

長庚科技大學

第____學年度第____學期 文學電影音樂 科目教學規範

10412029 更新

學制 系別/年級	二技/四技 通識選修 全年級	學分/ 時數	2/2	總上課 時數	36
課程說明	<p>文學作品改編成劇本，拍成電影，輔以配樂，呈現出「文字閱讀、影像看視、音樂聆聽」三者所建構出來的美感場域，本課程將說明這種美感場域的建構過程，並帶出跨界對話的概念。</p> <p>這裡提到的跨界對話，是指設定的主題如何通過文學、電影、音樂三種不同藝術形式的技巧，給出主題所想要突顯的精神面貌、某種氛圍，或是隱喻內容。這種「與他者對話」的引逗主題方式，讓我們有機會深化主題意識的掌握和理解。是以，課程設計以主題為單位，提供藝文作品賞析。</p> <p>本課程在設計之初，是以文學作品做出發的。古、今、中、外，許多文學作品的內容都與音樂的人、事、物相關，例如：唐代白居易所寫的七言詩〈琵琶行〉，以及清代劉鶚所寫的〈明湖居聽書〉，都是以文字描寫聲音的絕佳之作；宋代歐陽修所寫的〈秋聲賦〉，也是在描寫秋聲之外，寄託了無限的感懷；西方名著《受難曲》，寫的是浪漫派作曲家孟德爾頌的故事；法國作家羅曼羅蘭所寫的《貝多芬傳》，也是文學名著。</p> <p>當文學作品承載許多音樂情事的時候，我們不免反向去追尋另一種可能，也就是音樂作品如何承載文學情事。的確，許多音樂作品本身，透過節奏、旋律、表演手法、樂器音色……等，精彩地傳達了文學作品的內涵，例如：音樂劇〈貓〉，便是透過音樂，將艾略特的詩，詮釋得生動活潑；琴曲〈胡笳十八拍〉，也是通過音樂，把東漢才女蔡文姬的一生悲憤，表達得淋漓盡致；德國作曲家孟德爾遜，也曾將莎士比亞的名著《仲夏夜之夢》，譜成樂曲；英國作曲家布列頓曾經將湯瑪斯曼的小說《魂斷威尼斯》，編成歌劇；還有許多詩歌，都是歌曲最佳的歌詞來源，如李白的〈清平調〉、白居易的〈長恨歌〉、陸游的〈釵頭鳳〉、胡適的〈小詩〉、徐志摩的〈再別康橋〉、余光中的〈鄉愁四韻〉……等，不勝枚舉。台灣文學也曾通過音樂來詮釋文學作品中的精神面貌，例如楊逵的〈鵝媽媽要出嫁〉、賴和的〈鬥鬧熱〉。此外，爵士薩克斯風手 Sonny Rollins 的《開往中國的慢船》被村上春樹直接引用曲名，改寫成同名作品，而五月天也將村上春樹小說《神的孩子都在跳舞》改寫成歌曲。</p> <p>如此文學和音樂之間的精彩互動，誠如《書沙龍》「文學與音樂」專案的策展人葉雲平先生（洪範書店主編）在專案講座中說過的，「音樂對閱讀來說，是一個很重要的媒介；各種音樂都跟文學、文字有共生、互動的關係，緊緊攀附著彼此，許多文學家也會在他們的作品中模仿樂曲結構，甚至是配合樂曲節奏來迸出新火花，日本名作家村上春樹就是一個值得探討的例子。」說到媒介，本課程順勢將 20 世紀發展成熟的「電影」藝術，納入教材，通過影像畫面的選粹，為音樂和文學這兩門藝術，提供了跨界對話的影</p>				

