

國立臺南藝術大學

2014 鋼琴合作藝術國際研討會
鋼琴與器樂的二重奏作品

The International Collaborative Piano Symposium

Duo Repertoire for Piano and Orchestral Instruments

議程手冊

時間地點：2014 年 11 月 22-23 日（六、日）國立臺南藝術大學演藝廳、
階梯教室及音樂系館眾廳
2014 年 11 月 24 日（一）東吳大學松怡廳

指導單位：教育部、外交部

主辦單位：國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所

協辦單位：東吳大學音樂學系

贊助單位：功學社音樂中心股份有限公司

東和樂器木業股份有限公司

法吉歐利鋼琴

目錄

校長的話.....	1
院長的話.....	2
所長的話.....	3
壹、研討會日程表（國立臺南藝術大學）.....	4
臺北場系列活動（東吳大學松怡廳）.....	6
貳、主持人簡歷.....	7
叁、專題講座／大師班 主講人簡歷及專題講座摘要.....	11
一、在音樂學校中鋼琴合作者的處境.....	11
主講人：Heasook Rhee 教授 翻譯：吳明靜 教授	
二、布拉姆斯給鋼琴與小提琴奏鳴曲詮釋上的挑戰.....	14
主講人：Timothy Lovelace 教授 翻譯：潘怡儀 教授	
肆、論文發表 主講人簡歷及論文摘要.....	17
一、動靜之中的力與美～保羅·亨德密特《給中提琴與鋼琴之奏鳴曲，作品十一之四》之作品研究.....	17
主講人：廖皎含 教授 主持人：吳雅婷 教授	
二、理查·史特勞斯《降E大調小提琴奏鳴曲，作品18》中鋼琴表現之探究.....	22
主講人：丁心茹 教授 主持人：黎國媛 教授	
三、奏鳴曲或協奏曲？---貝多芬克羅采.....	25
主講人：周郁芝 教授 主持人：陳沁紅 教授	
四、從浦朗克管樂作品探討鋼琴於二重奏中之特質.....	28
主講人：李威龍 教授 主持人：何康國 教授	
伍、鋼琴合作藝術大師班曲目.....	31
11月22日(六)鋼琴合作藝術大師班(一).....	31
11月23日(日)鋼琴合作藝術大師班(二).....	32
陸、鋼琴合作藝術決賽曲目.....	33
柒、音樂比賽得獎者及外籍大師聯合音樂會節目單.....	35
捌、【鋼琴二重奏之夜】國內外教師聯合音樂會.....	36
節目單.....	36
演出者簡介.....	38
樂曲解說.....	42

校長的話

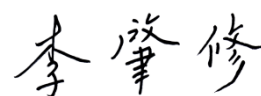
回憶起當初創立全國第一所鋼琴合作藝術研究所的念頭，是希望將世界新潮流「鋼琴合作藝術」帶給臺灣的音樂學子們。一轉眼間已過了十一個年頭，本校的鋼琴合作藝術研究所在全體同仁與所上師生的共同努力下日漸成熟茁壯，不但培育出一批優秀的人才，也漸漸在國際上奠定相當程度的知名度。

由於臺灣社會型態變遷，國際音樂市場的需求亦不同以往，深感臺灣音樂教育發展方向必須要有一定的變革。因此在 2010 年，本校創辦了第一屆的「鋼琴合作藝術國際研討會」，至今已連續成功舉辦了四年，除了豐碩的成果外，並得到各界的好評，成為全臺灣為此專精藝術舉辦的年度盛事之一。

本年度的研討會很榮幸地邀請到美、韓兩位國際鋼琴合作藝術領域專家與多位本國知名音樂教授蒞校指導，盼能集思廣益、分享教學經驗以及切磋彼此心得。在三天的活動日程中，就本年度之研討會主題：【鋼琴與器樂的二重奏作品】為探討中心，規劃多項學術活動，期望讓更多音樂界人士以及社會大眾來共襄盛舉並享用到此珍貴的資源，進而體會「合作」之精髓，並衷心期盼未來能有更多人加入「鋼琴合作藝術」的行列，以提升臺灣在此領域的學術與實務水平以及國際競爭力。

最後，本人謹代表國立臺南藝術大學，感謝專程前來參與此次研討盛會的國內外專家學者，並祝所有與會者健康順心愉快。

國立臺南藝術大學 校長

謹識

院長的話

器樂融合鋼琴頌 覺吾僅友雙互動

為國立臺南藝術大學音樂學院鋼琴合作藝術研究所

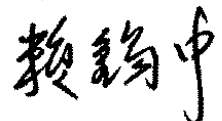
【2014 鋼琴合作藝術國際研討會】而寫

音樂本體性的主觀與客觀之辨證，向來是充滿藝術趣味與哲思釐劃的雙維對應，對於集結不同樂器共同演繹的作品創編、演奏及聆賞，亦於音樂實踐三大歷程而各有觀照，進而從中闡建屬性互異的位階與角度之論述；緣此，音樂展演機體的主次與從屬之主奏與伴奏關係、以及競合與同心圓的互動合作量能，對於在同一時間共同建構音樂世界的夥伴而言，不免起著微妙的主觀唯我、你我炫技、或競合交融的心境神色。有趣的是，音樂思維乃出自於個別思維者的信念以行，此種經由漸顯而至絢爛的「信念——思維——行動」，莫不牽引著共同匯演音樂的舞臺夥伴，在樂音飄向穹蒼天際的纏綿迴響過後，悠然蛻變為音樂精靈並灑向觀眾場域，使得在佈滿真善美聖與天籟清音的慰藉時分，著實展現一幅映照藝術向陽的文化寫照。

鋼琴——作為音樂豐富演繹的藝術發聲樣體，在機械連動與情絲牽動的剛柔擁懷之際，時而化作纖細靈巧的樂音花瓣，悠悠飄逸淡然馨香的迷人曲調，時而又化作石破天驚的雷霆大軍，聲聲撼動觀眾方寸的震盪翻騰，此種個體質化優越與量化恢弘的藝術效能，使其成為當代樂器之林的耀眼顯學，並且經常成為其他樂器演繹的伴奏之選。時至世紀交替，本校成立鋼琴合作藝術研究所以來，逐步帶動鋼琴與其他樂器及聲樂表演的藝術關係，使其從輔助而至相助、從配合而至融合、從伴奏而至共構，益使鋼琴更以拓展友誼之姿，與其他樂器及聲樂表演，連袂建構曼妙的音響世界與藝術感動，此種強調合作關係所演繹的"德音——新聲"，誠乃符合《樂記》所云："德成而上、藝成而下"的倫理境界，更且重新揭櫫鋼琴藝術生命的火花光環。

欣逢本校創立 18 周年校慶，本校音樂學院鋼琴合作藝術研究所再度推出年度最佳品牌活動——辦理【2014 鋼琴合作藝術國際研討會】，在聚焦"鋼琴與器樂的二重奏作品"的軸線策畫之際，即分別以專題講座、論文發表、大師班、音樂會、以及鋼琴合作藝術比賽等多元活動，從臺灣及至國際樂人的藝術連結、從臺南及至臺北場域的文化拓展、從單一而至整體活動的全面集結，一方面展現鋼琴合作藝術研究所的理念與動能，另一方面也藉由各位夥伴熱情投入的扶持與相伴，讓本校成為鋼琴合作藝術的平臺，遞嬗提振鋼琴音樂教育與舞臺演藝的加乘效益。在此，謹代表本校音樂學院全體師生，歡迎各位愛樂嘉賓撥冗蒞臨每一場精彩可期的活動項目，並祝福本屆鋼琴合作藝術國際研討會順利圓滿；冀盼在彼此的攜手努力之下，能為臺灣鋼琴音樂之路再妝點一盞明燈，照亮喜悅繽紛、情意綿綿的音樂五彩路。

國立臺南藝術大學
教授兼音樂學院院長

謹識

所長的話

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灣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類學術、展演與推廣活動，逐漸被國人發現、探討及重視。

本所為推廣近年來盛行於歐美國家的「鋼琴合作藝術」，於 2010 年舉辦了亞洲地區第一屆的「鋼琴合作藝術國際研討會」，會後獲得廣大的迴響，因此在接下來的幾年，本所秉持著提升藝文欣賞修養以及增進國際學術交流機會的宗旨，持續地廣邀國內外鋼琴合作藝術領域的專家學者加入本研討會團隊，共同策畫每年以不同主題為中心的論文發表、大師班、專題講座以及音樂會等多元的活動。此外，本所並於去年起配合研討會活動舉辦【鋼琴合作藝術比賽】，今年已屆第二屆，得獎者將受邀於研討會第二天的校園音樂會中與國外教授同臺演出，為國內莘莘學子提供更多的演奏經驗與表演舞臺。希望透過此兼具學術理論與實際演奏的雙重面向，讓大家在鋼琴合作的音樂世界裡，有更多彼此交流、學習與觀摩的機會。

本所自創立以來，筚路藍縷，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。身為全國首創此專業領域之研究所，一如以往，我們將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，謹代表國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所向校方、院方，以及所有支持本次研討會的政府暨民間單位，致上最誠摯的謝意，同時也要感恩所有與會的嘉賓，因為您的參與是鼓舞我們持續努力的強大動力，祝福大家在這次的活動中能有滿滿愉悅的收穫。

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）

103 年 11 月 22 日（星期六）

地點：本校階梯教室

時間	活 動 內 容		
09:00-09:30	報到		
09:30-09:40	開幕、貴賓致詞		
09:50-10:30	論文發表（一） 動靜之中的力與美～ 保羅・亨德密特《給中提琴與鋼琴之奏鳴曲，作品十一之四》之作品研究 Strength and Beauty of Movement Among~ The Research of <i>Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No .4</i> by Paul Hindemith	發表人 廖皎含 國立新竹教育大學 音樂學系 講師	主持人 吳雅婷 臺南應用科技大學 音樂系 副教授
10:40-12:10	專題講座（一） 【在音樂學校中鋼琴合作者的處境】 The Situation of the Instrument Accompanist at Music Schools	演講者 Heasook Rhee 美國曼哈頓音樂院 鋼琴合作藝術 及室內樂學系 教授	翻譯 吳明靜 國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所助理教授
12:10-13:30	午 餐		
13:30-14:10	論文發表（二） 理查・史特勞斯《降E大調小提琴奏鳴曲，作品18》中鋼琴表現之探究 The Expressive Role in Piano in Richard Strauss's <i>Violin Sonata in E-Flat Major, Op. 18</i>	發表人 丁心茹 國立嘉義大學 音樂學系 副教授	主持人 黎國媛 國立臺北藝術大學 音樂學系 副教授
14:20-14:50	討論與分享	鋼琴合作藝術研究所教師群	
15:00-17:00	鋼琴合作藝術大師班（一） 美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）鋼琴合作藝術學系教授 Timothy Lovelace（提姆斯・拉弗雷斯） 地點：本校演藝廳		
17:00-18:30	晚 餐		
18:30-21:00	鋼琴合作藝術比賽 地點：本校音樂系館眾廳		

