

春之 清華藝術節

Spring x Tsing Hua
Arts Festival

2024
04/15 - 05/24

活動地點 | 國立清華大學校本部、南大校區

活動手冊

2024 春之 Spring x Tsing Hua
Arts Festival
04/15 - 05/24 清華藝術節

目錄 Contents

5 藝鳴清華
國立清華大學藝術學院教授聯展

藝論·論藝：藝術理論與實踐論壇 9

19 科技藝術講座及工作坊

國際大師指導課程暨音樂會 23

59 「奇形藝售」- 成功湖畔藝術市集

春之文化基金會 序

『春之』的每一步

『春之』誕生於 1978 年，我與它可以說是彼此成長的見證者。

它在最初是一間畫廊，也是屬於還是小學生的我，一個私密的、個人的小小藝術樂園。這個空間是由我的母親—侯王淑昭女士與她的朋友一同創辦，『春之』成立的初衷很單純，我母親只是想在那個對藝術仍然陌生的年代，支持並且探索什麼是臺灣的當代藝術。裝置藝術、行為藝術等實驗性的展出，都發生在這小小的空間中；也沒有人預料到，十年後的『春之』藝廊，會在臺灣藝術生態中扮演著極為重要的角色。

1983 年北美館落成，台北的藝文展演空間逐漸蓬勃林立。我母親認為，經營空間來探索臺灣當代藝術這個使命，已階段性的完成了，春之藝廊也於 1987 年正式熄燈引退。直到 1999 年，『春之』以基金會的身份重新出現在眾人眼前。第二步的春之，能夠支持的藝術項目不再侷限於單一的硬體空間；像是台北華山藝術特區及台中二十號倉庫的成立營運、台北當代藝術館的委託經營，也協助成立了台灣首家策展公司—橘園國際藝術。『春之』持續多角化的探索，希望臺灣的藝術可以走的更廣、更遠。

第三步，『春之』散播的藝術種子來到了清華，從藝術前端的探索延伸至教育的承傳。我母親與清華結緣，在 2019 年開啟了長達十年的支持計畫，她相信透過資源的挹注，能讓喜歡藝術的學子們，擁有更好的學習環境；也使清華這片持續開墾的藝術沃土，結出豐碩的果實。如今，是由我接棒持續與清華攜手合作，而我也會延續我母親的使命，伴並支持清華一同在藝術的領域發展茁壯，也期許『春之清華』所吹拂的藝術之風，在每年春天傳遞台灣甚至世界的各個角落。

春之文化基金會董事長 侯王書

院長 序

春天象徵所有美好事物的新生，萬物復甦，為迎接充滿令人期待的春暖花開時刻，清華大學藝術學院將舉辦首屆「春之清華藝術節」，期盼藝術的春風吹進新竹。

「春之清華藝術節」由清華藝術學院榮譽院長侯王淑昭女士創立的春之文化基金會贊助支持，多年來積極支持藝術創作與研究的春之文化基金會，更鼓勵藝術教育與交流，並持續關注藝術環境的發展。清華大學藝術學院除了衷心的感謝侯王淑昭院長、侯玉書董事長及春之文化基金會外，也要謝謝新竹市高虹安市長的支持，期盼藝術的種子能藉由「春之清華藝術節」孕育，更能萌芽滋長，而後成為全台及新竹人期待的年度藝術饗宴。

此次藝術學院將以跨領域為核心，集結藝術與設計系、音樂學系、學士班及科技藝術研究所的專業，除了邀請國際藝術家駐校，舉辦科技藝術論壇、工作坊等，並舉辦教授聯展及藝術市集，以繪畫、裝置藝術、工藝設計及跨領域科技藝術等各種形式與媒材的創作，挑戰傳統的界線。除此之外藝術學院更邀請法國國寶級小提琴大師吉哈德·普雷（Gérard Poulet）及多位知名音樂家舉辦音樂會、大師班等多場活動，另外學生還將走出校園，到新竹火車站、城隍廟等地音樂快閃，歡迎全台學生及社區民眾共襄盛舉。

隨著藝術學院近年的師資不斷的強化增長，而學生的素質也不斷地提升，為扎實的精進學子未來之創作力、表演力與競爭力，清華大學藝術學院之「藝術大樓」預計於2025年竣工，而「春之清華藝術節」更是藝術、創新、展演的軟、硬實力之主要能量與媒介，藝術學院不僅能利用優質的學習殿堂及專業級的藝術場域，培育優秀傑出的藝術人才，更能將人文藝術的內涵深植遠播。

期許各界愛藝人士的支持蒞臨，「春之清華藝術節」將藉由多元藝術之交相輝映下，築構一個生活藝術舞台，您們的蒞臨是我們最大的鼓舞與動力，期盼大家能踴躍參與，徜徉漫步於藝術風情畫中，共同享受藝術帶來的美好與感動。

國立清華大學藝術學院院長 張芳宇

春之 Spring x Tsing Hua
Arts Festival
清華藝術節

藝鳴清華

國立清華大學藝術學院
教授聯展

藝鳴清華一

國立清華大學藝術學院教授聯展

時間 | 2024.04.25(四) - 05.17(五)

地點 | 竹師藝術空間、竹師藝術空間二館

「藝鳴清華」做為藝術與設計學系教授們一年一度的代表性聯展，今年因應校慶，邀請藝術學院所有教授共同參與展出。當代藝術幾乎無所限制，某種程度上，概念與藝術外部的思量亦已成為創作的必須主張的部分。許多藝術創作訴諸觀念，或訴諸行動，在「過程比結果重要」的思維之外，面對藝術創作的產物，我們是否還存有期待？或者，我們還有如何的期待？

不妨回到這個基礎觀之——藝術即是自身，它無法替代或化約，正是這一特質使之成為藝術。它可以跨越任何領域，亦可以主張所有邊際的推移或抹除，但無論如何，藝術不是任何其他之物，它不等於生活，不是哲學，不是社會運動，也不是學術研究。然而藝術總帶來許多和以上事物相關的思維，無論選擇何種形式，它都有再現的必要，必定從美學的立場出發。因此可以說，「藝鳴清華」這一展覽主題，宣告了藝術的鳴放、對於當代生活的反思，以及面對社會的參與和回應。本展的參展藝術家（依姓名筆劃序）包括：吳宇棠、呂燕卿、李宜亞、林瑞龍、邱誌勇、施富錡、柯宜均、胡以誠、徐子涵、狸貓換、張淳皓、梁莉苓、陳良沛、陶亞倫、曾鈺涓、游創文（及指導學生）、黃銘祝、劉鳳鶯、潘正育、蔡遵弘、蕭銘芑、謝翠如、謝鴻均。

吳宇棠 照見疑視 2018 油彩、畫布 80x116.5cm

吳宇棠的油畫在平凡重複的視野中撐開意外的細隙，透過蒙太奇將視覺經驗編寫為畫作，視點流動與鏡內鏡外的形象虛實關係，動搖了傳統圖式意識所假設之「視覺整體」穩定性，同時考驗著筆法配置的視敏度調整。謝鴻均的近年作品著重於捕捉周身環境中對立的現象及其反映的生命意涵。與自然的交會體驗，使她在紛繁複雜的外界環境中，靜心體會到如進食、呼吸一般基本的生命體驗帶來的救贖之感；在凡塵紛擾之

謝鴻均 天使林 2023 複合媒材、紙 132x132cm

下，於呼吸之間捕捉聚焦與恍惚、熱情與淡漠之間的轉念。胡以誠的水墨創作，藉由層疊的枝葉與重覆的堆染，營造深沉、綿密的畫意。形象源自於寫生，發揮傳統工筆繪畫的深致典雅以及用筆線條的變化與趣味，構圖蘊含塊面、線條的抽象構成，意圖在中西繪畫語言、生動性與裝飾性之間，尋求兼容的發揮。梁莉苓在創作中省思已然內化為自我存在狀態的各種記憶，近年作品透過抽離 / 回返 / 抽離的反覆來回，在記憶長旅的

真假虛實感知流轉之間，獲取返身觀照的機會，回到內在的心靈家園。

蕭銘芑的玻璃藝術創作結合獨特的形式美感與人文意境，以晶瑩剔透的材質特性呼應來自生活的真摯良善，在溫潤且富有詩意的藝術表現裡，將器物為主體的創作思維，蘊含在優雅的線條與多變的色彩之間。施富錡的陶藝作品表現其於生活經驗中對環境變換的觀察，透過創作思考，以個人獨特的觀點將現實景物經由心靈的想像，凝結成定格的抽象形態，並應用熟悉的陶瓷媒材與技法，形塑獨特的工藝表現語意。謝翠如擅長色彩材質研究、視覺訊息對生心理與行為的影響、眼動追蹤技術應用於使用者研究、凝視互動介面 (gaze interaction interface)、循環材質的設計應用，《凝視與漫步 II》即為藝術家近年探索藝術、科技、媒體與社會

之間互動關係的代表性創作。

施富錡 觀心見形 IV 2019 黏土、釉藥、玻璃 22x20x30cm

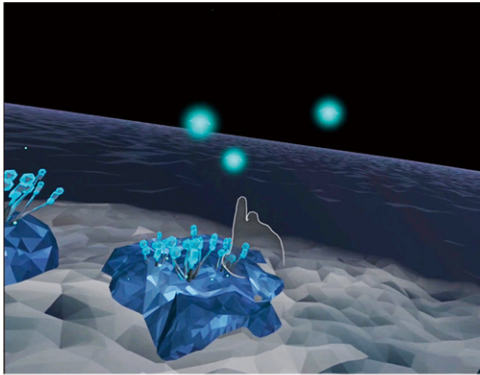
邱誌勇的攝影作品《日常細微—旅行的碎片》源自於2023年在日本關西大學訪學期間的見聞，對日常生活不經意所關注到的細微事物，透過攝影創作者的眼睛，感受光做為視覺感知的基本媒介、感受

胡以誠 藤花鸚鵡 2023
絹本水墨設色 120x45cm

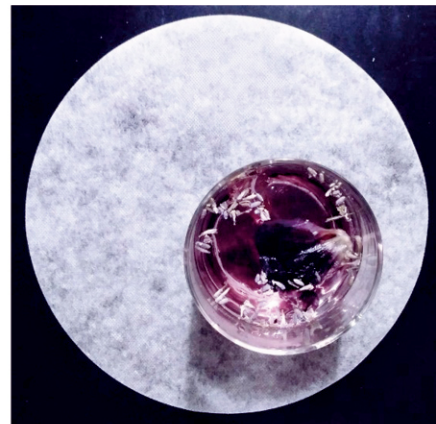
邱誌勇 日常細微—旅行的碎片
2023 數位攝影、蝕刻藝術紙、無酸裱褙
10x10cm

柯宜均 AquaWave Duet 2024 VR / MR

色彩從光接觸到物件表面的那一剎那，再將細微而美麗之物件或風景的觀察與放大，使感官變得敏感，從中發現其有意味的形式。陶亞倫於 2023 年開始的「盲流」藝術計畫，協助烏克蘭赴台進修的 Max (Maksym Fyk) 圓夢。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，由於全面軍事動員令的出境限制，導致隻身在台的 Max 無緣與家人相聚。陶亞倫與團隊遠赴烏克蘭利沃夫州

