

國立中正大學通識教育課程教學大綱

開課學年度/學期	109 學年度第 2 學期																						
課程名稱(中文)	電影配樂發展史與風格賞析																						
課程名稱(英文)	The History of Film Scoring —Analysis and Development																						
課 碼	7304043	學分數	2																				
授 課 方 式	請勾選(可複選)： ■課堂授課 □網路教學 ■分組討論 □校外教學 □其他																						
教學目標及範圍	教學目標：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。 教學範圍： 1. 電影配樂概論 2. 好萊塢電影配樂工業 (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																						
與通識教育核心精神之關聯性	1. 認識電影音樂發展史 2. 學習音樂與影像相互運用領域之多元暨理性思考邏輯 3. 強化音樂鑑賞能力																						
授 課 大 綱 (須含週次表及每週課程進度說明)	<table><tr><td>週次</td><td>主題</td></tr><tr><td>1</td><td>簡介概論：電影配樂發展史概論</td></tr><tr><td>2</td><td>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)</td></tr><tr><td>3</td><td>好萊塢電影配樂： 主要時期 1. Golden Age 2. 1960s 3. 1970-1980 4 1990-2000 後</td></tr><tr><td>4</td><td>Golden Age 歷史沿革與發展背景</td></tr><tr><td>5</td><td>Golden Age 代表編曲家與作品風格賞析：Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin</td></tr><tr><td>6</td><td>Golden Age 後浪漫樂派風格研討與管弦樂團解析</td></tr><tr><td>7</td><td>1960s 歷史沿革與發展背景介紹解析</td></tr><tr><td>8</td><td>1960s 代表編曲家與作品賞析：Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone</td></tr><tr><td>9</td><td>期中考</td></tr></table>			週次	主題	1	簡介概論：電影配樂發展史概論	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)	3	好萊塢電影配樂： 主要時期 1. Golden Age 2. 1960s 3. 1970-1980 4 1990-2000 後	4	Golden Age 歷史沿革與發展背景	5	Golden Age 代表編曲家與作品風格賞析：Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin	6	Golden Age 後浪漫樂派風格研討與管弦樂團解析	7	1960s 歷史沿革與發展背景介紹解析	8	1960s 代表編曲家與作品賞析：Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone	9	期中考
週次	主題																						
1	簡介概論：電影配樂發展史概論																						
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)																						
3	好萊塢電影配樂： 主要時期 1. Golden Age 2. 1960s 3. 1970-1980 4 1990-2000 後																						
4	Golden Age 歷史沿革與發展背景																						
5	Golden Age 代表編曲家與作品風格賞析：Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin																						
6	Golden Age 後浪漫樂派風格研討與管弦樂團解析																						
7	1960s 歷史沿革與發展背景介紹解析																						
8	1960s 代表編曲家與作品賞析：Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone																						
9	期中考																						

10	1960s 現代樂、爵士、搖滾樂風格影響與發展
11	1970-1980 (合成器時期) 歷史沿革與發展背景介紹與解析
12	1970-1980 (合成器時期) 代表編曲家與作品賞析： Hans Zimmer、Danny Elfman、Vangelis
13	1990-2000 後 時代背景與歷史沿革介紹
14	1990-2000 後代表作品賞析： <i>Troy</i> 、 <i>Harry Potter</i> 、 <i>Titanic</i> 、 <i>Gladiator</i>
15	現代好萊塢：Thomas Newman: <i>James Bond 007</i> 配樂手法與風格解析
16	專題討論：台灣電影配樂家--林強、王希文、李欣芸
17	專題討論：台灣電影配樂與好萊塢電影配樂比較研討
18	期末考

每週課程進度說明：

第一週：課程簡介概論

- 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
- 教學目標：瞭解課堂規範、授課方向與內容
- 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第二週：電影配樂元素

- 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
- 教學目標：拓展對於影像與音樂間的瞭解與熟悉度，進而提升對於電影配樂產業之鑑賞能力
- 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第三週：好萊塢電影配樂

- 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
- 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
- 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第四週：Golden Age

- 教學內容：好萊塢 Golden Age 時期歷史發展與背景沿革
- 教學目標：學習瞭解 1930 年代電影配樂主要風格
- 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第五週：Golden Age

1. 教學內容：代表編曲家與作品風格賞析---Max Steiner、Herbert Stothart、George Gershiwin
2. 教學目標：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

