

教育部顧問室補助

人文領域人文培育國際交流計畫

國立台南藝術大學 鋼琴伴奏合作藝術研究所

鋼琴合作藝術面面觀

巴爾博士(Dr. Jean Barr)

訪台系列講座

97年4月22、23日

目次

序 --- 校長的話	1
巴爾博士簡介 (中文)	2
巴爾博士簡介 (英文)	3
活動程序表	4
主持人簡介	5
深度討論會之國內學者簡介	6
研讀會	7
巴爾博士演講	8-11
巴爾博士與國內師生深度討論會	12
演講暨大師班 (一)	13
演講暨大師班 (二)	14
演講暨大師班 (三)	15
他校大師班資訊	16
相關網站連結	17
協助人員	18

「鋼琴合作藝術」此一專業學門，在目前國內的音樂環境裡，仍尚未得到充分的重視，而就專業培訓以及學術交流方面，亦有待努力之空間。本校鋼琴伴奏合作藝術研究所之成立宗旨，除了為有興趣朝此一專業發展之學生提供完整且有系統之相關課程及專業訓練外，亦努力拓展多元化之演出平台，讓更廣泛的愛樂者能藉此瞭解鋼琴合作藝術之奧妙，同時落實專業人才之培訓。

此次有幸邀請到國際知名之鋼琴合作藝術家 Dr. Jean Barr，前來主講、指導系列講座活動，不僅分享其數十年之專業心得，更提供學子們與國際接軌之寶貴資訊。承蒙諸位學者及有心向學者共襄盛舉，相信對此一專業之推廣與提昇，必有跨一大步之助益！

校長 李肇修

珍·巴爾博士 (Dr. Jean Barr)

珍·巴爾博士是美國伊士曼音樂院 (Eastman School of Music) 鋼琴伴奏與室內樂課程的教授。身為全美國第一位以鋼琴伴奏主修取得博士學位者，她曾在南加州大學 (University of Southern California) 受教於名師 Gwendolyn Koldofsky，在西北大學 (Northwestern University) 受教於 Gui Mombaerts。從其職業生涯的一開始，即屢為名人之大師班擔任伴奏，如小提琴家 Jascha Heifetz、大提琴家 Gregor Piatigorsky、中提琴家 William Primrose 及男中音 Martial Singher。

身為鋼琴合作藝術家，珍·巴爾曾與許多傑出知名的音樂家在世界各地演出，諸如：大提琴家 Pierre Fournier、Gabor Rejto、Mstislav Rostropovich，低音大提琴家 François Rabbath，中提琴家 Donald McInnes，小提琴家 Eduard Melkus、Igor Ozim、Eudice Shapiro、Zvi Zeitlin，以及男中音 Thomas Hampson。演奏外，她亦頻繁受邀至各國演講及教學，包括澳洲、奧地利、比利時、波士尼亞、加拿大、中國、捷克、法國、德國、香港、義大利、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、蘇俄、瑞士、英國，以及美國境內許多州。

巴爾博士是倍受尊崇的鋼琴合作藝術界開創者，她也從而致力於推動大家對此領域更廣泛的認知與欣賞。近幾年，她先後為美國鋼琴教學會議 (National Conference on Piano Pedagogy) 及美國音樂教師協會 (Music Teachers National Association) 規劃了精湛的室內樂音樂會，同時擔任後者之合作藝術表演評議委員會的首任主席。另外，近期美國鍵盤樂教學會議 (National Conference on Keyboard Pedagogy) 所設立的合作藝術表演委員會，亦聘請巴爾博士為主席。

擔任伊士曼音樂院教授、創立該校鋼琴與室內樂研究所學位課程前，珍·巴爾曾在南加州大學、德州大學奧斯汀校區 (The University of Texas at Austin) 及亞利桑那州立大學 (Arizona State University) 授課；暑假時常常在加州聖塔芭芭拉的西方音樂學院 (Music Academy of the West) 教學，也曾多年擔任知名的國際工作坊 (International Workshops) 的夏季課程指導教授。

