

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

數位影音藝術學程

期 末 報 告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：國立台灣師範大學音樂學院

計畫主持人：許瑞坤院長

執行期程：98年8月1日至99年7月31日

2010年7月31日

目次

一、學程內容-----	2
1. 核心理念-----	2
2. 學程目標-----	3
3. 內容摘要-----	4
二、執行成果摘要-----	5
1. 開設課程-----	6
2. 每週主題概要-----	9
3. 參考書目或指定閱讀-----	12
4. 修課人數-----	14
5. 成績評量方式-----	15
6. 人員與相關活動-----	16
7. 設備使用-----	23
8. 總體成效-----	24
三、學程成果介紹-----	25
四、經費運用情形-----	28
五、課程目標達成情況-----	29
六、面臨問題與因應措施-----	31
七、後續課程構想與進度規劃-----	31
八、結論與建議-----	32
九、附錄-----	33

一、學程內容

1. 核心理念

國立台灣師範大學(以下簡稱本校)在音樂、表演藝術、美術及設計等領域之課程與師資，素為國內藝術創作、藝術教學之標竿前導。而面臨日前科技數位化儼然已成為知識經營的必然趨向，跨學院的課程設計與學程安排，便成為學校欲提昇學生就業競爭力，勢在必行的趨勢與準備。「數位影音藝術學程」便是在上述的概念下，整合本校藝術學院、音樂學院、科技學院所屬現有系所(音樂系、美術系、圖傳系、科技系)的課程資源，立基在歷年來強調藝術原創性的特質與基礎上，加上學程共同必修課程(數位影音專題研究、數位創作程式語言、實務專題研究)，以分散但綜合統整的跨學院規劃課程設計提供學生多元的課程架構，課程內容採理論與實務並重，以期能凝聚現有資源，整合「影」、「音」藝術與「數位」三項專業，拓展研發未來文化創意產業之方向與內容，建構一個綜合課程的學習環境。透過本學程的設置，期待引發師大在校生對於數位影音藝術產生注意與投入，也期許透過學程的教學，結合校內不同系所學生，於課程間進行實務上的專業分組與實作，培養兼具藝術專業素養，與數位影音技術工程製作職能之數位影音藝術專業創作種子人材，讓技能及知識能繼續傳承與運用。

2. 學程目標

為使具備科技能力者增強藝術素養，而具備藝術能力者增強科技能力，要求具技術背景學生必修美學與藝術概論，而具藝術背景學生必修數位創作程式語言。

規劃【數位影音專題研究】、【配樂概論】、【實務專題創作】等三門所有學生必修課程，讓學生先了解聲音與影像在廣告、電視、及電影中相輔相成的搭配與模式，繼而開始學習數位聲音的工具使用技巧，再配合學習視覺相關技術，加入創意概念與實作技巧，最後由講師依同學的不同背景和專長給予分組分工規劃，希冀學生透過數位影音工具的學習後，利用其對多媒體藝術創意的便利性與實用性，完整學得數位影視中的拍攝、剪輯、配樂、聲優、音效、影像設計等技術與創意。

除此之外，選修課程部分，則整合本校圖傳系、科技系、音樂系、美術系等跨院跨系現有之相關專業課程資源，依學生所欠缺之背景認定其修習領域，規劃「藝術導向領域課程」供具技術背景學生選修，「技術導向領域課程」供具藝術背景學生選修，對於不同背景學生設定不同的修課比例，作為修課規範及學程修畢證明之核發依據，以期能達到培養兼具藝術專業素養，與數位影音技術工程製作職能之數位影音藝術創作種子人材目標。今年聘請之專案教學人員更提供了【音像處理】、【配樂實作】等兩門開設於音樂學院之藝術導向領域選修課程。

3. 內容摘要

A. 學程開設摘要表						
課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
數位影音專題研究	2		7	22	0	0
配樂概論	1		9	15	1	1
音像處理	1		5	8	1	1
實務專題創作	2		5	16	0	0
配樂實作	1		5	21	1	1
B. 舉辦之學術活動						
場次		參與人次				
		男		女		
N/A						

二、執行成果摘要

本年度很榮幸能邀請到美籍克里斯·福克博士擔任本學程專案教學人員，在學程教授「配樂概論」和「音像處理」與「配樂實作」課程，在音樂系開設「流行音樂」和「通俗音樂專題」，帶給學生不一樣的文化衝擊。福克博士為美國長春藤名校史丹佛大學的「作曲與電影音樂」博士。曾在史丹佛大學擔任助教及講師，目前是美國當代活躍的作曲家和電影配樂家。

專案教學人員全程以全英語授課，並要求學生繳交英文報告，增進學生的英語理解能力，包括英語聽力與寫作能力，也從課程中，對於美國的流行音樂文化與內涵有更深入的認知，不只能了解爵士音樂的理論元素，學生還能學習創作爵士風格樂曲，結合東方傳統音樂素材，與西式配器編曲手法，引導學生在創作思考方面的啟發。配樂理論課程讓學生對於電影配樂的技術和歷史有了全面的認識；配樂實作課程能將理論課程所學付諸實現，老師也以個人多年與業界合作配樂的經驗，給與學生建議。

學生與福克博士互動的過程中，也從而探討文化差異，由多元觀點瞭解東西方音樂教育體系的異同，進而相互學習觀摩，拓展國際交流視野，汲取對音樂不同的看法、觀點。

1.開設課程

國立臺灣師範大學「數位影音藝術」學分學程 課程架構表

必修課程至少 11 學分			
「專業知能課程」(8 學分)			
科目名稱	學分數	說明	開課系所
數位影音專題研究	3	為所有學生共同必修	音樂學院
配樂概論	3	為所有學生共同必修	音樂學院
美學與藝術概論	2 或 3	具技術背景學生必修	音樂系 美術系
數位創作程式語言	2 或 3	具藝術背景學生必修	音樂學院
「專題創作課程」(3 學分)			
科目名稱	學分數	說明	開課系所
實務專題創作	3	為所有學生共同必修	音樂學院
選修課程 15 學分			
1. 具技術背景學生：A 類「藝術導向領域課程」至少 9 學分、B 類「技術導向領域課程」至少 6 學分。 2. 具藝術背景學生：B 類「技術導向領域課程」至少 9 學分、A 類「藝術導向領域課程」至少 6 學分。			
A 類「藝術導向領域課程」			
科目名稱	開課系所	科目名稱	開課系所
中國音樂史	音樂系	術科：素描／水墨／油畫／版畫／ 書法／國畫／水彩／雕塑／陶藝	美術系
世界音樂概論	音樂系	設計史	美術系
民族音樂學概論	音樂系	設計概論	美術系
西洋音樂史(一)(二)	音樂系	印刷設計	美術系
美學	音樂系	字體設計與應用	美術系
音樂欣賞	音樂系	色彩計劃	美術系
音樂基礎訓練(一)(二)	音樂系	色彩學	美術系
現代音樂／當代音樂	音樂系	西方美術史	美術系
臺灣音樂史	音樂系	西洋現代美術史	美術系
藝術概論	音樂系	東方美術史	美術系
傳統音樂概論	音樂系	美術心理學	美術系
藝術鑑賞：音樂	音樂系	美術鑑賞(設計)	美術系
公共藝術與環境設計	美術系	設計實務與研習	美術系

美學	美術系	視覺傳達設計(一)	美術系
素描表現(形式探索)	美術系	視覺識別系統(一)	美術系
基礎設計	美術系	廣告攝影	美術系
科目名稱	開課系所	科目名稱	開課系所
數位繪畫創作	美術系	色彩計劃	圖傳系
編排原理與設計實務	美術系	網頁設計	圖傳系
編排設計	美術系	影視欣賞	圖傳系
藝術概論	美術系	影視原理與製作	圖傳系
舞台技術	美術系	影視劇本編寫	圖傳系
基本設計	科技系	數位攝影	圖傳系
電腦桌上排版	科技系	應用攝影	圖傳系
造形原理	科技系	戲劇概論	圖傳系
基本設計	圖傳系	攝影設計	圖傳系
設計概論	圖傳系	設計方法	圖傳系
視覺傳達設計	圖傳系	媒體設備設計與運用	圖傳系
傳播心理學	圖傳系	音像處理	音樂學院
傳播科技企劃	圖傳系	配樂實作	音樂學院
互動式教育媒體科技	圖傳系		

B 類「技術導向領域課程」

科目名稱	學分數	說明	開課系所
MIDI 與編曲軟體的教學應用	音樂系	錄影剪接技術	圖傳系
電腦音樂	音樂系	電腦網際網路	圖傳系
電腦與音樂教學(教)	音樂系	圖文傳播	科技系
錄音工程	音樂系	圖學	科技系
應用音樂	音樂系	網路規劃與管理	科技系
電腦繪圖(一)	美術系	多媒體教材設計與製作	科技系
圖學	美術系	程式語言	科技系
數位繪畫創作	美術系	傳播科技概論	科技系
圖學	圖傳系	電腦多媒體製作	科技系
視訊工程技術(一)	圖傳系	電腦動畫	科技系
傳播科技技術(一)(二)	圖傳系	電腦網路	科技系
燈光、音效技術	圖傳系	電腦輔助教學	科技系
電腦二次元繪圖	圖傳系	電腦輔助製圖	科技系
電腦三次元繪圖	圖傳系	電腦影像處理	科技系

