

iTouch

2010 / 02月號 No. 19

就是愛彈琴

劉子千

Jeremy 電影「刺陵」主題曲

玫瑰

幼兒鋼琴教學

再談音感訓練
如何辨認音程 (一)

焦點人物

永不停止的音樂路 (上)
鋼琴家廖皎含專訪

專題報導

台灣流行音樂唱片市場概況 (二)

音樂主播台

梵谷之歌 Vincent

流行鋼琴教室

精彩的前奏編曲分析

iTouch鋼琴演奏會

經典歌曲 — 我願意

爵士鋼琴教室

Tea For Two 編曲實作

爵士咖啡

I Left My Heart In San Francisco

古典鋼琴教室

泰雷曼F大調幻想曲

流行琴報TOP HITS

哭過就好了-梁文音 | 我愛他-叮噹 | 無盡透明的思念-庾澄慶 | 雨愛-楊丞琳

以前以後-A LIN | 匿名的朋友-楊丞琳 | 沒那麼簡單-黃小琥

第幾個100天-林俊傑 | 荊棘裡的花-F.I.R. | 幸福的時光-徐宛玲+潘裕文

為你寫一首幸福的歌-陳國華 | 淺藍深藍-伍思凱 | 習慣就好-羅志祥

Find My Way-F.I.R. | 喜歡你怎麼辦-王心凌

CONTENTS

- 03 **焦點人物**
永不停止的音樂路（上）— 鋼琴家廖曉含專訪
- 06 **幼兒鋼琴教學**
再談音感訓練：如何辨認音程（一）
- 08 **特別報導**
2009年底最受矚目華語傳奇動作大片
— 刺陵
- 10 **音樂主舞台**
梵谷之歌
— Vincent
- 19 **流行鋼琴教室** / Track01 /
精彩的前奏編曲分析
- 22 **爵士咖啡** / Track02 ~ Track04 /
I Left My Heart In San Francisco
- 26 **專題報導**
台灣流行音樂唱片市場概況（二）
— 搖滾風潮

- 30 **iTouch鋼琴演奏會** / Track05 ~ Track07 /
經典國語歌曲 — 我願意

- 34 **古典鋼琴教室** / Track08 /
泰雷曼F大調幻想曲（巴洛克風）
— Fantasia

- 38 **爵士鋼琴教室** / Track09 /
Tea For Two 編曲實作

41 流行琴報 Top Hits

中文流行歌曲

- 哭過就好了 | 梁文音 42
- 我愛他 | 叮噹 46
- 無盡透明的思念 | 庾澄慶 50
- 以前以後 | A-LIN 54
- 匿名的朋友 | 楊丞琳 58
- 沒那麼簡單 | 黃小琥 62
- 第幾個100天 | 林俊傑 66
- 荊棘裡的花 | F.I.R. 70
- 為你寫一首幸福的歌 | 陳國華 74
- 淺藍深藍 | 伍思凱 78
- 習慣就好 | 羅志祥 82
- Find My Way | F.I.R. 86

電影 / 偶像劇主題曲

- 雨愛 | 楊丞琳 90
偶像劇「海派甜心」片尾曲
- 喜歡你怎麼辦 | 王心凌 94
偶像劇「桃花小妹」主題曲
- 幸福的時光 | 徐宛玲+潘裕文 98
偶像劇「那一年的幸福時光」片尾曲
- 玫瑰 | 劉子千 102

邱哲豐 老師

著有「超級星光樂譜集」、「Hit101西洋流行鋼琴百大首選」…等多本知名樂譜。現任專業鋼琴講師、數位音樂製作等多項工作。

朱怡潔 老師

著有「超級星光樂譜集」、「Hit101中文流行鋼琴百大首選」、「鋼琴動畫館」…等。現任麥書出版社特約作者。

蟻惠文 老師

「兄弟飯店」專任琴師，專業流行及爵士鋼琴老師。永生基督書院音樂系爵士鋼琴講師，昱泉、布雷格…等科技公司製作動畫配樂師。

劉怡君 老師

兒童鋼琴教育家，鋼琴教材【Playtime陪伴鋼琴系列】作者。

吳逸芳 老師

台北愛樂電台「音樂塗鴉國」金獎主持人、製作人。

何真真 老師

現任實踐大學、中山大學音樂講師。持續發表音樂專輯與音樂書籍，也曾為舞台劇、電視廣告與連續劇創作許多配樂。

編輯群的話 Editors' Note

時光飛逝，一轉眼，一年又過去了。邁入2010，iTouch在呈上嶄新一期精彩內容的同時，也要向大家說聲：新年快樂！

去看梵谷展了嗎？這位在星夜中閃爍著耀眼才華的印象派名家，擁有極富戲劇性的傳奇人生。他的情感悲艷、際遇悲涼、結局悲壯。從他畫中大膽的線條、陽光般金黃的色調，讓人覺得他對世界理應充滿了期待，為什麼會在三十七歲的精壯年月，選擇舉槍自盡？想知道更多關於梵谷的感人故事，請看本期【音樂主舞台】的「梵谷之歌」。配合梵谷的報導，我們也為大家帶來由Don McLean唱紅的、描寫梵谷一生的「Starry Starry Night」演奏譜，讓大家不單只從畫中、也能從音樂中感受梵谷。

2009年底到2010年初，電影圈最具話題性的作品，洋片當推《鐵達尼號》金獎導演詹姆斯·卡麥隆睽違十二年醞釀的鉅作《阿凡達》，而國片中最受台灣人矚目的，非亞洲小天王周杰倫與第一名模林志玲聯袂出演的《刺陵》莫屬。後者之所以能集鎂光燈於一身，最主要的原因還是似有若無的「周林戀」引發外界不小的關注。五歲的年齡差距，彷彿楊過與小龍女，能否修成正果，或只是宣傳新片的障眼手法，就有待時間的考驗囉。音樂優先的iTouch最關心的，還是《刺陵》的主題曲。周董現身的電影，當然少不了他的音樂創作。為了這部電影，他寫了一段洋溢濃濃中國風的旋律，由志玲姊姊填詞、演唱。但除了男女主角合力撰寫的這首「帶我飛」，導演朱延平特別又選了來頭不小的新人劉子千進軍歌壇力作「玫瑰」，也是本期iTouch為大家選編的歌曲。請大家聽聽看，有沒有大漠的豪邁風情呢？

