

國立中正大學通識教育課程教學大綱

開課學年度/學期	114 學年度第 1 學期		
課程名稱 (中文)	漫遊聲樂的世界		
課程名稱 (英文)	Exploring Vocal Music		
課 碼	(由通識教育中心填寫)	學分數	2
授 課 方 式	請勾選(可複選)： ☒ 課堂講授 ☐ 網路教學 ☐ 分組討論 ☒ 校外教學 ☐ 其他_____		
教學目標及範圍	許多人對於古典音樂，特別可能對於語言隔閡而對聲樂曲望之卻步。本課程期以深入淺出的方式介紹著名的聲樂作品，課程內容包括了中外藝術歌曲、民謠、合唱曲及歌劇、音樂劇的介紹，希望讓聲樂曲及美聲唱法以平易近人的方式結合生活美學。 教學範圍:中國藝術歌曲、中國民歌、西洋藝術歌曲、西洋民謠、歌劇、音樂劇。		
授 課 大 綱 (週次表及每週課程詳細內容說明)	(課程進度及細節請以上課公佈為主)		
	週次	主題	
	1	課程介紹	
	2	介紹聲樂世界	
	3	中國藝術歌曲	
	4	中國民歌	
	5	國慶日假期	
	6	世界民謠（一）	
	7	世界民謠（二）	
	8	義大利藝術歌曲、德國藝術歌曲	
	9	期中考	
	10	歌劇（一）	
	11	歌劇（二）	
	12	歌劇（三）	
	13	歌劇（四）	
	14	音樂劇	
	15	古典美聲與現代流行結合	
	16	期末考	
	17	彈性教學	
	18	彈性教學	
每週課程詳細內容說明：			
第一週：課程介紹與聲樂基礎、了解聲樂音樂的基本概念（發聲技巧、音域、音色），以及聲樂音樂的歷史背景簡介。並探討聲樂與流行音樂的相似與差異性。			
第二週：介紹正確的發聲的方法以及人聲的分類。瞭解發聲的原理，並在課堂中實作體驗呼吸法以及經由不同共鳴聲區嘗試發聲。透過不同的樂曲及歌唱家的介紹，瞭解人聲的分類。			

第三週：瞭解中國藝術歌曲的起源與發展，主要作曲家的介紹及代表作品（如《玫瑰三願》、《叫我如何不想他》）的欣賞與歌詞的詩詞解析，如何詮釋中國藝術歌曲中的情感等探討。

第四週：瞭解中國民歌的種類與特色、以及演唱方式。包含地域性民歌（如北方山歌、南方小調）的介紹，探討民歌的社會與文化意義、地域特色歌曲的欣賞與比較，以及代表性中國民歌（如《茉莉花》、《在那遙遠的地方》等）的欣賞與演唱。

第五週：國慶日放假

第六週：瞭解各地民謠的基本特點與風格，以及文化意義與社會功能。代表世界民歌（如《Danny Boy》、《Kalinka》、《The Fields of Athenry》）的欣賞與探討。

第七週：瞭解各地民謠的基本特點與風格，以及文化意義與社會功能。代表世界民歌（如《Nkosi Sikelel' iAfrika》、《Oh! Susanna》、《La Bamba》）的欣賞與探討。

第八週：瞭解義大利藝術歌曲的結構與風格。介紹代表作曲家和作品（如《Lascia ch'io pianga》、《Pur dicesti, o bocca bella》）等賞析，探討義大利音樂注重音樂與歌詞的深度融合與民謠的異同處。瞭解德國藝術歌曲的基本結構與風格，介紹代表作曲家舒伯特與舒曼，並經由曲目分析作品《鱒魚》、《冬之旅》、《野玫瑰》賞析分節反覆歌曲型式與連篇歌曲型式。

第九週：期中考

第十週：瞭解歌劇發展史並介紹巴洛克時期的歌劇作品，並分析與欣賞作曲家 Monteverdi 的歌劇作品《L'Orfeo》。

第十一週：瞭解古典時期的歌劇作品並分析與欣賞作曲家莫札特的歌劇作品《魔笛》及《費加洛婚禮》片段。

第十二週：閨伶歷史與影片賞析，瞭解當代聲樂及文化背景所衍生出的特殊聲樂歌手文化。

第十三週：瞭解 19 世紀的德國歌劇作品並分析與欣賞作曲家 Wagner 的歌劇作品《Der Ring des Nibelungen》片段。瞭解 19 世紀的義大利歌劇作品並分析與欣賞作曲家 Verdi 的歌劇作品《Otello》、《La traviata》片段

