

繪畫與音樂的對話

捨棄傳統的線條輪廓描繪

色彩明暗營造出朦朧的視覺效果

音畫展覽室——繪畫與音樂的對話

法國在十九世紀後期出現一種新的繪畫風格，捨棄傳統的線條輪廓描繪，以自然界的色彩明暗營造出朦朧的視覺效果，例如莫內（Claude Monet）〈印象·日出〉。這種風潮帶動當時的音樂創作，不再使用清楚的曲調輪廓，注重和聲的色彩變化，以和聲的堆積營造音色的氛圍，作品呈現出朦朧、飄渺，光影幻化般的印象音響效果。

「印象派」畫風

- 開始於1860年代的**法國**
- 風格以**未經修飾的筆觸、寬廣的構圖**為特色
- 對於**大自然光影變化**，還有觀察者對於風景的**第一印象**捕捉最為注重
- 通常以**生活中的平凡事物**做為描繪對象

水

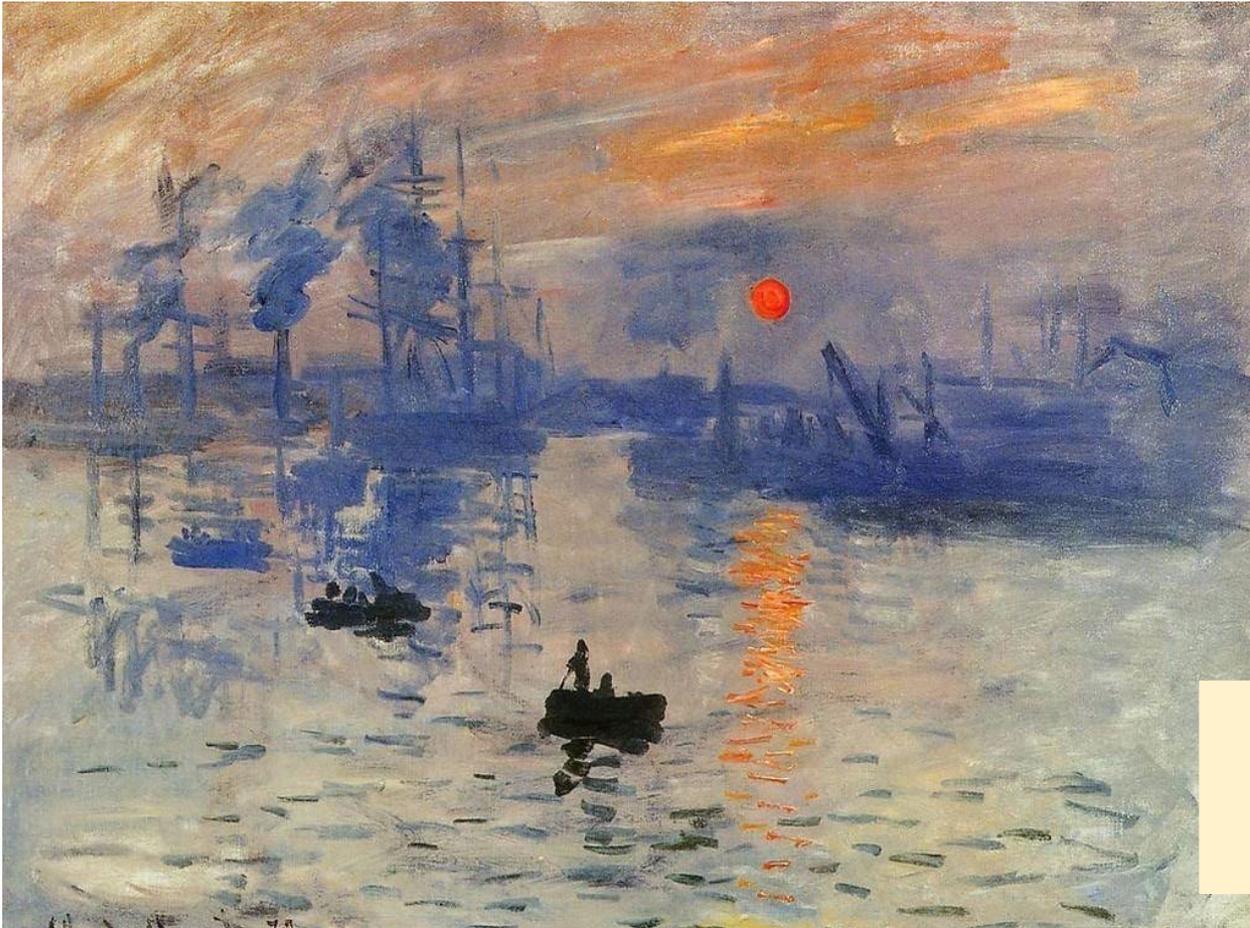
倒影

光影變化

德布西-水中倒影

《日出·印象》
莫内

鋼琴曲〈水中倒影〉（Reflets dans l'eau）很慢的小行板，4/8拍子。喜愛繪畫並且崇敬莫內的德布西將畫作精神運用於此曲。曲中以細膩的音符描繪水面上的光影波動，將大自然的美景轉化成朦朧的音樂之美。

