

目錄

序.....	1
壹、研討會日程表(國立臺藝術大學).....	2
臺北場系列活動(實踐大學).....	4
貳、主持人簡歷.....	5
叁、專題講座／大師班 主講人簡歷	8
第一場 對於法文藝術歌曲意識形態上的偏見.....	8
主講人：Prof. Françoise Tillard 翻譯：林瑞萍 教授	
第二場 德布西、拉威爾與浦朗克：探討三位法國作曲家的鋼琴室內樂曲.....	11
主講人：Prof. David Deveau 翻譯：李欣蓓 教授	
肆、論文摘要及主講人簡歷.....	14
第一場 以《霍夫曼的故事》中音樂元素探討鋼琴合作演奏法.....	14
主講人：潘怡儀 教授 主持人：蔡永文 院長	
第二場 《天方夜譚》—拉威爾管弦樂歌曲的鋼琴彈奏與技巧.....	18
主講人：夏善慧 教授 主持人：湯慧茹 主任	
第三場 探究德布西雙鋼琴版本《牧神的午後》前奏曲之作曲手法.....	21
主講人：張曉雯 教授 主持人：劉榮義 院長	
第四場 法國六人組之新新女性—泰葉菲第一號小提琴奏鳴曲之風格理念與鋼琴合作技巧	24
主講人：沈玫伶 教授 主持人：歐陽慧剛 院長	
第五場 黃金年代一個「不非常法國」的浪漫背影—法朗克與十九世紀晚期的鋼琴室內樂	28
主講人：顏華容 教授 主持人：王穎 教授	
伍、鋼琴合作藝術大師班曲目	32
11月20日(二)(器樂).....	32
11月20日(二)(聲樂).....	33
11月24日(六)(器樂).....	34
11月25日(日)(聲樂).....	35
陸、教師音樂會節目單.....	36
柒、教師音樂會演出者簡介.....	38
捌、教師音樂會樂曲解說.....	41
玖、工作團隊.....	49

序

國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所自民國 92 年成立以來，為宣揚及推廣鋼琴合作藝術之正確觀念、精神與價值，及展現本所全體師生為這塊新生領域的投入與喜好，一直朝著「文化服務、專業深耕」的目標努力不懈，儘管鋼琴合作藝術在臺只有短短幾年的發展，但其重要性與精神已藉由本所舉辦的各式推廣活動，逐漸被國人發現、探討及重視。身為全國首創此專業領域之研究所，本所除了學校一般專業正規課程外，亦經常舉辦各類探討鋼琴合作藝術相關之國際學術研討會及多樣化的展演活動，以提供各界音樂專業人士體驗鋼琴合作藝術之美與探究其專業性之管道，並肩負起社會教育之責。

本所迄今已連續三年舉辦鋼琴合作藝術國際研討會，開啟了國內音樂界對此專業領域深度討論議題之標竿，其內容多元且豐富，兼具學術理論與實際演奏兩個層面；今年的活動內容包含了兩位外籍大師之專題演講與鋼琴合作藝術大師班、五場國內學者專家之論文發表、及二場教授聯合音樂會；會後亦將彙編整理二場專題演講及五篇論文發表之內容，以紙本形式出版論文集，為臺灣之鋼琴合作藝術領域再添學術研究之相關文獻。此外，本所秉持資源分享的精神，今年的研討會不同於往年，除了於本校舉行外，更將部份大師班及音樂會活動擴展至臺北舉行，使北部各界人士亦有機會接受大師班個別指導與聆賞音樂會，期能帶領國內相關領域之學術研究風氣與發展，進而拓展臺灣鋼琴合作藝術之國際視野，讓大家在這鋼琴合作的音樂世界裡，有更多彼此交流與觀摩的機會。

本所自創立以來，筭路藍縷，但在全所師生的同心齊力下，逐步克服了各項難關，更凝聚了本所師生的向心力。明年本所即將邁入「創所十週年」的另一個嶄新里程碑，一如以往，我們將持續盡心盡力為鋼琴合作藝術領域教育深耕，也期盼社會大眾能不吝繼續給予我們支持與指教。最後，祝福今天所有與會的貴賓都有滿滿愉悅的收穫。

國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所 所長

洪珮綺

謹識

壹、研討會日程表（國立臺南藝術大學）

101 年 11 月 24 日（星期六）

地點：本校梯階教室

時間	活 動 內 容		
09:20-09:30	報到		
09:30-09:40	開幕、貴賓致詞 李肇修 校長 賴錫中 學務長(音樂學院院長)		
09:40-10:20	論文發表（一） 以《霍夫曼的故事》中音樂元素探討鋼琴合作演奏法 Issues of the Collaborative Piano Performing on the Musical Elements in <i>The Tales of Hoffmann</i>	發表人 潘怡儀 教授 美國明尼蘇達大學 音樂藝術博士	主持人 蔡永文 院長 國立臺灣藝術大學 表演藝術學院
10:30-12:00	專題講座（一） 對於法文藝術歌曲意識形態上的偏見 Ideological Prejudice in the Approach to French Songs	演講者 Prof. Françoise Tillard 法國文字與音樂協會創辦人及負責人	翻譯 林瑞萍 教授 國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所
12:10-13:30	午 餐		
13:30-14:10	論文發表（二） 《天方夜譚》—拉威爾管弦樂歌曲的鋼琴彈奏與技巧探討 The Exploration of Piano Playing and Techniques of Ravel's Song Cycle <i>Shéhérazade</i>	發表人 夏善慧 教授 真理大學 音樂應用學系	主持人 湯慧茹 主任 國立高雄師範大學 音樂學系
14:10-14:30	綜 合 討 論		
14:30-15:00	茶 敘		
15:00-17:00	鋼琴合作藝術大師班（三）（器樂） 美國石港室內音樂節（Rockport Chamber Music Festival）藝術總監 David Deveau（大衛·德沃） 地點：本校演藝廳		翻譯 李欣蓓 教授 國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所
17:00-18:30	晚 餐		
18:30-20:00	教師音樂會 演出人員：Françoise Tillard、David Deveau 歐陽慧剛、張浩、何康婷、洪珮綺、林瑞萍、李欣蓓 地點：本校演藝廳		

101 年 11 月 25 日（星期日）

地點：本校梯階教室

時間	活 動 內 容		
08:50-09:00	報 到		
09:00-09:40	論文發表（三） 探究德布西雙鋼琴版本《牧神的午後》前奏曲之作曲手法 A Study of the Compositional Techniques on Claude Debussy's Prelude <i>L'après-midi d'une faune</i> for Two Pianos	發表人 張曉雯 教授 國立臺南藝術大學 音樂學系	主持人 劉榮義 院長 國立嘉義大學 人文藝術學院
09:40-09:50	休 息		
09:50-10:30	論文發表（四） 法國六人組之新新女性－泰葉菲第一號小提琴奏鳴曲之風格理念與鋼琴合作技巧 The “New Woman” of <i>Les Six</i> : The Style and Collaborative Piano Techniques of Germaine Tailleferre's <i>Violin Sonata No.1</i>	發表人 沈玫伶 教授 美國佛羅里達州立大學 鋼琴合作藝術與室內樂博士	主持人 歐陽慧剛 院長 實踐大學 民生學院
10:30-11:00	茶 敘		
11:00-12:30	專題講座（二） 德布西、拉威爾與浦朗克：探討三位法國作曲家的鋼琴室內樂曲 Debussy, Ravel and Poulenc: A Look at Three French Composers' Works for Ensembles with Piano	演講者 Prof. David Deveau 美國石港室內音樂節藝術總監	翻譯 李欣蓓 教授 國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所
12:30-13:50	午 餐		
13:50-14:30	論文發表（五） 黃金年代一個「不非常法國」的浪漫背影－法朗克與十九世紀晚期的鋼琴室內樂 Seemingly "not-so-French" – Cesar Franck's imprint	發表人 顏華容 教授 實踐大學 音樂學系	主持人 王穎 教授 真理大學
14:30-14:50	綜 合 討 論		
15:00-17:30	鋼琴合作藝術大師班（四）（聲樂） 法國文字與音樂協會（Parole et Musique）創辦人及負責人 Françoise Tillard（法蘭斯沃·緋拉爾） 地點：本校演藝廳		翻譯 穆明伶 老師
17:30-18:30	閉 幕 茶 會		

臺北場系列活動（實踐大學臺北大直校區）

101 年 11 月 20 日（星期二）

時間	活 動 內 容	
13:00-15:00	<p>鋼琴合作藝術大師班（一）（器樂）</p> <p>美國石港室內音樂節藝術總監 David Deveau（大衛·德沃）</p> <p>地點：音樂學系 F101 教室</p>	<p>鋼琴合作藝術大師班（二）（聲樂）</p> <p>法國文字與音樂協會創辦人及負責人 Françoise Tillard（法蘭斯沃·梯拉爾）</p> <p>地點：音樂學系 F204 教室</p>

101 年 11 月 21 日（星期三）

時間	活 動 內 容
19:30-21:00	<p>教師音樂會</p> <p>演出人員：Françoise Tillard、David Deveau 歐陽慧剛、張浩、何康婷、洪珮綺、林瑞萍、李欣蓓</p> <p>地點：圖資大樓 B2 國際會議廳</p>

貳、主持人簡歷（依出場順序排列）

<p>蔡永文院長</p>	<p>台灣省桃園人，新竹師專求學時期之啟蒙老師/聲樂：楊兆禎教授，鋼琴：柯芳隆教授，合唱指揮：楊兆禎教授與蔡中文教授。畢業後師事陳榮貴、陳榮光、張清郎、宋茂生等教授；師大音樂系在學期間師事戴序倫教授，在法國巴黎師範音樂院就學時師事法國女高音 Edith Selig 女士，並接受法國巴黎音樂院 Michel Piquemal 教授之合唱指導。返台後，考進輔仁大學音樂系碩士班，師事曾道雄教授，論文指導師事方銘健教授，獲演唱碩士文憑。</p> <p>蔡永文富中、法文學涵養，音色清純、優美，對中法藝術歌曲有獨到而精緻細膩之詮釋，近年來經常活躍於音樂會上，尤對中法歌曲之推展不遺餘力。演唱地點包括國家音樂廳、演奏廳及北、中部各文化局演藝廳等；演唱曲目包含巴洛克、古典、浪漫時期神劇、彌撒曲的獨唱，如莫札特、舒伯特、海頓、巴哈的作品等；法文藝術歌曲則包含佛瑞、杜巴克、德布西、拉威爾、舒頌、夏布里耶、孟普，佛瑞的連篇歌曲全集均有涉獵。</p> <p>此外，每學年除指導學生舉開中文藝術歌曲音樂會，也在各大學的專題演講中推展、演唱，普獲廣大的迴響。2004 年出版《德布西歌劇佩列亞斯與梅利桑德作品之研究》，並在國家演奏廳演出該劇的選粹，對推廣德布西「說話似的歌唱」，以及「象徵主義歌劇」做到理論與實踐的學演之境；同年 11 月在曾道雄教授的指揮下，演出法國近代歌劇，蒲朗克的《斷頭台下的修女》中告解神父（男高音）一角，獲得樂界高度肯定。2006 年赴日本東京銀座中央會館演唱，獲佳評。</p>
<p>湯慧茹主任</p>	<p>義大利國立米蘭 G. Verdi 音樂學院畢業；義大利 CASTELLANZA 市立音樂研究所專題進修。2005 年應邀前往美國德州 Trinity 大學擔任「訪問學者」。著作：「羅西尼之歌—樂韻出版社」，2006 年發表論文「義大利詩詞語韻與演唱」。</p> <p>曾主演歌劇：威爾第弄臣、拿布果；貝里尼夢遊女郎；董尼采第假婚記；奧芬巴哈天堂與地獄；莫札特魔笛、女人皆如此、後宮誘逃、費加洛的婚禮；拉威爾小孩與魔咒；比才卡門；浦契尼杜蘭朵公主、波希米亞人、蝴蝶夫人；史特勞斯輕歌劇蝙蝠；威爾第歌劇法斯塔夫、茶花女。</p> <p>曾先後在義大利北部城市、瑞士、韓國漢城、美國各大都市及香港、上海、</p>