錄影剪接技術	圖傳系	電腦繪圖	科技系
影像處理	圖傳系	網際網路概論	科技系
攝影學	圖傳系	製造科技	科技系
電腦動畫多媒體應用(一)(二)	圖傳系	電影音樂科技與製作	音樂學院

98學年度上學期由音樂學院開設【數位影音專題研究】、【配樂概論】兩門所有學生共同必修課程，以及藝術導向領域課程【音像處理】等共三門，其中【數位影音專題研究】一課由本校音樂系兼任副教授級專業技術人員史擷詠老師與本校音樂學院兼任講師安哲毅老師合開，【配樂概論】與【音像處理】等兩門課程由美籍專案教學人員克里斯·福克博士開授。98學年度下學期由音樂學院開設【實務專題創作】、【數位創作程式語言】、【配樂實作】等三門課程，【數位創作程式語言】本學期因故未能順利開設，將於99學年度續開。

2.每週主題概要

數位影音專題研究：

數位配樂：cubase 音樂配樂軟體、flstudio 音樂作曲編曲軟體、
vstEdirol.HQ.Orchestral 音樂庫 浦飛數位音樂網版權音樂下載區
數位元音效：gigastudio 取樣音源軟體、kontak 取樣音源軟體、
Soundidea 音效庫浦 飛數位音樂網版權音效下載區
數位錄混音：protocolsHD7.0 專業錄音軟體 101 國際認證
影像編輯：SONY VEGAS 影像剪輯軟體
數位相機與 HD 數位攝影機
影像拍攝技巧與後期剪輯技術
電影、動畫、遊戲配樂創意概念
影視前後期錄音混音概念

配樂概論：

Week 1 – Introduction: The opening of The ‘Burbs
Week 2 – Capricorn One
Week 3 – Bad Girls
Week 4 – Illustrated Man
Week 5 – Chinatown
Week 6 – The Omen
Week 7 – The Trouble with Angels
Week 8 – Gremlins
Week 9 – The ‘Burbs – Mid-Term Exam: 40 Points
Week 10 – Rambo
Week 11 – Islands in the Stream
Week 12 – Patton
Week 13 – Rudy
Week 14 – Legend
Week 15 – Basic Instinct
Week 16 – Planet of the Apes
Week 17 – Star Trek: The Motion Picture
Week 18 – Coma – Final Exam: 60 Points

音像處理：

- UNIT I - What Is a Musical Style?
- UNIT II - A Jazz Theory Primer
- UNIT III - Rock and Popular Music Approaches (the Beat Patterns)
- UNIT IV - Writing in a Popular Song Style (Writing Vocal Lines)
- UNIT V - “World” Music Adaptation
- UNIT VI - “Hybrid” Styles
- UNIT VII – A Consideration of Music and Newer Media Forms (The Future)

實務專題創作：

1	概論：編劇~劇本討論（學員分組）
2	與影像配樂時的主流實務技巧
3	前製期：前製作業(一)~影像風格（導演組功課） （職務分配、劇本二稿）
4	與影像配樂時的非主流實務技巧
5	前製期：製片組功課、導演組功課（劇本三稿）
6	配樂素材搜索與版權
7	前製期：影視技術專題前製作業(二) 排戲, 場景設計（劇本定稿）
8	配合影像題目應用於 cubase 上的創意與編輯
9	前製期：前製作業(三)~綜合各組前製準備 （主要演員確認、主要場景確認）
10	音效製作實務
11	前製期：現場拍攝實務、拍攝準備(現場管理) （次要場景確認、次要演員確認）
	拍攝期：拍攝(現場指導)
12	錄音收音實務
13	影像剪輯實作 1
14	影像剪輯實作 2
15	配樂音效合成實作
16	後製期：粗剪討論、影視後製~剪接美學
17	後期混音實作
18	後製期：作品發表

配樂實作：

Week 1 – Introduction to Course: Pink Floyd meets The Wizard of Oz, Antonioni complains about film music, and an examination of last semester’s Film Practice Final

Week 2 – An Orchestration “Cram” Course

Week 3 – Film Number 1: The Best Years of Our Lives

Week 4 – Composition Workshop 1

Week 5 – (Review of Week 4)

Week 6 – Film Number 2: Planet of the Apes

Week 7 – Composition Workshop 2

Week 8 – (Review of Week 7)

Week 9 - Film Number 3: Rudy

Week 10 – Composition Workshop 3

Week 11 – (Review of Week 10)

Week 12 – Film Number 4: Forbidden Planet

Week 13 – Film Number 5: Patton

Week 14 – Composition Workshop 4

Week 15 – (Review of Week 14)

Week 16 – Film Number 6: Islands in the Stream

Week 17 – Final Projects Due

3. 參考書目或指定閱讀

數位影音專題研究：

- Soundsmart 數位元教材系列之 cubase、protocols、Flstudio、sony vegas 操作手冊，Protocols 101 國際認證學習手冊
- 電影、動畫、廣告、遊戲配樂創意數位教材（史擷詠製作）
- 好萊塢音效製作創意與實務操作數位教材（劉更始製作）
- 錄音混音實作技巧講義（王道明製作）
- Midi 系統與編輯軟硬體之搭配手冊（楊依婕製作）

配樂概論：

1. Adorno, Theodor: *In Search of Wagner*, Verso, Great Britain, 1985.
2. Burt, George: *The Art of Film Music*, Northeastern University Press, United States, 1994.
3. Cooper, David: *Bernard Herrmann's The Ghost and Mrs. Muir: A Film Score Guide*, Scarecrow Press, Inc., Oxford, 2005.
4. Eisler, Hanns: *Composing for the Films*, Oxford University Press, New York, 1947.
5. Karlin, Fred: *Listening to Movies*, Schirmer Books, New York, 1994.
6. Karlin, Fred, and Wright, Rayburn: *On the Track*, Schirmer Books, New York, 1990.
7. Prendergast, Roy M.: *Film Music: A Neglected Art*, W. W. Norton and Company, New York, 1977.
8. Reay, Pauline: *Music in Film: Soundtracks and Synergy*, Wallflower, New York, 2004.
9. Sterritt, David: *Jean-Luc Godard Interviews*, University Press of Mississippi, United States, 1998.
10. Thomas, Tony: *Film Score: The Art and Craft of Movie Music*, Riverwood Press, Burbank, California, 1991.
11. Wierzbicki, James: *Louis and Bebe Barron's Forbidden Planet: A Film Score Guide*, Scarecrow Press, Inc., Oxford, 2005.
12. Wagner, Richard, and Goldman, Albert, and Sprinchorn, Evert (editors): *Wagner on Music and Drama*, E.P. Dutton and Company, Inc., New York, 1964.
13. Winters, Ben: *Erich Wolfgang Korngold's The Adventures of Robin Hood: A Film Score Guide*, Scarecrow Press, Inc., Oxford, 2007.

音像處理：

- Adorno, Theodor: *In Search of Wagner*, Verso, Great Britain, 1985.

Burt, George: The Art of Film Music, Northeastern University Press, United States, 1994.

Eisler, Hanns: Composing for the Films, Oxford University Press, New York, 1947. _

Karlin, Fred: Listening to Movies, Schirmer Books, New York, 1994.

Karlin, Fred, and Wright, Rayburn: On the Track, Schirmer Books, New York, 1990.

Prendergast, Roy M.: Film Music: A Neglected Art, W. W. Norton and Company, New York, 1977.

Thomas, Tony: Film Score: The Art and Craft of Movie Music, Riverwood Press, Burbank, California, 1991.

實務專題創作：

Soundsmart 數位元教材系列之 cubase、 protocols、 Flstudio、 sony vegas 操作手冊，Protocols 101 國際認證學習手冊

電影、動畫、廣告、遊戲配樂創意數位教材（史擷詠製作）

好萊塢音效製作創意與實務操作數位教材（劉更始製作）

錄音混音實作技巧講義（王道明製作）

Midi 系統與編輯軟硬體體之搭配手冊（楊依婕製作）

配樂實作：

Adorno, Theodor: In Search of Wagner, Verso, Great Britain, 1985.

Burt, George: The Art of Film Music, Northeastern University Press, United States, 1994.

Eisler, Hanns: Composing for the Films, Oxford University Press, New York, 1947. _

Karlin, Fred: Listening to Movies, Schirmer Books, New York, 1994.

Karlin, Fred, and Wright, Rayburn: On the Track, Schirmer Books, New York, 1990.

Prendergast, Roy M.: Film Music: A Neglected Art, W. W. Norton and Company, New York, 1977.

Thomas, Tony: Film Score: The Art and Craft of Movie Music, Riverwood Press, Burbank, California, 1991.