(Lviv)，帶著行動虛擬分身機器也像是帶著 Max，全程影像紀錄使其得以另一種方式重返家園與家人團聚。游創文研究團隊探討如何應用行動科技協助藥癮心理治療，以提升個案渴癮自我覺查，引入虛擬實境搭配生理回饋科技輔助治療的機會，為相關 VR 與生理回饋的系統做出跨領域的貢獻。曾鈺涓《流動的房間》從藝術家自身英文名字的搜尋來產製數位肖像，空間中佈滿了無數陌生面孔，反映當代網路空間中每一個主體模糊而無從辨認的奇觀。潘正育的作品透過 AR 技術關注當代文化中的數位網路文明，特別是當代技術如何仲介人們的視覺經驗。柯宜均的《AquaWave Duet》融合手勢辨識、聲音視覺化以及 Meta Quest 3 的全彩穿透 (Passthrough) 技術，打造沉浸式音樂環境。此作引領體驗者於虛擬空間中自由探索各類虛擬樂器，並在虛實交融的奇幻世界與旁人共同演奏，藉此音樂互動敘事形式來開拓混合實境的新樂章。狸貓換的生物藝術創作擅長使用 (類) 醫療行為、生物科技、活體材料等，討論科學侷限以及感知的可曲變性，《紫待》、《巢間》探討酷兒的身分認同、家庭文化結構以及海洋環境的關注，兩件延續性的創作陳述酷兒們常因受原生環境壓迫而必須離散各地、選擇新家人與建構新生活的過程。

狸貓換 紫待 2021 米酒

「藝鳴清華——國立清華大學藝術學院教授聯展」反映當今創作之學術議題和創新思維，在人文為本的思維之下，如何交匯科技並探索視覺表現的無限可能，呈現藝術學院教授群在藝術創作中的跨領域價值。各種形式與媒材之當代創作包括了實驗性的創作，挑戰傳統界限，教授們將呈現各自於不同主題和概念下的作品，這些創作涉及環境、社會、人性等，亦表達了藝術家對世界的獨特觀察與詮釋。

春之 Spring x Tsing Hua
Arts Festival
清華藝術節

藝論 · 論藝

藝術理論與實踐論壇

藝論 · 論藝： 藝術理論與實踐論壇

時間 | 2024.04.24 (三) 09:30 - 17:00

地點 | 校本部人社院人文講堂 (A202 教室)

論壇源起

民國 105 年 11 月 1 日，國立清華大學與原「國立新竹教育大學」合校，同時新設「藝術學院」與「教育學院」，並自 106 學年度起正式招生。此為清華近年來規模最大的組織發展案，也使本校成為全國唯一設有「藝術學院」的頂尖大學。本院設有藝術與設計學系（創作組、設計組、碩士班及美勞教師碩士在職專班）、音樂學系（學士班及碩士班），以培養優秀美術設計與音樂人才為宗旨，雖是本校規模最小的學院，卻活力十足。106 學年度成立「院學士班」，開始招收藝術科技學士班學生，110 學年度，再增設「音樂組」與「藝設跨域組」，111 學年度更成立「科技藝術研究所」，並積極規劃籌設具前瞻性藝術研究的博士班，使藝術跨域的精神全方位地向前邁進。

國立清華大學藝術學院秉持著跨領域 (interdisciplinary) 的精神，以「推動博雅與美緻全人教育」、「培養藝術頂尖人才」、「發展科技與藝術跨域整合」、「促進產學合作」，以及「提升國際交流」為發展目標，無論在課程教學、創作實踐或理論研究上，皆強調創作、實務與研究的三位一體關係。且人類知識本為一個抽象的整體，為了特定的實際目的，教育領域開始進行切割分流；以致，現代社會中的學科專業於焉成形。如今人們竭盡所能期盼重新追求知識的整體，則科際之間的對話過程更必然需放下對自我本位主義的堅持。跨領域不是口號，而是一種獨特的實踐精神、跨界合作的對話是無法預期的，所以成功的對話模式也很難有既定的模式可循，乃是可遇不可求的際遇。

因此，為配合清華大學校慶活動、彰顯藝術學院研究成果，同時提供校內外藝術研究學者交流的機會，「藝論 · 論藝：藝術理論與實踐論壇」旨在透過受邀與會學者研究與創作的分享，探討當代藝術發展過程中關於理論應用與創作實踐的諸多議題。本論壇更聚焦在「跨域」的命題，期待提供與會者交流的契機。

議程表

09:30—10:00 開幕致詞		
10:00—10:20 開幕表演		
10:20 11:10	演講 主題	Agonistic Agency: Art and Artificial Intelligence (競爭性代理：藝術與人工智慧)
	專題 講者	Gunalan Nadarajan / Dean Emeritus and Professor, Stamps School of Art and Design, University of Michigan
11:10 12:00	演講 主題	「年輕」的藝評在哪裡？—台灣當代藝評觀察
	專題 講者	張晴文 / 國立清華大學 藝術與設計學系副教授 許遠達 / 國立台南藝術大學 藝術史學系助理教授
12:00—13:20 午休		
13:20 14:10	演講 主題	藝術與科技間的關係
	專題 講者	Hitoshi Taguchi / Artist-in-residence for National Tsing Hua University; Art Director of GRINDER-MAN 劉亮延 / 國立台東大學兒童文學研究所助理教授
14:10 15:00	演講 主題	藝術、設計與跨域創意
	專題 講者	董芳武 / 國立清華大學藝術與設計學系教授 馬敬元 / 國立成功大學藝術中心藝術長、教授
15:00—15:20 中場休息		
15:20 16:10	演講 主題	感性的科學與理性的藝術
	專題 講者	洪廣龔 / 國立台灣大學地理環境資源學系副教授 曹存慧 / 國立清華大學科技藝術研究所助理教授
16:10 17:00	演講 主題	沉浸式科技與音樂：跨域展演的趨勢與發展潛力
	專題 講者	范楷西 / 國立清華大學音樂學系助理教授 柯宜均 / 國立清華大學科技藝術研究所助理教授
17:00— 賦歸		

主講嘉賓

古納蘭·納德拉罕 Gunalan Nadarajan

Dean Emeritus and Professor, Stamps School of Art and Design, University of Michigan

芝加哥大學藝術與設計學院教授暨名譽院長

Agonistic Agency: Art and Artificial Intelligence

Automation and more recently artificial intelligence are fundamentally structured to regulate and often, exculpate human agency; i.e., to systematically remove the human actor within a system so that they are or at least seem not responsible. The growing anxiety about artificial intelligence often though is that ‘humans are not in control anymore’ and that this poses a danger to humanity in the future. The consequent emergence of regulatory regimes and legal safeguards to contain and control the workings and effects of artificial intelligence have ironically sought to reverse the historical trajectory of automation, namely, to create systems that would increasingly work independent of humans. These calls for humans to be reintroduced into the ‘automation loop’ take many forms including human-machine collaborations and teaming, stricter laws, regulation and protocols for human presence, oversight and discretion in autonomous technologies and prompt engineering to train humans to better control artificial intelligence systems. Drawing on several contemporary instances of autonomous technologies and artificial intelligence where the role of human actors and interactants have been reevaluated, it will be shown that these efforts do not constitute a ‘return’ to human agency but are merely identifying

a locus of accountability - in simple terms, someone to blame. It is proposed instead that artistic investigations and critical reevaluations of automation, artificial intelligence and autonomous technologies represent agonistic agency where they reestablish the 'human' as the essential and necessary locus of ethical action.

競爭性代理：藝術與人工智慧

自動化，以及近期的人工智慧，基本上是被設計來調節甚至有時是免除人類的作
用；也就是說，它們系統性地從系統中移除人類行為者，使得他們不需負責任或至
少看似不需負責任。然而，對於人工智能日益增長的焦慮感通常是因為「人類不再控
制」，這對未來的人類構成威脅。因此出現了調節機制和法律保障來包含和控制人工
智慧的運作和影響，諷刺的是，這些都在試圖逆轉自動化的歷史軌跡，創建越來越獨
立於人類運作的系統。這些要求將人類重新引入「自動化循環」的呼籲並採取了多種
形式，包括人機協作和組隊、更嚴格的法律、規範以及對自主技術中人類存在、監督
和自主權的規定，以及促進工程學以訓練人類更好地控制人工智慧系統。透過回顧幾
個當代自主技術和人工智慧的例子，其中人類行為者和互動者的角色被重新評估，並
將會展示這些努力並不構成對人類作用的「回歸」，而僅僅是在確定一個責任所在—
簡單來說，就是找到一個可以責怪的對象。相反地，建議藝術調查和對自動化、人工
智能以及自主技術的批判性再評估，代表著對抗性的行動，它們重新確立了「人類」
作為道德行動的必要且關鍵所在。

▶ 場次一

「年輕」的藝評在哪裡？—台灣當代藝評觀察

論壇講者

張晴文 | 國立清華大學藝術與設計學系副教授

許遠達 | 國立台南藝術大學藝術史學系助理教授

近年，台灣的當代藝術界仍有許多關於藝術評論角色、藝術評論的現象及趨勢之討論。藝術評論做為回應當代藝術的前線，其發表的形式、發揮影響力的方式也由於媒體生態、當代藝術發展狀況、視覺與閱聽文化的改變，而面臨諸多新的挑戰與可能。近十年來，新一代的藝評家在回應當代藝術的實踐上，也表現了許多過去所不曾有的行動方式與觀點。本場座談由兩位現於學院任教的資深藝評人，針對其近年台灣當代藝術的評論觀察，談論近十年來國內藝評的藝評思維趨向如何？藝評文字的使用與風格特質，以及其在作品內容和議題等面向上的趨勢。最後，他們亦將談及藝評在影音時代之下的功能性與需求，以及當今藝評在學院教育中所面對的挑戰。

▶ 場次二

藝術與科技間的關係

論壇講者

田口仁 Hitoshi Taguchi |

國立清華大學藝術學院駐校藝術家

日本 GRINDER-MAN 表演藝術團隊藝術總監

Artist-in-residence for National Tsing Hua University

Art Director of GRINDER-MAN

劉亮延 | 國立台東大學兒童文學研究所助理教授

為藝術，與何謂科技？為何他們現在融合一起？藝術已經從靜態經驗轉變成為動態經驗。讓我們以我們的物理環境為重點來思考創意的未來。這個世界已透過人們的協力工作而實踐。如同，我們可以在超市裡買到新鮮蔬菜，是因為人們在農田裡種植蔬菜，並將它們運送到超市並銷售。這並不是剛剛發生的事情。我們祖先繼承的多元文化以及已經誕生與消逝的許多歷史相互作用，形成了我們今天的生活方式。科技就是其中之一。我們人類創造了許多不同的科技。

科技一代一代的不斷進步，豐富了我們的生活。它使我們的生活更加便利，節省了我們的時間和金錢。這就是科技的美妙之處。然而，在這個每個人都可以接觸網路的數位時代，我們對世界的看法似乎正在逐漸改變。但是，有一些奇怪的事情正在發生。我想知道在睡前盯著手機買的衣服，是否真的是我想要的。我對這條新聞感到震驚，但這對我來說真的那麼重要嗎？這個世界有些事情，難道不是我必須去發現嗎？而不是它所給予我的。藝術是某個人的行為，為我們提供了一個批判性的視角。它使我們不時停下來，向我們展示了世界的不同觀點。而現在，藝術本身也需要改變。