103 年 11 月 23 日（星期日）

地點：本校階梯教室

時間	活 動 內 容		
09:40-09:50	報 到		
09:50-10:30	論文發表（三） 奏鳴曲或協奏曲？—貝多芬克羅采 Sonata or Concerto? --- Beethoven's <i>Kreutzer</i>	發表人 周郁芝 國立臺南藝術大學 音樂學系 助理教授	主持人 陳沁紅 國立臺灣師範大學 音樂學系 教授
10:40-12:10	專題講座（二） 【布拉姆斯給鋼琴與小提琴奏鳴曲詮釋上的挑戰】 Interpretative Challenges in the Sonatas for Piano and Violin by Johannes Brahms	演講者 Timothy Lovelace 美國明尼蘇達大學 鋼琴合作藝術學系 教授	翻譯 潘怡儀 國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所 助理教授
12:10-13:30	午 餐		
13:30-14:10	論文發表（四） 從浦朗克管樂作品探討鋼琴於二重奏中之特質 The Treatment of the Piano in Woodwinds Duo Sonatas of Francis Poulenc	發表人 李威龍 國立臺南藝術大學 音樂學系 副教授	主持人 何康國 國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 教授兼所長
14:30-16:30	鋼琴合作藝術大師班（二） 美國曼哈頓音樂院（Manhattan School of Music）鋼琴合作藝術及室內樂學系教授 Heasook Rhee（李惠淑） 地點：本校演藝廳		
17:00-18:30	音樂比賽得獎者及外籍大師聯合音樂會 地點：本校演藝廳		
18:30-19:30	閉幕茶會		

臺北場系列活動（東吳大學松怡廳）

103 年 11 月 24 日（星期一）

時間	活 動 內 容
19:30-21:00	【鋼琴二重奏之夜】國內外教師聯合音樂會 演出人員：Timothy Lovelace、李肇修、洪珮綺、林瑞萍、蘇俐方 曾素玲、莊孟勳、李珮琪 地點：東吳大學松怡廳（外雙溪校區：臺北市士林區臨溪路 70 號）

貳、主持人簡歷（依出場順序排列）

吳雅婷教授	現職 * 台南應用科技大學音樂系專任副教授 * 台中教育大學音樂系兼任副教授 ● 近五年發表的期刊論文 * 關於鋼琴技巧教學的一些想法/藝術期刊第九期/民國102年12月。 * 如何改善鋼琴彈奏和練習上的種種問題/大葉大學通識教育學報第十二期/民國102年12月。 * 探索德布西鋼琴音樂的素材與技法/藝術期刊第八期/民國101年12月。 * 斯卡拉梯鍵盤奏鳴曲的教學面/藝術期刊第七期/民國100年12月。 * 巴爾托克的鋼琴音樂語言/國立臺中教育大學學報第二十五卷第二期/民國100年6月。 * 談鋼琴技巧教學/藝術期刊第六期/民國99年12月。 * 反思德布西的鋼琴音樂/國立臺中教育大學學報第二十四卷第一期/民國99年6月。 * 談車爾尼鋼琴練習曲/藝術期刊第五期/民國98年12月。 * 鋼琴五指練習/國立臺中教育大學學報/第二十三卷第一期/民國98年6月。 ● 學術專書 * 鋼琴技巧教學研究/漢家出版社 * 巴爾托克《小宇宙》• 研究/漢家出版社 ● 榮譽 * 美國Pi Kappa Lamda 榮譽會員
陳沁紅教授	出生於台灣台南。現為國立台灣師範大學音樂系專任小提琴教授暨碩士班演奏唱組召集人。 小提琴曾師事鄭昭明與知名「台灣小提琴教母」李淑德老師，於國立台灣師範大學音樂系以學術科第一名畢業後，赴美國印第安那大學(Indiana University, Bloomington)攻讀碩士，期間跟隨 Henryk Kowalski、Dubinsky Trio 與 Josef Gingold 等大師之指導，接受法比學派大師 Eugène Ysaÿe 嫡傳門派之正統訓練。之後獲馬里蘭州立大學(University of Maryland)全額獎學金繼續攻讀小提琴演奏博士，期間隨 Daniel Heifetz (Efrem Zimbalist、Jascha Brodsky、Ivan Galamian 之入門弟子)、瓜奈里絃樂四重奏(Guarneri Quartet)以及荷蘭巴洛克小提琴專家 Jaap Schröder 等名家學習，以極為優異成績取得馬里蘭州立大學博士學位，為台灣首位女性小提琴演奏博士，同時獲邀成為 PI KAPPA LAMDA 榮譽學會會員。 陳沁紅的演出活躍，積極參與國人作品發表，及海內外作曲家邀請為其新作發表及錄製 CD。有李和甫作曲家之第一號小提琴協奏曲之首演演出、美籍知名作曲家 Harold Farberman 指揮其「小提琴與擊樂雙協奏曲」，與美籍知名打擊樂家 Simon Boyar 合作亞洲首演、與長榮交響樂團合作，在台灣首演兩岸知名女性作曲家王強之小提琴協奏曲等。除此，亦應海內外各樂器名家之邀約合作演出室內樂。有 Herbert Greenberg、Hansjorg Schellenberger、David Stuart、Izumi Ninagawa、Laura Pietrocini、Eugene Osadchy、藤田梓、辛明峰、Michael Ma、王磊、夏小曹等。合作演出協奏

	曲之樂團則包括國家交響樂團、臺北市立交響樂團、高雄市立交響樂團、臺北縣立交響樂團、長榮交響樂團、音契管絃樂團、烏克蘭卡爾可夫學院交響樂團...等。合作之指揮名家則有陳秋盛、曹鵬、Jan Popper、Gustav König、Lutz Herbig 等。演出地點除台灣各地外，亦包括美國、歐洲、加拿大、澳洲、香港與中國大陸等。演出深獲好評；坎培拉時報:自信、迷人、適切的傳達演奏出...。{2006 年 4 月與國立臺灣台北師範大學交響樂團赴澳洲演出擔任獨奏} 除經常性音樂會演出外，陳沁紅亦常受邀於學術單位授課、演講與發表文章；擔任各種比賽評審、學校與職業樂團小提琴招考之評審。曾應擔任第四屆「行天宮菁音獎」全國音樂比賽絃樂組評審委員召集人、以及「行天宮絃樂音樂營」小提琴組顧問。三度任教及演出於台灣知名「樂享」夏令營。二度應，自 1999 年起每年在捷克舉辦之知名夏令營 Ameropa Prague 邀請，前往授課與演出。2013 美國 CICA 音樂夏令營。2013,2014 應「青島國際音樂大師班暨弦樂室內樂夏令營」之邀擔任小提琴大師班課程。2014 八月，應加坡萊佛士國際音樂節擔任比賽評委及大師課。亦曾二度應「奇美名琴基金會」邀請以該基金會所收藏「年代最早、最珍貴之數把稀世名琴」錄製 CD。 由於多年來深入台灣民間，推廣古今中外經典室內樂作品不遺餘力。因此更深覺，需帶領絃樂後進繼續此使命之傳承。因此自 2011 年開始帶領學生組成絃樂八重奏，積極深入各地推廣絃樂室內樂，期能將這精緻文化介紹進而深植民間。在教學成就上；則除已在海內外專任教職、及擔任專職樂團樂手之為數頗多之早期學生。現所指導之年輕學生亦是各式比賽、徵選之常勝軍；經常入選政府音樂人才庫與樂壇新秀等活動之選拔，亦常在國際比賽入圍或得獎。
黎國媛教授	黎國媛生於台灣，自幼追隨名鋼琴家伉儷吳漪曼教授與蕭滋博士習琴，奠定了良好的基礎。13歲時獲得教育部舉辦之音樂資賦優異兒童甄試優勝，赴奧地利入國立維也納音樂與藝術大學 (Hochschule (Universitat) fur Musik und darstellende Kunst aus Wien)深造，先後師事 Hans Graf 與 Dieter Weber 教授。1975年曾獲奧地利教育部頒給”特殊才藝獎學金”，於1980年以特優成績，並在全體評審一致同意下頒予「最傑出演奏家文憑」(Konzert Diplom mit Auszeichnung)。 在學期間曾數度獲得甄選參加俄國名鋼琴家 Stanislav Neuhaus 之大師研習會，並於1981年榮獲邀請，得以追隨當代德國鋼琴大師 Wilhelm Kempff 專研貝多芬鋼琴作品演繹法。1984年時獲“李斯特現代傳人” Alicia Kezeradze Pogorelich 夫人之賞識，赴英國倫敦深造。其後於1988年亦曾參加薩爾茲堡音樂節與俄國名師 Dimitri Baschkirov 研習琴藝。 1981年旅居加拿大時，曾出任魁北克聖約翰音樂營駐營藝術家並任教於金斯頓皇家大學；除了數度與魁北克聖約翰樂團合作外，並積極展開個人及室內樂的演出；其中包括魁北克文化局主辦之”世界和平文化展”音樂會及

為加拿大總理魯道夫（Pierre Trudeau）所舉辦之”貝多芬鋼琴奏鳴曲之夜”，並應加拿大國家電影局之邀，赴俄國莫斯科拍攝音樂紀錄片。此片於次年入選參展蒙特婁國際影展（Montreal International Film Festival 1987）。

1986年秋受作曲家馬水龍老師徵招返國任教於國立藝術學院，同時展開活躍的演出活動，除了定期的個人獨奏會外，曾先後與多位國內外知名音樂家(如胡乃元、宗緒嫻、諸大明、林惠珍、Ingolf Turban、Peter Brun 等)合作演出。亦多次受邀參與國人作品發表會(如許常惠、潘皇龍、楊聰賢等作曲家)，並曾與國家交響樂團、台北市立交響樂團、台灣省立交響樂團、香港中樂團、台北市立國樂團等合作演出鋼琴協奏曲。1990年亦曾受邀赴澳門國際音樂節演出。

1991年與多位藝術家開始嘗試多媒體的跨領域表演藝術，包括舞台劇“三個乖張的女人所撰寫的匪夷所思的女性論文”，與香港當代舞團及林懷民之雲門舞集分別於香港及台灣合作演出雙鋼琴版之舞展”春之祭”，於市立美術館與羅曼菲等，發表”愛與死”之多媒體表演以及關渡藝術節與古名伸之音樂舞蹈即興表演等。

自2000年迄今曾於國家音樂廳舉辦一系列的鋼琴獨奏會，分別詮釋斯拉夫民族作曲家、德奧作曲家及法國作曲家（來自巴黎的人名系列音樂會）等音樂家之作品。每年定期參與年度舉辦之關渡藝術節、關渡樂集、花卉藝術節、亞太藝術節及北藝大教授巡迴音樂會之鋼琴獨奏、室內樂、雙鋼琴、聲樂伴奏等演出。包括北藝大25週年校慶「彈指之間-劇場即興音樂會」、台灣國際鋼琴藝術節舉辦的雙鋼琴之夜演出、先後與知名導演侯孝賢合作參與新片『最好的時光』與『紅氣球』之音樂配樂，參展法國坎城國際電影節(Cannes International Film Festival)，並於2012年初首度發行個人演奏專輯~黎國媛『即興人生』。

