

課程編號：7N2033

獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫

夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	世新大學		
課程中文名稱	從音樂談日耳曼文化		
課程英文名稱	German Music and Culture		
授課教師姓名	易繼心	單位/系所	通識教育中心

第一部份、課程規劃			
開課學校	世新大學		
中文課程名稱	從音樂談日耳曼文化		
全英語授課	☐ 是 ☒ 否		
課程類別	☒ C類一般課		
課程領域	<u>文學藝術</u>		
修課人數上限	<u>70</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>2017</u> 年 <u>7</u> 月 <u>4</u> 日至 <u>8</u> 月 <u>15</u> 日		
上課總週數	上課共 <u>6</u> 週，是否連續每週排課？ 7/11 停課一次		
上課時間及節數	日期 <u>7/4, 18, 25, 8/1, 8, 15</u> 週 <u>二</u> <u>9:10 ~ 12:10</u> 每次 <u>3</u> 節、共 <u>6</u> 次； 日期 <u>7/6, 13, 20, 27, 8/3, 10</u> 週 <u>四</u> <u>9:10 ~ 12:10</u> 每次 <u>3</u> 節、共 <u>6</u> 次； 上課時數共計 <u>36</u> 節		
上課地點	國立臺灣大學		
是否提供住宿	☒ 否		
課程目標	本課程以音樂賞析為出發點，選擇具代表性的日爾曼音樂作品，引導學生探討其創作時代背景，以及相關文化、藝術領域，包括歷史、建築、語言、文學、繪畫、戲劇、電影等。特別著重探討歷史上各時期在特定的政治社會背景之下，各文化領域之間的相互影響，希望能藉由跨領域的學習方向，使同學能不僅獲得音樂史的知識，更能認識德國文化，以提升人文素養，拓展國際視野。		
教學內容及進度	次別	上課日期/時間	課程內容
	1	106/07/04 (二) 9:10-12:10	課程介紹、文化的概念、德奧文化活動簡介
2	106/07/6 (四) 9:10-12:10	日耳曼歷史、宗教、民俗與音樂傳統 介紹「日耳曼」的概念、歷史的起源。由民歌、舞曲、童謠、耶誕節歌曲等，了解各地區的民間傳統習俗。 口頭報告題目分配	

	3	106/07/13 (四) 9:10-12:10	中世紀的日耳曼 介紹日爾曼民族中世紀的歷史及音樂文化，內容包括宗教與音樂發展、世俗音樂、十字軍東征與東西文化交流、重要的城市等。
	4	106/07/18 (二) 9:10-12:10	沈雕龍老師專題演講：「莫札特歌劇」 (演講者為國立台北藝術大學與台中教育大學音樂系助理教授，柏林自由大學音樂學博士。)
	5	106/07/20 (四) 9:10-12:10	宗教分裂與巴洛克時期 介紹十六、十七世紀的政治與宗教巴洛克時期的建築、藝術與音樂風格。 書面報告題目討論
	6	106/07/25 (二) 9:10-12:10	啟蒙時代與古典主義 十八世紀是啟蒙運動的時代，此思潮影響歐洲的政治、社會、文化甚鉅。宮廷為文藝活動主要的贊助者。此講介紹當時日爾曼地區的主要政治勢力 - 普魯士及奧地利，古典主義藝術風格與維也納樂派。
	7	106/07/27 (四) 9:10-12:10	浪漫主義的文學、繪畫與音樂 介紹浪漫主義形成的政治社會背景，在文學、藝術各領域中代表人物及作品，如是霍夫曼、申克爾、佛烈德利赫等。
	8	106/08/1 (二) 9:10-12:10	德文藝術歌曲賞析 歌德、穆勒、海涅等著名德語詩人的詩作均有許多優秀作曲家譜成歌曲。本次課程介紹莫札特、舒伯特、舒曼、沃爾夫等人藝術歌曲，讓同學們從欣賞中體驗德語詩與歌曲之美，瞭解德文藝術歌曲之風格演進。
	9	106/08/3 (四) 9:10-12:10	華格納與後浪漫樂派 華格納的「樂劇」是將音樂與戲劇的各元素融合，成為「總體藝術」的概念。本次課程介紹《唐懷瑟》、《羅恩格林》、拜魯特歌劇院，以及其他後浪漫樂派作曲家如馬勒、理查·史特勞斯。
	10	106/08/8 (二) 9:10-12:10	世紀之交的德奧、表現主義與現代音樂 以荀白克為首的「第二維也納樂派」經過表現主義的階段，走向無調性音樂，他的音樂作品是與表現主義藝術、文學相互激盪之下的成果。欣賞表現主義繪畫與舞蹈作品、荀白克《月光小丑》與貝爾格《伍采克》。介紹一戰前後歷史與文化。
	11	106/08/10 (四) 9:10-12:10	音樂與政治 介紹威瑪共和時期政治與藝術。欣賞「酒吧藝術」、《三毛錢歌劇》、黛德麗、Comedian Harmonists 等音樂，與電影《酒吧》。探討納粹德國文化圈、受納粹迫害的流亡潮，以及音樂作為政治宣傳工具。
	12	106/08/15 (二) 9:10-12:10	德台文化差異：分組討論、期末心得回饋 藉由政治、教育、環境與社會等方面的議題，討論台灣與德國的文化差異。
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 <u> 1 </u> 人		
	請說明運用教學助理之規劃： a) 隨班協助處理設備器材事宜，點名、紀錄出席率。 b) 以電子郵件提醒同學上課時間及教室，回覆同學問題，轉寄同學的書面報告給老師。 c) 處理報帳、影印事宜。		

