

以跨域美感課程為本的植物聲音劇場—
春華秋實，聲植我心

摘要

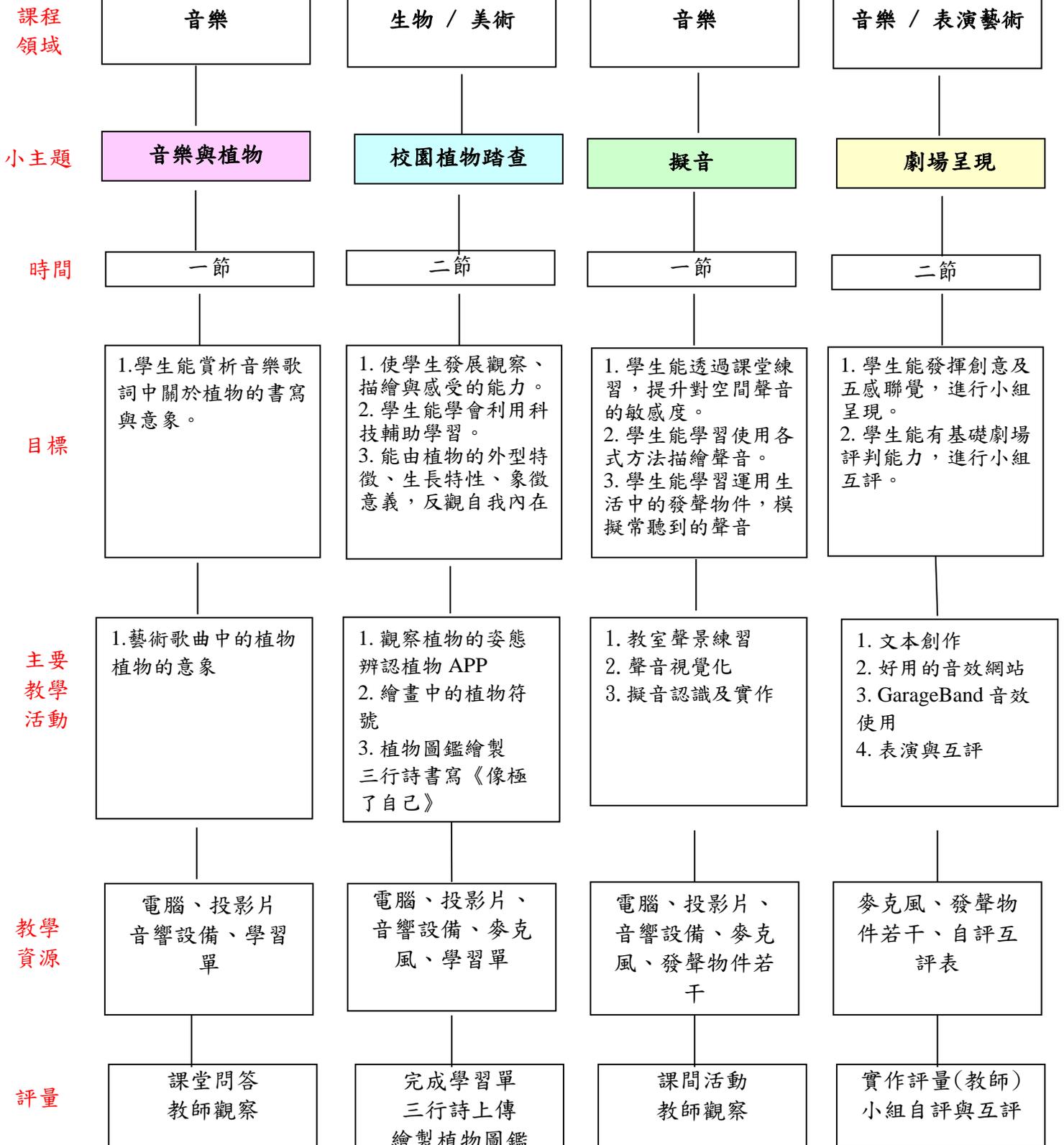
學期課程配合第三屆山城海詩歌節主題「春華秋實」，以「草木視角：在土地上」為主軸，進行詩樂舞劇的教學與創作，呈現方式為融合生物、文學、舞蹈、擬音的聲音劇。

詩樂舞劇的創作，來自一步步放入不同的元素。古人的跨領域：詩樂舞，啟動五感六覺，用聲音去看植物。首先由藝術歌曲裡的植物圖鑑說起，老師列舉許多生活化的例子，著重在與學生的生命關聯。如提到：鬼滅之刃的紅蓮華->彼岸花（花葉永不相見，植物特徵與人性連結）/孫盛希的歌「稀有植物」（探討愛情）/布農族植物意象（神話故事中的植物書寫）/校園裡的植物「構樹」（南島語系來源、基因）。接著生物老師帶領同學巡禮校園，觀察植物樣貌姿態，並書寫三行詩《像極了自己》，最後加入擬音與配樂，期望同學能在自己的校園，為青春與土地創生一齣詩樂舞劇。