2012年、2013年獲邀至德國 Euro Arts 於 Wuppertal 及 Halle 舉辦之國際音樂營，今年則獲邀至法國國立里昂音樂院舉辦之 Academie de Fourviere 國際音樂營指導大師班並舉行音樂會。黎國媛目前為國立臺北藝術大學音樂系專任副教授。

何康國教授	紐約市立大學音樂藝術博士 國立台灣大學政治學碩士 現任國立台灣師範大學表演藝術研究所專任教授兼所長 音樂藝術博士何康國先生高中時考入私立光仁中學高中部音樂班，由傅建華教授正式啟蒙，主修單簧管。1984年通過教育部甄試以第一志願保送東吳大學音樂系，師事薛耀武教授。在國防部示範樂隊服役後於1990年負笈赴美深造，1998年獲紐約市立大學音樂藝術博士學位，在美期間除擔任美國中國廣播網紐約台台長外，並創立紐約幼獅青少年管絃樂團並為音樂總監暨指揮。 1998年返國投身樂團行政工作，同時為充實行政理論基礎2002年以榜首考入國立台灣大學政治學系公共行政組，並於2005年一月獲得碩士學位，著作包括“Interpretation, Pedagogy, and Technique in Clarinet Repertoire as Reflected in the Practice of Contemporary New York Clarinetists”(美國 UMI 公司出版)、「我國交響樂團產業之研究」(小雅音樂，2005)、「我國表演藝術團體組織定位與經營策略」(小雅音樂、2010)、「藝穗節與藝術節——全球化的表演藝術經營」(小雅音樂、2011)。以及數十篇有關【文化政策】、【表演藝術經營管理】之學術期刊與研究文章。 何博士歷經國內各樂團行政工作，包括國立臺灣交響樂團副團長(1999-2003)、國家交響樂團副團長(2003-05)、臺北市立交響樂團副團長(2005-08)；兼任臺灣管樂團音樂總監(2005-08)、臺北市民管樂團常任指揮(2008-)；2008年2月1日起轉任臺灣師範大學表演藝術研究所專任教授、2010年2月-2013年6月兼任課外活動組組長、2011年八月一日起接任所長。近年研究與帶領學生實習足跡遍及愛丁堡藝穗節、紐約藝穗節、墨爾本藝穗節、新加坡表演交易會、帛琉共和國、以及中國上海、北京、蘇州、西安等等城市；並服務於國內各藝術節慶藝術總監、擔任各項評選、競賽之評審。專業活動在協奏曲演出包括市民管弦樂團、市民管樂團、國立臺灣交響樂團附設管樂團；指揮高雄市交響樂團、市民管樂團、國立臺灣交響樂團附設管樂團等等。

專題講座（一）

【在音樂學校中鋼琴合作者的處境】

The Situation of the Instrumental Accompanist at Music Schools

主講人：Heasook Rhee

韓裔鋼琴家 Heasook Rhee 博士從 1998 年開始就在美國紐約市的曼哈頓音樂院擔任鋼琴室內樂和伴奏所的專任教師。美國知名的卡爾費雪出版商於 2012 年 5 月發行了她的著作“器樂伴奏的藝術”。她曾在美國德州大學奧斯汀分校、德國德特摩特音樂院任教，並於多所大專院校開授大師班講座，像是美國的印第安那大學和波士頓大學、中國瀋陽音樂院、日本桐朋大學，以及韓國國立首爾大學和延世大學。

她也經常在多個夏季音樂營中擔任客席講師，包括了奧地利的 Feistritz、德國的 Bayerische Musikakademie、法國的 Courchevel 國際夏令營、華盛頓州的 Icicle Creek 室內樂學院，以及科羅拉多州 Boulder 的 Castleman 四重奏音樂營。於德國 Berliner Bestwochen、Weilburg Schloss 國際音樂節、西班牙 Quincena Musical、San Sebastian、墨西哥的 Festival Musical、Cuernavaca，以及韓國的 Great Mountain 音樂營中擔任客座藝術家。

她的學生們是多個國際性二重奏和室內樂比賽的得主，像是義大利佛羅倫斯的 Vittorio Gui、美國 Yellow Spring、Artur Balsam 二重奏比賽，以及 Coleman 室內樂比賽。很多學生也在世界各地有活躍的演出活動或是任教於印第安那大學、奧伯林音樂院、蒙特克萊爾州立大學、休士頓萊斯大學、中國上海音樂院和多所韓國的大專院校。

身為一個鋼琴合作家，Rhee 博士曾和多位當代著名的演奏家同台合作演出，包括了小提琴家 Ivry Gitlis、Ilya Grubert、Peter Zazafsky，大提琴家 Marcio Carneiro、Charles Curtis、Karine Georgian、已逝的 Samuel Mayes、Nathaniel Rosen、王建、Tilman Wick，聲樂家 Nikolai Gedda、Simon Estes、以及 Youngok Shin，已逝的長笛家 Julius Baker 和薩克斯風演奏家 Harvey Pittel。

她精湛的琴藝使得她的演出足跡遍佈了世界多個重要的音樂廳，像是美國卡內基音樂廳的 Weill Hall 和 Stern Auditorium、林肯藝術中心的 Alice Tully Hall、洛杉磯、波士頓、華盛頓特區、德國柏林的 Schauspielhaus、慕尼黑的 Residenz、法蘭克福的 Alte Oper、波昂的 Beethovenhaus、巴登巴登、布萊梅、漢諾威、倫敦聖約翰的史密斯廣場、巴黎的 Salle Gaveau、蘇黎世的 Tonhalle、布魯塞爾、都柏林的愛爾蘭現代藝術博物館、墨爾本的 Melba Hall，澳洲、加拿大、墨西哥、圖尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥，以及香港和韓國。

她於 1984 年和 1990 年大提琴家羅斯多波維奇所主辦之亞利桑那州 Tempe 的美國大提琴會議，以及從 1984 到 1993 年連續六年的洛杉磯 Piatigorsky 研討會中擔任專任伴奏。她也和多個知名廠牌合作發行過錄音。

Rhee 博士以優異成績畢業於國立首爾大學，並於紐約茱麗亞音樂院師從鋼琴傳奇大師 Rosina Lhevinne、Jacob Lateiner，以及 Samuel Sanders。之後取得密西根大學 (Ann Arbor) 的伴奏博士學位，師從 Eugene Bossart。

《Abstract》

1. A comparison of the accompanist system in various music conservatories in the US and Europe.
2. Discussion of the different systems of providing instrumental accompanists, and its advantages and disadvantages.
3. What are the ideal and practical solutions in order to meet the needs for accompanists in music schools?
4. Discussion of the accompanying teacher's role. This focuses on the inter-departmental contribution, not only educating accompanying major students but also for string, wind as well as piano solo students.
5. The reasons why an accompanying class should be included in piano solo students' curriculum and a suggestion for how the class can be coordinated.
6. The necessity that the school administration has an understanding for the need of accompanying teachers and creating the necessary budget.

專題講座（二）

【布拉姆斯給鋼琴與小提琴奏鳴曲詮釋上的挑戰】 Interpretative Challenges in the Sonatas for Piano and Violin by Johannes Brahms

主講人：Timothy Lovelace

鋼琴家和指揮家提姆斯·拉弗雷斯演奏的足跡遍及四大洲以及各個著名的演奏廳包括 Rio de Janeiro's Sala Cecilia Meireles、卡內基的 Weill Recital Hall、紐約的 Merkin Concert Hall、費城的 Trinity Center、哥倫比亞大學的 Miller Theatre、芝加哥的 Dame Myra Hess 紀念音樂會和芝加哥交響樂團、辛辛那提、底特律、明尼蘇達和聖保羅室內交響樂團主辦的室內樂音樂演奏系列。曾經合作過的世界知名演奏家包含 Miriam Fried, Alban Gerhardt, Nobuko Imai, Joe Lovano, Robert Mann, Charles Neidich, Paul Neubauer, Paquito D'Rivera, Eugene Rousseau, 和 Fred Sherry。除此之外，曾經與 Bergen Woodwind Quintet 和 Pacifica String Quartet 等知名重奏樂團合作的拉弗雷斯，更也是室內樂團 Ascendo3 的創團成員。

拉弗雷斯曾經連續十三年在 Ravinia Festival's Steans Institute，為 Barbara Bonney, Christoph Eschenbach, Thomas Hampson, Christa Ludwig 和 Yo-Yo Ma 等著名演奏家的課程中擔任客席伴奏。其他專業的客席伴奏經驗則包含兩次的國際雙簧協會的會議、兩場國際中提琴研討會、國際單簧管協會活動 the ClarinetFest 以及 The Wideman 國際鋼琴比賽。

身為新音樂的提倡者，拉弗雷斯在 Elliott Carter, John Corigliano, Steve Heitzeg, Andrew Imbrie, Leon Kirchner, Lowell Liebermann, Thea Musgrave, Gunther Schuller, Stanislaw Skrowaczewski, David Evan Thomas, Dan Welcher, and Judith Zaimont 等許多著名的近代作曲家指導下演出作品，不僅止於此，他還世界首演了 Osvaldo Golijov 的 Third World 一作品。

“鋼琴家提姆斯·拉弗雷斯頂級的合作能力不容小覷。“留聲機雜誌對於拉弗雷斯錄製專輯 Albany label 的其中一張 Forgotten Romance 作此讚譽。在美國錄音導聆評論他在波士頓錄音的 Loeffler's Rhapsodies“是我聽過最棒的，夢寐以求的錄音。任何人想要一張此作品的錄音，根本不須要其他選擇。“其他更多為最新錄音寫作的好評則分別收錄在 Blue Griffin 和 MSR labels 中。

身為指揮，拉弗雷斯曾經帶領許多歌劇和交響樂團合奏。最近的演出則是在明尼蘇達大學演出 The Seven Deadly Sins, Suor Angelica, 以及 La Voix Humaine 三個作品。

提姆斯·拉弗雷斯現在持有艾索·艾莉斯·希區考克女士贊助而設立的教職位。他曾經在德州大學奧斯汀分校、威斯康辛奧士科士大學、威斯康辛—普拉特維爾大學以及瑪德琳島音樂營教學。目前在明尼蘇達大學教授鋼琴合作藝術。

《Abstract》

The *Sonatas for Piano and Violin* by Brahms present numerous challenges. Challenges have the potential to create positive—even liberating—outcomes. A careful study of Brahms's scores and a thorough understanding of his style help the performer face these challenges and bring the music to life.

This lecture discusses and analyzes the remarkable *Sonatas for Piano and Violin* by Johannes Brahms. The lecture considers the conditions in which the pieces were written and attempts to demonstrate how information from Brahms and his followers allows us to infer their original conception. Though it would be impossible to re-create the sounds Brahms and his audiences heard 130 years, the beauty of interpretation is that personal connections with the printed page and musical style can make each interpretation a unique experience.