4. 修課人數

上學期	數位影音專題研究	配樂概論	音像處理
修課人數	29 人	24 人	13 人
學生來源			
大學部	心輔系 5 人 社教系 6 人(1 人停修) 公領系 1 人 國文系 1 人(停修) 人發系 1 人 地理系 1 人 工教系 5 人 圖傳系 3 人 音樂系 4 人	社教系 6 人 人發系 1 人 公領系 2 人 國文系 3 人 英語系 1 人 地理系 1 人 美術系 2 人 工教系 1 人 圖傳系 3 人 音樂系 4 人	心輔系 1 人 社教系 3 人 人發系 1 人 公領系 4 人 國文系 1 人 地理系 1 人 美術系 1 人(停修) 音樂系 1 人
研究所	音樂系碩士班 2 人		

下學期	實務專題創作	配樂實作
修課人數	21 人	26 人
學生來源		
大學部	心輔系 4 人 社教系 4 人 人發系 1 人 公領系 1 人 工教系 4 人 圖傳系 3 人 音樂系 4 人(1 人停修)	心輔系 2 人 社教系 1 人 衛教系 1 人(停修) 人發系 1 人 公領系 4 人 音樂系 17 人(1 人停修)

5. 成績評量方式

數位影音專題研究：

作業繳交，期末考

配樂概論：

Mid-Term Exam 1: 20%

Mid-Term Exam 2: 20%

Final Exam: 60%

音像處理：

The instructor will present the raw materials for the course, and it is the students' responsibility to reflect upon these ideas and present unique contributions of their own for the rest of the class to consider. Various projects will be assigned throughout the semester, and it is essential that the students complete the projects on time for them to pass the course.

A final project will consist of a film which will demonstrate the creative development of the entire class over the course of the semester.

Attendance is mandatory, and tardiness or sleeping in class are not acceptable!

實務專題創作：

實作，影片製作

配樂實作：

Assignments are as listed under the various "roles" in the class. No late papers, no late composition assignments, and no late performers will be allowed!

6.人員與相關活動

專任助理 1 名：

教務行政相關事務—

- 招生、甄選試務辦理
- 辦理課程開設與排課調度
- 對內及對外溝通聯繫
- 定期網路資訊更新：學程網站、師大數位學習平台
- 計畫會議、課程會議參與與記錄
- 辦理學程演講講座
- 定期撰寫成果報告書

課程相關事務—

- 課程文件、講座訊息發佈
- 辦理學程演講講座
- 學程軟硬體保管借用辦法規劃執行

經費核銷—

- 薪資報帳與課程使用軟硬體購買

兼任教學助理 2 名：

- 課程講義及相關文件準備
- 出缺席紀錄、課程大綱更新、上課紀錄
- 記錄作業繳交情況，協助課堂相關事務
- 解決修課學生的疑問
- 必要時作適當的課堂翻譯與專有名詞中文解釋

數位影音專題研究：

全體修課同學於
2009/12/19 赴新莊
體育館聆賞 VGL 電
玩交響音樂會，實
際瞭解業界在聲音
／影像結合上所創
造之可能性，並進
行討論與分享。

教師Cubase配音教學示範

同學配音實作

Midi教學示範

同學配音實作

教師引導圖像創作分享

同學分享

教師講評

影像配音實作

配樂概論：

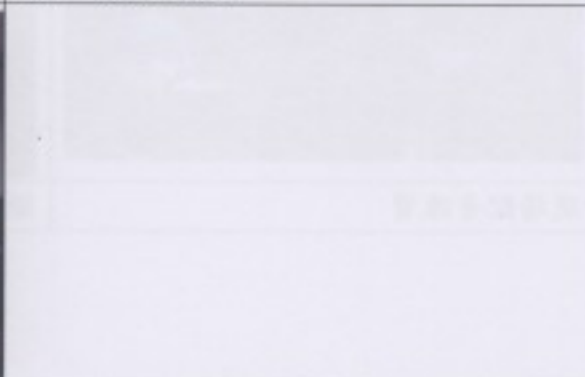
本校Moodle數位學習平台頁面

期中考紙筆測驗

教師講授內容

音像處理：

同學發表腳本

同學發表腳本

本校Moodle數位學習平台頁面

配樂實作：

現場配音練習

錄音實作，作曲組與演奏組作最後溝通

作曲家指揮演奏組同學現場錄音

老師給予同學作品建議

實務專題創作：

學生劇本發表

教師講評

收音教學

拍攝練習燈光教學

教師構圖分析

同步監控指導

後製講解

學生觀賞韓國JUMP表演，吸收新知

分組拍攝實景

分組拍攝實景

分組拍攝實景

史老師給予配樂音效指導

專題演講：

Ronald Norman 專題演講

7.設備使用

	聲音編輯軟體 MusicMaker, Cubase	影像剪輯軟體 Sony Vegas	攝影機 Sony A1N, Z7N
使用者	數位影音專題研究／音像處理	數位影音專題研究／音像處理／	數位影音專題研究／實務專題創作
用途	小組課堂作業 個人課堂作業 期末成果作品	小組課堂作業 個人課堂作業 期末成果作品	小組課堂作業 個人課堂作業 期末成果作品

8.總體成效

(一) 學術面效益

- (1) 開拓各系所學生視野，彌補對於影像與音訊結合先驗知識的不足，從電影音樂分析開始，逐步帶入實作練習，邊學習大師典範邊自行進行創作，先利用現成音效與軟體再發想完全自我創作，讓技術獲得內容的充實，讓作品或思維更具完整、獨特性。

- (2) 融合音樂、影像、理論的多元課程設計

說明：跨系所的學程設置，讓不同領域專長的學生，在資訊技術及學術思考方面，有彼此交流、資訊分享的機會。

- (3) 專題演講

說明：本學期邀請國立台北藝術大學電影創作研究所教授 Ronald Norman (杜子樹)舉辦專題演講，讓同學分除了本校師資愛有更多面向的刺激，不僅拓展學生的思維，也對未來工作的發展及選擇，有實際的了解。

- (4) 外籍專任教學人員，開啟學生的國際視野與文化交流

說明：學生與福克博士互動的過程中，也從而探討文化差異，由多元觀點瞭解東西方音樂教育體系的異同，進而相互學習觀摩，拓展國際交流視野，汲取對音樂不同的看法、觀點。

(二) 技術面效益

說明：透過課程教學，對錄音、攝影、影音編輯製作技術，有兼具學術及實務經驗的效益。

(三) 經濟面效益

說明：課程內容讓學生對影音互動藝術與不同媒介合作，有更多的認知與體驗。也冀望能藉此培養兼具藝術思維與技術專業的人才，為未來影音結合技術的發展，注入新的生命力。教師也會以自身經驗，分享學術界與業界的不同觀點。

(四) 社會面效益

說明：藉由跨系所的課程教學，培育學生具有創造力的思考。兼具技術層面及內容創意的種子人才，對未來教學的發展品質、數位影音教育實施和推廣，都有相當大的助益。

三、學程成果介紹

【數位影音專題研究】：本學期教學重點就聲音方面為熟悉各類軟體操作，包括 Cubase, Nuendo, FLStudio, Sony Vegas, Music Maker 等，加強剪輯、配樂、聲優、音效、錄音、混音等技術與創意。影像部分從「看圖說故事」開始，訓練同學以圖像發想情節意涵，為下學期課程【實務專題創作】所須具備腳本撰寫能力奠定基礎。受限於教學設備略有不足，部分同學在課堂上直接操作軟體練習的時間需要兩人一組輪流使用，或需自備筆記型電腦並相關軟體上課，另受本校排課建議開設於晚上時段，對同學略有影響。每位同學產出 3 份作品，分別為 1. 廣告配音(人聲) 2.廣告配樂 及 3. 短片創作與自創音效。

【配樂概論】本課程列為必修學分，顧慮到許多沒有音樂相關背景的學生能力，Dr. Kris Falk 藉由每次上課播放不同類型的電影，深入淺出介紹各式電影配樂，且提供大量參考資料供同學課前預習。巧妙地運用大量西方電影作為實例，進行全面性的配樂導讀。特別是給予學生觀看完整電影的時間，以達到學習效果是統合完全而非片段性。

惟因以全英語授課，部分時刻須有賴教學助理翻譯協助修課同學吸收，略挑戰同學理解能力，是部份同學所反映的難處。

本課程為基礎課程，教學以講授與實例介紹進行，評量用測驗與報告判斷，無數位產出。

【音像處理】本課程在課程大綱內列為選修課程，美籍專案教學人員 Dr. Kris Falk 在首次上課便開闡明本課程的所需能力以及學期目標。相較於必修課配樂概論而言，藉由一次次的學生練習，探討每個學生對『音像』的處理。這對學生有先備能力的學生有相當的益處，實際的操作更能顯示出自我認知中對音像處理的優劣之處。教師給予學生更多發展的空間，只要是學生拍出來的作品，無論範圍、主題、內容、編劇、運鏡等，都不在限制之內。過去學程其他老師由於希望學生學習到更加專業並實用的理論技術，會比較加諸一定的規則於作品之上，尊重每個學生的創意，讓學生的想像力變作無限大，也成功引起了學生學習的興趣與增加情意程度。每位同學產出 4~5 份作品，期末共同完成全班作品 1 份。作品內容：由同學撰寫腳本與分鏡，親自拍攝後再老師的協助下加上音效與配音，片長 26 分鐘。