關鍵字：跨領域美感教育、聲音劇場、植物書寫

教案內容架構圖

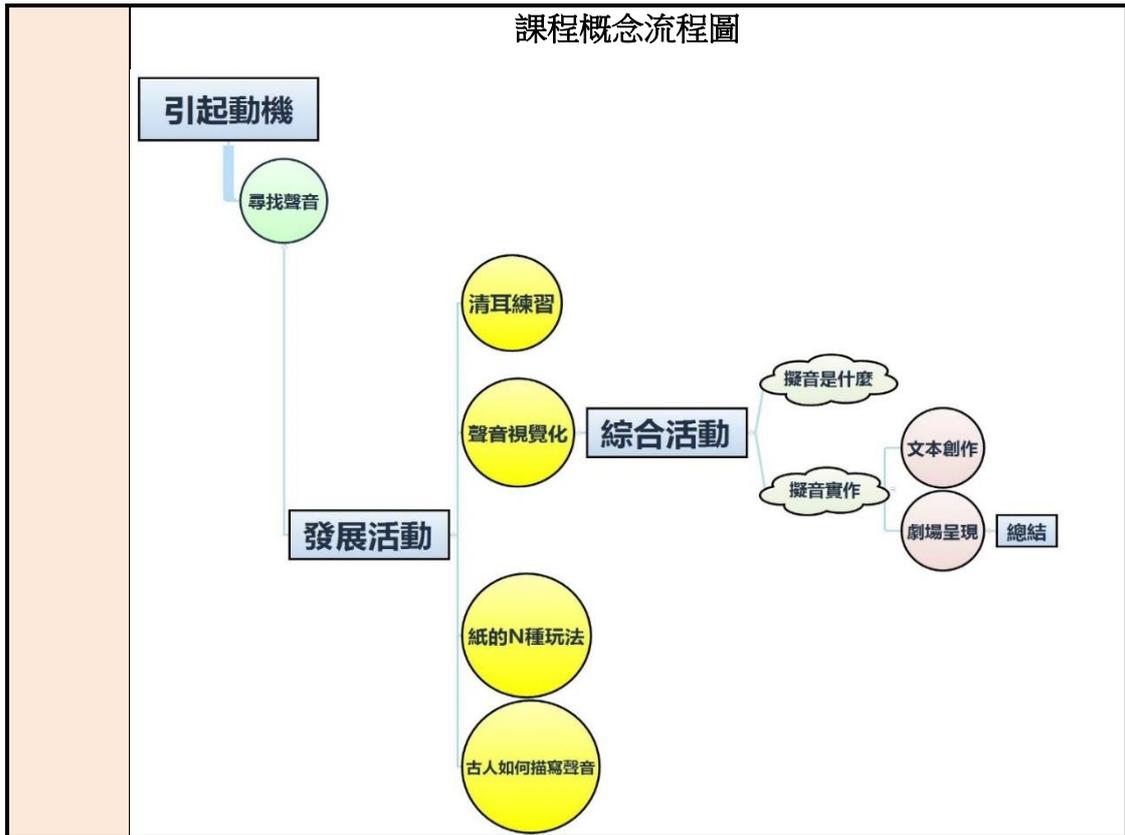
以跨域美感課程為本的植物聲音劇場 — 春華秋實，聲植我心

壹、課程設計及實施方式

領域/科目	藝術/音樂	設計者	張萬苓、詹子昀
實施年級	高中二年級	教學節次	共 6 節，300 分鐘
單元名稱	植物聲音劇場		
設計依據			
學習重點	學 習 表 現	音 A-V-1 多元風格之樂曲。 音 P-V-1 當代多元文化。 音 P-V-3 音樂的跨領域應用。	核心 素 養
	學 習 內 容	音 2-V-1 能使用適當的音樂語彙，賞析不同時期與地域的音樂作品，探索音樂與文化的多元。 音 3-V-2 能進行音樂跨領域專題實作或展演，以提升團隊合作與自主學習的能力。	
議題融入	實質內涵	認識與理解人類生存環境及生物多樣性	
	所融入	透過校園踏查活動及生物辨識 APP--iNaturalist 使學生實地觀察校園中植物的名稱、生長環境及植物姿態，進一步與文學連結進行創作。	

	之 學 習 重 點	
與 其 他 領 域/ 科 目 的 連 結		藉由校園踏查活動，讓學生進一步了解校園植物生態，透過植物辨認APP—iNaturalist 瞭解校園植物的名稱、生長環境、姿態...等。再藉由三行詩的書寫及文本創作，豐富學生的語文內涵，培養學生書寫及對美的覺察之能力。課程後段亦加入行動載具的使用，與科技結合，最後進行劇場展演。可與生物科、國文科、資訊科、表演藝術科產生連結。
教 材 來 源		自編
教 學 設 備/ 資 源		電腦、投影片、音響設備、麥克風、學習單、發聲物件若干
教 材 內 容		<p>在本教學活動中，教學者嘗試融合 108 課綱的跨域精神及議題融入，將高中音樂課注入新生命，期盼打破學生對於古典音樂高門檻的迷思，同時提高學生的學習興趣，扣合十二年國教素養導向，培養學生帶得走的能力。</p> <p>透過課間活動，讓學生提高聽覺覺察並發揮創意尋找聲音是本教學活動的主要目標。為此，教學者帶領學生以「清耳練習」及「聲音描繪練習」兩大活動切入，嘗試讓學生將聽到的聲音描繪出來進而產生聽覺與視覺的連結。藉由「紙的 N 種玩法」讓學生練習發散式創意，運用日常生活中的素材發出聲音，並且透過教學者的引導，讓學生發現不同的動作帶有不同情緒時，聲音便有所不同。讓學生藉由紙張體會音樂上的力度、速度亦是一種教學上的創新。除此之外，讓學生藉由影片欣賞、教師示範，並且實作學習基礎「擬音」技巧，讓學生體會擬音師的專業性及不可取代性。</p>

學習目標

1. 學生能透過課堂練習，提升對空間聲音的敏感度。
2. 學生能學習使用各式方法描繪聲音。
3. 學生能學習運用生活中的發聲物件，模擬常聽到的聲音。
4. 學生能發揮創意及五感聯覺，進行小組呈現。
5. 學生能透過實作觀察及聽辨學習基礎擬音技巧。
6. 學生能有基礎劇場評判能力，進行小組互評。

