

課程編號：7N1009

獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫

全國大學校院夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	臺北市立大學		
課程中文名稱	電影音樂的科技與文化		
課程英文名稱	Technology and Culture of Film Music		
授課教師姓名	林宜徵	單位/系所	通識中心

第一部份、課程規劃	
開課學校	臺北市立大學
中文課程名稱	電影音樂的科技與文化
全英語授課	☐ 是 ☒ 否
課程類別	☒ C類一般課
課程領域	<u>藝術與美感</u>
限修人數	<u>50</u> 人
特殊限制	是否 開放 準大學生（高三升大一之新生）修課 ☒ 是 ☐ 否 是否 開放 研究生修課 ☒ 是 ☐ 否 是否 開放 旁聽 ☒ 是 ☐ 否
學分數	<u>2</u> 學分
上課起迄日	<u>106</u> 年 <u>7</u> 月 <u>18</u> 日至 <u>8</u> 月 <u>24</u> 日
上課總週數	上課共 <u>6</u> 週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷
每週上課時間及節數	日期 7/18, 25, 8/1, 8, 15, 22 ;週二 10 : 20~12 : 10 每次 2 節、共 6 次； 日期 7/19, 26, 8/2, 9, 16, 23 ;週三 10 : 20~12 : 10 每次 2 節、共 6 次； 日期 7/20, 27, 8/3, 10, 17, 24 ;週四 10 : 20 ~12 : 10 每次 2 節、共 6 次；
上課地點	☒ <u>國立臺灣大學</u>
是否提供住宿	☒ 否
課程目標	音樂是文化與情感的結晶，形式抽象，牽涉層面既深且廣。為此，針對非音樂系學生，本課程設計以電影配樂探討為主軸，導引學生具體的感受各類形式的音樂，審思其牽涉的文化與情感。並以「科技與音樂」領域為延伸領域目標。課程自古典音樂為起始，探討西方傳統的音樂形式與哲學，之後以文化地域之相關性往外延伸，探討爵士樂（仍受西方古典樂影響）、世界音樂（未受西方古典音樂影響的），而最後導引至於形式上較為抽象的電子科技音樂。最終，再將所學各種音樂風格之知識統整於電影音樂的聆賞中，以深刻探討其文化與情感之關聯。此課程涵蓋以下課程目標： 1. 認識西方古典音樂對於電影配樂的影響。 2. 認識爵士樂的型式與其於電影配樂的應用。 3. 認識世界三大音樂體系與東方音樂之形式與美學。 5. 認識現有科技於電影音樂之應用。

	6.探討電子科技音樂與人文情感。		
	7.整合探討電影配樂之形式與其文化與情感之關聯。		
教學內容 及進度	次別	上課日期/時間	課程內容
	1	106/07/18 (二) 10: 20-12: 10	1. 概說電影音樂之多元風格 2. 古典音樂大師的影響 (一): 來自貝多芬、布拉姆斯、馬勒的音樂情感
	2	106/07/19 (三) 10: 20-12: 10	『王者之聲：宣戰時刻』(The King's Speech) 電影配樂賞析
	3	106/07/20 (四) 10: 20-12: 10	『王者之聲』電影配樂綜合討論與分組報告
	4	106/07/25 (二) 10: 20-12: 10	古典音樂大師的影響 (二): 來自德布西、科普蘭音樂的光影與色彩
	5	106/07/26 (三) 10: 20-12: 10	『戰馬』War Horse 電影配樂賞析
	6	106/07/27 (四) 10: 20-12: 10	『戰馬』War Horse 電影配樂綜合討論與分組報告
	7	106/08/01 (二) 10: 20-12: 10	『爵』對有趣：初探爵士樂之美
	8	106/08/02 (三) 10: 20-12: 10	『天外奇蹟』(Up) 電影配樂賞析
	9	106/08/03 (四) 10: 20-12: 10	『天外奇蹟』電影配樂綜合討論與分組報告
	10	106/08/08 (二) 10: 20-12: 10	發人深省的東方音樂：中亞與東亞音樂的形式與哲學觀
	11	106/08/09 (三) 10: 20-12: 10	『少年 pi 的奇幻漂流』(Life of Pi) 電影配樂賞析
	12	106/08/10 (四) 10: 20-12: 10	『少年 pi 的奇幻漂流』(Life of Pi) 電影配樂綜合討論與分組報告
	13	106/08/15 (二) 10: 20-12: 10	聲響的幻象：淺談聲響學與心理聲響學 (Psychoacoustics)
	14	106/08/16 (三) 10: 20-12: 10	科技始終來自於人性：電子音樂與電影後製的人性情感之追求
	15	106/08/17 (四) 10: 20-12: 10	『星際效應』(Interstellar) 電影配樂賞析
	16	106/08/22 (二) 10: 20-12: 10	『星際效應』(Interstellar) 電影配樂綜合討論與分組報告
	17	106/08/23 (三) 10: 00-12: 00	期末分組報告
18	106/08/24 (四) 10: 20-12: 10	期末分組報告	
教學助理規劃	請勾選教學助理類型，並預估需求人數： ☒ 申請 C 類一般課教學助理，預估 TA _____ 0 _____ 人		
	請說明運用教學助理之規劃： 無		

