

國立清華大學課程大綱

科號	GEC 1310	組別	00	學分	2	人數限制	70
上課時間	F5F6			教室	EDU 教 314		
科目中文名稱	認識音樂						
科目英文名稱	Music Appreciation						
任課教師	陳孟亨 mengheng@mx.nthu.edu.tw						

課程描述:

在本課程安排之音樂聆賞素材為取材貼近學生生活的音樂作品，藉由本課程對音樂的介紹，開拓學生聆賞音樂的廣度與深度。本課程在課程進行的程序上，由聆賞音樂開始，讓學生感受音樂、針對議題進行思辨、激發創造力，進而能與本身專業結合，藉此循環模式激發學生思辨力與創造力，以期達到音樂與其他領域結合之跨域美感實踐力。本課程介紹的音樂包含各式不同的類型，如古典音樂、電影音樂、舞蹈音樂、戲劇音樂、民族音樂等，以及教導學生認識樂器、音樂的風格和曲式等音樂相關知識，拓展學生的音樂視野，提升學生的美感素養，並能激起其主動參與相關藝文活動的意願，使課程結束後仍能達到終身學習之效益。

課程目標:

- (一) 認知領域：能認識不同音樂類型歷史的發展及音樂理論的相關知識；並藉由多元音樂內容的介紹，拓展學生的國際視野。
- (二) 技能領域：能分辨各種不同音樂的風格與背景；課程中強調小組的討論與創作，由「做中學」的方法習得相關知識和技能。
- (三) 情意領域：能對各類音樂產生興趣，並願意主動參與課外音樂相關事務及活動，提升美學素養，進而將美感融入生活中；藉由課程培養學生國際觀，激發學生放眼國際的宏觀氣度與包容。

指定用書

1. 無指定教科書，上課教材為教師自編。
2. 配合課程需要，安排兩次的指定影音指定閱讀資料
 - (1) 焦元溥《那些音樂與音樂家教我的事》
<https://www.youtube.com/watch?v=1EO4AmU7Z2w&t=24s>
 - (2) Julian Treasure, 《聲音影響我們的四種方式》
<https://www.youtube.com/watch?v=cwc-uaN7Vfk>

教學進度

第一週 9/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同學相見歡 2. 課程內容與上課方式介紹 3. 如何欣賞音樂 4. 填寫期初課程問卷
-------------	--

<p>第二週 9/22</p>	<p>認識音樂的要素</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂風格的界定與介紹 2. 認識音樂織體 3. 認識樂器與音色 <p>分組創作: 請將我們耳熟能詳的兒歌-兩隻老虎, 從無伴奏的單聲部音樂織體改編為其他的音樂織體</p>
<p>第三週 9/29</p>	<p>西洋古典音樂作品賞析: 中古世紀至巴洛克</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂起源說 2. 西元 3 0 0 年前之古代音樂 3. 中世紀音樂介紹 (西元 3 0 0 -1400 年): 教會聖歌、葛里果聖歌、紐碼譜 4. 文藝復興時期音樂介紹 (西元 1 4 5 0 -1600 年): 5. 巴洛克時期音樂介紹 (西元 1 6 0 0 -1 7 5 0 年): 盟台威爾第的歌劇、韓德爾水上音樂、巴哈布蘭登堡協奏曲、韋瓦第四季小提琴協奏曲 <p>個人創作: 韋瓦第在他所創作之四季小提琴協奏曲寫下了十四行詩的文字, 請同學聆賞春天之第二樂章, 並嘗試著創作出與音樂相符之詞句。</p>
<p>第四週 10/6</p>	<p>西洋古典音樂作品賞析: 古典時期的音樂 (1750-1820 年)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識古典主義與古典樂派風格 2. 認識交響曲與奏鳴曲快板形式 3. 經典音樂賞析: 海頓「驚愕交響曲」、莫札特小夜曲交響曲、貝多芬第五號交響曲 <p>個人書寫作業: 影音閱讀心得報告, 焦元溥《那些音樂與音樂家教我的事》</p>
<p>第五週 10/13</p>	<p>西洋古典音樂作品賞析: 浪漫時期 (1820-1900 年)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識浪漫主義與浪漫時期音樂特徵 2. 經典音樂賞析: 舒伯特藝術歌曲「魔王」、蕭邦「夜曲」、李斯特「愛之夢」 <p>分組創作: 請在鱒魚的曲調上, 重新創作歌詞。因本首作品為詩節式歌曲, 所以請注意押韻及對仗。創作完後, 要自己唱唱看喔!</p>
<p>第六週 10/20</p>	<p>Lecture recital: Tali Rubinstein Jazzy Recorder</p>
<p>第七週 10/27</p>	<p>演講 (未定)</p> <p>分組討論: 期中專題「古典音樂 MV」工作進度及內容討論</p>
<p>第八週 11/3</p>	<p>西洋古典音樂作品賞析: 現代到前衛 (1900 年後至今)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識印象主義與印象樂派 2. 賞析法國作曲家德布西之作品《牧神的午後》前奏曲、拉威爾之作品《波麗露》 3. 認識 1945 年後的作品與風格特徵 <ol style="list-style-type: none"> 1. 4. 十二音列作品荀白克《華沙的生還者》、機遇音樂凱基《四分三十三秒》、為預置鋼琴的《奏鳴曲與間奏曲集》

