

【繪本配音】教學設計理念說明

(一)課程設計動機與理念

因應二年級下學期將實施「音樂劇創作與展演」，故設計相關課程讓學生在劇情架構、聲音表現、視覺設計與音樂音效的運用上，先行訓練個別的基本能力。

- (1) 劇情架構：學生自行架構劇情的能力不足，利用繪本已有原始的故事架構去改編、發展，讓劇情發展變得比較容易掌握。
- (2) 聲音表現：在可以掌握劇情的情況下，讓學生能專心練習聲音的各種表情與表現力，利用「讀劇練習」訓練聲音的表演能力。
- (3) 視覺設計：結合學生已習得之 PPT 基本操作能力，製作出結合音樂、戲劇、視覺設計的繪本配音作品。
- (4) 音樂音效的運用：
  - (a)藉由分析短片中的影音配合設計，進一步練習運用各種不同風格的音樂類型來搭配劇情。
  - (b)藉由簡單的和聲色彩與和弦變換，增加戲劇氛圍。

(二) 學生背景說明

- (1)已上過一年音樂課，對於生活當中各類風格音樂型態，已有基本的概念。
- (2)一年級的阿卡貝拉課程活動中，已習得基礎和聲概念，了解簡易的和聲色彩。
- (3)具備 PPT 基本認識與操作能力。
- (4)已上過「讀劇練習」課程，對於聲音的表現力與運用有初步的認識。
- (5)進行過「短片影音觀察與分析」課程，了解音樂和音效對於劇情發展的影響效果。

(三)課程架構圖

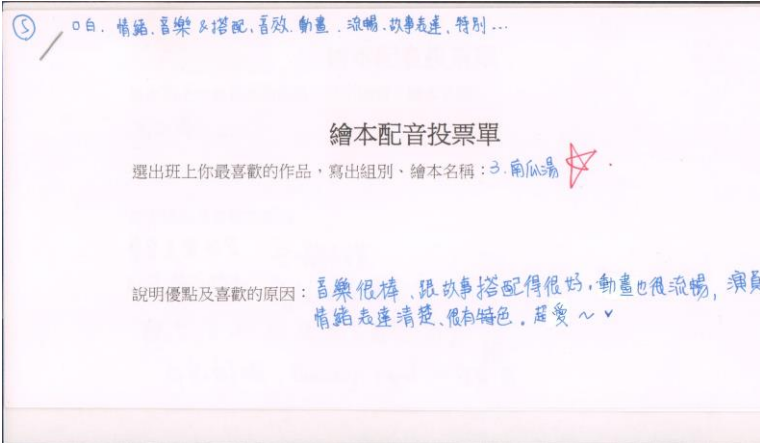
繪本配音						
	第 1~2 節	第 3~4 節	第 5~6 節	第 7~8 節	第 9~10 節	第 11~12 節
主題	繪本配音製作流程	架構整體劇情發展、規劃工作內容與進度	劇本編寫、繪本細節製作	聲音與音效	分段細修與整合	作品發表與觀摩
目標	瞭解繪本配音包含哪些要件以及如何製作。	確認劇本並決定故事架構與改編方向。	編寫劇本，規劃作品呈現主軸；完成大部分的動畫元件、選定曲目使用片段。	錄製對白、音效與演奏片段。 插入音樂段落，做出大致雛形。	進行細部調整、設計製作細節、插入對白與音效、設計動畫效果，再做整合。	最後細部調整、繳交，播放各組作品。
評量	完成分組與工作分配表	繳交企劃大綱。	完成劇本與分鏡規劃大綱。	完成錄音與大致情節進行。	整合完成，能夠順利播放。	觀摩、互評與檢討。

1、學習單元案例

領域/科目	藝術生活		設計者	陳盈如
實施年級	高二上學期		總節數	共 6 次 12 節，600 分鐘 (每週 2 節)
單元名稱	繪本配音			
設計依據				
學習重點	學習表現	藝 1-V-1 能運用設計思考，加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達的能力。 藝 1-V-2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。 藝 2-V-1 能具備對各類藝術之美感經驗及鑑賞的能力。	核心素養	藝 S-U-A3 發揮創新精神，並具備規劃執行與省思藝術展演能力以因應社會變化。 藝 S-U-B2 運用多媒體與資訊科技進行創作思辨、批判與溝通。 藝 S-U-C2 透過藝術實踐，發展適切的人際互動，增進團隊合作與溝通協調的能力
	學習內容	藝 E-V-3 音樂與科技媒體創作 藝 E-V-4 音樂與跨領域展演創作 藝 A-V-3 音樂與音像藝術		