▶ 場次三

藝術、設計與跨域創意

論壇講者

董芳武 | 國立清華大學藝術與設計學系教授

馬敏元 | 國立成功大學藝術中心藝術長、教授

在「藝術、設計與跨域創意」這一主題下，我們邀請到了成功大學的藝術長兼工業設計系的馬敏元教授，以及本校藝術與設計系的董芳武教授，共同探索創意如何串聯藝術與設計領域的對話。本次講座期待與聽眾一同探討藝術與設計的融合、跨學科合作以及創意的實踐。馬敏元教授將從他經驗出發，探討如何在設計學科中融入藝術元素，以培養設計系學生從全新視角出發的創新思維和解決問題的能力。藝術與設計之間的相互促進作用，在此激盪下可創造出兼具美學價值又能對社會產生影響力的作品。董芳武教授則將介紹所執行設計藝術介入提案，所創造出的音樂色彩共感裝置，這提案結合了設計的同理心與想象力，透過跨學科領域的合作來實現此裝置。在講座的互動環節中，兩位講者將深入討論藝術、設計與跨域創意的未來趨勢，同時也探索新興技術如何為藝術創作和設計實踐提供新的工具和視角。此外，我們鼓勵現場觀眾的參與，分享自己對於跨域創意的見解和經驗。本次講座期望能夠激發參與者對藝術、設計與跨域創意相互結合的無限可能性進行深入探索，鼓勵大家跳出傳統思維的框架，在藝術與設計領域內創造更廣闊的發展空間。

▶ 場次四

感性的科學與理性的藝術

論壇講者

洪廣冀 | 國立台灣大學地理環境資源學系副教授

曹存慧 | 國立清華大學科技藝術研究所助理教授

生物藝術 (BioArt) 一詞在 1997 年由 Kac 提出，並在 2017 年由 Kac 等六人發表聯合聲明表示「生物藝術」指涉的是「使用生物媒材 (包括 DNA、蛋白質、細胞、生物個體) 去創作的藝術」。雖然不必然聚焦在生命科學與生物科技等相關的議題，但因媒材本身與其操控方式的特殊性，作品通常或多或少涉獵了這些科學與科技發展在人文、社會、至哲學，尤其是生物倫理上的思考。目前，多數相關的討論與作品出自於基督教文明影響的西方觀點。

本論壇邀請自然史研究者洪廣冀與生物藝術家曹存慧對談。博物學觀察與再現生物與其自然的生長環境，或可視作是生命科學的前世。而藝術也常被定義為自然的再現。洪廣冀目前正著手重新定位台灣博物學史，此次將從中國、日本和西方知識的差異出發，探索書寫和展示台灣博物學的多重可能。曹存慧近年企圖以藝術創作去梳理漢文化觀點下的生物議題，希望藉此次博物學與生物藝術的交流，思考科學相關藝術的創作中，台灣視角發展的可能方向。

► 場次五

沉浸式科技與音樂：跨域展演的趨勢與發展潛力

論壇講者

范楷西 | 國立清華大學音樂學系助理教授

柯宜均 | 國立清華大學科技藝術研究所助理教授

在這場論壇中，我們將討論當代沉浸式科技與音樂藝術的融合，試圖形塑跨域音樂表演的新面貌。首先，我們將回顧沉浸式科技的發展，探討這些演進對於音樂理論家、作曲家、指揮家、演奏家和聽眾各自帶來的意義，進而了解沉浸式科技在音樂藝術中的創新價值。接著，我們將盤點當前跨域音樂展演的現況，分享國內外相關範例，包括模擬實境、動作捕捉、智慧物聯、人機協作、沉浸式聲響、雲端運算等技術如何與音樂結合，打造獨特且引人入勝的藝術體驗。同時，我們也將討論高等教育在推動跨域音樂表演的契機與挑戰，並且具體分享目前兩系老師在跨域教學的實踐經驗。最後，我們將分析沉浸式科技融入音樂實踐的潛在價值，想像音樂產業轉型的新途徑。這場對話試圖打破傳統框架，以不同視角來展示沉浸式科技與音樂跨域結合所帶來的多元可能。這不僅是一次學術的交流，更是一次思維與經驗碰撞的創新實踐。透過跨域的合作與探索，我們有機會重新定義音樂創作、音樂表演與音樂體驗形式，並匯聚更多的音樂愛好者來參與並享受音樂藝術之美。誠摯邀請大家與我們一起探索音樂與科技跨界融合的未來之路。

Spring x Tsing Hua
Arts Festival
春之
清華藝術節

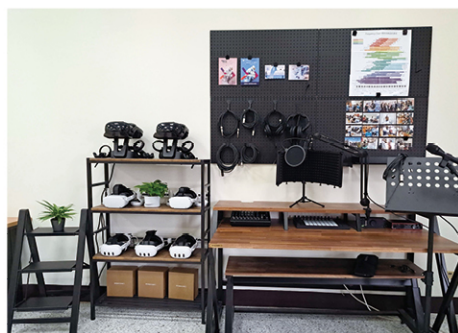
科技藝術講座及工作坊

科技藝術講座及工作坊

科技藝術工作坊（一）

動態捕捉創作應用設計

本次工作坊旨在透過入門而廣泛的實踐學習環節，引導同學理解並掌握動態捕捉技術在當代藝術與創意產業中的創新應用。通過結合理論學習與實際操作，本課程不僅涵蓋動態捕捉技術在電影、動畫、虛擬實境等領域的應用知識，亦引導同學們探討這項技術如何推動創意表達的新境界，包括虛擬角色的創建、動作的真實性操作以及軟硬體的整合等關鍵技能。學員將有機會在業師的指導下，親手操作先進的動態捕捉設備，並透過實作項目驗證學習成果。本工作坊鼓勵不同學科背景的同學參加，希望任何對運用動態捕捉技術於創作有興趣的同學，都能在本工作坊中找到與眾不同的啟發與成長機會。

虛擬實境暨聲響實驗室

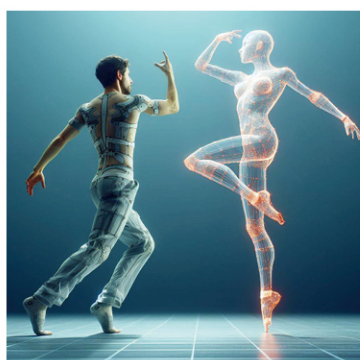
時間 | 2024.05.15 (三) 13:00-18:00

地點 | 南大校區 虛擬實境暨聲響實驗室 (學生第二活動中心 C312 教室)

講師 | 黃楷迪 老師

* 預計招收 20 位校內師生，即日起開放報名至額滿為止。

► 科技藝術工作坊 I 講師 黃楷迪

科技藝術工作坊（二）

探索虛擬實境的未來— AI 助力場景創建與聲音空間化設計

這個工作坊將展示如何整合各項 AI 生成技術，以激發學生的創造力。同時也將介紹聲音空間定位與聲響互動設計。場景聲音的方位感對虛擬實境的臨場感至關重要。透過生動的聲音設計，可以幫助玩家融入虛擬環境，獲得虛擬在場的逼真感受。工作坊的最後，將讓學員們戴上 VR 頭部顯示器，親自感受自己創作的成果。半天的虛擬實境場景實作與體驗，這不僅是技術工具的學習，更是一個啟發學生想像力與開拓思維的機會，期待能為學生們提供跨域與專業學習提供新的視角與發展方向，讓未來的職業生涯產生新的可能。

時間 | 2024.05.16 (四) 13:00 – 18:00

地點 | 南大校區 虛擬實境暨聲響實驗室 (學生第二活動中心 C312 教室)

講師 | 周小淨 老師

* 預計招收 20 位校內師生，即日起開放報名至額滿為止。

▶ AI 助力工作坊 I 講師 周小淨

跨領域表演實踐創作工作坊 (微學分課程) 藝術與科技跨域展演系列講座 (一)~(三)

駐校藝術家

田口仁 Hitoshi Taguchi

田口仁生於日本橫濱，現居於東京。畢業於筑波大學藝術設計學院 (University of Tsukuba School of Art and Design)，獲得造型藝術和混合媒體學位，2016 年獲選日本文化廳新銳藝術家海外留學計畫赴紐約學習。

Hitoshi Taguchi 將分享日本傳統舞蹈結合 AR 擴增實境的創作

目前為表演藝術總監、創意專案策劃人，與 Makiko Izu (編舞者 / 舞者) 一起成立跨領域表演團體「GRINDER-MAN」，並成立 IKKAC Inc.。活躍於跨域創作藝術與商業展演等領域，以數位媒體科技創造令人驚異的視覺與感官經驗，根據身體感知與科技之間的關係，透過精心策劃的感官印象來轉移「此時此地」的想法。

其成就領域包括以下各項：

指導劇院、博物館和藝術節的新媒體表演藝術、與大學和研究機構合作製作實驗媒體藝術裝置、指導演出製作、藝人現場表演、促銷活動製作、與公司研發部門合作進行新產品開發、電影 (PV、MV、CM)、XR (VR、MR、AR)、智慧型手機 App 等內容策劃、利用數位科技設計和實施教育研討會。

作品受邀發表於日本與國外的博物館、劇院、藝術節等，2013 年連續三年指導日本表演團體 WORLD ORDER 演出，2014 年《WORLD ORDER in BUDOKAN》獲得日本媒體藝術祭評審獎 (Japan Media Arts Festival Jury Award Winner)；2014 年作品《MIRAGE》受邀於林茲電子藝術節演出 (Ars Electronica Festival)。2019 年作品《英雄英雄》(HERO HEROINE) 獲得第 22 屆日本媒體藝術祭藝術領域獎項 (Art Division Award)，同年完成江戶東京博物館手機應用程式《Hyper Edohaku – Virtual Museum》。

春之 Spring x Tsing Hua
Arts Festival
清華藝術節

國際大師指導課程
暨音樂會

國際大師指導課程暨音樂會

首屆「春之清華藝術節」特別邀請法國國寶級小提琴家吉哈德·普雷 (Gérard Poulet)、美國知名女中音歌唱家亦為第 50 屆葛萊美得主的珍妮佛·拉莫爾 (Jennifer Larmore)、三位史坦威藝術家黃傑瑞 (Jerry Wong)、恩里克·埃利希 (Enrico Elisi) 以及翁雷 (Lei Weng)、英國皇家音樂學院教授潘夢陽 (Mengyang Pan) 以及近期獲頒法國政府「藝術與文學」騎士勳章的古樂音樂總監朱利安·修方 (Julien Chauvin) 共七位國際知名音樂家親臨校園進行指導。除了個別課、大師班指導及講座外，另舉辦多場音樂會，藉此推廣古典音樂之美，期盼各界人士蒞臨參與。

國際大師指導課程系列

聲樂大師班 / 聲樂指導

地點：南大校區音樂系館

珍妮佛·拉莫爾 Jennifer Larmore		
個別課	04.15 (一) 11:00 - 12:00	B202 教室
	04.15 - 04.26 週一、二、三、五 13:30 - 17:30	B202 教室
大師班	04.18 (四) 13:20 - 15:20	演奏廳
	04.25 (四) 15:30 - 17:30	演奏廳

小提琴大師班 / 小提琴指導

朱利安·修方 Julien Chauvin	
05.02 (四) 09:00 - 12:00	演奏廳
★ 05.03 (五) 09:00 - 12:00	A201 教室

吉哈德·普雷 Gérard Poulet	
05.20 (-) 10:00 - 12:00	演奏廳
★ 05.20 (-) 13:00 - 17:00	演奏廳

鋼琴大師班 / 鋼琴指導

黃傑瑞 Jerry Wong		
★ 05.02 (四) 19:00 - 21:00	演奏廳	
05.03 (五) 10:00 - 12:00	演奏廳	
潘夢陽 Mengyang Pan		
05.08 (三) 13:30 - 15:30	演奏廳	
恩里克·埃利希 Enrico Elisi		
大師班	05.09 (四) 13:30 - 15:30	演奏廳
公開講座課	05.09 (四) 15:30 - 16:30	演奏廳
翁雷 Lei Weng		
05.15 (三) 13:30 - 15:30	演奏廳	

