

陳冠宇 2009 校園巡迴鋼琴獨奏會

— 琴定海角七號

曲 目

1. 蕭邦：G 小調第一號敘事曲，作品 23 (『戰地琴人』電影配樂)
2. 蕭邦：F 大調第二號敘事曲，作品 38
3. 蕭邦：三首練習曲，作品 10
 - (1) 第一號：C 大調
 - (2) 第三號：E 大調練習曲『離別曲』
 - (3) 第八號：F 大調
4. 蕭邦：降 B 小調第二號詼諧曲，作品 31

----- 中場休息 -----

5. 蕭邦：升 C 小調夜曲 (遺作) (『戰地琴人』電影配樂)
6. 蕭邦：B 小調第一號詼諧曲，作品 20
7. 海角七號的感動，友子的想念：
 - (1) 國境之南
 - (2) 情書 (在 1945 那一年)
 - (3) 野玫瑰
 - (4) 無樂不作

----- 晚 安 -----

演奏者簡介

鋼琴家：陳冠宇

台灣台南市人，八歲開始學習鋼琴，先後師事王久惠、張臨麟、高錦花、陳郁秀、魏樂富和張瑟瑟等名師，以第一名成績畢業於國立台灣師範大學音樂學系，獲得學士學位。退伍後即赴美國紐約曼哈頓音樂學院(Manhattan School of Music, New York, USA)深造，並獲得鋼琴演奏碩士學位、職業演奏家文憑、鋼琴教學法文憑，及美國紐約市立大學(City University of New York, USA)音樂系音樂藝術鋼琴演奏博士候選人，曾師事名鋼琴家：Arkady Aronov、Oxana Yablonskaya、Abbey Simon、Boris Slutsky、Peter Basquin、John Perry 及 Bernard Ringeissen ...等。

在台灣求學期間，陳冠宇已囊括各項鋼琴比賽冠軍；旅美留學期間，更獲得多項國際獎項，其中包括：第十三屆美國 Joanna Hodges 國際鋼琴大賽第三名、紐約 Five Towns Music and Arts Foundation, Inc. 的鋼琴首獎，以及紐約 Artists International, Inc. 的青年藝術家獎等。曾於美國紐約卡內基音樂廳，及林肯中心舉辦鋼琴獨奏會，兩次均獲得紐約樂評家極高之評價。

陳冠宇目前各類型演出活動相當頻繁，一年平均約四十場；除了每年定期的鋼琴獨奏會之外，陳冠宇時常與國內外知名演奏家以不同的組合型態演出，也經常應邀和國內外著名交響樂團及指揮家合作表演，包括鋼琴獨奏、室內樂、鋼琴協奏曲與兒童親子音樂等多種形式，曲目更橫跨古典樂曲和流行音樂，例如：(1)交響樂團—英國 BBC 音樂會交響樂團、美國辛辛那提大眾交響樂團、美國艾荷華州立交響樂團、美國曼哈頓音樂學院交響樂團、台北國家交響樂團、國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團、高雄市立交響樂團、長榮交響樂團、台北愛樂室內暨管弦樂團、台南市立交響樂團、新竹愛樂交響樂團、台東縣立交響樂團、國立台灣交響樂團附設管樂團、台南科技大學音樂系管樂團、YWCA 青少年管弦樂團、台北國家國樂團、台北市立國樂團、高雄市國樂團、國立台灣師範大學音樂系交響樂團、國立台灣師範大學管樂團、台北市立教育大學音樂系交響樂團；(2)指揮家—Erick Kunzel、Keith Lockhart、Henry Mazer、Gernot Schmalfluss、簡文彬、王雅蕙、莊文貞、謝建得、林天吉、張佳韻、江靖波、廖嘉弘、鄭立彬、陳樹熙、李振聲、郭哲誠、謝元富...等；(3)國際知名音樂家—豎笛演奏家 Paul Meyer、鋼琴家陳薩...等。2002 年雙十節於台灣台中中興堂應邀參與國慶音樂會演出，演奏「蓋希文：藍色狂想曲」，2006 年應中國中央電視台

邀請，至廈門鼓浪嶼錄製中秋節特別節目「海峽月、中華情」。此外，陳冠宇經常應邀擔任音樂講座演講、鋼琴比賽評審、專業樂評撰寫、音樂研討會論文及音樂專業文章發表，曾推出「琴有獨鍾」一書，及「讓愛留住」、「候鳥流星雨」、「愛是我們的」等鋼琴獨奏系列樂譜。

