

國立清華大學課程大綱

科號	GEC 1302	組別	00	學分	3	人數限制	90
上課時間	W7W8W9			教室	EDU 教 310		
科目中文名稱	音樂與文化						
科目英文名稱	Music and Culture						
任課教師	陳孟亨 mengheng@mx.nthu.edu.tw						

課程說明

課程描述:

音樂，不只是心靈感官上的一種娛樂與享受，更乘載了人類源流發展的文化底蘊。音樂與文化，廣義來說，指的是一切與人類和聲音相關聯的活動，狹義而言，則指為特定的群體共有創造的音樂行為或活動，因此，音樂可說是人類發展變遷的另一種文化形態。本課程中，將以不同型態的音樂為文本介紹音樂與文化的關聯，探討音樂如何在人類的認知和行為中發生影響以及在社會變遷中與文化產生交互作用，藉由對人類音樂文化發展的探究，培養學生寬宏的氣度，廣大的包容心，與放眼世界的國際觀。另，課程實施以小組為單位，著重小組分工與合作之討論與創作，探討與生活和社會相關的議題，強調從實踐的過程習得相關的知識與技能，為學生步入社會成為良好公民準備。

課程目標:

1. 從課程認識音樂的發展背景及音樂理論的相關知識，並藉由與文學、美術、雕塑等其他相關藝術結合的課程內容，提升並拓展學生美學素養廣度，進而樹立正確的音樂審美觀。
2. 透過課程的引導讓學生對音樂相關事務及活動產生興趣，並能判別音樂活動之優劣，且願意主動參與，達到終身學習之目的。
3. 讓學生透過討論的方式探討與時事相關之音樂議題，培養學生傾聽他人想法並尊重包容不同的意見。

教學進度

週次	課程內容
第一週 9/13	1、課程介紹、評定成績說明 2、你在聽歌？還是聽音樂？甚麼是音樂？為何聽音樂？ 3、音樂與生活文化之鏈結 4、填寫期初問卷查表 5、學生分組 短文書寫：你喜歡聽音樂嗎？你最喜歡聽的音樂是什麼？你最愛的音樂是屬於什麼類型？
第二週 9/20	1、音樂基本元素介紹:從音樂的音高、音強、音長，探討音樂與時間空間的關係。

	<p>2、認識音樂的結構。</p> <p>3. 音樂形式美的法則</p> <p>音樂活動：解構歌曲「茉莉花」</p>
<p>第三週 9/27</p>	<p>1、何謂古典音樂？與流行音樂的不同</p> <p>2、介紹西洋音樂史的源流與發展。</p> <p>分組活動：繪製西洋古典音樂發展圖(每個時期需列出至少一位重要的作曲家及其作品，以及一件歷史重大事件)</p>
<p>第四週 10/4</p>	<p>中秋節放假</p>
<p>第五週 10/11</p>	<p>1、樂音?還是噪音?從哪個角度欣賞音樂美? 探討音樂的藝術性。</p> <p>2、從汽車廣告音樂談音樂的實用性、約定性和應用性</p> <p>分組討論：音樂除了以美的角度來欣賞，以及修身養性陶冶性情之外，請以實用性和應用性的觀點來探討，例如音樂治療、廣告歌曲等，你的經驗中，音樂是否曾在你的生活中起了實用性的作用。</p>
<p>第六週 10/18</p>	<p>1、藝術美感的共通性：不同的藝術媒材(文學、繪畫與音樂)但傳達理念相同的美學觀點。</p> <p>2、音樂中的文學性內容，文學的聲音和語言的聲音有何不同。</p> <p>3、音樂中只可意會不可言傳的精神內容。</p> <p>4、音樂中的文學性因素：過程、衝突(戲劇性)、抒情。</p> <p>5、與文學有關的音樂性作品：歌劇與歌曲、取材於文學作品的標題音樂、非文學題材的標題交響樂和交響詩、無言歌(Lieder ohne Worte)和敘事曲</p> <p>6、音樂表現文學性內容的幾種主要手段</p> <p>分組討論：1、在音樂與其他藝術領域的跨領域結合中，是否有曾經讓你印象深刻的表演，請與同學分享其作品之涵蓋方式與表現手法。2、音樂作品中有許多與文學相關而創作的作品，請討論出三個例子，並列出其關聯的因素?請各組派一位代表選擇其中一個作品與同學分享音樂及與文學之關係。</p>
<p>第七週 10/25</p>	<p>演講：音樂與文化</p> <p>姜宜君博士(美國明尼蘇達大學音樂藝術博士)</p>
<p>第八週 11/1</p>	<p>1、音樂中的繪畫性內容，通過聽覺想像獲得各種視覺形象及畫面。</p> <p>2、音樂中的繪畫性因素：線條、色彩、造型。</p> <p>3、與繪畫有關的音樂作品：直接取材於繪畫作品的標題音樂、交響音畫、與視覺形象有關的音樂(標題或非標題音樂)。</p> <p>個人創作作業：音感作畫-請聆聽播放的音樂(庫普蘭-阿帕拉契山之春)，配合音樂的節奏、旋律加上自己的感受來作畫。</p>
<p>第九週 11/8</p>	<p>繳交期中作業</p> <p>Lecture: Recorder Today and Music in Canada</p> <p>Prof. Matthias Maute</p>
<p>第十週 11/15</p>	<p>校慶運動會</p>