指定用書	無
參考書籍	<p>杜美。1993。《德國文化史》。台北：揚智。</p> <p>周惠民。2013。《德國史－中歐強權的起伏》。台北：三民。</p> <p>薩迪、萊瑟姆 (Sadie, Stanley and Alison Latham) 編。2004。《劍橋音樂入門》(The Cambridge Illustrated Guide of Music)。孟憲福等譯。台北：果實。</p> <p>劉岷涓。2004。《默觀無限美：劉岷涓教你聽古典音樂》。台北：時報文化。</p> <p>全人教育百寶箱：http://hep.ccic.ntnu.edu.tw/browse.php</p> <p>歌曲、藝術歌曲與合唱曲歌詞資料館 (The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive)： http://www.recmusic.org/lieder/</p> <p>詠唱調資料庫 (The Aria Database)：http://www.aria-database.com/</p> <p>柏林國立博物館：http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen.html</p> <p>臺灣博碩士論文知識加值系統：ndltd.ncl.edu.tw/</p> <p>依據各次上課內容排列的參考資料 (書籍、文章、網路資源) 如下：</p> <p>第五講 宗教分裂與巴洛克時期</p> <p>王波。2013。《宮殿：從興盛到衰亡的歐洲王朝史》。台北：華滋。</p> <p>哈夫納 (Haffner, Sebastian)。2012。《不含傳說的普魯士》(Preußen ohne Legende)。周全譯。台北：左岸文化</p> <p>柏林、波茨坦及布蘭登堡邊境的普魯士的城堡與花園：http://www.spsg.de/startseite/</p> <p>美泉宮：http://www.schoenbrunn.at/</p> <p>台灣歐洲古樂 e 季刊： http://www.taiwanbaroquemusic.com.tw/couperin/tai_wan_ou_zhou_gu_le_e_ji_kan.html</p> <p>第六講 啟蒙時代與古典主義</p> <p>崔光宙。1991。《名曲的創生》。台北：大呂。</p> <p>許麗雯。2011。《你不可不知道的貝多芬 100 首經典創作及其故事》。台北：華滋。</p> <p>歌德 (Goethe, Johann Wolfgang von)。2013。《少年維特的煩惱》(Die Leiden des jungen Werther)。唐際明譯。台北：商周。</p> <p>鄭芳雄。〈德國文學〉。中華百科全書。 http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main-lan.asp?id=402</p> <p>波昂貝多芬博物館：http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=portal_en</p> <p>第七講 浪漫主義的文學、繪畫與音樂</p> <p>舒爾慈 (Schulz, Gerhard)。2007。《浪漫主義》(Romantik: Geschichte und Begriff)。李中文譯。台北：晨星。</p> <p>雷諾茲 (Reynolds, D. M.)。2000。《劍橋藝術史 (7)：十九世紀》(The Nineteenth Century. Cambridge Introduction to the History of Art)。錢乘旦譯。台北：桂冠。</p> <p>鄭芳雄。〈德國浪漫主義〉。中華百科全書。 http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=6422</p> <p>鄭芳雄。2001。〈浪漫的虛無和現實的超越—談德國哲學、文學和音樂的浪漫主義〉。《當代》166 (2001)。頁 14-23。</p> <p>金慶雲。1975。《舒曼藝術歌曲研究》。台北：天同。</p> <p>湯發凱。2009。〈舒曼、海涅與浪漫主義－以 Op.48 詩人之戀為例〉。台北藝術大學音樂學系研究所，碩士論文。</p> <p>張琇晶。2010。〈舒曼連篇歌曲《詩人之戀》之分析與演奏詮釋〉。台灣師範大學表演藝術研究所，碩士論文。</p> <p>第八講 德文藝術歌曲賞析</p> <p>鄭芳雄。1998。〈從歌德詩詞的譜曲談文學與音樂的關係〉。《中外文學》27.3 (1998)。頁 6-21。</p> <p>席慕蓉。1995。《舒伯特三大連篇歌曲》。台北：世界文物。</p> <p>金慶雲。1995。《冬旅之旅：舒伯特聯篇歌集》。臺北：萬象。</p> <p>丁晏海。2005。〈七首歌德《魔王》歌曲之詮釋與比較〉。《台南女院學報》24 (2005)。頁 321-354。</p> <p>丁晏海。2008。〈舒伯特音畫歌曲研究〉。《台南科大學報》27 (2008)。頁 113-130。</p> <p>易繼心。2011。〈由迷孃〈唯有知道渴望的人〉管窺舒伯特歌曲風格〉。《藝術學研究》9</p>

