

課程編號：252S001

114 全國夏季學院課程計畫書

學校名稱	國立成功大學
課程中文名稱	流行音樂賞析與實務
課程英文名稱	Pop Music Appreciation and Practice
授課教授中文姓名	楊金峯
授課教授英文姓名	YANG, Jin Fong
單位/系所	藝術研究所
授課教授 e-mail	domine@mail.ncku.edu.tw

課程規劃	
課程名稱	流行音樂賞析與實務
課程類別	☒ C類一般課
授課方式	☒ 同步遠距課程
課程領域	<u>文史哲藝術類</u>
與課程相關之聯合國永續發展目標(SDGs)	☒ SDG1 消除貧窮 (No Poverty) ☒ SDG3 良好健康和福祉 (Good Health and Well-being) ☒ SDG4 優質教育 (Quality Education) ☒ SDG5 性別平等 (Gender Equality) ☒ SDG8 尊嚴就業與經濟發展 (Decent Work and Economic Growth) ☒ SDG11 永續城市與社區 (Sustainable Cities and Communities) ☒ SDG12 負責任的消費與生產 (Responsible Consumption and Production)
英文授課比例	☒ 全中文授課 (上課語言、教材皆無英文)
修課人數上限	150人
特殊限制	是否 <u>開放</u> 高中生修課 ☒ 是 ☐ 否
	是否 <u>開放</u> 準大學生 (高三升大一之新生) 修課 ☒ 是 ☐ 否
	是否 <u>開放</u> 研究生修課 ☒ 是 ☐ 否
學分數	<u>兩</u> 學分 (<u>每學分</u> 上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)
上課起迄日	115年一月19日至二月6日
上課總週數	上課共 <u>兩</u> 週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷
上課時間及節數	日期 1/19, 26; 2/2 星期一 <u>10:20 ~ 12:10</u> 每次兩節、共三次； 日期 1/20, 27; 2/3 星期二 <u>10:20 ~ 12:10</u> 每次兩節、共三次； 日期 1/21, 28; 2/4 星期三 <u>10:20 ~ 12:10</u> 每次兩節、共三次； 日期 1/24 (25) 星期六 <u>非同步課程兩節 (觀看鏈接，另外提供)</u> ，共一次； 日期 1/27 星期二 <u>13:20 ~ 15:10</u> 每次兩節，期中評量、共一次； 日期 1/22, 29; 2/5 星期四 <u>10:20 ~ 12:10</u> 每次兩節、共三次； 日期 1/23, 30; 2/6 星期五 <u>10:20 ~ 12:10</u> 每次兩節、共三次； 日期 2/6 星期五 <u>13:20 ~ 15:10</u> 每次兩節，期末評量、共一次 上課時數共計 36 節
上課地點	☒ <u>成功大學 大學 光復</u> 校區
上課教室	線上課程

課程目標		
<p>一、本課程由概述流行音樂入手，旨在賞析音樂本身。</p> <p>二、從文化的視野認識流行音樂理論，以做為賞析流行音樂的基礎；講解和絃功能，分析音樂的句型。 從音樂解析的實務經驗，進而學習如何聽音樂的句型。</p> <p>三、目的在於增進學員的音樂賞析經驗與審美能力。</p>		
教學內容及進度		
次別	上課日期/時間	課程內容
1	115/1/19 (一) 10:20 ~ 12:10	課程介紹(流行音樂定義與商業行銷的關係；從音樂技術理論及系統理論的區別，介紹今日流行音樂研究方向)
2	115/1/20 (二) 10:20 ~ 12:10	音樂類型定義；音樂風格解說(流行音樂的藝術性及其功能性)
3	115/1/21 (三) 10:20 ~ 12:10	不同時期流行文化如何呈現其當下流行的音樂風格、和絃聲響與節奏；新科技聲響應用於音樂的實例
4	115/1/22 (四) 10:20 ~ 12:10	流行音樂簡史：從美國歌謠、藍調、散拍、爵士到涅格替和聲，看音樂文化的演變
5	115/1/23 (五) 10:20 ~ 12:10	音樂句型及人工智能輔助創作的原理
6	115/1/24 (六) 非同步課程	文化視野下的音樂記號：樂譜、音名及譜號的由來。 文化視野下的音樂概念：音級、音程、音階與曲調模式
7	115/1/26 (一) 10:20 ~ 12:10	人工智能輔助音樂創作(SUNO)應用：專家講解
8	115/1/27 (二) 10:20 ~ 12:10	從文化視野看音樂表演形式的演變
9	115/1/27 (二) 13:20 ~ 15:10	課程評量
10	115/1/28 (三) 10:20 ~ 12:10	從社會人文現象及科技演進看流行歌曲伴奏聲響的演變
11	115/1/29 (四) 10:20 ~ 12:10	音樂字詞：基礎和聲概念及名詞
12	115/1/30 (五) 10:20 ~ 12:10	音樂字詞：和絃結構認識
13	115/2/2 (一) 10:20 ~ 12:10	和絃寫記方式的人文視野
14	115/2/3 (二) 10:20 ~ 12:10	音樂文化：樂句的文法 I(古典音樂的文言典範)
15	115/2/4 (三) 10:20 ~ 12:10	音樂文化：樂句的文法 II(現代的離散及流行的解放；Negative Harmony 的應用)
16	115/2/5 (四) 10:20 ~ 12:10	歌劇、音樂劇中的流行音樂句法 臺灣歌仔戲與音樂劇同質化的發展可能
17	115/2/6 (五) 10:20 ~ 12:10	流行新和聲：Jacob Collier 的涅格替和聲
18	115/2/6 (五) 13:20 ~ 15:10	期末評量