第十一週 11/22	<p>調課至晚上七點</p> <p>地點：旺宏館國際會議廳</p> <p>主題：「一路向南？新南向政策的內涵與挑戰」</p> <p>「為什麼要新南向？」 - 黃志芳：現任中華民國對外貿易發展協會董事長</p> <p>「印度對台灣重要嗎？」 - 史達仁（Sridharan Madhusudhanan）：現任印度台北協會會長</p> <p>「新南向的挑戰」 - 陳佩修：國立暨南大學東南亞學系特聘教授兼系主任</p>
第十二週 11/29	<p>1、音樂影響論。</p> <p>2、音樂與情緒。</p> <p>3、音樂中的喜怒哀樂。</p> <p>4、音樂與電影</p> <p>5、電影中的古典音樂</p> <p>6、主題曲成為流行的通俗曲</p> <p>分組分享：1、某些歌曲在特定的場合或是情境下，總能給你鼓勵加油與打氣，請就自己的經驗，與大家分享。2、請同學與組員們分享，讓你印象深刻的電影音樂以及和電影搭配的絕妙之處。</p>
第十三週 12/6	<p>1、音樂的道德影響論探討，以及音樂對情感的影響之探討。</p> <p>2、流行音樂的社會價值。</p> <p>3、從五月天的「入陣曲」談起，音樂傳達和反映社會時事的價值與意義。</p> <p>分組討論：近年來有許多流行音樂嘗試著要以歌曲傳達對社會的關心並反映出社會正義價值觀，請以一首具有此特質的歌曲為例，討論歌曲的創作背景，以及歌詞或是旋律中反映的社會議題。</p>
第十四週 12/13	<p>1、音樂的民族風格，以及其價值與意義。</p> <p>2、從史麥塔那的我的祖國與德佛札克的新世界交響曲談起。</p> <p>分組討論：導致巴爾幹半島衝突不斷的主因為民族意識的衝突，就如同在台灣也有數次對民族國家認同的衝突事件，如 1947 年 228 事變，1990 年野百合學運，2014 年的青年反服貿太陽花學運。而在這些運動中，都會以音樂來表達柔性的訴求，如補破網、島嶼天光，以藝術的力量來凝聚群眾的能量。請就你所知擇一有時事意義的歌曲，探討其時事發生時空、歌曲創作背景、以及本歌曲的後續影響力。</p>
第十五週 12/20	<p>1、音樂工業的源流與發展</p> <p>2、實體音樂與數位音樂</p> <p>3、音樂展演活動的規劃與執行</p> <p>分組討論：請各組激發你的想像力，討論未來音樂產業的無限想像。</p>
第十六週 12/27	<p>期末分組報告「音樂中的文化傳承」</p> <p>繳交學習歷程檔案</p>
第十七週 1/3	<p>期末分組報告「音樂中的文化傳承」</p>
第十八週 1/10	<p>期末考：音樂常識及聽力測驗</p>

成績考核

平時成績 (出席率、分組討論學習單): 20%

期中作業個人書寫作業-影音閱讀報告: 20%

吳金黛, 一席講座《大地的音樂饗宴》

<https://www.youtube.com/watch?v=gc2LJ66kKKU>

題目: 從吳金黛的音樂創作歷程中探討音樂對文化傳承的影響力。

期末分組報告「音樂中的文化傳承」(含 PPT 和現場展演): 30%

期末音樂常識及聽力測驗: 20%

學習歷程檔案: 10% (內含課程反思心得、各式學習單、上課筆記、課外音樂活動參與等資料, 可用紙本或電子檔案, 請同學發揮創意, 將整學期資料彙整)

網路資源

請同學加入本課程之臉書社群: 清華大學音樂與文化課程

<https://www.facebook.com/groups/401386060276957/>

youtube playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrxQ6hL9J5Zu9Wb7--7R_3KuQvvHoT6xQ

Naxos 線上音樂圖書館

<https://www.naxosmusiclibrary.com/>

台北愛樂電台

<http://www.e-classical.com.tw/>

Music listening

<https://www.muzikair.com/tw/>