<p>第 3~4 節 架構整體劇情發展、規劃工作內容與進度：(各組分工 使用教室電腦、自帶筆電或手機)</p> <p>引起動機</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師提示之前「短片影音觀察與分析」作業中，音樂風格的選擇與影音配合設計重點。 2. 請各組就帶來的繪本，討論改編與音樂、動畫設計的可能性，並決定文本。 <p>發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 挑選繪本後，定調故事大綱與述說角度。 2. 各組員分工進行，製作組填寫企劃大綱並規劃執行進度、編劇組進行劇本的改編與對話編寫、美工設計組製作動畫元件(掃描圖片、去背)，聲音設計組配合劇情搜尋適合的音樂與音效。 <p>總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 繳交企劃大綱。 2. 確認劇本並決定故事架構與改編方向。 	<p>10'</p> <p>20'</p> <p>20'</p> <p>50'</p>	<p>能擬定確實進度 填寫企劃大綱 能製作動畫元件 能搜尋適合聲音 並依據劇情設計</p>
<p>第 5~6 節 劇本編寫、繪本細節製作：(各組分工 使用教室電腦、自帶筆電或手機)</p> <p>引起動機</p> <p>老師檢視各組進度，並就需改進調整的部分提出問題與建議，激發學生構想呈現的效果。</p> <p>發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編劇組編寫對白、美術設計組繪製分鏡表。 2. 其他組員協助製作動畫元件並設計效果 (掃描圖片、去背、讓圖片元件動起來)。 3. 聲音設計組根據場景選擇適合的音樂與音效。 <p>總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組須完成劇本，規劃作品呈現主軸，並且完成大部分的動畫元件，音樂設計的曲目也都要選定並決定好使用的片段。 2. 完成分鏡表。 3. 提醒學生下週進行錄音。 	<p>20'</p> <p>30'</p> <p>50'</p>	<p>進行各項分工 (同時進行) 完成任務</p>
<p>第 7~8 節 聲音與音效：(各組分工 使用教室電腦、自帶筆電或手機)</p> <p>引起動機</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師提示之前「讀劇練習」課程中，學習到的聲音表情運用，適切的運用音量、速度、停頓、高低音調……等，來展現戲劇性。 2. 運用演奏簡單的和聲色彩與和弦變換，增加戲劇氛圍。 	<p>20'</p> <p>20'</p>	

<p>發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 演員錄製對白、音樂設計組錄製音效、演奏音樂片段。 2. 動畫設計組先在 PPT 插入音樂段落，做出大致雛型。 <p>總結活動</p> <p>需完成錄音與大致情節進行。</p>	60'	完成錄音
<p>第 9~10 節 分段細修與整合(各組分工 使用教室電腦、自帶筆電或手機)</p> <p>發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPT 各頁設計可分別同時進行，各組員可一人分配幾頁，進行細部的調整。配合劇情發展與聲音的變化，設計製作細節，並控制選用段落、插入對白與搭配音效，並且配合聲音設計動畫效果 2. 各段落設計完後，再整合做整體動畫、音樂、對白、音效、的調整。 <p>總結活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 要能夠完成大致的播放，聲音與動畫效果也要整合完成。 2. 預告下週將要進行發表。 3. 可先行至教室電腦或以自己的筆電試播。 	50' 50'	整合作品 能順暢播放作品
<p>第 11~12 節 作品發表與觀摩</p> <p>發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最後細部調整、檢查後繳交儲存到教室電腦。 2. 播放各組作品 <p>總結活動</p> <p>各組投票選出觀眾票選獎，老師給予講評與鼓勵。</p>	50' 50'	播放作品 觀摩、互評與檢討。
		

● 評量工具：

學習表現評量 GRASP 說明

Goal 目標：完成有口白、音樂、音效，且畫面會動的繪本配音。

Role 角色：高二學生

Audience 對象：同班同學

Situation 情境：繪本配音發表會

Product 作品：選擇合適的繪本，改寫劇情或編寫對白，配上適合情境的音樂與音效和口白，搭配 PPT 動畫視覺設計，完成一個有聲音、會動的繪本

任務敘述：

高二下學期即將分組製作音樂劇，但音樂劇是一個有龐大架構、又分工複雜大工程。這學期的藝術生活課，將以繪本配音這個活動先進行劇情架構、聲音表現、視覺設計，與音樂音效的運用等分項能力的培訓。