巴爾博士之演奏與教學深獲美國音樂教育界肯定，其中包括 1994 年伊士曼音樂院頒贈著名的艾森哈特傑出教學獎 (Eisenhart Award for Excellence in Teaching)、2004 年羅徹斯特大學 (The University of Rochester) 頒予她蘇珊·安東尼終生成就獎 (Susan B. Anthony Lifetime Achievement Award) 的殊榮。今年四月，巴爾博士更獲得美國音樂教師協會成就獎 (Music Teachers National Association 2008 Achievement Award)。

DR. JEAN BARR

DR. JEAN BARR is Professor of Piano Accompanying and Chamber Music at the Eastman School of Music (Rochester, New York.) The first pianist in the United States to be awarded a doctoral degree in piano accompanying, she studied at the University of Southern California with Gwendolyn Koldofsky and at Northwestern University with Gui Mombaerts. At the outset of her career she was accompanist for the master classes of Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky, William Primrose and Martial Singher.

As a collaborative pianist, Jean Barr has performed in the United States and abroad with such distinguished artists as Pierre Fournier, Thomas Hampson, Donald McInnes, Eduard Melkus, Igor Ozim, François Rabbath, Gabor Rejto, Mstislav Rostropovich, Eudice Shapiro, Zvi Zeitlin and others. She also is much in demand as a guest lecturer and master teacher, and she has given classes in Austria, Australia, Belgium, Bosnia, Canada, The People's Republic of China, the Czech Republic, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Korea, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Russia, Switzerland, the United Kingdom, and throughout the United States.

Considered by many to be a pioneer in her field, Dr. Barr has sought to bring about a broader appreciation and understanding of the collaborative arts. In recent years she organized significant chamber music concerts for the National Conference on Piano Pedagogy and subsequently for national conventions of the Music Teachers National Association (MTNA). She was the first chair of MTNA's Collaborative Performance Advisory Committee. Most recently, the National Conference on Keyboard Pedagogy created a Committee on Collaborative Performance, chaired by Dr. Barr.

Prior to joining the Eastman faculty to establish graduate degrees in Piano Accompanying and Chamber Music, Jean Barr taught at the University of Southern California, the University of Texas at Austin, Arizona State University and, in the summers, at the Music Academy of the West in Santa Barbara, California. She also was on the summer faculty of the International Workshops for many years.

In 1994 the Eastman School of Music honored Jean Barr with the prestigious Eisenhart Award for Excellence in Teaching. The University of Rochester awarded her the Susan B. Anthony Lifetime Achievement Award in 2004. Her most recent honor is the Music Teachers National Association 2008 Achievement Award.

鋼琴合作藝術面面觀

巴爾博士 (Dr. Jean Barr) 訪台系列講座

97年4月22日(二)

4月22日(二)		
時間	流程	地點
12:15 ~ 12:30	報到	
12:30 ~ 13:50	鋼琴合作藝術學研讀會 主持人：張詩欣 主題：名鋼琴家 Gerald Moore 與其書、其合作共樂理念	A109
13:50 ~ 14:00	茶敘	
14:00 ~ 15:00	巴爾博士演講 主持人：蔡佳博 主題：「鋼琴(伴奏)合作藝術界：其歷史演進、目前國際趨勢、未來展望」	A109
15:00 ~ 16:30	巴爾博士與國內師生深度討論會 主持人：張詩欣	A109
16:30 ~ 17:00	茶敘	
17:00 ~ 19:00	巴爾博士演講暨大師班(一) 主持人：蔡佳博 主題：四手聯彈與雙鋼琴之合作內涵	A109

97年4月23日(三)

4月23日(三)		
時間	流程	地點
10:00 ~ 12:00	巴爾博士演講暨大師班(二) 主持人：張詩欣 主題：鋼琴室內樂之合作技巧	A109
12:00 ~ 13:00	餐敘	
13:00 ~ 15:00	巴爾博士演講暨大師班(三) 主持人：黃子珊 主題：鋼琴與聲樂之合作藝術	階梯 教室

