

● 音樂與生活文化之連結

■ 聲音

◆ 森林狂想曲

用簡單不繁雜的編曲，配上精心設計的大自然中動物的聲音伴奏，使整首樂曲與大自然的聲音交織在一起，很有在山林間遊走的畫面感。

■ 傳遞訊息

◆ 結婚進行曲、全家開門聲、少女的祈禱、給愛麗絲

這四首音樂都是台灣人日常會聽到的，也許他們被創造的時候跟垃圾車或是結婚沒有關係，但經過經年累月的使用，他們的形象已經被牢牢綁定在一些特定的事物上，讓大家聽到這些樂曲時都會聯想到特定的事物。

◆ 梆笛協奏曲

這首歌曲比較少在台灣聽到，所以一開始也較難把他聯想到其他事情上，不過我很喜歡他用磅礴的合奏搭配上梆笛的獨奏，有種在壯闊中不失優雅的感覺。

■ 文化的軌跡

◆ 望春風

這首歌在台灣人心中的地位應該是數一數二高的，即使是那麼久以前創作的歌曲，放到今天來看仍然歷久彌新，好的歌曲是能打破時空限制的。

◆ 大地在召喚

由於日治時期戰爭的關係，望春風被改成了有點像是進行曲的風格，並且用日文重新填詞，政治意味相當濃厚，為當時戰爭給這首歌曲留下的刻印。

◆ 老歌新唱

老實說我不太喜歡陶喆重新改編的這個版本，這個版本的編曲太過於現代化了，少了望春風原有的那股獨特的韻味，整首變得很普通枯燥。

◆ [我是台灣人在布拉格唱望春風](#)

這應該是要留給以後的我的，或許哪天我正流浪他鄉時，聽到望春風我可能會爆哭一場。希望如果我真的決定要出國讀書的話，我能好好克服一個人隻身在外的寂寞。

■ 聲音地景

◆ 雨、花蓮

我很喜歡這首歌塑造的氛圍，它讓我想起國小的時候與家人到花蓮六十石山遊玩，當時原本晴空萬里，忽然遠方漂來一片烏雲，伴隨著超級強降雨，當時的我們能先跑到一處簡陋的涼亭避難，淅瀝嘩啦的雨聲和轟隆隆的雷聲，還有昏暗的四周，很像這首歌給我的感覺。

◆ 雨港素描

這首歌用了很多不和協的音程，靈活地展現了與低落下時獨特的聲音，這是很驚艷到我的，我以前以為，好聽的歌曲就必須建立在和協的聲音之上，沒想到這樣也可以做出這麼多優美的變化，讓我眼界大開。

◆ 莫爾道河

這首歌給我一種乘著大帆船在河道航行的感覺，兩側的山高聳入雲卻相隔遙遠，有一種壯闊的美感。

● 台灣音樂

■ 福佬語系歌謠

◆ 自然民歌：思想起、丟丟銅仔、草蜢弄雞公

◆ 戲曲：走路調、乞食調

◆ 創作歌曲：桃花泣血記、四月望雨

◆ 童謠：天黑黑

上面列舉的大部分歌曲在小時候的本土語言課程其實都有聽過，是台灣或者說是台語文化的代表作，戲曲的那兩個作品沒有聽過，且網路上好像找不到影片，有點可惜。而思想起這個作品，我很喜歡他的歌詞想表達的事情，但是他樂曲的部分我不太喜歡，不過這或許就是那個時候的風格吧！就想把現今的龐克風格的音樂給以前的人聽，他們或許也會覺得難以接受。

■ 戰前創作歌謠

◆ 四月望雨、河邊春夢、桃花泣血記...