以上各場次課程如有 ★ 記號 代表僅限校內學生參加

音樂會系列

《舞幻之旅》卡瓦緹娜二重奏 Cavatina Duo: Dance Fantasia	
04.23 (二) 18:30	南大校區 音樂系館一樓演奏廳
《擊樂快閃》	
04.26 (五) 17:00 - 17:30	新竹火車站 站前廣場
《木笛快閃》	
05.04 (六) 11:00 - 11:30	新竹都城隍廟 廟埕
《閃·弦樂 POP STRINGS》	
05.04 (六) 13:15 - 13:30	校本部 成功湖畔草坪
《弦樂快閃》	
05.07 (二) 12:30- 12:45	校本部 小吃部野台
《管樂快閃》	
05.07 (二) 15:00 - 15:30	新竹火車站 站前廣場
《弦躍青春》Julien Chauvin 小提琴音樂會	
05.07 (二) 19:00	南大校區 音樂系館一樓演奏廳
《琴藝傳承 I》Elisi Pan Piano Duo 雙鋼琴音樂會	
05.10 (五) 19:30	南大校區 音樂系館一樓演奏廳
《琴藝傳承 II》Lei Weng 鋼琴音樂會	
05.17 (五) 19:30	南大校區 音樂系館一樓演奏廳
《悸動》Gérard Poulet 小提琴音樂會	
05.21 (二) 15:30	南大校區 音樂系館一樓演奏廳
《絢麗 113》清華校慶音樂會	
05.24 (五) 19:30	臺中國家歌劇院大劇院

駐校計畫

次女高音 / 珍妮佛·拉莫爾 Jennifer Larmore

珍妮佛·拉莫爾是一位出色的美國次女高音歌唱家，以其多才多藝、天然美麗和舞台表現而聞名。這位藝術家擁有廣泛的曲目，擅長巴洛克和美聲唱法的輕歌劇角色，也能演繹浪漫主義和現代音樂。她於 1986 年在尼斯歌劇院以莫扎特的《狄托的仁慈》(La clemenza di Tito) 開始了她的職業生涯，隨後幾年裡遍足於各大歌劇院演唱，包括大都會歌劇院、巴黎歌劇院、柏林德意志歌劇院和倫敦皇家歌劇院。

在整個職業生涯中，拉莫爾獲得了許多獎項及認可。1994 年，贏得了著名的理查德·塔克獎 (Richard Tucker Award)。1996 年，她在亞特蘭大奧運會閉幕典禮上演唱。2002 年，因為對音樂界的貢獻而被法國政府授予藝術與文學勳章騎士勳位。2007 年以恩格柏特·洪伯定克《糖果屋》(Hänsel und Gretel) 唱片獲葛萊美大獎。2010 年，她在她的家鄉喬治亞州被納入了喬治亞音樂名人堂。

2012 年起拉莫爾教授挑戰戲劇女高音與次女高音角色，曾演繹過威爾第歌劇《馬克白》(Macbeth)、揚納傑克歌劇《顏如花》(Jenufa) 的後母 Kostelnička，而目前最擅長之歌劇角色屬貝爾格歌劇《伍采克》(Wozzeck) 女主角 Marie 為主。

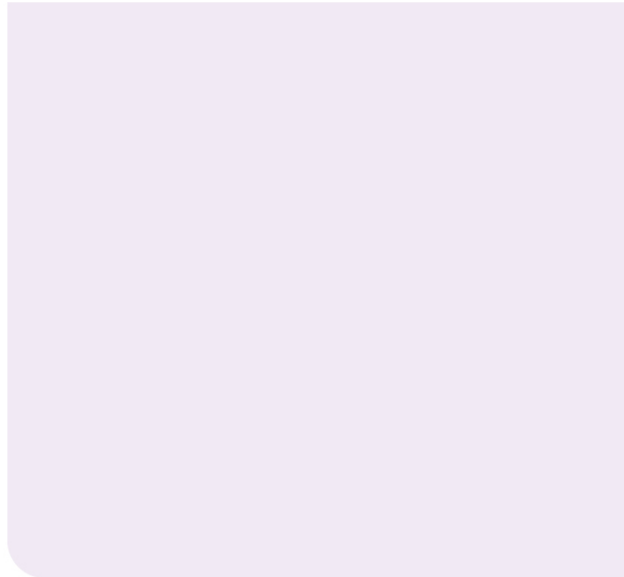
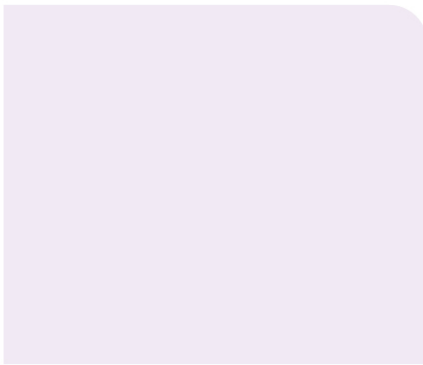
除了演唱之外，拉莫爾亦致力於聲樂教學上，自 2018 年起在美國、智利的聖地亞哥、盧森堡、亞特蘭大、巴黎的 École Normale 和 Philippe Jaroussky Academy、奧地利等地開授大師班及工作坊，現擔任韓國首爾大學音樂學院教授專職聲樂教學。而拉莫爾也將其漫長而輝煌的音樂生涯以及她的整個生活故事撰寫一本書《UNA VOCE!!》講述歌劇歌手們的生活，以帶領更多的觀眾對歌劇的熱愛。

本次駐校計畫為拉莫爾第二次造訪清華藝術學院

長笛 / 尤金妮亞·莫林內爾 Eugenia Moliner

長笛家尤金妮亞·莫林內爾是備受讚譽的長笛家，被英國長笛協會雜誌譽為「擁有極高天賦且才華洋溢的青年音樂家」。現已發行 12 張 CD，即將推出的《月亮之歌》，收錄馬勒、舒伯特和梅特納的敘事曲和歌曲，呈現令人著迷的音樂探索。

吉他 / 丹尼斯·阿薩巴吉克 Denis Azabagic

吉他家丹尼斯·阿薩巴吉克曾獲 24 項國際吉他大賽獎項（其中 11 件為首獎），被美國 Soundboard 雜誌讚譽「完美無瑕的技術與藝術鑑賞家」。他與芝加哥交響樂團和馬德里交響樂團等知名樂團協奏演出，展現非凡的音樂才華。目前擁有 16 張 CD、2 張 DVD 以及 1 本「處理比賽時的演出壓力」著作，充分體現其演奏技巧的突破。

《舞幻之旅》卡瓦緹娜二重奏

Cavatina Duo : Dance Fantasia

2024.04.23(二)18:30 南大校區 音樂系館一樓演奏廳

馬拉伊斯：《西班牙佛利亞舞曲》(選曲)

M. Marais (1656 – 1728) : *Les Folies d'Espagne* (selection)

奧克索諾夫：拉格《伊比利亞瑪》

A. Ourkouzounov (1970 -) : *Râga Ibriama*

dedicated to Eugenia Moliner and Denis Azabagic

萊斯納：《瘋人院舞曲》

D. Leisner (1952 -) : *Dances in the Madhouse*

- i. 孤獨的探戈 (Tango Solitaire)
- ii. 老人華爾滋 (Waltz for the Old Folks)
- iii. 寂寞的敘事曲 (Ballad for the Lonely)
- iv. 桑巴舞曲 (Samba!)

———中場休息 INTERMISSION———

泰勒曼：《兩首幻想曲》

G. F. Telemann (1681 - 1767) : 2 *Fantasias*

Guitar part composed by Alan Thomas (1968 -) and commissioned by the Cavatina Duo

- i. A 大調 (A Major)
- ii. A 小調 (A minor)

普霍爾：《布宜諾斯艾利斯》組曲

M. D. Pujol (1957 -) : *Suite Buenos Aires*

- i. 龐貝亞 (Pompeya)
- ii. 巴勒莫 (Palermo)
- iii. 聖·德爾摩 (San Telmo)
- iv. 米克洛仙度 (Microcentro)

波爾聶：《卡門幻想曲》

F. Borne (1840 - 1920) : 《Carmen Fantasy》 (arr. Joseph Zsapka)

樂曲解說

四度訪台的卡瓦緹娜二重奏是由夫妻檔音樂家—尤金妮亞·莫林內爾 (Eugenia Moliner) 與丹尼斯·阿薩巴吉克 (Denis Azabagic) 於 1993 年所組成。1996 年二重奏贏得荷蘭鹿特丹青年音樂家大賽後邀約不斷，演出遍及北美，歐洲和亞洲的主要音樂廳及音樂節。

卡瓦緹娜二重奏帶來多首舞曲與幻想曲，輕快的節奏，展現兩位南歐音樂家奔放熱情的性格。開場的馬拉伊斯《西班牙佛利亞舞曲》是一組以「La Folia」為主題的三十二首變奏曲，此流行的主題從柯雷里到李斯特、拉赫瑪尼諾夫都曾採用過；接著，保加利亞作曲家—奧克索諾夫委託卡瓦緹娜二重奏演奏的作品：拉格《伊比利亞瑪》是一首深受吉普賽影響，且存在於巴爾幹音樂許久的元素所創作的作品；此外，美國作曲家萊斯納創作於 1982 年，最初是為小提琴和吉他而作，後來用長笛替代的《瘋人院舞曲》，靈感來自 20 世紀初美國人喬治·貝洛斯 (George Bellows) 的石版畫《瘋人院舞曲》，作曲家分別為畫中的四組瘋人院囚犯寫了一支舞曲。

下半場開場的兩首幻想曲選自泰勒曼最受歡迎的十二首長笛無伴奏幻想曲所改編，新增的吉他聲部增添長笛獨奏的魅力，豐富的和聲，使舞曲更有節奏感；普霍爾的《布宜諾斯艾利斯》組曲則是運用探戈的方式描繪布宜諾斯艾利斯的四個街區；最後，由玻爾內根據比才《卡門》歌劇當中精彩的〈哈巴內拉〉舞曲作為創作的基調譜曲而成。不過，與比才歌劇中宿命論的吉普賽女郎相比，玻爾內的《卡門》要明亮得多，當中精彩的〈哈巴內拉〉舞曲變奏更為這部作品畫上圓滿的句點。

小提琴 / 朱利安·修方 Julien Chauvin

法國政府最高榮譽「藝術與文學」騎士勳章得獎主

法國小提琴家朱利安·修方作為法國古樂團 Le Cercle de l'Harmonie 及管弦樂團 Le Concert de la Loge 的創立者，長久以來專注於古樂復興，也由於他對音樂藝術的貢獻，於 2024 年獲得由法國政府頒發的最高榮譽「藝術與文學」騎士勳章 (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres)。在音樂教學方面，因其專精於小提琴演奏以及管弦樂指揮，而經常受邀於法國兩所頂級學府 - 巴黎及里昂國立高等音樂及舞蹈學院開設大師班講座。

他的唱片作品包括與 Le Cercle de l'Harmonie 樂團和指揮傑瑞米·羅勒 (Jérémy Rhorer) 合作錄製的八張唱片，發行於 Virgin Classics、法國唱片公司 Eloquentia 和 Ambrosie-Naïve，以及與 Cambini-Paris Quartet 合作錄製的五張唱片，發行於 Timpani、MBF 和 Ambrosie-Naïve 唱片公司。

