免自嘆啊暗傷悲
想著以前啊來作堆 難忘春宵對談時
眠夢能得來叫醒 原來目屎啊是勝利

3. 卜卦調-又稱為”乞食調”，是台灣民謠，原作詞者不詳，但後來由許丙丁加以整理配詞。歌詞如下：

手搖籤筒 有三支
要卜新娘入門喜
現在有身三月日
包領會生喔莫嫌疑伊…
頭枝五娘陳三兄
甘願爲奴啊來掃廳
婚姻雖然會成事
一心歡喜一心驚伊…
二枝公關扶劉備
要問神明作生意
你若添香二百二
明年一定大趁錢伊…
三枝蜻蜓飛落網
這枝的財有較空
佛祖壇前來解厄
議員當選有希望伊

4. 北管調-又稱為”鬧廳”，”噴春”，這是從管絃樂曲中改編而來的。

幻想曲-台灣交加調

作曲家郭芝苑在晚年時特別喜愛創作交加調的樂曲，作曲家也認為在所有台灣的傳統和民謠音樂中，就屬交加調最有感情。此鋼琴曲完成於2009年1月10日，是作曲家最後一首鋼琴曲。早在2005年，作曲家就譜寫了一齣為女高音、鋼琴、長笛、低音大提琴、鑼、鼓的”交加戲”。

這首鋼琴曲運用了三段交加調-第一段是”將水”-共重複三次；第二段是”玉鉞”；最後一段則是作曲家最愛用的”趕路調。”

狂想曲為鋼琴與管絃樂(原住民的幻想)

「1957年作曲，本來是鋼琴獨奏曲，後來改為鋼琴與管絃樂的協奏形式。本曲採用二首原住民的民歌，第一首(第一主題)是輕快而粗野的原始動作。相反的第二首(第二主題)是優美的歌調而表出哀愁與熱情。這是表現以前原住民未開發而原始生活的幻想。本曲屬於浪漫民族樂風，是本人的第二首管絃樂曲。」-郭芝苑 文

此曲再由鋼琴家陳丘祐為第二屆郭芝苑國際音樂節改編為小提琴版本。

豎笛與鋼琴小奏鳴曲

「此曲本為民國63年全省音樂比賽的豎笛指定曲所寫，當時只有第一樂章的豎笛部份而已，後來(民國66年)五月亞洲作曲家聯盟中華民國總會依託我作曲時，我將此曲寫完交出。就是繼續寫第二樂章、第三樂章及第一樂章的鋼琴部分(第一樂章的豎笛部分也有修改)」-郭芝苑解說

這首豎笛與鋼琴的小奏鳴曲首此發表是在民國66年12月3日，地點是在國父紀念館，由王奕超擔任豎笛，林麗慧擔任鋼琴。再由鋼琴家陳丘祐為第二屆郭芝苑國際音樂節改編為小提琴版本。

第一樂章 稍快板(Allegretto)

作曲家以南管的旋律”將水”為主題並在這個樂章中重複這個主題有十一次之多!這個樂章的氣氛是熱鬧的-我們可以聽到戲班子隊伍的遊行，也可以感受到逢年過節的歡天喜地。

第二樂章 中板(Moderato)

此樂章共有三個段落，主題取材自交加戲中的”送哥” -

描寫情人，夫妻分開的不捨與思念。這個樂章充滿的惆悵的憂傷之情，作曲家以不諧和的調性來凸顯出五味雜陳，萬般不捨的哀傷。

第三樂章 快板(Allegro)

主題的旋律乃是作曲家自創的，動機是由歌仔戲來的，推測應該是歌仔戲中的”趕路調”。此樂章詼諧幽默，趣味橫生。有意思的是在這個樂章的中間樂段又出現了第二樂章的動機，但已經不再是思念的哀傷，而是愜意自在的柔情對話。