相比起戰後音樂，更多描述情愛相關的題材。

■ 戰後創作歌謠

◆ 西北雨、杯底不可飼金魚、賣肉粽、望你早歸、阮若打開心中的門窗
比起戰前音樂，風格更加愁思。

■ 1930 跳舞時代

自由戀愛風氣盛行，舞廳林立，唱片公司興起。

◆ 文明女

這首歌聽起來有中歡快的感覺，女性在這個自由的時代獲得解放，自信、自由、歡樂的情緒充斥著整首歌曲。

◆ 桃花泣血記

台灣第一首電影主題曲，且樂句都是七言(當時仍受曲牌影響)，這首歌老實說旋律蠻洗腦的，或許在現在這個時候推出也能取得巨大的成功。

■ 鄧雨賢

創造了台灣第一代的流行音樂，四月望雨這四首歌至今傳長度依然相當高，是台灣音樂史上的一顆明珠，喜歡躲在廁所寫歌，因為這樣比較不會被干擾。

■ 蕭泰然

◆ 夢幻恆春小調

這首歌很特別鋼琴與小提琴的旋律線交織在一起，互相獨立又相輔相成，有別於以前聽過的小提琴與鋼琴合奏，通常鋼琴都只是伴奏的角色，我很喜歡這首歌鋼琴的部分。

◆ 出外人

這首歌的旋律線條很溫柔很放鬆，有種在外奔波了一整天後，回到家裡的感覺，溫馨又感動。

◆ 點心擔

聽這首歌時覺得還挺正常的，只是樂曲比較活潑了一點，看了歌詞後才發現，原來那個時代的人也會跟現在一樣，在歌詞裡亂寫一些東西，好有趣！

■ 郭芝苑

◆ 一個姓布

這首唸謠無論是人聲或是伴奏都充滿了一種俏皮感，很有說書人在街頭賣藝要吸引大家的感覺，第一次聽到這類型的作品，非常有趣！

◆ 台灣頌

這首歌還可以，但我聽起來並沒有感覺到太多他跟台灣的關聯性，整首歌還是充滿了西洋色彩，或許他的地位崇高，但我個人認為他並不是很有台灣的味道。

● 歌仔戲

■ 小戲變大戲

◆ 吸收不同曲風，也融合其他戲曲特色：

食肉食三層，看戲看亂彈（北管）。

■ 演出型態轉變

◆ 落地掃：戲服長長的，會在戲台上拖來拖去。

■ 內台

宣傳招呼大家來買票看戲，最後 10 分鐘是「撿戲尾」，開放沒有買票的人進來看精彩的高潮，也是隔天後續劇情的宣傳廣告。

■ 皇民化時期

會有日本人來督察劇情，但在日本人離開之後還是偷偷演出被禁的劇情。

■ 一聲抵九才，沒聲不要來

演歌仔戲的人才，聲音好壞非常重要。若聲音不好只能去演武打戲，無法出名。

■ 電視劇演員

◆ 楊麗花

◆ 陳亞蘭

拿到影帝的女國寶：以前的保守風氣下，男生只與男生對戲，女生只與女生對戲。演戲人員的身份地位不高(被看作是賣給劇團老闆了)。陳亞蘭扮的男主角色獲得影帝。

■ 歌仔戲 = 曲調 + 身段 + 戲劇，又稱台灣歌劇。

■ 三分前場，七分後場

戲台分成表演區和後台(裝扮區和文武場)，文武場是伴奏樂隊，文武戲的樂器種類亦有不同。

■ 角色分類

◆ 生(文生、武生、老生)

小生小生馬糾吊時鐘：目光炯炯有神

◆ 旦(小旦、苦旦、花旦、彩旦)