(此為縮減版，更詳盡介紹請參考本所師資或個人網頁)

本系列講座活動計劃主持人

張詩欣

2004年冬取得美國伊士曼音樂院(Eastman School of Music)博士學位，主修鋼琴伴奏與室內樂，副修教學法及鋼琴獨奏；之前就讀過國立藝術學院(今台北藝術大學)音樂系、英國 Royal Academy of Music (Diploma of Postgraduate Performance: Piano)、Guildhall School of Music and Drama (Postgraduate Diploma in Music Performance: Piano Accompaniment)，以及 University of Reading (MMus: Piano)。師事過台灣的林華玲、李潤家、張喆、陳泰成、羅徹特(Michel Rochat)教授、英國的 Patsy Toh、Andrew Ball、Michael Dussek、Gorden Back、Robin Bowman、Graham Johnson 教授，在美國四年更獲得 Jean Barr 博士與 Barry Snyder 教授用心傳授。

重要演奏經歷包含：大學時期之亞洲作曲聯盟年度大會及關渡藝術節、英國留學期於西班牙與倫敦校內外諸多音樂會與大師班，以及紀德侯年度伴奏獎；轉赴美國攻讀博士期間，與各類型樂器及聲樂合作多場音樂會，並伴奏繼而指揮台灣同鄉會愛鄉合唱團演出。2005年返國後業已舉辦過獨奏會「與變奏曲相遇」、「走過美國藝術歌曲一百年」、「詩與愛——悠遊二岸中文藝術歌曲」、「二十世紀美國女性作曲家藝術歌曲」等主題暨解說式音樂會、與弦樂二重奏等多場音樂會。

現為國立台南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所助理教授，並教授鋼琴獨奏於台中教育大學與嘉義南華大學。

演講會及四手聯彈/雙鋼琴大師班主持人

蔡佳德

結合德奧、美國、以及俄國樂派之深厚傳承，自八歲發表個人鋼琴創作後，即屢屢獲獎，並於台灣省音樂比賽獲中提琴首獎。1989年保送師大，同年以最高成績考入德國國立 Freiburg 音樂學院，師承 Andreas Immer，精研德奧樂派，1993年獲藝術家文憑，而後進入德國國立 Trossingen 音樂學院，師承俄籍大師 Boris Lvov，1996年取得演奏家最高文憑後返國任教。

2001年獲全額獎學金赴美國辛辛那提大學音樂學院攻讀音樂藝術博士，旅美期間獲 OMTA 雙鋼琴比賽首獎，以及校內協奏曲比賽首獎。曾獲選為國家音樂廳及國立台灣交響樂團樂壇新秀，數度參與總統府音樂會演出，經常擔任現代樂作品之首演，並受邀於捷克、日本、美國、加拿大等國演出。2003年八月以極優異成績取得博士學位後，再度返國，並與台北市立交響樂團、春之聲管弦樂團及長榮交響樂團等合作演出鋼琴協奏曲多場，2004年發行個人鋼琴專輯「蕭邦日記」(鳴石唱片)，登上誠品書店 2005年 TOP100 暢銷書榜。

目前為國立台南藝術大學音樂系專任助理教授、鋼琴伴奏合作藝術研究所所長。

聲樂大師班主持人

黃子珊

女高音黃子珊自國立藝術學院(今台北藝術大學)取得學士後，自美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂院取得碩士與博士；其博士論文題目為「莫札特 1781 年之後的取代詠嘆調」(Mozart's Post-1781 Substitution Arias)。留美期間，曾獲全美學人獎(American Scholarship, 2000)。