同學可依興趣、才能分工，分別擔任編劇、視覺設計、音樂設計、聲音演員或製作人的工作，完成一個有聲音又會動的繪本。

我們將在學期末，在課堂上播放各組作品，並投票選出觀眾票選獎。

繪本配音評分規準

項目	5	4	3	2	1
口白	清晰、富戲劇性	清晰、略有情緒起伏	清晰但表情不明顯	清晰但無表情	口齒不清
音樂	使用音樂豐富	使用音樂稍多	使用音樂適中	使用音樂不多	使用音樂很少
	適合劇情情境發展	大致可貼合劇情情境發展	不完全適合情境發展	只有少數適合情境發展	與情境發展不相符
	聲音平衡、主從分別清楚、也考慮到遠近	聲音平衡、主從分別清楚	聲音有一點不平衡、主從可分辨但不夠清楚	聲音不平衡、主從分別不清楚	聲音不平衡、主從無法分辨
音效	使用音效豐富	使用音效稍多	使用音效適中	使用音效不多	使用音效很少
動畫	動作設計多元且數量多	動作設計數量多	動作設計有變化、數量適中	動作設計沒甚麼變化、數量少	直接使用繪本圖面、沒甚麼動作設計
	畫面設計具美感	畫面設計適切且整齊乾淨	畫面設計適切但元件圖像沒有修整乾淨	掃描圖像清楚直接呈現	掃描歪斜，畫面凌亂
創意	自創、改編劇情豐富、有創新的表現方式	改編劇情豐富、有創新表現方式	有改編劇情、或有創新表現方式	有改編劇情、編寫對話	編寫一些對話
播放成果	整體搭配適宜且具效果	整體搭配略有缺失但仍具效果	整體搭配平穩但沒有特別效果	整體搭配有缺失也沒有特別效果	整體搭配有缺失且效果不好
	能流暢播放，完整無缺失	稍有缺失但仍能自動播放	播放有一點卡住但可當場手動解決	播放有一點卡住，跳過可繼續往下播放	播放有問題，無法順利播完

*基準分 50 分，加上以上各項評量成績，總分 100。

教學成果：如附件

參考資料：網路資料：關鍵字「PPT 做動畫」

PowerPoint 2016 版的「移動路徑」動畫原來這麼好用，多種形狀、線條還能自訂

<https://steachs.com/archives/36494>

PowerPoint-善用動畫功能製作動畫

<https://reurl.cc/mdd8OM>

還在摸索影片剪輯軟體？其實用 PowerPonit 就能做出簡易動畫！

<https://reurl.cc/QpprkM>

附錄：

一、繪本配音文件內容：

用一個資料夾繳交，檔名格式：班級-組別繪本名稱，例如：201-01 三隻小豬

- 1.內含 PPT 與連結音樂、音效，必須設定好能自動播放。
- 2.企劃大綱(填寫完整)
- 3.工作人員分配表
- 4.分鏡表

分鏡表
(Storyboard)

作品名稱：為什麼你看不見里歐
導演：張門南
鏡次：張門南
繪製者：張門南

鏡次	畫面內容	畫面說明	聲音
1-1		里歐：小奧在吃點心 小：你可以說說你以前的故事嗎 里：哦哇	①小奧 ②里歐 ③悠閒音樂 ④吃土司聲 ⑤喝茶聲
1-2		里：我在里歐，大部分的人 看不見我 小：但是你可以，其實，里歐 是個鬼	①里歐 ②空白 ③輕快音樂
1-3		里：我一直住在城市邊的一 棟高樓裡，一個人生活， 一個人畫圖	①里歐 ②翻書聲 ③畫圖聲 ④輕快音樂
1-4		小：某天的春天，有一家人 搬進了這棟房子	①空白 ②狗吠聲 ③搬書聲 ④輕快音樂 ⑤車馬聲 ⑥小孩嬉戲聲
1-5		里：終於有人來發現了！ 我特地準備了薄荷茶 和蜂蜜土司，他們一定 會喜歡的！	①里歐 ②狗·喝聲 ③貓·炸毛聲

第 / 頁

班級	203	組別	6	名稱	馬可波菜遊中國
工 作 分 配 (2~6 人)					
職務	座號	姓名	工 作 內 容		
總召製作人	1	王○維	協調督促全組工作進度、掌控整體表現		
圖像處理	14	黃○蓁	掃描繪本圖像、將繪本圖像做預先處理 (剪取、去背、加工)		
	9	高○灼			
劇本改編	1	王○維	依據繪本劇情創作或改編對話		
	3	吳○容			
聲音設計	3	吳○容	蒐集推展烘托劇情的音樂與音效， 需搭配情節選出適當樂段		
	17	薛○晏			
圖像繪製			依據自創故事內容繪製圖像		
作曲			創作樂曲、歌曲		
演奏			可自行演奏樂器配音		
後製成像	9	高○灼	統整素材，以 PPT、影音軟體完成作品		
	14	黃○蓁			
演員	1	王○維	飾演角色：旁白、胸口碎大石表演者		
演員	3	吳○容	飾演角色：老鴿、忽必烈、珠寶舖老闆		
演員	9	高○灼	飾演角色：茶樓小二、飯館老闆、瓔珞		
演員	14	黃○蓁	飾演角色：使者		
演員	17	薛○晏	飾演角色：歌女、皮草店老闆		
演員	34	沼本○菜	飾演角色：馬克波菜		