Many factors make the study of the Brahms *Sonatas for Piano and Violin* challenging. One of those factors is the knowledge that musical preference and taste change over time. For example, many pianists of Brahms's era articulated their left hands before the right on a much more frequent basis than we do today. On the other hand, taste and preference do not always effect permanent changes. Half a century ago, it was assumed that violinists would use steel strings and a continuous vibrato. Nothing but a nine-foot concert grand piano would be acceptable. Today, string players often employ the gut strings Brahms would have known, and they experiment with more varied vibrato. Pianists increasingly enjoy the warm sound of the smaller pianos Brahms would have played.

Personal preferences aside, knowledge of style is crucial in performing any piece of music. Style, in turn, is inextricably linked with performance practice, and the study of Romantic performance practice creates an engaging, albeit lengthy, activity. With an adequate amount of time, one can read Brahms's writings and the writings of the people who knew him, talked to him, and heard him. There are recordings of some of Brahms's friends and students playing, singing, and conducting his music; there is even a short cylinder recording of Brahms playing his First Hungarian Dance.

Despite the amount of source material, it remains difficult to determine exactly what Brahms intended in the matters of tempo, rubato, dynamics, and the Hungarian influence on his music. He and his witnesses often contradicted themselves, and Brahms the listener reacted unpredictably when people performed his music for him. Not surprisingly, Brahms the human being was complicated. In his interactions with performers, he could be brusque. At the same time, we know he could be terribly self-effacing.

Max Fiedler and Felix Weingartner were two conductors who knew Brahms and interpreted his music differently. Fiedler subjects Brahms's music to much tempo modulation, while Weingartner is often described as more objective or classical. Thus, after studying writings about the performance of Brahms's music during his lifetime—and even after listening to recordings of his friends and students—Brahms's music appears as personal and variable when Brahms was alive as it is today.

Brahms's *Sonatas for Piano and Violin* are formidable in the sense that nothing seems out of place. Indeed, all three sonatas were written during a fertile decade in which Brahms produced—among other works—the Violin Concerto; the Second, Third, and Fourth Symphonies; the Second Piano Concerto; the Double Concerto; many songs; and several important chamber works. The aforementioned factors—style, taste, performance practice—are helpful in the study of Brahms's scores, but, ultimately, the scores themselves are the source of informative performances. This lecture will highlight several of the sonatas' salient characteristics and, in the process, will seek to promote vital interpretations of each of these unique works.

[illegible]

肆、論文發表 主講人簡歷及論文摘要

論文發表（一）

動靜之中的力與美～

保羅·亨德密特《給中提琴與鋼琴之奏鳴曲，作品十一之四》之作品研究

Strength and Beauty of Movement Among~

The Research of Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No. 4 by Paul Hindemith

主講人：廖皎含

擁有全美三大名校～費城 Curtis 音樂學院、紐約 Juilliard 音樂學院以及耶魯大學顯赫學歷，台灣近年來最具潛力及最受歡迎的鋼琴家之一。演出累積多達六百場以上，多年來不僅在獨奏領域上表現優異，在室內樂、聲樂伴奏及現代音樂領域也展現過人的神采及舞台魅力。名鋼琴家傅聰讚許其為『具有高度潛力的音樂家，其活力、氣質及自然流露的音樂性，令人印象深刻』。

曾獲奇美文化基金會藝術人才培訓鋼琴組獎學金，台灣省音樂文教基金會樂壇新秀，國立中正文化中心樂壇新秀與美國 Presser 基金會獎學金。曾與莫斯科 Musica Viva 室內樂團、古典交響樂團、市民交響樂團、市民管樂團、台北愛樂青年管絃樂團、台灣管樂團、陽光交響樂團、長榮交響樂團、湖南交響樂團與臺大交響樂團合作演出協奏曲。除此之外曾入選參加 2000 年波蘭華沙國際蕭邦鋼琴大賽及 2002 年德國慕尼黑國際鋼琴大賽。

2002 年回國以來受邀參與台灣多項重要演出，如總統府音樂會、周文中樂展、歌劇「八月雪」、迪士尼「幻想曲」亞洲首演等。曾參與室內樂系列演出為故鄉室內樂團定期展演，耶魯室內樂團 2009 漫步新英格蘭、2010 夏夜狂歡、2011 戲夢人生與 2013 情繫華格納，丹楓樂集名曲與新銳的震撼-多變的浪漫、貝多芬!貝多芬!-丹楓樂集十周年紀念、新世紀先驅: 貝多芬力與美的極致、巴哈之秘-美感系列、戲以樂會友-丹楓樂集室內樂系列鋼琴四重奏精選與丹楓樂集貝多芬計畫-貝多芬美學進化篇，聲樂家協會人聲莫札特、歲月悠悠-伴你成長的台灣歌曲(閩南、客家、原住民)音樂會與聲協新秀演唱會。近年來多次受邀參與張正傑系列音樂會，張正傑陪您迎接 2010 年、正港德意志、維也納氣質、建國百年佰元音樂會、聖誕音樂會、美猴王鬧場、動物狂歡節、咖啡音樂地圖衣咖合鳴與太魯閣音樂節。曾受邀與知名國外音樂家 Rodney Winther、Jean-Max Dussert、Roberto Diaz 與 Clive Greensmith 合作演出。

除了頻繁的演出邀約，廖皎含熱心兒童音樂教育推廣：鳳絃樂集 DoReMi 親子音樂會、台北市立社教館文山分館所主辦 Easy Friday 親子音樂會、愛樂電台「音樂森林快樂遊」親子音樂營主講人、IC 之音幸福多一點節目【皎含的幸福練習曲】主持與節目策劃、功學社音樂講堂與 C.I.M.鳳甲音樂沙龍等。近兩年受邀參與電影「命運化妝師」與「手機的眼淚」之音樂製作。

定期擔任國內重要比賽與考試評審，國立中正文化中心評議委員、史坦威國際鋼琴大賽、河合之友鋼琴比賽、NTSO 青少年國際鋼琴營、國語日報全國音樂大賽、國際傑人杯音樂大賽、新逸藝術音樂星秀選拔大賽、TSO 明日之星、行天宮菁英獎、表演藝術盃全國鋼琴大賽、全國鋼琴大賽 By Yamaha、永豐愛樂古典精英獎、台積電青少年鋼琴大賞、全國音樂比賽與中小學音樂班聯招等。

目前已發行個人專輯「Encore」與「古意新聲～黃輔棠鋼琴作品精選集」。鋼琴家廖皎含與大提琴家歐陽伶宜合作「貝多芬大提琴與鋼琴作品全集」，2013 年與豎笛家賴怡叡、巴松管家劉澤文合作「樂進化～奇響室內樂團」專輯；同時受邀於長笛家蔡佳芬參與「荻生笛聲～東西謠想新臺風」專輯錄製。2003 年翻譯鋼琴大師鮑立斯柏曼（Boris Berman）名作【鋼琴彈奏法－鋼琴大師演出備忘錄】與耶魯大學 Michael Friedmann 教授【二十世紀音樂聆聽技巧】。

廖皎含從小在台灣接受正規音樂訓練，曾就讀福星國小音樂班、古亭國小音樂班，仁愛國中音樂班與師大附中音樂班，師事黃桂秋、林瓊玉、吳漪曼與葉綠娜。高中畢業赴美就讀 Curtis 音樂學院、紐約 Juilliard 音樂學院以與耶魯大學，師事 Seymour Lipkin、Lionel Party 與 Boris Berman。2008 年成立含光藝術工作室，致力推廣古典音樂，更期許自己能結合台灣眾多傑出鋼琴家的力量，為國內鋼琴演奏及鋼琴教育盡一份心力。現任教於國立新竹教育大學、私立中國文化大學、師大附中、中正高中、仁愛國中與古亭國小音樂班。

《摘要》

中提琴在弦樂家族與古典音樂歷史中，很少扮演著極重要或不可或缺的角色。樂器本身音色溫暖不銳利、飽滿不粗爆，總是默默支持輔助，具有沈穩安定的特質。也因此特質，巴洛克樂派與古典樂派作曲家不常給予中提琴太多吃重的曲目或擔任領導者的責任，幾乎皆是大提琴的複製品或附屬品；直到浪漫派作曲家才開始發揮中提琴獨特琴音之潛力。

保羅·亨德密特（Paul Hindemith, 1895~1964）是二十世紀集作曲家、演奏家、指揮家與音樂教育家於一身的德國重要音樂大師。本身曾經擔任樂團或室內樂小提琴與中提琴的重要職位，畢生寫作許多中提琴的重要協奏曲與奏鳴曲。本論文將針對保羅·亨德密特《給中提琴與鋼琴之奏鳴曲，作品十一之四》，在作曲手法與詮釋觀點上加以深入分析研究，並帶領大家理解保羅·亨德密特作曲觀念上的特質與此作品成為中提琴經典曲目的重要因素。同時筆者也會藉由此論文，運用自身多年與眾多中提琴家的演出經驗，指出中提琴與鋼琴相互合作所產生出獨特的音響效果與兩者之間的平衡課題。最後希望大家能從保羅·亨德密特《給中提琴與鋼琴之奏鳴曲，作品十一之四》作品中感受且體驗動靜之中的力與美。

《Abstract》

Viola has never played a very important or a necessary part within the string family and the classical music history. Viola as an instrument has a warm and full sound, not sharp and violent. It has a stable quality to give the surrounding full support and help. Because of this unique quality, the composer of the Baroque and the Classical period not often gave the viola too difficult repertoire or the responsibility of a leader. Most of the time, viola is the accessory or the reproduction of the cello; only until the romantic period, the composer started to discover the potential and the unique quality of the sound of the viola.

Paul Hindemith(1895~1964) is the famous and important German musician of the twentieth century. He is not only a composer, but also a performer, a conductor and a music educationalist. He was the concertmaster of Frankfurt Opera and the Violist of The Amar-Hindemith String Quartet. Because he was good at the viola, he wrote many important concerto and sonatas of the viola. This dissertation will focus on the research of Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No. 4 by Paul Hindemith. By analyzing his technique of composing and the concept of the interpretation to help people to understand the dominant of this sonata in the viola repertoire. Since I have been played with the violists for more than 20 years, I would like to express the special sound quality of this sonata and the balance between the conversation of the viola and the piano. I hope people could feel and to experience the strength and the beauty of movement among by this dissertation.