指定用書	無
參考書籍	1. F. Tirro 原著，顧連理譯，《爵士音樂史》，世界文物，1998。 2. 久石讓原著，何啟宏譯，《感動，如此創造：日本電影配樂大師久石讓的音樂夢》，麥田，2008。 3. 羅展鳳，《必要的靜默：世界電影音樂創作談》，香港 Kubrick，2010。 4. 羅展鳳，《電影 X 音樂》，生活·讀書·新知三聯書店，2011。 5. 簡成熙，《電影與人生》，心理，2010。
作業設計	此課程，針對每一個音樂主題和電影，各包含一份個人作業和一份分組作業，期末學生須繳交一份分組報告，並上台呈現報告內容。 個人作業：聆聽該週主題之音樂寫心得感想。 分組作業：針對該週所討論之電影，思考回答老師所提問之數個小組討論問題。 期末作業：以小組為單位，分析一部電影之音樂
成績評定方式	1. 出席與討論 35% 2. 個人心得報告 20% 3. 分組報告 25% 4. 成果報告 20%
特殊創意規劃	
課程網址	
其他補充資料	網路參考資料： 美國音樂 1. Gone with the Wind: https://www.youtube.com/watch?v=PgF-rcHcPqE 爵士音樂 2. Blues for Alice by Charlie Parker : https://www.youtube.com/watch?v=4s5FZBisaf8 3. Salt Peanuts by Dizzy Gillespie in 1947 : https://www.youtube.com/watch?v=kOmA8LOW258 4. Anthropology by Charlie Parker : https://www.youtube.com/watch?v=AMuItUv9xZc 5. Fools Rush In by Zoot Sims Quintet : https://www.youtube.com/watch?v=Hez745DcRfs&index=5&list=ALBTKoXRg38BD0oP5bCvhe-d2z8Ww1BCBs 6. Take Five by Paul Desmond -- The Dave Brubeck Quartet 1959 : https://www.youtube.com/watch?v=nzpnWuk3RjU 7. Pennies From Heaven by Stan Getz - Osca Peterson Trio 1957 ~ : https://www.youtube.com/watch?v=iCuq8i4cgD0

8. Work Song by Nat Adderley :
<https://www.youtube.com/watch?v=4rmXbiD3Jog>
9. Out of the Night by Joe Henderson 1963 :
<https://www.youtube.com/watch?v=HhiVP4-sPU0>
10. Passion Dance by McCoy Tyner :
https://www.youtube.com/watch?v=CvmJHprG_Fg&list=PLvWstQhRav6tboRTlduTuwrXPtLq_gFMy&index=2
11. Blue Train by John Coltrane (1957) :
<https://www.youtube.com/watch?v=gtiE2hOvfZY>
12. Bitches Brew by Miles Davis (1969) :
<https://www.youtube.com/watch?v=2AR93r-ASWI>
- 中國音樂
13. 雅樂：祭孔大典：<https://www.youtube.com/watch?v=3K1hzjjpBtE>
14. 燕（宴）樂：漢唐樂府「豔歌行」：
<https://www.youtube.com/watch?v=eYgN-7O5Dqw&list=PL4248BA72019BA340>
15. 京劇：<https://www.youtube.com/watch?v=nonAZXnUPkk>
16. 崑曲：
<https://www.youtube.com/watch?v=kQOx4eACHa8&list=PLB257DCD359DE956C>
17. 古琴『廣陵散』：<https://www.youtube.com/watch?v=dte4RA8jM1M>
18. 梵唄：<https://www.youtube.com/watch?v=8twD0xPgHvU&spfreload=1>
- 日本音樂
19. 雅樂：<https://www.youtube.com/watch?v=nHhl1MgAlik>
20. 能據介紹：<https://www.youtube.com/watch?v=blOzH842IYg>
21. 能劇影片觀看：<https://www.youtube.com/watch?v=o--VbWf6M0c>
22. 歌舞伎介紹：<https://www.youtube.com/watch?v=2QNSNdYBtSU>
23. 歌舞伎影片：<https://www.youtube.com/watch?v=4JjLuh4Ns7s>
- 印度音樂：
24. 西塔琴演奏：<https://www.youtube.com/watch?v=ieBNKL5xM7U>
25. 合奏與歌唱：<https://www.youtube.com/watch?v=O3ulYoQ5EiY>
26. 特別製作：印度舞與佛朗明哥舞蹈欣賞
- 中亞到東歐音樂：
27. 阿拉伯音樂合奏：<https://www.youtube.com/watch?v=y45-cVnZmII>
28. 蘇菲旋轉（12:14 開始）：
<https://www.youtube.com/watch?v=JiqCnNv5zvk>
29. 伊朗音樂：
https://www.youtube.com/watch?v=JnvQCuPf_V8&index=7&list=PL68AE06F977854DCC
30. 希臘音樂：

<https://www.youtube.com/watch?v=oO4np64sRUU&list=PL68AE06F977854DC&index=8>

31. 東歐匈牙利音樂：<https://www.youtube.com/watch?v=xeMqHjn4suo>

電子音樂：

32. Binaural Microphones：

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

33. Binaural Processing：<https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA>

34. Pierre Schaeffer's Etudes Aux Chemins de Fer (1948)：

<https://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA>

35. 錄音帶後製：<https://www.youtube.com/watch?v=LkEfo4IVpjk>

36. Drumitar 樂器：http://www.youtube.com/watch?v=LlO1P_h4y3g

37. LEMUR's GuitarBot 電子儀器演奏 by Joshua Fried：

<https://www.youtube.com/watch?v=IBxBe2dDvG0>

38. MIDI 控制器作燈控：http://www.youtube.com/watch?v=MVHy8VG-_ZA

39. 電子音樂人工智慧 EMI：

<https://www.youtube.com/watch?v=2kuY3BrmTfQ>

40. 電子音樂人工智慧 the Continuator：

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