開始處右手如流水似的和音，聽來像是表現水波蕩漾與水面反射的光。左手彈出緩慢的三個重要的主題單音（A^b-F-E^b），如清瑩剔透的水滴滴下來。

CD

德布西 曲

Andantino molto

The image shows the beginning of the piano score for 'Reflets dans l'eau' by Debussy. The tempo is marked 'Andantino molto' and the dynamics are 'pp'. The score is in 4/8 time and B-flat major. The right hand plays a flowing accompaniment of chords, while the left hand plays three distinct notes: A-flat, F, and E-flat. These three notes are circled in blue, and a blue box with the text '晶瑩的水珠滴落' (Crystal water droplets falling) is positioned below them, connected by lines to the notes.

〈水之嬉戲〉 (Jeux d'eau) CD

此曲是第一首以描寫水為主題的印象樂派鋼琴曲。曲中不斷重疊以及重複固定音型，並在譜上題寫象徵主義詩人雷尼埃（Henri de Régnier）的詩句：「當水流輕輕搔著河流，河神就對它笑。」

曲中以琴聲描寫水的飛流激濺、翻滾波浪等各種炫麗色彩姿態，透過音響效果淋漓描畫美感與意境，似一幅充滿光感與動感的音樂油畫。

以雙音琶音音型，製造如“水珠四濺”般的水滴掉落聲，聽起來晶瑩剔透。

〈水之嬉戲〉是我鋼琴作品創新的源頭，我從流水、瀑布與溪流的声音中獲得靈感，但不拘限在傳統調性聲響。

拉威爾

Tres doux

拉威爾 曲

A musical score for the piano piece 'Jeux d'eau' by Maurice Ravel. The score is written for two staves, treble and bass clef, in G major and 6/8 time. The tempo is marked 'Tres doux'. The first few measures of the right hand are circled in green, showing a sixteenth-note arpeggiated pattern. The dynamic marking 'pp' (pianissimo) is visible at the beginning.

雨中展現 力與美的流動饗宴

法國作曲家拉威爾 《水之嬉戲》

法國鋼琴家坎特羅雨中演奏

<http://www.youtube.com/watch?v=...>

《水之遊戲》(Jeux d'eau)

學生年代的拉威爾學業成就非常不如意。當年他所就讀的巴黎音樂學院有一個要求，每個學生在校期間必須獲得一個音樂界尊崇的學術獎項，否則就要被勸退學。可憐的拉威爾數次和Prix de Rome(羅馬大獎，法國音樂類獎學金)擦身而過，最後在1903年被勸退學。但他還是堅持以旁聽學生身分留在了他的作曲老師Faure(福雷)的班級裡繼續學習。其實拉威爾當時已經出版了多首成功的作品，其中最具影響力就是這首《水之嬉戲》(Jeu d'eau, 1901)，這也是他獻給老師Faure的作品。

許多人認為這首作品拉威爾是受了李斯特的《埃斯特別墅的噴泉》(Les jeux d'eau à la Villa d'Este 1870)的影響，以同樣的華麗鋼琴炫技色彩寫下的作品。可是，E大調的《水之嬉戲》所具有的創新鋼琴技巧及音響效果是史無前例的，他運用不斷重複及重疊的固定音型，配上近乎雙調性和聲的重疊和弦色彩(C大調和聲與升F大調和聲)和豐富絢麗的各種大七和弦，加上大膽的朦朧踏板運用，製造出別出心裁的鋼琴音響，令這首作品在現代鋼琴史上創立了相當重要的地位。甚至有學者認為這是音樂史上第一首鋼琴印象主義作品，也因此啟發了德布西的部分寫作。

樂譜上題寫了詩人Henri de Régnier詩中的句子：「住在河裡的神，被水搔癢嫣然嬉笑」。代表水之流動和水面波光的第一主題清澈閃爍，以華麗琶音伴奏著的第二主題象徵著優雅的河神，互相在交替和發展，期間帶著各種絢麗色彩的快速音群和樂思發展，把水的各種動人型態以最鮮明美麗的聲音描繪得淋漓盡致。