陳冠宇已出版二十二張（包括流行和古典）鋼琴演奏專輯，目前專任於台北市立教育大學音樂學系，並擔任「陳冠宇室內樂團」音樂總監，經紀事務由「台灣鴻宇國際藝術有限公司」(ProArtist International Co. Ltd, Taiwan)負責規劃。自 2008 年之大型演出如下：2 月 21 日受邀參加「台北縣平溪國際天燈藝術節」擔任演出嘉賓，3 月 3 日於國立台灣科技大學國際演講廳舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢」，3 月 4 日於台北國家演奏廳舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢(鋼琴篇)」，3 月 19 日於高雄國立中山大學逸仙館舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢」，3~4 月份與如果兒童劇團於台北國家音樂廳、台中圓滿戶外劇場、台南市立文化中心演藝廳合作演出「2008 陳冠宇音樂童話之旅—Do Re Mi 嬉遊記」，6 月 9 日於國立台灣科技大學國際演講廳舉行「陳冠宇 2008 流行之夜」，6 月 25 日與長榮交響樂團於台北國家音樂廳合作演出「愛上交響情人夢—管弦樂篇(演奏拉赫瑪尼諾夫：C 小調第二號鋼琴協奏曲，作品 18，及蓋希文：藍色狂想曲)」，8 月 21 日與長榮交響樂團於台北國家音樂廳合作演出「約翰·貝瑞：似曾相識，及蓋希文：I got rhythm)」，9 月 6 日於台中市文化局演藝廳舉行「2008 台中逍遙音樂町—陳冠宇鋼琴獨奏會」，9 月 13 日於新竹市文化局演藝廳舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢(鋼琴篇)」，9 月 24 日於元智大學舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢」，10 月 8 日於樹德科技大學舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢」，10 月 15 日與台北市立教育大學音樂系管弦樂團於台北國家音樂廳合作演出「孟德爾頌：E 大調雙鋼琴協奏曲」，10 月 23 日於台南科技大學舉行「陳冠宇 2008 演講式鋼琴獨奏會—舞動的音符，當遇見鋼琴王子陳冠宇時」，11 月 23 日與長榮交響樂團於台北國父紀念館合作演出「安德魯·洛伊·韋伯：歌劇魅影，及 Memory (貓)」，11 月 25 日於台北國家演奏廳舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—穿越時空的浪漫樂章」，12 月 6、7、14 日與國立台灣交響樂團於台北新舞台、台中中興堂、高雄社教館合作演出「洗星海/殷承宗：黃河鋼琴協奏曲」，12 月 29 日將於國立成功大學舉行「陳冠宇 2008 鋼琴獨奏會—愛上交響情人夢」；2009 年 1 月 14 日受台南市政府教育處之邀，於台南市立文化中心演藝廳舉行「台南市 97 學年度國中小學校園音樂藝術季音樂欣賞會」，3 月 12 日於國立中山大學逸仙館舉行「陳冠宇 2009 鋼琴獨奏會—琴定海角七號」，3 月 13 日於員林演藝廳舉行「陳冠宇 2009 鋼琴獨奏會—琴定海角七號」，3 月 31 日將於臺北醫學大學舉行「陳冠宇 2009 鋼琴獨奏會—琴定海角七號」，3~5 月份將舉辦「2009 台灣國際鋼琴藝術節」。近期已發行「陳冠宇愛上交響情人夢」鋼琴演奏專輯，並擔任文建會第三屆音樂人才庫培訓計畫諮詢委員，更將音樂事業版圖拓展至全亞洲地區。

樂曲解說

敘事曲

Ballades

敘事曲原本是中世紀法國詩歌的形式之一，十四、十五世紀時，人們將之配上音樂來演唱。直到了十九世紀，敘事曲這個名稱才運用在器樂曲上，蕭邦為之寫了音樂史上的第一首鋼琴曲。

蕭邦一共寫了四首敘事曲，完成於 1831 年至 1842 年之間，即二十一歲至三十二歲的青年時期。與另外四首詠諧曲同樣地，創造了新的曲式與內容。

據說蕭邦創作敘事曲的靈感是來自波蘭詩人密契維茲(Mickiewicz)的敘事詩，雖然此說並未獲得證實，蕭邦自由不受限制的嶄新創作風格也與密契維茲的寫實敘事手法迥異，然而蕭邦意欲藉此種形式來展現敘事風格與戲劇效果的意圖非常明顯，可說是「舊瓶裝新酒」。四首樂曲都同時採用了三拍子系統作為最適合敘述某種「故事」，表達樂曲張力的手法。

G 小調第一號敘事曲，作品 23

Ballade No. 1 in G Minor, op. 23

第一號敘事曲於 1831 年 6 月作於維也納，其時為華沙起義失敗後不久，樂曲中充滿著悲憤的愛國情懷與悲劇性的戲劇衝突，是充份展現蕭邦愛國詩人之名的代表作。

G 小調，採用 6/4 拍子。

莊嚴沉重的序奏之後，第一個主題以反覆吟唱的方式呈現，久久不去。第二個主題悠長美妙，再以第一主題的旋律帶入高潮，之後接入第二主題，以左手大量和弦與琶音雄大的聲勢展現暢快興奮的情感，隨即轉回第一主題，音樂進入急促的結尾，最後以強而有力的尾奏作為悲劇樂曲的收場。