	<p>北京、法國、比利時……；巡迴演唱歌劇、歌劇、清唱劇、組曲、藝術歌曲及民謠。2006 年 7 月與台北愛樂管絃樂團在華盛頓「甘迺迪中心」正式公演，頗獲好評。</p> <p>現為國立高雄師範大學音樂系專任副教授兼音樂系所主任。</p>
劉榮義院長	<p>國內資深雙簧管演奏家與教育家劉榮義教授，早年畢業於省立台中師專，曾師事劉廷宏教授學習雙簧管。1979 年考入台灣省立交響樂團任首席雙簧管，1981 考進德國國立魯爾音樂大學埃森福克旺音樂學院（Staatliche Hochschule für Musik Ruhr, Folkwang Hochschule Essen）隨皮爾·懷特教授（Prof. Pierre Weit）深造。1984 獲德國政府 DAAD 全額獎學金繼續深造，1985 年六月應邀赴法國巴黎與國際管弦樂團合作演出莫札特雙簧管協奏曲及泰雷曼柔音管協奏曲並於同年七月以優異的成績通過德國國家考試，獲得藝術家文憑。</p> <p>劉榮義演奏及教學實務的質與量、內涵與理念均是嚴謹而宏觀的，返國迄今，除了專職樂團的演出外，分別舉行了二十餘場獨奏會、三十場以上之協奏曲、及八十餘場 室內樂演奏會。與之合作過的國內外知名樂團包括國立台灣交響樂團（前台灣省立交響樂團）、台北愛樂室內樂團、波蘭阿瑪迪斯室內樂團、英國市政廳室內樂團、匈牙利 Szegde 交響樂團、羅馬尼亞 Arad 愛樂管弦樂團、及韓國仁川交響樂團……等。</p> <p>曾任職國立台灣交響樂團雙簧管首席達十七年，並擔任台北獨奏家室內樂團團長，及國立台北藝術大學、東海大學、台中師院、嘉義師院等大專院校音樂系兼任講師、副教授及教授等職。2002 年八月起應聘為國立嘉義大學音樂系專任教授，並自 2003 年八月至 2009 年七月底擔任音樂系系主任。現任國立嘉義大學人文藝術學院院長。</p>
歐陽慧剛院長	<p>小提琴家暨指揮歐陽慧剛博士畢業於國立藝專音樂科（今國立台灣藝術大學），美國紐約曼尼斯音樂學院音樂碩士以及紐約州立大學石溪分校音樂藝術博士。曾任國防部示範樂隊交響樂團、曼尼斯交響樂團、紐約韓國室內樂團以及石溪交響樂團首席小提琴，參與紐約卡內基音樂廳、林肯中心及華盛頓甘迺迪中心等重要音樂會。</p> <p>他曾參加在美國及義大利等地之音樂節，受邀指揮或演出協奏曲的樂團包括國立台灣交響樂團、德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、台北室內管絃樂</p>

	<p>團、台北縣交響樂團、高雄市交響樂團、普羅管弦樂團、愚韻管絃樂團以及國立台灣藝術學院交響樂團等。多次於紐約、法國、德國、瑞士以及台灣各地舉行獨奏會以及室內樂演出，屢獲好評。由其指揮首演的曲目包括臺灣前輩作曲家郭芝苑先生之歌劇作品“許仙與白娘娘”以及“台灣吉慶序曲”等，深受樂界好評。2004 年赴德國首演作曲家蕭泰然之小提琴協奏曲以及舉行小提琴獨奏會，於德國及瑞士等地巡迴十數場演出；同年並指揮實踐大學音樂系交響樂團於日本東京首演多位台灣作曲家管弦樂作品，2006 年再度赴德國各城市舉行小提琴巡迴獨奏會。</p> <p>歐陽教授於 2002 年獲頒國立台灣藝術大學第 32 屆傑出校友獎，2004 年獲頒實踐大學第一屆卓越教授獎項。</p> <p>歐陽先生曾任實踐大學音樂學系主任；現任實踐大學民生學院院長、實踐大學交響樂團指揮，此外並任教於東吳大學音樂系</p>
王穎教授	<p>真理大學音樂應用學系教授（2008 年起自台灣師範大學音樂學系借調至真理大學），留學美國舊金山音樂院、奧地利國立維也納音樂表演藝術學院。多次 在國內外舉行個人獨奏會、協奏曲與室內樂的演出，且經常擔任器樂與聲樂之伴奏；亦參與國科會之研究計劃，曾以「基礎複節拍教學法之研究」獲研究獎勵。同時經常受邀擔任國內外大賽之評審，如台灣區縣市鋼琴比賽、台北蕭邦鋼琴大賽、義大利羅馬、瓦斯多國際鋼琴大賽等等。</p> <p>近年來更從事音樂教育之研究，與師大音樂研究所教授陳茂萱先生共同創立本土的「致凡音樂」，專門從事教材與教學法之研發與寫作，並推動本土的音樂教育與測驗評量，如「致凡音樂幼教系統」、「新臺灣音樂鋼琴曲集」、適合國人的「性向測驗」、「成就測驗」等等。其著作有「貝多芬鋼琴奏鳴曲詳釋」、「蕭邦二十四首前奏曲之研究」、「研究輔助節奏教學法並應用於蕭邦鋼琴作品中之不規則連音」等。</p> <p>培育多名年輕演奏家，如林瑋祺獲羅馬鋼琴大賽第一名，羅文婕獲義大利 Vasto 國際鋼琴大賽首獎，林洛安獲全美鋼琴大賽第二名等。</p>

第一場

對於法文藝術歌曲意識形態上的偏見
Ideological Prejudice in the Approach to French Songs

主講人：Prof. Françoise Tillard (法蘭斯沃·緋拉爾)

法蘭斯沃·緋拉爾(Françoise Tillard)出生於法國巴黎，除了在英國倫敦皇家音樂學院(Royal College of Music)的彼得·沃爾費希(Peter Wallfisch)鋼琴大師門下學習，並曾於薩爾斯堡莫札特學院之保羅·凡·席爾豪斯基(Paul von Schilhawsky)教授所開的聲樂曲目課程擔任兩年的助教。

在跟隨結佛利·琶爾伸(Geoffrey Parsons)及艾利克·霏爾巴(Erik Werba)大師學習後，緋拉爾教授跟多位世界級的音樂家合作演出，如路德威(C. Ludwig)、瑞琪阿瑞黎(K. Ricciarelli)、謝爾(H. Schaer)、布朗恩(D. Brown)、拉芳(J.-P. Lafont)、郭黎奈爾(F. Le Guérinel)、邦尼(B. Bonney)、馬賽(F. Masset)及杜波(P.-A. Dubois)。此外，她跟小提琴家泰利·摩琳(Thierry Maurin)及大提琴家希勒維亞·蘭芝(Silvia Lenzi)所組成的芬妮·亨澤爾鋼琴三重奏團(Trio Fanny Hensel)也曾在法國及其它國家表演過。

緋拉爾教授是位傑出的聲樂教練，她曾擔任國際知名的指揮家，如卡拉揚(H. von Karajan)、阿巴多(C. Abbado)、小澤征爾(S. Ozawa)、巴倫波因(D. Barenboim)、史坦恩貝格(P. Steinberg)、磊爾(F. Layer)及梅塔(Z. Mehta)等助理。她所指導的聲樂家包括貝倫斯(H. Behrens)、蒲萊斯(M. Price)、格黎斯特(R. Grist)、拉爾默兒(J. Larmore)、法度法(L. Vaduva)、顧魯德赫爾伯(F. Grundheber)、多明哥(P. Domingo)、瑞蒙第(R. Raimondi)及卡瑞拉斯(J. Carreras)。她也曾在法國里昂的抒情歌劇工作坊(Atelier Lyrique de l'Opéra de Lyon)教過藝術歌曲曲目課程。

緋拉爾教授於2002年在巴黎的新索邦大學(University of Paris III-Sorbonne Nouvelle)為歌唱者及鋼琴合作藝術者設立演奏藝術碩士學位(Master“Art du Récital”)，結合藝術歌曲的教導，語言及文學的學習。她最近也在巴黎音樂學院設計了一堂專門著重於藝術歌曲的課。

她的博士論文是關於孟德爾頌(Felix Mendelssohn Bartholdy)的姊姊-芬妮·亨澤爾(Fanny

Hensel), Belfond 出版社在 1992 年曾出版此論文, 而 2002 年 Symétrie 出版社再版。此論文也已經翻譯成德文版(*Die verkannte Schwester*, Kindler Verlag, 1994)及英文版(*Fanny Mendelssohn*, Amadeus Press, 1996)。她曾受邀在德國、奧地利、美國及蘇俄演講及表演關於此作曲家的作品。另外緋拉爾教授幫聲樂家克莉絲塔·路德威(Christa Ludwig)所翻譯成法文版的自傳("Les Belles Lettres", 1997)也在法國出版。

2002 年她製作兩部當時才被發掘的法國歌劇作曲家寶琳·瑜爾多(Pauline Viardot)的 *Cendrillon* 及作曲家路易士·貝爾汀(Louise Bertin)根據雨果(Victor Hugo)的劇本所寫的 *La Esmeralda*。

緋拉爾教授在 2005 年獲頒傑拉爾·莫爾鋼琴合作藝術獎(Gerald Moore Prize for Accompanying)。

《Abstract》

This is an attempt to better understand the influences that have given life to French repertoire, a style that is often misunderstood. French vocal repertoire goes back as far as the word "French", but what we understand as "French song" or "Mélodie" requires some explanation.

In order to fully grasp the underlying currents that make up this art form, it is important to learn and remember the tensions that lay between Wagnerism and French nationalists, the influence German Lieder composers had, but it is also essential to go back and look at the influences found in folk tunes. Emmanuel Chabrier is a good instance of a composer aware of the issues of the style.

It is also essential to look at how World War I came and swept away all the creeds of the ancient world. How the "melody" style suffered badly by getting too sophisticated and intellectual, which eventually led to the audience turning to a more popular repertoire. A great poet, Cocteau, tried to influence the creativity of the time, and later the Prévert and Kosma team gave life to the idea of "popular music of high quality".

The repertoire of today is formed with the songs of which the text still gives a reflection of what we think today. In that respect, all vocal repertoires should be seen in a light of an ideal balance between poetry and music.

