

115年度中國醫藥大學-北港書院特色計畫
【聽見電影的靈魂】FortePiano 二重奏—鋼琴與大提琴講座演奏會 活動集錦

日期：115 年 5 月 14 日

學校名稱	中國醫藥大學		
活動名稱	【聽見電影的靈魂】FortePiano 二重奏—鋼琴與大提琴講座演奏會		
活動日期	115年 5月 14日		
活動時間	15:30-17:30		
活動地點	綜合教室		
活動聯絡人	張毓芳	聯絡電話	1201
活動內容說明			
電影配樂是電影製作中極為關鍵的一環，在觀影的當下，配樂掌握電影的節奏外，時而暗藏劇情的進展，配樂和主題曲的影響力，甚或在電影散場之後，每當聽見熟悉的旋律，總讓人彷彿重返電影場景之中，徘徊繚繞。 本次導聆暨演奏會，從解析的角度，透過不同的電影片段，帶領學生認識配樂潮流演變及不同文化的電影配樂類型，培養學生於電影音樂之賞析能力。本次活動曲目多為表演團體改編電影配樂為大提琴與鋼琴二重奏，搭配電影配樂導聆與幕後故事分享，陶冶及豐富書院學生之精神生活與藝術涵養。 演奏會中詳細探討了電影配樂的藝術與應用，透過經典案例引導學生理解音樂如何深度影響影像的情感氛圍與敘事走向。首先回顧了配樂從歌劇、默片時代的現場演奏，演進至現代數位合成的歷史歷程，並利用《侏羅紀公園》、《星際大戰》與《獅子王》等片，對比有無音樂的氛圍差異，藉此強調配樂在暗示劇情、烘托情緒及塑造文化背景上的關鍵作用。另外特別介紹了如「米老鼠式同步」(Mickey Mousing)的精確對位手法，以及利用特定「主導動機」(Leitmotif/Motive)來代表角色或關係的創作邏輯。此外，講座也對比了約翰·威廉斯與漢斯·季默等大師的風格，呈現管弦樂與電子合成器在不同時代的傳承與變革，並分享了從與導演溝通、配器錄音到利用現代 AI 技術模擬音效的專業製作流程，最終強調配樂家如何作為影像不可或缺的服務者，用旋律為故事賦予生命力。			

活動計有188人次參與，共回收184份學生回饋單，活動整體滿意度滿意以上者達 94.9%。

滿意度如下：

N=184	
項目	滿意度
演講內容之主題	4.77
演講內容	4.78
本次活動是否有助於提昇您個人的學習效益/人文素養/生涯規劃？	4.55
您對於本次講者表達能力/演出內容的滿意度？	4.86
您對於本次講座流程掌握的滿意度？	4.71
您對於本次活動的整體滿意度？	4.78
平均	4.74

截選演講內容之心得如下：

護理系楊 O：

沒搶到上學期的那次音樂會，幸好這次順利搶到了名額，去聽了之後覺得學到很多，關於配樂竟然有那麼多的面向可以瞭解，有好多的功能，襯托情境、主題或是單純一段音樂，甚至是跟著主角的動作去配樂，途中兩位講師的演奏也是相當精彩，第一次能在現場聽到像這樣的演奏，有時還會聽到起雞皮疙瘩，讓我感到非常震撼，尤其是最後一首（聖誕快樂勞倫斯先生），在網路上聽的跟在現場聽完全不是一個級別的，佩服講師們可以用樂器把作曲家想表達的情緒展現出來，很期待去台中之後還有機會可以參加這樣的活動。

醫技系邱 OO：

我小時候就相當喜歡看電影，可以說我生活除了上學就是電影，不知道是因為年紀很小還是天賦異稟(?)，電影裡除了演員們的表情和肢體動作以外，我最喜歡且最有感受的就是電影配樂了，每次音樂一出，我就會專注地聽這邊用了什麼樂器，什麼樂器使用了什麼方法，在什麼時候出現，都可以很清晰地感受到導演或是演奏家想表達的感受。每次只要看到好的電影在正確的時間點，給予了正確的音樂，皆帶給了我無限的感動，並且甚至可以在那段時間皆沉浸其中，各種煩心事皆可一掃而空，很感謝可以在繁忙的日子裡，再次體會此種感動。

營養系周 OO：

這場音樂會最酷的地方，在於它像是一場影像配樂的解構現場，讓我很感興趣。以前看電影或刷影音平台時，常覺得背景音樂的出現是很理所當然的，但今天近距離觀察才發現，鋼琴與大提琴簡直是影片素材界的「黃金拍檔」，很吸引我的目光。此外，我特別注意到演奏者如何運用鋼琴高音的碎音營造懸疑片的緊張感，或是大提琴俏皮的撥奏，這種節奏感放在轉場中也毫無違和感。而當進入浪漫派素材時，鋼琴華麗的琶音配上大提琴極致的揉弦，那種張力簡直是催淚劇情片的標配。這場演出讓我意識到，這兩件樂器是古典的代表，透過力度與層次的變換，就能精準勾勒出懸疑或治癒的影像靈魂，對我們這種常接觸多媒體的大學生來說，非常能感同身受。

