

歌劇與歌劇院

一、招生班別：通識中心學士學分班

二、課程簡介：

課程簡介	歌劇為一門結合音樂、戲劇、舞蹈、服裝、表演藝術、與建築的綜合藝術，因此欣賞歌劇就是一場完美的跨領域藝術饗宴。而當我們提到歌劇院時，甚至可以追溯到古希臘（歐洲音樂之發源地）的劇場，並從它觀察人們生活的面貌。本課程從歌劇發展的過程，依照文本的「概念」、「衝突」與「融合」三個階段，讓同學們認知不同類型的歌劇作品與其所屬的時空背景。
教學目標	為了讓學生們對於歌劇發展能夠建立更清楚的脈絡，本課程將比對不同的歌劇種類及其演出場所。期盼能從音樂與建築之間的關係來探討歌劇，引導學生更增進對這一門藝術的理解。
教學方法	☒ 演講 ☒ 問答 ☐ 團體討論 ☒ 分組討論 ☐ 個案研討 ☐ 示範 ☐ 研習會 ☐ 角色扮演 ☒ 視聽教學 ☒ 腦力激盪 ☒ 活動教學 ☐ 其他
成績考核	一、課堂表現與彈性學習 25% 1. 出席 2. 課堂表現與綜合討論 3. 兩次彈性學習的一篇綜合報告 二、課堂小組討論與辯論 25 1. 課堂小組討論 20% 2. 辯論活動 5% 三、口頭報告 20% 1. 期中小組口頭報告（單數組別） 2. 期末小組口頭報告（雙數組別） 四、書面報告 30% 1. 期中小組書面報告 15% 2. 期末小組書面報告 15%
教科書	(一) 兩本經典著作： 1. 蕭伯納。《尼貝龍根的指環—完美的華格納寓言》。台北：宜高文

	<p>化，2003。</p> <p>2. 羅基敏，梅樂互。《華格納、指環、拜魯特》。台北：高談文化，2006。</p> <p>(二) 兩篇期刊論文：</p> <p>1. 羅基敏。〈華格納的尼貝龍根的指環—音樂與戲劇的結合〉。《藝術評論》，1992，第四期，153-178。</p> <p>2. 劉郡好。〈莫札特《魔笛》中光明與黑暗意象的音樂表達〉。《關渡音樂學刊》，2011，Vol. 15，101-134。</p>
參考書(講義)	<p>丹尼爾·史諾曼。《鎏金舞台：你不可不知道的歌劇發展社會史》。台北：信實文化，2017。</p> <p>本斯·納內著，蔡宜真譯。《美學—打開未知的美感體驗》，台北：日出出版，2022。</p> <p>沈雕龍。〈指揮與導演聯手，讓音樂更聚焦—NSO《費黛里歐》，翻新樂迷的歌劇體驗〉。《PAR 表演藝術雜誌》，2015，Vol.270，74-75。</p> <p>邱少頤等。《華格納『尼貝龍指環』—愛情與權力的世紀之謎》。台北：國立中正文化中心，2006。</p> <p>許麗雯。《你不可不知道的 100 部經典歌劇》。台北：高談文化，2006。</p> <p>楊世彭。《優雅的時光：達人聆賞華格納樂劇 22 年全紀錄》。台北：遠足文化，2017。</p> <p>蔣一民。《音樂美學》，台北：五南，1993。</p>
教師簡介	<p>洪于淳／長庚大學通識教育中心人文藝術學科講師／天主教輔仁大學音樂學系博士</p>

三、收費標準：1.考取本校準新生免費。

2. 非長庚大學準新生每學分每人 2,000 元，3 學分共 6,000 元

四、上課時間：112 年 07 月 04 日~112 年 08 月 31 日 每星期二、四 13:10~16:00

五、上課地點：長庚大學管理大樓一樓 B0101R 教室

六、授課大綱：

週次	上課日期	開始/結束時間	時數	授課大綱	授課教師
1	112/07/04	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：介紹課程架構、評分方式、歌劇類型、聲音類型	洪于淳
	112/07/06	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：從義大利早期莊歌劇談起，歌劇演出場與其巨星—閹人歌手	
2	112/07/11	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：德文歌唱劇《魔笛》在維也納威登劇院	洪于淳
	112/07/13	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：貝多芬《費黛里歐》於國家戲劇院（思辨性討論 1）	
3	112/07/18	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：期中小組口頭報告（報告主題：思辨性討論 1）	洪于淳
	112/07/20	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：法國喜歌劇與其演出場所—從戶外劇場到室內喜歌劇院	
4	112/07/25	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：歌劇美學—丑角之爭（準備階段）	洪于淳
	112/07/27	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：歌劇美學—丑角之爭之辯論活動（辯論主題：偏重哪個要素的旋律比較好？和聲還是語言？）	
5	112/08/01	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：喜歌劇之實驗性質—比才《卡門》之負面評論與輝煌演出	洪于淳
	112/08/03	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：華格納《尼貝龍根指環》於拜魯特慶典歌劇院（思辨性討論 2）	

6	112/08/08	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：歌劇與建築—古希臘式劇場	洪于淳
	112/08/10	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：期末小組口頭報告（報告主題：思辨性討論2）	
7	112/08/15	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：拉夫拉前衛劇團的指環於台中歌劇院	洪于淳
	112/08/17	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：十九世紀義大利歌劇—威爾第《弄臣》	
8	112/08/22	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：二十世紀義大利歌劇—普契尼的歌劇藝術	洪于淳
	112/08/24	13:10 ~ 16:00	3	週四授課主題：普契尼《三聯劇》於台北國家戲劇院	
9	112/08/29	13:10 ~ 16:00	3	週二授課主題：線上觀賞《魔笛》全本歌劇與完成報告(非同步數位教學)	洪于淳
	112/08/31	13:10 ~ 16:00	3	週四：線上觀賞《費黛里歐》全本歌劇與完成報告(非同步數位教學)	

※以上師資與課程內容時間場地等僅供參考，若有異動以各系所公告為主。