植物聲音劇場心智圖

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式(第一節: 音樂與植物)	時間	備註
<p>一、 引起動機</p> <p>(一) 歌曲中植物的不同特性、氣質</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 播放 Schubert : Lindenbaum 影片，並讓學生搭配講義上的歌詞，老師解釋菩提樹的故事，嘗試感受椴樹的情感。 2. 播放一棵開花的樹，嘗試感受席慕容詩詞中等待五百年的堅忍。 3. 播放 Scarborough Fair，在此首歌中使用的四種花，代表在愛情中不同含意 4. 播放鬼滅之刃-紅蓮華，紅蓮華象徵越挫越勇 5. 播放 Dirait – on，水仙自戀的故事，聆賞歌詞的唯美及婉約。 	15 分鐘	參與式評量
<p>二、 發展活動</p> <p>(一) 三行詩創作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組同學 Google 選擇一種植物，最能代表該組氣質的植物 2. 各組討論，上傳圖片至 QR Code 的雲端資料夾 3. 讓同學藉由聆聽三行詩，猜測是哪一個圖片的植物，詩詞須包含：空間、植物外型、我。 4. 遊戲規則：每組的詩詞不可將名字寫在詩詞中，讓別組猜，且詩詞可稍微隱晦。整組共同寫一首三行詩。凡讓同學 3 次內猜到答案均有獎勵，答對同學亦有獎勵。 	25 分鐘	形成性評量
<p>(二) 猜謎活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組抽籤輪流上台發表三行詩創作內容，並且由學生主持，回答同學由出題同學選擇。 2. 待台下同學回答正確後，出題組別須向同學們解釋各組的創作理念。並公布正確花名、及介紹這 	10 分鐘	參與式評量

<p>個植物特性。</p> <p>三、 總結</p> <p>(一) 提醒下周課程會到校園尋找與自己氣質相似的植物，需攜帶手機、紙筆。</p>		
---	--	--

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式(第二、三節: 校園植物踏查)	時間	備註
<p>一、 引起動機</p> <p>(一) 活動引導</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教室集合，老師解釋今天的活動：校園植物踏查。請同學花 20 分鐘的時間，找一株符合各組氣質的植物，嘗試描繪出來(圖畫重點：葉子的特徵、花瓣的瓣數、果實種子的形狀...等)，或是使用文字將你的五覺(聽視嗅味觸描寫出來)。 2. 介紹 Naturalist APP/形色 APP <ol style="list-style-type: none"> 3. 老師解釋完後，移動至操場，提醒同學 20 分鐘後回到教室。 	20 分鐘	參與式評量
<p>二、 發展活動</p> <p>(一) 校園踏查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尋找喜歡的植物，將你看到的特點、周遭環境來創作一首三行詩。 2. 將三行詩上傳至班級資料夾。 	20 分鐘	參與式評量

<p>(二) 像極了自己活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將完成的三行詩做成簡報，上傳至雲端資料夾。 2. 簡報的內容如下： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 封面：班級 座號 姓名 大頭貼照 • 第二頁：拍下校園植物照片 5 張 • 第三頁：像極了自己 N 行詩 • 第四頁：創作理念 </div>	10 分鐘	形成性評量
<p>(三) 植物圖鑑繪製</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 繪製明信片 4. 學生用代針筆畫細節輪廓，以線條粗細區分前後關係，畫出質感與明暗 	45 分鐘	
<p>三、總結</p> <p>(一) 預告：向同學預告，下禮拜會開始用各組文本發想，(如果覺得文本過於單調可自行增加趣味性)，如何將自己的文本加入擬音的效果，可自己帶會發出聲音的小樂器。</p>	5 分鐘	

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式(第四節: 擬音)	時間	備註
<p>一、引起動機：</p> <p>(一) 承先啟後：講解植物聲音劇場系列課程脈絡，本堂課為第四堂，前三堂課學習到音樂與植物的關係、校園踏查及三行詩創作，此堂課老師將帶領學生從聲音出發，逐步完成各組的植物聲音劇場。</p> <p>(二) 發下課堂學習單</p>	3 分鐘	
<p>二、發展活動：</p>	5 分鐘	參與式評量

<p>(一) 清耳練習：讓學生閉上眼睛聆聽教室中有那些聲音，並記錄下來。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 除了環境中的冷氣聲、風扇聲，老師可以在教室不同地方使用雨聲棒、揮動紙張、撥彈拇指琴、翻摺卡片等... 2. 徵求同學發表剛剛記錄下的聲音。 3. 此活動為教室中的聲景練習，在閉上眼睛的情況下，耳朵聽到的聲音形成另一種的「風景」。 <p>(二) 描繪練習：讓學生把聽到的聲音記錄下來，學習把抽象的聲音視覺化，嘗試五感聯覺。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師舉例：讓學生看<u>當代音樂怎麼聽？ MUZIK READ (muzikair.com)</u>，此網站將聲音以不同影像或圖案呈現，包含：線性、圓點...藉此輔助學生練習聲音視覺化的活動。 <ol style="list-style-type: none"> 2. 嘗試將剛剛聽到的聲音，從聲音的遠近、紋理、大小聲切入；或是將聽到的感受描述下來。 3. 徵求自願同學發表描繪的內容。 4. 老師給予適當回饋。 <p>(三) 看看古人如何描寫聲音</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 播放投影片，讓學生看白居易〈琵琶 	<p>5分鐘</p> <p>5分鐘</p>	<p>參與式評量</p> <p>參與式評量</p>
---	-----------------------	---------------------------

行)、蘇軾〈赤壁賦〉及楊牧〈夏之絕句〉的例子，感受古人或是詩人是如何使用文字將聲音描繪。

詩名	詩句
《琵琶行》	大珠小珠落玉盤 大絃嘈嘈如急雨
《赤壁賦》	客有吹洞簫者，倚歌而和之；其聲嗚嗚然，如怨如慕，如泣如訴
《夏之絕句》	夏天什麼時候跨了門檻進來，突然四面楚歌、鳴金擊鼓一般，所有的蟬都同時叫了起來

(四) 紙的N種玩法：藉由隨處可得的「一張紙」，讓學生發想，可以用什麼方法發出聲音。

1. 老師發下空白紙張
2. 以不同情境發想，如：吵架時憤恨將結婚證書撕掉走人；月考後開心地將計算紙撕掉；難過時把紙張揉掉...讓學生試著揣摩不同的力度、速度聲音有什麼變化。
3. 挑選一位同學上台發表。