《弦躍清春》

Julien Chauvin 小提琴音樂會

2024.05.07(二)19:00 南大校區 音樂系館一樓演奏廳
指揮 | 朱利安·修方

CONDUCTOR | Julien Chauvin

雙小提琴主奏 | 朱利安·修方、杜沁灃

VIOLINS | Julien Chauvin、Tu Chingyun

協演人員 | 清華大學音樂學系弦樂團

柯雷利：《弦樂組曲》

A. Corelli (1653-1713) : Suite for string orchestra

杰米尼亞尼：《大協奏曲》作品 5 之 12 〈佛利亞〉

F. Geminiani (1687-1762) : Concerto Grosso in D minor, Op. 5, No. 12, 〈La Follia〉

維瓦爾第：《A 小調雙小提琴協奏曲》· 作品 522

A. Vivaldi (1678-1714) : Concerto for 2 violins in A minor, RV. 522

——中場休息 INTERMISSION——

維瓦爾第：《四季》中之〈春〉

A. Vivaldi : 《Le quattro stagioni》〈*La primavera*〉

海頓：《G 大調第四號小提琴協奏曲》

J. Haydn (1732-1809) : Violin Concerto No. 4 in G major

樂曲解說

本場音樂會將呈現四首經典的小提琴曲目，主題圍繞在巴洛克和古典樂派，同時也展現音樂歷史上的經典之作。

首先是柯雷利的《**弦樂組曲**》（A. Corelli : Suite for string orchestra），展現了巴洛克風格的獨特特色，尤其是對位法和對比法的運用，讓樂曲充滿變化和變幻。接著是柯雷利改編杰米尼亞尼作品 5 之 12 的《**大協奏曲**》中之〈佛利亞〉（F. Geminiani : Concerto Grosso in D minor, Op. 5, No. 12, 〈La Follia〉），〈佛利亞〉是起源於西班牙的古舞曲，將主題嵌入整個作品，創造出豐富多變的旋律結構。

第三首是維瓦爾第的《**A 小調雙小提琴協奏曲**》（A. Vivaldi : Concerto for 2 violins in A minor, RV522），以雙小提琴之間的對話和互動為主要特色。這首協奏曲充滿了活力和變化，展現了維瓦爾第獨特的音樂風格。第四首是維瓦爾第的《**四季**》中之〈春〉（《Le quattro stagioni》〈La primavera〉），透過音樂生動地描繪了春天的景象，展現了作曲家對於音樂形象的巧妙運用。

最後一首則是海頓的《**G 大調第四號小提琴協奏曲**》（J. Haydn : Violin Concerto No. 4 in G major）。這首協奏曲充滿了古典時期音樂的特點，如清晰的結構、對比鮮明的樂章和明快的節奏。這五首曲目不僅展示了音樂的多樣性，也突顯了各位作曲家獨特的風格和技巧。

小提琴 / 吉哈德·普雷 Gérard Poulet

法國國寶小提琴家吉哈德·普雷，為法國巴黎國立音樂院名譽教授，曾任教於東京藝術大學，現為昭和音樂大學教授。1938 年出生於法國的指揮世家，父親即為著名小提琴家與指揮家卡斯頓·普雷。才華洋溢的普雷，五歲即展露天份，11 歲即進巴黎音樂院就讀，而次年就在眾評審一致通過下以小提琴演奏第一名畢業。同年即在父親指揮下與科隆管絃樂團 (Orchestre Colonne) 演出孟德爾頌、莫札特的協奏曲及拉羅的西班牙交響曲，大受好評之餘開始與當時巴黎的知名樂團如科隆管絃樂團、帕斯德魯管絃樂團 (Concerts Padeloup) 及法國國立管絃樂團合演、並開始於歐洲巡演。18 歲即獲得「帕格尼尼小提琴大賽」首獎，並因精湛的演奏能力而獲得授權使用帕格尼尼名琴「加農炮」(Guarneri del Gesu) 公開演出。

普雷最為樂迷所津津樂道的除了比法學派的曲目外，還有巴哈、貝多芬與舒伯特等曲目。除此之外，更是師澤廣被，提攜後進不遺餘力，現今享譽樂壇的雷諾·卡普松 (Renaud Capuçon)、小提琴名家山田晶子 (Akiko Yamada)、瑪麗·舒布莉 (Marie Scheublé)、吉約姆·蘇特爾 (Guillaume Sutre) 等都是出自他的門下。

小提琴 / 杜沁澐 Tu Chingyun

目前為國立清華大學音樂系小提琴專任助理教授，曾任教於巴黎師範音樂院 (Ecole Normale de Musique de Paris) 教授小提琴與室內樂，並擔任法國巴黎 Colonne 樂團第二小提琴首席，以及 Léon Barzin 樂團首席，「華風協會」Vent de Chine 音樂藝術總監，現任史坦威菁英藝術家成員。

1991 年榮獲臺灣的「教育部資賦優異生赴法研究音樂獎學金」赴法深造，1996 年取得法國國立巴黎高等音樂院 (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) 小提琴及室內樂第一獎，師事 Gérard Poulet，為首位畢業於該校小提琴班之臺灣學生。2000 年以小提琴演奏第一名與評審特別獎畢業於瑞士日內瓦音樂院 (Conservatoire de Musique de Genève)，師事小提琴家兼指揮 Jean-Pierre Wallez。之後獲 Zaleski 獎學金進入巴黎師範音樂院 (Ecole Normale de Musique de Paris)，取得小提琴及室內樂最高獨奏家文憑，師事 Devy Erlih。1999 年贏得法國「蕭頌」國際小提琴大賽第一名與觀眾票選獎，2000 年獲第十一屆歐盟音樂大賽首獎，於巴黎聯合國教科文組織 (UNESCO) 演出，並應邀參加薩爾茲堡音樂節，2008 年獲法國第七屆 Gérardmer-Kichompré 國際弦樂比賽第二名，對於古典與現代作品有深入之詮釋與表現。

《悸動》

Gérard Poulet 小提琴音樂會

2024.05.21(二) 15:30 南大校區 音樂系館一樓演奏廳

雙小提琴主奏 | 吉哈德·普雷、杜沁灃

VIOLINS | Gérard Poulet、Tu Chingyun

鋼琴合作 | 川島余理

COLLABORATIVE PIANO | Yori Kawashima

巴赫：《D小調雙小提琴協奏曲》· 作品 1043

J. S. Bach (1685-1750) : Concerto for 2 violins in D minor, BWV. 1043

莫札特：《雙小提琴協奏曲》· 作品 190

W. A. Mozart (1756-1791) : Concertone for 2 violins, KV. 190

——中場休息 INTERMISSION——

蕭斯塔科維奇：《五首雙小提琴與鋼琴》

D. Schostakovich (1906-1975) : 5 pieces for 2 violins and piano

莫斯科夫斯基：《G小調雙小提琴與鋼琴組曲》· 作品 71

M. Moszkowski (1854-1925) : Suite for 2 violins and piano in G minor, op. 71

樂曲解說

巴赫：《D 小調雙小提琴協奏曲》，作品 1043

J. S. Bach (1685-1750) : Concerto for 2 violins in D minor, BWV. 1043

這首巴赫的雙小提琴協奏曲是巴洛克時期經典之作，有三個樂章，表現了對位法和復調手法，創造了交織複雜的音樂紋理和豐富的和聲變化。

莫札特：《雙小提琴協奏曲》，作品 190

W. A. Mozart (1756-1791) : Concertone for 2 violins, KV. 190

這部莫札特雙小提琴協奏曲展現了古典時期的作品典雅而精緻。莫札特作品優美旋律和完美結構。他運用了對位法和變奏手法，為雙小提琴創造了清新明亮的音樂畫面。

蕭斯塔科維奇：《五首雙小提琴與鋼琴》

D. Schostakovich (1906-1975) : 5 pieces for 2 violins and piano

這首蕭斯塔科維奇寫給雙小提琴的五首小品標題分別為：「序曲」、「嘉禾舞曲」、「悲歌」、「華爾茲舞曲」及「波爾卡舞曲」。這五首精簡的作品，運用了豐富和聲與節奏，將不同風格的舞曲表現得淋漓盡致。

莫斯科夫斯基：《G 小調雙小提琴與鋼琴組曲》，作品 71

M. Moszkowski (1854-1925) : Suite for 2 violins and piano in G minor, op. 71

莫斯科夫斯基的這部浪漫主義之組曲充滿了戲劇性和浪漫氣息，他巧妙地融合了小提琴與鋼琴的和聲，創造出華麗的旋律和豐富的音響效果，展現了他對於音樂情感的深刻把握與優雅的表達方式。

鋼琴 / 黃傑瑞 Jerry Wong

鋼琴家黃傑瑞為史坦威藝術家，其演奏表現傑出，獲普立茲獎評論家馬丁·貝倫海默形容「富有表現力...敏銳及精緻的風格」《橙縣紀事報》讚賞亦稱讚他「純淨的技術、直率的聲音以及對古典音樂的表現精緻簡潔」。目前任教於澳洲墨爾本音樂學院，並經常受邀至各國知名音樂院校與音樂節進行大師班教學。

黃傑瑞在 MSR Classics 唱片公司發行了三張獨奏專輯。其中一張專輯是以 Sergei Prokofiev 作品組成，獲得了國際讚譽。Audio Society 曾寫道「他比我聽過的任何人都更能詮釋 Eighth (Sonata) 的內省和溫馨的感覺，媲美已故的 Emil Gilels。」。2018 年，他以《動與舞之音 - 克勞德·德布西的鋼琴音樂》獨奏專輯來紀念德布西逝世 100 周年。在專輯《愛與渴望 - 法蘭斯·李斯特的鋼琴音樂》，受到 *Cherry Grove Music Review* 的讚揚，稱其為「極具詩意、技巧和敏感性...你很少能聽到更具大師級的鋼琴技巧」，而 *Fanfare* 雜誌則寫道「內省、富有洞見、直覺和啟發性...非凡的藝術才能」等評價。

作為一位熱愛室內樂的音樂家，黃傑瑞曾在 Josef Gingold 的室內樂節、Killington 音樂節、Magic Mountain 音樂農場、Mimir 室內樂節 (澳大利亞) 和太平洋音樂節 (日本) 演出。亦曾在全美音樂教師協會和鍵盤教學國家會議等地演講和演奏，曾於線上平臺發表演講，這些作品經常刊登在《鋼琴雜誌》上，他也為該雜誌的國際專欄編輯。

鋼琴 / 恩里克·埃利希 Enrico Elisi

鋼琴家恩里克·埃利希為史坦威藝術家，作為演奏家，其傑出的演出表現收獲許多高度評價，如：擁有「李斯特傳人」之譽的俄羅斯鋼琴家拉扎爾·貝爾曼 (Lazar Berman) 即曾讚揚埃利希教授的演出具有「精緻的風格及高貴的個性」。除了因卓越的性能而享譽國際，埃利希教授還熱心於音樂教學，他曾擔任韓國知名學府「梨花女子大學」、「漢陽大學」的客座教授，亦曾在國際知名音樂學府「伊士曼音樂學院」任教。