【實務專題創作】本學期主要教學方向訂為實務操作與分組分工，根據同學個人的專長分成導演視覺類與成音配樂兩類，共同發想影片題材劇本，挑出兩組最具執行可能性後，同學各自加入編修完整劇本與製作方向，最後進行實務操作，編劇／導演／燈光／音效／攝影／剪接，全由同學負責，創作理念為用心講出人文互動中感動的瞬間，劇本請見附錄，成品請見電子檔。

【配樂實作】配樂實作：製片先撰寫劇本後拍攝短片，影片呈現後由作曲同學寫譜，演奏組員錄音。

邀請 Ronald Norman 專題演講「故事敘述與電影」，學生表示其內容有相當大的啟發性，對於各類作品的創作理念有更新的眼光。

<p>國立台灣師範大學 × 音樂學院 數位影音藝術學分學程 專題演講 「故事敘述與電影」</p>	
<p>■ 演講×時間 99年4月12日(一)晚18:30-21:15</p> <p>■ 演講×地點 303教室(師大郵局三樓)</p>	

第一支作品検討

五、課程目標達成情況

1.達成情形

課程規劃：規劃課程均依計畫開設：

【音像處理】於上學期每周一晚 18:30~21:15 授課，

【數位影音專題研究】於上學期每周三晚 18:30~21:15 授課，

【配樂概論】於上學期每周五晚 18:30~21:15 授課，

【實務專題創作】於下學期每週三晚播放不同影片補充學生內涵，教師於每周五晚 18:30~21:15 授課，

【配樂實作】於下學期每周一晚 18:30~21:15 授課，

均依規劃課程大綱進度進行。

課程實施：

【配樂概論】自期中調整為每次上課影片聆賞後即進行隨堂測驗，加強吸收，期中考亦調整為兩次，協助英文閱讀／書寫較不流利者有加強機會。

【音像處理】進行大量影音結合作業與練習，不限制題材與內容，每二至三週便就全體修課同學逐一討論，期末每組將一份作品結合成一廿分鐘短片，並重新配音配樂。

【數位影音專題研究】多元內容並行，從個人分享對日常生活週遭聲音的注意，廣告配樂配音意境討論，到學生親自為廣告配音，剪接音樂重組，midi 軟體操作，自行拍攝影片短片音效重組，更全體同賞 VGL 電玩音樂會，豐富又有收穫。

【實務專題創作】每週教師均提供影片供學生賞析，片單包括盜汗、我的 747、8、指印、About the girl、那年夏天的小出走、回憶的積木小屋、Father and daughter、沒有天空的都市、牯嶺街少年殺人事件、盲井、大快人心，以及重慶森林。本學期主要教學方向訂為實務操作與分組分工，根據同學個人的專長分成導演視覺類與成音配樂兩類，共同發想影片題材劇本，挑出兩組最具執行可能性後，同學各自加入編修完整劇本與製作方向，最後進行實務操作。過程中學生必須完成編劇、拍攝、導演、燈光、剪輯等導演視覺實務，也必須逐一完成後期成音上的配樂音效混聲等項目，目標為製作兩支劇情短片，均已達成。

【配樂實作】教師開學之使即將修課同學分成「製片」、「作曲」與「演奏」

三組，透過模擬好萊塢之配樂實作設計，在製片創作劇本並進行拍攝後，交由作曲組同學根據影片譜曲，指揮演奏組同學完成配樂後，再將音樂與影像作完整結合，本學期各組均完成三支作品。

行政支援與資源整合：

師大音樂學院院辦公室行政資源並教育部補助行政助理／教學助理／工讀人員，著實對資源整合有極大的幫助，共同提供穩定資源使教學人員能無後顧之憂。

2. 自我評估

【配樂概論】：本年度新開設，學生藉此入門課程對二十世紀西方電影著名配樂家 Jerry Goldsmith 一系列作品有既深且廣全面性導讀，針對電有中音樂／音效使用時機、音樂／音效如何影響戲劇意境、並作曲家所使用手法並原因等面向作多方面探究，並以多次隨堂測驗、兩次期中考的多媒體題型，加強學生對影音結合的專業之能。

【音像處理】：本年度新開設，屬較進階課程，修習同學半數為去年度學程學生，對於影／音結合有一定認識，更大的揮灑空間與大量練習幫助修習同學不只在數位影音技術工程製作上更進一步，在美籍專案教學人員 Dr. Kris Falk 的協助下藝術專業素養也顯著提升。

【數位影音專題研究】：縱使名稱似乎相當嚴肅，但活潑豐富的內容使新接觸本領域的學生能毫無窒礙地從生活進入專業殿堂，在通俗文化與廟堂之高間來回穿梭，開啟對於各種可能性的想像，重新認識影音數位產業，奠定往後進階課程銜接基礎，拓展開闊視野，發展技術技能同時兼具藝術素養。

【配樂實作】：分成「製片」、「作曲」與「演奏」三組，透過模擬好萊塢之配樂實作設計，著實讓學生感到不小的壓力，時間緊迫下非得在截止日前完成各自份內作品，充分了解分工合作的真諦。對三個組別的成員來說，都是非常寶貴的學習經驗。

【實務專題創作】：讓學生從無中生有的劇本創作走到完全影像化，教師全程參與且每個環節均提出建議，學生犧牲假日時間拍攝短片，過程中不斷修改與精進的精神，開啟同學對於影音藝術結合的不同想法，並習得數位影音技術工程製作職能，達到學程設立目標。

六、面臨問題與因應措施

本學程開設宗旨為在本校培養產業界兼具藝術專業素養、數位影音技術工程製作之職能人才，95-96 學年度獲教育部教學卓越計畫補助，在設備上接手本校音樂系六台堪用電腦，並以補助經費陸續添購十四台新電腦與數款專業軟體，建立了小型電腦教室供學程學生進行音樂數位創作影音剪輯工作空間。然動態影像拍攝器材部分，專業設備仍付之闕如；為提供學生接近產業界的操作器具，在與授課教師充分溝通後，在不變更總核定金額下調整計畫款項之設備費。藉此機會將經費作最有效運用，添購相關設備供學生學習，以利其掌握接近實際產業界標準拍攝動態影像環境，對本學程將來數位化產出作品的品質與效果絕對會有顯而易見的成效。利用本校自籌款與教育部補助款合併添購專業設備，使本學程在培育綜合領域之數位影音人才上能更多幫助修課學生。又，院級單位無教員編制，本無執行學分學程人力，幸賴本校相關科系支援，並教育部補助專案教學人員，98 學年度方能順利進行。

七、後續課程構想與進度規劃

本學程與多數學程不同處在於整合本校藝術學院、音樂學院、科技學院所屬現有系所(音樂系、民音所、美術系、圖傳系、科技系)的課程資源，以分散但綜合統整的跨學院規劃課程設計提供學生多元的課程架構，而非單由某系某所開設一定數量課程，以滿足學程 20 整合本校藝術學院、音樂學院、科技學院所屬現有系所(音樂系、民音所、美術系、圖傳系、科技系)的課程資源，以分散但綜合統整的跨學院規劃課程設計提供學生多元的課程架構；因此，學生可以選擇的分組選修課程種類多達六七十種，但在必修實務上的訓練亦相當紮實。唯部分圖傳系、科技系之技術導向課程稍屬進階，對藝術背景學生造成較高門檻，減低修習意願，故擬自 99 年度起商請專案教學人員美籍 Dr. Kris Falk 開設技術導向課程【電影音樂科技與製作】，建立起學生通往進階課程橋樑。

八、結論與建議

本學程在 97 學年度原因無教員編制且瞬失補助而停擺，有賴教育部人文教育革新中綱計畫支持，得以在 98 學年度持續運作。在師大藝術學院、音樂學院所屬系所歷年來強調藝術原創性的特質與基礎上，跨學院與師大其他學系所多元結合，便是希望能以宏觀視野擁抱研發未來文化創意產業之方向與內容。未來希望能朝自給自足方向前進，建立院級承辦學分學程之典範。本學年度上半因經費項目調整而完整進行相關流程，過程相當順利，惟望相關步驟能以更透明更便捷之方式處理，俾利相關設備購置。此乃因預算編列時間點與實際購市值兼點差距至少半年，市面上同類型設配器材價格迭有變化，為使經費運用更符合執行現況，並謹慎控制每一分金額不至浮濫，是否在設備費編列上能有更多彈性，不僅能展現嚴謹監督之責，執行單位更有靈活運用之實，將會是顯著實際助益。

九、附錄

附錄一：配樂概論教學參考資料

National Taiwan Normal University Course Overview

- Department: Digital Video and Audio Program
- Course Code: PGUH004
- Course Title: Foundations of Film Music Friday 6:30 - 9:15pm
- Total Credits: 3
Hours per week: 3
- Instructor: Professor Kris Falk (克里斯·福克 教授)
- Email: kris@ntnu.edu.tw

Syllabus (revised September 16th, 2009)

This semester we will analyze a number of films with music by Jerry Goldsmith, who was one of the most important composers in late 20th Century film music history. Goldsmith's work is a model of the dramatic use of music in film over a variety of different film genres.