她的表演活動遍及台灣、美國科羅拉多與巴爾地摩、馬來西亞、新加坡、德國法蘭克福等地，演出型態包括與合唱團合作演出聖樂作品、獨唱會、聲樂室內樂演唱會、發表創作歌曲與歌劇等，例如 2000 年在美国演出的歌劇《後宮誘逃》、2001 和 2002 年在台灣的巡迴音樂會、2001 和 2003 年在新加坡、馬來西亞和德國的「台灣歌曲音樂會」、2003 年的音樂會「德拉居之夜」、2005 年的音樂會「藝術歌曲與古典吉他」… 和許多被邀請演出的室內樂音樂會。近期將於國家演奏廳製作「香頌·巴黎—黃子珊獨唱會」與「二重唱之美」等音樂會。

現為國立台南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所專任助理教授，並於國立中山大學兼任授課。

劉瓊淑

國立台灣師範大學音樂系畢業、美國密西根州立大學音樂藝術(鋼琴演奏)博士。先後師事周瑗、林橋、林順賢、林公欽、陳盤安、陳茂萱、吳漪曼、蕭滋、Louis Ozanish、Deborah Moriarty 等教授。民國 71 年赴美進修，在美求學期間曾獲協奏曲比賽首獎，擔任助教，獲得音樂研究所獎學金，並發表個人獨奏會與室內樂演出。

民國 77 年獲博士學位後，返國任教於國立臺北教育大學音樂學系迄今。自民國 84 年起迄今，與楊淑媚教授聯合舉行七次不同主題的「劉瓊淑、楊淑媚」雙鋼琴演奏會，巡迴全台演出各類雙鋼琴經典作品。

曾任臺北教育大學音樂教育學系主任兼所長及學生事務長。現職國立臺北教育大學音樂學系專任教授兼人文藝術學院院長。著作有《俄國經典雙鋼琴組曲研究》、《鋼琴教學面面觀》等。自 94 學年起主辦系列「國立臺北教育大學鋼琴教學學術研討會暨論文發表會」(這學期將於五月舉行)，96 學年主辦「第一屆雙鋼琴音樂學術研討會暨論文發表會」。

李美文

國立台灣師範大學畢業後，獲美國南佛羅里達州立大學音樂碩士、羅格斯州立大學 (Rutgers, The State University of New Jersey) 鋼琴演奏博士學位。曾師事張大勝、魏樂富、Walter Robert、Neal O'Doan、Mark Westcott、Harold Zabrack、Marina Yung。曾獲得 Charles Hosmer Foundation 鋼琴大賽和南佛州大學鋼琴協奏曲比賽首獎。1990-6 年連續七年獲得 Piano Society of America 教學獎，獲 1992 年 Steinway Society 之 Outstanding Teacher of the Year，並致力於 Performance Practice、Harpsichord 及 Fortepiano 的學習與演出，師事 Charlotte Mattax。組有 Fine Art Trio 長期每年均在美東巡迴演出。

1996 年返國後，除致力教學，組成「逸音鋼琴三重奏」與「巴洛克獨奏家樂團」，近曾彈奏過莫札特、克里斯騫·巴哈鋼琴協奏曲、巴赫雙大鍵琴與克里斯騫·巴赫古鋼琴協奏曲、作跨學門〈珍·奧斯汀傲慢與偏見中的音樂與愛情〉之解說音樂會。2008 年將演出「巴哈情懷－小提琴與大鍵琴奏鳴曲全集」、雙鋼琴音樂會「獨白與對談」。在學術研究方面，除了每年執行國科會研究計畫並獲獎勵，二〇〇〇年出版專書《從演奏法觀點探討喬治克倫姆六首鋼琴獨奏曲》。已於國內外發表過許多篇論文。

曾任美國 Rutgers University Community Music Program 教師，現為國立中山大學音樂學系專任教授兼藝文中心主任。

賴如琳

獲得美國 Eastman School of Music 音樂藝術博士返國後，以室內樂演奏家、聲樂伴奏及鋼琴獨奏家等多元身分投入表演及音樂教育。除受邀擔任重要考試與比賽之評審，亦常擔任藝術表演活動相關會議之評議委員。現為國立台灣藝術大學音樂系專任助理教授，並任教於國立師範大學附屬高級中學音樂班。