論文發表（二）

理查·史特勞斯《降E大調小提琴奏鳴曲，作品十八》

鋼琴表現之探究

**The Expressive Role in Piano
in Richard Strauss's *Violin Sonata in E-Flat Major, Op. 18***

主講人：丁心茹

五歲開始學琴，曾師事楊明慧、Edwardo Delgado、Dorothy Huang、Robert Weirich、Ellen Mack 及 Gregory Sioles 等名師。先後就讀於光仁國小及國中音樂班，並通過民國 75 年教育部資賦優異兒童出國甄試。1987 年獲得獎學金就讀南加大音樂先修班 (Colburn School of Music of University of Southern California)，1990 年獲校長獎畢業於 Arcadia High School，同年榮獲獎學金攻讀美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂院，主修鋼琴演奏，取得學士 (1994)、碩士(1996)及博士(2002)學位。在美國求學階段，琴藝優異，榮獲諸多獎項及殊榮。1987 年獲美國布立瓦協奏曲比賽 (Brevard Concerto Competition) 冠軍，同年與美國布立瓦交響樂團協奏演出貝多芬第一號鋼琴協奏曲，1989 年獲美國南加州青年鋼琴演奏家大賽 (Southern California Young Artist Piano Competition) 冠軍並由電視實況轉播，1991 年獲美國北卡羅蘭納州東岸藝術節協奏曲比賽首獎 (Eastern Music Festival Concerto Competition) 並與該藝術節交響樂團合作演出蕭斯塔高維契第二號鋼琴協奏曲。在琵琶第音樂院讀書期間，榮獲美國約翰霍浦金斯大學琵琶第音樂院連續四年院長獎榮譽，並於 1991 年榮獲利利安古特門鋼琴獨奏獎 (Lillian Gutman Memorial Prize in Piano)，1992 至 1994 年間榮獲全額獎學金攻讀學士學位，分別在 1994 年及 1995 年獲莎拉史多門徹勒鋼琴伴奏獎 (Sarah Stulman Zierler Prize in Accompanying) 及安妮文斯鋼琴伴奏獎 (Annie Wentz Prize Prize in Accompanying)。攻讀碩士及博士期間，因優異的伴奏技巧及成績，取得四年鋼琴伴奏及視唱聽寫助教。經由師長推薦，求學階段任教於美國馬里蘭州巴爾的摩藝術音樂院 (Baltimore Music School of the Arts) 專任教授(1996)，美國馬里蘭州巴爾的摩社區大學音樂系 (The Baltimore Community College in Baltimore County) 專任教授 (1998-1999)及美國加州矽谷卡爾德音樂院 (The Calder Academy of Music) 鋼琴教授(1999-2000)。於美國著名音樂院系任教期間，學習到許多與音樂教學相關的專業知能，在音樂教學上所投入的心力，一直深獲校長、同仁之肯定。1999 年接受美國馬里蘭州哥倫比亞音樂家演奏系列 (Columbia Unitarian Church Concert Series) 邀請舉辦個人獨奏會。2001 年曾應美國大提琴協會及大提琴家 Stephen Kates (琵琶第音樂院大提琴教授及 1966 年柴可夫斯基大賽得主) 邀請在紐約市 Kosciusko Foundation 合作演出。於 2002 年 12 月返國，目前專職於國立嘉義大學音樂系副教授兼人文藝術中心主任，並任教於台北市立教育大學及輔仁大學音樂系。

《摘要》

十九世紀後期浪漫德國作曲家及指揮家理查·史特勞斯創作於 1887 年的《降 E 大調小提琴奏鳴曲，作品十八》堪稱是小提琴與鋼琴二重奏重要經典曲目之一。其創作領域以歌劇、藝術歌曲及交響詩最為人知，曲風充滿明快大膽的色彩；結構自由不羈，淋漓盡致地運用華格納風格的主導動機，賦予千變萬化的旋律，成為獨樹一格並深具影響力的後期浪漫作曲家。

本文主要藉由美國學者馬丁·凱茲(Martin Katz, 1945-)於 2009 年的專書《完善的合作者》(*The Complete Collaborator*)，為鋼琴合作藝術者提供獨特的思維，依據學者凱茲所提出的「呼吸與歌唱性」(*Breathing and Singing*)、「鋼琴家如總監」(*The Pianist as Director*)、「史坦威交響樂團」(*The Steinway Philharmonic*)等部分，以理查·史特勞斯《降 E 大調小提琴奏鳴曲，作品十八》為例，加以闡述剖析。

《Abstract》

Richard Strauss' *Violin Sonata in E-flat Major, Opus 18* was composed in 1887, and has become a significant part of the violin/piano duo repertoire. Strauss has always been revered for his contribution in opera, lieder and symphonic tone poems. His compositional style can be described by the use of bold harmonic languages and open forms. Strauss' ingenious use of Wagner's *leitmotif* creates melodies that are ever-changing, and his unique style has resulted in him being viewed as one of the most influential late Romantic composers.

This paper aims to offer a detailed, unique interpretive analysis on Strauss' *Violin Sonata in E-flat Major, Opus 18* based on various ideas presented in renowned American piano collaborator Martin Katz's book, *The Complete Collaborator*. The paper will discuss possible interpretive choices based on Katz's discussions in chapters such as *Breathing and Singing*, *The Pianist as Director*, and *The Steinway Philharmonic*, hoping to offer a fresh look at our role as a piano collaborator.

論文發表（三）

奏鳴曲或協奏曲？—貝多芬克羅采 Sonata or Concerto? --- Beethoven's *Kreutzer*

主講人：周郁芝

台北市人。國立台灣師範大學音樂系畢業後，1993 年進入台灣省立交響樂團（現國立台灣交響樂團）擔任助理首席，並於 1994 年任樂團首席職位。曾於 Yehudi Menuhin、Berl Senofsky、Masuko Ushioda 等大師班接受指導與演出。1995 年獲波士頓音樂院全額獎學金赴美攻讀碩士，曾任音樂院交響樂團首席。在校跟隨美國費城交響樂團首席 David Kim 習琴，並隨張萬鈞、Rhonda Rider、Lydian String Quartet、Patricia McCarty 學習室內樂。

1997 年獲辛辛那提大學全額獎學金攻讀音樂演奏博士學位，受教於 Kurt Sassmannshaus 教授門下，並擔任其助教；在學期間定期接受茱利亞音樂院教授 Dorothy Delay 女士的個別指導。1998 年獲美國阿斯本音樂營獎學金，參與 Aspen Festival Orchestra 得與多位大師合作機會。1999 年起任教於辛辛那提音樂院預科。在美期間演出頻繁，包括多場個人獨奏會及室內樂音樂會；並曾與著名當代作曲家 Steve Reich、Joel Hoffman 等合作演出。

2001 年自美返國後積極投入演奏與教學工作，也常應邀擔任音樂比賽之評審工作。2006 年 7 月應邀至北京長城國際音樂夏令營(Great Wall International Music Academy)演出與講學。2007 年應邀至菲律賓馬尼拉參與 The Guernica Project 室內樂音樂會演出。2008 年 6 月參與奇美數位典藏錄音計畫。自 2001 年起至今定期舉辦個人獨奏會及參與室內樂音樂會演出。目前為國立台南藝術大學專任助理教授。

《摘要》

「奏鳴曲」和「協奏曲」是自古典時期之後兩大最具有代表性的樂曲類型，通常各自獨立並且音樂風格表現也有所不同。貝多芬承襲古典時期作曲傳統，卻又常作出具有個人色彩的創新手法。他在第九號為鋼琴與小提琴的奏鳴曲《克羅采》之中以奏鳴曲的形式為主要架構，卻有協奏曲的風格與內涵。此曲在初版的扉頁上貝多芬賦予這首作品的副標——「為鋼琴與小提琴而作，具有協奏曲風格的奏鳴曲」，相當耐人尋味。本文將以古典奏鳴曲和協奏曲的定義為基礎，輔以貝多芬此時期作曲背景，繼而論述「奏鳴曲」和「協奏曲」兩大樂曲類型在此作品中如何融合以及鋼琴和小提琴兩樂器之間的互動關係和風格。

《Abstract》

"Sonata" and "Concerto" are the two major musical genres in the Classical Era, which are different in forms and styles. Beethoven's compositional style follows the tradition of the classical period, yet often makes innovative approach and some personal touches. His "Kreutzer" sonata is structured in traditional sonata form, in which the content is rather concerto-like. On the cover page Beethoven gives a subtitle- "Sonata for the pianoforte and violin obbligato, written in a very concertato style, almost like a concerto", which is quite intriguing. The discussion of the "Kreutzer" sonata starts with the definition of the two genres; the compositional background of the sonata is also provided. Finally, the mixture of the two genres and styles of the Kreutzer sonata are to be addressed.

論文發表（四）

從浦朗克管樂作品探討鋼琴於二重奏中之特質 **The Treatment of the Piano in Woodwinds Duo Sonatas of Francis Poulenc**

主講人：李威龍

美國明尼蘇達大學藝術博士，琵琶第音樂院鋼琴演奏碩士，曾師事朱象泰、宋允鵬、John Vaughan 等教授。於 1995 年以評審團一致通過的優異表現，赴美國琵琶第音樂院 (Peabody conservatory) 攻讀鋼琴演奏碩士，接受 Boris Slutsky 及 Julian Martin 的指導，同時隨小提琴家 Victor Danchenko 及大提琴家 Thomas Krainis 學習室內樂。

1998 年獲明尼蘇達大學 (University of Minnesota) 全額獎學金攻讀鋼琴演奏博士，受教於鋼琴巨匠 Alexander Goldenweiser 和 Theodore Gutman 之嫡傳弟子 Alexander Braginsky，亦隨小提琴家 Sally O'Reilly 及大提琴家 Tanya Remenikova 研習室內樂，兩度獲選為 Liberace Scholar 並多次受邀於 Saint Paul Landmark Center 及 Ultan Recital Hall 舉行鋼琴及室內音樂會。2001 年獲得音樂藝術博士文憑後，旋即返國任教於國立臺南藝術大學音樂系，並曾兼任鋼琴合作藝術研究所所長，現為音樂學系專任副教授。

《摘要》

法蘭西斯·浦朗克（Francis Poulenc, 1899-1963）為二十世紀的法國代表性作曲家與鋼琴家，亦是「法國六人組」（*Les Six*）成員之一。浦朗克因父親的反對而一生未曾進入正規的音樂院就讀，只私下追隨柯克瀾（Charles Koechlin, 1867-1950）學習理論作曲與韋涅斯（Racardo Vines, 1876-1943）學習鋼琴，在沒有傳統學院教育風格的束縛之下，反而成就了浦朗克獨特卻平易近人的創作曲風。

浦朗克認為木管樂器所發出來的聲響特別接近人聲，因此在創作上特別鍾情於木管樂器，在其所創作的十三首室內樂作品中，就有七首是為木管樂器而譜寫。其中《長笛奏鳴曲》（*Sonata for Flute and Piano*, 1957）、《單簧管奏鳴曲》（*Sonata for Clarinet and Piano*, 1962）及《雙簧管奏鳴曲》（*Sonata for Oboe and Piano*, 1962）三首創作於浦朗克生涯的末期的奏鳴曲更是木管奏鳴曲之代表性作品。本文的討論將藉由此三首奏鳴曲，瞭解浦朗克的音樂語言與探析鋼琴於二重奏中與木管的密切互動。

《Abstract》

Francis Poulenc (1899-1963) was an important French composer and pianist of the twentieth century, and he was also a member of "Les six". Due to the opposition of his father, Poulenc never attended any music school; he studied theory and composition privately with Charles Koechlin (1867-1950) and piano with Racardo Vines (1876-1943). And perhaps without the shackles of traditional conservatory training, Poulenc was able to achieve a musical style that is unique yet approachable.

