

國立清華大學課程大綱

科號	組別	學分	人數限制
上課時間		教室	
科目中文名稱	管弦樂法		
科目英文名稱	Orchestration		
任課老師	陳欣蕾		
擋修科目		擋修分數	

一、課程說明

1.遠程目標：

互相理解。

由班上學生的樂器組成來創作/改編作品，演奏家也是作曲家、作曲家也是演奏家。

作曲主修：

在這堂課裡面也要演奏，不只是演奏自己的作品，也要演奏同學的作品，幫助日後創作時更理解演奏家在技術、心理、合奏上，甚至分譜上會面臨的狀況。

演奏主修：

可以選擇改編課堂指定的樂派作品或是自由創作，藉由創作的過程理解作曲家在創作時的想

法。
也藉由排練時可以直接和多位作曲家討論作品，幫助日後在演奏詮釋作品時能舉一反三，推測作曲家的意圖。

2.中程目標：

腦洞大開的編制（因為每堂課不一定會是很“常見”的樂器組合）養成靈活的頭腦，面對手上能有的素材（樂器）創作恰如其分的作品（譬如末日四重奏這種極端的狀態下所產生的編制），或是面對既有的譜，要如何有道理的替換樂器，找到自己可以演奏的聲部，也因為學習到配器的能力，任何曲子都可以改編成自己能演奏的作品。

3.短程目標：

學習經典重奏到樂團的配器方式；各個樂器在樂團中的角色；各個樂器的靈敏度、音量限制；不同樂器搭配產生不同的音色；用不同樂器表達樂曲中的旋律、和聲、表情記號、氣氛。

二、指定用書

教師自編教材與示範

三、參考用書

The Study of Orchestration by Samuel Adler

Orchestration by Walter Piston

四、教學方法

每堂課分為三個部分：

1.樂器介紹：

學生介紹自己的樂器的結構、演奏方式。

2.現代演奏技巧：

老師講解個別樂器特殊演奏技巧，並且請學生現場實踐，大家一起實驗討論。

3.排練實踐：

可以選擇排練自己的創作或是改編（老師推薦曲目）。

五、教學進度

週次	課程主題	課程內容
	上學期	
一	《鋼琴四手聯彈》	引導學生仔細聆聽並探討一個和聲被放在鋼琴上不同的位置時不同效果。
二		樂器在樂團中擺放的位置與功能還有能力上的位置。 改編曲目建議：將古典時期的管弦樂曲片段改編成鋼四手聯彈。（Haydn's Surprise Symphony）
三	《二重奏》-樂器介紹	
四	《二重奏》-不同質	兩個不同質的樂器要如何融合？ 改編曲目建議：改編弦樂獨奏片段為二重奏。（Bach's Cello Suite）
五		兩個不同質的樂器要如何各自發揮所長？ 改編曲目建議：改編古典時期鋼琴曲片段
六	《二重奏》-樂器介紹	
七	《二重奏》-同質	兩個同質的樂器要如何融合？ 改編曲目建議：改編管樂獨奏片段為二重奏。（Debussy's Syrinx）
八		兩個不同質的樂器要如何各自發揮所長？ 改編曲目建議：Vivaldi's Four Seasons

週次	課程主題	課程內容
九	《弦樂四重奏》-樂器介紹	
十	《弦樂四重奏》1	將古典時期的鋼琴曲片段改編成弦樂四重奏。 (如果能夠現場有重奏在或是請同學臨時來幫忙，實踐每個人的片段來探討最佳，在鋼琴上或是加上其中一些樂器實踐其次。)
十一		
十二	《弦樂四重奏》2	將古典時期的弦樂四重奏片段改編給鋼琴，再分析討論不同弦樂四重奏片段中，各部功能的不同。
十三		
十四	《弦樂四重奏》3-作為一體	改編曲目建議：Liszt's La Campanella主題
十五	《弦樂四重奏》4-各自獨奏	改編曲目建議：Schumann's Traumeirei
十六	《二重奏+鋼琴四手聯彈+弦樂四重奏》	改編曲目建議：Debussy's Sunken Cathedral
十七		
十八		
下學期		
一	《木管五重奏》	將古典時期的木管五重奏片段改編給鋼琴，再分析討論不同木管五重奏片段中，各部音色、功能的不同。
二		
三	木管樂器介紹	
四	《有木管的五重奏》	按照先前對於木管五重奏的理解，用現有的樂器組成有同樣功能的組合。
五		
六		
七	銅管樂器介紹	
八	《銅管二、三、四、五重奏》	將印象樂派（譬如Ravel的Gaspard de la Nuit的Le Gibet）或是浪漫時期（譬如Paganini的狩獵，最後再跟李斯特改編的鋼琴版本作比較。）片段改編成銅管五重奏。（如果能夠現場有重奏在，實踐每個人的片段來探討最佳，在鋼琴上或是加上其中一些樂器實踐其次。)
九		
十		
十一	《一管編制》	將鋼琴版本的管絃樂曲片段改編給一管編制的管弦樂團，然後和原曲做對比。
十二		
十三	《二管編制》	將鋼琴版本的管絃樂曲片段改編給二管編制的管弦樂團，然後和原曲做對比。
十四		
十五	《木管+銅管+弦樂+鋼琴四手聯彈》	改編曲目建議：Mussorsgy's Pictures of Exhibition
十六		
十七		

週次	課程主題	課程內容
十八		

力

六、成績考核

評量方式	平時考	期中考	期末考	作業	報告	出席率	參與討論	學習表現
百分比				80		20		