

彈性週數試行計畫_16 週課綱

國立清華大學課程大綱【格式】

<1050112 版>

科號	GE 134600	組別		學分	2	人數限制	
上課時間				教室			
科目中文名稱	電影配樂發展史與風格賞析						
科目英文名稱	The History of Film Scoring---Analysis and Development						
任課教師	邱亭雅						
擋修科目				擋修分數			

請勾選	此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力 Core capability to be cultivated by this course	權重（百分比） Percentage
☒	自我瞭解與溝通表達 Self-awareness, expressions & communication	10 %
☒	邏輯推理與批判思考能力 Logical reasoning & critical thinking	10 %
☒	科學思維與反思 Scientific thinking & reflection	10 %
☒	藝術與人文涵養 Aesthetic & humanistic literacy	50 %
☒	資訊科技與媒體素養 Information technology & media literacy	10 %
☒	多元觀點與社會實踐 Diverse views & social practices	10 %

<p>一、課程說明</p>	<p>1.課程綱要說明</p> <p>此課程主要內容為: 電影配樂發展史與風格賞析。16 週的課程會循序漸進地從電影配樂的三大要素開始講起，配合好萊塢電影配樂不同的主要時期，從早期的後浪漫時期到合成器與世界音樂元素運用，分別研討其中之歷史沿革與配樂風格分析。每一時期皆會以最具代表性的作品與配樂家做為研討實例，比較討論其中之脈絡與創作風格。最後的專題研討部分則會選擇三位台灣目前最具代表性的電影配樂編曲家，分析比較台灣電影配樂現況與好萊塢之差異。</p> <p>2.教學目標：</p> <p>授課目的乃是藉由介紹電影配樂發展之基本概念、創作元素、歷史沿革與國內外代表性電影配樂作品風格賞析研討，以好萊塢電影工業發展脈絡與配樂風格為研討起始，延伸至現今台灣電影配樂作品與其音樂創作手法評析，使學生能深入瞭解其中之聯繫與差異，並透過課堂討論與專題研討，仔細體會影像與音樂間之對應關係與相輔相成，進能增進整體音樂鑑賞能力與專業知識。</p> <p>教學範圍：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電影配樂概論 2. 好萊塢電影配樂工業 <ol style="list-style-type: none"> (1)Golden Age (2)1960s (3)1970-1980 (4)1990-2000 (5)現代好萊塢 3. 台灣電影配樂工業 <p>備註：本課程無涉及 AI 使用</p>
<p>二、指定用書</p>	<p>本課堂並無指定用書，皆以教師自編講義與授課 ppt 為主</p>
<p>三、參考書籍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejrolo, Andrea, and Richard Derosa. <i>Acoustic and MIDI Orchestration for the Contemporary Composer</i>. Boston: Focal, 2007. 2. Buhler, James. <i>Hearing the movies: music and sound in film history</i>. New York: Oxford University Press, 2016.
<p>四、教學方式</p>	<p>本課程的教學方式將以課堂講授與分組討論為主，前半段的課程會以講授電影配樂的基本發展歷程與背景知識為主軸，逐漸延伸至每部電影的主題曲音樂風格介紹與片段內容分析，並透過課堂學習單的撰寫，使學生能在吸收完基本理論知識後靈活運用。由於在音樂藝術領域的學習中</p>

並不以標準答案為首要條件，而是練習如何運用所學的知識結合個人看法做為表達，因此在學習單的題目內容設計方面，皆會以申論題為主，使學生能以課堂上講授的基本知識為寫作框架，再加以個人見解自由發揮，進而充分理解本課程的規劃主軸與學習如何對於電影配樂領域的表達方式。而後半段的課程會著重於現代好萊塢與台灣電影工業的解析研討，內容更貼近現今時代潮流，因此教學方式會由教師講授逐漸轉為以同學分組討論為主，透過每週不同的討論題材，使學生能在相互討論中學習團隊精神與自我思考能力。

(敬請詳列每週課程內容：含主題、內容說明以及每週指定閱讀，越詳細越佳)

週次	主題課程說明	每週指定閱讀
1	簡介概論：電影配樂發展史概論	教師自編講義與 ppt
2	電影配樂元素--構成聲軌三大要素： 1. 對白(dialogue) 2. 音樂(music) 3. 音效 (sound effects)	教師自編講義與 ppt
3	好萊塢電影配樂簡介： 主要時期 1. Golden Age 2. 1960s 3. 1970-1980 4. 1990-2000 後	教師自編講義與 ppt
4	Golden Age 歷史沿革、發展背景及 Golden Age 代表編曲家與作品風格賞析：Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin	教師自編講義與 ppt
5	Golden Age 後浪漫樂派風格研討與管弦樂團解析	教師自編講義與 ppt
6	1960s 歷史沿革、發展背景及 1960s 代表編曲家與作品風格賞析：Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone	教師自編講義與 ppt
7	1960s 現代樂、爵士、搖滾樂風格影響與發展	教師自編講義與 ppt
8	期中考	教師自編講義與 ppt
9	1970-1980 (合成器時期) 歷史沿革與發展背景介紹與解析	教師自編講義與 ppt
10	1970-1980 (合成器時期) 代表編曲家與作品賞析：Hans Zimmer、Danny Elfman、Vangelis	教師自編講義與 ppt

