

臺北醫學大學通識教育中心

98 教育部獎勵大學教學卓越計畫

陳冠宇 2010 演講式鋼琴獨奏會
漫談·漫彈 蕭邦

時 間 /中華民國 99 年 3 月 31 日 (星期三) 晚上七時三十分

地 點 /臺北醫學大學杏春樓大禮堂 (臺北市吳興街 250 號)

指導單位/教育部

主辦單位/臺北醫學大學通識教育中心

協辦單位/臺北醫學大學鋼琴社

曲 目

1. 夜曲：

- (1) 升 C 小調夜曲，遺作（電影『戰地情人』配樂）
- (2) C 小調第十三號夜曲，作品 48-1

2. 練習曲：

E 大調練習曲『離別曲』，作品 10-3

3. 敘事曲：

- (1) G 小調第一號敘事曲，作品 23（電影『戰地情人』配樂）
- (2) F 小調第四號敘事曲，作品 52

----- 中場休息 -----

4. 波蘭舞曲：

降 A 大調第六號波蘭舞曲『英雄』，作品 53

5. 詠諧曲：

- (1) B 小調第一號詠諧曲，作品 20
- (2) 降 B 小調第二號詠諧曲，作品 31

晚 安！

Program

1. Nocturne

F. Chopin: Nocturne in C-Sharp Minor, op. Posth
F. Chopin: Nocturne No. 13 in C Minor, op. 48-1

2. Etude

F. Chopin: Etude in E Major, op. 10, no. 3

3. Ballade

F. Chopin: Ballade No. 1 in G minor, op. 23
F. Chopin: Ballade No. 4 in F Minor, op. 52

Intermission

4. Polonaise

F. Chopin: Polonaise No. 6 in A-flat Major " Eroica ", op. 53

5. Scherzo

F. Chopin: Scherzo No. 1 in B Minor, op. 20
F. Chopin: Scherzo No. 2 in B-flat Minor, op. 31

Good Night !

鋼琴家：陳冠宇 Pianist: Eric Chen

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深造，並獲得鋼琴演奏碩士學位，及美國紐約市立大學音樂藝術博士候選人，曾師事名鋼琴家：Arkady Aronov、Abbey Simon、Oxana Yablonskaya、Boris Slutsky、Dmitri Rachmanov、John Perry、Peter Basquin 及 Bernard Ringeissen 等教授。目前為台北市立教育大學音樂學系專任副教授、國立台灣師範大學音樂學系兼任副教授。

在台灣求學期間，陳冠宇已囊括各項鋼琴比賽冠軍(台灣區兒童、少年、青少年、成人組、中華蕭邦、台北市交協奏曲、理查克萊德門...等)；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 鋼琴首獎，以及紐約 Artists International 青年藝術家獎...等。曾於美國紐約卡內基懷爾音樂廳、林肯中心艾莉絲特立音樂廳及奧地利維也納貝森朵夫音樂廳...等地舉行鋼琴獨奏會，每次均獲得樂評家極高之評價。

陳冠宇目前各類型演出活動相當頻繁，除了定期鋼琴獨奏會、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、鋼琴四手聯彈、雙鋼琴、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之範疇，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、台北國家國樂團、台北市立國樂團、高雄市國樂團、台北市立教育大學音樂系交響樂團...等；(2)指揮家—Erick Kunzel、Keith Lockhart、Henry Mazer、Gernot Schmalfuss、Mark Graveson、簡文彬、張佳韻、王雅蕙、莊文貞、謝建得、林天吉、江靖波、廖嘉弘、黃維明、鄭立彬、陳樹熙、李振聲、郭哲誠、謝元富、孫愛光...等；(3)國際知名音樂家—豎笛演奏家 Paul Meyer、鋼琴家陳薩...等；(4)鋼琴協奏曲—莫札特、貝多芬、孟德爾頌、蕭邦、舒曼、葛利格、李斯特、拉威爾、柴可夫斯基、拉赫瑪尼諾夫、蓋希文、普羅高菲夫、伯恩斯坦...等作曲家之主要作品，以及黃河、梁祝鋼琴協奏曲；(5)國際鋼琴比賽—日本東京國際鋼琴大賽、愛爾蘭都柏林國際鋼琴大賽、英國倫敦國際鋼琴大賽、美國喬安娜·哈吉斯國際鋼琴大賽、美國路易斯安那國際鋼琴協奏曲大賽、加拿大卡爾格利國際鋼琴大賽...等。此外，陳冠宇經常應邀擔任鋼琴比賽評審、音樂講座演講、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，最新專輯「蕭邦百分百」將於 2010 年 3 月份發行。曾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」，亦擔任文建會第三屆及第四屆音樂人才庫培訓計畫評審委員暨諮詢委員，和台南市 98 學年度國民中小學校園音樂藝術季代言人；現更將音樂事業版圖拓展至全亞洲地區。