德布西-海

《神奈川沖浪裏》
葛飾北齋

德布西從1903開始創作他的三首交響詩。

德布西在正式對外發表管弦樂作品「海」之前，他告訴出版商說：「一直以來，大海惠我良多，她讓我感受到她所有的情緒。」

圖2 《海》(La mer)是德布西的交響樂作品，靈感得自日本浮世繪大師葛飾北齋《神奈川沖浪裏》。

全享包

探索古典名曲——德布西·海

德布西把海當成萬物起源的象徵

作曲家譚盾-《水舞協奏曲》 將水的音樂性一覽無遺！

- 譚盾將童年記憶中的美麗聲響交融進作品裡頭，不論是**洗衣聲、身體彈跳聲、水舞聲、水的彈跳聲**.....都間接成為了這首協奏曲的元素。

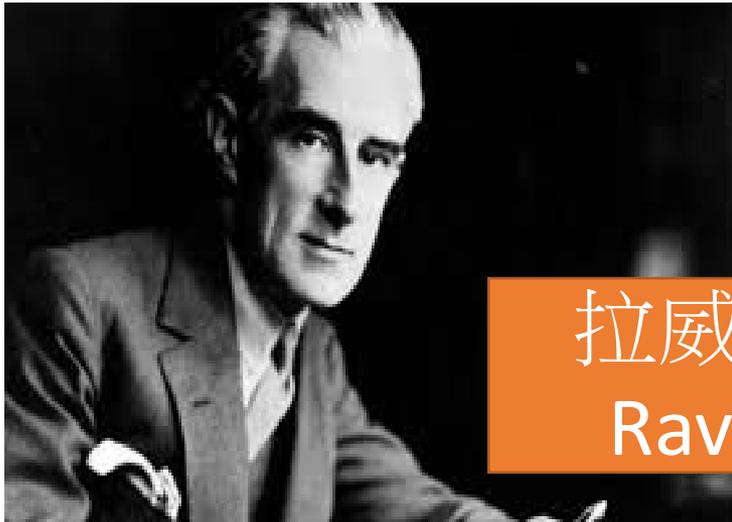
電影臥虎藏龍
奧斯卡金像獎
美國金球獎
香港金像獎
台灣金馬獎、金曲獎

—

音畫展覽室——繪畫與音樂的對話

法國在十九世紀後期出現一種新的繪畫風格，捨棄傳統的線條輪廓描繪，以自然界的色彩明暗營造出朦朧的視覺效果，例如莫內（Claude Monet）〈印象·日出〉。這種風潮帶動當時的音樂創作，不再使用清楚的曲調輪廓，注重和聲的色彩變化，以和聲的堆積營造音色的氛圍，作品呈現出朦朧、飄渺，光影幻化般的印象音響效果。

拉威爾
Ravel

德布西
Debussy

用音樂作畫的印象樂派

- 「印象樂派」風格的樂曲---

讓人很難記住特定的旋律，但是對於情境的描寫卻非常的深刻動人，而也因此印象主義音樂作品

幾乎都是「標題音樂」。

1. 莫內-印象 • 日出畫作，開啟
哪一音樂樂派？ 0

2. 此樂派最常以那種自然景象，
為創作靈感？ 0 0

3. 此樂派用什麼音樂手法？ 0
營造音樂朦朧音效。

月亮如何出現在音樂裡？

文藝復興時期---音畫

貝多芬(月光)--- 對自然景色的描摹、對朋友的追思和對女學生的單戀

印象樂派---和聲的堆疊音色、
營造朦朧音效

融入電影音樂

流行歌曲---與月亮有關的曲名或歌詞

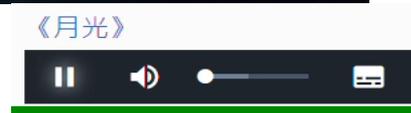
貝多芬(月光)---

對自然景色的描摹、對朋友的追思和對女學生的單戀

Designed by liu chi ming

印象樂派-和聲的堆疊音色、營造朦朧音效

融入電影音樂

p.174

電影「第凡內早餐」 / 月河 Moon River

Moon River

breakfast at tiffany's
audrey hepburn
cicely hu

融入電影音樂

電影「『蜜蜂と遠雷』」片段:德布西月光、Nat King Cole -
It's Only a Paper Moon、貝多芬月光

「蜜蜂與亞夜」

以「月光」為

從德布西《月光》出發，再進入 Nat King Cole 《It's Only a Paper Moon》，再帶到貝多芬《月光》，
連續二首都與月亮相關，更是讓人感受到音樂攝畫的用心，拍攝更是以 Low key 極弱光線照兩位主
角，我覺得這段攝影美極了，尤其是光的運用。

流行歌曲 --- 與月亮有關的曲名或歌詞

王宏恩 / 月光

吉他 Guitar

許美靜/城裡的月光

下一個 (SHIFT+N)
許美靜 都是夜歸人 無
損音樂FLAC 歌詞

靜 城裡的月光

許美靜 都是夜歸人

薩克斯風 Saxophone

高音
Soprano

中音
Alto

王心凌/月光

詞 談曉珍 陳思宇

吉他 Guitar

馬水龍-雨港素描 p.172

- 德布西-海 <https://www.youtube.com/watch?v=n-0aCuz2XQg>
- 譚盾-《水舞協奏曲》 <https://inintomusic.asia/water-concerto/>
- 王宏恩/月光 https://www.youtube.com/watch?v=_sMX8oNz5Ng
- 許美靜/城裡的月光 <https://www.youtube.com/watch?v=LGB0cmS0SIg>
- 王心凌/月光 <https://www.youtube.com/watch?v=yiixkiQkDfg>
- 『蜜蜂と遠雷』 <https://www.youtube.com/watch?v=7197M4qTiSk&t=132s>