三、綜合活動

(一) 認識擬音：學習基礎擬音技巧

1. 播放投影片，講述擬音是一種電視電影中的音效。
2. 問答時間：為什麼導演在拍片的時候不同時收錄現場的聲音，而要使用擬音呢？
3. 解答：在拍片現場中，通常以收錄對白

5分鐘

參與式評量

10分鐘

參與式評量

<p>為主，因現場常有環境雜音，因此通常在影像完成後，再由擬音師同步模擬聲音。除此之外，擬音也可以模擬出許多細微的聲音。如：切菜聲、腳步聲...等，都會讓觀眾在觀影的時候更進入電影當中。</p> <p>4. 播放擬音的影片：The Foley Artist - YouTube。在影片中提醒學生觀看每一個細微動作的聲音是什麼方式模擬出來的。且為了講求逼真，聲音都會和影像同步。</p> <p>5. 問答時間：你認為一個專業的擬音師需要具備什麼能力呢？</p> <p>6. 解答：像一個專業的攝影師需要對光影變化非常了解，一個導演需要對運鏡有充分的了解。擬音師呢？擬音師除了要對聲音的音色十分敏銳之外，還需要具備創意以及耐心。許多藉由擬音製造出的聲音可能是使用我們完全沒想過的物件。在不斷的嘗試、練習之後才會變成我們聽到的聲音。</p> <p>(二) 擬音實作：透過老師現場示範幾種擬音的方式，讓學生學習發揮創意，實際操作擬音。</p> <p>1. 老師在教室擺放長桌，左至右分別放置：A 4 紙張一張、筷子一雙、鍋鏟一對、優格杯兩個、算盤一個。</p> <p>2. 猜猜看：老師先問學生，你覺得這些東西可以發出什麼聲音？</p> <p>3. 老師示範用 A 4 紙張模擬鳥振翅的聲</p>	<p>10 分鐘</p>	<p>參與式評量</p>
---	---------------------	--------------

音、筷子模擬切菜的聲音、鍋鏟模擬劍拔出來的聲音、優格杯模擬馬跑步的聲音，算盤模擬拉門的聲音。並分別讓學生猜測老師在模擬什麼聲音。

4. 配合上述發聲物件，老師模擬完一個聲音後向學生解釋，這個聲音是如何被模擬的。如果**速度**或是**力度**沒有掌握恰當就會不像。同時向學生解釋這些聲音都和原本的物件樣子截然不同。這就是**擬音的精神**，平凡的物件也可以製造出乎意料的擬音效果。
5. **學生實作**：(上週請學生於這週上課時每人攜帶3個發聲物件)請學生使用手上的物件，一組選定一個學習單上的題目，嘗試模擬題目的聲音。

踩樹葉的聲音	蟬聲	關門聲
各種強弱的風聲	青蛙叫	淋浴的聲音
各種強弱的雨聲	鳥叫	馬蹄聲
雷聲	鳥飛的聲音	切菜聲

6. 徵求2組同學上台表現。老師給予適當的回饋。

(三) **植物聲音劇場小組討論**：配合已完成的文本，進行尋找聲音的討論。同時思考可行性並進行修改及排練。

1. 拿出上週各組已完成的文本學習單，讓各組進行**尋找聲音**的討論。討論內容須包含**擬音**與**口白同步**的問題、人員安排、換場流暢度...等。並且在討論告一段落時進行排練。

6分鐘

實作評量
(教師觀察)

實作評量
(教師觀察)
形成性評量
(小組自評與互評)

<p>2. 小組展演：成果驗收。挑選 2 組發下小組互評表，依照表格中的項目評分，並在學習單空白處填寫給別組的建議及回饋。</p> <p>四、總結</p> <p>(一) 複習今日所學內容，並預告下週將進行展演彩排，請於週間時段排練並且攜帶各組的擬音物件。</p>	<p>1 分鐘</p>	
--	-------------	--

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式(第五、六節: 劇場呈現)	時間	備註
<p>第五節彩排，每組依抽籤決定順序，彩排過程老師給予即時回饋。</p>	<p>50 分鐘</p>	
<p>第六堂: 植物聲音劇場展演</p> <p>一、引起動機</p> <p>(一) 提醒同學，本堂課為成果展演，同學可先將相關演出器材準備好。並且以抽籤方式輪流上台</p> <p>(二) 發下小組互評表：在其他組呈現時，需小組互評，並給予意見。</p>	<p>5 分鐘</p>	<p>參與式評量</p>
<p>二、發展活動</p> <p>(一) 小組展演</p>	<p>40 分鐘</p>	<p>實作評量 小組自評與互評</p>
<p>三、綜合活動</p> <p>(一) 小組呈現後，老師講評，並以問答的方式讓學生思考哪一組有什麼優點，舉手回答。老師再給予各組適當評論。</p>	<p>5 分鐘</p>	<p>形成性評量</p>

<p>參考資料：</p> <p>1. 麗山高中植物圖鑑</p> <p>https://sites.google.com/site/huasuideyunduanjiaoshi/a/xiao</p>

2. 蔣勳：美的覺醒 https://www.ylib.com/hotsale/beauty_awaken/practice-2.asp
3. 電影中的每個聲音 原來都是這樣配出來的
<https://www.youtube.com/watch?v=GLSmmzWHos0>
4. 擬音 https://edumovie.culture.tw/activities_info.php?id=458