除了上述兩個搶搭時尚話題順風車的單元，我們還為大家專訪了可愛的鋼琴娃娃廖皎含，請她分享學習音樂的心路歷程。擁有寇蒂斯音樂院、茱莉亞音樂院以及耶魯大學三間一流學府的完整學歷，她是怎麼辦到的？

教學部分，我們照例有台灣流行音樂市場概況解說、古典及流行鋼琴教室、Jazz Café、鋼琴演奏會、幼兒鋼琴教室等單元，加強大家彈琴、教琴的功力。誠願iTouch作者群精心設計的豐富內容，能為大家腦海中的音樂資料庫加分很大喔。

雜誌特約作者

i TOUCH

Focus PEOPLE

鋼琴家

廖皎含專訪

永不停止的音樂路（上）

冬天的早上，小女孩不到六點就起床，用暖爐烘手之後，走路到離家一條巷子的鋼琴老師家上課。每當小女孩要參加重要的比賽，她總會特別繞出門，走到隔條巷子的老師家，跟老師說再見，老師則會從陽台丟下糖果，祝小女孩好運。小女孩長大了，成了知名的鋼琴家，但在忙碌的演出之餘，就像她的老師一樣，她用愛心和努力，灌溉著她的學生們。歡迎你走進鋼琴家廖皎含的成長故事，她的音樂人生。

集三大名校光環於一身

寇蒂斯音樂院、茱莉亞音樂院以及耶魯大學，這三間美國名校，對於音樂學子來說，只要能夠進入其中一所就讀，就象徵著自己的音樂學習生涯，受到很大的肯定，而鋼琴家廖皎含一人卻擁有這三間學校的學歷。回國六年的時間，廖皎含參與了超過五百場的音樂會演出，並且從事教學，講座和翻譯音樂書籍，是國內目前最活躍的鋼琴家之一。

恩師吳漪曼與葉綠娜

和許多學音樂的小孩成長的過程一樣，廖皎含接觸音樂的第一步，是從山葉音樂教室開始的。當音樂的種子萌了芽，不用媽媽催著練琴，小小的她會在早上五點鐘自己起床練琴，並且在之後考上音樂班，開始正式的音樂教育。而文章一開頭，小女孩冬天學琴，老師丟糖果祝福的情節，就是廖皎含和她的恩師，吳漪曼老師之間動人的故事。

「在我學音樂的過程當中，我最感謝的第一個人就是吳漪曼老師。」廖皎含說。吳漪曼老師是台灣音樂界非常重要的一位前輩教育家，回憶起和吳漪曼老師對自己的影響，廖皎含表示：「吳老師總是從愛的教育出發。她的為人處世，藝術家的風範，對於堅持要做的事，總是應對進退得宜，拿捏得剛好。」在和吳漪曼老師學琴的小學四到六年級，吳老師按部就班為廖皎含打基礎，為當時還是個孩子的她，選擇演奏很多的莫札特，還有標題跟水有關的作品，讓廖皎含駕馭莫札特音樂中獨有的純真，也訓練她的音樂性。

進入中學時期，第二位對廖皎含影響深遠的，則是知名的鋼琴家葉綠娜。葉綠娜老師對廖皎含的天份發展相當關心，除了積極鼓勵廖皎含到國外求學，也增廣了廖皎含在音樂上的專業和視野。葉老師不只在演奏上讓廖皎含接觸許多不同的曲目，在CD還不普遍的年代，還曾經給了廖皎含許多錄音帶，讓她有機會聽到特別的音樂作品和演奏家錄音，直到現在，廖皎含都還記得那些錄音帶中的曲目。

不能輸的壓力

就在十七歲的那年，廖皎含抓住了台灣樂壇的目光。她以台灣年紀最小的參賽者身分，入圍「第一屆台灣鋼琴大賽」複賽。當年的評審，知名鋼琴家傅聰對廖皎含印象非常深刻，在比賽現場從頭到尾專注聆聽（直到去年傅聰大師來台，都還記得廖皎含，不過在大師班上，彈琴給大師聽的則是廖皎含的學生了…）就在鋼琴大賽之後，廖皎含也開始準備展開新的生活，申請美國著名的音樂學府——寇蒂斯音樂院。也許因為之前鋼琴大賽的光環，讓她感覺自己承受的壓力太大。「我感覺自己有不能輸的壓力，再加上音樂班彼此比較的環境…準備音樂院申請前同時還有學校期末考，上課時我彈貝多芬第三十號鋼琴奏鳴曲，前四小節總是練不好，於是我就一直哭一直哭…。葉綠娜老師問我，是期末考重要還是考音樂院重要，我很天真地回答，兩個都重要…」回憶起往事，廖皎含淡淡地笑著說。

在台灣，幾乎每個人都難以逃過成績和比較。對當年那個十七歲的女生，音樂是她的愛，但學校的成績，和是否能爭取到在寇蒂斯就讀的機會，別人也都在等著看…當然，後來廖皎含還是通過了期末考，也順利申請到寇蒂斯音樂院的資格（過程還有傅聰大師的推薦函加持）。但這段難忘的回憶，也多少點出了當年，甚至是現在的音樂班學生，面對學業和音樂專業之間的掙扎…

不說話的洋娃娃

從小是老師眼中的乖乖牌，好學生，當廖皎含到了國外，就遇到了強烈的文化差異。首先，「在台灣你彈得好，老師常會說不好，但在西方，他們都會先給予直接的肯定。」廖皎含說。在美國，廖皎含一開始很少主動講話，上課時老師問廖皎含好不好，她通常都只回答「Good！」不會再多解釋些什麼。同學們看她總是不講話，只掛著笑臉，都戲稱她是洋娃娃，有的還甚至認為她是啞巴！隨著日子一天天過去，廖皎含練的很多曲子，老師Seymour Lipkin總是淡淡地說不錯，但這並不代表老師允許她把這些曲目用在表演。一個在台灣得獎的音樂資優生，出國之後卻沒有有可以在音樂會正式演出的曲目，當時的廖皎含開始懷疑，自己是不是被老師放棄了？