第二場

德布西、拉威爾與普朗克：探討三位法國作曲家的鋼琴室內樂 Early-mid Twentieth Century French Chamber Music for Piano and other Instruments

主講人：Prof. David Deveau

大衛·德沃(David Deveau)是石港室內音樂節(Rockport Chamber Music Festival)的藝術總監及麻省理工學院的資深音樂教授。1982 年在獲得美國藝術基金會的獨奏獎助資金後於紐約林肯中心的愛莉絲·陶莉(Alice Tully Hall)音樂廳舉辦紐約首演的獨奏會。德沃先生曾多次與北美地區的波士頓、舊金山、匹茲堡、休士頓、聖路易斯、明尼蘇達、邁阿密、波特蘭交響樂團，法國圖魯斯首都交響樂團(l'Orchestre du Capitole de Toulouse)及中國青島交響樂團演出。他曾跟多位世界級指揮，如伯納德·海丁克(Bernard Haitink)、赫伯特·布隆斯泰特(Herbert Blomstedt)、約翰·威廉斯(John Williams)、基思·洛克哈特(Keith Lockhart)及約瑟夫·西爾弗斯坦(Joseph Silverstien)合作過。他也曾多次在美國、加拿大、中國及歐洲多國表演獨奏及室內樂，而他所演出的舞台包括卡內基(Carnegie Hall)、愛莉絲·陶莉(Alice Tully Hall)、梅爾金(Merkin Concert Hall)、大都會美術館(Metropolitan Museum of Art)、甘迺迪中心(Kennedy Center)等音樂廳。跟他同台演出的室內樂團體包括茱莉亞(Julliard)、聖羅倫斯(St. Lawrence)、菲爾密爾(Vermere)、波羅密歐(Borromeo)及應家兄妹(Ying)弦樂四重奏團等。德沃先生曾多次在美國的譚格塢音樂中心(Tanglewood)、卡拉莫爾音樂節(Caramoor Music Festival)、伍爾夫崔爾波表演基金會(Wolf Trap Foundation for the Performing Arts)、拉何雅音樂協會(La Jolla Music Society)、聖地牙哥的莫札特音樂節(Mainly Mozart, San Diego)、明尼阿波利斯的夏季節(Sommerfest, Minneapolis)及英國的普魯士灣音樂節(Prussia Cove)等受邀演出。他從 1995 年起擔任石港室內音樂節的藝術總監，並在哈佛大學(Harvard University)、達特茅斯學院(Dartmouth College)、新英格蘭音樂學院(New England Conservatory of Music)、舊金山音樂學院(San Francisco Conservatory)、隆基音樂學院(Longy School of Music)、卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)及其它大學及音樂學院給鋼琴獨奏及鋼琴室內樂大師班。

德沃先生曾替多位當代作曲家，如 MIT 的約翰·哈比森(John Harbison)及彼得·查爾德(Peter Child)，世界首演他們作品。他也替 BBC、CBC、NPR、CCTV、Beijing 及 Centaur 等機構錄音。在 2006 年美國波士頓名人音樂會系列(Celebrity Series)中的演出德沃先生深受當地三家重要報紙之好評，並被波士頓鳳凰報(Boston Phoenix)選為當年十個最佳的古典音樂會之一。

《Abstract》

Early to mid 20th century French composers Debussy, Ravel and Poulenc all contributed significant works for ensembles that include the piano. This paper and talk will put the three composers in cultural and historical context and examine three of their works: Debussy's violin and piano sonata; Ravel's trio for piano, violin and cello; and Poulenc's sonata for flute and piano. Shared and distinctive features of these three works will be explored and discussed.

第一場 論文發表

以《霍夫曼的故事》中音樂元素探討鋼琴合作演奏法

**Issues of the Collaborative Piano Performing on the Musical Elements in
*The Tales of Hoffmann***

主講人： 潘怡儀

潘怡儀，高雄市人，美國明尼蘇達大學音樂藝術博士。求學過程中表現優異，曾於高雄市音樂比賽、山葉鋼琴大賽及美國西雅圖音樂比賽中獲獎。2004 年自國立台南藝術大學畢業後，隨即獲得 Phi Beta 獎學金進入美國奧勒岡大學（University of Oregon）就讀，師事 Claire Wachter、David Riley 及 Dean Kramer (霍洛維茲 Vladimir Horowitz 之美國唯一弟子)，並於 2005 年考入亞斯本音樂營（Aspen Music Festival and School），師事知名鋼琴家 John Perry。

旅美期間，除了獨奏成績斐然外，亦受 Guarneri String Quartet、Emerson String Quartet、Oregon String Quartet、Timothy Lovelace、Noriko Kawai、Margo Garrett 等國際知名室內樂團或鋼琴合作藝術大師之指導，並時常代表學校對外演出及受邀至美國多個大型音樂比賽擔任伴奏。2006 年，更因於 Coeur d'alene 國際比賽中的優異表現，隨後受美國愛荷華州當地廣播電台之邀，現場演出錄製貝多芬的鋼琴與小提琴二重奏曲目。2010 年學成歸國後，積極參與和製作各項鋼琴合作藝術演出，目前任教於國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所、擔任《南熠樂集》古典室內樂團藝術總監暨舞台經理、以及國際工商經營研究社高雄社《IMC 合唱團》鋼琴伴奏和音樂指導。

《摘要》

法國著名歌劇《霍夫曼的故事》(Les Contes d'Hoffmann, 1881)是由科隆出生的法國作曲家奧芬巴哈 (Jacques Offenbach, 1819-1880)根據兩位劇作家朱爾·巴比葉(Jules Barbier, 1825-1901)和米榭·卡烈(Michel Carré, 1821-1872)針對文學家霍夫曼 (E.T.A Hoffmann, 1776-1822)的三個小故事所剪輯改編成的劇本所譜寫而成，主要故事發展內容則是由霍夫曼和他的幾段戀情所構成。奧芬巴哈(Jacques Offenbach, 1819-1880)在人生的最後幾年，把所有的精力全神貫注在此作品中，不只將此作品推上法國歌劇的高峰，也因為作品國際性的成功，讓奧芬巴哈在歌劇音樂的歷史中永垂不朽，直至現今，此作仍是愛樂人士中的精選曲目。

奧芬巴哈在尚未完成《霍》劇便離開人世，根據史料，連在自己過世當天的早上，奧芬巴哈還在書桌前努力寫作此曲，他對此劇的執著可見一般。即使只留下片斷的樂譜，即使沒有人知道該劇原來能夠被舞台實用主義的奧芬巴哈轉換成如何，這些都無法影響到他留下的黑色幽默以及獨樹一格的音樂風格。這部具有強烈戲劇性與幻想風格的歌劇，在演出中不但考驗了演出者的歌唱技巧以及戲劇表情，更因為不斷轉換交錯背景的時空以及與現實脫軌的科幻片段而增添難度，為此，鋼琴在幕後為歌手準備的音樂排練，便需要配合了解劇中內容來找到選擇恰當的音樂元素，才能彰顯出奧芬巴哈欲用音樂所表達的戲劇張力，此文的重點便是在於討論故事內容所包含的音樂元素以及鋼琴合作藝術演奏的獨特性。

《Abstract》

The famous French opera *Les Contes d'Hoffmann* was composed by a French composer, Jacques Offenbach, who was actually born in Cologne. The libretto was written by Barbier and Carre, who aimed to create a hybrid of the real life of literary author E. T. A. Hoffmann and his three little works. The main story is the telling of a few different love relationships between Hoffmann and various women. Offenbach treated this composition very properly at the end of his life. As a result, this action not only brought this work to French opera's peak, but also introduced his great name to the music opera history. Even now, this composition is still playing a role as many listeners' favorite choice and is in the standard repertory.

Unfortunately, Offenbach was not able to finish his beloved work himself. According to the historical records, he was still composing the piece on the day before he passed away. One can tell his passion through this action. However, even though Offenbach just left the fragments of the composition, and being honest, no one could really know how a stage-pragmatist person like him would actually come up to in the end, these don't affect any of the humor and the musical specialty that he left us. This dramatic and fantastic style of opera is challenging both to the vocal performer's singing skills and acting. Furthermore, the play includes the exchanging timeline and science fiction details, making for the collaborative pianist more responsibilities to create a proper atmosphere to suite this composition. Hence, this article's aim is to discuss the musical details of the story and its issues of collaborative piano performing.

第二場 論文發表

《天方夜譚》－ 拉威爾管弦樂歌曲的鋼琴彈奏與技巧探討

The Exploration of Piano Playing and Techniques of Ravel's Song Cycle "Shéhérazade"

主講人：夏善慧

國立台灣師範大學文學士，波士頓大學音樂碩士（鋼琴演奏），明尼蘇達大學音樂藝術博士（伴奏／指導），巴黎師範音樂院大鍵琴演奏文憑，薩爾茲堡莫札特音樂院德文藝術歌曲伴奏證書，Blossom 音樂營室內樂與樂團鋼琴曲目研習。師事董學渝、陳美鸞、M. C. Jaguaribe、A. Braginsky／鋼琴，P. v. Shilhawsky、A. Rogers、C. Nouvel、Margo Garrett／伴奏，G. Neikrug／室內樂，J.-P. Brosse／大鍵琴，M. Metson／管風琴等教授。

曾任國立中正文化中心與日本 H&K 藝術經紀協會歌劇詮釋指導，舊金山音樂院聲樂指導，明大音樂系所聲樂與器樂指導，舊金山 Ohlone College 與輔大英文系音樂劇音樂總監／指揮；國台交、北市交、台北歌劇劇場、波士頓 All Newton Music School，大師 J. Popper、G. König 之歌劇伴奏；茱麗亞音樂院教授 M. Malas、E. Mannion、T. Grubb、C. Caporello，小提琴大師 J. Gingold、D. Majeske，德國指揮 Kurt Suttner 等大師講座之專屬伴奏與即席翻譯；並曾任教於台師大、實踐大學、古亭國小音樂班等。經常應邀室內樂、歌劇、樂團等合作演出，音樂會遍及亞洲與歐美各地。

主要出版有《拉威爾鋼琴室內樂研究》、《浦朗克鋼琴室內樂研究》等著作，浦朗克《加爾默羅會修女的對話》（F. Poulenc, *Dialogues des Carmélites*）法文歌劇中文翻譯，文建會 CD《趙元任中國藝術歌曲及合唱》藝術歌曲伴奏等。現任真理大學專任教授，並兼任東吳大學、Taipei International Church Choirmaster。

《摘要》

《天方夜譚》（*Shéhérazade*, 1903）是法國作曲家拉威爾（Maurice Ravel, 1875-1937）的第一部重要聲樂作品，也是他最早創作的聯篇歌曲（song cycle），其中包含〈亞洲〉（*Asie*）、〈迷人的笛〉（*La flûte enchantée*）與〈無情的人〉（*L'indifférent*）三首歌曲。拉威爾成長並奠定其音樂基礎的時期，正是世紀交替之際的「美好年代」（*la belle époque*），也是法文藝術歌曲（*mélodie*）蓬勃興盛的時期；拉威爾躬逢其盛、更深蒙其利，致使他早期的音樂作品已然具有獨到的個人風格。《天方夜譚》的創作，顯示了拉威爾歌曲譜寫敏於時尚的關注：在歌詞的選擇上，他呼應了十九世紀末以降風行於巴黎的異文化熱潮；在音樂的創作上，則追隨了當時藝術歌曲以管弦樂伴奏的發展趨勢。隨著管弦樂歌曲的興起，鋼琴伴奏面臨的藝術歌曲類型，也擴增至管弦樂伴奏改編的鋼琴版曲目。彈奏改編的鋼琴伴奏，在歌詞意境與氛圍的表現之外，還須儘量呈現類似管弦樂的音響效果，以有助於歌者演唱所需的支撐與原版音樂的表現。本文的目的即在經由《天方夜譚》的創作背景、歌詞內涵、音樂風格與彈奏技巧，探索鋼琴伴奏達成異文化歌詞情境與管弦樂歌曲音效的理路，以期能為歌者提供理想的支持與合作、為伴奏提出彈奏的建議與參考，並為聽眾增廣聆賞的資訊與想像。

《Abstract》

“*Shéhérazade*” (*Sheherazade*, 1903) is the first important vocal work of French composer Maurice Ravel (1875-1937). The composition includes three songs: “*Asie*” (*Asia*), “*La flûte enchantée*” (*The enchanted flute*), and “*L'indifférent*” (*The indifferent one*). Ravel grew up and established his musical profession during the good old days (“*la belle époque*”) in Paris, which was also the primary time of the development of the French *mélodie*. Nourished by the rich cultural surroundings, Ravel was able to compose with his own manner when he was even a student in the end of nineteenth century. Later on, through his first song cycle “*Shéhérazade*”, Ravel displayed his interests in the trends of the time in two aspects: the exotic text and the orchestral accompaniment. The piano playing of the art song thus, in addition to the expression of the text, extends to the effects of the orchestral sound. The purpose of this paper is to explore the piano playing and techniques of orchestral song and exotic atmosphere through the background, music and text of “*Shéhérazade*”, in order to support and collaborate with vocalists effectively, as well as to suggest accompanists and the audience more information and imagination.