埃利希曾為 Pinerolo Accademia di Musica、倫敦皇家音樂學院和曼徹斯特皇家北方學院主持過互動式工作坊。他還在 Yellowbarn 音樂節擔任駐地藝術家，演奏了一場完全由巴赫作品組成的獨奏會，並分享了他對於精選舞蹈中裝飾和表達方式的看法。他在美國、加拿大、秘魯、丹麥、義大利、土耳其、台灣、中國、新加坡、印尼、日本和韓國的知名機構教授了眾多的大師班，他還是佛羅里達、密蘇里和俄克拉荷馬音樂教師協會的州級會議上的特邀音樂家，並參加了美國李斯特協會在西北大學和喬治亞大學舉辦的音樂節。

鋼琴 / 潘夢陽 Mengyang Pan

鋼琴家潘夢陽現為英國皇家音樂學院教授，2011 年曾因其對音樂和藝術產業的貢獻而受到英女王伊莉莎白二世和愛丁堡公爵的接見表揚。並且因為其優雅的魅力與精采的舞台表現力，而多次在英國頂級音樂廳如：皇家阿爾伯特音樂廳 (Royal Albert Hall)、卡多根音樂廳 (Cadogan Hall) 等地演出。

潘夢陽以優雅的舞台風姿和富有表達力的演奏聞名，卓越的音樂之旅跨越了國界，吸引了廣大的觀眾，特別是在奧地利、德國、義大利、法國、美國和中國。她曾在廣播節目中受訪，包括《 BBC Radio 3's "In Tune" 》和《 Oesterreich 1 Kulturjournal 》。

除了表演外，潘夢陽還熱衷於教學。她目前是皇家音樂學院、帝國學院布萊思音樂與視覺藝術中心和聖保羅男子學校的鋼琴教授。她還定期在普賽爾音樂學校、帝國學院、聖保羅男子學校和中國舉行大師班。

《琴藝傳承 I》

Elisi Pan Piano Duo 雙鋼琴音樂會

2024.05.10(五)19:30 南大校區 音樂系館一樓演奏廳

莫札特：《D大調雙鋼琴奏鳴曲》· 作品 448

W. A. Mozart (1756–1791) : Sonata for Two Pianos, K. 448 (1781)

I. 精神抖擻的快板 (Allegro con spirito)

II. 行板 (Andante)

III. 極快板 (Molto allegro)

舒曼：《充滿卡農風格為踏板鋼琴所寫的練習曲》

由德布西改編成雙鋼琴版本

R. Schumann (1810–1856) : Studien für den Pedal-Flügel (6 Pieces in Canonic Form) (1845)

Arrangement for two pianos by
C. Debussy (1891)

No.1 不過分快 (Pas trop vite)

No.3 小行板 (Andantino – Un peu plus aimé – Tempo I)

布拉姆斯：《21首匈牙利舞曲》第一冊

J. Brahms (1833–1897) : From 21 Hungarian Dances, Book 1 (1868)

1. G小調：非常快 (in G Minor : Allegro molto)

2. D小調：活潑且極快的快板 (in D Minor : Allegro non assai –
Vivace)

3. F大調：稍快板 (in F Major : Allegretto)

4. F小調：稍微穩定且活潑 (in F Minor : Poco sostenuto – Vivace)

5. F#小調：活潑的快板 (in F-Sharp Minor : Allegro – Vivace)

——中場休息 INTERMISSION——

佛瑞：《多莉組曲》· 作品 56

G. Fauré (1845–1924) : 《Dolly》, Op. 56 (1894–6)

1. 搖籃曲 (Berceuse)
2. 喵 (Mi-a-ou)
3. 朵莉的庭園 (Le jardin de Dolly)
4. 小貓圓舞 (Kitty-Valse)
5. 溫柔 (Tendresse)
6. 西班牙舞曲 (Le pas espagnol)

皮亞佐拉：《自由探戈》

A. Piazzolla (1921–1992) : 《Liebertango》 (1974)

米堯：《丑角》

D. Milhaud (1892–1974) : Scaramouche, Suite pour Deux Pianos
(1937)

- I. 活潑熱情的快板 (Vif)
- II. 中板 (Modéré)
- III. 帶有巴西森巴舞曲風格 (Brasileira)

樂曲解說

莫札特：《D 大調雙鋼琴奏鳴曲》，作品 448

W. A. Mozart : Sonata for Two Pianos in D Major, K. 448

I. 精神抖擻的快板 (Allegro con spirito)

II. 行板 (Andante)

III. 極快板 (Molto allegro)

純真自然的情感，超越了一種自我的境界，這是莫札特給予人類的心靈歸屬，靜靜的聽，他洗滌了我們的罪惡，給大家最純淨的空間來呼吸，跟著，就來到最寬廣的世界遊走。1781 年，莫札特在維也納創作出《D 大調雙鋼琴奏鳴曲》作品 448，曲子其實並不是在家中創作的，而是在一個私人的音樂會上。傳說是為了他深具音樂天賦的女學生約瑟華·奧爾哈瑪 (Josepha Auernhammer) 女士所創作的。而他們也在音樂會上一起演奏這首曲目，奧爾哈瑪擔任第一鋼琴，莫札特則是第二鋼琴，由此可見莫札特對愛徒的愛賞及信任。

此時，正逢遭受了失去母親的悲痛，也與長期欺辱他的大主教決裂，這一連串的變故的確給莫札特的生活帶來傷痛，但貧窮、疾病等煩惱從未讓他沮喪，他的作品感受不到一絲悲傷之情，反而帶來一種剛毅之感。莫札特一生創作了六首雙鋼琴曲，此首自創作以來深受人心喜愛，形成了神奇的莫札特效應，被譽為最動聽的作品。

第一樂章：奏鳴曲式精神抖擻的快板，D 大調

主題既緊張又歡欣，強弱得體、節奏分明，兩台鋼琴一唱一和，應接不暇，指尖在快速音群遊走，彷彿人生蓄勢待發，緊張但充滿希望。

第二樂章：奏鳴曲風格的行板，G 大調

給人無憂無慮的，猶如置身在波濤洶湧的海浪之間矗立的一盞燈火，這種幽靜，彷彿看到了莫札特的內心世界。

第三樂章：迴旋式超快板，D 大調

開場充滿靈動和跳躍的快節奏，如水流般的行進，雙人齊奏，旋律充滿震撼的張力感卻又柔情似水，像是敘說一段神秘而美麗情感，兩人結合的最佳默契。這部作品也讓人感受到對於愛情的嚮往，一種浪漫主義的色彩。

此曲充滿了無限的信心，嚮往著數大便是美，擁有了激勵向上的決心，靠著屹立不搖的身軀來堅持所有的理想。淨空了雜念，等待著所謂的奇蹟，面對一切，才知道，污

穢盡是一團煙霧，唯獨一人擁有的純白，幸福正式開始。

舒曼：《充滿卡農風格為踏板鋼琴所寫的練習曲》

由德布西改編成雙鋼琴版本

R. Schumann : Studien für den Pedal-Flügel : 6 Pieces in Canonic Form
Arrangement for two pianos by C. Debussy

No.1 不過分快 (Pas trop vite)

No.3 小行板 (Andantino – Un peu plus aimé – Tempo I)

1839 年，舒曼忽然失去創作鋼琴音樂的興趣與動力，便先轉往別的音樂發展，直到 1845 年重回到鋼琴創作上。舒曼的妻子克拉拉 (Clara Schumann) 曾經在日記提到舒曼買了一架踏板鋼琴。踏板鋼琴是介於鋼琴與管風琴之間的樂器，一般鋼琴的踏板只當延音或弱音控制用，但踏板鋼琴跟管風琴一樣是可以作為鍵盤延伸，多彈出二十九個音，又可以讓鋼琴製造更多聲部。

對於對位法癡狂的舒曼，透過這六首練習曲示意出來，將這套作品寫成卡農，讓主題樂句在三個聲部間追逐，整曲佈滿了巴洛克的概念，而舒曼卻用最甜蜜的和聲來裝點，讓人聽了既身在傳統其境又富有浪漫醇濃的情感。亦經過德布西雙鋼琴改編的魅力，運用踏板的殘響營造聲部的朦朧之美。

布拉姆斯：《21 首匈牙利舞曲》，第一冊

J. Brahms : From 21 Hungarian Dances, Book 1

1. G 小調：非常快 (in G Minor : Allegro molto)

2. D 小調：活潑且極快的快板 (in D Minor : Allegro non assai – Vivace)

3. F 大調：稍快板 (in F Major : Allegretto)

4. F 小調：稍微穩定且活潑 (in F Minor : Poco sostenuto – Vivace)

5. F# 小調：活潑的快板 (in F-Sharp Minor : Allegro – Vivace)

一個沈靜而憂鬱寡歡的老頭子，他的音樂狂烈，交錯在不合時宜的時空，他的執著、他的熱忱堅固在音樂中，他有著孤獨卻充滿勇氣，有著激情卻又卻退。1849 年，十六歲的布拉姆斯結識匈牙利小提琴家雷夢伊 (Ede Reményi)，透過他的介紹，布拉姆斯開始認識匈牙利音樂，為此深深著迷，並陸續寫下二十一首匈牙利舞曲。原本是鋼琴

獨奏曲，完成後由克拉拉試奏過，後來在 1868 年出版鋼琴四手聯彈版本，由於旋律相當優美典雅，受到廣大迴響，而後又改編成管弦樂版本。

每一首樂曲的旋律及風格都不盡相同，卻又混合著匈牙利與吉普賽民族音樂的性格和特色，最廣為人知的第五號匈牙利舞曲，音樂確實表現出吉普賽民族的熱情奔放，詳細聆聽旋律有明顯的匈牙利「察爾達斯舞曲」(Zardas) 快速段落的特徵。

佛瑞：《多莉組曲》，作品 56

G. Faure：《Dolly》，Op. 56

1. 搖籃曲 (Berceuse)
2. 喵 (Mi-a-ou)
3. 多莉的庭園 (Le jardin de Dolly)
4. 小貓圓舞 (Kitty-Valse)
5. 溫柔 (Tendresse)
6. 西班牙舞曲 (Le pas espagnol)

十九世紀中，各地興起民族主義，音樂家擺脫長久以來德奧音樂的束縛，積極找尋簇新創作手法。佛瑞因為早期在尼德梅耶教會學校 (Ecole Niedermeyer) 學習音樂，受到了文藝復興、巴洛克、古典時期音樂的影響。因此，他的音樂在傳統的性格獨出心裁，是法國國民樂派及浪漫主義的代表人物之一。佛瑞繼承了法國音樂的優雅，將自己內心最底層的情感化成最純粹的旋律，將音樂色彩的靈敏化成最新鮮的和聲。

《多莉》(Dolly)，作品 56 是佛瑞譜作的鋼琴聯彈組曲。當時，佛瑞透過妻子瑪莉認識銀行家巴爾達克的女兒愛瑪·巴爾達克 (Emma Bardac，後來的德布西夫人)，並過從甚密。1892 年愛瑪生了女兒艾莉奴 (Régina-Hélène Bardac)，多莉是她的小名，佛瑞很疼愛她，每年多莉的生日，都會寫一首鋼琴聯彈曲送給多莉，後來以這些小曲為中心，編成這部鋼琴聯彈組曲。1898 年由阿爾弗雷德·科爾托 (Alfred Denis Cortot) 與艾德瓦·李斯拉 (Joseph-Édouard Risler) 在巴黎首演，科爾托爾後也改編為鋼琴獨奏曲。這個作品共有 6 首小曲，全曲都使用三段體。