樂曲解說

「鋼琴詩人」蕭邦(Frédéric Chopin, 1810—1849), 1810年2月22日生於波蘭, 他的父親是位具有波蘭血統的法國人, 母親是波蘭人。蕭邦在八歲時, 因音樂秉賦超凡, 而有「神童莫札特第二」之稱。師從華沙音樂學院院長艾爾斯納 (Joseph Essner)。

1830年, 蕭邦決定出國, 臨行前華沙音樂院的師生們為他送行, 並贈以盛滿祖國泥土的銀杯, 勉其勿忘自己的國家, 之後蕭邦也持續透過音樂來激勵革命軍人、宣揚祖國榮光。1831年蕭邦在旅程中聽到波蘭抗俄革命失敗、波蘭陷落的消息, 更悲痛地寫下熟知的「革命」練習曲。隨後蕭邦在巴黎結識羅西尼、貝里尼、白遼士、李斯特等名音樂家, 並因其獨特的音樂風格而在巴黎社交圈快速成名, 受到各界的熱烈歡迎。然而, 健康情形一向不佳的蕭邦, 1833年移居到法國南部療養肺病, 與愛人喬治桑 (George Sand, 1804—1876) 同居, 此期間也寫出不少經典名曲, 與喬治桑的關係至 1847 年結束。而蕭邦的肺病一直未能痊癒, 之後還至倫敦旅行演奏, 這使他精疲力竭, 於 1849 年 10 月 17 日逝世於巴黎, 享年 39 歲。

熱愛鋼琴的蕭邦將畢生精力投注於鋼琴音樂創作, 作品富有獨特的音樂語言和作曲手法, 並具嶄新的形式與內容, 成就蕭邦在音樂史上屹立不搖的「鋼琴詩人」地位。精緻的小品類型是他藝術價值發揮到極致的代表, 曲中豐富優美的和聲旋律及華麗的技巧...等特質, 至今仍深受後世喜愛。從小罹患肺病的蕭邦, 渴望從軍卻不可得, 而生性內斂的他, 更不擅交際與應酬, 這樣壓抑的性格卻也讓他寫下了許多浪漫動人的樂曲。蕭邦的獨特性在於即便是一顆細小的音符, 也充滿了詩意, 帶給無數人跨越國界與民族文化的深刻感動。今天就讓鋼琴家陳冠宇的現場鋼琴彈奏與解說, 引領您進入百分百的蕭邦世界, 感受蕭邦音樂之美!

夜曲 (Nocturne)

蕭邦：升 C 小調夜曲，遺作

F. Chopin: 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。

蕭邦承襲了英國費爾德(John Field, 1782~1837)夜曲的形式, 在低音部和弦伴奏下, 高音域奏出如夜一般的寂靜、如夢一樣優雅的旋律, 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。此曲同時也是金獎電影「戰地琴人」(The Pianist)中的著名配樂。

蕭邦：C 小調第十三號夜曲，作品 48-1

F. Chopin: Nocturne No. 13 in C Minor, op. 48-1

創作於 1841 年, 並在 1842 年出版的作品編號四十八的兩首夜曲是蕭邦成熟期作品, 尤其這首 C 小調夜曲是他夜曲中最壯大的一首, 構想巨大中又充滿高貴的情緒, 讓人聽見男性的、英雄式的蕭邦。樂曲採 ABA 三段形式, 緩板(Lento), 4/4 拍子。

練習曲 (Etude)

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。

蕭邦：E 大調練習曲「離別」，作品 10-3

F. Chopin: 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。

敘事曲 (Ballade)

敘事曲(Ballade)原本是中世紀法國詩歌的形式之一，14、15 世紀時，人們將之配上音樂來演唱。直到了 19 世紀，敘事曲這個名稱才運用在器樂曲上，蕭邦(Frédéric Chopin, 1810-1849)為之寫了音樂史上的第一首鋼琴曲。