音樂，有個性

按耐不住長久的疑惑，廖皎含有一天終於特地打電話給人在紐約的老師，想問清楚到底自己應該怎麼做？老師才明白地點出，原來他一直覺得廖皎含的音樂演奏缺乏個性。坦誠溝通後，老師開始訓練廖皎含的音樂性。他特別挑選許多冷門曲目，讓廖皎含在圖書館找不到任何參考資料，逼她思考出屬於自己的詮釋。「那段不被老師看好的日子，反而無形中有一種力量告訴我要堅持，我也才知道，自己有多愛鋼琴演奏。」廖皎含為那段時光下了這樣的註解。

於是，廖皎含漸漸放開了自己，開始在音樂中建立自己的個性，也更懂得表達自己。從少說話的洋娃娃，到後來，廖皎含被老師Seymour Lipkin戲稱，不開口則已，一開口就停不了！廖皎含後來更是成為老師的愛徒，寇蒂斯音樂院畢業之後，並在老師的堅持要求下，繼續到茱莉亞音樂院跟著Seymour Lipkin學習兩年。

結束了在茱莉亞音樂院的課業，廖皎含又轉往耶魯大學就讀。「因為我發現在演奏之外，需要深造更多的知識和學養。」廖皎含說。「我曾經修過一堂手稿課，老師在課堂上問起大家去過哪些國家，才發現同學們很多都到許多世界各地旅行過，當時覺得自己很渺小。」而在耶魯期間的老師Boris Berman，則是讓廖皎含領悟到，擁有完美的技巧，才能充分表達出腦海的音樂。

三大名校比一比

問起寇蒂斯、茱莉亞和耶魯這三間學府的不同，廖皎含說：「寇蒂斯音樂院把每個學生當音樂家，讓學生把演奏當做身體的一部份，老師都是優秀的演奏家。而在茱莉亞音樂院，因為競爭激烈，只有頂尖的人才會被看見，你需要努力爭取才能被看到。耶魯則是有很多不同領域專精的老師，可以在各方面得到很多滋養。」

遊子回鄉

在國外待了長達十年的時間，表現優秀的廖皎含，即使擁有留在國外發展的機會，但還是決定回到台灣。除了由於家人都在國內，也因為感到自己幸運地能在許多優秀的環境中學習，希望可以回國做好傳承的工作。於是，在國內許多的音樂會海報上，不管是獨奏，管弦樂或是小型的室內樂，都可以看到廖皎含的名字，多年下來，廖皎含已經累積超過五百場的音樂會演出。

熱衷投入音樂教育

除了演出，音樂教育更是廖皎含非常投入的部份。回國後她訂下目標，希望能接觸不同年齡層的學生，而一直到現在，廖皎含的學生從小學、國中、高中到大學都有，讓她更了解台灣的音樂生態。在採訪過程中，更是深深感受到，廖皎含對於教學的投入和用心。為了讓學生更能活化思考，廖皎含特別廣泛接觸學生們的生活面，不管是運動、食物、動物、喜歡的電視卡通人物，甚至是偶像劇，就是希望學生覺得有趣，更能運用理解，表達出音樂性。

演出兼「練功」，多聽多看！

在忙碌的演奏事業和教學之間，廖皎含又是如何充實自我呢？廖皎含有個非常有效率而且聰明的方式，那就是和音樂家們共同演出。「從室內樂的演奏中，可以接觸到不同作曲家和樂器的表現，我也會憑直覺了解音樂的方向。自己一個人，可能要花很多年才會學習到的經驗，透過與別人的合作，可以快速吸收並看到全方位不同的音樂內涵。」此外，廖皎含從小就喜歡參加音樂會，學生時期聽了很多唱片，了解作曲家的風格，音樂語言。她笑說：「為此，常常被別人譏諷：練琴不練琴，聽什麼音樂會。」但她相信，聽音樂會除了可以欣賞別人的長處，時而聽得出別人的缺點，就表示自己在這方面有所要求，能夠更認識自己的優點。」

心中的典範

問起有沒有喜愛的鋼琴家，廖皎含說，小時候最喜歡是老一輩的大師，像是霍洛維茲和魯賓斯坦，她甚至曾經夢想，希望自己長大成了鋼琴家，大家打開收音機，能夠一下子就辨認出自己的演奏，就像鋼琴家霍洛維茲一樣。到了寇蒂斯音樂院，廖皎含喜歡的則是比較重美感，帶有哲學思考性格的鋼琴家普萊亞（Murray Perahia）和魯普（Radu Lupu）。而到了競爭激烈的紐約，廖皎含欣賞的鋼琴家又轉為風格獨特，有個性的鋼琴家阿格麗希（Martha Argerich）。至於最喜歡的音樂家，廖皎含說：「很難說出誰是最愛的作曲家，很多作品只要接觸多了都會喜歡。因為我手小，很多喜愛的俄國作品沒辦法嘗試，不過作曲家舒曼的音樂，可能是我比較偏愛的，因為感覺對於舒曼音樂中的情緒轉換很自然。」隨後廖皎含馬上補充：「但我不是神經病喔！」讓人也見識到她性情中俏皮的一面。

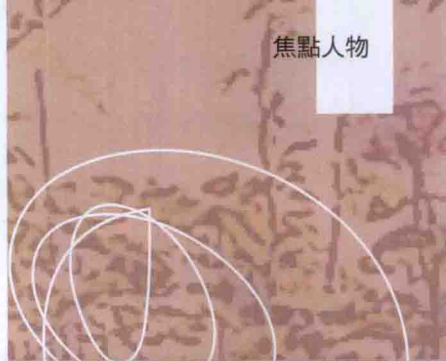
（註：德國作曲家舒曼曾因為精神疾病投河自殺未遂，最後死於精神病院。）

（下期待續……）

喜愛交響情人夢的iTouch朋友們注意囉！交響情人夢電影版《交響情人夢最終回》即將在三月份於台灣上映，二月份廖皎含老師也將化身野田妹，登上國家音樂廳的舞台，重現交響情人夢給你的感動和回憶！