	<p>像平台，因而在同一主題內容的研討上，多了一份文學、電影、音樂三者在藝術技巧上「各自言說」的對話樂趣。</p> <p>本課程依此設計主題如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 愛情主題：莎翁《羅密歐與朱麗葉》和 Bernstein《西城故事》配樂 2. 懷舊主題：劉以鬯《對倒》和《花樣年華》電影及配樂 3. 寂寞主題：白先勇《孽子》和范宗沛《孽子》電視劇配樂 4. 嗅覺存有主題：徐四金《香水》和柏林愛樂《香水》電影配樂 5. 歸鄉主題：劇本《獨行俠》和 Hans Zimmer 配樂《威廉泰爾序曲》 6. 追尋自我主題：托爾斯泰《安娜卡列尼娜》和 Dario Marianelli 電影配樂 7. 諷刺主題：Muriel Barbery《刺蝟優雅》和 Gabriel Yared 電影配樂 8. 頹廢美感主題：李碧華《胭脂扣》和黎小田電影配樂 9. 點燈寓言主題：蘇童《妻妾成群》和趙季平《大紅燈籠高高掛》電影配樂
教學目標	<p>深化以下三種基本素養：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「溝通表達與問題解決」 <p>藉由跨藝術專題的研討，培養溝通、批判性思考的能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「身心素質與美學素養」 <p>藉由跨界藝文作品的賞析，提昇人文素養的能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「多元文化與國際理解」 <p>藉由討論音樂與文學、文學與影像的關係，期使學生認識跨藝術研究或跨學科研究的方法，並且具備尊重他者與欣賞多元文化的能力。</p>
教學方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂講解 2. 多媒體賞析 3. 參加藝文活動 4. e-Campus 線上數位教學
評分標準	<p>評分項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、平時考核（含上課出勤） 二、期中評量 三、期末評量 <p>給評分數基準：</p> <p>優(100-90 分)</p> <p>良(89-80 分)</p> <p>可(79-70 分)</p> <p>待加強(69 分以下)</p>

<p>參考書籍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 羅曼羅蘭原著，傅雷譯。貝多芬傳。台北：新環華。 2. Antonio Monda 著。莫利柯奈：50 年一瞬的魔幻時刻。新北市：夏日出版。2011 年。 3. 羅基敏。文話／文化音樂。台北：高談。1998 年。 4. 馬欣。當代寂寞考。新北市：木馬文化。2016 年 4 月。 5. David Parkinson 著，陳雅雲、吳玉譯。改變電影的 100 個觀念。台北：臉譜。2013。 6. 藍祖蔚。聲與影。台北：麥田。2001 年。 7. 蔣理容。音樂與文學的對話。台北：揚智。2000 年 10 月。 8. 小澤征爾、大江健三郎著。音樂與文學的對談。台北：高談。2006。 9. 小澤征爾、村上春樹。和小澤征爾先生談音樂。台北：時報文化。2014 年。 10. 彭宇薰。藝術、文化、跨界觀點：史特拉汶斯基的音樂啟示錄。台北：華滋。2016。 11. 莎士比亞原著，梁實秋譯。羅密歐與朱麗葉。台北：遠東。1999 年。 12. 蕭麗紅。桂花巷。台北：聯經。1987 年。 13. 黃春明。兒子的大玩偶。台北：大林。1979 年。 14. 白先勇。台北人。台北：爾雅。2002 年。 15. 王禎和。玫瑰玫瑰我愛你。台北：洪範。1994 年。 16. 蘇童。妻妾成群。台北：遠流。2003 年。 17. 李碧華。胭脂扣。台北：皇冠。2003 年。 18. 張愛玲。回顧展。皇冠，2001。 19. J. R. R. 托爾金。魔戒。台北：聯經。2012 年。 20. J. K. 羅琳。哈利波特。台北：皇冠。2000 年。 21. 劉以鬯。對倒。台北：行人。2015 年。 22. 姜信珠著，游苾歆譯。情感的 48 種面貌。台北：究竟。2015 年。 23. 世界文學編委會。電影與文學。台北：聯經。2013 年。 24. 陳鳴亞。影談、樂談。台北：大智。2003 年。 <p>「遵守智慧財產權觀念」「不得非法下載、影印教科書作為課本使用」</p>
-------------	---

授課教師：

年 月 日