為小號(或伸縮喇叭)與鋼琴的三樂章

此曲完成於1976年10月16日，原作是為了當時在省交(今為國立台灣交響樂團)一位外籍伸縮喇叭音樂家委託所寫的，後來這位音樂家離開台灣後，當時台灣伸縮喇叭的演奏家不多，因此就改編為小號，由當時的省交小號演奏家謝北光首演。再由鋼琴家陳丘祐為第二屆郭芝苑國際音樂節改編為小提琴版本。

第一樂章 前奏曲(Prelude)

與小提琴奏鳴曲的第一樂章一樣，作曲家寫上了前奏曲的標題(Prelude，在小提琴奏鳴曲中作曲家則是用”序樂”一詞)。

前奏曲，在西洋音樂史中大多用於歌劇中揭開布幕，演員們上場前的音樂；或是用在交響樂組曲中的開場，此曲的功能在於向觀眾介紹接下來即將演出的故事大意。而郭芝苑的音樂故事永遠都是圍繞著台灣。這首前奏曲是向觀眾介紹台灣的初期，先民們葦路藍縷拓荒開墾的故事。這個故事是靜謐的、沉思的、樸實的、對遙遠過去的懷念。

第二樂章 歌調(Aria)

俄羅斯大文豪托爾斯泰曾說：音樂是由民謠和舞蹈結合而成的。台灣民謠，正確來說，應該是台灣唸謠。如今我們耳熟能詳的台灣民謠，如：白鷺鷥、天黑黑、丟丟銅仔…它們的

原始樣貌並不是用唱的，而是用唸的，用朗誦的。唸久了，流傳久了，流傳廣了，就在不同的地區發展出不同的旋律和演唱法。(根據滿州民謠協進會的採集，恆春民謠”思想起”至少就有十種以上的演唱法)因此，有別於歌仔戲或交加戲的以固定的旋律搭配不同的歌詞，台灣唸謠則是以固定的歌詞搭配不同的旋律(抑揚頓挫和朗誦韻律)。

這個樂章只是把同一段旋律在不同調性上重複兩次，結構上非常的簡單。此樂章的美妙之處在於樂句的劃分，把樂器當成人聲的朗誦，以不同的抑揚頓挫勾勒出台灣早期樸實無爭的樂天性情。

第三樂章 終曲(Final)

郭芝苑經常在他的樂曲中加入很明顯的戲曲或是台灣民謠旋律。如:小提琴奏鳴曲的終曲則是運用了歌仔戲旋律；豎笛小奏鳴曲運用交加調。就算作曲家沒有直接取材戲曲的旋律，他也會把旋律加以變化；而在這首終曲裡，旋律主題則是從南管戲曲”百家春”變化而來。有別於多愁善感的原始版本”百家春”，這段終曲是精力充沛的、幽默談諧、滑稽逗趣的。

三首小提琴與鋼琴小品

這三首曲子都是從作曲家的管絃樂曲中改編而成的。

夜深沉

完成於2001年12月30日。「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』是採用平劇裡面弄劍所奏的曲子『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』。」-郭芝苑 文

台灣旋律

完成於2001年12月25日。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，這兩個

部分都是用交加調寫成的，風格類似交加調中的”送哥”的哀愁情懷。小提琴不但是在吟唱，更像是在朗誦。

車鼓舞

完成於2001年8月25日。這是從管絃樂組曲「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。」-郭芝苑 文

江文也

(1910年6月11日－1983年10月24日)是郭芝苑留學日本時最欣賞，最推崇的台灣音樂家。

出生於臺灣新北市三芝區，是首位享譽國際樂壇的東方作曲家。作品蘊含著濃厚台灣故土、宗教聖樂與中國古典文化情感，奠定了臺灣與中國的現代音樂風貌。

江文也本名文彬，1910年6月11日出生於三芝區，祖籍是福建永定客家人，父親江溫均、母親鄭氏。1914年舉家遷居廈門。1928年中學畢業後，遵照父親遺囑進入武藏野高等工業學校（今東京都市大學）電機科就讀，由於喜愛音樂，課餘時間前往東京音樂學校進修，選修聲樂與音樂基礎理論等課程，作曲老師是橋本國彥。1932年工業學校畢業後，隨即到一家印刷工廠當排版學徒，工作之餘拜日本名音樂家山田耕筰學習聲樂及作曲。同年秋天，參加日本第一屆音樂比賽，獲得聲樂獎入選；1933年再度獲獎，並獲藤原義江歌劇團團長賞識，聘為該團藝員，擔任男中音。