小旦小旦眼尾牽電線：嫵媚動人

◆ 淨

花面花面大聲貓比巴

◆ 丑

三花三花笑談人愛看

■ 身段

◆ 五法：手眼身法步

■ 小旦指法

◆ 薑芽指、蓮花指、蝶指、掌：都是大拇指放在中指根部

◆ 觀音指、蘭花指：一三指比 OK

◆ 拳、含蕊指：空心拳頭

◆ 讚、暴穎指

■ 小生指法

- ◆ 劍指：二三指併攏

- ◆ 掌

- ◆ 拳

- ◆ 讚

■ 小旦站姿

- ◆ 疊跂：一隻腳向後點

- ◆ 半屈跂

■ 小生站姿

- ◆ 丁字步

- ◆ 八字步

- ◆ 弓箭步

● 都市的人文與自然聲景

■ 聲景的種類

- ◆ 自然聲景：生態、自然現象

- ◆ 人文聲景：語言、人文活動

- ◆ 社會聲景：垃圾車

■ 範例

- ◆ 太平山翠峰湖

寂靜山徑

- ◆ 陽明山夢幻湖

全球首座都會寧靜公園，無人時只有 25dB，苔蘚是收音的好夥伴

- ◆ 台中捷運文心森林公園站音樂設計

● 巴洛克時期

■ 巴洛克的意思

奇怪的、華麗的、精巧的裝飾。

■ 背景

十七十八世紀奢華生活，君主絕對主義時期，且中產階級崛起，工業進步。

■ 音樂的地位

音樂為當時一種主要的娛樂方式，多用於宮廷以及教堂，音樂家靠寫歌劇賺錢。

■ 特色

重視音樂與情緒的關聯，重視節奏與拍子，通常有連貫性的旋律，會使用階梯式力度，早期以 homophony 為主，晚期以 polyphony 為主。

■ 數字低音

作曲家用數字或記號將和聲標示在這些低音音符上方，和聲樂器演奏者根據這些記號即興的將和聲填補進去。

■ 舞曲組曲

舞曲風格化，中期之後多以固定的舞曲編排方式組合成器樂作品。

阿勒曼舞曲(Allemande) => 庫朗舞曲(Courante)

=> 沙拉邦舞曲(Sarabande) => 吉格舞曲(Gigue)

在吉格舞曲之前亦可再加入其他的舞曲，例如布雷舞曲(Bouree)、嘉禾舞曲(Gavotte)、小步舞曲(Minuet)等

◆ 水上音樂

這首曲子跟我印象中巴洛克時期的音樂非常的符合，有一種很正向、華麗的感覺，並且編曲較為簡單，沒有太多的樂器交雜在一起，很有宮廷內大家在跳舞的感覺，端莊又優雅。

■ 協奏曲

一小組獨奏者(concertino)和全體合奏者(ripieno) 相互對抗，對比性的交替表演，一般約有三個樂章：快板 => 慢板 => 快板，第一樂章和最後一個樂章通常是以反覆樂節形式 ritornello form 出現。

■ 反覆樂節形式 ritornello form

是一種以合奏 ritornello part 和獨奏樂段 episode part 交互演奏的方式，樂曲一開始以合奏呈現主題稱之為反覆樂段 ritornello 或是 refrain，在樂章進行中，反覆樂節會以不同的調性及不完整的片段重複出現，獨奏樂段具分解和弦、快速音階等特色。

◆ 進行的形式

1. 合奏 反覆樂節 (主調)

獨奏

2. 合奏 反覆樂節

獨奏

3. 合奏 反覆樂節

獨奏

4. 合奏 反覆樂節 (主調)