時間地點：2010年2月20日（六）晚上7點30分 國家音樂廳

演出者：指揮／林天吉、鋼琴／廖皎含、台北愛樂管弦樂團

再談音感訓練：
如何辨認音程（一）

特約作者 劉怡君

上一期我們介紹了幾個絕對音感初步訓練的方法，接著以下2期，再為讀者們介紹「音程辨認」的訓練方法。在聽力訓練裡，音程的辨認對於許多人來說也是倍感吃力的項目，因此提供一個頗為有效的技巧給大家練習看看。這個方法原是新英格蘭音樂院「Department of Contemporary Improvisation」的系主任Ran Blake教授所創立，叫做「Earobics」---聽覺有氧舞蹈。

上他的課非常有趣，完全不看譜，全靠「耳力」學習，他說：“Everything must be learned by ear. Music is an aural art. If you want to use eyes, dig Picasso.”（所有的音樂學習都必須靠耳朵，音樂是聽覺的藝術，如果你要用眼睛，就去研究畢卡索。）可見聽力對學習音樂是非常重要的，本章介紹—Blake教授的教學系統中，訓練耳力的初步課程，希望能對大家的音程辨認有所助益。

1

概念簡述：

音程是指兩個音的距離，要讓大腦能夠辨認出音程，先要讓腦子記住那兩個音的關連和音響，但若只是靠腦子死記，或是毫無目標毫無系統的練習，會變成事倍功半效果不彰，而且容易產生挫折感，認為自己天生就是耳力不佳，最後便放棄了。所以Blake教授創造出一個聰明的方法來訓練聽力：先在大腦裡植入音程的「掛鉤」，把自己個人的掛鉤系統跟音程結合，聽到那個掛鉤就能辨認出音程。

2

「掛鉤」是什麼：

掛鉤指的是一首歌的開頭兩個音，用來幫助我們辨認音程的。在Blake教授的「Earobics」訓練裡是這樣找掛鉤的，他建議學生先把各種音程通通列出來（分為上行音程和下行音程），然後找出自己熟悉的歌裡面，開頭兩個音正好符合我們所需的音程，把那首歌的第一句做為掛鉤。譬如：小星星（Do-Do）可做為「重複完全一度」的掛鉤、聖誕鈴聲（Do-La 或 Sol-Mi）可做為「上行大六度」的掛鉤、小烏鴉（Sol-Do）可做為「下行完全五度」的掛鉤、給愛麗絲（Mi -Ri）可做為「下行小二度」的掛鉤。當你腦子有了掛鉤的記憶，在聽到某個音程之時，腦中自然而然的出現掛鉤的旋律，這樣就幫助我們聽出來 - 「到底是幾度？」。※注意事項：掛鉤必須是自己熟悉的歌，否則大腦無法很快做連結。

3

掛鉤練習法：

把自己找出來的掛鉤歌曲們整理成一張表（如表一），或條列式亦可，便於學習，並且要每天反覆彈奏、聆聽及大聲唱出這些掛鉤歌曲，直到你的大腦記住它們，下次再聽到某個音程，你的大腦便可很快反射出掛鉤的旋律，藉此旋律就能分辨出音程。要注意的是，彈奏或彈唱的時候並非只彈掛鉤的兩個音，也不必整首曲子都彈完或唱完，而是選擇第一句來彈或唱即可，例如：練習「下行完全五度」時，先彈唱幾次「Sol-Do」，然後彈唱小烏鴉第一句完整的「Sol Do Re Mi Fa Sol Do Do」幾次，如此反覆練習，假以時日，大腦聯結了「Sol Do Re Mi Fa Sol Do Do」和「下行完全五度」的關係，下次再遇到這個音程，小烏鴉第一句的旋律就會自然而然的pop up，你就可以輕鬆分辨出這是「下行完全五度」的音程啦！

(表一：)

音程	完全1度	小2度↑	大2度↑	小3度↑	大3度↑
歌曲	小星星		兩隻老虎		
音程	完全4度↑	增4度↑	完全5度↑	小6度↑	大6度↑
歌曲	結婚進行曲				聖誕鈴聲
音程	小7度↑	大6度↑	完全8度↑	小2度↓	大2度↓
歌曲				給愛麗絲	

※注意事項：某些音程的掛鉤較少，譬如：增四度（減五度），這時就限定於找歌曲的開頭2個音作為掛鉤，只要旋律裡有增四度（減五度），就可以採用。

Playtime 陪伴鋼琴系列

何真真、劉怡君 編著

拜爾鋼琴教本

1~5

- 本書教導初學者如何正確地學習並演奏鋼琴。
- 從最基本的演奏姿勢談起，循序漸進地引導讀者奠定穩固紮實的鋼琴基礎。
- 加註樂理及學習指南，讓學習者更清楚掌握學習要點。
- 全彩印刷，精美插畫，增進學生學習興趣。
- 拜爾鋼琴教本（一）~（五）特菊8開 / 內含DVD

拜爾併用曲集

1~5

- 本套書籍為配合拜爾及其他教本所發展出之併用教材。
- 每一首曲子皆附優美好聽的伴奏卡拉。
- CD之音樂風格多樣，古典、爵士、搖滾、New Age...，給學生更寬廣的音樂視野。
- 每首CD曲子皆有前奏、間奏與尾奏，設計完整，是學生鋼琴發表會的良伴。
- 拜爾併用曲集（一）~（二）特菊8開 定價每本200元
- 拜爾併用曲集（三）~（五）特菊8開 / 雙CD / 定價每本250元

麥書國際文化事業有限公司 發行
<http://www.musicmusic.com.tw>

郵政劃撥 / 17694713 戶名 / 麥書國際文化事業有限公司
詳情請洽吳小姐 (02) 23636166

特約作者 朱怡潔

2009年底最受矚目 華語傳奇動作大片

2009年底備受矚目的華語電影，當推亞洲音樂小天王周杰倫與第一名模林志玲破天荒攜手合作、號稱台灣版《神鬼傳奇》的《刺陵》。

《刺陵》以東方古文明為出發點，結合探險、中國兵器和暗器、盜墓等元素，描述青年俠客喬飛（周杰倫飾）與作家藍婷（林志玲飾）、考古學家華定邦（陳道明飾）捲入西北沙漠的寶藏爭奪戰，與國際犯罪集團鬥智鬥勇的冒險過程。致力於保護古文物的喬飛，專門打擊盜墓及文物走私盜賣的犯罪活動。藍婷則一心想探索沙漠究竟有何魅力，足以讓死去的父親花上一輩子的時間。華定邦原本是考古界的明星級人物，卻在多年前尋找失落古城的旅程中，釀成隊友全數罹難的悲劇，自己卻離奇存活下來。妻離子散後，華定邦也一蹶不振，淪為酒鬼，喬飛的出現勾起了他最痛苦的回憶，卻也讓他再度踏上沙漠尋寶的旅程。

