

國立中正大學通識教育課程教學大綱

開課學年度/學期	115 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) <table><tr><th>週次</th><th>主題</th></tr><tr><td>1</td><td>課程介紹</td></tr><tr><td>2</td><td>介紹聲樂世界</td></tr><tr><td>3</td><td>中秋節假期</td></tr><tr><td>4</td><td>中國藝術歌曲與中國民歌</td></tr><tr><td>5</td><td>雙十節假期</td></tr><tr><td>6</td><td>世界民謠（一）</td></tr><tr><td>7</td><td>世界民謠（二）</td></tr><tr><td>8</td><td>義大利藝術歌曲、德國藝術歌曲</td></tr><tr><td>9</td><td>期中考（11/6）</td></tr><tr><td>10</td><td>歌劇（一）（二）</td></tr><tr><td>11</td><td>歌劇（三）（四）</td></tr><tr><td>12</td><td>音樂劇</td></tr><tr><td>13</td><td>古典美聲與現代流行結合</td></tr><tr><td>14</td><td>客席講座（預計）</td></tr><tr><td>15</td><td>期末考（12/18）</td></tr><tr><td>16</td><td>行憲紀念日假期</td></tr><tr><td>17</td><td>元旦假期</td></tr><tr><td>18</td><td>彈性教學</td></tr></table> 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。			週次	主題	1	課程介紹	2	介紹聲樂世界	3	中秋節假期	4	中國藝術歌曲與中國民歌	5	雙十節假期	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（11/6）	10	歌劇（一）（二）	11	歌劇（三）（四）	12	音樂劇	13	古典美聲與現代流行結合	14	客席講座（預計）	15	期末考（12/18）	16	行憲紀念日假期	17	元旦假期	18	彈性教學
週次	主題																																								
1	課程介紹																																								
2	介紹聲樂世界																																								
3	中秋節假期																																								
4	中國藝術歌曲與中國民歌																																								
5	雙十節假期																																								
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（11/6）																																								
10	歌劇（一）（二）																																								
11	歌劇（三）（四）																																								
12	音樂劇																																								
13	古典美聲與現代流行結合																																								
14	客席講座（預計）																																								
15	期末考（12/18）																																								
16	行憲紀念日假期																																								
17	元旦假期																																								
18	彈性教學																																								

第三週：中秋節假期

第四週：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。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：雙十節假期

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》。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。

第十一週：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

第十二週：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。

第十三週：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。

第十四週：客席講座（了解配音藝術與聲樂表現的共通原理以及認識人聲藝術在非音樂情境中的多元應用）

第十五週：期末考

第十六週：行憲紀念日假期

	第十七週：元旦假期 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，並於課堂上進行抽籤。
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			