■ 大協奏曲

◆ 第4號F大調布蘭登堡協奏曲

這首歌的旋律線條一直在木管樂器以及弦樂器中互相拉扯，好像一場精采的戰鬥，時而緊張刺激，時而放鬆休息，令人百聽不膩。

■ 獨奏協奏曲

◆ 四季：春

相比起大協奏曲，感覺這首樂曲少了許多對抗的感覺，更多的是在用伴奏去襯托主要演奏樂器的聲音，感覺比較沒有在旋律線條上拉扯的感覺。

● 古典時期

■ 古典主義

在藝術史中，泛指古希臘、羅馬作品中特有的一種美感與風貌，十八世紀中期以後，音樂創作由巴洛克時期之緊密、紮實，轉而「淡化」進入簡約、節制、典雅的古典主義風格。

■ 古典樂派音樂風格

旋律以 homophony 為主，樂句段落明確，旋律起落清晰，和聲變化單純、簡約、緩和，散發「放鬆」的精神，節奏充滿著對比的趣味，充分展現平衡、均勻的氣質。

■ 音樂的織體 musical texture

◆ 單聲部音樂織體 monophonic

- 齊奏或齊唱 unison

◆ 主曲調音樂織體 homophonic

◆ 多聲部音樂織體 polyphonic

- 對位法 counterpoint
- 模仿 imitation
- 卡農 Canon

■ 海頓

為交響曲之父，他的音樂在樸實中充滿了明朗快活的氣氛，在形式上也給人一種勻稱而統整的古典美。

◆ 第九十四號G大調交響曲《驚愕》 第二樂章：行板 Andante

原本我以為這首歌的風格會比較壯闊，旋律比較陰沉一點，這樣才比較有驚愕的感覺，後來發現這首歌的風格比我想像中的明亮很多，上課聽了老師的講解後才發現我誤會了驚愕的意思，會去再聽一次之後發現這首歌在大小聲的區別上，做的真的很明顯，感覺當時表演的時候應該有成功嚇醒不少在打瞌睡的觀眾。

■ 莫札特

是音樂神童，作品反映出十八世紀後期的音樂風格，是古典樂派成熟期的佳作，旋律優雅富歌唱性，和聲編排單純，樂團配器精緻細膩、恰如其份。

◆ 第四十號 G 小調交響曲

不知道為什麼，莫札特的作品常常透露著一股淡淡的陰暗，這首曲子也不例外，他很華麗也很優美，但就是沒又正向積極陽光的感覺，我想這或許跟他的人生經歷很有關係吧！

■ 貝多芬

為古典樂派到浪漫樂派的橋梁，被後人尊稱為樂聖，他的音樂具有強烈的革命精神，解放了古典樂派的內向含蓄，音樂中的爆發力與原創性，直接刺激了十九世紀音樂家們的創造力，是史上第一位以藝術家身分獨立謀生的音樂家。早期受海頓和莫札特風格影響，中期作品較長，且傾向具英雄氣質的聲響，晚期從心裡徹底而發的宏偉作品，具有創新的聲響。

◆ 第五號交響曲

比起海頓與莫札特，我覺得貝多芬的風格更加壯麗，相比之下，海頓的風格比較清新淡雅，莫札特的風格比較幽暗雅致，而貝多芬是壯闊光明的風格，更加大氣。

■ 主題與變奏曲式

以一個固定的主題材料為基礎，以不同的風貌分別呈現。

◆ 「主題與變奏」變奏曲

主題旋律在低音先行完整呈現，之後以不同的曲調、和聲、節奏、調性、結構等逐次變化。

◆ 「頑固低音」變奏曲

可分為固定的低音和聲，和固定的低音旋律線；常用於巴洛克時期之夏康舞曲(Chaconne)和帕夏卡格利亞舞曲(Passacaglia)。

■ 交響曲

源自 1730 年間的義大利歌劇序曲，龐大且炫耀，時長約二十至四十五分鐘，有四個樂章，分別是第一樂章(有精神、戲劇性的快板)、第二樂章(抒情的慢板樂章)、第三樂章(舞曲式的樂章)、第四樂章(光輝燦爛的快板樂章)。

■ 奏鳴曲快板形式

又稱 Sonata form，或是 Sonata-Allegro form，大部分的古典時期作品皆使用此種曲式於第一樂章，可分為三部分：呈式部、發展部、再現部。

◆ 呈式部

把主題呈現出來，包含兩個有對比效果之主題：

第一主題：明快、有精神

第二主題：富歌唱性

◆ 發展部

音樂素材取自呈式部的主題樂段中的音型、節奏、動機，調性複雜，快速自由轉調，富有戲劇性張力。

◆ 再現部

再現呈示部的樂段，再現部的第二主題回歸到樂曲本調。

● 浪漫時期

■ 源起

十八世紀中葉以後，歐洲社會由於法國大革命所引發的自由思想開始萌芽，首先在文學上興起浪漫主義，音樂也受到這種思潮的激盪。

■ 浪漫主義

中心思想為赤裸裸的情感表現，強調情感、想像力、與個人主義的文化新運動，作家極力歌頌感情自由，畫家運用大膽、明亮的色彩來描繪強烈的情感表現。

■ 浪漫派音樂特徵

- ◆ 個人獨特的風格展現
- ◆ 表現目的與主題
- ◆ 民族意識與異國調意識
- ◆ 標題音樂(program music)
- ◆ 富有表情的音色
- ◆ 多采多姿的和聲
- ◆ 表情記號、音高與速度的擴張使用
- ◆ 曲式：小品與大型作品