五、教學進度

11	1990-2000 後時代背景與歷史沿革介紹	教師自編講義與 ppt
12	1990-2000 後代表作品賞析： <i>Troy</i> 、 <i>Harry Potter</i> 、 <i>Titanic</i> 、 <i>Gladiator</i>	教師自編講義與 ppt
13	現代好萊塢：Thomas Newman: <i>James Bond 007</i> 配樂手法與風格解析	教師自編講義與 ppt
14	專題討論 (分組討論)：台灣電影配樂家--林強、王希文、李欣芸	教師自編講義與 ppt
15	專題討論 (分組討論)：台灣電影配樂與好萊塢電影配樂比較研討	教師自編講義與 ppt
16	期末考 or 期末報告 (視教學進度而定)	教師自編講義與 ppt

* 第 17-18 週額外學習活動內容

好萊塢電影音樂會系列：

欣賞 2018 Hans Zimmer Hollywood in Vienna Concert

影音網址：<https://reurl.cc/6Nrn5Z>

亞洲電影音樂會系列：

欣賞久石讓 in 武道館～與宮崎駿動畫共同走過的 25 年

影音網址：<https://reurl.cc/vkVR0k>

每週課程進度說明：

第一週：課程簡介概論

1. 教學內容：
 - (1) 討論通識教育之重要性
 - (2) 講解上課規則、期中期末內容與評分標準
 - (3) 課程內容簡介概論
 - (4) 電影配樂產業發展概論
2. 教學目標：瞭解課堂規範、授課方向與內容
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第二週：電影配樂元素

1. 教學內容：
 - (1) 認識電影配樂三元素：對白、音樂、音效
 - (2) 討論三者之相互影響與重要性
2. 教學目標：拓展對於影像與音樂相互間的瞭解與熟悉度，進而提升配樂鑑賞能力

3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第三週：好萊塢電影配樂

1. 教學內容：
 - (1) 好萊塢電影配樂主要時期介紹與解析
 - (2) 討論各時期的風格演變與代表作品及其配樂家
2. 教學目標：深入瞭解好萊塢電影配樂曲風、歷史背景與其代表著作
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第四週：Golden Age

1. 教學內容：
 - a. 好萊塢 Golden Age 時期歷史發展與背景沿革
 - b. 代表編曲家與作品風格賞析---Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin
2. 教學目標：學習瞭解 1930 年代電影配樂主要風格、瞭解不同電影配樂作曲家之創作手法與風格特色
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第五週：Golden Age

1. 教學內容：後浪漫樂派樂派風格研討、管弦樂團樂器與演奏法介紹
2. 教學目標：認識管弦樂團、瞭解用器樂原音錄音之音響效果
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第六週：1960s

1. 教學內容：
 - a. 1960 年代好萊塢電影配樂歷史發展與背景沿革
 - b. 代表編曲家與作品賞析---Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone
2. 教學目標：深入瞭解 1960 年代的電影配樂背景與代表風格、比較與探討 1960 年代電影配樂家的創作手法與主要風格特色
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第七週：1960s

教學內容：(1) 現代樂、爵士、搖滾樂 風格影響與發展

(2) 現代樂、爵士、搖滾樂歷史背景之曲風解析

2. 教學目標： 拓展不同曲風與樂器的認識視野，從管弦樂團進而延伸到爵士與搖滾樂團
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第八週：期中考

第九週：1970-1980 (合成器時期)

1. 教學內容： 合成器時期歷史背影研討
2. 教學目標： 瞭解好萊塢電影配樂工業發展與歷史沿革脈絡
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十週：1970-1980 (合成器時期)

1. 教學內容：代表編曲家與作品賞析--Hans Zimmer、Danny Elfman、Vangelis
2. 教學目標： 深入瞭解合成器時期主要創作風格
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十一週：1990-2000 後

1. 教學內容： 1990-2000 好萊塢電影配樂工業歷史背影介紹
2. 教學目標： 深入瞭解好萊塢電影配樂的發展脈絡與風格轉變
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十二週：1990-2000 後

1. 教學內容： (1) 世界音樂元素的運用、史詩之影響
(2) 代表作品---*Troy*、*Harry Potter*、*Titanic*、*Gladiator*
2. 教學目標： 瞭解運用不同國家的音樂元素與史詩的文化脈絡來當電影劇情題材，進而影響到配樂創作風格與配器
2. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十三週：現代好萊塢

1. 教學內容： Thomas Newman: *James Bond 007* 配樂手法與風格解析

	<p>2. 教學目標：瞭解現代好萊塢電影配樂風格與創作手法</p> <p>3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt</p> <p>第十四週：專題討論 (分組討論)</p> <p>1. 教學內容：台灣電影配樂家---林強、王希文、李欣芸</p> <p>2. 教學目標：瞭解台灣電影配樂創作手法與台灣電影工業之發展脈絡</p> <p>3. 課堂討論：研究探討林強、王希文、李欣芸之代表作品</p> <p>4. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt</p> <p>第十五週：專題討論 (分組討論)</p> <p>1. 教學內容：台灣電影配樂與好萊塢電影配樂比較研討</p> <p>2. 教學目標：深入瞭解兩者間創作手法與風格差異</p> <p>3. 課堂討論：研究討論不同國家之電影配樂風格與其中之差異</p> <p>4. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt</p> <p>第十六週：期末考</p>
六、成績考核	<p>1. 課堂討論與學習單：30%</p> <p>2. 期中考：30%</p> <p>3. 期末考 or 期末報告：30%</p> <p>4. 出席率：10%</p>
七、講義位址 http://	