	<p>個人創作:《牧神的午後》(法語: L'Après-midi d'un faune) 為法國詩人斯特凡·馬拉梅的詩作,作曲家德布西以這首詩作創作出《牧神的午後前奏曲》。請同學根據您聆聽到的音樂感受,繪出您想像中如夢似幻的午後夢境。</p>
<p>第九週 11/10</p>	<p>期中專題: 古典音樂 MV 製作競賽 各組派代表上台分享影片製作理念,並分享影片,以 Rubric 表格由學生互評 注意事項: 計分比例分配: 老師 60%, 助教 20%, 同學互評 20% 在首頁列上課程名稱、指導老師姓名以及組員姓名與學號 在影片中請放上影片中使用到的資料出處</p> <p>扣分機制: 未於規定日期內繳交者,扣此項分數總分十分 未按照格式列出課目名稱、老師姓名、組員姓名學號、參考資料出處者扣此項分數總分五分</p> <p>加分機制: 請同學將影片上傳至 F B 課程社團,邀同學來觀賞,每按滿 10 個讚數,加此項分數總分一分,以此類推,最多加分數不超過十分 加分後若總分超過 100 分,則以 100 分計算</p>
<p>第十週 11/17</p>	<p>美國音樂劇</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂劇的源由與發展 2. 音樂劇歌曲的形式 3. 經典音樂劇歌曲賞析: 畫舫璇宮 showboat Ol' Man River (老人河)、紀伯特與沙利文-天皇 (1885)、《ANYTHING GOES》卜特 (Cole Porter)-you are the top, (1934)、Cats (1982)-Memory、《拜訪森林》(Into the Woods, 1987)、The Rain in Spain 西班牙之雨、《西城故事》(West Side Story, 1957) 〈今夜〉(Tonight)、〈美國〉(America) <p>個人書寫作業: 影音閱讀心得報告, Julian Treasure, 《聲音影響我們的四種方式》</p>
<p>第十一週 11/24</p>	<p>音樂與文學</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂與文學表現方法之異同 2. 音樂中的文學性因素 3. 與文學有關的音樂性作品種類 <p>歌劇與歌曲: 普契尼: 波西米亞人 (La Boheme), Che gelida manina(你那好冷的小手) 取材於文學作品的標題音樂: 理查史特勞斯(Richard Strauss) 《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra) 非文學題材的標題交響樂和交響詩: 羅西尼 G. A. ROSSINI 《威廉泰爾序曲》(William Tell Overture) 無言歌(Lieder ohne Worte)和敘事曲: 孟德爾頌, Venetian Gondellied (威尼斯船歌)</p>