第三場 論文發表

探究德布西雙鋼琴版本《牧神的午後》前奏曲之作曲手法

A Study of the Compositional Techniques on Claude Debussy's Prelude *L'après-midi d'une faune* for Two Pianos

主講人：張曉雯

張曉雯出生於臺北，國立藝專音樂科（現國立臺灣藝術大學）理論作曲組畢業。1990 年通過德國學術交流處(DAAD)獎學金考試後負笈德國，並同時考上德國國立西柏林藝術學院(Hochschule der Künste Berlin)及德國國立漢堡音樂暨戲劇學院(Hochschule für Musik und Theater Hamburg)作曲系。同年十月進入國立漢堡音樂暨戲劇學院就讀，師事當代著名俄國作曲家 Prof. Alfred Schnittke。1995 年自德國國立漢堡音樂暨戲劇學院畢業，獲作曲家最高文憑及音樂教育碩士文憑，同時取得音樂理論之教師資格。

近年作品有管絃樂曲《南瀛素描》、《春響》及《四首歌德詩選—給女高音獨唱與管絃樂團的聯篇歌曲》；合唱曲《四首聞一多詩》、《南都三景》；室內樂作品《遁》、《木管五重奏》、《漫遊》、《五首小品》、《李清照宋詞兩首—行香子》、《回憶...》、《小提琴幻想曲》與長笛獨奏曲《意·象》等。作品曾於 2003 年獲金曲獎傳統暨藝術音樂作品最佳作曲人入圍獎、多次獲選教育部文藝創作獎、2009 年獲選國立臺灣交響樂團 98 年度「建置音樂創作與行銷平台」鼓勵創作獎。

1998 年返國後，旋即受聘於臺南女子技術學院(現臺南應用科技大學)音樂系，擔任作曲組專任教師；自 2000 年起，專職於國立臺南藝術大學音樂系，並兼任國立臺南藝術大學藝術展演處主任。目前為國立臺南藝術大學音樂系專任助理教授，教授音樂理論、作曲、和聲學與樂曲分析等大學部與碩士班課程，同時為山葉財團法人山葉基金會音樂檢定考指導級考官、德國漢堡市「新音樂協會」、「中華民國現代音樂協會」及「亞洲作曲家聯盟暨中華民國作曲家協會」會員。

《摘要》

《牧神的午後》前奏曲為德布西最早的不朽名作，取材於馬拉美之同名詩作。德布西將馬拉美的詩串聯為背景，以自由的手法詮釋而成。

這首前奏曲乍聽之下似乎像即興式的自由形式，然而，本文將由變奏曲、奏鳴曲式與歌謠曲式等三個不同面向觀察此前奏曲之樂曲結構。此外，將以「牧神主題」為中心，探究其主題與其九次的變奏手法上，運用和聲與節奏製造不同氛圍與產生音響意境變化的情形，並從配器手法上比較色彩運用上的特點，幫助雙鋼琴演奏者在詮釋上的想像，明瞭作曲家表現詩、畫與自然景物中意境朦朧印象的作曲手法，進而接近作曲家表達其獨特音樂語言之音響世界。

《Abstract》

Claude Debussy's Prelude *L'après-midi d'une faune* is considered as one of his most famous works and a turning point in the history of music. The composition was inspired by the poem *L'après-midi d'un faune* by Stéphane Mallarmé and is a very free illustration of Mallarmé's beautiful poem

When one listens to the *Prélude* for the first time, the music seems improvisational and almost free-form. The paper and lecture will discuss this work's musical structure from three various points of view: variation form, sonata form and the song form. Focusing on the 「Theme of Faun」, the techniques used in these nine variations will be examined, and the aspects of harmonic and rhythmical changes, orchestration technique and colorful sound effects will also be addressed. Through this discussion on Debussy's various compositional techniques, one achieves a deeper understanding on how these techniques are exploited in terms of the collaboration between two pianos.

第四場 論文發表

法國六人組之新新女性--- 泰葉菲第一號小提琴奏鳴曲之風格理念與鋼琴合作技巧

The “New Woman” of Les Six: The Style and Collaborative Piano Techniques of Germaine Tailleferre’s *Violin Sonata No.1*

主講人：沈玫伶

台南市人。先後就讀永福國小音樂資優班，大成國中音樂班，以及國立台南女子高級中學音樂班。曾師事於林芝玲、楊玉貞、王儷娟與黃水金老師。

2000 年參加全國資優保送甄試進入台北市立教育大學，師事林公欽教授。畢業後旋即進入美國科羅拉多大學音樂研究所(University of Colorado at Boulder)就讀，師事美國名鋼琴教母 Rosina Lhevinne 之嫡傳弟子 Doris Pridonoff Lehnert 與 Robert Spillman，室內樂師事 Anne Epperson，並於 2006 年取得鋼琴演奏碩士。2007 年獲得全額獎學金進入美國佛羅里達州立大學(Florida State University)博士班，師事 Dr. Carolyn Bridger，並於 2011 年取得鋼琴合作與室內樂博士學位。

留美期間曾多次獲聘於音樂營擔任專任伴奏並參加大師班指導。在校期間並獲邀參與新音樂音樂節及巴洛克室內樂團之演出，並受邀擔任佛羅里達州立大學管弦樂團(Florida State University Symphony Orchestra)之常任鋼琴/鋼片琴家以及美國佛羅里達塔城交響樂團之代理鋼琴家，並於 2010 年起獲聘於美國南密西西比州立大學擔任音樂系專任鋼琴伴奏與客座講師。除了活躍於伴奏與室內樂之外，他也致力於獨奏與雙鋼琴之演出，於 2010 年榮獲佛羅里達州立大學協奏曲比賽第二名之殊榮。

於 2011 年返國目前任教於國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所、台南應用科技大學音樂系及新北市碧華國小音樂班。

《摘要》

自十九世紀中葉以來，國家間的政治衝突以及經濟利益的角力牽動了全世界。尤其對於幾世紀以來持續主導世界的歐洲國家，更是掀起巨大的波瀾。然而，所謂牽一髮而動全身，在那個民族意識高漲的年代，國家間藝術與文化的相互影響也間接促進了各國的文化藝術改革。以法國為例，法國音樂與德奧音樂之間的不平衡發展自十九世紀中期以來已逐漸浮上檯面，尤其當多世紀以來以德奧系統為音樂重心的歐洲世界，因「華格納風潮」而達到最高點，使得法國藝術家及音樂家極力想擺脫德奧音樂的枷鎖，走出一條屬於法國音樂的道路。印象主義的逐漸興起正反映出對華格納風潮以及德奧絕對音樂的反動，也為法國藝術界注入了一股新的生機。然而，後來由柯克托 (Jean Cocteau)與薩堤(Erik Satie)為首所組成的法國六人 (Les Six)，不只反對華格納龐大的編制以及英雄式的音樂處理，更同時反對印象樂派中那樣飄忽虛渺的模糊音色意向。法國六人組所秉持的基本理念，是以「音樂是從生活中取材，是給一般大眾的聆聽欣賞的」為主。他們所主張音樂藝術的普及化，立即在動蕩的二十世紀初成為另一股新潮流。

特別的是，這個由六位新青年人(Les Nouveaux Jeunes) 所組成的新團體，雖有為保持法國音樂的民族特性努力的共同志向，但卻各自擁有迥異的風格特質：分別為偏屬德奧浪漫派的奧乃格(Arthur Honegger)，追隨柯克托理念的奧里克(George Auric)和普朗克(Franics Poulenc)，傾向使用印象派和聲與新古典樂派理念的泰葉菲(Germaine Tailleferre)，近似德布西風格的杜雷(Louis Durey)，以及抒情風格的米堯(Darius Mihalud)。在這些作曲家的作品風格中，泰葉菲，也是六人組中的唯一女性，是最背離「音樂從生活中取材」以及「反印象派」理念的作曲家。她的音樂使用了印象派在和聲色彩所呈現變化難測卻又能引人無限聯想的音響，並且融合新古典主義「回歸傳統古典美學」的理念，呈現她個人新穎的音樂風格，可說是在這個團體裡的另類作曲家。如此的風格特質，反應在她許多的器樂作品中，尤其是在第一號小提琴奏鳴曲中最可得到應證。本論文將由泰葉菲音樂生涯中所受到的風格影響為引導，探討其理念在第一號小提琴奏鳴曲中的應用；也因此曲大量地使用樂器間的對話與互動，筆者將就其在鋼琴合作領域中所應用的技巧加以闡述。

《Abstract》

In the mid-nineteenth century, the power struggle in politics and economics among different countries affected the whole world; in particular, the impact was especially significant for those European countries who had been dominating the world for centuries. As for the art, the culture exchange also resulted in cultural and artistic revolution in these countries. French music, for example, had been shadowed by German-Austrian music for centuries, and the overpowering dominance of German-Austrian music was especially in evidence when “Wagnerism” reached to the top in the late nineteenth century. Therefore, French composers endeavored to break away from the influence of German-Austrian music as well as to promote their unique French style. Thus, “Impressionistic music” rose and vitalized the French music, which made an immense influence on the history of Western music. However, a group of French composers were against impressionistic music, because they believed that, by merely turning away from the bulky structure of Wagnerian music, French music focused on obscure atmosphere rather than direct depiction of emotion. They hence advocated that music should be derived from daily life and be available to the public. This group of French composers was later called “Les Six,” with the lead of Jean Cocteau (1889-1963) and Erik Satie (1866-1925).

As the name implies, “Les Six” was a group of six composers. Interestingly, although they agreed on vitalizing French music and making music available for all, they each developed their distinctive styles: Arthur Honegger (1892-1955) had a style of German Romanticism; George Auric (1899-1983) and Francis Poulenc (1899-1963) followed the witty characteristic of Jean Cocteau; Germaine Tailleferre (1892-1963) combined impressionistic harmonies and neo-classicism; and the music of Louis Durey (1888-1979) was criticized as sounding like Debussy’s music and the lyrical style of Darius Milhaud (1892-1974). Among these composers, the compositional style of Germaine Tailleferre, the only woman composer in the group, was considered as disobeying Cocteau and Satie’s concepts of opposing the impressionist music and obtaining music ideas from daily life. She instead combined impressionistic harmonic languages and neo-classicism as her unique style; one of the best examples of her style is her *Violin Sonata NO.1 in C-sharp minor*. My research will discuss, along with her biographical background, the influences of the music concepts from her predecessors. In addition, because of her frequent use of dialogue and interaction between instruments, the treatise will also focus on how this sonata could draw on the collaborative piano techniques.