教學資料：

1. 舒伯特菩提樹
<https://www.youtube.com/watch?v=iOmt0cYUnVk>
2. 一棵開花的樹
<https://www.youtube.com/watch?v=3u6uU0H1cWc>
3. 史卡博羅市集
<https://www.youtube.com/watch?v=lQWrhPX82HA>
4. 紅蓮華
<https://www.youtube.com/watch?v=mW-kesG69j4>
5. 聲音地誌
https://www.youtube.com/watch?v=B_rlyhVqBhA
6. 當代音樂怎麼聽
<https://read.muzikair.com/tw/event/ContemporaryMusic2019>
7. The Foley Artist
<https://www.youtube.com/watch?v=nmlj-rqlAZk&t=145s>
8. 火車動畫片擬音
<https://www.youtube.com/watch?v=UWKQCJWRqiM>
9. 皮克斯
<https://www.youtube.com/watch?v=-cDHg0zTrRI>
10. 胡定一師傅擬音示範
https://www.youtube.com/watch?v=QH0e_FVSY8Y
11. 噪返城市
https://www.youtube.com/watch?v=MU_74htRyZU
12. The art of adding
<https://www.youtube.com/watch?v=50OjrZRLamk>
13. 好客美濃好心情
<https://www.youtube.com/watch?v=PcrMHLLHO6o>
14. 謝宇威—花樹下
https://www.youtube.com/watch?v=Q_slOWcV6Ok

*** 擬音課程架構：**

1. 從電影發展史開始談起，聲音是從何開始與電影產生連結？從無聲電影時期到有聲電影時期。
2. 電影中的聲音製作
3. 擬音技藝的誕生與發展
4. 擬音實際應用

(一) 電影發展史：無聲電影到有聲電影

默片 <https://reurl.cc/nnkMbl>

盧米埃兄弟（火車進站） <https://reurl.cc/NX3odQ>

有聲電影 <https://reurl.cc/MZroKL>

爵士歌手 <https://reurl.cc/L0YoGL>

爵士歌手經典片段（電影聲音的正式出現） <https://reurl.cc/rapVe4>

威利汽船（可作為擬音練習） <https://reurl.cc/Gd7Y9A>

<https://reurl.cc/DvapGd>

萬花嬉春（可於課堂上播映，同學交流討論）

<https://reurl.cc/jqxexq>

(二) 電影中的聲音製作

電影聲音 <https://reurl.cc/2bXO5m>

(三) 擬音技藝的誕生與發展

Introduction to Foley and Sound Effects for Film（英文原文版）

https://www.youtube.com/watch?v=_Jznye0iqYE

Introduction to Foley and Sound Effects for Film（中文網友翻譯版）

<https://www.bilibili.com/video/av5000178/>

(四) 擬音實際應用案例

紀錄片：擬音（擬音師胡定一師傅）

<https://gilo.ist/video/151?episodeId=154>

https://edumovie.culture.tw/activities_info.php?id=543

紀錄片：The Secret World of Foley

<https://vimeo.com/316233850>

微電影：The Foley Artist

<https://vimeo.com/124053378>

貳、課程 PPT

<h3>植物聲音劇場</h3>	<h3>歌曲中的植物圖鑑</h3> <ul style="list-style-type: none">舒伯特：野玫瑰(玫瑰)舒伯特：菩提樹(椴樹)鬼滅之刃：紅蓮華(紅蓮花)周杰倫：菊花台(菊花)史卡博羅市集：荷蘭芹、鼠尾草、迷迭香、百里香Dirait on：水仙
<h3>舒伯特：菩提樹(椴樹)</h3> <p>菩提樹是德國隨處可見的樹木，在舒伯特的藝術歌曲中，卻代表流浪漂泊，還帶有思鄉的意象</p> <p><small>菩提樹</small></p>	<h3>一棵開花的樹</h3> <p>席慕蓉用一顆開在路旁的樹，描繪不知何時開始也不知何時結束的「等待」</p> <p><small>一棵開花的樹 楊丞琳</small></p>
<h3>史卡博羅市集SCARBOROUGH FAIR</h3> <p>給離去的愛人不可能的任務，完成後在破鏡重圓歌詞中的每一種植物都隱含愛情中不同元素。</p> <p><small>Scarborough fair</small></p> <p>荷蘭芹 鼠尾草 迷迭香 百里香</p> 	<h3>菊花台</h3> <p>菊花殘 滿地傷 你的笑容已泛黃 花落人斷腸 我心事靜靜躺 北風亂 夜未央 你的影子剪不斷 徒留我孤單在湖面 成雙</p> <p>花已向晚 飄落了燦爛凋謝的世道上 命運不堪 愁 莫渡江 秋心拆兩半 怕你上不了岸 一輩子搖晃 誰的江山 馬蹄聲狂亂 我一身的戎裝 呼嘯滄桑 天 微微亮 你輕聲的嘆 一夜惆悵 如此委婉 <small>Jay Chou 周杰倫「菊花台」</small></p>
<h3>DIRAIT ON 人們說</h3> <p>捨棄周圍的束縛牽絆， 充滿深情的溫柔愛撫著 那是在你內心無法停止的 深深自戀，因此人們說： 你已無法自拔的愛上自己， 在水中倒影浮現的剎時。 於是你創造出一個屬於 尼爾西索(Narcisse)的凄美神話。 因自戀水中之影，卒致憔悴而化為水仙花。</p> 	<h3>紅蓮華</h3> <p><small>紅蓮華</small> 紅蓮花雖身處於地獄，但越是傷 痕累累就越會爭豔綻放，有越挫 越勇之意。</p>

分組活動

- 1. 各組Google 一個代表那組氣質的植物
- 2. 圖片上傳至QR Code(不須標示組別)
- 3. 針對各組選的圖片創作三行詩。

三行詩：

- 從生活中發想，你路過、看過的哪一種植物讓你印象深刻，或是被他的花香吸引，或是喜歡植物的姿態。請以此為這個植物書寫三行詩

三行詩內容引導

- 第一句：空間(生長的環境)，通常在哪裡看的到
- 第二句：植物的特性、姿態、氣質，與其他植物不同的地方
- 第三句：我(聽見)……，讓你覺得美的地方在哪

範例

- 愛著陽光洗禮是日常
- 純白的外衣暗藏著另一個自己
- 淡淡的迷人幽香讓多少人不願離去

「像極了自己」活動

- 1. 帶著詩人的眼睛，尋訪校園的植物
- 2. 在校園中選擇一個植物，描繪特質、聯想什麼畫面、身體感受、聞到味道
- 3. 假如我是這棵植物，在大自然有什麼**聲響**？
- 4. 你感覺到這個植物要和你說什麼？