第一首：搖籃曲 (Berceuse) 中庸的稍快板

此曲寫於 1893 年，隔年單獨出版，是此套曲最著名的一首。在第二鋼琴彈奏搖籃般的分解和弦，搭配唱出甜美的主題，十分和諧。

第二首：喵 (Mi-a-ou) 活潑的快板

慶祝艾莉奴 2 歲生日而作，佛瑞原始曲名是「Messieu Aoul！」這是艾莉奴叫她哥哥的童語，佛瑞直接拿來當曲名，但出版社聽錯為貓的名字，因此，此首有著可愛輕快的節奏，像是雀躍的貓在漫步。

第三首：多莉的庭園 (Le jardin de Dolly) 小行板

慶祝艾莉奴 3 歲生日而作，非常穩定的使用佛瑞無異狀的移調技巧，突然的，在第一鋼琴隱約聆聽到他的小提琴奏鳴曲主題交織著。

第四首：小貓圓舞曲 (Kitty-valse) 圓舞曲速度

此曲不像第二首如此跳躍，是安穩堅定的圓舞曲，如流水般的優雅。

第五首：溫柔 (Tendresse) 行板

此首開始在半音進行的和聲狀態與高昂的旋律交錯在著無痕跡的和諧之中，中段，在流動的旋律線並行精緻的聲部。

第六首：西班牙舞曲 (Le pas espagnol) 快板

有別於前一首精緻的畫面，此曲有著強烈激進的節奏，華麗且充滿異國情調，仔細一聽，相似著他的朋友夏布里耶 (E. Charbrier) 的舞曲風格，壯觀的結束。

皮亞佐拉：《自由探戈》

A. Piazzolla : Liebertango

一位慧眼獨具的老師，讓探戈教父皮亞佐拉重新探索探戈音樂的價值，巴黎行，卻是他重回探戈音樂懷抱的轉捩點。這位老師：娜迪亞·布蘭潔 (Nadia Boulanger) 發覺皮亞佐拉最初的自己，鼓勵他善用自己精通數種音樂才能來改革探戈，就這樣改變皮亞佐拉的一生。也因為從小移民到紐約的他，飽受古典樂及爵士樂的薰陶，開始融合這兩種音樂的特色來創作，正式開闢了探戈的新時代！

新探戈就是皮亞佐拉將古典樂及爵士樂兩種元素的音樂技巧放在探戈的新嘗試，並將電吉他加入樂隊編制，也將傳統的和聲及旋律帶入傳統探戈合奏，形成了不同的嶄新風格，讓聽眾感受更立體豐富的音響。今晚要演出 1974 年的作品《自由探戈》 (Liebertango) 就是如此，象徵了皮亞佐拉從傳統的探戈邁向新探戈 (Nuevo Tango) 的開始。

此曲最初的配置是班多鈕手風琴、鋼琴、小提琴、低音大提琴和電吉他的五重奏。而後的數十年間，因為廣受歡迎，此曲經歷了多次改編，鋼琴獨奏；大提琴獨奏；協奏曲式；不同配器的樂隊合奏；雙鋼琴；甚至人聲合唱等。由此看來，自由探戈有著古典樂的嚴謹，同時又兼具爵士樂的即興風格，彼此交錯著衝突的美感。也許皮亞佐拉筆下的新探戈風格過於潮流，與傳統風格天淵之別，人們當時也拒絕這種具革新性的探戈，但隨著時間的移轉，大眾一步步理解皮亞佐拉音樂所蘊含的價值，現在已是南美音樂的珍寶。

米堯：《丑角》

D. Milhaud : Scaramouche, Suite pour Deux Pianos

- I. 活潑熱情的快板 (Vif)
- II. 中板 (Modéré)
- III. 帶有巴西森巴舞曲風格 (Brasileira)

米堯從小家庭富裕，出生於法國南方普羅旺斯的猶太家庭，在充滿音樂環境的家庭中長大。17 歲進入巴黎音樂院就讀，畢業之後擔任法國駐巴西大使館秘書，因此有機會接觸巴西文化及音樂，進而影響日後的創作並融入了許多南美洲音樂的風格。

1937 年，這年巴黎舉行世界博覽會，主辦單位邀請米堯為此創作一首雙鋼琴曲，由於時間緊迫無法寫新曲，因此，米堯從過去寫的劇樂《飛行醫生》(Le médecin volant) 中節選一些片段來作為第一樂章和第三樂章的主題，而他的喜歌劇序曲《玻利瓦》(Bolivar) 的片段來作為第二樂章的主題，最後促成《丑角》(Scaramouche)。Scaramouche 是義大利文小丑的意思，聽起來有一種快樂卻滑稽的期待，雖然三曲各有所源，卻因為滿滿的爵士素材，使整個組曲仍具有統一風格，像是一氣呵成的作品。可見作曲家融合傳統與現代風格，明顯擺脫後期浪漫的濃厚音響，不愛好長篇大論的樂曲，提倡簡潔優雅的風格。

首演過後，米堯認為沒有人想要演奏這首曲子，因此，並不打算將樂曲出版，結果意外成為最受歡迎的作品，受歡迎的程度超乎想像，接踵而來的是各式各樣的改編版本。米堯自己於 1939 年改編給薩克斯風獨奏與管弦樂 (鋼琴) 的版本，而後於 1941 年為了爵士大師班尼·古德曼 (Benny Goodman) 改編給單簧管獨奏與管弦樂 (鋼琴)。

第一樂章：活潑熱情的快板 (Vif)

開頭由兩部鋼琴敲擊般的進場並帶有節奏感的爵士色彩，喜愛使用臨時記號讓調性衝突，並用半音音響及雙手音階輪流齊奏的方式，製造出特殊的和聲效果，符合米堯鍾愛複調性作曲的手法。

第二樂章：中板 (Modéré)

為悠閒的藍調樂曲。開場像是號角響起了美好的一天，在後的慵懶複點節奏附和著，慢慢行走，清亮的回音正在山谷間播放，兩個主題交纏在兩台鋼琴間，餘音繚繞。

第三樂章：帶有巴西森巴舞曲風格 (Brazileria)

重要的巴西森巴舞曲節奏 (3+3+2 拍)，富有多元色彩的異國情調，樂天的人們歡慶嘉年華，瘋狂的跳舞。

鋼琴 / 翁雷 Lei Weng

翁雷曾榮獲多個國際比賽大獎，包括 The American Prize、Kingsville、Sionti、Wideman 國際比賽及克萊本音樂節大賽。他曾作為特約鋼琴家參演奏「霍洛威茲鋼琴世界巡回」的演出。在美國、中國及世界多家媒體都曾對他進行過專訪和音樂會轉播。Vital Sound 公司出版發行了他的布拉姆斯鋼琴與小提琴奏鳴曲唱片。NWMS 公司出版了他與馬勒節日交響樂團演奏的拉赫馬尼諾夫第三鋼琴協奏曲的現場音樂會錄音。

翁教授現任美國北科羅拉多大學音樂學院鍵盤系主任，終身教授，博士生導師，並獲得學院最佳學者獎。翁教授定期在世界著名音樂學院舉辦音樂會及大師班，他的學生在眾多國際比賽中獲頭獎，並被頂級的音樂學院錄取，包括：茱莉亞、伊斯曼、辛辛那提、新英格蘭、琵琶第、克利夫蘭、奧柏林及曼哈頓音樂學院等。

翁教授是美國 Mu Phi Epsilon 國際音樂基金會鋼琴獎學金的主席。他曾應邀擔任眾多國際、國內重大比賽的評委，包括：克利夫蘭國際鋼琴比賽、英國貝多芬鋼琴比賽、俄羅斯拉赫馬尼諾夫國際鋼琴比賽、美國音樂教師協會比賽、義大利 Nuova Coppa Pianisti 國際比賽、香港國際音樂與藝術大賽、墨西哥 Parnassus 國際鋼琴比賽以及中國全國鋼琴比賽等的評委。

《琴藝傳承 II》 Lei Weng 鋼琴音樂會

2024.05.17(五)19:30 南大校區 音樂系館一樓演奏廳

貝多芬：《音樂小品》· 作品 119

L. V. Beethoven (1770 - 1827) : Bagatelles, Op. 119

- I. G 小調 - 稍快板 (G minor - Allegretto)
- II. C 大調 - 富有動感的行板 (C major - Andante con moto)
- III. D 大調 - 阿勒曼德風格 (D major - A l' Allemande)
- IV. A 大調 - 如歌似的行板 (A major - Andante cantabile)
- V. C 小調 - 堅定地 (C minor - Risoluto)
- VI. A 小調 - 活潑的中板 (A minor - Vivace moderato)
- VII. B \flat 大調 - 不太快的行板 (B \flat major - Andante, ma non troppo)

貝多芬：《鋼琴奏鳴曲 c 小調》· 作品 111

L. V. Beethoven : Piano Sonata in C minor, Op. 111

- I. 莊嚴的 - 輝煌而熱情的快板
(Maestoso - Allegro con brio ed appassionato)
- II. 小詠嘆調 - 十分簡單而如歌的慢板
(Arietta - Adagio molto semplice e cantabile)

——中場休息 INTERMISSION——

蓋西文：《藍色狂想曲》(鋼琴獨奏版)

G. Gershwin (1898 - 1937) : *Rhapsody in Blue*

- 紀念蓋西文《藍色狂想曲》首演 100 周年

樂曲解說

貝多芬：《音樂小品》，作品 119

L. V. Beethoven : *Bagatelles, Op. 119*

- I. G 小調 - 稍快板 (G minor - Allegretto)
- II. C 大調 - 富有動感的行板 (C major - Andante con moto)
- III. D 大調 - 阿勒曼德風格 (D major - A l' Allemande)
- IV. A 大調 - 如歌似的行板 (A major - Andante cantabile)
- V. C 小調 - 堅定地 (C minor - Risoluto)
- VI. A 小調 - 活潑的中板 (A minor - Vivace moderato)
- VII. B \flat 大調 - 不太快的行板 (B \flat major - Andante, ma non troppo)

「Bagatelle」字面上有好幾個解釋，也可解作瑣碎之事，同時亦可作為音樂小品。如字面所說，這類作品多為短曲，沒有所謂的固定曲式，甚至帶點即興的意味，通常是寫給鋼琴，但也有呈現在不同樂器上。最早使用音樂小品 (Bagatelle) 來作為命名的是法國作曲家庫普蘭 (François Couperin, 1668-1733)，但始終最出名的還是出自於貝多芬之手的音樂小品。作品 119 出版於 1823 年，是貝多芬晚期作品，他創作了三套共 24 首音樂小品，其中包括知名的《給愛麗絲》 (Für Elise)，還有幾首未出版的。

這些迷人的小故事是在他生命最後階段所寫的，像是人生縮影的紀錄，完美的展露貝多芬在簡潔的音樂形式裡蘊含的深刻情感，在無力的耳裡，只聽到自己內心最強大的聲音，渲染整個身心靈魂。在這段音樂旅程中，貝多芬表現出多種情緒和性格，短小精悍，曲子風格返璞歸真，匯集了他早期的音樂元素，展示了貝多芬標誌性的力量和活力，激情和激昂，音樂線條也更加突出和清晰。作品 119 展現貝多芬作曲的巔峰，同時為 19 世紀的創新鋪平了道路，亦證明貝多芬是音樂先驅的不朽遺產。

貝多芬：《鋼琴奏鳴曲 c 小調》，作品 111

L. V. Beethoven : *Piano Sonata in C minor, Op. 111*

- I. 莊嚴的 - 輝煌而熱情的快板 (Maestoso - Allegro con brio ed appassionato)
- II. 小詠嘆調 - 十分簡單而如歌的慢板 (Arietta - Adagio molto semplice e cantabile)