F 大調第二號敘事曲，作品 38

Ballade No. 2 in F Major, op. 38

第二號敘事曲完成於 1836 年，其後於 1839 年正月蕭邦在馬約卡島滯留期間，再修訂成今日的版本。此曲完成後獻給舒曼(Robert Alexander Schumann, 1810 - 1856)，並於 1840 年出版。此曲可說是四首之中最具有標題性的一曲，訴說立陶宛民族安諧和樂的生活卻因異族入侵，而陷入戰爭與掠奪之中。最後，在戰亂與荒蕪之中，立陶宛的遺族尋著仙人的指引，再次踏上了故土。

F 大調，採用 6/8 拍子。

樂曲以小行板(Andantino)簡單的主旋律開始，有牧歌(Madrigal)的風格。主題不長，消失在游移不前中。突然第二主題以有魄力的急板(Presto)以暴風雨式的快速音群將前面主題中平和的氣氛在一瞬間一掃而光。第二主題與第一主題展現極端的對比。當第一主題重現活力後，樂曲發展轉為憂鬱的情緒，失去最初那種明朗的氣氛。之後暴風雨的樂段重捲而來，這次在末尾有顫音，彷彿雷聲隆隆。接著進入慢板(Adagio)的尾奏，突然樂曲休止全無音樂，然後徐緩的主題回憶般朦朧地隱約再現，曲子在寂靜地;悲傷地深淵裡終結。

練習曲

Etudes

.....

蕭邦共有二十七首練習曲，包括作品十的十二首、作品二十五的十二首，及沒有作品編號的三首新練習曲。而這些作品，除了具有演奏技巧上的練習困難之外，也是為旋律、和聲、節奏、以及情緒作音樂表現的練習曲。十九世紀寫作練習曲的作曲家不計其數，但蕭邦卻是創造將單一動機的技巧練習與藝術內容結合的第一人，浪漫時期以後的作曲家，也將之視為練習曲創作的雛型。

C 大調練習曲，作品 10-1

Etude in C Major, op. 10, no. 1

.....

右手始終以快速的琶音進行，左手則以八度和弦相配合，看似簡易的配置卻發揮了雄奇的音響效果，單以和聲變化就能展現豐富的樂曲情感，不論是技術上，或是音樂上的成就，都是鋼琴曲的巔峰之作。

E 大調練習曲〈離別〉，作品 10-3

Etude in E Major, op. 10, no. 3

.....

此曲又名離別，一開始以一條非常優美的旋律線為主，輔以複雜的聲部運動著，有的聲部十分穩定，有的較為活潑，也有長音的聲部，交織在一起。中段是非常耐人尋味的一段，右手掌握大量的雙音，複雜糾結的和聲，以及大量的半音及黑鍵使得困難度大大增加，讓優美旋律下幾乎快被遺忘的技巧困難度重新被點出來，在雙手激烈的六度雙音段落中達到高潮。此高潮平靜下來後，結束在最初的優美旋律中。

F 大調練習曲，作品 10-8

Etude in F Major, op. 10, no. 8

此曲右手全為快速音群，旋律及和聲的變化以左手呈現，除了超群的技術層面之外，更流露出高貴的氣質，在單一動機的前題下，整首樂曲段落卻又十分完整，中段轉為小調，同樣保持快速音群的型態，在轉回大調後，又馬上轉入自由冥想的結尾段，全曲一氣呵成，優雅動人，為蕭邦氣質的寫照。

降 B 小調第二號詼諧曲，作品 31

Scherzo No. 2 in B-flat Minor, op. 31

此曲完成於 1837 年，是蕭邦詼諧曲中最著名的一首。第一段一共有兩個主題，第一主題開頭以短小的動機呈現，似在表達質問的疑問句，接著以快速的音群展現燦爛的音響效果。而生動活潑的第二主題，則令人精神煥發，感受到幸福似的效果。

藉著不斷的轉調、反覆，好像沉迷於思念、憧憬當中。第二段共分三個樂段，優雅深情的旋律，同樣不斷地發展至高潮，再回到第一段，最後進入熱情充滿光輝的尾奏，此時第一主題掃除了開頭充滿諷刺的疑問，以光輝燦爛的滿足結束此曲。