Each week we will examine one film in detail, and we will ask the questions "where was music placed, how does it affect the drama, and what approach did the composer choose and why?"

By the end of the semester students should be able to watch any dramatic film and understand the role the music plays in the film.

Week 1 – Introduction: The opening of The 'Burbs

Week 2 – Capricorn One

Week 3 – Bad Girls

Week 4 – Illustrated Man

Week 5 – Chinatown

Week 6 – The Omen

Week 7 – The Trouble with Angels

Week 8 – Gremlins

Week 9 – The 'Burbs – **Mid-Term Exam: 40 Points**

Week 10 – Rambo

Week 11 – Islands in the Stream

Week 12 – Patton

Week 13 – Rudy

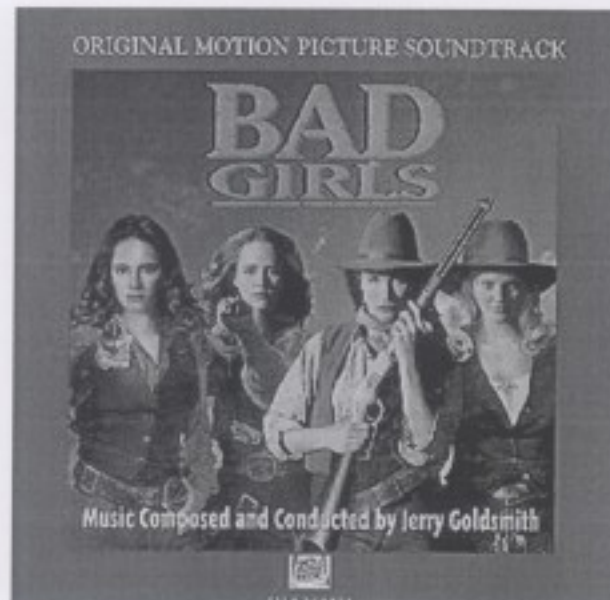
- Week 14 – Legend
Week 15 – Basic Instinct
Week 16 – Planet of the Apes
Week 17 – Star Trek: The Motion Picture
Week 18 – Coma – **Final Exam: 60 Points**

Practice (administrative) and Evaluation

Attendance is very important to your final grade. Do not be late or sleep in class, please!

Your two exams will be either multiple choice or True/false.

Bad Girls

Plot Summary: <http://www.imdb.com/title/tt0109198/plotsummary>

The story tells of four women who need to find their way in the Old West (a world dominated by men). The main theme is very warm and gentle, and it represents the relationship the women have with each other as they become very close friends through their adventures together. Although the theme begins over the credits and is heard while we see only one of the women, by the end of the film we realize that it is a theme for all of the women.

Other music in this film includes South American percussion instruments (for example, maracas, cabasa, etc.) for the bank robbers.

Also, the Pinkerton detectives (the men in suits who chase the women all through the film), who are considered some of the “bad guys,” have music that is loud and is usually played on low drums and piano.

Notable scenes for music include the opening credits with a statement of the melody, the attempted hanging scene (which is made much more exciting with the music) which uses the same theme but in a much stronger way, and the scene when the girls return to the farm after their final battle with the bank robbers: in that sequence the music is not too hopeful yet because they still must bury one of the people that helped them.

Goldsmith did the music for at least seven westerns, and each time he chose a very special approach to bring out the dramatic story in each. **Bad Girls** is the last western in which Jerry Goldsmith was the composer of the music.

Capricorn One

Plot Summary: <http://www.imdb.com/title/tt0077294/plotsummary>

Three astronauts are asked to pretend to go to Mars because there were problems with the space program they are involved in. One astronaut, Brubaker, is the most opposed to the idea, and as time goes on, he and his companions escape. Brubaker survives traveling in the desert with the help of a reporter who has figured out the plot, and they both arrive at Brubaker and his companions' funeral to expose the deception.

Goldsmith uses a very effective *ostinato* (a repeating musical figure) in this film. It is used to represent the people who are behind the deception, as well as the power they appear to have. This "power" theme appears every time characters are affected by this plot. For example, when Caulfield the reporter tries to find where his friend suddenly disappeared to during a game of pool, he visits his friend's apartment. The apartment has someone else living there, but we are sure that there is something else going on, because we hear the *ostinato* as Caulfield interviews the tenant. The theme also appears just after his friend disappears.

Music is not used during an exciting scene in which the reporter's car goes out of control, because the scene is very suspenseful already. The suspense and realism are stronger because there is no music in this scene to "guide" us on how to feel or what may happen.

Aside from a musical style used for the desert's harsh world, the other kind of music used in this film is associated with Brubaker's wife and children, and it is a gentle love theme. The theme first appears as Brubaker's wife is reading a story to her children: as the camera moves closer, we see that she has been crying because she believes her husband is dead. The music is very gentle and makes it clear that the most important part of the scene is not the story she is reading, but her feelings and thoughts regarding her husband. This same theme appears in the very last scene of the film in a big Hollywood-style statement to show us that Brubaker has triumphed over the "power" theme people.

Patton

Plot Summary: <http://www.imdb.com/title/tt0066206/plotsummary>

This film is based on the life of an actual person who was a general from the United States during the Second World War. His name was

George S. Patton, and he looked like this:

George C. Scott the actor played him in the film, and he won an

Academy Award for best actor for his work in this film.

Patton was complex character: he was a warrior who wished for peace, he was a soldier who was also a poet, and he was a practical man who also believed he was the reincarnation of many great warriors in history. The musical approach Jerry Goldsmith used for this film reflects many of Patton's complexities.

There are three basic types of music Goldsmith used to show different sides of Patton's character: there is the march idea which relates to the glory of fighting and winning a battle, there is a longer melody usually played on an organ to show Patton's religious side, and there is a very special echoing trumpet effect which is used to show us Patton's belief in reincarnation. The trumpets play a short figure that is repeated using a device called an *echo-plex* which continues to repeat the same sounds, but each time the sounds become softer and softer, as though they are going back into the past.

For the main title of the film there is a symmetrical presentation of these three ideas. First the echoing trumpets enter, then the organ comes in, then the march melody appears (the march and the religious theme can be played at the same time). In the middle of the main title we hear only the march music, and then we hear it with the religious theme, and then the echoing trumpets appear alone at the end.

Goldsmith chose to use very little music in this film: there are only about 30 minutes of dramatic music in this three-hour film. This relates to Goldsmith's philosophy regarding music in film: if there is less of it, but it is placed at the right dramatic moments, then music can be much more powerful as a force to help show us the emotional side of a story.

Therefore, the pivotal scene in the film occurs without music. Patton hits a soldier who he accuses of being a coward, and this leads to all of Patton's troubles in his career for the later part of the film.

Only very special moments when Patton is leading his men have happier music in them, and frequently in the there is no dramatic music to show the harsher side of war.

One of the best scenes in film scoring history occurs during the end of this film. Patton asks for a prayer for good weather which he reads privately while walking in the snow. As he reads the prayer, we see images of men fighting and dying in the night and snow. Instead of loud or harsh music, Goldsmith chose to create music that is very soft and eerie to accompany the violence. This scene has a very mysterious

atmosphere because of the music's quality and special character, and it is a clear example of how **Patton** is actually an anti-war statement, since the fighting is not considered glorious at all.

The music for **Patton** is one of the best examples of how music can heighten and enhance a film's dramatic potential. It is considered one of the very best film scores of Jerry Goldsmith.

Goldsmith Course

Rambo

Answer on a separate sheet of paper (or the back of this one). 4 points per question.

- 1. The opening credits have a very strong "rattlesnake-like" sound when we see the title of the film. Why do you think Goldsmith chose this sound for the music in this film (the sound appears frequently throughout the film)?**
- 2. Tell me about the scene with Rambo after Co is killed. The music is soft when Rambo is moving his hands over the mud of her grave, and then it gets louder when Rambo stands up. Why do you think Goldsmith chose to do this in the music?**
- 3. Just before the end of the film Rambo gives a speech and there are trumpets playing in the background that sound a little like parts of Goldsmith's score to Patton. Why do you think that kind of music was used here?**

Rudy (1993)

Rudy is based on the true story of a small football player who always wanted to play on the football team of the University of Notre Dame, which is considered one of the best college football teams in the United States. Notre Dame players are called the “Fighting Irish”, and Goldsmith wrote a theme for Rudy that represents this dream. The theme includes an Irish quality to reflect the background of the school (the University is considered an Irish Catholic school).

The music for Rudy was so effective that it was used in many sporting events when other producers wanted to communicate a positive spirit and sense of hope.

1. During the “tryout” sequence, what is the music telling us about the action we see?
2. When Rudy gets his letter of acceptance to Notre Dame, what does the music do that is different from the other times when he reads the letters of rejection? What does the music say about why he is crying when he is accepted to Notre Dame?
3. At the end of the film (when Rudy is lifted onto the shoulders of his fellow players), tell me how the music contributes to the mood of the film. Also, the music ends on a soft chord as we see a picture of the real Rudy (just before the end credits): why do you think Goldsmith did this?