貝多芬的三十二首奏鳴曲是他生命經驗的記載，也是他自己跟內心對話的日記。在 1822 年完成的最後一首奏鳴曲，獻給他的好友 - 魯道夫大公 (Archduke Rudolph)。在他晚期作品的主要特點為：1. 十分注重歌唱性 2. 在樂曲架構可聆聽到室內樂的構想

和樂思 3. 時常運用賦格、對位或變奏形式。

此作品 111 僅此兩個樂章，以平行大小調 C 大調 / c 小調寫成，第一樂章的 c 小調有著生命的意志力交織著狂烈的情感。第二樂章中，他使用 6 / 16、9 / 16、12 / 32 較少見的拍號來表達最深處的情緒跟感情，還有與大自然和生命的告白，堅持創作藝術的最高境界。

第一樂章：莊嚴的 - 輝煌而熱情的快板 (Maestoso-Allegro con brio ed appassionato) · 奏鳴曲式莊嚴的序奏揭開悲劇性的情感，附點節奏強烈的表達著，突如其來的大跳，猖狂的力度，都使人緊繃著，直到最後一刻回歸自然。

第二樂章：小詠嘆調 - 十分簡單而如歌的慢板 (Arietta - Adagio molto semplice e cantabile) · 變奏曲 C 大調使人們回歸最原始的自然，昇華到靈魂的最高意境，面對自己最真摯的情感，這一切讓人放鬆、不再眷戀過往的世俗，不再回頭凡間的塵埃。

蓋希文：《藍色狂想曲》(鋼琴獨奏版)

G. Gershwin：《Rhapsody in Blue》(Solo Piano version)

今晚所演奏的是蓋希文最早創作的鋼琴獨奏版，藍色狂想曲是美國作曲家蓋希文於 1924 年某日早晨看著早報，報紙報導著「美國作曲家蓋希文將在一個月後為一場現代實驗的音樂會發表新作！」，正當作曲家還愣著，當時的爵士樂著名指揮家保羅·懷特曼 (Paul Whiteman) 便匆匆打電話告知蓋希文有委託創作此事。因此，蓋希文前後僅花了 20 天的時間來創作此曲，最初僅寫出鋼琴獨奏版本，而非我們所耳熟能詳的鋼琴與管弦樂隊的單樂章協奏曲，爾後，蓋希文才委託他的好友葛羅菲 (F. Grofe) 幫忙完成管弦樂的配器。此曲融合了古典的原理及爵士的素材，它聽起來有點流行，有點美國風格，其中主題即興式的表達與交響性的發展融合恰當，包括黑人藍調 (Blues) 的調式及和聲元素、爵士音樂強烈的切分節奏和滑音效果，都給予這作品獨一無二的色彩。對於情緒呈現在不同段落的安排，抒情的歌唱、戲劇性的張力皆適當合宜，此首創作在當時獲得巨大的成功和迴響。

初聽鋼琴這個版本，雖然少了樂團支撐的氣勢及巨大的音響效果，但隨著慢慢的咀嚼，原來少了管絃樂團的限制，竟然可以讓曲子發揮的淋漓盡致，無限的奔放與自由，更可使用彈性速度來變化更加細膩的音色，展現內心最深切的實質。

《音樂快閃》

此次藝術節之快閃活動包含於校內弦樂快閃之法國小提琴家 Julien Chauvin 及音樂系杜沁濤老師帶領的弦樂團，以巴洛克三巨匠之一 - 維瓦爾第的著名樂曲篇章「四季」節選以及雙小提琴協奏曲開啟序幕，將帶領清華師生一同感受巴洛克音樂的華麗動人，並在藝術市集中帶來韓德爾神劇《所羅門》席巴女王樂曲。除此之外快閃活動亦與新竹市文化局合作，在新竹火車站站前廣場與城隍廟廟埕進行演出，由音樂系陳孟亨老師帶領的木笛樂團、張覺文老師帶領的打擊樂團以及宋光清老師帶領的銅管樂團，走出校外貼近大眾。

木笛樂團以 Larry Bernstein、Thomas Morley、台灣民謠組曲帶您穿梭於不同的音樂時代和文化之間，打擊樂團以電影《神鬼奇航》的配樂、北美民謠《紅河谷》以京劇武場熱鬧的鑼鼓樂聲揭開序幕，銅管樂團則演奏三首經典樂曲，期望多樣性豐富的曲目組合將為您帶來一場充滿驚喜和活力的音樂饗宴。

「閃·弦樂 POP STRINGS」

2024.05.04 (六) 13:15 - 13:30

校本部 成功湖畔草坪

演出曲目

維瓦爾第：《四季》〈春〉

A. Vivaldi：《Le quattro stagioni》
〈La primavera〉

韓德爾：神劇《所羅門》〈席巴女王進場〉

G. Handel：〈Arrival of the Queen of Sheba〉
from 《Solomon》

弦
樂

《弦樂快閃》

2024.05.07 (二) 12:30 - 12:45

校本部 小吃部野台

演出曲目

維瓦爾第：《四季》〈春〉

A. Vivaldi：《Le quattro stagioni》
〈La primavera〉

維瓦爾第：《雙小提琴協奏曲》· 作品 522

A. Vivaldi：Concerto for 2 violins in A
minor, RV. 522

《擊樂快閃》

2024.04.26 (五) 17:00 - 17:30

新竹火車站 站前廣場

演出曲目

馬科維奇：團隊精神

Markovich：Teamwork

散拍音樂 (Ragtime Music)

神鬼奇航 (Pirates of the Caribbean)

紅河谷 (Red River Valley)

擊
手
樂

管
樂

《管樂快閃》

2024.05.07 (二) 15:00 - 15:30

新竹火車站 站前廣場

演出曲目

小號銅管樂器 (Trumpet Tune and Air)

倫敦人在紐約 (A Londoner in New York)

倫敦德里小調 (Londonderry Air)

《木笛快閃》

024.05.04 (六) 11:00 - 11:30

新竹都城隍廟 廟埕

演出曲目

伯恩斯坦：波爾卡舞曲

Larry Bernstein：Bergamasca

莫雷：正是五月天

Thomas Morley：Now is the month of Maying

台灣民謠組曲

Taiwanese Folk Suite

木
笛

《絢麗 113》清華校慶音樂會

2024.05.24(五)19:30 臺中國家歌劇院 大劇院

指揮 / 范楷西

小提琴 / 吉哈德·普雷、杜沁濤

國立清華大學音樂學系管弦樂團

莫札特：歌劇《魔笛》序曲

W. A. Mozart：《Die Zauberflöte》Overture

莫札特：《C大調雙小提琴協奏曲》·作品 190

W. A. Mozart：Concertone for two Violins and Orchestra in C major, K. 190

德弗札克：E小調第九號交響曲《新世界》·作品 95

A. Dvořák：Symphony No. 9 in E minor, from 《The New World》, Op. 95

「絢麗 113 清華校慶音樂會」，始於「璀璨 110 清華校慶音樂會」，由藝術學院張芳宇院長帶領音樂學系，登上大型音樂廳，此次將於臺中國家歌劇院大劇院演出，邀請法國國寶級小提琴家吉哈德·普雷（Gérard Poulet）教授與音樂學系杜沁濤助理教授合作演出莫札特《C大調雙小提琴協奏曲》，這部協奏曲展現了莫札特的卓越技巧和豐富旋律，由雙小提琴獨奏演繹，充滿華麗和激情，此次音樂會由音樂學系范楷西助理教授擔任指揮，曲目還包含莫札特充滿戲劇性的《魔笛》序曲，以及德弗札克的 E 小調第九號交響曲《新世界》，此作品的磅礴與振奮令人難以忘懷，整場音樂會將以豐富多樣的曲風，賦予觀眾充滿感動的視覺及聽覺饗宴。

春之 Spring x Tsing Hua
Arts Festival
清華藝術節

「奇形藝售」
成功湖畔藝術市集

「奇形藝售」 成功湖畔藝術市集

時間 | 2024.05.04 (六) 10:00 - 17:00

地點 | 校本部成功湖畔草地

「奇形藝售」藝術市集匯聚了藝術與設計學系和藝術學院學士班科技藝術組學生多元創意的表現，透過獨特的視角和設計，他們在作品中呈現出各種造型、色彩和材質之美。希冀觀眾能夠從中深刻感受到藝術的魅力，同時讓藝術愛好者在這裡找到屬於自己的獨特珍品。

生活小確幸的療癒時間

作者：張芸瑄

作品媒材：木頭、顏料

作品理念：我們在生活中的細節裡尋找靈感時，它們總是會躲藏起來，玩你追我跑的遊戲，在追逐的過程中，當我們認真觀察周遭時，處處都是它們所留給我們的驚喜。

療癒

動物好朋友

作者：賴乙嘉

作品媒材：山毛櫸、楓木、黑檀、胡桃木、桃花心木

作品理念：此系列為以動物為主題的公仔，在現今單身族越來越多，社會逐漸單身化的狀況下，希望動物好朋友能被帶出門一起旅遊，陪伴人們生活的點點滴滴，增添更多快樂的時光。

動物

好朋友

記憶

存

作者：鄧宇彤

作品媒材：紅銅、黃銅、不銹鋼線、鑽石、銀

作品理念：這系列作品主要是想探討將照片影像，以金屬的方式重新詮釋、呈現，取名為「存」則是因為這個字代表著保留，而我在這些被保留下來的記憶中，尋找我為什麼是現在的我。

童玩記憶

作者：呂亭葳

作品媒材：紙本膠彩

作品理念：憶起兒時記憶裡把玩玩具的過程，往往會帶給操作者心情愉悅的感受，但這個玩具恰好相反，有著簡單的操作卻同時富有難度，在按下按鈕打出氣泡的同時，水中顏色相異的圈圈們便會隨之移動，你無法去控制圈圈各自的移動方向與距離，在遊玩的過程中不確定性、挫敗感逐漸地在心中積累，層層堆疊，另一方面這件作品脫離了矩形的畫框，切割出的形狀呼應著遊玩時越玩越焦慮，形成好似要爆炸的心理狀態。

童
玩

春之 清華藝術節

Spring x Tsing Hua
Arts Festival

行政團隊

製作人 |
高為元 校長

執行製作 |
張芳宇 院長

活動指導 |
邱誌勇 副院長
吳宇棠 主任
程瓊瑩 主任

活動企劃 | (藝術學院教師群)
宋光清 李威龍 杜沁漣 施富錡 柯宜均
范楷西 張晴文 張覺文 陳孟亨 蔡遵弘

計畫管理 |
吳淑宜 張積鳳

計畫助理 |
黃惠儀

活動執行助理 |
王靜怡 張勻艷 李孟懿 沈佩霖

美術設計 | 華維廣告社

春之 Spring x Tsing Hua 清華藝術節 Arts Festival

2024

04/15 - 05/24

指導單位 | 新竹市政府
New Taipei City Government

主辦單位 | 國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

承辦單位 | 國立清華大學藝術學院

協辦單位 | 新竹市文化基金會、國立清華大學藝術與設計學系、國立清華大學音樂學系
Hsinchu City Cultural Foundation

國立清華大學藝術學院學士班、國立清華大學科技藝術研究所

贊助單位 | 春之文化基金會、國立清華大學校友總會、國立清華大學中部校友會 春教育基金會
SPRING CULTURAL FOUNDATION

 本校全面禁菸 廣告