耗資五億的《刺陵》，挾著才子佳人的超大卡司，浩浩蕩蕩開鏡、宣傳、首映，打著大明星的旗號兩岸三地走透透，聲勢鋪天蓋地。導演更請來攝影大師蔡榮豐拍攝「刺陵影像概念書」，將周董與志玲姊姊拍得唯美浪漫、洋溢著濃濃大漠風情。

繼《滿城盡帶黃金甲》之後，周董在《刺陵》中再度以古裝亮相，扮演千年古墓的守陵人，繼續他的螢幕武打生涯。一次接受大陸媒體採訪時，周董謙虛地說：「我覺得自己武戲進步不大，重點還是在於『喜歡』——我喜歡打，所以就不怕苦、不怕累。打一百次，總會有一次是好的。」雖然謙稱自己無甚長進，但一連幾部電影磨鍊下來，相信粉絲都看得出，周董的演技已有了長足的進步。

美麗的志玲姊姊，則在部落格中寫道：

這是我第一次嘗試動作戲，
每次看男生們打得很帥內心羨慕不已；
終於可以也讓我試試帥氣的感覺啦
耶！

才知道，

帥～～是有代價的。

於是拍攝前不斷練習至動作純熟再讓導演驗收；

看看是否可以從和武行對打～～

換成和粉絲眾多不可受傷彈鋼琴的手更加不可刮到的喬飛對打～～

呼呼～～

是導演說打真的喔……

雖沒機會聽志玲姊姊親口講這段話，但從字裡行間，仍可感受到她嬌柔的娃娃聲。除了音樂天王和第一名模組成的大卡司，《刺陵》兩首主題曲的暗中較勁，則是另一個有趣的議題。

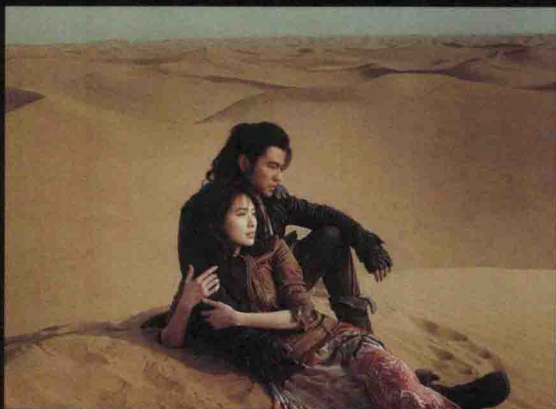
按照慣例，有周杰倫露臉的電影，肯定由他親手創作主題曲，成為該片的強勢週邊商品。《刺陵》也不例外，而且動作更大，不僅請周杰倫譜下主題曲「帶我飛」，更讓林志玲填詞、演唱。被稱為周杰倫「御用文人」的名作詞家方文山，還推崇林志玲在非專業音樂人中，已算寫得很好。然而在《刺陵》上映前不久，傳出朱導加入劉家昌之子劉子千初試啼聲的「玫瑰」，使這部片擁有雙主題曲。朱導說，「玫瑰」豪放中帶有浪漫，很適合電影的調性。這段插曲，讓演藝圈傳出了新人劉子千「尬」上天王周杰倫、磅礴氣勢不輸後者的說法。

畢業於美國「Musicians Institute」的劉子千，繼承了父親劉家昌的音樂基因，精通多種樂器，也會作曲、編曲。華納音樂大中華區總裁陳澤杉看好他的實力，四年前便遊說他走向幕前。深諳當藝人之苦的劉家昌夫婦，本來堅決反對兒子踏入星途，眼看擋不住了，依然苦心告誡兒子：「不紅的話，就趕快回家！」不習慣把作品拿給別人評頭論足的劉子千，與唱片公司簽約條件其中一項，就是爸媽不能干涉他的創作。

一代音樂大師的公子，待遇果然不一般！為了激勵劉子千寫出更多好歌，陳澤杉送上近20萬的電吉他，以及劉子千出生年分1986的紅酒，希望一出擊就不同凡響、紅紅久久。懂紅酒的人都知道：1986年是葡萄豐收期，出產的酒特別香醇，收藏價值很高。另外，公司也投下5千萬廣告費強打劉子千代言的「遠傳電信」廣告，發片記者會更出動有「鋼琴界勞斯萊斯」美譽的世界第一名琴FAZIOLI（法吉歐里）F-308平台鋼琴，讓他自彈自唱新專輯第二主打歌「佔據」。華人歌壇新寵兒的高規格，可見一斑。

義大利鋼琴名匠保羅·法吉歐里費時十五年研發、一九七七年問世的Fazioli名琴，歷史不算久，卻堅持慢工出細活，零件皆以手工打造，目前共有七款型號，價位在台幣四百萬元到上千萬元。劉子千使用的F-308，台灣只有十六台，市值1200萬元，琴身長308公分，是目前全球最大的鋼琴。不同於一般鋼琴的三個踏板，F-308有四個。彈過的人都說，F-308音色飽滿、層次豐富，需要很好的技巧才能駕馭。

本期iTouch特別收錄劉子千創作的《刺陵》主題曲「玫瑰」，讓大家感受一下劉子千的音樂特色，與周杰倫有何異同。聽聽看，你喜歡誰的作品呢？

梵谷之歌
Vincent

Vincent Van Gogh

梵谷之歌

不管你的美術課拿幾分，你一定都聽過畫家梵谷，看過他的畫作，本期要透過一首經典的西洋歌曲“Vincent”（中文經常翻譯為「梵谷之歌」），告訴你關於梵谷一生的故事。

Starry, starry night...

曾經聽有人這麼說，梵谷的畫是「黑夜比白天美麗」。他最有名的幾幅作品，「星夜」「星空下的咖啡館」「隆河上的星夜」，都有著美麗又奇幻無比的夜晚星空，特別是1889年畫下的「星夜」。梵谷之歌的一開頭，歌詞就唱著Starry, starry night...