■ 前期浪漫派

貝多芬、韋伯、羅西尼、舒伯特、帕格尼尼

■ 成熟期浪漫派

白遼士、孟德爾頌、蕭邦、舒曼、李斯特

■ 後期浪漫派

◆ 德國

華格納、布拉姆斯、布魯克納、小約翰·史特勞斯、馬勒、理查·史特勞斯

- ◆ 法國
古諾、比才、聖桑、馬斯內、佛瑞
- ◆ 義大利
威爾第、普契尼、雷昂卡發洛、馬士康尼

■ 舒伯特

為歌曲之王，是道地的維也納人，作品約有六百多首，曲風非常多樣，常以著名詩人的詩作編曲配樂，詩與音樂完美結合。

- ◆ 創作手法
  - through-composed songs 通作式歌曲
  - strophic songs 詩節式歌曲
  - Song cycle 聯篇歌曲

◆ 魔王

這收歌曲氣氛懸疑可怕，很有魔王的感覺，並且有許多連續且相同的音符，讓整首曲子一直處在一個懸而未決的感覺，貫穿整首歌的那個動機很好的展現了魔王的可怕。

◆ 鱒魚

輕快俏皮的節奏很好的表現了身為一隻鱒魚的自由自在與逍遙快活，中間有段突然急湊的段落，很像突然由道了一處比較湍急的水域，氣氛緊張並且奮力擺脫的情景。

■ 蕭邦

十八歲便創造出其獨特的個人風格，鋼琴作品幾乎都是短短的，但都是精雕細琢的藝術，即使是炫技演奏技巧的部分，仍舊擁有迷人的旋律，擅長讓鋼琴「唱歌」，以鋼琴來表現義大利美聲唱法，表現出很多的花腔裝飾音，彈性速度的運用，使得演奏家能充滿即興，擅於使用鋼琴踏板。

◆ 降E大調夜曲 OP. 9 No. 2

這首歌用了很多顫音與裝飾音，並且有種 34 拍的感覺，與印象中經典的圓舞曲形象非常符合，比較震驚我的是他對於拍速靈活多變的控制，以前在練習這首歌的時候總會乖乖地照著譜上的節拍來演奏，但現在發現這首歌最精華的就是要用隨興的節奏，才能最完美的詮釋這首曲子。

■ 李斯特

是個天才鋼琴演奏家、作曲家、作家、樂評家，特色是新型態標題音樂—交響詩，一種具文學詩意或是美術性的主題而創作的單樂章大型樂曲。

◆ 愛之夢

這首歌用了一個很明確的主旋律加上一個很複雜又曖昧不明的伴奏，像極了在愛情中若即若離的感覺，獨自一個人在四處徘徊，左思右想不斷猜著他心中的

想法，但最終還是沒有一個明確的答案。

◆ 狩獵

這是一首小時候我有彈奏過的曲子，他也用了一個很明顯的旋律線條，配上複雜的伴奏，使整首歌聽起來相當華麗。

● 國民樂派

■ 背景

十九世紀初的歐洲，法國大革命(1789)之後，人民自主意識抬頭。歐洲民族眾多，較弱小民族，對當時的強勢大國，在文化上的醒覺，就有了國民主義。以當時音樂上的主流而言，北為德、奧(貝多芬、韋伯等)、南為意大利(貝里尼、董尼才第等歌劇作者)、法國(白遼士)。

■ 特色

- ◆ 富民族性、地方性之色彩
- ◆ 旋律接近民謠
- ◆ 節奏奔放
- ◆ 戲劇性
- ◆ 寫實性強
- ◆ 宣揚愛國主義或民族主義

■ 俄國

由於地理與宗教藝術，與西歐有很大的文化差異，引此俄國傳統風格的音樂得以保存，經由俄國五人組與柴可夫斯基的大力推廣，使得俄國音樂在很短的時間裡就在歐洲音樂界引起很廣大的注意。