「像極了自己」課堂作業

- 每人製作一個簡報，下課前上傳至各班資料夾
- 下載Picture This/形色APP
- 請為這個植物創作三行詩或N行詩

「像極了自己」課堂作業

「像極了自己」課堂作業

- 封面：班級 座號 姓名 大頭貼照
- 第二頁：拍下校園植物照片5張
- 第三頁：像極了自己N行詩
- 第四頁：創作理念

 請於下課前上傳至各班級資料夾

清耳練習—教室聲景

- 聽聽看我們教室裡面有什麼聲音
- 教室的聲景(soundscape)
- [聲音地誌](#)

聲音描繪練習—聲音視覺化

- 選1-2個聲音進行描繪
- 聆聽的時刻，又觸發了你何種情緒與心思？
- 挑選一個聲音，用文字或是繪畫描繪它(可以從他頻率、高低、遠近、深淺、明暗...等)
- 如何描繪聲音？
- [當代音樂怎麼聽？ | MUZIK READ \(muzikair.com\)](#)
- 還有其他方式嗎？

古人/詩人如何描述聲音

- 大珠小珠落玉盤
- 大絃嘈嘈如急雨
- 客有吹洞簫者，倚歌而和之；其聲鳴嗚然，如怨如慕，如泣如訴
- 沙沙作響
- 夏天什麼時候跨了門檻進來，突然四面楚歌，鳴金擊鼓一般，所有的蟬都同時叫了起來

紙的N種玩法

- 同樣一張紙，你能想到有多少種玩法可以發出聲音？
- 可以用撕的、用揉的...
- 如果帶有一點情緒(生氣、無奈、難過、雀躍)，你會怎麼表現？
- 你發現了嗎？使用不同的速度、力度會產生什麼不一樣的聲音呢？

「擬音」(FOLEY ART)

什麼是擬音？

- 擬音是音效的一種，運用生活中各種素材，經過錄音技術，與電視、電影同步呈現。
- 「Foley」取自好萊塢第一位擬音師Jack Foley。

「擬音」(FOLEY ART)

為什麼不直接由現場收音？

- 在電影、電影當中許多特殊的音效無法在現場收錄到，須交由擬音師重新創造。現代電腦也無法做出的有感情的聲音。
- [The Foley Artist - YouTube](#)
- [火車動畫片擬音](#)
- [皮克斯](#)

「擬音」(FOLEY ART)

[胡定一師傅擬音示範](#)

[噪反城市](#)

[The art of adding](#)

想想看

你覺得一個專業的擬音師會具備哪些能力？

- ✓ 專心聆聽
- ✓ 創意
- ✓ 敏銳觀察
- ✓ 耐心

一日擬音師

里斯本的故事

• 如果你有一卷只有影像的膠捲，你會從哪找尋聲音？

我們看看溫德斯怎麼做

• <https://www.mvvideo.net.tw/details/0/318313>

《里斯本的故事》電影劇照

聲音文學—楊牧《十一月的白芒花》

這時，火車越來越慢，進入有白色柵欄的小站，停下。柵欄外也長滿開花的白芒。我看到柵欄這邊有一個小池塘，水面漣影瀾漫，是因為到處下著小雨，滴滴落落在這無風的山地，打落開花的白芒。我聽見四處鳥聲，細碎啾啾，短暫卻似永恒，收了復起，把亭午的太陽光吵得更烈了。

GARAGEBAND 操作教學

• [D:\GarageBand 操作手冊金版.pdf](#)

[GarageBand 教學](#)

Alchemy 合成器

小組呈現植物聲音劇場 範例

好客美濃好心情

一段詩文的聲音練習—紫羅蘭

一朵紫羅蘭開在原野上
輕點著頭而不為人知
它是可愛的紫羅蘭
一個年輕的牧羊女
帶著輕盈的步伐跟笑容
快樂歌曲來到牧場

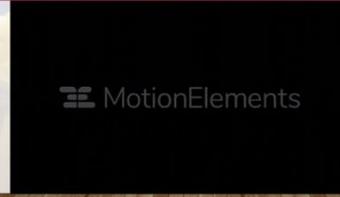

紫羅蘭

擬音實作-依照畫面製造出音效

擬音實作-依照畫面製造出音效

文本創作

- 先從故事背景(人事時地物)發想
- 植物帶入故事中
- 故事有什麼發展?(或是故事背後傳達什麼概念)

⚠ 下周請攜帶自己的發聲小樂器進行聲音劇場排練

文本元素

- 主角(特質、功能) (可能不只一位)
- 背景(情境、時間、地點)
- 問題或衝突(引發事件)
- 事情經過(採取的計畫和行動)
- 主角反應(情緒)
- 故事的結局
- 啟示、主旨

文本舉例-花樹下

- 花樹下 你懶聽過嗎? (花樹下, 你曾聽過嗎?)
- 花樹下 曉得聽著觀觀介樹 (花樹下, 從樹邊穿美麗的樹)
- 花樹下 你懶去過嗎? (花樹下, 你曾去過嗎?)
- 花樹下 繼續問著高介花 (花樹下, 從樹邊穿美麗的花兒)
- 人懶行過去 聽紅紅白介花(人懶行那兒聽, 那紅紅白介花)
- 紅紅白介花 跌落你面前 跌落你面前 (就掉落在你面前, 掉落在你身上)
- 跌落 腳下 (掉落 你腳下)
- 花樹下 一間攝影店 一個金師傅(花樹下, 有一間攝影店, 一個老師傅)
- 做過介攝影 著過介細絲仔 (他做過的攝影, 穿過的女孩子)
- 就係個門前花 (就係個門前花)
- 家家去去 唔知幾多條 (家家去去不知有幾多)
- 家家去去 唔知幾多條 (家家去去不知有幾多)
- 花樹下 (花樹下)