Poulenc had a special fondness for the woodwinds since he believed that the sound of woodwind instruments is the closest to the human voice. Among his thirteen works written for chamber music, seven were composed for woodwind instruments. His *Sonata for Flute and Piano* (1957), *Sonata for Clarinet and Piano* (1962) and *Sonata for Oboe and Piano* (1962) were composed during his late years and are now important representatives of woodwind sonatas. This paper strives to gain a deeper understanding of Poulenc's musical language and the interaction between the woodwind instruments and the piano in these three sonatas.

伍、鋼琴合作藝術大師班曲目

103 年 11 月 22 日（六）15:00-17:00

鋼琴合作藝術大師班（一）

主講人：Timothy Lovelace

地點：國立臺南藝術大學 演藝廳

Sergei Prokofiev (1891-1953)

**Sonata for Violin and Piano,
in D Major Op. 94
I. Moderato**

小提琴 Violin／楊立翔 Michael Yang（國立臺南藝術大學在校生）
鋼琴 Piano／方奕晴 Eileen Fang（國立臺南藝術大學在校生）

Robert Schumann (1810-1856)

**Fantasiestücke for Cello and Piano,
Op. 73
I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer**

大提琴 Cello／楊千慧 Chien-Huei Yang（國立臺南藝術大學在校生）
鋼琴 Piano／林佩勳 Pei-Hsun Lin（國立臺南藝術大學在校生）

Malcolm Arnold (1921-2006)

**Sonatine for Oboe and Piano
I. Leggiero
II. Andante con moto
III. Vivace**

雙簧管 Oboe／吳佳容 Chia-Jung Wu（國立臺南藝術大學畢業生）
鋼琴 Piano／陳如嘉 Ru-Jia Chen（國立臺南藝術大學畢業生）

103 年 11 月 23 日（日）14:30-16:30

鋼琴合作藝術大師班（二）

主講人：Heasook Rhee

地點：國立臺南藝術大學 演藝廳

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata for Violin and Piano, Op. 30 No. 3

II. Tempo di minuetto

III. Allegro vivace

小提琴 Violin／周昱欽 Yu -Chin Chou（國立臺南藝術大學在校生）

鋼琴 Piano／周芳如 Fang-Ru Chou（南台科技大學在校生）

Johannes Brahms (1833-1897)

**Sonata for Viola and Piano,
in E-flat Major Op. 120 No. 2**

I. Allegro amabile

II. Appassionato, ma non troppo Allegro

中提琴 Viola／林楷訓 Kai-Hsun Lin（國立臺南藝術大學在校生）

鋼琴 Piano／朱玲 Ling Chu（國立臺南藝術大學在校生）

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata No. 3 for Piano and Violin, Op. 108

I. Allegro

小提琴 Violin／吳佳翰 Chia-Han Wu（國立臺南藝術大學在校生）

鋼琴 Piano／薛毓欣 Yu-Hsin Hsueh（國立臺灣藝術大學在校生）

陸、鋼琴合作藝術決賽曲目

103 年 11 月 22 日（六）18:30

地點：國立臺南藝術大學 音樂系館眾廳

評審委員：Heasook Rhee, Timothy Lovelace

C. Franck (1822-1890)

**Sonata for Violin and Piano in A Major,
Mov. I, II**

小提琴／郭子銘
鋼琴／梁辰

P. Sancan (1916-2008)

Sonatine for Flute and Piano

長笛／何佳怡
鋼琴／張云華

J. Brahms (1833-1897)

**Sonata for Viola and Piano Op. 120
No. 1, Mov. I, II**

中提琴／陳俞璇
鋼琴／蔡宛錡

L. v. Beethoven (1770-1827)

Sonata for Violin and Piano, Op. 24

小提琴／林景森
鋼琴／張琬瑜

L. Bernstein (1918-1990)

F. Poulenc (1899-1963)

**Sonata for Clarinet and Piano, Mov. I, II
Sonata for Clarinet and Piano,
Mov. I, II, III**

豎笛／李偉琳
鋼琴／張尹馨

L. Bernstein (1918-1990)

R. Muczynski (1929-2010)

**Sonata for Clarinet and Piano, Mov. II
Time Pieces, Mov. I, III, IV**

豎笛／鄭凱寧
鋼琴／洪小涵

J. Brahms (1833-1897)

Sonata No. 3 for Piano and Violin, Op. 108

小提琴／吳佳翰
鋼琴／薛毓欣

J. Brahms (1833-1897)

**Sonata for Cello and Piano in E Minor,
Op. 38**

大提琴／胡芝筠
鋼琴／吳詩婷

G. Schreck (1849-1918)

Sonata for Bassoon and Piano, Op. 9

低音管／詹皓巖
鋼琴／邵光正

P. Hindemith (1895-1963)

Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No. 4

中提琴／洪菱
鋼琴／楊芹芝

C. Reinecke (1824-1910)

**Sonata for Flute and Piano in E Minor,
Op. 167, Mov. I, III, IV**

長笛／劉真瑋
鋼琴／謝岱秀

J. Hubeau (1917-1992)

A. Goedicke (1877-1957)

**Sonata for Chromatic and Piano
Concert Etude, Op. 49**

小號／張凱鈞
鋼琴／何怡秀

柒、音樂比賽得獎者及外籍大師聯合音樂會節目單

103 年 11 月 23 日（日）17:00

地點：國立臺南藝術大學 演藝廳

得獎者名單及曲目順序將於音樂會前發放

約翰尼斯·布拉姆斯 (1833-1897)
Johannes Brahms

給鋼琴與小提琴的第一號 G 大調奏鳴曲，作品七十八
Sonata No. 1 for Piano and Violin in G Major, Op. 78

- I. Vivace ma non troppo 從容的急板
- II. Adagio 慢板
- III. Allegro molto moderato 非常中庸的快板

鋼琴／提姆斯·拉弗雷斯
Piano／Timothy Lovelace
小提琴／李肇修
Violin／Chao-Hsiu Lee

捌、【鋼琴二重奏之夜】國內外教師聯合音樂會

103 年 11 月 24 日（一）19:30

節目單

地點：東吳大學松怡廳

羅伯特·舒曼 (1810-1856)

給單簧管與鋼琴的幻想小品，作品七十三

- I. 溫柔且富有表情地
- II. 活潑輕快地
- III. 敏捷且熱情洋溢地

鋼琴／洪珮綺
單簧管／曾素玲

寶羅·亨德密特 (1895-1963)

給中提琴與鋼琴的奏鳴曲，作品十一之四

- I. 幻想曲
- II. 主題與變奏
- III. 終曲

鋼琴／林瑞萍
中提琴／莊孟勳

～中場休息～

法蘭西斯·浦朗克(1899-1963)

給雙簧管與鋼琴的奏鳴曲

- I. 悲歌
- II. 詼諧曲
- III. 輓歌

鋼琴／蘇俐方
雙簧管／李珮琪

約翰尼斯·布拉姆斯 (1833-1897)

給鋼琴與小提琴的第一號 G 大調奏鳴曲，
作品七十八

- I. 從容的急板
- II. 慢板
- III. 非常中庸的快板

鋼琴／提姆斯·拉弗雷斯
小提琴／李肇修

～晚安～

Monday, Nov. 24, 2014 19:30

Program

Robert Schumann (1810 –1856)

**Fantasiestücke for Clarinet and Piano,
Op. 73**

- I. Zart und mit Ausdruck
- II. Lebhaft, leicht
- III. Rasch und mit Feuer

**Piano / Pei-Chi Hong
Clarinet / Su-Ling Tseng**

Paul Hindemith (1895-1963)

Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No. 4

- I. Fantasie
- II. Thema mit Variationen
- III. Finale

**Piano / Rei-Ping Lin
Viola / Meng-Hsun Chuang**

~ Intermission ~

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata for Oboe and Piano

- I. Élégie
- II. Scherzo
- III. Déploration

**Piano / Li-Fang Su
Oboe / Pei-Chi Lee**

Johannes Brahms (1833-1897)

**Sonata No. 1 for Piano and Violin in G
Major, Op. 78**

- I. Vivace ma non troppo
- II. Adagio
- III. Allegro molto moderato

**Piano / Timothy Lovelace
Violin / Chao-Hsiu Lee**

~ Good Night ~

演出者簡介（依出場順序排列）

鋼琴／洪珮綺

台北市人。福星國小、師大附中國中部保送高中部音樂班、1989 年免試保送國立台灣師範大學音樂系。但旋即於 1990 年赴美求學，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後，以全額獎學金繼續攻讀並獲得鋼琴合作藝術(Collaborative Piano)博士學位。曾受教於 Irma Vallecillo、Margo Garrett 與 Martin Katz 三位國際知名鋼琴合作演奏家。2003 年協助國立臺南藝術大學成立國內第一所鋼琴伴奏合作藝術研究所（2011 年正式更名為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，亦曾任教於國立台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，如每年於國內擔任多場聲、器樂獨奏會之鋼琴合作者、並受聘擔任魔笛單簧管音樂節國際單簧管大師音樂會系列之鋼琴合作音樂家；於國外則曾受邀與維也納愛樂管弦樂團首席木管五重奏、Chantal Juillet 與多位費城、多倫多、柏林愛樂管弦樂團等首席團員於日本共同演出，亦多次受邀至新加坡與馬來西亞演出、擔任藝術歌曲比賽評審並舉辦鋼琴合作藝術大師班；2009 年四月獲教育部補助，前往美國參加全美國音樂教師年會，並受邀至美國喬治亞州哥倫布斯大學舉行四手聯彈音樂會... 等等，為國內外活躍之鋼琴合作演奏家。

單簧管／曾素玲

現任東吳大學音樂系專任副教授的單簧管演奏家曾素玲，自幼在台灣接受完整的音樂養成教育，赴美先後於芝加哥西北大學(Northwestern University)取得音樂碩士學位(MM)，以及德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin) 榮獲音樂藝術博士學位(DMA)。先後師承傅建華、張佳韻、薛耀武、Russell Dagon、Richard MacDowell等教授，留學期間，接受Diane Cawein Barger、Deborah Chodacki、Stanley Hasty、Bil Jackson、Frank Kowalsky、Charles Neidisch、Gregory Raden、Håkan Rosengren等多位單簧管大師指導。歷經相當長的時間，大量投注精力專攻當代新音樂合奏的表演形式，曾接受前衛作曲家John Corigliano、Michael Daugherty、Daniel Godfrey、Donald Grantham、Dan Welcher等多位著名大師的近身指導。自2001年學成返國，考取任專職於輔成立的長榮交響樂團，開啟職業樂團演奏生涯，也同時從事音樂相關的教學工作，又於2006年開始加入東吳大學音樂學系的教學團隊，教授單簧管、管樂文獻與作品研究、樂器學、室內樂以及分析與演奏等核心課程。自2008年起，以獨奏家的姿態活躍的展開一系列的獨奏演出，先後在淡江大學文錙廳、東吳大學表演藝術中心之松怡廳、新竹市文化局演藝廳、桃園縣政府文化局演藝廳以及臺北國家演奏廳，舉辦多場個人獨奏發表會。此外，也陸續以室內樂演出形式，與國家交響樂團絃樂四重奏、鋼琴五重奏等多樣化的編置同台演出。2013年盛夏，並受邀廈門鼓浪嶼音樂節之台灣週，與知名女高音聲樂家李語慈教授攜手綻放演出，贏獲佳評讚譽。