這是一個燦爛華美的星夜，一顆顆星星以超現實的大小，在天空閃爍金黃色的光芒，而右上角的月亮，圍繞著一大圈黃色的光暈，畫面中間似乎是一條正在流動的雲，創作這幅畫時的梵谷，當時已經因為精神疾病住進了療養院，他用他的悲劇，換來這幅美麗的星夜。

梵谷的全名是Vincent Van Gogh（1853~1890），Vincent，文生，是他的親友習慣稱呼梵谷的名字，歌手Don McLean把歌名直接取作Vincent，就像是從一個人的角度來訴說梵谷的故事，而不是一個名字在美術史上被傳頌，作品擺在博物館的大畫家。

成為畫家前的梵谷

梵谷的畫家之路，是從很晚才開始的。在梵谷的血液裡，從出生就流著藝術和信仰兩種基因，他的父親是牧師，叔叔是藝術品經紀人，從事藝術作品的買賣，走上繪畫之路前的梵谷，曾經進入過家族事業的畫廊工作，之後，則是成了一位傳教士。

二十二歲的梵谷，來到比利時一個非常貧窮的礦區，這個礦區裡的工人，每天都到地底下幾百公尺深的礦坑裡工作，礦坑裡黑暗、悶熱，工人們還要面臨礦坑崩塌，隨時可能被活埋的危險。梵谷赫然發現，即使他再怎麼對這些工人宣揚神愛世人的理念，他卻無法改變，他們生活的困境。梵谷立志要與這些困苦的人們過著同樣的生活，否則他就不配傳講福音。梵谷和他們生活在一起，幫受傷的礦工包紮，同時也開始用炭筆素描，記錄這些礦工生活的景象，這些素描就像是黑白的照片，定格了他們生活裡巨大的沉重，艱困環境中生存的意志。

梵谷用身體力行地對人們付出他的愛，但這樣的方式並不符合當時教會眼中一個傳教士該有的高尚形象，於是拒絕讓梵谷繼續擔任傳教士。既然宗教這一條路走不下去，二十七歲那年，梵谷決心邁向繪畫之路，他最感興趣的繪畫題材，如同早期所畫的礦工，同樣是那些生活在中下階層，或是辛苦生活工作的人們，不管是田裡的農民，海邊的漁夫，他們臉上歷盡風霜的線條，才是最真實，最感動，也是他最想要留下記錄的畫面。

Weathered faces lined in pain

佈滿風霜的臉羅列著痛苦

Are soothed beneath the artist's loving hand

但他們都在藝術家愛憐的手下得到撫慰

孤獨的愛

梵谷一生的感情，和他的生涯發展一樣坎坷，而且往往都是以一廂情願，太過激烈的方式來表現。梵谷曾經在十九歲時，愛上房東的女兒，兩人還沒交往，就向對方求婚，最後當然是以被拒絕收場；他也曾經愛上剛失去丈夫，借住在家的表姊，梵谷以為兩個人一起到郊外散步，寫生，就是在戀愛，表姊害怕躲回家裡，梵谷不死心追去，甚至還以自己的手放在燭火上作為威脅，表姊仍不見他。

在梵谷的戀情中最耐人尋味的一段，就是他曾不顧世俗眼光，與一位懷孕的可憐妓女席恩同居。梵谷當時一直是靠弟弟西奧接濟，日子非常困窘，但他仍把僅有的食物和金錢與席恩分享。有人說他們之間彼此互相了解，有人說梵谷同情這位妓女，就像是實踐上帝愛人不分貴賤的理念。但不管如何，這一切只是讓梵谷招來鄰居們的指指點點，道德批判。

黃色的梵谷·燃燒的熱情

梵谷繪畫生涯的巔峰，是從他來到法國南部的阿爾開始的。白天，梵谷在戶外瘋狂作畫，把自己釋放在自然的藍天，大太陽底下金黃色的田野，鮮豔的花朵，阿爾是個偏僻的小鎮，覺得這個外地來的荷蘭畫家，舉止怪異，像個瘋子，沒有人願意和他做朋友，除了經常幫他送信的郵差。

到了阿爾不久，梵谷極力邀請他的畫家朋友高更來到阿爾與他同住，希望能與他分享阿爾地區美麗的陽光和景色，梵谷還特別畫了一系列以向日葵為主題的油畫，用這些油畫裝飾給高更居住的房間。向日葵原本就是帶著明亮熱情的花朵，梵谷在這幾幅向日葵的畫作裡，更是賦予他們像是在燃燒的生命，象徵著他對於高更的強烈的愛和友誼。

Flaming flowers that brightly blaze

火紅的花朵燦爛的燃燒著

Swirling clouds in violet haze

漩渦似的雲飄在紫羅蘭色的霧裡

Reflect in Vincent's eyes of china blue

映照在文生湛藍的眼瞳裡

Colors changing hue

色彩變化萬千

Morning fields of amber grain

清晨的田園裡琥珀色的農作物

變調的夢想

但梵谷所夢想的，與高更快樂為伴，一起作畫，一起生活的日子，卻是噩夢的開始。高更受不了梵谷在創作時總把顏料弄得一團亂，梵谷受不了高更的自傲，兩個人在生活和對於藝術的見解上充滿爭執，不到三個月的時間，高更就受不了，想要離開。有一天，高更準備外出，發現梵谷手裡拿著一把剃刀跟在自己後面，當天晚上高更不敢回他和梵谷同居的房子，隔天梵谷就被人發現，他拿起剃刀割下自己的耳朵，還好只是左耳耳垂的一塊肉，但也夠嚇人了。

高更的離開成了壓垮駱駝最後一根稻草，割下耳朵的梵谷，潛藏在他體內的精神疾病正式爆發。他的狀況時好時壞，時而清醒，時而瘋狂，在鄰居強烈的要求下，被送進精神病院。三十五歲，聖雷米的精神療養院成了梵谷暫時的家，清醒時，繪畫是他唯一的寄託，他創作了大量的作品，也就是這個時候，梵谷的畫作開始進入另一個高峰。

白天時候，如果醫院覺得梵谷的狀況穩定，會允許他出外寫生，或是在療養院的花園裡畫畫。從療養院小小的窗口，梵谷看見白雲流轉，山巒起伏，金黃的麥田，晚上，看著窗外的點點繁星，這些都化為他一幅幅色彩強烈，筆觸特殊，感情濃郁的畫作。