*灰底項目為非必要 *表格視各組情況自行增刪

繪本主題 (書名或劇名)	馬可波菜遊中國					
作者、繪者	薇薇夫人					
出版社	格林文化					
組員名單	1	(組長) 王○維	3	吳○容	9	高○灼
	14	黃○綦	17	薛○晏	35	沼本○菜
預計完成日期	107 年 12 月 8 日					
預計播放時間	5 分鐘					
預計使用軟體	PPT					
故事大綱	馬可波菜，十三世紀的傳奇人物。這位認真的觀察家詳細記錄東瀛，平城京到中國的所見所聞以及發生的趣事。到底一路上他遇到了什麼好玩的事呢？遇到壞天氣以及強盜的時候他該怎麼辦呢？請期待這個故事---馬可波菜遊中國。					
使用樂曲曲名	古蜀文化節主題曲、延禧宮略片頭曲崑曲部分、中國古風音樂開頭、威風堂堂					
預定進度	☒ 選定分組人員，決定繪本或呈現主題、劇本 11 月 1 日 ☒ 已經完成劇本、分鏡表 11 月 10 日 ☒ 完成圖片掃描、繪圖或拍攝好使用畫面 11 月 20 日 ☒ 選定使用音樂片段並完成剪輯 11 月 25 日 ☒ 錄製完成配樂、配音 12 月 2 日 ☒ 完成影片剪接或 powerpoint 編輯 12 月 21 日 ☒ 本企劃終結完成日期 107 年 12 月 21 日					

影片的搜尋與觀察分析				
二年 2 班	座號	1	姓名	王○琳
片名	Assassin's Creed Brotherhood:E3 Premiere Trailer			
資料來源(網址)	https://youtu.be/zzNs4-kRLaE			
影片內容概述	主角是一名中年刺客，正要對馬車上的黑髮聖殿騎士（目標）進行暗殺任務。為了隱匿行蹤，刺客慢慢從暗處走出，分開聖殿信徒的人海，殺掉守衛，直面目標。			
運用音樂曲名	UNKNOWN			
音樂與影片的搭配特色概述	<p>擷取自 0:09 到 1:23</p> <p>正片從 0:09 開始，帶觀眾回到 1503 年的羅馬。由人聲聖歌營造聖殿騎士佈道會場之莊嚴感。背景音樂音量在鏡頭轉移至目標時倏地變大，刺客出場。鼓聲隨著刺客的腳步響起，每刺殺一個障礙人就升高音調，最後終於來到目標之前，音樂從高潮部分跌回平靜，擬造緊張感，暗示另一場戰爭正要開打。</p>			
影音搭配的特殊處（註明時間點並描述）				
分 秒	正片開始			
0 分 09 秒	由一連串電子程序音配合螢幕的“1503 ROME”時空軸設定，製造出帶觀眾回溯文藝復興時期的厚重歷史感。接著背景音樂像是通過隧道一樣地消失，螢幕全白後，羅馬古城顯現眼前。			
0 分 17 秒	人聲聖歌出現，暗示刺客兄弟會與天主教聖殿騎士團自古以來的糾葛。並且配以低沉弦樂令人感到大氣磅礴，昭示著有場硬仗要打。			
0 分 39 秒	目標乘坐馬車出現，背景音樂加大，鏡頭 zoom in, 加上 slow motion, 讓大家看清楚目標的特徵。			
0 分 42 秒	鼓點重拍進入，弦樂音量加大。鏡頭順切至埋伏於暗處的主角刺客背面。並在其後出現一串鼓聲跳音。鏡頭再轉到主角正面讓他背光亮相，早就神秘，前段旋律重複。			
0 分 49 秒	主角開始邁步向前，弦樂與鼓點配合主角的步伐而現。並在每每遇上一個敵人時，音調調高，分開信徒人海，堆疊緊張情緒，營造高潮。			
1 分 17 秒	主角穿越重重障礙，無人能阻，最後丟出飛刀，殺掉敵方守衛，守衛倒下，音樂音量與音調達到最高點，最終慢慢漸出。隱隱代表階段性任務完成，接下來才要直面目標。			
心得感想				
<p>我本身就很喜歡這個遊戲系列，剛好它的預告片都會隨著劇情配樂，便選了這部影片。而在一步步分析這部影片的過程中，跟著主角的步伐逼近目標，體驗當時的時代氛圍與正反兩方的歷史糾葛，隱隱讓我重溫了最開始看見這部影片時的震撼與感動。</p>				

