* 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礡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](https://www.youtube.com/watch?v=VbLS6X7mthQ)

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
    - 丑
  + 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
    - 疊跤：一隻腳向後點
    - 半屈跤
  + 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：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rifrain，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

1. 合奏 反覆樂節

獨奏

1. 合奏 反覆樂節

獨奏

1. 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

主題旋律在高音先行完整呈現，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、馬土康尼

* + 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
    - 鱒魚
  + 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
  + 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
  + 狩獵
* 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
  + 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
  + 其他國民樂派的代表作品
    - 英國，艾爾加《威風凜凜進行曲》
    - 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
  + 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、回環往複的音樂效果，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
    - 牧神
  + 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)以及芭蕾舞劇《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)、管弦樂曲《西班牙狂想曲》、《波烈露舞曲》、歌劇《西班牙時光》…

* 波麗露
* 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