(2011)。頁 1-80。

裴翊翹。2007。〈浪漫樂派初期聯篇歌曲之探究—以貝多芬《給遠方的愛人》、舒伯特《美麗的磨坊少女》、舒曼《女人的愛情與生命》、《愛辛道夫歌曲集》作品為例〉。《議藝份子》9 (2007)。頁 53-74。

第九講 華格納與後浪漫樂派

羅基敏、梅樂互。2006。《華格納·《指環》·拜魯特》。台北：高談。

羅基敏、梅樂互。2014。《愛之死：華格納的《崔斯坦與伊索德》》。台北：華滋。

蕭 (Shaw, George Bernard)。2013。《尼貝龍根的指環：完美的華格納寓言》 (The Perfect Wagnerite: A Commentary on the Nibelung's Ring)。林筱青、曾文英譯。台北：華滋。

拜魯特音樂節：http://www.bayreuther-festspiele.de/english/english_156.html

新天鵝堡與國王路德維希二世：<http://www.koenig-ludwig-schloss-neuschwanstein.de/>

新天鵝堡：<http://www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/index.htm>

第十講 世紀之交的德奧、表現主義與現代音樂

伊里斯 (Illies, Florian)。2014。《繁華落盡的黃金時代：二十世紀初西方文明盛夏的歷史回憶》 (1913: Der Sommer des Jahrhunderts)。唐際明、林宏濤譯。台北：商周。

車炎江。2005。〈Sprechstimme 風格探討—以荀貝格《月光小丑》為例〉。國立臺北藝術大學音樂學研究所，碩士論文。

電影《馬勒，獻給妻子的柔板》 (Mahler auf der Couch / Mahler On The Couch)

第十一講 音樂與政治

葛利菲斯 (Griffiths, Paul)。1989。《現代音樂史：從德布西到布雷茲》 (Modern Music: A Concise History from Debussy to Boulez)。林勝儀譯。台北：大陸。

彭宇薰。2006。《相互性的激盪：表現主義繪畫、音樂與舞蹈》。台北：典藏藝術家庭。

蓋伊 (Gay, Peter)。2003。《威瑪文化》。劉森堯譯。台北縣新店：立緒文化。

Isherwood, Christopher. 1977. Goodbye to Berlin. St Albans: Triad.

伊薛伍德 (Isherwood, Christopher)。2011。《再見，柏林》 (Goodbye to Berlin)。劉霽譯。台北：一人。

拉森 (Larson, Erik)。2014。《野獸花園》 (In The Garden of Beats: Love, Terror, and an American Family in Hitler's Berlin)。黃忠憲譯。台北：大雁。

鄂蘭 (Arendt, Hannah)。2013。《平凡的邪惡：艾希曼耶路撒冷大審紀實》 (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)。施奕如譯。台北：玉山社。

吳品萱。2006。〈科特·懷爾《三毛錢歌劇》之研究〉。東吳大學音樂研究所，碩士論文。

電影 Just a Gigolo (1978)

電影《酒店》 (Cabaret)

電影《紅唇別戀》 (Comedian Harmonists)

黛德麗官方網站：<http://www.marlene.com/index.html>

第十二講 德台文化差異

林育立。2017。《歐洲的心臟：德國如何改變自己》。台北：衛城出版。

林育立。〈底層工人寫革命史：民主文物館靈魂人物賽羅 (上)〉 (【東德轉型正義系列報導一】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3479>