謝宇成-花樹下

免費音效網站

Looperman	YouTube音樂庫
BBC - Sound Effects	FreePD
Nature Soundmap	Freesound.org
Pocket sound	incompetech

小組分工表

- 現場演出工作包含導演+器材準備者
- (負責監督舞台上呈現的所有內容、1人)
- 音效及音控 (負責將聲音與口白同步、3人)
- 角色 (不需要每位都演, 包含朗讀口白, 每人可飾演1-2個角色)。

評分內容

- 文本一份: 每組以植物為素材創作300字內文本, 內容須涵蓋劇名、創作理念、故事發展。
- 聲音素材: 截具使用-GarageBand音效使用至少3個
現場錄音-現場錄音使用至少5個。
- 佈景製作: 每組呈現時須製作投影片, 投影片內容為各組文本內容。
- 舞台效果: 包含台風、口條、不可笑場、肢體、戲劇張力、情緒表達、配樂。
- 音效節點: 音效需與口白或是動作同步搭配。

參、課堂學習單

課堂學習單

高二____班_____

一、清耳練習：請將你在這個空間聽到的聲音寫下來。

二、描繪練習：請將你成長過程中印象深刻的聲音，用各種方式描繪出來。

三、紙的N種玩法：

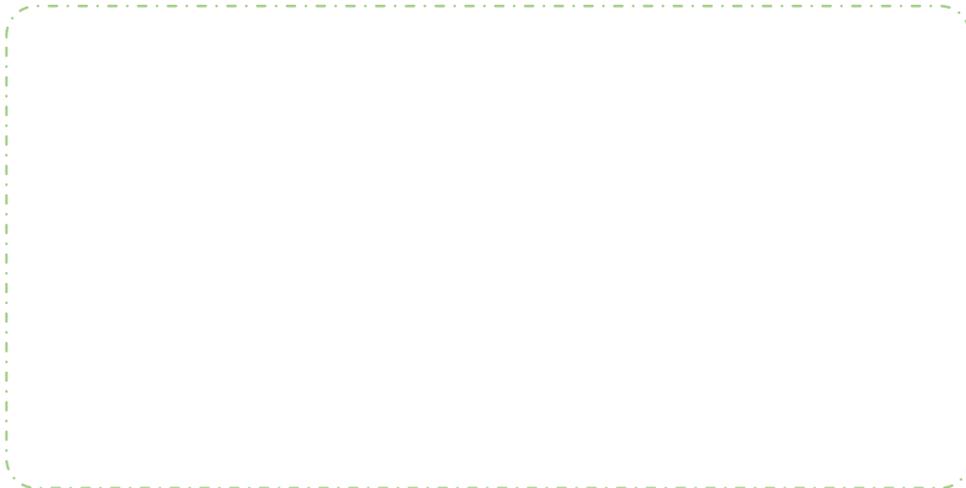
- ✚ 一張紙能發出多少不同的聲音呢？
- ✚ 如果帶有情緒，聲音是不是不一樣呢？
- ✚ 嘗試加入不同力度、速度，再聽聽看！

四、一日擬音師：請使用手中的聲音物件，模擬以下的題目。

題目	使用的發聲物件	擬音方式
踩樹葉的聲音		

蟬聲		
關門聲		
各種強弱的 風聲		
青蛙叫		
淋浴的聲音		
各種強弱的 雨聲		
鳥叫		
馬蹄聲		
雷聲		
鳥飛的聲音		
切菜聲		

五、課堂回饋：你覺得今天的課程有哪些好玩的地方，給老師一些回饋吧！

植物聲音劇場小組分工表

高二_____班

第_____組	
組員名單	工作內容
組長：	
組員：	

- ✚ 演出前工作包括---現場撰稿（在課堂上幫忙記錄劇本內容者、2人）、劇本打字（回家將草稿打成文字檔、2人）、總策畫+器材準備者（負責所有催件工作的總指揮、1人）、製造音效組（負責完成不可能任務者、3人）、配樂（尋找配樂者、2人）。

- ✚ 現場演出工作包含導演+器材準備者（負責監督舞台上呈現的所有內容、1人）、音效及音控（負責將聲音與口白同步、3人）、角色（不需要每位都演，包含朗讀口白，每人可飾演1-2個角色）。

- ✚ 以上人數可根據各組人數不同做增減。

植物聲音劇場文本

組別：	劇名：
故事背景：	
人	
事	
時	
地	
物	
創作理念：	

文本：

植物聲音劇場小組「聲音」學習單

高二_____班第_____組

一、演出內容

- ✚ 文本一份：每組以植物為素材創作 300 字內文本，內容須涵蓋劇名、創作理念、故事發展。
- ✚ 聲音素材：載具使用--GarageBand 音效使用至少 3 個
現場擬音--現場擬音使用至少 5 個。
- ✚ 佈景製作：每組呈現時須製作投影片，投影片內容為各組文本內容。
- ✚ 舞台效果：包含台風、口條、不可笑場、肢體、戲劇張力、情緒表達、配樂。
- ✚ 音效配合：音效需與口白或是動作同步搭配。

請把握時間排練，劇場呈現時機會僅有一次！以上演出內容均為評分項目！

二、好用的音效網站

- ✚ [Looperman](#)
- ✚ [BBC - Sound Effects](#)
- ✚ [Nature Soundmap](#) 收藏世界各角落大自然原音
- ✚ [Pocket sound](#)
- ✚ [YouTube 音樂庫](#) 無版權音樂 免費背景音樂及純音樂下載
- ✚ [FreePD](#) 音樂音效免費下在線上資源
- ✚ [Freesound.org](#)
- ✚ [IMSLP](#) 免費樂譜網站
- ✚ [incompetech](#) 音樂素材收集網站

三、我們的聲音來源：

載具使用

*我們使用的 GarageBand 音效/配樂：

- 1.
- 2.
- 3.