1930年代，江文也在日本樂壇逐漸展露過人的才華，在各項音樂比賽中屢獲大獎。1934年3月管絃樂《白鷺的幻想》獲得日本全國第三屆音樂比賽作曲組第二名。1934年8月11日至19日，江文也參加留學日本的台灣習樂學生組成的「鄉土訪問音樂團」赴台公演，並特別為闊別已久的故鄉創作管絃樂曲《台灣舞曲》，同時在巡迴公演之餘蒐集各地原住民歌謠。1935年管絃樂《盆頌主題交響曲》獲日本全國第三屆音樂比賽作曲組第三名；1936年《台灣舞曲》在德國柏林舉辦的第11屆夏季奧林匹克運動會的文藝競賽中獲得二等獎，並榮獲大指揮家溫格納爾銀牌獎，這是江文也在世界的成名作品。

1937年管絃樂曲《賦格序曲》榮獲日本全國第六屆音樂比賽作曲組第二名；1938年《鋼琴斷章小品集》在威尼斯舉行的第四屆國際音樂節榮獲作曲獎。

1938年秋天，江文也轉往北平，在北平師範大學音樂系教授理論作曲課程，課餘從事中國古代和民俗音樂之研究。

1938年至1945年是江文也創作產量最多的時期，他先後創作了許多富有民族風格、旋律優美的作品，如《春曉》、《靜夜思》、《春夜洛城聞笛》、《漁翁樂》…等。1940年，舞劇《香妃傳》在東京高田舞蹈團演出；而管絃樂曲《孔廟大成樂章》，由江文也親自指揮日本新交響樂團，分別在3月及8月在東京放送局向中國、南洋、美國等地廣播。

1945年二次世界大戰結束後，江文也喪失日本國籍，因為對日抗戰時期曾為親日組織「華北新民會」做事而被視為「文化漢奸」，被逮捕入獄；出獄後，短暫在北平郊區一所回民中學任教，此時，江文也創作了大量的中國調式天主教聖歌。1950年，江文也轉往中央音樂學院擔任作曲系教授，課餘仍勤奮創作。然而不幸的事卻一再發生。1957年江文也在反右運動中被台灣民主自治同盟批鬥，後被打成右派，教學、演奏、出版的權利盡被剝奪；1966年文化大革命時被批鬥，被打入牛棚；並在1969年被送往河北清風店中國人民解放軍第38軍部隊接受勞改。1976年四人幫垮台，江文也在1978年終於獲得平反，恢復原教職；但此時他因為多年勞改生活，歷經兩次吐血、數次中風而癱瘓在床。在晚年生活漸趨安穩之時，江文也仍勉力創作交響樂《阿里山的歌聲》，然而卻在1983年10月24日因腦血栓逝世於北京而成為最後遺作。

本系列音樂會將演出讓江文也得到世界知名度的”台灣舞曲”（這是江文也在日本的求學時期的作品），”北京萬華集”（這是江文也受北平音樂學院之邀，初抵北京，要發揮他對中華文化的熱愛的初啼之聲），”元宵花燈” ”春節跳獅”（選自鋼琴組曲”鄉土節令詩”），”為北魏古箏典樂”而作的鋼琴奏鳴曲以及第四號鋼琴奏鳴曲”狂歡日” Op54。