The Illustrated Man

Plot Summary: <http://www.imdb.com/title/tt0064473/plotsummary>

This film tells the story of a man who has illustrations all over his body: if you look at them long enough, they will tell you a story in moving pictures. There is one place on the man's body that has no pictures, and that is where you can see your future. The Illustrated Man wants to find the woman who put the pictures on his body so he can kill her.

One story shows us a family that is unhappy because the children are out of control; they play in a room of the future where any place can be programmed. The children want to play in Africa around the lions. The music for this sequence is almost entirely electronic to help create the feeling of a world in the future.

Another story is set on a planet where it always rains, and there is no music for this part of the film, mostly because the sound of the rain would cover most musical sounds.

The story of the "End of the World" is set in a time when there are very few people left on the Earth, and the setting looks very natural. Goldsmith uses an instrument called a recorder (which is a small wooden flute) to help create a more natural sound even though the sequence is set in the far future. Recorders are instruments associated mostly with the Medieval Times in Europe.

The main theme over the opening credits makes use of a woman who

sings without words (called a *vocalise*): this represents the woman who is behind all of the Illustrated Man's suffering. This theme appears in nearly every scene in the film where music is present. Goldsmith uses many variations on this theme throughout the film, which makes sense, because all the stories come from the woman who created the illustrations.

Other music in the film is quite violent-sounding at times, and some of the orchestration techniques are similar to those Goldsmith used in the film **Planet of the Apes**, which we will see later this semester. The ending of **The Illustrated Man** has this stylistic approach, but it ends softly, because the future of one of the characters is quite uncertain. Jerry Goldsmith considered the music in this film one of his best scores.

Goldsmith Course **Twilight Zone Episode: "The Invaders"**

Introduction: The Twilight Zone was a television series made in the late 1950's and early 1960's in the United States. Each story was different, and they were all introduced by the man who appears at the beginning of this episode (he is not a character in the stories!). They were mostly dramas that used science fiction or fantasy elements as part of the story, and the endings frequently had some sort of surprise in them.

This episode, entitled "The Invaders", has no spoken dialogue until the very end of the drama, so the music must play a more important role to help us understand the inner feelings of the main character. I strongly recommend you watch this film twice to understand how the music works in this particular story.

Answer on a separate sheet of paper (or the back of this one). Please be detailed in your answers, because *each question is worth 6 points!*

- 4. The music is in longer sequences with pauses after the cues. Pay close attention to the starts and stops: why do you think the music stops at those particular places in the story?**

5. What kind of mood does the music have most of the time? Why do you think Goldsmith chose this approach to the music?

The Omen

Plot Summary: <http://www.imdb.com/media/rm2237765888/tt0075005>

The Omen is the story of a man whose adopted son turns out to be the son of the devil. The son keeps causing suffering in the man's family, and in the end the father attempts to kill his son, but he is stopped by a bullet from a police officer. The son survives and reappears in two further films with music by Goldsmith.

In a sort of opposite approach from **Capricorn One**, Jerry Goldsmith only uses his love theme at the beginning of this film, and the rest of the film is dominated by a dark music that uses a Satanic-sounding choir. The choir sings, speaks, shouts and screams.

The words for the choir are in Latin and include "Sanguis bebimus, corpus edimus" which translates into English as "We drink blood, the body we eat." This would be related to the Catholic *Eucharist*, which is the sacred ceremony for Roman Catholic Christians. However, in this

case it would be a Satanic-type ceremony, since the music is quite dark in character.

From the opening credits we know the film is dark in character, because the music is quite ominous in nature. Jerry Goldsmith even uses what he calls a “Mahler bell” (after the composer Gustav Mahler) at the beginning, which is a low bell that sounds like a church bell at a funeral.

Many scenes would not have the same affect at all if it were not for the music, and, as in **Capricorn One**, the music makes us feel that there are some hidden forces that are very powerful at work in the film. For example, as Damien rides in the car to church with his parents, the music begins to build to show us that something is clearly wrong. If we did not hear this music, the scene would not have the same scary quality: this is actually true for the entire film.

Sometimes the music does not “guide” us in order for the shock effect to be stronger. For example, toward the end of the film Damien is revealed as the son of the devil through a mark underneath his hair (the number 666 is found there). The music starts as we see the mark revealed, and then it almost disappears as the evil nanny suddenly attacks Damien’s father.

Jerry Goldsmith won the only Academy Award of his career for this score, although he was nominated over 10 times for his film music work. His contribution to **The Omen** helped to make it one of the “Most Heart-Pounding Films of All Time” by the American Film Institute (it was ranked number 86).

附錄二：數位影音專題研究產出清單

697900085 林盈婷	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
697900097 鄭伊里	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496010067 劉致華	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496010108 黃以心	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496010110 黃仲瑄	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496010146 吳秉儒	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496010213 張雅筑	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496020488 林玲瑩	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496020581 許賀舜	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496061315 林孝親	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496071358 鄧惟元	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496232378 施孝謙	作業一.wmv
	作業二.wmv

	作業三.wmv
496720014 楊韋鴻	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496720222 施佳吟	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496720416 姜佑農	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497020203 溫彥婷	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497020502 張駿涵	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497700542 李雅萍	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497700645 黃柏芸	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497700671 楊 林	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497700700 楊修萍	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497830311 李雅勳	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
496700404 鄭汶亞	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497901017 林思好	作業一.wmv

	作業二.wmv
	作業三.wmv
497901043 李京恬	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv
497901067 郭嫻姣	作業一.wmv

	作業二.wmv
	作業三.wmv
497902059 涂芳菁	作業一.wmv
	作業二.wmv
	作業三.wmv

National Taiwan Normal University Course Overview

- Department: Music Digital Archive & Composition Program
- Course Code: PGUH005
- Course Title: Visual-Audio Processing Monday 6:30-9:15pm
- Total Credits: 3
- Hours per week: 3
- Instructor: Professor Kris Falk
- Email: kris@ntnu.edu.tw

Syllabus

The emphasis in this course will be on expanding the students' awareness of the relationship between music, sound and film.

Practice (administrative) and Evaluation

The instructor will present the raw materials for the course, and it is the students' responsibility to reflect upon these ideas and present unique contributions of their own for the rest of the class to consider. Various projects will be assigned throughout the semester, and it is essential that the students complete the projects on time for them to pass the course.

A final project will consist of a film which will demonstrate the creative development of the entire class over the course of the semester.

Attendance is mandatory, and tardiness or sleeping in class are not acceptable!

黃仲瑄_沈郁綾	1.wmv	
	2.wmv	
黃仲瑄	1.wmv	
	2.wmv	
沈郁綾	1.wmv	
	2.wmv	
張佳祺_林思妤	1.mpg	
	2.mpg	
張佳祺	1.wmv	
	2.wmv	
	3.wmv	
林思妤_王伯源	1.wmv	
	2.wmv	
林思妤	1.wmv	
	2.wmv	
王伯源	1.wmv	
	2.wmv	
施孝謙_林孝親	1.wmv	
	2.wmv	
	3.wmv	
	1.avi	
	2.avi	
邵佩均	1.avi	
	2.avi	
	3.avi	
	4.avi	
	5.avi	
何庭歡_許賀舜_林玲瑩_鄧惟元_王子瑜	1.avi	
何庭歡_許賀舜_林玲瑩_鄧惟元	1.avi	
何庭歡_許賀舜	1.avi	
	1.wmv	
何庭歡_王子瑜	1.avi	
	2.avi	
林玲瑩_鄧惟元	1.wmv	
	2.wmv	
Final 音像處理	1.mp4	

Karlin, Fred, and Wright, Rayburn: On the Track, Schirmer Books, New York, 1990.

Prendergast, Roy M.: Film Music: A Neglected Art, W. W. Norton and Company, New York, 1977.

Thomas, Tony: Film Score: The Art and Craft of Movie Music, Riverwood Press, Burbank, California, 1991.