■ 俄國五人組

巴拉基列夫、庫伊、包羅定、林姆斯基高沙可夫、穆索格斯基

■ 穆索格斯基

為俄國作曲家，很早就受到民間故事的啟發而在鋼琴上即興演奏，十幾歲已無師自通學會作曲。1865年他母親去世，使他陷於酗酒而不能自拔，惡化的酒精中毒終於使他失業，這段期間他創作了最主要的作品，包括交響詩《荒山之夜》(1867)、大型歌劇《鮑里斯·戈東諾夫》(1868)和著名的鋼琴組曲《展覽會之畫》(1874)。

◆ 基輔大門

這首樂曲用了許多 monophony 的段落，讓整首歌呈現一個明亮宏大的氛圍，相比起西歐的音樂，聽起來雖然比較單調一點，但是也很有自己的風格，很喜歡他營造出的基輔城門華麗壯觀的樣子，中間還有一段聽起來很像東正教鐘聲的

段落，感覺就像是親自站在基輔一般。

■ 捷克

在歷史上，捷克一直都是充滿悲情的國家，不斷受到鄰近強國的侵略，然而這並沒有影響捷克的音樂發展，在國民樂派時期也出現了兩位非常重要的作曲家：史麥塔納與德弗札克。

■ 史麥塔納

他的音樂成功發揚了捷克民族文化，和捷克的獨立密不可分，因此被譽為捷克音樂之父。

◆ 莫爾道河

■ 德弗札克

捷克國民樂派的最重要音樂家，他充分融合民族主義的精神與交響曲的傳統，將之發揮到管絃樂、合唱、室內樂及歌劇等作品中。在室內樂方面的表現可稱得上繼布拉姆斯之後的第二位大作曲家。

◆ 念故鄉

這首歌是以前高中時午休的鐘聲，上了課之後才知道原來他是一首源自於捷克的歌曲，當時覺得他被拿來當午休鐘聲很適合，因為他給人一種很平靜的感覺，原來他是一首懷念故鄉的歌。

■ 其他國民樂派的代表作品

◆ 英國，艾爾加《威風凜凜進行曲》

老師上課說這首歌英國人都知道，有點像他們的代表歌，演奏到這首歌曲的時候全部人會起立，我覺得他在台灣演奏的話大家應該也會一起起立，然後開始唱我們這一家的片尾曲 XD。

◆ 芬蘭，西貝流士《芬蘭頌》

◆ 台灣，郭芝苑《台灣頌》

◆ 台灣，蕭泰然《1947 序曲》

● 現代到前衛

■ 20 世紀的發展

快速的進步，歷經兩次世界大戰後，科學技術突飛猛進，藝術快速變遷並根本性的打破傳統。

■ 1900-1945 年間的音樂風格

◆ 音樂語法的根本改革

- ◆ 音樂多樣性的年代
- ◆ 打擊樂器音色的大量使用
- ◆ 和弦處理上根本性的改變，不諧和音的解放
- ◆ 無調性音樂
- ◆ 新方式組織節奏
- ◆ 擺脫音階或中心音的概念

■ 春之祭

我自己聆聽的時候好像沒有像老師上課說的那樣那麼有衝擊感，或許是以前可能已經有聽過類似風格的作品了，我自己是還算喜歡這種音樂，他能帶給我滿滿的想像空間，畫面感十足。而為了這個音樂編作的那個舞蹈讓很好的呈現了這部作品想表達的樣子，跟我自己原本想像的畫面風格非常類似，我覺得非常有趣。

■ 印象主義與音樂 1870~1918

◆ 印象主義

印象主義原指畫家的畫作不著重於具體精細地描繪，而強調光影微妙變化所帶來的主觀感受。

◆ 象徵主義

反對教條演說、反對虛偽感性、反對客觀描寫，強調感覺、想像般的夢境和詩意情感，極少涉及廣闊的社會題材，反對平鋪直敘否定空泛的修辭和生硬的說教，強調暗示、烘托、對比、聯想的方法來創作，文學作品多重視音樂性和韻律感，象徵派所謂的音樂，是自然流露出來的音調，不是格律。