鋼琴／林瑞萍

美國新英格蘭音樂院 (New England Conservatory of Music) 鋼琴合作(Collaborative Piano) 演奏藝術博士及碩士、國立台灣師範大學音樂系鋼琴學士。

近年來，鋼琴家林瑞萍非常活躍於國內外各大音樂表演舞台。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。此外，她精湛的琴藝與卓越的音樂性更受國際知名中提琴家 Kim Kashkashian 青睞，除長年擔任其專屬伴奏外，2006 年更受邀於美國波士頓愛德華比克曼音樂廳 (Edward M. Pickman Hall) 一同演出，2009 年 7 月於德國威瑪音樂節 (Die Weimarer Meisterkurse) 中擔任其音樂會鋼琴伴奏。

在鋼琴合作領域經歷豐富，包括擔任美國 Piatigorsky 基金會主辦的音樂會系列之指定伴奏、德國 Weimar 音樂節職業伴奏、美國 Aspen 音樂節職業伴奏、新英格蘭音樂院鋼琴伴奏助教、行政院文建會【歌劇工作坊】伴奏、以及台北市建國高中教師合唱團伴奏。此外，亦曾多次擔任聲樂家 Elly Ameling、Thomas Quasthoff，聲樂指導 Warren Jones、Pierre Vallet，及多位國際知名器樂演奏家之大師班講座指定伴奏。

目前任教於國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所。

中提琴／莊孟勳

美國新英格蘭音樂院 (New England Conservatory of Music) 中提琴演奏博士及學士、美國茱利亞音樂院 (The Juilliard School of Music) 碩士。以極優異之演奏表現屢獲國內外音樂比賽大獎。2005 年與鋼琴家林瑞萍組成之 Morning Glory 二重奏贏得由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。2006 年獲選為國家音樂廳之年度樂壇新秀。同年受邀成為新英格蘭室內樂協會客座藝術家。

除了豐富的個人演奏經驗之外，莊孟勳也曾多次與樂團協奏演出，包括與台北藝術大學弦樂團演出楊聰賢老師之中提琴協奏曲「悲歌」，以及與中山大學巴洛克獨奏家樂團演出 J. S. Bach 之降 E 大調協奏曲。室內樂方面，曾與 Vermeer 弦樂四重奏、Tokyo 弦樂四重奏、小提琴家張萬鈞 (Lynn Chang)、Yossif Ivanov、大提琴家 Timothy Eddy、Frans Helmerson、歐逸青、琵琶演奏家吳蠻、二胡演奏家許可等國際知名音樂家合作演出。自 2011 年起受聘為國立中山大學駐校藝術家，並擔任「南大樂集」之中提琴手。

曾師事 Kim Kashkashian、Karen Tuttle、及 James Dunham，並曾接受 Yuri Bashmet、及 Nobuko Imai 等國際知名中提琴演奏家指導。

曾擔任前茱利亞音樂院中提琴教授 Karen Tuttle 之助教。現任教於國立台北教育大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立台南大學、東吳大學、及中國文化大學。

鋼琴／蘇俐方

出生於高雄，取得奧地利葛拉茲音樂院鋼琴演奏文憑及法國瑪爾松音樂院鋼琴高級班文憑，師事 Walter Kamper 及 Pascal Amoyel。畢業於法國國立高等巴黎音樂院（CNSMDP）雙主修鋼琴聲樂伴奏及鋼琴聲樂指揮。師事 Anne Le Bozec、Erika Guiomar、Emmanuel Olivier 及 Nathalie Dang。並進入室內樂班，師事 Claire Désert、Ami Flammer 及 Yovan Markovitch。於 2010 年與德國小提琴家 Magherita Marseglia 於西班牙維托利亞演藝廳（Auditorio de "Caja-Vital-Kutxa", Vitoria-Gasteitz）演出德奧奏鳴曲之夜、2012-2013 法國里爾（Opera de Lille）及第戎歌劇院（Opera de Dijon）與女高音 Camille Poul 合作演出美好瘋狂年代及女高音黃莉錦於法國 Vichy 音樂節、奇美博物館及國家音樂廳演出。2007-2010 曾任教法國國立亞綿音樂院之器樂伴奏助理教授及巴黎 Schola Cantorum 擔任聲樂指揮。自 2009-2013 年任教於法國國立馬爾松音樂院器樂及聲樂班伴奏助理教授，目前任教於國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所。

雙簧管／李珮琪

李珮琪是國內相當活躍的雙簧管演奏家之一，畢業於德國國立埃森福克旺音樂院（Essen Folkwang Hochschule）、私立東吳大學。曾師事於高德興老師、劉廷宏副教授、Prof. Pierre W. Feit。1997 年起正式加入台北木管五重奏團，積極推廣管樂室內樂之風氣。至今舉辦過十二場獨奏會、逾六十場的室內樂演出。李珮琪曾應台灣室內樂團、世紀交響樂團、台灣縣立交響樂團、樂興之時室內樂團及國立台灣藝術大學交響樂團之邀合作演出協奏曲。目前任教於國立台灣師範大學、交通大學音樂研究所、國立台北教育大學、東吳大學、國立台灣藝術大學等校。

鋼琴／提姆斯·拉弗雷斯 Timothy Lovelace

鋼琴家和指揮家提姆斯·拉弗雷斯演奏的足跡遍及四大洲以及各個著名的演奏廳包括 Rio de Janeiro's Sala Cecilia Meireles、卡內基的 Weill Recital Hall、紐約的 Merkin Concert Hall、費城的 Trinity Center、哥倫比亞大學的 Miller Theatre、芝加哥的 Dame Myra Hess 紀念音樂會和芝加哥交響樂團、辛辛那提、底特律、明尼蘇達和聖保羅室內交響樂團主辦的室內樂音樂演奏系列。曾經合作過的世界知名演奏家包含 Miriam Fried, Alban Gerhardt, Nobuko Imai, Joe Lovano, Robert Mann, Charles Neidich, Paul Neubauer, Paquito D'Rivera, Eugene Rousseau, 和 Fred Sherry。除此之外，曾經與 Bergen Woodwind Quintet 和 Pacifica String Quartet 等知名重奏樂團合作的拉弗雷斯，更也是室內樂團 Ascendo3 的創團成員。

鋼琴家提姆斯·拉弗雷斯頂級的合作能力不容小覷。“留聲機雜誌對於拉弗雷斯錄製專輯 Albany label 的其中一張 Forgotten Romance 作此讚譽。在美國錄音導聆評論他在波士頓錄音的 Loeffler's Rhapsodies“是我聽過最棒的，夢寐以求的錄音。任何人想要一張此作品的錄音，根本不須要其他選擇。”其他更多為最新錄音寫作的好評則分別收錄在 Blue Griffin 和 MSR labels 中。

提姆斯·拉弗雷斯現在持有艾索·艾莉斯·希區考克女士贊助而設立的教職位。他曾經在德州大學奧斯汀分校、威斯康辛奧士科士大學、威斯康辛—普拉特維爾大學以及瑪德琳島音樂營教學。目前在明尼蘇達大學教授鋼琴合作藝術。

小提琴／李肇修

現任國立臺南藝術大學校長李肇修，1965 年出生於台北市。十歲時在贏得台北市音樂比賽第一名後，代表台北市參加舊金山「夏季音樂節」，並擔任獨奏演出。十一歲由日籍指揮家大澤可直指揮華興交響樂團，擔任布魯赫《G 小調小提琴協奏曲》(Bruch Violin Concerto in G Minor)之獨奏者；十三歲則與華興弦樂團於荷蘭贏得弦樂團比賽首獎。

東吳大學畢業後赴美，先後於紐約曼哈頓音樂院(Manhattan School of Music)及紐約州立大學石溪分校(State University of New York at Stony Brook)獲得碩士與博士學位。

1992 年返國後，應聘至新竹師範學院甫成立之音樂教育系任教，並於 1994 年兼任該系主任。1996 年應漢寶德校長之邀至臺南藝術學院，協助成立台灣第一個七年一貫制音樂系，培育資優音樂人才。2003 年並創立全國首設之鋼琴伴奏合作藝術研究所(Graduate Institute of Collaborative Piano)，除使傳統之鋼琴“伴奏”，獲得應有之專業地位外，更提供有志從事“鋼琴伴奏”事業之音樂家一進修管道。

作為小提琴家，李肇修的演奏足跡除台灣外，遍及亞洲的日本與新加坡、美洲的美國、加拿大、墨西哥及歐洲的法國、德國、瑞士與荷蘭等地，並多次應邀至法國及德國的夏季音樂節任教及演出。

小提琴曾師事顏丁科、陳秋盛、Raphael Bronstein、Ariana Bronne、Lazar Gosman 及 Victor Pikayzen 等諸位先生。

2007 年 5 月，李肇修被遴選為國立臺南藝術大學第三任校長。

樂曲解說

舒曼：給單簧管與鋼琴的幻想小品，作品七十三

Fantasiestücke for Clarinet and Piano, Op. 73

舒曼（Robert Schumann, 1810-1856）為十九世紀德國浪漫樂派作曲家、鋼琴家，以及音樂評論家。他一生創作之作品數量眾多，包括鋼琴獨奏曲、藝術歌曲、室內樂曲及交響曲等。《給單簧管與鋼琴的幻想小品，作品七十三》創作於 1849 年，舒曼原先寫的標題是「夜晚小品」（*Nachtstücke*），之後更名為「幻想小品」（*Fantasiestücke*）。整首樂曲展現出典型舒曼式的浪漫情懷，與不受限之想像空間。

此曲是由三首小曲所組成之聯篇器樂曲。第一首溫柔且富有表情的（*Zart und mit Ausdruck*），開頭從有些許憂鬱氣息的 A 小調慢慢走向充滿希望的明亮 A 大調。第二首活潑輕快的（*Lebhaft, leicht*），接續著第一首 A 大調的色彩，中段鋼琴與單簧管兩樂器間運用半音音階伴隨三連音節奏的方式互相對話傳遞情感。最終首快速而強烈的（*Rasch und mit Feuer*），尾奏時舒曼還特別標記「愈來愈快」（*schneller und schneller*），直到勝利般燦爛的結束。

朱玲／鋼琴合作藝術研究所學生撰寫

亨德密特：給中提琴與鋼琴的奏鳴曲，作品十一之四

Paul Hindemith: Sonata for Viola and Piano, Op. 11 No. 4

身兼演奏家、作曲家、指揮家、以及音樂教育家等多重身分，德國音樂家亨德密特也同時是當時最傑出的中提琴演奏家。他對中提琴作品的貢獻是其他作曲家所難以與之相提並論的。亨德密特一共寫過七首中提琴奏鳴曲，其中包括三首給中提琴與鋼琴的奏鳴曲和四首無伴奏中提琴奏鳴曲。身為新古典主義（Neo-Classicism）的提倡者，亨德密特強調音樂單純之美，反對法國印象派的朦朧性以及德國後期浪漫派的複雜性和龐大的編制。