	<p>4、馬勒的作品《大地之歌》(期末專題指定音樂)</p> <p>分組創作：請聆聽孟德爾頌的威尼斯《船歌》，根據音樂的情感，編寫出符合音樂情緒鋪陳的故事內容。並請同學搭配上音樂，與大家分享此故事。</p>
第十二週 12/1	<p>音樂與電影</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電影與音樂的關聯，以及音樂在電影中的角色與重要性 2. 電影音樂的發展與種類 3. 經典電影音樂賞析：史坦納(M. Steiner)「亂世佳人」、「閃舞」(flash Dance)、「兩小無猜」的《In the morning》、「第凡內早餐」的《Moon River 》、「畢業生」《The Sound of Silence 》、「終極保鏢」的《I Will Always Love you》、「銀色獵物」的《Can't Help Falling in Love》、約翰·威廉斯〈John Williams 〉的「外星人」、「大白鯊」、「阿甘正傳」、莫里斯·賈瑞爾(Maurice Jarre)《齊瓦哥醫生》、約翰·巴瑞(John Barry, 1933-2011)《007》系列電影的配樂、顏尼歐·莫里克奈(Ennio Morricone)《新天堂樂園》。 <p>分組討論：期末音樂故事王競賽劇本與工作分配討論</p>
第十三週 12/8	<p>音樂與舞蹈</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂與舞蹈的關係 2. 音樂對舞蹈的功用 3. 舞蹈音樂介紹：巴洛克舞蹈、圓舞曲、康康舞曲、印度音樂與舞蹈、愛爾蘭踢踏舞 <p>分組討論與分享：請舉出一個讓你印象深刻的舞蹈場景或是舞碼。並說明此舞蹈的音樂特徵。</p> <p>分組創作：請根據小步舞曲的特徵，創作出與音樂相符的肢體動作。</p>
第十四週 12/15	<p>台灣傳統與當代音樂</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 福佬語系歌謠種類 2. 戰前創作歌謠 (1945 前) 3. 戰後創作歌謠 (1945 後) 4. 1930 年代「跳舞時代」 5. 台灣的禁歌歷史 6. 經典音樂賞析：〈思想起〉、〈丟丟銅〉、〈雨夜花〉、〈望春風〉、〈何日君再來〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈阮若打開心中的門窗〉 <p>分組討論與發表：台灣長達 38 年的禁歌時期，有多達九百首歌曲被禁唱，請根據當時歌曲被禁的理由繪製出禁歌概念圖。</p>
第十五週 12/22	<p>世界民族音樂</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識非洲繁複節奏音樂 2. 拉丁美洲音樂：墨西哥、阿根廷、巴西音樂文化 3. 東南亞音樂：印尼甘美朗、印度音樂 4. 蒙古與西藏 <p>分組創作：非洲音樂可說是影響北美洲流行音樂的源頭，即使是現在流行的 Rap，也受非洲音樂的影響。請以歌手王心凌的這首「愛你」中 rap 的部份，即興改編其節奏並發表。</p>

第十六週 12/29	<p>專題講座「與音樂家面對面」 邀請音樂家至課堂演講，分享舞台與演出經驗，以及音樂家不為人知的秘辛 書寫音樂家訪談學習單 (各組需事先設定問題) 繳交學習歷程檔案</p>
第十七週 1/5	<p>期末專題展演：「古典音樂新解」最佳音樂故事王競賽 以 Rubric 表格由學生互評 指定內容：馬勒的作品《大地之歌》(德語：Das Lied von der Erde) 中用了七首唐詩的意境，請先了解這個作品，根據音樂中所用到的唐詩，以白話的方式編寫成一段故事，並選取此音樂中的一段，以音樂配合上故事發表。 規則： <ol style="list-style-type: none"> 1、故事需在五分鐘內完成 2、故事必須由頭有尾 3、故事需與音樂情緒搭配得宜 4、若搭配上合適的動作、表情可得到加分 5、聘請三位評審老師，分數高者為最佳音樂故事王。 </p>
第十八週 1/12	<p>音樂聽力測驗、音樂常識測驗。 學習歷程檔案展覽。 最佳音樂故事王頒獎。</p>

六、成績考核			
	項目	比例	說明內容
	小組課堂作業	20%	課堂小組創作與發表、分組討論學習單
	個人作業	20%	課堂創作、影音閱讀心得、演講心得學習單
	期中專題	20%	古典音樂 MV 製作競賽
	期末專題	20%	最佳音樂故事王競賽
	紙筆測驗	10%	期末音樂聽力測驗、音樂常識測驗
	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)
其他	加分項目	「音樂會義工」的公民服務行動、課外音樂會活動參與 (請填寫課外音樂活動參與學習單，每一場加總分 1 分)	

網路資源

請同學加入本課程之臉書社群: 清華大學認識音樂課程

<https://www.facebook.com/groups/121972858462031/>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLrxQ6hL9J5ZvS7vVwCaKRVIAMbXbVqCS>

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