物治系蘇 OO：

這次的藝文展演讓我對電影配樂有了更深的認識。以前在觀看電影時，我大多只注意劇情與畫面，很少去留意背景音樂所帶來的影響。但在今天聽完老師的分享後，我才發現，原來電影中的每一段配樂、每一個音效，背後都包含了許多人的用心設計與安排。適合的音樂不僅能提升電影的吸引力與張力，也能更加深觀眾的情緒感受。讓我印象深刻的是，即使是同一段旋律，在不同情境下也能呈現出截然不同的氛圍與情感，帶給觀眾不同的感受。除此之外，展演中穿插老師優美的現場演奏，也讓整場活動更加生動且富有感染力，

讓我能更直接感受到音樂的魅力。透過這次活動，我不僅學習到配樂的重要性，也重新體會到藝術與音樂在影視作品中的價值。

生科系柯 OO：

以前看電影時，我其實不太會特別注意背景音樂，大部分都只專注在劇情和角色，但這次聽完之後才發現，原來配樂真的會影響整部電影帶給人的感受。有些片段如果少了音樂，情緒就完全不一樣，也比較難投入到電影裡。這次演出中讓我印象最深刻的一首是 **Merry Christmas Mr. Lawrence**，也就是版本龍一的作品。旋律一出來的時候真的很有感覺，雖然沒有很複雜，但聽起來很溫柔又有點淡淡悲傷的感覺。鋼琴和大提琴一起演奏時，整個氛圍非常安靜，很容易讓人沉浸在音樂裡。我覺得現場聽跟平常用手機或耳機聽差很多，現場可以更清楚感受到每個音的情感和樂器之間的配合。演奏者也有分享電影配樂在電影中的作用，像是怎麼透過旋律去表現角色心情、緊張感或感動的場景。我以前從來沒有特別去想過這些，但現在回想很多電影，其實很多經典畫面都是因為配樂才會讓人記那麼久。這次活動除了讓我放鬆，也讓我開始更注意電影裡的音樂，覺得電影配樂其實是非常重要的部分。

運醫系方 OO：

今天參加了一場關於電影配樂的音樂會，真的超精彩，也讓我更了解音樂在電影裡的重要性。現場分享了很多例子，像是《奧本海默》預告、台灣八點檔片段，還有《侏羅紀公園》和《星際大戰》等電影，讓我們直接比較「有配樂」跟「沒配樂」的差別。少了音樂之後，整個畫面突然變得很乾，情緒也差很多，才發現原來配樂真的能影響觀眾的感受。我印象最深的是《獅子王》的片段，原本配上溫暖感人的音樂，但換成驚悚風格後，整個畫面瞬間變得很可怕，明明畫面沒變，感覺卻完全不同，真的很神奇。現場還有邊播電影邊現場演奏《新天堂樂園》和《教父》的配樂，用鋼琴加大提琴一起演出，氛圍超棒，很有臨場感。分享者也提到，有些配樂只是輔助畫面效果，但有些音樂其實能暗示劇情，甚至不用演員演出來，觀眾也能感受到接下來的情緒變化。另外也介紹了電影配樂的幕後製作，像是好萊塢如果預算夠會直接找樂團錄音，但如果預算沒那麼高，其實用電腦也能做出很真實的配樂效果。整場音樂會除了演奏很厲害之外，搭配電影片段真的讓內容變得更生動有趣，是一次很特別的體驗。

藥妝系柯 OO：

今天去聽了這場「聽見電影的靈魂」講座，真的讓我對看電影這件事有完全不同的想法。以前看電影時大部份時間都在盯著畫面看，或是注意演員帥不帥、演技好不好，根本沒發現音效才是撐起整部戲的背後功臣。老師講得很精彩，他提到電影裡的各種聲音，像是環境音、腳步聲或者是背景配樂，其實全部都是算計好的「心理戰」。原本以為只是配個音而已，沒想到連一個開門聲的厚重感，都能影響整場戲的緊張氣氛。如果把聲音抽掉，那些大場面看起來可能就像是在演默劇，變得很空虛。聽完之後最有感觸的是，音效不只是為了讓畫面更真實，它更像是在幫導演講故事，把那些畫面沒拍出來的情緒，直接塞進觀眾的耳朵裡。這場講座真的讓我長知識了，以後我看劇的時候，應該會忍不住去細聽那些藏在背景裡的細節聲音，這大概就是聲音的神奇魔力吧！