Starry, starry night 繁星點點的夜裡

Paint your palette blue and gray 調色盤上只有藍與灰

Look out on a summer's day 凝視夏日

With eyes that know the darkness in my soul 用你那洞悉我靈魂幽暗處的雙眼

Shadows on the hills 山丘上的陰影

Sketch the trees and daffodils 描繪出樹與水仙花

Catch the breeze and the winter chills 捕捉微風與冬天的冷冽

In colors on the snowy linen land 用那如雪地裡亞麻般的色彩

梵谷的內心充滿著對人和對世界的愛，卻不懂得如何表現愛，讓人接受他的愛。他的方式與眾不同，以至於別人無法了解、接受，也無法回應他的愛，這讓同樣也渴望著被愛的梵谷，只能讓自己的靈魂愈發孤獨。

1890年，梵谷的病情仍舊反覆無常，在歷經一次嚴重的發作復原後，梵谷離開療養院，搬到巴黎近郊一個叫做奧維的地方居住，在創作了七十多幅畫作之後，有一天他借來一把左輪手槍，在原野裡對著他的胸部開槍，因為並沒有直接命中心臟，當時的他沒有馬上死去，一個人走回居住的小旅社，他一邊吸著煙斗，並且拒絕接受治療，終於在隔天下午，因為失血過多而死亡，據說，梵谷最後說的一句話是：「我希望現在一切都結束了！」

梵谷為什麼選擇結束自己的生命？一般推測最可能的原因是，梵谷的弟弟西奧，從梵谷27歲決定做畫家後，就無怨無悔地在經濟上支持他，但十年下來，梵谷的畫只賣出過一幅。弟弟西奧在當時有了自己的家庭，並且剛有了一個小孩，西奧寫信給梵谷，告訴梵谷，對他的支持和幫助可能無法再如同以往。

梵谷忽然領悟到自己過去的生命，不過就是家人的負擔，他深愛這個世界，想要對世人傳達神的福音，他也深愛繪畫，並且相信有一天他的畫作會受人欣賞。他也渴望幸福和愛情，但他只是一個世人眼中徹底的失敗者，在滿心的自責和愧疚中，他選擇朝自己開了一槍，尋求最終的解脫。

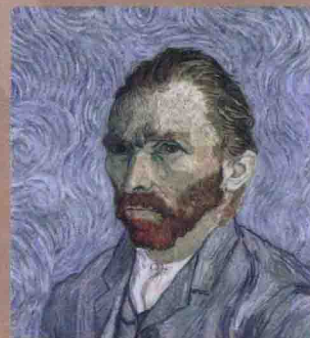
在梵谷三十七歲的人生歲月，沒有人肯定他的創作，在當時人們的眼光中，沒有人想要收藏那樣陰暗，線條粗糙的農民，中下階層人們的臉孔，他們體會到的並不是所謂真實的生命力。而同時也沒有人會理解，梵谷那些奇特的用色，紅與綠，黃與藍的對比，星星竟然和月亮有著一樣大小，大刺刺地在黑夜裡閃耀，如此超現實的畫面，人們困惑，人們不懂。

For they could not love you 因為當初他們無法愛你
And still your love was true 但你的愛依然真實
And when no hope was left inside
on that starry, starry night 當燦爛的星空裡 內心不存一絲希望
You took your life as lovers often do 你像許多戀人一樣，結束了自己的生命

梵谷的自畫像

在梵谷大量的創作中，他曾經畫下三十多幅的自畫像，記錄下不同時期的自己，也反映他不同階段的畫風，但這些自畫像相同的是，它們都有一雙凝視的眼睛。梵谷凝視著自己，也凝視這個世界… 自畫像裡的梵谷，有的憂愁哀傷、有的帶著不解、有的釋懷、有的憤怒、有的帶有些輕蔑，彷彿看透這個世界的虛假和苦難，這些都是梵谷所經歷過的…

Portraits hung in empty hall
 一幅幅的肖像懸掛在空盪盪的大廳裡
Frameless heads on nameless walls
 沒有鑲框的臉倚靠在無名的牆上
With eyes that watch the world and can't forget
 配上一雙看遍世事且永不遺忘的雙眼

梵谷去世之後，原本一切都該畫上休止符，但20世紀初期，興起了一股表現主義的風潮，畫家們不再只畫貴婦名媛，開始有了狂野的顏色表現。當時已經去世十多年的梵谷，開始被熱烈地討論，他所畫的一幅向日葵，更曾經以十億元的天價被拍賣出。世人似乎懂了，那個生前窮困潦倒，被視為瘋子的梵谷，其實是一位不世出的天才。在梵谷之歌的副歌裡，唐麥克林像是在對著梵谷說話一般地唱著

Now I understand what you tried to say to me 如今我才明白，你想說的是什麼
How you suffered for your sanity 當你清醒時你有多麼痛苦
How you tried to set them free 你努力的想讓它們得到解脫
They would not listen, they did not know how 但他們卻不理會，也不知該如何做
Perhaps, they'll listen now 也許，今後他們將會明瞭

但在梵谷之歌的副歌最後結尾的一句，Don McLean卻把改成了
They would not listen, they're not listening still 但人們卻不想聽，人們仍然不想聽

過去的人們不了解，但現在的人們似乎瞭解了梵谷，許多人站在梵谷的畫作前熱淚盈眶，梵谷的畫被印製在各類的商品上，被當作信用卡廣告…人們到南法鄉村阿爾，看他居住的黃色小屋，到他居住過的精神療養院朝聖…但是，人們真的懂梵谷了嗎？或者只是跟著大眾的話題和眼光？你也可以試著問他，對於一個十年沒有工作，卻信誓旦旦自己有一天會成功的畫家，你會抱著什麼樣的態度？如果你的周圍，出現了個割耳朵的瘋子，你會愛他嗎？

沒有人可以真正被了解，也沒有人可以真正了解另一個人。但也許有一天，你花多些時間，走進梵谷經歷的故事，傾聽他的孤獨，他生命中的不被了解，感受他燃燒的靈魂，也許你也會像唐麥克林一樣，在心底悄悄地對梵谷說：