蕭邦一共寫了 4 首敘事曲，完成於 1831 年至 1842 年之間，即 21 歲至 32 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(Adam Mickiewicz, 1798-1855)的敘事詩，而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。蕭邦欲藉此種曲式來展現敘事風格與戲劇效果，四首敘事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。

蕭邦：G 小調第一號敘事曲，作品 23

F. Chopin: Ballade No. 1 in G minor, op. 23

第一號敘事曲於 1831 年 6 月作於維也納，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，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。第二主題風格悠長美妙，旋律發展後再回到第一主題的旋律帶入高潮，之後以左手大量和弦與琶音，營造出雄大的聲勢並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。

蕭邦：F 小調第四號敘事曲，作品 52

F. Chopin: Ballade No. 4 in F Minor, op. 52

第四號敘事曲，寫作於 1842 年，在 1843 年出版。此曲富有內斂而深刻的情感，充滿異想和情緒，深具斯拉夫風格，同時也具有蕭邦最為獨特的敘情性。

F 小調，6/8 拍子。樂曲結構為結合奏鳴曲(Sonata)、變奏曲(Variation)、迴旋曲(Rondo) 中的各種要素而成。8 小節的序奏後是第一主題，由緩慢傷感的旋律線組成。經過變奏後再經由反覆第一主題，引導至第二主題，降 B 大調的第二主題具有聖詠合唱(choral)的神聖氣氛。發展部最後以 A 大調優美的裝飾奏作結。再現部又以單純的原形再現第一主題，略循卡農式的處理，第二主題也經過變奏再現，其後為自由幻想曲風格的附加部份，由附加部份漸次擴充到尾聲，作曲手法渾然天成，可說是蕭邦作曲天份最高的表徵。

波蘭舞曲 (Polonaise)

波蘭舞曲的緣起已不可考，但法王亨利三世登基為波蘭王後，波蘭舞曲便被貴族們用為御前儀式音樂，後來又成了政治舞會中的音樂。而蕭邦則更將他對波蘭過去的光榮、當時的悲哀及對未來的憂鬱，融入了波蘭舞曲中，使之發揚光大成為光輝璀璨的作品傳世。

波蘭舞曲獨特的節奏，建立在舞曲的三拍子架構上他所特有的節奏則是特別強調小節中的第二拍，經常將之彈成切分音，或在第一拍的後半加上重音，使之成為節奏有力的壯麗舞曲。蕭邦一生為鋼琴所作的波蘭舞曲，共有十六首。一般而言，蕭邦的波蘭舞曲，可分為兩類，一類為雄壯激昂、氣勢磅礴，象徵著昔日封建時代繁榮的波蘭，另一類則充滿憂鬱，彷彿述說著在俄國帝政壓制下的波蘭。

蕭邦：降 A 大調第六號波蘭舞曲「英雄」，作品 53

F. Chopin: Polonaise No. 6 in A-flat Major "Eroica", op. 53

這首「英雄」波蘭舞曲完成於 1842 年，題獻給俄占斯特·雷奧，全曲為三段體的形式，可說是蕭邦的波蘭舞曲中，最著名的其中一首。寬廣的和聲，華麗的旋律 結合強壯的節奏，充分表達出如標題般的「英雄」氣魄，也充滿了波蘭民族的原始風味。

談諧曲 (Scherzo)

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

在蕭邦作品中，談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，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，卻更展現蕭邦內斂的情感與出色的作曲技巧。

蕭邦：B 小調第一號談諧曲，作品 20

F. Chopin: 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，彷彿是對世俗投下了大大的震撼彈，緊跟著第一主題如狂風般的熱情迴旋，第二主題則以怪異的主題開始，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，相當特殊、富有獨創性。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襲捲而來，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。

蕭邦：降 B 小調第二號詠諧曲，作品 31

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

此曲完成於 1837 年，是蕭邦詠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。

(以上樂曲解說由 PAI 鴻宇國際藝術提供)

【活動預告】 / 臺北醫學大學杏春樓大禮堂

99 年 5 月 05 日 (三) 「2010 邱郁琪長笛獨奏會」

99 年 5 月 13 日 (四) 「2010 臺北醫學大學國樂比賽」

99 年 5 月 27 日 (四) 「夏・戀・樂」校慶音樂會