第十四週：瞭解音樂劇與歌劇的異同。賞析著名百老匯音樂劇作品，（如《Cat》、《Chicago》、《The Phantom of the Opera》、《Les Misérables》）等。

第十五週：瞭解古典美聲與現代流行音樂的結合是一種創新的音樂融合方式，賞析運用古典美聲唱法 Josh Groban、Il Divo、Andrea Bocelli 等歌手作品來體現兩種風格融合的獨特魅力。

第十六週：期末考

	第十七週：彈性教學 第十八週：彈性教學
教科書及 延伸閱讀	1. 教師自編講義。 2. 一夜變成歌劇通 林伯杰編著 世界文物出版社 2008。 3. 聽見音樂的靈魂：作曲家帶你聽懂西方古典音樂的演變和故事 揚·斯沃福德(Swafford, Jan)著 龐元媛譯 2020。
評 量 方 式	請勾選(可複選)，並填寫類別： ☒ 課堂參與 <u>A</u> 類 ☒ 期 中 考 <u>B</u> 類 ☒ 期 末 考 <u>B</u> 類 ☐ 小組報告 _____ 類 ☐ 小組討論 _____ 類 ☒ 書面報告 <u>C</u> 類 ☐ 課後作業 _____ 類 ☐ 平時測驗 _____ 類 ☒ 心得分享 <u>C</u> 類 ☐ 學習紀錄 _____ 類 ☐ 專題創作 _____ 類 ☐ 其他 _____ 類 A 類佔 <u>20</u> %；B 類佔 <u>50</u> %；C 類佔 <u>30</u> %；D 類佔 _____ % (類別可自行增加) 說明： 1. 請假以學校假單為主（單堂課三週內提報），無故缺席超過三次者將於期中、期末考扣考。 2. 欲加選者請於開學第一週親自出席課堂說明。
與聯合國永續發展 目標(SDGs)及 細項之對應 (請參閱 SDGs 對照表)	目標: _____ 細項: _____ 目標: _____ 細項: _____ 目標: _____ 細項: _____ (至多三個目標，每個目標至多三個細項) 範例： 目標: <u>4</u> 細項: <u>4.3</u> <u>4.5</u> <u>4.7</u>

核心能力指標設定	通識課程 核心能力指標 (請勾選主要的 3-5 項)	說明	課程能培養學生此項核心能力者請打 ✓
	(1)思考與創新	能夠進行獨立性、批判性、系統性或整合性等面向的思考，或能以創意的角度來思考新事物。	✓
	(2)道德思辨與實踐	能夠對於社會、文化中相關的倫理或道德議題，進行明辨、慎思與反省，或能實踐在日常生活中。	
	(3)生命探索與生涯規劃	能夠主動探索自我的價值或生命的真諦，或能具體實踐在自我生涯的規劃或發展。	
	(4)公民素養與社會參與	能夠尊重民主與法治的精神、關心公共事務及議題，或能參與社會事務及議題的討論與決策。	
	(5)人文關懷與環境保育	能夠具備同理、關懷、尊重、惜福等人文素養，或能擴及到更為廣泛的環境及生態議題。	
	(6)溝通表達與團隊合作	能夠善用各種不同的表達方式進行有效的人際溝通，或能理解組織運作，與他人完成共同的事物或目標。	
	(7)國際視野與多元文化	能夠了解國際的情勢與脈動，具備廣博的世界觀，或能尊重或包容不同文化間的差異。	✓
	(8)美感與藝術欣賞	能夠領略各種知識、事物或領域中的美感內涵，或能據此促成具美感內涵之實踐力。	✓
	(9)問題分析與解決	能夠透過各種不同的方式發現問題，解析問題，或能進一步透過思考以有效解決問題。	✓
授課教師資料	姓名：林祐如 ☐ 專任教師 學系(所，中心)： 職稱： ☐ 兼任教師 服務單位： 職稱： 學經歷： 專業領域：音樂治療、古典音樂、生命教育		
備註			