第五場 論文發表

黃金年代一個「不非常法國」的浪漫背影— 法朗克與十九世紀晚期的鋼琴室內樂

Seemingly "not-so-French" - Cesar Franck's imprint

主講人：顏華容

1997 年 12 月顏華容以多項最優異成績獲俄羅斯國立莫斯科柴可夫斯基紀念音樂學院 (Moscow State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky) 鋼琴演奏最高文憑—鋼琴演奏博士 (Исполнительская Аспирантура)，是莫斯科音樂院成立一百三十年來第一位獲頒獲頒此學位的台灣人，也見證台灣音樂班教育多項成果之一。

自福星國小音樂班畢業後通過音樂資優測驗進入南門國中音樂班、成為鋼琴家宋允鵬教授之弟子；以優異成績通過資優甄試保送國立師大附中音樂班、國立藝術學院（國立台北藝術大學）音樂系。1993 年以第一名由國立藝術學院畢業，旋即進入莫斯科音樂學院、並入俄羅斯最重要之鋼琴學派建立者—諾豪斯教授(H. G. Neuhaus)之兩位嫡傳弟子—馬里寧 (E. V. Malinin)及撓莫夫(L. N. Naumov)教授之門，濡慕於俄羅斯鋼琴傳統。

顏華容的獨奏、室內樂、協奏曲演出愛樂者深切期待，2003 年 9 月應兩廳院之邀於首屆「獨奏家」系列演出，合作的國內外樂團包括：俄羅斯聖彼得堡 Klassika 樂團、北歐謝提共和國(N. Ossetia)愛樂交響樂團、聖彼得堡愛樂協會交響樂團、台北世紀交響樂團、台北市交響樂團...等。2005 年應邀與俄羅斯國立新西伯利亞愛樂室內樂團合作演出樂季開季音樂會、灌錄蕭邦與蕭斯塔可維契鋼琴協奏曲。2012 年再度赴俄灌錄獨奏專輯「天才機鋒」，預計於 2013 年發行。

身為活躍演奏家，顏華容的教學熱誠受學生高度仰慕與信賴；演奏與教學之餘，顏華容亦經常受邀為國內專業刊物與樂團撰文。現任實踐大學音樂系專任副教授。

《摘要》

法朗克（César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck, 1822-1890）被歸類為法國作曲家，其音樂風格卻跨越文化際限、且與其當代法國樂界流行風潮大相逕庭；他以早慧表現聲名大噪，其傳世之作卻集中於辭世前的少量作品；一生以教授與演奏管風琴為主業，其管弦樂法卻備受讚譽、更以交響曲、鋼琴獨奏、鋼琴室內樂曲名留青史。

法朗克堪稱法語地區的巴赫復興（Bach revival）代表，由十八世紀巴洛克音樂取經的聲部寫作、動機發展與循環曲式思維卻絲毫未減其作品之浪漫風格；不但是十九世紀晚期法國器樂作品盛況另起的先驅，在同時期眾多明顯受舒曼、布拉姆斯音樂與演奏技巧寫作影響者中，法朗克的鋼琴五重奏與 A 小調小提琴奏鳴曲卻能一枝獨秀，成為十九世紀晚期室內樂曲目不可或缺的經典之作。

本文將由演奏者研讀音樂材料與文化社會史兩類素材的角度、側重法朗克擷取舊形式融合新技法的創作意念、特別聚焦於上述兩闕鋼琴室內樂曲，研究鋼琴在法朗克與十九世紀晚期新舊世代器樂曲中所呈現的各種面貌。

關鍵字：法朗克、十九世紀、鋼琴室內樂、浪漫主義風格、循環曲式、主題變形、織度

《Abstract》

Esteemed as one of the master musicians of the late 19th century and tagged as an unmistakable inspiration to the early 20th century French music, César Franck's most famous works show little trace of the conventionally-believed French nuance, nor did he follow his contemporaries in the lyric operatic trend. This seemingly "not-so-French" composer succeeded in creating most of his masterpieces – stunning fusions of originality and idiomatic quotations stemming from those of Bach's. A proven prodigy, Franck's genius boomed only after decades of quiet hermit life as an church organist and professor at Paris Conservatory. Nevertheless, the thick fluid texture and florid tonal writing of his solo and chamber works reflects imagination free from ecumenical nationalism and a broad knowing of instruments. From the score-reading aspect of a performer and special attention to piano writing and imprint to later composers of Franck's much performed chamber music with piano- Piano Quintet in F minor and Violin Sonata in A major, the essay explores Franck's famous thick texture, of which the idea of an organic cyclic form capable of stimulating both comprehensive and intuitive interpretation prove to be of richness and intrigue.

Keywords: Franck, the 19th century, chamber music with piano, Romanticism, cyclic form, thematic transformation, texture

伍、鋼琴合作藝術大師班曲目

101 年 11 月 20 日 (二)

鋼琴合作藝術大師班 (一)(器樂)

主講人：Prof. David Deaveu

地點：實踐大學台北大直校區
音樂學系 F101 教室

Sonata for Violin and Piano
I. *Allegretto*

M. Ravel
(1875-1937)

小提琴 / 陳萱 (輔仁大學音樂系研究所碩士班學生)
鋼琴 / 黃士蘋 (國立台北藝術大學研究所校友)

Sonata for Flute and Piano

F. Poulenc
(1899-1963)

長笛 / 蔡沛庭 (實踐大學音樂系學生)
鋼琴 / 吳紹仔 (實踐大學音樂系學生)

Andante et Allegro (arr. A. Shapiro)

J. Guy-Ropartz
(1864-1955)

上低音號 / 余嘉恩 (實踐大學音樂學系學生)
鋼琴 / 簡婉倫 (實踐大學音樂學系學生)

Divertimento

R. Boutry
(1932-)

薩氏管 / 廖約翰 (實踐大學音樂學系研究所碩士班學生)
鋼琴 / 蔡墉 (實踐大學音樂系學生)

101 年 11 月 20 日 (二)

鋼琴合作藝術大師班 (二) (聲樂)

主講人：Prof. Françoise Tillard

地點：實踐大學台北大直校區
音樂學系 F204 教室

La Courte Paille
- *Le sommeil*
- *Quelle aventure!*

F. Poulenc
(1899-1963)

女高音 / 范芷語 (實踐大學音樂系研究所碩士班學生)
鋼琴 / 曾加恩 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

Adieux de l'hôtesse arabe

G. Bizet
(1838-1875)

次女高音 / 劉惠雲 (社會人士)
鋼琴 / 莊淑棻 (新店高中音樂班老師)

Chanson romanesque from "Don Quichotte à Dulcinée"

M. Ravel
(1875-1937)

男高音 / 鄭翔元 (實踐大學音樂系學生)
鋼琴 / 陳怡儒 (實踐大學音樂系學生)

Clair de lune

G. Faure
(1845-1892)

次女高音 / 張月英 (社會人士)
鋼琴 / 莊淑棻 (新店高中音樂班老師)

"Poison de Juliette " extrait de "Juliette et Roméo"

C. Gounod
(1818-1893)

女高音 / 蔡宜軒 (實踐大學音樂/CRR de Ruei-Malmaism Vincennes 校友)
鋼琴 / 曾加恩 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

101 年 11 月 24 日 (六)

鋼琴合作藝術大師班 (三) (器樂)

主講人：Prof. David Deaveu

地點：國立臺南藝術大學 演藝廳

Sonata for Clarinet and Piano

F. Poulenc
(1899-1963)

I. *Allegro tristamente (Allegretto-Très calme - Tempo allegretto)*

II. *Romanza (Très calme)*

單簧管 / 陳昭志 (國立臺南藝術大學音樂系學生)

鋼琴 / 林姿嫻 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

Sonata for Oboe and Piano

F. Poulenc
(1899-1963)

I. *Elégie (Paisiblement)*

II. *Scherzo (Très animé)*

雙簧管 / 吳青晏 (國立臺南藝術大學音樂系學生)

鋼琴 / 陳如嘉 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

Sonata for Violin and Piano in G minor

C. Debussy
(1862-1918)

I. *Allegro vivo*

II. *Intermède: fantasque et léger*

III. *Finale: très animé*

小提琴 / 沈昇炆 (國立臺南藝術大學音樂系學生)

鋼琴 / 劉虹儀 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

101 年 11 月 25 日 (日)

鋼琴合作藝術大師班 (四) (聲樂)

主講人： Prof. Françoise Tillard

地點：國立臺南藝術大學 演藝廳

Fantoches

C. Debussy
(1862-1918)

女高音 / 方穎 (國立高雄師範大學音樂學系碩士班學生)
鋼琴 / 林麥可 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

Mandoline
Chanson d'amour

G. Fauré
(1845-1892)

女高音 / 李雅瑜 (台南應用科技大學音樂系學生)
鋼琴 / 曾郁淳 (台南應用科技大學音樂系校友)

Couplets Bachiques

F. Poulenc
(1899-1963)

Danse macabre

C. Saint-Saëns
(1835-1921)

男中音 / 溫苡任 (國立中山大學音樂系學生)
鋼琴 / 謝欣宜 (國立中山大學音樂系研究所碩士班學生)

Sérénade

E. Chausson
(1855-1899)

女高音 / 郭瑋伶 (國立臺南藝術大學音樂學系碩士班學生)
鋼琴 / 林宣儀 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

“Violon” from *Fiançailles pour rire*

F. Poulenc
(1899-1963)

女高音 / 周珮吟 (國立中山大學音樂系研究所校友)
鋼琴 / 楊欣潔 (國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士班學生)

Reflects
Le Retour

L. Boulanger
(1893-1918)

女高音 / 吳亦婷 (國立中山大學音樂系研究所碩士班學生)
鋼琴 / 吳昀芳 (國立中山大學音樂系研究所碩士班學生)

陸、教師音樂會節目單

11 月 21 日(三) 實踐大學圖資大樓 B2 國際會議廳 19:30

11 月 24 日(六) 國立臺南藝術大學 演藝廳 18:30

Program

Cortège Burlesque for Piano Duet (1881)

Emmanuel Chabrier
(1841-1894)

Piano / Rei-Ping Lin, Hsin-Bei Lee

Trois Mélodies (1916)

- *La statue de bronze*
- *Daphnéo*
- *Le chapelier*

Erik Satie
(1866-1925)

La Courte Paille (1960)

- *Le sommeil*
- *Quelle aventure!*
- *La reine de cœur*
- *Ba, Be, Bi, Bo, Bu*
- *Les anges musiciens*
- *Le carafon*
- *Lune d'Avril*

Francis Poulenc
(1899-1963)

Soprano / Ho Kang-Ting
Piano / Françoise Tillard

Suite for Flute and Piano, Op.34 (1898)

- I. *Moderato*
- II. *Scherzo*
- III. *Romance*
- IV. *Final*

Charles-Marie Widor
(1844-1937)

Flute / Haw Chang
Piano / Pei-Chi Hong

-Intermission-

Une flûte invisible-pour chant, flûte et piano (1900)

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

La flûte enchantée-pour chant, flûte et piano (1919)

Maurice Ravel
(1875-1937)

Soprano / Ho Kang-Ting
Flute / Haw Chang
Piano / Françoise Tillard

Sonata for Violin and Piano in A Major (1886)

- I. *Allegretto ben moderato*
- II. *Allegro*
- III. *Ben moderato: Recitative-Fantasia*
- IV. *Allegretto poco mosso*

César Franck
(1822-1890)

Violin / Hui-Kang OuYang
Piano / David Deveau

節目單

為鋼琴四手聯彈所創作的《丑角的隊伍》

依曼紐·夏布里耶
(1841-1894)

鋼琴 / 林瑞萍, 李欣蓓

《三首歌曲》(1916)

艾利克·薩提
(1866-1925)

1. 銅像
2. 達菲尼歐
3. 帽商

《麥稈抽籤的遊戲》(1960)

法蘭西士·普朗克
(1899-1963)

1. 孩子安睡吧！
2. 何等的奇遇！
3. 鍾愛的皇后
4. Ba, Be, Bi, Bo, Bu
5. 音樂天使
6. 小的長頸鹿大玻璃瓶
7. 四月的月亮

女高音 / 何康婷
鋼琴 / 法蘭斯沃·緋拉爾

為長笛與鋼琴所創作的《組曲》，作品三十四之一(1898)

查爾斯-馬里安·維多
(1844-1937)

- I. 中板
- II. 詼諧曲
- III. 羅曼史
- IV. 終曲

長笛 / 張浩
鋼琴 / 洪珮綺

-中場休息-

為聲樂、長笛與鋼琴所創作的三重奏《隱形的長笛》(1900)

卡密爾·聖桑
(1835-1921)

為聲樂、長笛與鋼琴所創作的三重奏《迷醉的笛聲》(1919)

莫里斯·拉威爾
(1875-1937)