伊福部昭

Akira Ifukube 1914-2006) 是郭芝苑留學日本時的作曲教授。

日本作曲家，電影配樂家。童年時聆聽到俄國現代作曲家史特拉文斯基以及西班牙作曲家法雅的作品，立志音樂之路。就讀於北海道大學。當俄國作曲家亞歷山大·齊爾品訪問日本時，對他讚譽有加，並收之為徒。1938年，伊福部昭的鋼琴組曲在威尼斯贏得大獎，並且廣泛的在歐洲被公開演奏。

伊福部昭為廣為人知的是譜寫怪獸電影”哥吉拉”的配樂，他也創作了很多古典樂曲。本場音樂會所表演的鋼琴組曲，完成於1934年，獻給當時知名的美國前為作曲家柯普蘭(George Copeland)。鋼琴組曲總共以四首樂曲組成，每一首都是描寫日本最道地的民族風情。”演伶”(Nagashi)是鋼琴組曲中的第三首。

葛多夫斯基

(Leopold Godowsky 1870-1938)波蘭鋼琴家、教育家、作曲家。

1895-1900擔任芝加哥音樂院鋼琴所所長。1900-1909任教於柏林音樂院。1909-1914為維也納音樂學院創辦大師班。1914年起定居美國。葛多夫斯基的鋼琴教育法對後世影響深遠，也間接帶動了俄羅斯鋼琴學派的源起。葛多夫斯基以數量龐大的鋼琴改編曲著稱，但他也創作了許多獨樹一幟的作品。

自從在1900年於花都巴黎舉辦超過四個月的萬國博覽會之後，東方已經成為歐洲音樂家們非常嚮往的主題。爪哇組曲是葛多夫斯基在爪哇的三地(Javane, Djokja和Solo)遊歷之後，採集當地的音樂，以西洋作曲的技法譜寫而成。完成於1925年。本次音樂會將從此組曲中選出2段最具有爪哇風味的曲子。

第三首-Hari Bessar-大日子

這是爪哇的市場，叫做Kermess。

人們從他們的果園和村莊聚集到鎮中心，這是歡天喜地的慶祝。他們欣喜若狂地衝入節慶哩，忘我地享受著。

這裡有演員，有音樂家，有舞者，也有江湖騙子，他們跟著市井小民一起營造出這幅歡樂的景象。這就是Hari Bessar-大日子。

第十二首-Solo的宮廷出巡

壯觀的皇家節慶，令人眼花撩亂的華麗場面。以嘹亮的行進曲作為開場，加上多愁善感的中間樂段，最後以野性又四射噴發的張力做輝煌的結束。

林姆斯基高薩可夫 (Nikolai Rimsky-Korsakov 1844-1908)-俄羅斯作曲家，俄國五人組之中以作育英才著稱的音樂家。至今，俄羅斯的聖彼得堡音樂學院(創立於1862年，是俄羅斯歷史最悠久的音樂學院)就是以林姆斯基高薩可夫的大名為招牌。本系列音樂會演出的”天方夜譚”是作曲家最出名的管弦樂曲，內容是描寫一位勇敢的公主雪赫拉札德為了阻止殘忍的波斯暴君繼續殺妻的舉動，自告奮勇嫁給她為妻子，每天跟他說一段故事，說了一千零一夜，最後感化了這位暴君。阿里巴巴和四十大盜、阿拉丁的神燈、辛巴達的故事皆是出自於一千零一夜。本系列音樂會乃是呈現此組曲中最浪漫的第三樂章”年輕的王子和公主”

”薩德可”則是作曲家最出名的歌劇-內容是描寫中世紀時期在俄羅斯的東北部的商人薩德可出海歷險，跟海洋公主墜入愛河的故事，地點發生在當今俄羅斯的靠海的東北城市大諾夫哥羅德(Novgorod the Great)。本系列音樂會乃是呈現此歌劇中最膾炙人口的”印度商人之歌”

這兩首林姆斯基高薩可夫的經典樂曲都是由上個世紀最偉大的小提琴巨匠克萊斯勒改編為小提琴獨奏曲。