黃以柔 0412 scray with music.mp4
黃俊達 0412 scray with music.mp4
黃苓瑄 0412 scray with music.mp4
李綺恬 0412 scray with music.mp4
涂芳菁 0412 scray with music.mp4
張蕙璿 0412 scray with music.mp4
劉芷吟 0412 scray with music.mp4
懸疑片 (劉芷吟) .mp4
necklace (苓瑄版本) .mp4
photo (李綺恬版本) .mp4
suicide (黃以柔) .mp4
necklace(最終確定版)顏正淵林思弦林孟君.mp4
photo (黃俊達版本) .mp4
suicide (涂芳菁) .mp4
偷.mp4
Ambiguous romance.mp4
suspense 孝親郁綾(綺恬版本).mp4
suspense 孝親郁綾(蕙璿版本).mp4
黃苓瑄.mp4
配樂實作期中製片-追(最終確定版).mp4

附錄五：實務專題創作教學參考資料／數位產出清單

國立臺灣師範大學 音樂學院 課程綱要

科目代碼：PGUH003

科目名稱(中文)：實務專題創作

科目名稱(英文)：Practical Issues in Composition

全/半年：半年 必/選修：必修

總學分數：3 每週上課時數：3

授課教師：史擷詠、安哲毅

教師專長背景：

史擷詠：從事音樂創作與製作近30年來已為各種多媒體藝術相關領域完成了數不清的音樂作品，從電影、電視、紀錄片、CD演奏曲、廣告、電玩軟體甚至嚴肅音樂中的舞劇、歌舞劇等大型音樂作品也都經常公開發表，可算是音樂創作中跨界，及多元化表現最成功的代表性人物。獲得本(96)年度金曲獎最佳作曲人獎得主，且多次入圍國際影展與金馬、金鐘、金曲獎，更獲得兩次三座金馬獎最佳電影音樂獎項、金曲獎最佳跨界專輯等，還經常性擔任各大比賽如金馬獎、金曲獎等評審職務，目前任教於國立台南藝術大學應用音樂系專任副教授、國立台灣師範大學音樂兼任，並擔任金馬獎執行委員，資策會數位內容學院配樂班主任。

安哲毅：

學歷：中原大學室內設計系學士 BS
加州藝術學院電影製作研究所碩士 MFA
主要經歷：稻田電影工作室，副導演、導演、製片
朝陽科技大學，電視劇製作
實踐大學，藝術創作
現職：中州技術學院，短片製作等

一、教學目標：

本學期主要教學方向訂為實務操作與分組分工，根據同學個人的專長分成導演視覺類與成音配樂兩類，在依安導演的題目編為數個小組，各自發想影片題材與製作方向及實務操作。

二、教材內容：

週次	授課內容	授課教師
----	------	------

1	概論：編劇~劇本討論（學員分組）	安哲毅
2	與影像配樂時的主流實務技巧	史擷詠
3	前製期：前製作業(一)-影像風格（導演組功課） （職務分配、劇本二稿）	安哲毅
4	與影像配樂時的非主流實務技巧	史擷詠
5	前製期：製片組功課、導演組功課（劇本三稿）	安哲毅
6	配樂素材搜索與版權	史擷詠
7	前製期：影視技術專題前製作業(二)-排戲, 場景設計（劇本定稿）	安哲毅
8	配合影像題目應用於 cubase 上的創意與編輯	史擷詠
9	前製期：前製作業(三)-綜合各組前製準備 （主要演員確認、主要場景確認）	安哲毅
10	音效製作實務	史擷詠
11	前製期：現場拍攝實務、拍攝準備(現場管理) （次要場景確認、次要演員確認）	安哲毅
	拍攝期：拍攝(現場指導)	安哲毅
12	錄音收音實務	史擷詠
13	影像剪輯實作 1	史擷詠
14	影像剪輯實作 2	史擷詠
15	配樂音效合成實作	史擷詠
16	後製期：粗剪討論、影視後製~剪接美學	安哲毅
17	後期混音實作	史擷詠
18	後製期：作品發表	安哲毅

三、實施方式：

過程中除了親要親自體驗編劇、拍攝、導演、燈光、剪輯等技巧外，在成音上的配樂音效混聲等創意技巧亦將一一體驗操作，目標為依分組製作多部創意短片，並足以發表與到達業務級專業水準。

其他參考資料請見電子檔

數位產出：Present 與遮陽兩部短片。

附錄五：修課學生創作劇本

【遮陽】劇本

場次	1	時間	昏	場景	書店
人物	小涵、阿格、小涵的叔叔、書店的客人				

△ 店裡的客人在看自己的書

△ 小涵穿過客人爬到小梯子上把書放到櫃子裡

小涵：啊！（驚嚇）

△ 地上的電風扇把小涵的瀏海吹開，小涵用雙手遮住瀏海，手上和膝蓋上的書掉到地上，散了一地。

△ 阿格聽到了巨響，走到角落找到了小涵

△ 阿格有趣的撿起了地上的書，看了看封面。

△ 小涵急忙從梯子上下來，接過他手上的書，就跑到後面的倉庫去了。

△ 阿格看了看小涵跑掉的背影一陣子。

場次	2	時間	夜	場景	書店
人物	小涵、阿格、小涵的叔叔、書店的客人				

△ 小涵背著包包走到櫃台跟叔叔說話，走出書店

小涵：叔我先走囉！

叔叔：嗯（點頭）

場次	3	時間	夜	場景	師大夜市的龍泉街
人物	小涵、師大夜市的路人				

△ 小涵自己一個人慢慢的走在夜市裡

△

場次	4	時間	夜	場景	師大夜市的 7-11
人物	小涵、阿香、買髮夾的客人*2				

△ 小涵走出 7-11，手機響了，急著翻包包找手機袋，放在包包內袋的鑰匙掉了出來，掉在阿香攤位的旁邊。

△ 阿香在門口做生意，熱絡的招呼，一邊拿鏡子給客人。

阿香：這款是我的得意之作，你要不要戴戴看！

△ 路人一個拿起鏡子端倪，另外一個路人自己在挑髮夾。

△ 小涵找到電話，邊走邊講。

小涵：喂？

(聲音 FADE OUT)

場次	5	時間	夜	場景	小涵家樓下
人物	小涵				

△ 小涵走到家樓下，翻包包找鑰匙找不到。

△ 翻完包包，摸摸口袋，想了一下，快速的從家門口跑走

場次	6	時間	夜	場景	師大夜市的 7-11
人物	小涵、阿香				

△ 小涵跑到 7-11 前。

△ 阿香坐在階梯上，旁邊放著擺地攤的手提箱。

△ 阿香看到小涵，站了起來，問鑰匙是不是她的，把鑰匙拿給小涵。

阿香：這是你的嗎？

△ 小涵邊喘邊點頭，感激的接過鑰匙，不停的道謝

小涵：嗯...嗯，謝謝...謝謝...謝謝你(喘)

△ 抬頭看到阿香右半臉的燒傷痕跡，小涵愣了一下。

△ 阿香看到小涵的表情，輕輕的笑了笑

△ 小涵趕緊把眼神移開，道謝後，就快步的走了。

小涵：嗯謝謝你...(點頭)

場次	7	時間	昏	場景	師大夜市的 7-11
人物	小涵、阿香、路人*3				

△ 小涵躲在 7-11 的轉角看著阿香熱絡的在招呼客人

△ 路人甲乙在看髮夾、路人丙在照鏡子

△ 小涵走到阿香的攤位前打招呼後就站在旁邊不說話，手背在後面，拿著飲料。

△ 阿香和小涵打招呼後，就招呼其他的客人

阿香：诶是你喔！

小涵：嗯嗯~

阿香：嗯好的，這樣是 150，謝謝，喜歡再來喔！

△ 阿香收了錢，回頭好奇的看著小涵

△ 小涵看著手上的飲料，鼓起勇氣拿給阿香

小涵：這是要給你的！

△ 阿香有點驚訝，後來輕輕的把小涵的手推回去

阿香：啊！不用啦！

△ 小涵覺得有點尷尬，不知道該怎麼辦

小涵：我給你這個，是因為要謝謝你昨天幫我保管鑰匙！

△ 阿香露出微笑拒絕

阿香：唉，我不能這樣拿你的東西啊，不然~我收下你的飲料，那~也送一個髮夾給你！

△ 小涵一聽，馬上緊張的撥瀏海

小涵：嗯不...不...不用了！

阿香：唉呀，就交個朋友囉！我挑一個漂亮的給你

△ 阿香很堅持，一面開始為小涵選髮夾，選好後想要為小涵別上

△ 小涵緊張的用手輕輕的想推開阿香的手，但是還是讓她別上了，同時手遮著疤。

小涵：啊...我自己就...就...

△ 阿香看著別上髮夾的小涵，開心的笑了一笑

阿香：哈真的超適合你的~！

△ 阿香拿起鏡子給小涵看

小涵：嗯...謝謝...

△ 小涵沒有看鏡子，就很不好意思的遮掩著自己的疤，然後離開了

場次	8	時間	昏	場景	師大夜市的龍泉街
人物	小涵				

△ 小涵邊快步的走，看了看周圍的人，邊將髮夾拿下，撥了撥瀏海。

場次	9	時間	夜	場景	小涵的房間
人物	小涵				

△ 小涵進了家門，開了立燈，把鑰匙和髮夾放在梳妝台，就去做別的事情。

△ 關上梳妝台的燈，小涵上床睡覺

場次	10	時間	日	場景	小涵的房間
人物	小涵				

△ 小涵張開眼睛坐起來，看著梳妝檯上被陽光反射的髮夾

△ 小涵靜靜的坐到梳妝台前，拿起髮夾看了一眼，她在鏡子前小心翼翼的將瀏海撥開，也有點遲疑，看看鏡中的自己，輕輕的夾上髮夾，輕輕摸著額頭上的疤痕，臉轉向窗外微微的笑了

△ 走過去快速的拉開窗簾

△ 小涵騎著腳踏車出門，在街角碰到阿格也騎著腳踏車過來停。

【涼風悅曲】

故事大綱

這是一個純純愛也是蠢蠢愛的故事。阿遠在迫於無奈及詩詩的詭異行徑的情況下，他決定要結束這一段關係。而女方則是因男方對於一台 ipod 的渴望，在因緣際會之下，發現只要在一場鋼琴比賽中得名，便有機會得到 ipod；爲了給男方驚喜感，女方決定不告訴阿遠要參加比賽的事情；女方努力不懈地練勤，卻在不善於隱瞞及表達的情況下，而與阿遠發生誤會，甚至造成關係壞化。

終於到了比賽當天，詩詩贏得了比賽，如願地得到 ipod，也將 ipod 寄送到阿遠家中。但是阿遠看到包裹的寄件者及發現是自己想要的 ipod 時，誤以爲是女方對他進行賄賂，便將 ipod 丟置一方，外出了！

在外頭，阿遠在藝文公告欄上看見女方的名字及所獲取的獎項，頓時恍然大悟，一陣酸處及感動在心頭...