女高音 / 何康婷
長笛 / 張浩
鋼琴 / 法蘭斯沃·緋拉爾

A 大調小提琴奏鳴曲

塞薩爾·法朗克
(1822-1890)

- I. 中庸的稍快板
- II. 快板
- III. 中庸的幻想式宣敘調
- IV. 稍快板

小提琴 / 歐陽慧剛
鋼琴 / 大衛·德沃

柒、教師音樂會演出者簡介（依出場順序排列）

林瑞萍／鋼琴

美國新英格蘭音樂院 (New England Conservatory of Music) 鋼琴合作藝術 (Collaborative Piano) 音樂演奏博士及碩士、國立台灣師範大學音樂系鋼琴學士。2005 年榮獲美國新英格蘭室內樂協會 (New England Chamber Music Foundation) 所舉辦之國際室內樂大賽 (International Chamber Music Ensemble Competition) 首獎，受邀至紐約卡內基音樂廳 (Carnegie Hall) 之懷爾廳 (Weill Recital Hall) 演出。2009 年 7 月受邀於德國威瑪音樂節 (Die Weimarer Meisterkurse) 中擔任中提琴家 Kim Kashkashian 音樂會鋼琴伴奏。

在鋼琴合作領域方面經歷豐富，曾多次擔任聲樂家 Elly Ameling、Thomas Quasthoff，聲樂指導 Warren Jones、Pierre Vallet，小提琴家 Donald Weilerstein，中提琴家 Kim Kashkashian，及大提琴家 Paul Katz 等多位國際名師之大師班講座指定伴奏。

目前為國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所專任助理教授。

李欣蓓／鋼琴

被波士頓環球報譽為“甜美，含蓄，溫暖的聲音和敏銳的節奏感... 富有想像力的演奏觸動了聽眾的感官”及紐約音樂會評論報譽為“具有卓越的音樂性和精湛的技巧”的鋼琴家李欣蓓在獨奏及鋼琴合作藝術領域有傑出的表現。在 Leschetizky 和 Robert Casadesus 的國際鋼琴比賽贏得了最高獎項之後，她在北美、亞洲曾舉辦多次的獨奏會。

李欣蓓不僅活躍於獨奏舞台上，她也是一位積極的鋼琴合作藝術家。她曾與多位知名的藝術家合作，如 Miriam Fried、Laurence Lesser、Gavriel Lipkind、Bong-Ihn Koh、Wolfgang Schulz、Werner Hink 及多位世界知名的交響樂團主要成員等。在 1999 年至 2001 年、2005 年的夏天，李女士多次被邀請為日本太平洋音樂節的客席藝術家。她的演奏足跡遍及美國、加拿大、阿根廷、日本、韓國和越南等。

李欣蓓獲得新英格蘭音樂學院的鋼琴合作藝術音樂演奏博士學位、克利夫蘭音樂學院的鋼琴獨奏和鋼琴合作藝術雙碩士。她曾任教於美國的麻省理工學院音樂系、新英格蘭音樂學院、北卡羅萊納州音樂學院、Aspen Music Festival 及 Meadowmount School for Strings，並時常受邀到各地給大師課。

現為國立台南藝術大學的鋼琴合作藝術研究所的專任助理教授。

何康婷／女高音

實踐大學音樂系、義大利國立米蘭威爾第音樂院 (Conservatorio G. Verdi di Milano) 畢業。2001 年起始師事女高音朱苔麗至今未輟。

曾應邀赴美、韓、法、義、挪威演唱或舉行個人演唱會、台北市藝術季「歌劇選粹之夜」、「亞洲歌劇名家選粹」、Stravinsky《Les Noces》、「當代作曲家歌樂聯展」、現代新樂劇「莎樂美」等演出。曾擔任廣播金鐘獎、金曲獎評審、國立中正文化中心評議委員、藝術宅急配演講人。

現為實踐大學音樂學系專任副教授、國立台灣師範大學表演藝術研究所兼任副教授；聲樂家協會基本會員。

法蘭斯沃·梯拉爾／鋼琴

法蘭斯沃·梯拉爾(Françoise Tillard)出生於法國巴黎，在跟隨 Geoffrey Parsons 及 Erik Werba 大師學習後，梯拉爾教授跟多位世界級的音樂家合作演出，如 C. Ludwig、K. Ricciarelli、H. Schaer、D. Brown、J.-P. Lafont、F. Le Guérinel、B. Bonney、F. Masset 及 P.-A. Dubois。她也是位傑出的聲樂教練，所指導的聲樂家包括 H. Behrens、M. Price、R. Grist、J. Larmore、L. Vaduva、F. Grundheber、P. Domingo、R. Raimondi 及 J. Carreras。她曾在法國里昂的抒情歌劇工作坊(Atelier Lyrique de l'Opéra de Lyon)教過藝術歌曲曲目課程。

梯拉爾教授於 2002 年在巴黎的新索邦大學(University of Paris III-Sorbonne Nouvelle)為歌唱者及鋼琴合作藝術者設立演奏藝術碩士學位(Master “Art du Récital”)，結合藝術歌曲的教導，語言及文學的學習。她最近也在巴黎音樂學院設計了一堂專門著重於藝術歌曲的課。

2002 年她製作兩部當時才被發掘的法國歌劇作曲家 Pauline Viardot 的 *Cendrillon* 及作曲家 Louise Bertin 根據雨果(Victor Hugo)的劇本所寫的 *La Esmeralda*。

梯拉爾教授在 2005 年獲頒傑拉爾·莫爾鋼琴合作藝術獎(Gerald Moore Prize for Accompanying)。

張浩／長笛

張浩博士畢業於美國馬利蘭州立大學音樂系研究所博士班，專攻長笛、短笛演奏及樂團指揮。現為實踐大學音樂學系及碩士班專任副教授兼系主任。

張浩博士 1996 年赴美進入馬利蘭大學修習長笛演奏碩士學位，受教於 William Montgomery 博士。1998 年獲碩士文憑，繼續攻讀演奏博士學位，同年以短笛獨奏榮獲 Ulrich 獨奏大賽首獎。此後除應邀與樂團合作演出協奏曲之外，也致力於學習短笛之演奏技巧，並受教於多位一流交響樂團短笛演奏家，其中包括有巴爾的摩交響樂團短笛演奏家 Laurie Sokoloff、芝加哥交響樂團短笛演奏家 Walfrid Kujala、聖路易交響樂團短笛演奏家 Jan Gippo、以及紐約曼哈頓大學音樂系教授 Susan Glaser 等等。1999 年參加美國華府長笛協會主辦之青年藝術家大賽以及短笛藝術家大賽，兩項皆獲獎。2000 年獲選晉級，參加美國長笛協會主辦之短笛大賽。此為全世界最具權威性的比賽之一，也是台灣目前唯一獲邀參賽的選手。

張浩博士返國後，除定期於國家演奏廳舉辦個人獨奏會，亦定期指揮實踐大學音樂系管樂團於國家音樂廳舉行公演，展演活動頻繁。

洪珮綺／鋼琴

臺北市人。曾就讀福星國小、師大附中音樂班，畢業後免試保送國立臺灣師範大學音樂系，一年後旋即赴美求學，於波士頓新英格蘭音樂院以演奏卓越獎 (Distinction in Performance) 和學業成績特優榮譽獎 (Academic Honor) 獲得學士及碩士學位，再以全額獎學金繼續攻讀並獲得鋼琴合作藝術(Collaborative Piano)演奏博士學位，受教於 Irma Vallecillo、Margo Garrett 與 Martin Katz 三位國際知名鋼琴合作藝術家。2003 年協助國立臺南藝術大學成立國內第一所鋼

琴合作藝術研究所，負責撰寫成立該研究所計畫書及課程規劃等相關事宜，目前為該所所長，亦曾任教於國立臺灣師範大學表演藝術研究所，對於推廣台灣鋼琴合作藝術領域專業之認同不遺餘力。除熱衷教學外，洪珮綺經常參與各項音樂會演出，為國內外活躍之鋼琴合作演奏家。

歐陽慧剛／小提琴

法文報 *La Voix Du Cantal* — “*OuYang s’est employe a server au mieux le maitre* — 歐陽提供了比大師更精彩的演奏”

La Montagne — “*luxe calme et virtuosite* — 風格穩健而技藝超凡”

德國 *Augsburger 日報* — “*Kunstler vereinen zwei Kontinente* — 一位能聯接兩大洲的藝術家”

瑞士 *Winterthur Der Landbote 日報* — “*Alles ist perfekt! Alles so, wie anspruchsvolle*

Musikgeniesser sich gerne verwohnen lassen — 完美無瑕！忠實表現出音樂應有的品味！”

小提琴家暨指揮家歐陽慧剛博士畢業於國立藝專（今國立台灣藝術大學），紐約曼尼斯音樂學院碩士以及紐約州立大學石溪分校音樂藝術博士。於台灣接受完整音樂教育，師事李淑德、廖年賦、謝中平等，並加入台北弦樂四重奏；除古典曲目外，並涉獵當代音樂，多次參與首演我國知名作曲家作品。隨俄籍小提琴家 Nina Beilina、Alexander Cores 及 Lazar Gosman 習琴，此外隨 Edna Mishell、Paul Tobias、Gilbert Kalish 及 Julius Levine 等名家研習。

現任實踐大學音樂系教授暨民生學院院長、實踐大學交響樂團指揮。由於在專業領域的傑出表現，歐陽教授曾獲頒國立台灣藝術大學傑出校友獎，以及實踐大學卓越教授獎。

大衛·德沃／鋼琴

大衛·德沃(David Deveau)是美國石港室內音樂節(Rockport Chamber Music Festival)的藝術總監及麻省理工學院的資深音樂教授。1982 年在林肯中心的愛莉絲·陶莉(Alice Tully Hall)音樂廳舉辦紐約首演的獨奏會後，德沃先生多次與北美地區的波士頓、舊金山、匹茲堡、休士頓、聖路易斯、明尼蘇達、邁阿密、波特蘭交響樂團，法國圖魯斯首都交響樂團(l'Orchestre du Capitole de Toulouse)及中國青島交響樂團演出。他也曾多次在美國、加拿大、中國及歐洲多國表演獨奏及室內樂，而他所演出的舞台包括 Carnegie Hall、Alice Tully Hall、Merkin Concert Hall、Metropolitan Museum of Art、Kennedy Center 等音樂廳。跟他同台演出的室內樂團體包 Julliard、St. Lawrence、Vermeer、Borromeo 及 Ying 弦樂四重奏團等。

德沃先生曾多次在美國的 Tanglewood、Caramoor Music Festival、Wolf Trap Foundation for the Performing Arts、La Jolla Music Society、San Diego 的 Mainly Mozart、Minneapolis 的 Sommerfest 及英國的 Prussia Cove 等音樂節受邀演出。在 2006 年美國波士頓名人音樂會系列(Celebrity Series)中的演出德沃先生深受當地三家重要報紙之好評，並被波士頓鳳凰報(Boston Phoenix)選為當年十個最佳古典音樂會之一。

Emmanuel Chabrier : *Cortège burlesque* for Piano Duet

依曼紐·夏布里耶：為鋼琴四手聯彈所創作的《丑角的隊伍》

夏布里耶(Emmanuel Chabrier, 1841-1894)為法國作曲家，1858年在巴黎學習法律，在這段期間，也學習作曲、鋼琴和小提琴。1861-1879受僱於法國內政部，之後即致力於音樂上的創作。他在樂曲的形式、管絃樂色彩及音樂的表現力上，深深的影響了 Debussy、Ravel、Milhaud 和 Poulenc 等法國作曲家。這首 *Cortège burlesque* 是在 1871 年創作的，原本的名稱是“Pas redoublé”但現在大家普遍都用 *Cortège burlesque* 來稱呼這個曲子。“Pas redoublé.”這種舞蹈是指「快速的步伐」；而“burlesque”(形容詞)是指滑稽、有趣的，“Cortège”(名詞)是指像宮廷或葬禮，具莊嚴形式的場合的遊行。這兩個字的搭配其實是不相稱的，但給這首曲子增加了古怪、風趣的意義。整首樂曲節奏輕快、旋律清晰，就像是生氣蓬勃般的走在林蔭大道，翱翔的心情愉悅地遊走在法國巴黎的香榭大道一般，在這一刻，浪漫又醉人的音樂，還隱隱約約迴盪在腦海中。