醫放系王 OO：

我真的非常非常喜歡今天的講座，今天的講座不僅可以學習到關於電影配樂的一些知識，還可以欣賞到鋼琴與大提琴的現場演奏，甚至許多都還是很經典的配樂，我覺得一遍搭配現場演奏，一遍介紹不同的電影配樂手法與形式對我來說真的很新穎。然後我最有印象的是在使用天外奇蹟作為例子，介紹：明明是同樣的旋律，但是使用不同的樂器以及調整整體的豐富程度，就可以營造出完全不一樣的氛圍，我真的覺得這真的很酷。我是一個完全不懂任何樂器的人，所以我不確定是不是大家都有一樣的感覺，但我真的覺得很酷，因為如果沒人跟我說他是同一段旋律、如果我沒認真聽，我真的不會覺得講座中的兩段天外奇蹟的配樂是同樣的旋律，因為整體上的氛圍差異太大了，一個很活潑輕快，一個很悲傷沒

有沉重但很乾淨。然後另一個人我印象深刻的是最後演奏阪本龍一先生的 **Merry Christmas Mr. Lawrence**。我先前就有看過他出現在我的主頁推薦，但我一直沒有點進去，結果今天聽到現場演奏，真的不誇張，我眼淚真的在我的眼睛打轉，首先講師們演奏的真的很有感情，再來就是阪本龍一先生寫得真的好好，我真的非常非常喜歡，而且再搭配講師前面有稍微介紹這首曲是一個在講一位日本人跟一位美國人的友情的故事，我看那個電影的封面應該是二戰前後作為背景，然後有這層了解後，再加上曲名，再加上曲子給我的感受，我整個超有畫面感，我感覺我都想像出劇情了。總而言之，我真的非常非常喜歡這次的講座，如果可以真的希望兩位講師能常來。然後我發現大提琴姐姐在演奏開始，她即將開始演奏大提琴的時候眉毛就會皺起來真的好可愛哈哈。

中資系戴 OO：

今天很高興能參加二重奏音樂會，2個小時的音樂會講了很多，有電視劇、八點檔、遊戲、新聞、電影的配樂，讓我們了解配樂是能帶動觀眾情緒感受的一種重要媒介。之後講師用有無配樂或不同配樂的方式讓我們更加深刻知道配樂的重要性。還有如果單獨聽配樂也能知道故事是悲劇還是喜劇，是正在激烈打鬥生死瞬間，還是榮耀完成任務歸來迎接眾人的掌聲。除此之外，配樂不只是管弦樂器與合唱團，還可以是一首歌曲，它常在經典劇情的台詞時出現，讓人聽到就知道是這一部電影，代表了一整部電影或電視劇。我很幸運能來聽這場音樂會，二重奏結束的最後一首歌曲是我喜歡的歌曲：《**Merry Christmas, Mr. Lawrence**》。

公衛系陳 OO：

今天聽完了聽見電影的靈魂演講後，認識了好多不一樣的電影配樂，電影配樂是電影的靈魂，但又不能過於搶戲，介紹配樂時，有些電影配樂還是由今天的講師親自演奏，樂器是鋼琴搭配大提琴，我覺得旋律非常優美，也很佩服講師精湛的演奏技巧，原本我以為電影最重要的是畫面與劇情，但今天才真正了解到，音樂其實也扮演了非常重要的角色，不同的旋律能帶給觀眾不同的情緒，像是緊張、感動、悲傷或溫暖，甚至能讓人更投入電影情境中，我最印象深刻的演奏是海上鋼琴師這部電影的演奏，因為我有看過這部電影，所以對演奏的音樂片段更加深刻與覺得很吸引我，還有對講師自己編奏的馴龍高手配樂很有印象，真的非常有才華，透過這次演講，我不僅更認識電影配樂的重要性，也更加欣賞音樂帶來的感染力，讓我對電影有了更深一層的體會。

醫工系楊 O：

今天的音樂欣賞讓我感觸很深。我發現，大提琴真的是所有樂器裡面最能打動我的一種。它的音色低沉又溫暖，既有力，也帶著很深的情感。相比之下，鋼琴雖然被稱為「樂器之王」，幾乎什麼風格都能演奏，但我總覺得它少了一種直擊內心的深度。今天讓我印象特別深刻的還有電影《UP》的主題曲〈**Married Life**〉。同樣的旋律，在電影不同場景中，透過節奏、配器與曲調的變化，竟然能營造出完全不同的情緒與氛圍，非常有趣，也讓我更體會到配樂的重要性。另外，我今天才知道，《復仇者聯盟》的作曲家屬於近代電影配樂中比較現代、商業化風格的代表；而《星際大戰》的作曲家則比較偏向經典交響樂傳統，兩者的風格差異非常明顯。

活動照片

