

作曲家陳士惠 (Shih-Hui Chen) 簡介
www.shihuichen.com

陳士惠畢業於台灣藝術大學前身國立藝專理論作曲組，師承馬水龍、許常惠等人。1982年赴美進修，1985年獲得北伊諾大學碩士，及1993年波士頓大學音樂博士學位。早期曾任教於「朗吉音樂院」(Longy School of Music)，並為「哈佛大學邦亭研究中心」(Bunting Institute of Harvard University) 學者之外，還擔任「波士頓大學檀歌塢音樂中心」(Boston University Tanglewood Institute) 的作曲組總監。陳士惠自2000年起開始為美國德州「萊斯大學」(Rice University, Shepherd School of Music) 音樂院專任副教授至今。2010 -2011得傅爾布萊特獎成為台灣大學音樂學研究所與中央研究院訪問學人。

身為一位專業作曲者，陳士惠在美期間的獲獎紀錄令人印象深刻，其中較著名的有：

「作曲家協會獎」(Meet the Composer, 1994)

「美國國家文藝獎」(National Endowment for the Arts, 1995)

「美國羅馬音樂大獎」(American Academy in Rome, 1999)

※羅馬大獎創立於1893年，除了提供獎金之外，並邀請得獎作曲家前往羅馬研習一年。當代作曲家如：卡特 (Elliot Carter)、哈伯森 (John Harbison)、衛能 (Charles Wourinen) 及羅赫伯特 (George Rochberg) 都得過此獎。

<http://www.aarome.org/>

http://www.aarome.org/rome_prize/992000winners.htm

「古根漢基金會獎」(Guggenheim Foundation, 2000)

「洛克斐勒基金會」(Rockefeller Foundation, Bellagio Study and Conference Center in Lake Como, Italy, 2001)

「美國國會圖書館、口瑟威次基音樂獎」(Library of Congress and Koussevitzky Music Foundation, 2004)

※Koussevitzky為波士頓交響樂團指揮 (1924年~1949年)，他於1942年創立此獎，以提倡新音樂的發展。過去得獎者包括：巴爾托克 (Bela Bartok)、科普蘭 (Aaron Copland)、伯恩斯坦 (Leonard Bernstein) 及李給替 (Gyorgy Legeti)。

<http://www.koussevitzky.org/news04.html>

「美國學院文藝獎」(American Academy of Arts and Letters Goddard Lieberon, 2007)

※本獎創於1898年，包括建築、作曲、文學及藝術。此獎由250位知名的作曲家提名，7位評審作審核，再頒給在音樂領域裡有傑出表現的作曲家。

http://www.artsandletters.org/press_releases/2007music.pdf

<http://www.artsandletters.org/>

至於其他委托作曲的機構代表有：「弗朗姆現代音樂基金會獎」(Fromm Foundation, 1996)、「波士頓交響樂團檀歌塢中心作曲獎」(1997)、「巴婁獎」(Barlow Commission, 2001)、「弗利揚樂團」(Freon Ensemble, Italy, 2003)、「長榮交響」(2005)以及美國室內樂獎 (2010)等。

陳士惠的作品主要在美國發表，歷年演出團體包括費城交響樂團、克里夫蘭交響樂團、西雅圖交響樂團、阿拉斯加交響樂團以及波士頓現代交響樂團，加上「變化之音」、「匹茲堡新音樂」、「阿弟堤弦樂四重奏」、「波士頓現代之音」等室內樂團。1999年，陳士惠在紐約「卡內基音樂廳」舉辦首次個人作品發表會，由紐約「台灣室內樂」主辦，「哈佛現代音樂基金會」和波士頓「中華表演藝術基金會」贊助。除此之外，作品也多次赴台灣、中國、日本、韓國、新加坡、英國、德國及義大利演出。1998年間，陳士惠還為紀錄片《有親自遠方來》(Once Removed)配樂，該片除在波士頓美術館首演之外，也在國家公共電視台播放。

陳士惠個人CD於2006年Albany Records (<http://www.albanyrecords.com>)發行。她的樂譜由 Subito Music (<http://www.subitomusic.com>)發行。陳士惠的簡介已進入國際著名的音樂辭典the New Grove Dictionary of Music and Musicians。

學生時代陳士惠的作品多學習西方「前衛派」的風格，近年來的創作卻常深思：「如何將自己身為台灣人的特質，融合西方的音樂形式」。上述的藝術思維在《思想曲中提琴協奏曲, 2007》中，便是以陳達〈思想曲〉為本，表露對個人童年及對台灣思念情懷。該曲由「休斯頓達卡美」、「波斯頓中華表演藝術基金會」、「北卡阿帕訥契音樂節」，以及「長榮交響樂團」等聯合委託。此曲，除在美國多次演出之外，2007年更於「長榮交響樂團」在台首演。達拉斯樂評稱讚此作品「和聲精彩，扣人心弦」。Mountain Times說它「雄偉而細膩、憂傷卻振奮」，思想曲是首多層次且與眾不同的曲子。

《梅花》弦樂四重奏(2004 - 7)深受南管的旋律影響，其中結構特質是只將主旋律提示於樂曲之初，而讓完整的旋律保留至第三樂章才呈現。《梅花》的第一樂章2004年先在胡乃元所策劃的Taiwan Connection活動中首演，全曲則於2007年才由獲得「倫敦國際弦樂四重奏」(London International String Quartet Competition)首獎的「福爾摩莎弦樂四重奏」，在美國的Caramoor Center for Music & the Arts in New York演出。此曲，往後再由該團在英、美兩國做十四場的巡迴演出，其中包括美國「林肯中心」和「國會圖書館」。華盛頓郵報說《梅花》在經典之作曲目中已佔一席之地。Ionarts樂評認為此曲「滿意、細緻，教人鼓掌賀彩」。

《伏二, 1999》創作的靈感來自中國樂器琵琶中的「伏」，也就是：當彈奏者用右手撥掃琵琶弦之後，立刻用左手上煞音的技巧。《伏二》全曲分為三段。首段，琵

琵琶和西洋樂器間為對立的情勢，中段時開始相互模仿，最後琵琶則和西洋樂器融合為一，齊奏出和諧、優美的旋律。該曲自美國哈佛大學「現代基金會」(Formm Foundation)委託作曲以來，已演出多次，2008年元月更由美國著名的室內樂團「八墨鳥」(*eighth blackbird*)在「芝加哥現代藝術館」演出，五月加拿大的Ensemble Instrumental Appassionata樂團演出後，並於該國的公共電台重播過三次。

近期陳士惠的演出再進一步嘗試加入稍複雜的環境元素，例如：為「美國國會圖書館」委託作曲，以小女兒芯慈為對象的《爆米香, 2004》，除藉由台灣童謠中的歌詞表現之外，還在演出過程中添加燈光的控制，強化、延伸了詞中詼諧感。《爆米香》自發表以來，已多次在美受邀演出，並為「美國國會圖書館」收藏。

《懷鄉, 2000》的旋律取自陳士惠為紀錄片配樂作品《有親自遠方來》。有薩克斯風獨奏與豎笛獨奏二種版本，是陳士惠得羅馬大獎時於羅馬所作。自發表至今已演出近40多次。New York Times樂評稱讚它「深沈且令人回味，它用玄妙的動機把音樂慢慢傳給聽眾」。

陳士惠最新的兩首作品為胡台麗的阿美族紀錄片「讓靈魂回家」配樂譜曲，以及為林昭亮寫的一首小提琴獨奏曲。這兩作品有相同的旋律動機，所以將兩首作品一起演出時，由於音樂採用的材料相同，觀眾會有不同、但也會有相同的感受。