- 林宣儀 -

Erik Satie : *Trois Mélodies de 1916 (La statue de bronze, Daphénéo, Le chapelier)*

艾利克·薩提：1916 年的三首歌曲（銅像、達菲尼歐、帽商）

艾利克·阿爾弗雷德·萊斯利·薩提(Eric Alfred Leslie Satie)於 1866 年生於翁弗勒爾(Honfleur)，1925 年卒於巴黎，為法國作曲家、鋼琴家。

在 1888 年完成眾所皆知的鋼琴曲《金諾佩第》(*Gymnopédies*)。但在不久後，對於作曲開始感到厭倦，往後 12 年所寫成的作品不到 10 首。約 1910 年起，有些青年作曲家受他作品離奇幽默而吸引，如《三首梨形小品》(*Trois Morceaux en forme de poire, 1903*)，幾乎將他作為崇拜的對象。

薩提之所以重要是在於他引導法國新一代作曲家擺脫處於華格納影響下的印象主義，而傾向採用更精簡和更驚人的風格。他的和聲以和絃不解決為其特色，旋律簡單，令人感到純樸，總譜也很簡潔，很少用全奏的段落。

今天音樂會的曲目選自薩提 1916 年的《三首歌曲》，這三首歌曲的歌詞是取自三個不同作家，且是分別獨立的，原先並不是一組歌曲，後來因出版商薩拉貝特(Salabert)將它們以三首歌曲 *Trois Mélodies* 為名出版。這三首歌曲裡可看見薩提充滿諷刺、模仿、詼諧的性格。他特別在譜上標示「以古諾的風格」，呈現歌劇般的風味，曲中旋律也取材自古諾的歌劇。

第一首《銅像》是在講述十九世紀末的一種擲餅遊戲。

第二首《達菲尼歐》是小男孩與小女孩的對話，在討論什麼樹會結什麼果實。

第三首《帽商》是描述《愛麗絲夢遊仙境》裡的人物。

- 王琳之 -

1. *La statue de bronze*

La grenouille du jeu de tonneau
S'ennuie, le soir, sous la tonnelle...
Elle en a assez! d'être la statue
Qui va prononcer un grand mot, Le Mot...

Elle aimerait mieux être avec les autres
Qui font des bulles de musique
Avec le savon de la lune
Au bord du lavoir mordoré
Qu'on voit, là-bas, luire entre les branches.

On lui lance à coeur de journée
Une pâture de pistols
Qui la traversent sans lui profiter

Et s'en vont sonner dans les cabinets
De son piédestal numerate.
Et le soir, les insectes couchant dans sa bouche.

2. *Daphénéo*

Dis-moi, Daphénéo, quel est donc cet arbre
Dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent?

Cet arbre, Chrysaline, est un oisetier.

Ah! Je croyais que les noisetiers
Donnaient des noisettes, Daphénéo.

Oui, Chrysaline, les noisetiers donnent des noisettes,
Mais les oisetiers donnent des oiseaux qui pleurent.

Ah!...

3. *Le chapelier*

Le chapelier s'étonne de constater
Que sa montre retarde de trois jours,
Bien qu'il ait eu soin de la graisser
Toujours avec du beurre de première qualité.
Mais il a laissé tomber des miettes de pain, dans les
rouages,
Et il a beau plonger sa montre dans le thé,
Ça ne le fera pas avancer davantage.

1. 銅像

擲餅遊戲的那隻青蛙
傍晚在棚子下覺得無聊
她受夠了做為一座銅像
她幾乎要吐出一個字來了...

她想要和其他青蛙一樣
用月光肥皂水
吹出音樂泡泡
在紅褐色的洗衣間旁
透過枝葉縫隙，可以看見閃光

他們整天朝她投擲
以金屬圓餅餵她
這些圓餅並不是與她擦身而過，毫無益處

就是一聲掉入
她那底座有編號的櫃子裡
而到了晚上小昆蟲睡在她的嘴巴中

2. 達非尼歐

告訴我，達非尼歐，那棵
會長出「哭泣小鳥果」的樹是什麼樹？

那棵，克裡莎林，是一棵鳥樹，

啊！我想榛樹，
會長出榛果，達非尼歐

是的，克裡莎林，榛樹會長出榛果，
但鳥樹會長出哭泣的小鳥

啊！...

*由於一棵榛樹 un noisetier 和一棵鳥樹 un
oisetier 在法文發音是相同的，所以才會產生這
段莫名的對話，但實際上鳥樹是並不存在的。

3. 帽商

帽商驚訝的發現
他的手錶慢了三天
即使他總是用品質最好的油
細心的給他潤滑
但他讓麵包屑掉入齒輪內

就算他把錶浸入茶裡
也不會讓它走得更快

Francis Poulenc : *La Courte Paille*

法蘭西士·普朗克：《麥稈抽籤的遊戲》

承接薩提(Erik Satie, 1866-1925)對於音樂「一種質樸的情感與明確的表現」精神，法蘭西士·普朗克(Francis Poulenc, 1899-1963)雖是繼佛瑞(Gabriel Fauré)、德布西(Claude Debussy)、拉威爾(Maurice Ravel)之後譜寫法文藝術歌曲最重要的作曲家，但其音樂獨具特色並自成一格。

普朗克一生創作藝術歌曲超過一百四十餘首，包含二十五部的聯篇歌曲。《麥稈抽籤的遊戲》為最後一套，完成於1960年。是其為女高音杜華爾(Denise Duval)六歲兒子所譜寫。七首的歌曲除第一首詩作從母親的角度著手，其餘六首皆是以兒童的想像與看法為出發點；順序以速度慢板快板相互穿插安排。如同普朗克多數的藝術歌曲特色，單曲篇幅偏小、樂句簡短但旋律清晰精緻。

- 曾加恩 -

I. *Le sommeil*

Le sommeil est en voyage,
Mon Dieu! où est-il parti?
J'ai beau bercer mon petit;
Il pleure dans son litage,
Il pleure depuis midi.
Où le sommeil a-t-il mis
Son sable et ses rêves sages?
J'ai beau bercer mon petit;
Il se tourne tout en nage,
Il sanglote dans son lit.
Ah! reviens, reviens, sommeil,
Sur ton beau cheval de course!
Dans le ciel noir, la Grand Ourse
A enterré le soleil
Et ralumé ses abelles.
Si l'enfant ne dort pas bien,
Il ne dira pas bonjour,
Il ne dira rien demain
A ses doigts, au lait, au pain
Qui l'accueillent dans le jour.

1. 孩子安睡吧！

睡意到處漫遊，
天啊！它去哪兒了？
我努力搖哄我的小寶貝；
然而他在小牀上不停地哭泣，
從中午哭到現在。
睡意把他的沙子和
他沉靜的夢放到哪兒去了？
我努力搖哄我的小寶貝；
他不斷地翻身並且滿身是汗，
在他的小牀上不停地嗚咽。
啊！回來吧，睡意，回來吧，
乘著你美麗的跑馬，
在漆黑的天空裡，
大熊星隱藏了太陽
重新點亮了它的星星。
如果我的寶貝睡不好，
對明天要親抱他的人
他就不說早安，
明天他就什麼都不說，
也不用他的小指頭要牛奶，要麵包。

II. *Quelle aventure!*

Une puce dans sa voiture,
Tirait un petit éléphant
En regardant les devantures
Où scintillaient les diamants.
Mon Dieu! mon Dieu!
quelle aventure!
Qui va me croire, s'il m'entend?
L'éléphant, d'un air absent,
Suçait un pot de confiture.
Mais la puce n'en avait cure,
Elle tirait en souriant.

2. 何等的奇遇！

一隻跳蚤，在牠的車裡，
拖著一隻小象
注視著
閃爍鑽石的櫥窗。
我的天啊！我的天！
多麼奇怪的事啊！
倘若聽到我說的人，誰會相信我？
小象一副心不在焉的神情，
吸吮著一碗果醬。
但是跳蚤並沒有注意到，
牠一面拖著，一面笑著。

Mon Dieu! mon Dieu!
que cela dure
Et je vais me croire dément!
Soudain, le long d'une clôture,
La puce fondit dans le vent
Et je vis le jeune éléphant
Se sauver en fendant les murs.
Mon Dieu! mon Dieu!
la chose est sure,
Mais comment le dire à maman?

III. *La reine de cœur*

Mollement accoudée
A ses vitres de lune,
La reine vous salue
d'une fleur d'amandier.
C'est la reine de cœur.
Elle peut, s'il lui plait,
Vous mener en secret
Vers d'étranges demeures
Où il ne'st plus de portes,
De salles ni de tours
Et où les jeune mortes
Viennent parler d'amour.
La reine vous salue;
Hâtez-vous de la suivre
Dans son château de givre
Aux doux vitraux de lune.

IV. *Ba, Be, Bi, Bo, Bu*

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Le chat a mis ses bottes,
Il va de porte en porte
Jouer, danser, Danser, chanter -
Pou, chou, genou, hibou.
"Tu dois apprendre à lire,
A compter, à écrire,"
Lui crie-t-on de partout.
Mais rikketikketau,
Le chat de s'esclaffer
En rentrant au château:
Il est le Chat Botté!

V. *Les anges musiciens*

Sur les fils de la pluie,
Les anges du jeudi
Jouent longtemps de la harpe.
Et sous leurs doigts, Mozart

我的天啊！我的天！
這個故事還要繼續發展
我想我快要發瘋了！
突然，沿著圍牆，
跳蚤在風中消失了！
我看見那隻小象
溜得很快而把牆都撞倒了。
我的天啊！我的天！
這個故事是真的，
但我要怎麼跟媽媽說呢？

3. 鍾愛的皇后

懶洋洋地將臂肘倚靠在
那如月亮般的玻璃窗前
女皇以一枝扁桃樹的花
向您致意。
這是一位鍾愛的皇后。
如果她願意，她可以
悄悄地帶領著您
往奇特的地方去
在那兒再也沒有門，
沒有廳房也沒有城堡
而會有年輕的少女
來向您訴說愛情。
女皇向您打招呼；
催促您跟隨著她
進入她結霜的宮殿裡
到月亮般美麗彩繪的玻璃窗前。

4. Ba, Be, Bi, Bo, Bu

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
小貓穿了牠的長統靴，
來回穿梭房門之間
遊玩、跳舞，跳舞、歌唱。
撲騰、攻擊、屈膝、睜大圓眼。
人們到處對牠說：
「你應該學習看書，
數數兒和寫字。」
但是小貓叮叮咚咚地
一面放聲大笑
一面返回牠的地盤：
牠是一隻穿著靴子的小貓。

5. 音樂天使

在雨絲上，
星期四的天使
不停地彈奏著豎琴。

Tinte, délicieux,
En gouttes de joie bleue
Car c'est toujours Mozart
Que reprennent sans fin
Les anges musiciens
Qui, au long du jeudi,
Font chanter sur la harpe
La douceur de la pluie.