But I could have told you, Vincent 但願我能告訴你，文生
This world was never meant
for one as beautiful as you 這個世界根本配不上一個美好如你的人

燃燒的靈魂--梵谷特展

即日起至2010年3月28日於台北國立歷史博物館展出

唐麥克林（Don McLean）與「梵谷之歌」（Vincent）

在梵谷去世八十一年後，美國民謠歌手唐麥克林在1971年，看了梵谷的傳記，有感而發地寫下了「梵谷之歌」（Vincent），簡單的旋律和吉他伴奏，搭配著如詩般的歌詞，讓梵谷的故事更廣為流傳，也讓每個和梵谷一樣，孤寂不被了解的心靈，有了溫暖的安慰。

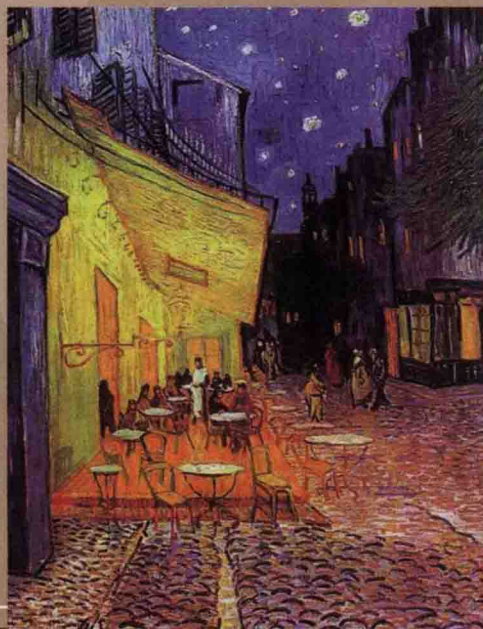
這首歌一推出就在隔年拿下了英國排行榜的冠軍單曲，在美國也有告示牌排行榜12名的佳績，而收錄這首歌的專輯「美國派 / American Pie」，也是流行音樂史的經典之作。據說在1970年代，荷蘭阿姆斯特丹的梵谷美術館每天都在館內播放這首歌，而「梵谷之歌」的樂譜，也和梵谷的一隻畫筆刷，一起放在一個「時空膠囊」，埋在梵谷美術館底下。

唐麥克林之後的許多歌手都曾經翻唱過「梵谷之歌」、包括美聲歌手喬許（Josh Groban）、美國歌手多莉·艾莫絲（Tori Amos），音樂劇女伶茱莉安德魯斯（Julie Andrews）；而台灣歌手齊豫、近期的Joanna王若琳，也都在專輯中收錄這首歌。每個版本都有歌手對梵谷不同的心情詮釋，不妨可以找來比較一下！

圖片來源：

<http://www.vangoghgallery.com/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Vincent 梵谷之歌

Don McLean 唐麥克林

Starry, starry night 繁星點點的夜裡
Paint your palette blue and gray 調色盤上只有藍與灰
Look out on a summer's day 凝視夏日
With eyes that know the darkness in my soul 用你那洞悉我靈魂幽暗處的雙眼
Shadows on the hills 山丘上的陰影
Sketch the trees and daffodils 描繪出樹與水仙花
Catch the breeze and the winter chills 捕捉微風與冬天的冷冽
In colors on the snowy linen land 用那如雪地裡亞麻般的色彩

Now I understand what you tried to say to me 如今我才明白，你想說的是什麼
How you suffered for your sanity 當你清醒時你有多麼痛苦
How you tried to set them free 你如何掙扎試圖解脫
They would not listen, they did not know how 但他們卻不理會，也不知該如何做
Perhaps, they'll listen now 也許，今後他們將會明瞭

Starry, starry night 繁星點點的夜裡
Flaming flowers that brightly blaze 火紅的花朵燦爛的燃燒著
Swirling clouds in violet haze 漩渦似的雲飄在紫羅蘭色的霧裡
Reflect in Vincent's eyes of china blue 映照在文生湛藍的眼瞳裡
Colors changing hue 色彩變化萬千
Morning fields of amber grain 清晨的田園裡琥珀色的農作物
Weathered faces lined in pain 佈滿風霜的臉羅列著痛苦
Are soothed beneath the artist's loving hand 在藝術家憐愛的手下得到撫慰

Now I understand what you tried to say to me 如今我才明白，你想說的是什麼
How you suffered for your sanity 當你清醒時你的心靈如何受苦
And how you tried to set them free 你如何掙扎試圖解脫
They would not listen, they did not know how 但他們卻不理會，也不知該怎麼做
Perhaps, they'll listen now 也許，現在他們知道了
For they could not love you 因為當初他們無法愛你
And still your love was true 但你的愛依然真實
And when no hope was left inside
on that starry, starry night 當燦爛的星空裡內心不存一絲希望
You took your life as lovers often do 你像許多戀人一樣，結束了自己的生命
But I could have told you, Vincent 但願我能告訴你，文生
This world was never meant
for one as beautiful as you 這個世界根本配不上一個美好如你的人

Starry, starry night 繁星點點的夜裡
Portraits hung in empty hall 一幅幅的肖像懸掛在空盪盪的大廳裡
Frameless heads on nameless walls 無鑲框的臉倚靠在寂然的牆上
With eyes that watch the world and can't forget 配上一雙看遍世事且永不遺忘的雙眼
Like the strangers that you've met 就像你曾遇見的陌生人
The ragged man in ragged clothes 那些衣衫襤褸的人們
The silver thorn of bloody rose 也像血紅的玫瑰上銀色的刺
Lie crushed and broken on the virgin snow 斷裂並靜臥在初下的雪上

Now I think I know what you tried to say to me 我想我已明白，你想說的是什麼
How you suffered for your sanity 當你清醒時你的心靈如何受苦
How you tried to set them free 你如何掙扎試圖解脫
They would not listen, they're not listening still 但人們卻不想聽，人們仍然不想聽
Perhaps, they never will..... 也許，他們永遠不想聽.....

Vincent 梵谷之歌

編曲 朱怡潔

♩ = 90

Piano

mp

G C/G G Am

5 Am C D7 Gmaj7

9 G C/G Gmaj7 Am Am

13 C D7 G C/G Gmaj7

mf