今晚演出的《給中提琴與鋼琴的奏鳴曲，作品十一之四》寫於 1919 年，正值亨德密特在創作上的實驗期。其中除了極富創意的曲式設計，也有著他之後作品中少見的浪漫色彩。這首作品，雖然共分為三個樂章，但卻緊密相連一氣呵成。其中第一樂章為一極富戲劇張力的幻想曲，緊接著是第二、三樂章結合而成的主題與變奏曲。

莊孟勳教授 撰寫

浦朗克：給雙簧管與鋼琴的奏鳴曲 Francis Poulenc: Sonata for Oboe and Piano

浦朗克（Francis Poulenc, 1899-1963）為二十世紀法國傑出作曲家及鋼琴家。他一生創作的作品種類廣泛，風格以理性、簡潔、線條清楚與曲式明哲為特色。在浦朗克晚年時，他計畫為每一種管樂器各寫一首奏鳴曲，但最後只完成了給長笛、單簧管及雙簧管奏鳴曲三首。

《給雙簧管與鋼琴的奏鳴曲》是浦朗克於 1962 年臨終前為了紀念只有一面之緣的俄國作曲家普羅高菲夫（Sergey Prokofiev, 1891-1953）而寫的，全曲包含三個樂章，速度安排為慢-快-慢，不同於傳統奏鳴曲快-慢-快之曲式架構，整體充滿了如宗教性的虔誠氣氛、無法承受死亡離別的悲痛情緒。

第一樂章〈哀歌〉（Élegie），曲式為 A-B-A。序奏由雙簧管奏出帶有思鄉情懷、如田園詩般的抒情旋律，隨後轉入悲傷的小調並以附點節奏呈現面對死亡的憤怒。B 段時聲響效果不斷在強（ff）與弱（pp）之間交錯著，最後又回到 A 段時以平靜的長音漸漸消失，表達出深深的哀傷。

第二樂章〈詼諧曲〉（Scherzo），共有三段。前、後兩段節奏強烈，有普羅高菲夫的作品風格。中段較為平和抒情，旋律主題與普羅高菲夫長笛奏鳴曲第四樂章中的素材相似。

第三樂章〈哀悼〉（Déploration），曲式為 A-B-A。在鋼琴聖詠般的序奏後，雙簧管在高音域中奏出主題，隨後又在最低音域中低聲吟唱。B 段時第一樂章的附點節奏主題穿插出現。最後樂段在極弱音量、未解決的不和諧聲響上寧靜結束，呈現出懇求平靜、但仍然存在的沮喪與哀淒。

曾若嵐／鋼琴合作藝術研究所學生撰寫

布拉姆斯：給鋼琴與小提琴的 G 大調第一號奏鳴曲，作品 78 Johannes Brahms: Sonata No. 1 for Piano and Violin in G Major, Op. 78

《給鋼琴與小提琴的 G 大調第一號奏鳴曲》為十九世紀後期德國浪漫樂派作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）於 1879 年所寫，樂曲風格呈現出高雅、浪漫和精緻之美。此曲有一點特別之處，是布拉姆斯特別標明「給鋼琴與小提琴的奏鳴曲」，而不是「給小提琴與鋼琴的奏鳴曲」，在曲中鋼琴與小提琴的地位相當，音樂上主旋律與伴奏之角色是由兩樂器輪流互換並相互對唱。

此曲共有三樂章。在第一及第三樂章，布拉姆斯採用了自己在 1873 年所創作的藝術歌曲《雨之歌》（*Regenlied, Op.59 No.3*）與《餘韻》（*Nachklang, Op.59 No.4*）的主題動機貫穿全曲。第一樂章，不過份的甚快板（Vivace ma non troppo），以小提琴開頭的主題前三音素材穿插於全樂章，整體氣氛呈現出鄉愁情懷。第二樂章，慢板-行板（Adagio-Piu andante），起先由鋼琴奏出如船歌般的緩慢動人主題，深情且充滿張力，隨後改變速度，呈現出如送葬進行曲的節奏，鋼琴與小提琴兩者相互交織，氣氛在憧憬與壓抑間不停互換，流露出細膩之情感。第三樂章，非常中庸的快板（Allegro molto moderato），輪旋曲式。《雨之歌》這首藝術歌曲的主旋律及鋼琴伴奏幾乎完整地呈現於全樂章，鋼琴的流動音型營造出雨滴之聲響，訴說出「雨滴勾起兒時夢境」之詩詞意境，表達對於簡單、天真及年輕歲月的憧憬與渴望。

朱玲／鋼琴合作藝術研究所學生撰寫

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： 林瑞萍 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究助理教授
蘇俐方 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究助理教授
吳明靜 國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究助理教授
潘怡儀 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： 何怡秀、曾若嵐、邵光正、楊芹芝、洪小涵、曾琬蓉、徐儷軒、
陳馨香、劉韋伶、方奕晴、陳欣怡、羅雅、盧昱誠、葉孟達、
楊雅婷、謝岱秀、林佩勳、許宗儒、廖子萱、張念慈、張華舫、
楊千慧、蘇大智、陸怡如、康和祥、劉惟真、廖子瑛、曾鈺婷、
朱玲、曾加恩、林上傑、詹皓中、陳悅恩

104 學年度招生訊息

一般入學考試日期：民國 104 年 3 月 1 日

報名日期：民國 103 年 12 月 22 日至 104 年 1 月 5 號

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/>

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）

考試地點：本校考區（確定地點以系所書面通知為準）

考試內容：（一）資料審查（以報名時繳交之學習計畫書作為評分依據）

（二）面試術科（包括視奏、自選鋼琴獨奏曲一首、指定鋼琴合作曲目）指定鋼琴合作曲目須包含器樂及聲樂類，其規定分述如下：

* 器樂：自 Beethoven（含）之後作曲家之 Duo Sonata 中，任選一首之快板、慢板各一樂章。

* 聲樂：從以下作曲家之作品選彈德文藝術歌曲與法文藝術歌曲各一首。

德文藝術歌曲：Schubert、Schumann、Brahms、Strauss、Wolf

法文藝術歌曲：Fauré、Chausson、Debussy、Duparc、Poulenc

◇ 一般入學考試提供正取成績前 2 名者（需完成註冊）每人一萬元獎學金

◇ 報考本學年度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

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

粉絲頁：www.facebook.com/collapiano

國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所簡介

一、歷史沿革、教育宗旨與目標

「鋼琴合作藝術專業」強調鋼琴「合作演奏」與「獨奏」本質上之不同，而鋼琴合作藝術家與其合作對象具有相同重要性。

歐美專業鋼琴伴奏理念發展約自 1940 年代開始，初納入大學階段之音樂教育課程，之後更置入正式教育體制內，授予研究所層級學位，透露出歐美對此專業與其發展市場之重視。

國立臺南藝術大學於民國 92 年成立鋼琴合作藝術研究所，為國內第一個專門研究「鋼琴合作藝術」（Arts of Collaborative Piano）及提供其相關訓練之研究所。

本所教育宗旨與目標在於建立及推廣鋼琴合作藝術之專業觀念與態度、提供培育鋼琴合作藝術人才之專業教育環境，以及培養鋼琴與器樂合作、鋼琴與聲樂合作之專業人才，並藉由多元化國際學術研討會及學生國際音樂交流活動提升台灣「與世界同步之鋼琴合作藝術國際觀」。

二、特色

（一）首創專業研究所

為國內最先與國際交軌，全臺灣唯一訓練專業鋼琴合作藝術領域人才之獨立系所。

（二）符合時代需求

高度符合臺灣現今音樂環境極需鋼琴合作藝術領域專業人才之需求。

（三）師資專業

師資皆為取得歐美鋼琴合作藝術專業博士學位或文憑之人才，演出經驗豐富，教學熱忱投入。

（四）課程專業多元

課程皆專為鋼琴合作藝術之專業而設計，與歐美一流音樂教育學府之水準一致，課程多元且實用，充分幫助學生建立專業知識及累積演奏經驗。

（五）音樂活動頻繁

提供學生實際表演合奏經驗與機會，藉由頻繁多樣之演出活動，推展聲、器樂伴奏與室內樂鋼琴合作家之專業形象。

（六）與國際接軌

經常邀請國外專家學者至校舉辦活動，並帶領師生與國際知名音樂系所進行交流，直接與此專業之全球性發展接軌、擴展國際視野。

（七）提供就業輔導

藉由與校外音樂系／班師生訂定合作計劃增進本所學生之實際鋼琴合作經驗，提升互助互益之交流機會，助其擴展就業工作範疇。

歷年國際研討會及國際學術交流活動

103/11/22~103/11/24	【2014 鋼琴合作藝術國際研討會】—鋼琴與器樂的二重奏作品
103/07/20~103/08/04	【跨國鋼琴合作藝術交流】—美國伊利諾州 Le Château de la Voix 2014 暑期音樂營
102/11/23~102/11/25	【2013 鋼琴合作藝術國際研討會】—19、20 世紀英／美音樂作品
102/06/02~102/06/07	【鋼琴合作藝術國際學術交流】—韓國誠信女子大學鋼琴合作藝術 系與美國德州農工大學柯柏斯克里斯蒂分校聲樂系共同訪國立臺 南藝術大學鋼琴合作藝術研究所音樂交流計畫
101/11/24~101/11/25	【2012 鋼琴合作藝術國際研討會】—19、20 世紀法國音樂作品
101/08/12~101/08/19	【跨國鋼琴合作藝術交流】—國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究 所赴韓國誠信女子大學鋼琴合作藝術系音樂交流計畫
100/11/19~100/11/20	【2011 鋼琴合作藝術國際研討會】—19 世紀德、奧音樂作品
100/04/11~100/04/17	【南藝鋼琴合作藝術研究所&新加坡南洋藝術學院聲樂系 2011 學 術交流活動系列】
99/11/20~99/11/21	【2010 鋼琴合作藝術國際研討會】
99/10/04~99/10/10	【南藝與南藝】國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所赴新加坡南 洋藝術學院音樂系音樂教育交流
98/11/11~98/11/14	Irma Vallecillo 易爾瑪·伊絲洛老師研習營
97/11/10~97/11/13	Cameron Stowe 卡麥隆·史道老師研習營
97/04/22~97/04/23	【鋼琴合作藝術面面觀】Jean Barr 珍·巴爾博士訪台講座暨大師班

若您有意捐款贊助本所，讓我們為您提供更好的音樂會及大師講座，請將捐款逕匯入以下帳戶，若有任何問題，請電 (06) 6930100 轉分機 2041 鋼琴合作藝術研究所吳小姐。謝謝！

銀行匯款：臺灣銀行新營分行（銀行代碼：004）

戶名：「國立臺南藝術大學 401 專戶」（請備註捐給鋼琴合作藝術研究所）

帳號：0280-360-70083

郵政劃撥／ATM 轉帳（金融機構代碼：700）

戶名：「國立臺南藝術大學」（請備註捐給鋼琴合作藝術研究所）

帳號：31424941

*對於每筆捐款，本校將主動開立收據。