VI. *Le carafon*

"Pourquoi, se plaignait la carafe,
N'aurais-je pas un carafon?
Au zoo, madame la giraffe
N'a-t-elle pas un girafon?"
Un sorcier qui passait par là,
A cheval sur un phonographe,
Enregistra la belle voix
De soprano de la carafe
Et la fit entendre à Merlin.
"Fort bien, dit celui-ci, fort bien!"
Il frappa trois fois dans les mains
Et la dame de la maison
Se demande encore pourquoi
Elle trouva, ce matin-là
Un joli petit carafon
Blotti tout contre la carafe
Ainsi qu'au zoo le girafon
Pose son cou fragile et long
Sur le flanc clair de la girafe.

VII. *Lune d'Avril*

Lune, belle lune, lune d'Avril,
Faites-moi voir en m'endormant
Le pêcher au cœur de safran,
Le poisson qui rit du grésil,
L'oiseau qui, lointain comme un cor,
Doucement réveille les morts
Et surtout, surtout le pays
Où il fait joie, où il fait clair,
Où, soleilux de primevères,
On a brisé tous les fusils.
Lune, belle lune, lune d'avril,
Lune.

在她們的指尖下，
以藍色而喜悅的水滴叮噠聲
彈出莫札特美妙的音樂
因為莫札特的音樂永遠是那麼地
讓人愛不釋手
音樂天使
在星期四這天裡
隨著豎琴彈唱出
雨的優柔。

6. 小的長頸肚大玻璃瓶

小的長頸肚大玻璃瓶抱怨：
「為什麼我沒有一個小長頸肚大玻璃瓶呢？」
在動物園裡長頸鹿媽媽
難道牠也沒有一隻小長頸鹿嗎？」
有位巫師
騎在有大喇叭的留聲機上經過那兒，
將長頸肚大玻璃瓶
那如女高音的美妙歌聲錄下來，
讓巫師之王梅林聽。
「非常好，非常地好聽。」梅林說到，
他（梅林）鼓掌了三次
然而房屋的女主人
還在自問為什麼
他在那天早晨找到
一個可愛的長頸肚大玻璃瓶
躲在另一個長頸肚大玻璃瓶旁
而在動物園裡，
一隻小長頸鹿也把牠長又軟弱的頸子
依偎在長頸鹿媽媽光滑的身旁。

7. 四月的月亮

月亮，美麗的月亮，四月的月亮，
讓我看看我熟睡的愛人
桃樹還在橘黃顏色裡蘊釀著
魚兒對著雪花微笑
鳥兒，如此遙遠好比一支號角，
輕輕地喚醒逝去的人們
而尤其是，尤其是家鄉
在那兒有歡樂，在那兒天氣是晴朗的，
在那兒，有春天的太陽，
人們摧毀所有的武器。
月亮，美麗的月亮，四月的月亮，
月亮。

（翻譯：周同芳；美樂出版社）

Charles Marie Widor : Suite for Flute and Piano Op. 34

查爾斯-馬里安·維多：為長笛與鋼琴所創作的《組曲》，作品三十四

查爾斯-馬里安·維多（Charles-Marie Widor, 1844-1937）為法國後期浪漫樂派的作曲家，也是著名的管風琴家。創作風格受到十九世紀浪漫主義影響，並融入古典時期的創作技法，樂曲注重歌唱旋律線條，並運用半音階的手法製造調性的模糊，以表達主觀情感的浪漫精神。

此首《組曲》為長笛與鋼琴作品三十四創作於 1898 年，是維多少數的管樂作品之一，主要是題獻給巴黎音樂院的長笛教授塔法內爾（Paul Taffanel, 1844-1908）。此《組曲》善用長笛優美的音色，充分展現出演奏者極佳的技巧；在鋼琴部分不僅運用和弦彈出管風琴音樂之聲響，也製造出管弦樂團之效果。全曲如同奏鳴曲般的四個樂章，展現四種不同的法國性格：隨性、舞蹈、浪漫及風趣。

第一樂章 中板，長笛與鋼琴互相對唱交織著，並有著豐富的色彩變化，帶來自由隨性的感覺。

第二樂章 詠諧曲，活潑的快版，流暢的線條加上輕快的節奏，旋律像舞蹈班跳躍著，使得它更具有法國作品的浪漫氣息。

第三樂章 羅曼史，小行版，這樂章猶如沉浸在浪漫的國度中，踏著悠閒的步伐，自由隨意，並有著無數的驚喜與變化。

第四樂章 終曲，快速且具有極大的張力，將此一組曲帶到最精采的境界，由鋼琴與長笛相互的較勁，在最華麗的技巧下為這首組曲畫下句點。

- 王則閔 -

Camille Saint-Saëns : *Une flûte invisible-pour chant, flûte et piano*

卡密爾·聖桑：為聲樂、長笛與鋼琴所創作的三重奏《隱形的長笛》

夏爾-卡密爾·聖桑(Charles- Camille Saint-Saëns, 1835 -1921)，浪漫時期的法國鋼琴及管風琴演奏家。自小便展現過人的音樂天份，兩歲開始學習鋼琴，五歲時已經是小有名氣的神童。但他的才華並不侷限於音樂，他對一切事物都感興趣，並且擁有驚人的記憶力，只要聽過讀過的，他都能毫無錯誤的記在頭腦裡。此曲為聲樂、長笛及鋼琴所組合的三重奏作品，標題為

“*Une flûte invisible*”《隱形的長笛》，聲樂歌詞選用維克多-馬里·雨果(Victor-Marie Hugo, 1802-1885)所作之詩；此曲鋼琴部份由分解和弦呈現出平靜祥和感受，長笛引領出聲樂的旋律線，相互交織出吟唱的詩篇。

- 黃若嘉 -

Viens! - une flûte invisible

Viens! - une flûte invisible
Soupire dans les vergers.
La chanson la plus paisible
Est la chanson des bergers.
Le vent ride, sous l'yeuse,
Le sombre miroir des eaux.
La chanson la plus joyeuse
Est la chanson des oiseaux.

來！一支隱形的笛子
在果園中無聲的嘆息。
最和平的一首歌
是牧人所吟唱的歌。
風在冬青下騷亂著，
水是憂鬱的鏡子。
最愉悅的歌
是鳥兒所吟唱的歌。

Que nul soin ne te tourmente.
Aimons-nous! aimons toujours!
La chanson la plus charmante
Est la chanson des amours.

別讓憂慮折磨你。
讓我們愛！讓我們永遠的愛！
最迷人的歌
是戀人們所吟唱的歌。

Maurice Ravel : *La flûte enchantée* -pour chant, flûte and piano

為聲樂、長笛與鋼琴所創作的三重奏《迷醉的笛聲》

約瑟夫-莫里斯·拉威爾(Joseph-Maurice Ravel, 1875-1937)，生於西班牙國境附近巴斯克村莊，父親是鐵路技師，母親則出身巴斯客地方上的大家族，拉威爾繼承濃厚的西班牙血統。他的作品具有典型法國音樂特性，結構清晰，風格典雅，有色彩性和聲之特色。此曲選自作品《天方夜譚》(Shéhérazade)，由他的作家朋友克林賽爾(Tristan Klingsor)以天方夜譚主題所寫的三首詩歌，原本為管弦樂及人聲版本，後來拉威爾把管弦樂部份改編為人聲與鋼琴形式呈現。此曲是拉威爾之後再取自其中的第二首詩歌以長笛、聲樂、鋼琴三重奏形式組成。

- 黃若嘉 -

La flûte enchantée

L'ombre est douce et mon maître dort
Coiffé d'un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encor
Et j'écoute au dehors
Une chanson de flûte où s'épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole,
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m'approche de la croisée
Il me semble que chaque note s'envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

我的主人在甜美的樹蔭下睡了
穿著絲綢斗篷
在他灰白鬍鬚中伴著黃色長鼻子。
而我，我睡醒了
聽見外頭傳來聲響
歌裡綿延不絕的長笛聲。
交替著悲傷和喜悅
交織著倦怠和輕佻
這是我愛的遊戲
當我靠近窗口
把每個音符偷走
就像是從長笛那朝我的臉頰
給了一個神祕的吻。

César Franck : Sonata in A Major for Violin and Piano

塞薩爾·法朗克：A大調小提琴奏鳴曲

1822 出生於比利時的塞薩爾·法朗克(César Franck)，一生中擔任過管風琴師、作曲家和教育家，在 1873 年後移居到法國。有人形容法朗克的作品就像教堂的彩色玻璃般瑰麗，然而他的浪漫風格在生前並未贏得認同，直到逝世後，他的獨創性道路慢慢展開漸漸受喜愛。他的音樂遵循著德奧一派的古典形式，前後呼應、有對稱感的風格。法朗克獨創在理性架構之下，但暗藏在看似單純的旋律中，卻有熱情浪漫的樂思、冷熱調和之均勻，複雜和聲與對位手法。

譜於 1886 年，原先題獻給比利時小提琴家尤金·易薩伊(Eugene Ysaye)為結婚賀禮，並由易薩伊與他的夫人於比利時舉行首演，獲得成功。而因樂曲非常受歡迎，之後並有大提琴、中提琴甚至長笛等改編版。此樂曲採用他遵循的連章形式(cyclical form)，將主動機變化成許多不同的形態，分置在各個樂章中。

第一樂章，由鋼琴輕輕地揭開序幕後，小提琴立即呈現出全曲的中心動機，浪漫、內涵深奧的情感，各樂章都由此動機變化發展而來，有冥思般的結尾。

第二樂章，熱情如同狂風暴雨般降臨的旋律，不斷嘗試著掙脫困境。而到第二主題，優雅平靜與第一主題形成強烈對比。

第三樂章，為以往不曾有過的幻想曲風，沉重的宣敘調在如歌似的歌詠下，輾轉地表達他對於旋律的強烈情懷，最後在甜美中帶有一聲聲憂鬱的嘆息中作結。

第四樂章，平靜悅耳之歌頌又蘊藏著強烈的熱情，兩者器樂在樂曲間輪流對換角色，直到曲終，奏出強而有力、華麗的結束此曲。全樂章賦格形式。

-曹瑋玲-

玖、工作團隊

總召集： 洪珮綺 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所所長

總執行： 洪珮綺 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所所長
李欣蓓 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究助理教授

執行： 林瑞萍 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究助理教授
吳淑瑩 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所助理

技術支援： 詹信德 國立臺南藝術大學資訊處教學組長

工作人員： 盧美智、曾加恩、黃紹齊、劉虹儀、周碧容、王琳之、陳如嘉、林上傑、
林安綺、林宣儀、陳晴渝、曹瑋玲、潘倍好、黃若嘉、王則閔、林姿嫻、
沈沛嫻、林璟騰、劉芸汝、劉惟真、廖子瑛、康和祥、胡庭瑄、楊欣潔、
林和翊、曾鈺婷、林麥可、朱玲

102 學年度招生訊息

報考資格：

具學士學位或有同等學力者（含在職生）。

報名方式：

本校招生報名網址<http://203.71.53.11/exam/>

請於 101 年 12 月 24 日至 102 年 1 月 14 日完成網路資料填寫→繳費→郵寄相關文件
（郵戳為憑，逾期不予受理）

考試日期、地點：

考試日期	考試地點	考試方式
102 年 3 月 2 日（六）	臺北考區：國立臺北商業技術學院 臺南考區：國立成功大學自強校區電機系館	筆試
102 年 3 月 3 日（日）	本校考區（確定地點以系所書面通知為準）	術科

考試內容：

筆試：音樂理論、西洋音樂史

術科：現場演奏及面試

＊報考本所考生，可同時跨考本校音樂學系碩士班。

＊報考本學年度碩士班甄試及碩士班入學考試之考生，於報考碩士班入學考試同一系所時，
報名費優惠減免 30%，優惠費用統一於放榜後辦理退費手續。

相關資訊請洽：

國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所 吳小姐

72045 台南市官田區大崎里 66 號

辦公室專線：(06)693-0100 轉 2041 傳真：(06)693-0611

E-mail：em1111@mail.tnnua.edu.tw

網址：<http://collabpiano.tnnua.edu.tw>