新莊高中「繪本配音」分組列表

班級：203

12/21 截止日

	組員座號	作品名稱	
01	2.5.7.13.21 ✓	最棒的萬聖節 <small>重新錄位</small>	✓ 電子：分補
02	8.12.15.16.20 ✓	三隻小豬 <small>錄影 12/24 繪</small>	✓ 電子十分補 <small>上傳</small>
03	25.26.31.32.33 ✓	南瓜湯 <small>有修改版</small>	✗ 紙本補字：分補 <small>分補</small>
04	6.19.23.24.28.30 未	遊戲人生 <small>e 錄影</small>	✗ 紙本補字：分補 <small>分補</small>
05	4.10.11.18 ✓	為什麼你看不見里歐	✓ 電子十分 <small>待上傳</small>
06	1.3.9.14.17.35 ✓	馬可波菜	✓ 電子十分
07	22.27.29.34 未	我家有個好/壞寶寶 <small>PPT 教</small>	✗ 紙本補字：分補 <small>分補</small>
08	24.30 未	狐狸愛上圖書館 <small>教 錄影</small>	
09			
10			
11			

- ① 不要 時間，聲音可連續播放会比较流暢。音量大小適中。
聲音聽得不錯 里歐：切斷？ 掃把斷掉那裏。
- ② 電子+畫。大豬和大野狼聲音。喇叭聲音在畫面上。
動作有的可以慢一點。燒柴火聽聲。音響聽了。
- ③ 翻譯、進口自停掉。音響聽好，後面時配學音量大了些。
英文。鴨子音很有特色。"嗷"很好。畫面可加字幕。
 把心聲加進去。森林音 good。
- ⑤ 聲音沒几張。不要切換，動畫不全。音響這樣但不夠連貫。
切換時要強調聽覺。 花草 good。
- ⑥ 後面。

活動照片 1

短片影音觀察與分析

讀劇練習

運用演奏簡單的和聲色彩與和弦變換，增加戲劇氛圍。

掃描繪本圖片

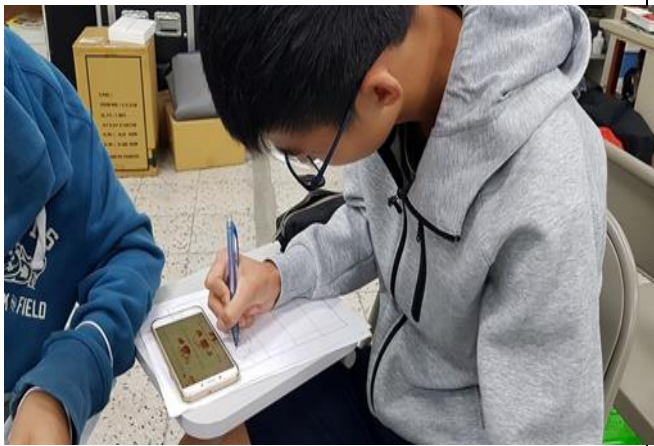

錄音

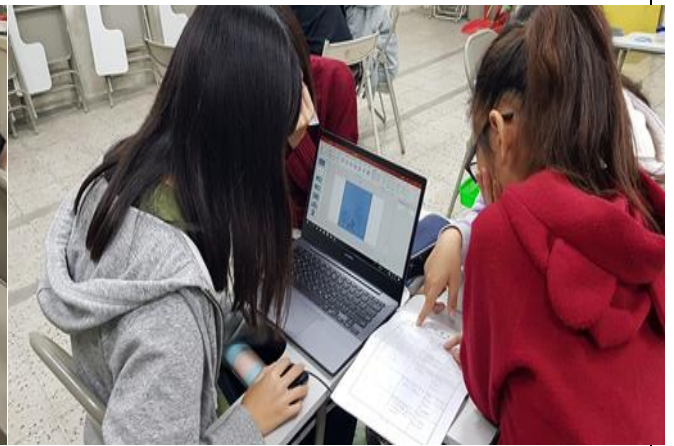

錄音

活動照片 2

繪製分鏡表

依照分鏡表設計畫面流程

動畫設計

動畫設計

動畫設計

細部評分