

國立中興大學 通識課程 教學大綱

Syllabus of NCHU General Education Course

課程名稱 course name	影像與音樂				
	The Collaboration of Music and Films				
開課系所班級 dept. & grade	通識教育中心 General Education Center	學分 credits	2	規劃教師 teacher	李美賢
課程屬性 course type	必修 compulsory	授課語言 language	中文或英文 Chinese/English	開課學期 semester	上或下 fall or spring
課程分類 course classification	109 學年度前入學新生適用		人文領域－藝術學群		
	110 學年度起入學新生適用		統合領域－專業實作		
課程簡述 course description	<p>了解電影配樂的演進，以及如何使用配樂影響觀眾對影片的感受，塑造整體氣氛，與加強影像的張力。</p> <p>分析不同類型影片配樂的傳統。如：特定的節奏、音色或和聲組合，能夠表現浪漫、暴力、懸疑或驚悚的情緒，並以具有代表性的電影配樂為範例。</p> <p>分析導演如何用音樂來操縱觀眾的情緒，或傳達影像中沒有呈現的訊息。從知名配樂家的作品中，認識描寫不同文化、族群、年代或社會階層的影片與配樂，進而能夠利用適當的音樂讓影片做最有影響力的呈現。</p> <p>To learn about the evolution of film scores and how they are used to influence the audience's perception of a film, shape the overall atmosphere, and enhance the tension of the image.</p> <p>Analyze the traditions of different genres of film scoring. For example: a specific combination of rhythm, timbre or harmony can express romantic, violent, suspenseful or thrilling emotions, and use representative film scores as examples.</p> <p>Analyze how directors use music to manipulate the audience's emotions or convey messages not present in the image. By analyzing the works of well-known composers to learn about films and soundtracks depicting different cultures, ethnic groups, generations or social classes, and then be able to use appropriate music to give the film the most impactful presentation.</p>				
教學目標 course objectives	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解節奏、和聲與音色，以及作曲家如何組合不同元素以創造出各種聽覺效果 2. 認識不同文化、年代、族群所熟悉的音樂類型與風格 3. 了解不同風格的配樂對影像呈現效果的影響 4. 認識著名配樂家的作品與其創作風格 5. 能夠選擇或創作適當的音樂，使影片呈現出想要的效果 				

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Understand rhythm, harmony and timbre, and how composers combine different elements to create various auditory effects. 2. Being familiar with the music types and styles in different cultures, generations, and ethnic groups. 3. Understand the impact of music on image presentation. 4. Understand the works and styles of famous composers. 5. Be able to select or create appropriate music to give the video the desired effect. 				
先修課程 prerequisites	無 None				
六項核心能力配比 (加總為 100%)					
The 6 core learning outcomes add up to 100%					
人文素養	科學素養	溝通能力	創新能力	國際視野	社會關懷
30%	0%	20%	30%	20%	0%
Humanities Literacy	Scientific Literacy	Communication Skills	Innovative Ability	International Perspective	Social Concerns
教學方法 teaching methods			學習評量方式 evaluation		
課堂講解、影片與音樂的分析與討論			課堂分組討論 50%、影片與音樂的結合 50%		
授課內容 (單元名稱與內容、習作/考試進度)					
course contents and homework/tests schedule					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 節奏、和聲與音色組合的效果 (2 週) <ol style="list-style-type: none"> a. 介紹調性的色彩 b. 分析音樂中的節奏、和聲與組合效果 c. 常見音色的特性與使用 2. 主題音樂-影片的基調 (2 週) 3. 情緒音樂與戲劇性音樂的操作 (3 週) <ol style="list-style-type: none"> a. 運用手機的 APP 將影像與音樂結合 b. 各組作品的分析、比較與討論 4. 主導動機的應用 (1 週) 5. 電影配樂的發展簡史 (2 週) 6. 當代最具代表性的配樂家與其作品 (4 週) 7. 作品發表 (4 週) 					
教科書與參考書目 (書名、作者、書局/代理商...)					
textbooks & other references (title, author, publisher...)					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 劉婉俐。2000 年 3 月。影樂・樂影。台北市：揚智文化。 2. 桑慧芬。2015 年 10 月。影像閱讀時代：音樂・聆聽的眼睛。台北市：五南。 3. 伍潔芳。1997 年 5 月。五十大電影音樂發燒書。台北市：遠流。 4. Jeff Rona (Feb, 2009). <i>The Reel World: Music Pro Guides</i>. Hal Leonard Corp. 5. Neil Lerner (December, 2009). <i>Music in the Horror Film: Listening to Fear</i>. Routledge. 6. Kathryn Kalinak (2010). <i>Film Music: A Very Short Introduction</i>. Oxford University Press 					

課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址）

teaching aids & teacher's website

另行公告

課程輔導時間

office hours

另行公告