升 C 小調夜曲，遺作

Nocturne in C-Sharp Minor, op. Posth

蕭邦一共寫了 21 首夜曲，其中有 18 首是在他生前分別以兩首或三首成集而刊行的，而有兩首未在他生前出版，此曲就是其中一首。

蕭邦承襲了費爾德(John Field, 1782~1837)夜曲的形式，在他的初期夜曲作品中都有著費爾德的痕跡，不過其外形及內容兩方面都多樣性地超越了費爾德。這首旋律線單純的升 C 小調夜曲是蕭邦夜曲中十分陰鬱的一首，樂曲雖然短小，卻充滿了蕭邦的天分，展現出唯美的詩情。

詼諧曲

Scherzos

詼諧曲原本是古典時期貝多芬(L.van Beethoven, 1770-1827)在其交響曲(Symphony)或奏鳴曲中用來取代慢板樂章而與小步舞曲(Menuet)並用所發展出的一個樂曲體裁。然而，真正使此曲式形式化，積極發展為獨立的樂曲，卻是在蕭邦為鋼琴作的四首詼諧曲上。

在蕭邦作品中，詼諧曲最能表現出蕭邦隱晦的一面。與古典時期輕鬆戲謔的風格大異其趣。詼諧曲中流露出憤怒的失望以及辛辣的諷刺，不若蕭邦詩一般優美的其餘樂曲那樣容易理解。然而，卻更展現蕭邦內斂的情感與出色的作曲技巧。

B 小調第一號詼諧曲，作品 20 **Scherzo No. 1 in B Minor, op. 20**

此曲作於 1831 至 1835 年間。樂曲開頭以兩個極不和諧的和絃，彷彿就對世俗投下了大大的震撼彈，緊跟著第一主題以狂風般的熱情迴旋，第二主題也以怪異的主題開始，呈現極端不舒服的音響效果，之後卻又呈現活潑優美的樂段，相當有獨創性。中段溫暖豐富的和聲加上動態的右手大跳音程，與第一段展現鮮明的對比。

當溫潤的樂段終止後，又是第一段怪異的和弦席捲而來，將中段樂曲引進憂鬱的情緒，隨後全曲結束在魄力的第一主題中。

「國境之南」

如果海會說話，如果風愛上砂，如果有些想念，遺忘在漫長的長假，我會聆聽浪花，讓風吹過頭髮...。

恆春是台灣的最南頂端。日本作家村上春樹，寫「國境之南、太陽之西」，把國境之南描述為烏托邦。恆春的海、的風、的砂、的夏天、的愛情、的想念、的星光燦爛...『當陽光再次回到那，飄著雨的國境之南』（指的是當年沒有寄出的信與思念，回到了老婆婆友子所在的恆春）以及『當陽光再次離開那，太晴朗的國境之南』（指的是年輕的友子必須回日本而離開戀人男主角），涵意都十分微妙。

「情書（1945 那年）」

1945 是日本戰敗後，居台僑民離開台灣回國的那一年，這首貫穿全片的主題音樂在影迷的心目中可說是感動人心的關鍵。此曲本來是穿插在《海角七號》劇情主線（現代）中，不時出現的音樂〈1945—時代的宿命〉，之後隱約在情書口白片段的後面響起，更為縈繞久而不散，由男主角范逸臣主唱，為聽眾帶來許多驚喜。

「野玫瑰」

舒伯特的名曲「野玫瑰」，旋律輕快，很多人都能琅琅上口。《海角七號》中的高潮戲之一是阿嘉領軍的樂團唱出了深情情歌後，全場歡呼不斷，但是事先講好只唱兩首，阿嘉唱完就下了台，因為根本沒準備安可曲，但是老郵差不肯，當場拿出

了月琴，正在饑渴的歌迷當然跟著起鬨，沒想到他彈的竟是「野玫瑰」。

各自拚場的台日藝人竟然就在舒伯特的「野玫瑰」中有了天作之合。這場「野玫瑰」大合唱是《海角七號》幾場動人戲之一，精妙的計算卻隱跡在混亂的音樂章法中，乍看似乎毫無頭緒，等到最後才猛然抽絲，串成煙火，魏德聖導演展現的調度功力與蘊釀火候，充份說明了他的敘事功力。

「無樂不作」

世界末日，就儘管來吧，我會繼續，無樂不作，不會浪費，愛你的快樂，當夢的天行者。「海角七號」讓大家赫然發現男主角范逸臣一次又一次的不斷挑戰自己，使自己成長，讓自己成為全方位的藝人。

范逸臣已蛻變成一個帶有一絲不羈氣息的大男孩小男人，這首無樂不作正唱出他苦盡甘來的心聲。

音樂比賽 & 音樂會預告：

【2009 臺北醫學大學管弦樂大賽】

98年5月12日（星期二）晚上7時00分
臺北醫學大學杏春樓大禮堂

【2009 臺北醫學大學聯合音樂會】

98年5月25日（星期一）晚上7時30分
臺北醫學大學杏春樓大禮堂

◎活動內容與時間得視實際情況調整。

◎【北醫人課外學習護照】僅於活動當天
認證。