自國立台灣師範大學音樂系以第一名畢業後，受聘於國立中正文化中心《歌劇工作室》擔任專任歌劇伴奏，之後獲 University of Michigan (Ann Arbor) 榮譽獎學金赴美，取得『鋼琴演奏』及『鋼琴室內樂及聲樂伴奏』雙碩士文憑。攻讀博士學位期間，除獲全額獎學金，並榮獲年度《Kneizel 德國藝術歌曲比賽最佳鋼琴伴奏獎》。鋼琴獨奏曾師事董學淪、葉綠娜、Dickran Atamian 教授，鋼琴合作藝術則師事 Martin Katz 及 Jean Barr 教授。

1994 年獲國立中正文化中心《樂壇新秀獎》並舉行個人獨奏會，亦曾與指揮廖年賦、呂紹嘉先生、與台藝大管絃樂團及北市交響樂團合作演出，皆深獲佳評。2007 年《皓月當空，讓我們吟唱心中的詩》解說鋼琴獨奏會系列演出，配合投影片及詩作，嘗試將音樂之美以深入淺出的方式傳達予更多觀眾群。2008 年元月舉行個人鋼琴獨奏會《純粹貝多芬》；四月將與美國 UCSB 大學客席教授 S. Gross 於臺藝大《大觀室內樂集》合作演出。

研讀會

本研讀會由張詩欣老師主持，邀請巴爾博士及國內師生參與，以二十世紀最著名之英國鋼琴合作藝術家傑若德·摩爾（Gerald Moore）為研讀基礎，一探其職業生涯、其書以及其與人合作共樂之理念，並以國內僅有之合作藝術相關譯書『無愧的伴奏家』為出發點，徵求與會者一同研讀內容片段、加以分享討論，也為巴爾博士之演講與深度討論會做思緒上準備。

註：請與會人士自備『無愧的伴奏家』（世界文物出版）一書先行研讀，以便會中參與分享心得。

- 1) Gerald Moore 生平

- 2) 其著作及錄音

- 3) 『無愧的伴奏家』之重要理念分享

- 4) 其聲!!!

「鋼琴（伴奏）合作藝術界：其歷史演進、目前國際趨勢、未來展望」

The Field of Collaborative Piano (Accompanying): Its history, present international trends, and a look at the future.

巴爾博士將依下列重點分析、分享她在豐富的教學及演奏經驗中所見所思，回顧歐美、亞洲國家鋼琴合作藝術生態，並提出新見解。

註：全程由張詩欣老師翻譯。

- 1) 序
- 2) 成爲一流伴奏家之條件
- 3) 附加的條件
- 4) 「伴奏家」及「伴奏」的定義
- 5) 新稱謂術語之尋覓
- 6) 一些對此學門的錯誤觀念
- 7) 跨入此界的一些好原因
- 8) 合奏鋼琴家須有什麼個人特質及技巧?
- 9) 大學部鋼琴主修生宜涵蓋細謹的伴奏訓練
- 10) 伴奏界的簡短歷史介紹
- 11) 思索鋼琴合作藝術界可能的未來

深度討論會

繼巴爾博士演講後隨即展開之深度討論會，擬就之前演講內容所引出之思考與疑問，邀請國內學者及現場師生，和巴爾博士面對面進行多方向討論。

主持人已先行訂下三個討論題目，歡迎與會貴賓、師生於會中更行提出其他問題，以豐富討論內容，增益國內音樂界及教育界思索及正確推動鋼琴合作藝術。

- * 由國外鋼琴獨奏比賽一一增設室內樂項目之考量意義，見鋼琴合作藝術受重視之趨勢。
- * 由美國暢行之「學校專職伴奏」(Staff Accompanist) 其設立優缺點，一探台灣各校同樣廣設之可能性。
- * 國內外鋼琴伴奏合作藝術主修畢業者之特質、與其就業之可能性。

演講暨大師班 (一)