第六週：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

第七週：1960s

1. 教學內容：1960 年代好萊塢電影配樂歷史沿革與發展背景介紹解析
2. 教學目標：深入瞭解 1960 年代的電影配樂背景與代表風格
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第八週：1960s

1. 教學內容：代表編曲家與作品賞析---Bernard Herrman、John Williams、Ennio Morricone
2. 教學目標：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

第九週：期中考

第十週：1960s

1. 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

第十一週：1970-1980 (合成器時期)

1. 教學內容：合成器時期歷史背景研討
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

第十二週：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

第十三週：1990-2000 後

1. 教學內容：1990-2000 好萊塢電影配樂工業歷史背景介紹
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

第十四週：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
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十五週：現代好萊塢

1. 教學內容：Thomas Newman: *James Bond 007* 配樂手法與風格解析
2. 教學目標：瞭解現代好萊塢電影配樂風格與創作手法
3. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十六週：專題討論

1. 教學內容：台灣電影配樂家---林強、王希文、李欣芸
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
3. 課堂討論：研究探討林強、王希文、李欣芸之代表作品
4. 指定閱讀教材：教師自編講義與 ppt

第十七週：專題討論

	<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><u>第十八週：期末考</u></p>
教科書及參考書	<p>A. 參考書目：</p> <p>1. Pejrolo, Andrea, and Richard Derosa. <i>Acoustic and MIDI Orchestration for the Contemporary Composer</i>. Boston: Focal, 2007.</p> <p>2. Buhler, James. <i>Hearing the Movies: Music and Sound in Film History</i>. New York: Oxford University Press, 2016.</p> <p>B. 教師課堂講義與 ppt</p>
評 量 方 式	<p>請勾選(可複選)，並填寫類別：</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>課堂參與，<u>A</u>類 <input checked="" type="checkbox"/>期 中 考，<u>B</u>類 <input checked="" type="checkbox"/>期 末 考，<u>C</u>類 <input type="checkbox"/>小組報告，__類 <input checked="" type="checkbox"/>小組討論，<u>D</u>類 <input type="checkbox"/>書面報告，__類 <input type="checkbox"/>課後作業，__類 <input type="checkbox"/>平時測驗，__類 <input type="checkbox"/>心得分享，__類 <input type="checkbox"/>學習紀錄，__類 <input type="checkbox"/>專題創作，__類 <input type="checkbox"/>其他__，__類 </p> <p>A類佔<u>20</u> %；B類佔<u>30</u> %；C類佔<u>40</u> %；D類佔<u>10</u> %；(類別可自行增加)</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與：出席率、上課表現 2. 期中考：授課內容期中考試 3. 期末考：授課內容期末考試 4. 小組討論：課堂專題討論

核心能力指標設定	通識課程 核心能力指標	說明	本課程能 培養學生 此項核心 能力者請 打✓ (請複 選 3~5 項)
	(1)思考與創新	經由課程的訓練與引導設計，使學生 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。	✓
說明：課程符合指標內涵之部份內容，即可勾選。請依據課程內涵判定其符合程度，勾選項數以主要的 3~5 項為度。			
授 課 教 師	學系：通識教育中心 姓名：邱亭雅 <input type="checkbox"/> 專任 <input checked="" type="checkbox"/> 兼任 <input type="checkbox"/> 教授 <input type="checkbox"/> 副教授 <input checked="" type="checkbox"/> 助理教授 <input type="checkbox"/> 講師		

	簡單學、經歷及研究領域：		
	<div>學歷</div>		
	美國伊利諾大學香檳分校	音樂藝術博士	2013 至 2017
	國立台南藝術大學應用音樂系	流行音樂學程/電影學程	2017 至 2018
	美國北伊利諾大學	音樂碩士	2011 至 2013
	東吳大學	音樂系文學士	2007 至 2011
	<div>經歷</div>		
	2021--迄今	國立成功大學通識教育中心兼任助理教授	
	2020--迄今	國立清華大學通識教育中心兼任助理教授	
	2018- 迄今	國立政治大學傳播學院兼任助理教授	
	2018-迄今	南臺科技大學通識教育中心兼任助理教授	
	2017-迄今	香納芬蘭室內樂集藝術總監	
	2015-2017	美國伊利諾州Krannert 表演藝術中心前台負責人	
	2013	美國伊利諾州市立交響樂團特約大提琴演奏員	
	<div>研究領域</div>		
	1. 音樂與文化 2. 流行音樂研究 3. 電影配樂研究 4. 大提琴演奏		
	5. 弦樂作品研究		
備註			