馬拉美：對事物加以直名，即減損了一首詩歌四分之三的欣賞樂趣，那種樂趣是建立在逐步的推敲猜臆上；而夢即是對事物加以暗示。

● 穆木天

把「音」、「色」放在文字之中，兼有造型與音樂之美，並以疊字疊句創造詩歌輕柔美曼、回環往復的音樂效果，蕩氣回腸。

■ 印象派音樂

音樂風格不以傳統所講究的優美旋律或完整樂曲架構為主要訴求，而追求一種聲音色彩瞬間變化所產生的音響效果。因此在旋律架構上變得模糊不清，給人一種朦朧的印象。

■ 德布希

◆ 1890 年前的初期作品：

鋼琴曲《阿拉貝斯克》、《貝加馬斯克組曲》及清唱劇《浪子》。

◆ 1890 年~1908 年間的中期作品：

管絃樂作品《牧神的午後》前奏曲、《夜曲》、《海》、歌劇《佩利亞與梅麗桑》、

鋼琴曲《版畫》、《映像》第一集與第二集。

◆ 1908 年後的晚期作品：

鋼琴曲《兒童天地》、兒童舞劇《玩具箱》、管絃樂作品《映像》、鋼琴曲《前奏曲》第一集與第二集、芭蕾舞劇《遊戲》、神秘劇《聖瑟巴斯汀的殉教》、D 小調大提琴與鋼琴奏鳴曲、長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲、小提琴與鋼琴奏鳴曲。

◆ 旋律方面

中世紀的教會調式、五聲音階、半音音階、變化音階、全音音階。

◆ 和聲方面

強調八度、四度與五度音程、以平行的方式使用、大量使用大三和絃、變化和絃、七和絃、九和絃、十一和絃及七和絃連續平行進行、五聲音階的和絃、全音音階的和絃。

◆ 節奏方面

脫離小節線、使用大量速度與表情術語，呈現捉摸不定且千變萬化的動態。

◆ 音色運用方面

各種樂器獨立保有其原有音色、各種不同樂器作音色分析、散佈、重疊製造出獨特的音色。

◆ 樂評家林伯杰：德布西摧毀了十九世紀音樂的形式與調性，引領二十世紀音樂的多元發展，比起華格納更具革命性，只可惜，德布西是先知，而非領袖

◆ 月光

整首歌聽起來沒有一個很明確的發展線條，但始終給人一個在朦朧月光下，靜謐優雅的感覺，有體會到印象派音樂風格的展現。

■ 拉威爾

◆ 音樂特色

音音推敲、精準適中，遠離象徵主義中深染的主觀元素，以一種遠距離、極度客觀的立足點來創造音樂，有著印象主義中曖昧的光線與陰影，以大量的裝飾效果點綴音樂結構。

◆ 印象派風格

鋼琴作品《水之嬉戲》、《鏡》、《加斯巴之夜》(Gaspard de la nuit)、芭蕾舞劇《達芙妮與克羅埃》...

◆ 新古典主義或其他傳統之音樂風格

《圓舞曲》、《高雅而感傷的圓舞曲》、《波烈露舞曲》...

◆ 運用各民族音樂素材之異國情趣(exotisme)

鋼琴作品《加斯巴之夜》、《死公主的孔雀舞》；雙鋼琴作品《哈巴奈拉舞曲》(Habanera)、《小丑的晨歌》(Alborada del gracioso)、管絃樂曲《西班牙狂想曲》、《波烈露舞曲》、歌劇《西班牙時光》...

■ 1945 年以後的發展

- ◆ 十二音系統
  - 華沙的生還者
- ◆ 序列音樂
  - 半簡易變奏曲
- ◆ 機遇音樂
  - 奏鳴曲與間奏曲集
- ◆ 極簡主義音樂
  - 愛因斯坦在沙灘
- ◆ 引述音樂
  - 1985 大協奏曲
- ◆ 對聲音的解放：對於噪音般的聲響做更大的開發
  - 微分音、音堆
  - 致廣島罹難者的輓歌