巴爾博士將先就四手聯彈及雙鋼琴合作之概念及技巧分析講演，大師班部份則以鋼琴伴奏合作藝術研究所現有學生為主，加上一貫制音樂系修伴奏法之學生，接受巴爾博士現場指導。

大師班曲目及受指導學生名單如下：

溫依婷 (I Ting Wen / Glandy) 李榮欣 (Jung Hsin Lee / Cindy)	Debussy : Petite Suite En Bateau / Cortege / Menuet / Ballet
簡怡音 (Yi Ying Chien) 張琳敏 (Lin Ming Chang)	Dvorak: Slavonic Dances Op. 72 No.1/2
吳泳糅 (Yon Zo Wu / Amanda) 蘇奕睿 (Yi Zue Sue / Sue)	Brahms: Sonata fur 2 Klaviere zu 4 Handen Op. 34b (nach dem Quintett Op. 34)

演講暨大師班 (二)

巴爾博士將先就鋼琴室內樂演奏者必須準備之工作、不宜有之心態進行分析講演，進而提醒室內樂老師指導之技巧，隨後大師班部份則以伴奏合作藝術研究所學生為主，與一貫制音樂系學生或他校研究生搭擋，接受巴爾博士現場指導。

大師班曲目及受指導學生名單如下：

鋼琴：李佩穎 (Pei Ying Lee / Patty) 大提琴：伍玟蓉 (Wen Jung Wu / Stella)	Prokofiev: Sonata for Cello and Piano Op. 119 mvt. I
鋼琴：曾斯亭 (Szu Ting Tseng / Christine) 法國號：林詩訓 (Shih Hsun Lin / Thomas)	Bertold Hummel: Sonatine for Horn and Piano, Op. 75a I. Maestoso II. Ballade III. Presto
鋼琴：陳美蓉 (Mei Jung Chen) 小提琴：沈昇鈺 (Yi Wen Shen) 大提琴：湯和霖 (Huo Lin Tang)	Mendelssohn: Piano Trio Op. 49 mvt. I

他校大師班資訊

為廣傳鋼琴合作藝術之正確理念與技巧,感謝下列音樂系所協助舉辦更多場大師班! 各校大師班時間、地點及曲目如下:

- 4月24日 11:00-1:00 am 國立台灣師範大學音樂系
Beethoven: Sonata for Violin and Piano Op. mvt I
Faure: Sonata for Violin and Piano Op. 13 mvt I
Brahms: Sonata for Cello and Piano Op. 99 mvt.I
- 4月24日 3:00-5:00 pm 國立台灣藝術大學音樂系
Brahms: Piano Quintet Op. 34 mvt III
Poulenc: Sonata for Two Pianos
Marc Eychenne: Cantilene et Danse pour Piano, Violin, Saxophone Alto
- 4月25日 2:00-5:00 pm 國立中山大學音樂系

相關網站連結

國立台南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所

<http://web.tnnua.edu.tw/~em1111/>

教育部顧問室人文社會科學教育計畫網站

<http://hss.edu.tw/>

伊士曼音樂院鋼琴伴奏研究所

<http://www.esm.rochester.edu/acc/>

美國音樂教師協會 (Music Teachers National Association)

<http://mtna.org>

感謝您的參與及指教!!

感謝教育部顧問室補助

同時感謝鋼琴伴奏合作藝術研究所諸位老師及下列同學的協助：

呂籥漫、林瑞萍、洪珮綺、張詩欣、陳子雲、陳智琪、黃子珊、黃瓊儀、蔡佳德老師
(以上依姓筆劃順序排列)

所務助理：吳淑瑩

總務組：徐婉婷、吳泳樛、曾斯婷

文宣組：溫依婷、蕭凱儀、李佩穎

攝影組：莊珮君

報到組：陳美蓉、段佩君

場務組：蘇亦睿、翁郁雯、張育銜、許慈纓、蔡佳芬、楊牧音、黃婉瑜、王郁婷、
李榮欣、李昀庭、蔡韻茹、顏玉坤