指定用書	自製講義及教材
參考書籍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藤谷一郎 著；黃大旺 譯：《圖解樂風編曲入門》。臺北：易博士出版社，2020/03/05。 2. 梅垣ルナ 著；黃大旺 譯：《圖解重配和聲入門》。臺北：易博士出版社，2020/02/27。 3. 市村正樹 著；易博士編輯部譯：《圖解流行·搖滾音樂理論》。臺北：易博士出版社，2019/01/30。 4. 楊金峯：《論音階》。高雄：麗文，2012/4。 5. 林惠芬：《大學音樂-基礎樂理與音樂欣賞》。上海：西泠印社，2005/9。 6. 曾慧佳：《由流行歌曲的歌詞演變來看台灣的社會變遷：1945-1995》。臺北：五南，1997。 7. 柯永輝：《解讀臺灣流行音樂中的女性意涵》，國立政治大學新聞研究所碩士論文，1994。 8. 莊永明：《台灣歌謠追想曲》。臺北：前衛，1993。 9. 《論曲式與音樂作品分析》，人民音樂出版社編輯部編，北京：人民音樂，1993。 10. 鄭淑儀：《台灣流行音樂與大眾文化(1982~1991年)》。輔仁大學大眾傳播研究所碩士論文，1992。 11. 游昌發：《曲式學入門》。臺北：藝友，民81年。 12. 張純琳：《臺灣城市歌曲之探討與研究(民國二十~七十年)》。國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文，1990。 13. 李圖南：《嚴格對位法》。臺北：樂韻，1989。 14. 張錦鴻：《基礎樂理》臺北：大陸書店，民78年。 15. 張錦鴻：《和聲學》。臺北：大陸書店，民76年。 16. 水晶：《流行歌曲滄桑記》。臺北：大地，1985。 17. Denis Arnold, The New Oxford Companion to Music, New York: Oxford University Press, 1983 (Repress with corrections, 1994). <p>課堂編選樂譜集輯</p>
作業設計	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂基礎記號辨識：認識不同的音樂記號 2. 音樂風格辨識：認識舞曲節奏型、伴奏音型、慣用之調式與和聲 3. 和絃記號辨識及寫記 4. 音樂句型辨認；聽出音樂的逗號與句號 5. 曲式結構；辨識主歌及副歌 6. 作業討論，同儕評量
成績評定方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考試評量(35)：音樂記號、音樂風格辨識 2. 考試評量(40)：和絃記號寫記 3. 聆賞評量(10)：辨認音樂句型、曲式結構 4. 同儕評量(5) 5. 上課表現(10)
預估學生一週須投入時間	<p>課堂：每週6小時</p> <p>作業：3小時(課後作業，一份約一小時)</p>
修課程度建議	<p>☒建議修課者有閱讀五線譜能力</p> <p>☒說明：建議課程開始前，先預習和絃記號</p>

課程文字介紹	<p>本課程將增加兩節非同步課程，並邀請專家講解兩節人工智能輔助作曲程式應用，應用程式 SUNO。</p> <p>爵士樂有名的 Rhythm Changes，係以蓋希文作品 I got Rhythm，即興演奏的樂曲；帕海貝爾《卡農》也是一例，其和聲結構廣受流行音樂界的喜愛，至少四、五十首當紅的中西流行歌，以《卡農和絃進行》為基礎，重新編寫成新歌曲，音樂不分流行、古典，其創作原理相同。以解析音樂理論為課程重心，瞭解現在流行的音樂和聲。</p> <p>音樂賞析不限於人文視野的角度，更可以透過認識音樂本身，進一步瞭解音樂之美。</p> <p>課程包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 由認識音樂素材起手，確實建立解析音樂所需之能力； (2) 透過音樂實例的解析，有效應用音樂和聲語法，呈現宛若建築的結構概念，讓學員清楚認識不同的「聽」音樂方法； (3) 運用教學影片及線上評量方式，確實掌握學員的程度，佐以實務操作，確實掌握教學成效。
課程宣傳海報／影片連結（選填）	https://youtu.be/SSj3O6ncG38
其他補充資料	