我們使用音效網站的音效/配樂：

- 1.
- 2.

現場音樂

*我們使用現場擬音(Foley)的技術：

1. 我們用_____模擬_____的聲音
2. 我們用_____模擬_____的聲音
3. 我們用_____模擬_____的聲音
4. 我們用_____模擬_____的聲音
5. 我們用_____模擬_____的聲音

我們使用現場樂器演奏：

- 1.
- 2.

小組互評表

評分標準及評分內容：

✚ 文本創作：包含文本的內容深度、趣味性、可看性。

還可以再努力 1-2分	普通 3-5分	Ok 啦 7-12分	不錯捏 13-17分	超優秀 18-20分
----------------	---------	------------	------------	------------

✚ 聲音製作：包含音效配樂之精緻度。

還可以再努力 1-2分	普通 3-5分	Ok 啦 7-12分	不錯捏 13-17分	超優秀 18-20分
----------------	---------	------------	------------	------------

✚ 音效配合：現場音效是否與口白同步。

還可以再努力 1-2分	普通 3-5分	Ok 啦 7-12分	不錯捏 13-17分	超優秀 18-20分
----------------	---------	------------	------------	------------

✚ 佈景製作：文本呈現的內容清晰度。

還可以再努力 1-2分	普通 3-5分	Ok 啦 7-12分	不錯捏 13-17分	超優秀 18-20分
----------------	---------	------------	------------	------------

✚ 舞台效果：口白是否具有表情、肢體動作、台風穩健度、戲劇張力…等。

還可以再努力 1-2分	普通 3-5分	Ok 啦 7-12分	不錯捏 13-17分	超優秀 18-20分
----------------	---------	------------	------------	------------

評分表

	文本創作	聲音製作	音效配合	佈景製作	舞台效果	總分
第一組						
第二組						
第三組						
第四組						
第五組						
第六組						
第七組						
第八組						

肆、課堂剪影

跨領域教師共備

生物課校園植物踏查

引導學生觀察校園植物，發現特色並進行圖文描繪

美術課進行植物圖繪

音樂課堂_看見聲音- 聲音視覺化的可能面貌

詩樂舞，啟動五感六覺，以植物視角

伍、學生創作分享

植物聲音劇場

春華秋實課程紀錄片

課堂作品舉隅

• 正好的時候
• 暖秋聲♡

看到它會想到鳥叫
→ 森林的鳥園和花園
* 菊花中快像鳥

感測：被架浸入
混響：比較緩慢
小節、中節

被風扇一吹動 沙沙
被風扇一吹動 沙沙

腳步聲，冷氣聲，
敲擊某些
管子或鈴

裡面有很多的小孔
以製造聲音。

玫瑰

因為注意力集中而
更痛了。

忠仔謝善存

醉樂草

聲音：鐵琴、三角鐵、
(長笛、快變的)
→ 拉起來的發聲

心：有小鼓，又與那的在玩
(把它拉起來，從互折斷可以玩)

抓中間細細的
的，先斷
就翻

忠仔
謝善存

風鈴草

洋桔梗

溪口沈明

陸、教學回饋及反思

一、學生回饋

連同學：我之前有去看過繪自然的展覽過，覺得這門課蠻有趣的。上過課發現原來校園內有那麼多種植物，透過繪製植物也讓我對植物的構造更熟悉，使用的畫法雖只用到黑筆，卻能透過點的密度可以把植物的光影材質表現出來，非常實用。學到有關植物的知識，與同學一起辨識植物的過程很有趣，還有描繪植物明信片時學會製造亮暗變化，都讓我收穫滿滿，很开心有機會體驗綜合課程！

林同學：老師除了引導聽植物園區內的聲音之外，也有引導我們去觀察植物的姿態、紋理、顏色、形狀等，就是植物的視覺樣貌。還有嘗試去觸摸，感受

樹或是葉片、種子的觸感，也讓我們動手去採集掉落的種子、葉片、果實等，那些最後都成為音樂創作上的素材。我有時在自然環境中也會感覺到樹在跟我說話，他們搖曳的姿態很像在傳遞某些訊息，就是「樹也是有聲音的」。但那個聲音不見得是真正的聲音 sound，有時常常是另一個層次的聲音 voice。聽見那樣的聲音有時會跟個人經驗有關，我自己最近特別喜歡棕櫚類的樹，一方面是他們葉片很大，風吹起來聲音特別清脆好聽，再來是我之前在東南亞旅行，那樣的熱帶風情會讓我想到在那裡旅行的經驗，還有我遇見過的人，類似這種植物跟自己生活經驗的連結。非常感謝老師藉由植物帶領我透過聲音解讀日常中的聲音風景，結合人文、環境與個人體驗來創作。

二、教師反思

植物聲音劇場是一系列跨領域的課程，課程橫跨了音樂科的擬音配樂、生物科的校園植物認識、美術科的植物圖鑑繪製、及表演藝術科的劇場演練。在教學活動中，學生時常不明白「植物能發出什麼聲音？」，這一系列的跨域課程想要讓學生發想的不是植物本身，而是藉由情境、擬人、生命故事讓學生開啟對無法發出聲音的植物產生更多創意聯想。當然，此類的跨域課程由於課間活動比重稍重，在教學過程中需時刻注意學生的完成度及聚焦度，否則學生容易在小組討論時喧嘩聊天至忘我的境界，因此教學者在每堂課的「要求學生繳回學習單」及「成果驗收」的動作至關重要。但是，透過此跨領域課程也著實看見學生的創意及成長，從「像極了自己」的簡報作業就可發現，在短時間內學生的作品是兼具內容及美感的，這些都是值得肯定！除此之外，聲音劇場的呈現也毫不遜色，除了規定的文本及聲音外，學生會額外加入肢體、布景、走位…等，希望以此為基礎，未來有望結合更多不同領域的學科內容，培養學生成為 E 世代中的全方位人才。