林育立。〈底層工人寫革命史：民主文物館靈魂人物賽羅 (中)〉 (【東德轉型正義系列報導二】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3487>

林育立。〈底層工人寫革命史：民主文物館靈魂人物賽羅 (下)〉 (【東德轉型正義系列報導三】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3488>

林育立。〈體驗撕裂最具臨場感的所在：伯瑙爾街的柏林圍牆紀念園區〉 (【東德轉型正義系列報導四】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3496>

林育立。〈打開傷口是為了復原—專訪德國史塔西檔案局局長 (上)〉 (【東德轉型正義系列報導五】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3537>

林育立。〈打開傷口是為了復原—專訪史塔西檔案局局長 (下)〉 (【東德轉型正義系列報導六】)。 <http://www.thinkingtaiwan.com/content/3546>

林家羽。〈世足賽英雄的背後...四個我嫁到德國後才知道的祕密〉。

<http://www.businessweekly.com.tw/KBlogArticle.aspx?ID=8514&pnumber=1>

于立平、陳慶鍾、劉啟稜。〈能源時代-德國廢核之路〉。

林育立。〈在地的能源革命：德國能源村的故事〉。

作業設計	<p>http://newtalk.tw/news/view/2015-04-09/58729</p> <p>(一) 期中口頭報告：在 7/13 至 8/15 之間，配合上課內容，讓同學挑選有興趣的主題上台做口頭報告，一或兩人一組，每人都需報告，每人十分鐘，必須在報告前一次上課繳交大綱。題目選擇範圍如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 馬丁路德與宗教改革 2. 巴洛克音樂風格 3. 巴哈的宗教清唱曲 4. 腓特烈大帝與普魯士 5. 波茨坦無憂宮 (Schloss Sanssouci) 6. 啟蒙運動 7. 感傷主義與狂飆運動 8. 歌德《少年維特的煩惱》 9. 歌德《浮士德》 10. 依據歌德的詩及小說創作的音樂作品 11. 古典時期音樂風格 12. 拿破崙的崛起、稱帝及失敗 13. 貝多芬的交響曲 14. 標題音樂 15. 貝多芬歌劇《費黛里奧》 16. 貝多芬連篇歌曲集《致遠方的愛人》 17. 浪漫主義 18. 《美麗的磨坊少女》：穆勒詩集與舒伯特連篇歌曲集 19. 申克爾 (Karl Friedrich Schinkel) 的建築與繪畫 20. 佛烈德利赫 (Caspar David Friedrich) 的繪畫 21. 韋伯歌劇《魔彈射手》 22. 《詩人之戀》：海涅的詩與舒曼的連篇歌曲 23. 華格納《唐懷瑟》 24. 華格納《崔斯坦與伊索德》 25. 馬勒生平與音樂 26. 第二維也納樂派 27. 吉羅的詩集《月光小丑》與荀白克的譜曲 28. 貝爾格歌劇《伍采克》 29. 德國的酒吧藝術 (Kabarett) 30. 魏爾歌劇《三毛錢歌劇》 31. 重唱團“Comedian Harmonists”與電影《紅唇別戀》(Comedian Harmonists) 32. 電影《酒店》(Cabaret) 與伊薛伍德《再見，柏林》(Goodbye to Berlin) 33. 黛德麗 (Marlene Dietrich) 34. 二戰後德國的分裂與統一 35. 其他主題 (需與老師討論) <p>(二) 期末書面報告：期末繳交一份書面報告 (內文三千字以上)，以下兩者擇一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讀書心得，閱讀書籍見參考書目 (論文、文章不包括在內)。七月底前需向老師登記選擇書籍名稱。 2. 自選與上課內容相關的題目進行研究，可以是音樂作品的賞析，或是日爾曼文學、藝術作品的探討。可參考口頭報告的建議主題，或從參考資料中選擇題材。書面報告必須不同於口頭報告主題，七月底前需與老師討論題目並登記。
成績評定方式	<p>出席：30%</p> <p>課堂參與與討論：10%</p> <p>期中口頭報告：30%</p> <p>期末書面報告：30%</p>

特殊創意規劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 跨領域課程內容。 2. 請德國文化及教育專長之專家做專題演講。 3. 引導同學自主學習，選擇有興趣的主題，自行蒐集資料，培養獨立研究的能力。
課程網址	「音樂與文化」網頁 http://chihsinyi.wix.com/musicculture 課程部落格 http://chihsinyi-lecture2.blogspot.tw/
其他補充資料	除了參考書目所列之外，會針對同學報告題目提供書目、論文、網路資源，供同學作學習研究。