

與國立臺北教育大學通識課程校際選課 課程大綱

開課學校	國立臺灣大學				
開課單位/系所	音樂所				
授課教師姓名	蔡振家	職級	副教授	專/兼任	專任
中英文課程名稱	(中文) 音樂作品中的愛 (英文) Expressions of Love in Music				
全英語授課	☐ 是 ☒ 否				
課程領域別	A1:文學與藝術				
開放外校修課人數	共 10 人				
學分數	3 學分				
課程概述	與「愛」相關的各種情緒與行為，不僅在每個人的生命中佔有重要地位，也是各領域學者所關注的議題。在語言學中，「愛」所衍生的諸多譬喻已有不少研究成果；但以音樂再現愛的感受，或許更為深刻，同時也是更古老的現象，值得仔細聆賞與探索。 本課程將以多數大學生所關切的主題：愛，來介紹各種音樂，包括歐洲藝術音樂（藝術歌曲、歌劇）、流行歌曲、傳統戲曲、音樂劇、影視配樂……等，思考音樂與表演藝術的功能。在以上的音樂戲劇類型中，華語流行歌曲及戲曲都體現了一些有趣的思維及文化底蘊，從中可以探討潛藏於我們社會中的「情結」。				
課程目標	增進同學們對於音樂與愛的認識，藉此探索音樂形式與各種情緒、概念之間的關係，並且比較古今中外各種表演藝術形式的特質。 在華語流行歌曲方面，本課程將介紹詞曲創作及編曲的基本概念，以及相關的心理學、語言學議題，鼓勵學生創作歌曲。對於其他音樂種類的介紹，則希望拓展學生的藝術觸角，對於各種音樂傳統有廣泛的認識，並且在解析作品的過程中，培養思考能力，讓被動的音樂欣賞變成主動的學習，幫助同學們提升自己的音樂生活。				

教學內容及進度 (每週進度及教學內容簡述、課程若邀請學者專家演講，請敘明其姓名、單位、職稱及演講主題)	課程內容			
	週次	日期	單元主題	
	第 1 週		課程簡介、古老的情歌	
	第 2 週		德文藝術歌曲中的愛情	
	第 3 週		流行歌(一)：主副歌形式的前世今生 (30-67 頁)	
	第 4 週		流行歌(二)：歌曲製程、歌詞 (86-108 頁)	
	第 5 週		放假 (108-118 頁)	
	第 6 週		流行歌(三)：作曲與編曲 (120-152 頁)	
	第 7 週		流行歌(四)：情緒與歌曲結構、歌曲演唱 (154-183 頁)	
	第 8 週		流行歌(五)：語言、影像、鄉土之愛 (195-214, 243-259 頁)	
	第 9 週		期中考 (262-273 頁)、崑劇〈尼姑下山〉	
	第 10 週		才子佳人之外：現代川劇《金子》	
	第 11 週		京劇《四郎探母》中的愛情與親情	
	第 12 週		歌劇《藍鬍子的城堡》與蒐藏行為	
	第 13 週		出軌與調戲：輕歌劇《蝙蝠》	
	第 14 週		吉普賽女郎之愛：《卡門》、《鐘樓怪人》	
	第 15 週		電影配樂中的愛情表現 (來賓：梁啟慧)	
	第 16 週		影視與動畫中的配樂及歌曲、歌曲創作成果展	
	第 17 週		放假	
第 18 週		期末考		
指定閱讀資料及 延伸閱讀 (請詳列每週學生應配合閱讀之篇章)	蔡振家、陳容嫻 (2017)《聽情歌，我們聽的其實是……：從認知心理學出發，探索華語抒情歌曲的結構與情感》，台北：臉譜出版社 相關歌曲清單 https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9kv1VIfd_Di_UNrHa0BU0IhRc3LYiVq			
成績評量方式 (請說明各項評量	No.	項目	百分比	說明
	1.	討論版	45%	本課程注重平時對於上課內容的理解與思辯，此項評分參考 ceiba 討論板中的貼文數量與品質。貼文數量合乎規定者 (整學

項目、比例及標準)				期貼文六篇)，此項分數至少會得到 60 分。
	2.	書面報告或歌曲創作	25%	選擇書面報告者，請在 1-16 週的內容中，自訂主題撰寫 2000 字以上的報告，建議妥善運用課本中的理論與概念。引用文獻必須註明出處，否則視同抄襲。選擇歌曲創作者，請上傳歌曲 MP3 檔及 300 字以上的創作理念。所創作的歌曲必須有歌詞，語言不拘，歌曲的曲式、曲風、配器、形式不拘，長度必須超過兩分鐘。如果是第一次寫歌，建議同學參考自己喜歡的歌曲來創作，模仿其和聲、旋律、節奏、段落安排，但在最終的作品中，仍然必須充分展現自己的創意。此項作業請於 12/23 之前繳交，遲交一天扣此項分數 20 分。
	3.	期末考	15%	範圍包括 9-17 週的內容。
	4.	期中考	15%	範圍包括 1-8 週的內容。
課程網址	(網址： http:// ，資料若無則免填)			
修課注意事項 (若無則免填)				