場次	11	時間	夜	場景	房間（室內）
人物	阿遠				

△阿遠躺在床上發呆，面容憂愁，忽然聽見手機鈴聲。

△手機在桌上，阿遠不予理會。

△第二次手機響起，阿遠拿起手機，察看手機上的來電者。

△阿遠表情轉爲怒樣，將手機放下，正在猶豫是否要接手機。

△手機第三次響起，阿遠接起電話

詩：（話筒內）喂！我跟你說 跟你說.....

遠：我想我們...就到這裡吧！

詩：你怎麼了？怎麼會.....

遠：我覺得我們現在的相處模式讓我很痛苦，我不想再繼續下去了，對不起！再見！

詩：喂？喂？

△阿遠掛掉手機，雙手摀著臉，嘆口長氣。

△阿遠在床上，對著天花板若有所思，把燈關掉，睡覺。

場次	12	時間	日	場景	房間（室內）
人物	阿遠				

△電話響起，阿遠翻身接起電話。

遠：(惺忪樣) 喂～再讓我睡一下啦～

同學(話筒內)：你還在睡覺？老師要點名啦！快點滾過來！

遠：(驚醒，看了一下手機螢幕) 幹！是你喔～你跟老師說啦，我快到了！

△阿遠下床，收拾包包，匆忙離去。

場次	13	時間	日	場景	街景 1 (室外)
人物	阿遠				

△阿遠在路上走，忽然覺得口渴。

△翻一翻包包，發現忘記帶水壺，而感到煩躁。

(插第三場)

△阿遠走過路口，詩詩在對街，但彼此沒有看到。

場次	14	時間	昏	場景	河堤 (室外)
人物	阿遠、詩詩				

(回憶，插入第三場)

△詩詩一個人在河堤邊坐著。

△阿遠拿著早餐向詩詩走來。

遠：哈哈！這麼早就過來等主人來餵食啦，今天是要吃鮭魚口味的，還是火腿口味的三明治啊？

詩：～你明知道這兩種口味是人家喜歡的，還買這兩種要我選，好煩喔！

遠：哈哈！都長那麼大了，要學會自己做決定啊！快選一個吧

詩：那...我今天肚子特別餓，兩個我都要啦！

遠：～～～我才買兩個，那你要我吃什麼？

詩：哈！你早餐就喝白開水吧！

遠：啊！（開始翻包包）我又忘記帶了...

詩：登～登～（拿出水壺）我很聰明吧！就知道你一定會忘記帶水壺，這是早餐，嘻嘻！（微笑）

場次	15	時間	日	場景	阿遠家門口 (室外)
人物	詩詩				

△詩詩到阿遠家門口，手裡拿著包裹。

△詩詩按電鈴，但無人回應。

△詩詩拿起手機打給阿遠，但電話被掛斷。

△詩詩坐在家門口，若有所思的樣子。

(插第 6 場)

△詩詩坐在家門口，拿起電話想再次撥打給阿遠。

△詩詩思考了一下，電話沒有播出去，看了看手錶，帶著包裹離去。

場次	16	時間	日	場景	街道 2 (室外)
人物	阿遠、詩詩、路人				

(回憶)

△阿遠走在大街上，看到一路人使用 ipod，對著那人表現出羨慕的表情。

△詩詩看到阿遠，笑了一下。

△阿遠回過頭繼續走。

△詩詩跟著阿遠繼續走，假裝什麼事都沒發生。

場次	17	時間	日	場景	街道 3 (室外)
人物	阿遠				

△阿遠走在電影院門口，察看最近上映的電影。

△忽然看到一部電影的海報，此部電影目前“現正熱映中”。

詩詩 (SPACE SOUND): 阿遠，我聽說「最後一封情書」還不錯我看過原作小說，叫做「分手信」，再過幾個月就要上映了，到時候我們要一起去看喔！

△阿遠表情轉為難過，嘆了口氣，開始回憶

(插第 8A 8B 場)

△阿遠搖搖頭，表情轉為憤怒，離去。

場次	18A	時間	日	場景	街景 4 (室外)
人物	阿遠、呱呱				

(回憶，插入第 7 場)

△阿遠走在涼亭椅子旁，心情愉快。

△阿遠坐在椅子上，拿起手機要撥給詩詩。

遠：喂～！今天我幫老師修電腦，他給我兩張免費電影票，今天晚上一起去看電影吧！

詩 (話筒內)：啊！不行耶，我還有其他事要忙耶...

遠：(不耐煩) 喂！你最近到底在幹嘛？找你出去都不行，問你在哪都吞吞吐吐的，昨晚打電話給你都不接，是怎樣啦？你說啊？

詩(話筒內)：我...我...我就有事嘛...

遠：告訴我你今天晚上到底要幹嘛啊？

詩(話筒內)：我...我...

△阿遠氣憤地掛掉電話。

△呱呱經過，看見阿遠，向阿遠走去。

呱：嗨！阿遠，怎麼一個人在這啊？

遠：哦！是呱哥啊！

呱：噢！都已經下課那麼久了，不去找詩詩啊！一個人在這會很悶喔

遠：（嘆氣）喔！他有事要忙！所以不去打擾他了

呱：阿遠啊！跟你說一件事你不要生氣喔！我昨天晚上看到詩詩和一個不認識的男生在餐廳裡吃飯，也好像很開心的樣子....

遠：這...（瞬間呆住）難怪...原來如此...

場次	8B	時間	日	場景	琴房（室內）
人物	詩詩				

（回憶，插入第7場）

遠（話筒內）：喂～！今天我幫老師修電腦，他給我兩張免費電影票，今天晚上一起去看電影吧！

詩：啊！不行耶，我還有其他事要忙耶...

遠（話筒內）：（不耐煩）喂！你最近到底在幹嘛？找你出去都不行，問你在哪都吞吞吐吐的，昨晚打電話給你都不接，是怎樣啦？你說啊？

詩：我...我...我就有事嘛...

遠（話筒內）：告訴我你今天晚上到底要幹嘛啊？

詩：我...我...

場次	19	時間	日	場景	房間內（室內）
人物	詩詩				

△詩詩在書桌上寫卡片，表情極哀傷。

△詩詩寫到一半，往包裹看了一下，看完繼續寫卡片。

場次	20	時間	日	場景	琴房（室內）
人物	詩詩				

（回憶）

△詩詩獨自在鋼琴房裡努力不懈地練習鋼琴，表情認真，先是彈了一段很流暢很悅耳的音樂，突然間彈錯，一再地修正指法，卻還是一再地彈錯，嘆了口氣！

△詩詩的手機突然響起，發現是阿遠來電，表情驚慌，接起來。

詩：喂！我在圖書館，晚點打給你，掰掰！

遠（話筒內）：喂～喂！

△詩詩收起手機，微笑了一下，繼續彈鋼琴。

場次	21	時間	日	場景	阿遠家門口（室內）
人物	阿遠				

△阿遠從信箱裡拿出一疊信件及包裹，邊看信件邊走入屋內。

場次	22	時間	日	場景	阿遠房間（室內）
人物	阿遠				

△當看到包裹的寄件者姓名是詩詩時，表情瞬間轉為憤怒，又拆開包裹發現是 ipod。

△阿遠仰頭深呼吸，閉上眼睛，又低頭看了看包裹，心情百感交織，表情掙紮。

△突然將包裹扔在椅子上，氣沖沖地離開房間，出門。

場次	23	時間	日	場景	藝文公告欄前（室外）
人物	阿遠				

△阿遠經過了公告欄，突然吹起一陣微風，往回走去看公佈欄。

△阿遠瀏覽公告欄上的資訊，看到鋼琴比賽的獲勝名單是詩詩的名字、比賽曲目以及獲勝獎項是 ipod。（背景音樂可搭配那首鋼琴曲）

△阿遠的表情從疑惑轉為驚訝，又感到懊悔不已，迅速地往返方向跑去離開。

場次	24	時間	日	場景	演奏廳休息室（室內）
人物	詩詩				

△詩詩穿著禮服，拿著電話，撥打電話。

△時，詩詩說話

詩：喂！我跟你說 跟你說……

END