

藝術生活科音樂應用藝術教案

聲音系列三 聲音劇

設計者：雲林縣正心中學吳妙英

科目/領域別：藝術生活—音樂應用

學習/教育階段：第五學習階段

單元名稱：聲音劇

一、緣起

三年前看到了空拍攝影師齊柏林導演的《看見台灣》電影，將台灣這塊土地的美麗與傷痕，用靜默的影像強而有力的呈現在觀眾眼前，帶給大家重新思考相關的議題，在令人震撼動容之餘，不禁思考：用影像經由視覺可以感動人心，那只用聲音是不是也可以透過聽覺，來達到傳遞訊息的力量？

因此開始了設計「聲音」的教學主題（附錄一），從〈聽見台灣〉的聲音地圖教案，來了解在地的文化、找尋在地的聲音，到〈聽見生活〉的事件教案，在日常生活中學習聆聽與運用，及現在的〈聲音劇〉，都是以聲音為主軸，但在軟體的技術操作上，則是循序漸進、由簡而繁，讓學習者更能掌握工具的運用，來表達自己的創意。

二、重要概念

什麼是「聲音劇」？這個名詞目前有多種的用法，並沒有專一的詮釋，但不外不脫離聲音加上戲劇的表現方式；只是在這樣的方式中，還是有多種呈現的樣貌，有的是以廣播、說書的型態加上音樂、音效，也有以聲音加上劇場表演的方式，或是以聲音為主輔以影像來表現；但在這裡要說明的聲音劇，是指只使用聲音來呈現故事，不使用影像、對白、文字或說明，而聲音的使用包含真實聲音、音效與音樂；在這樣的限制下，要讓聽眾沒有視覺、語言的輔助而要了解作品的內容，是創作者最重要的挑戰，因此在聲音的運用及技術需有更多的思考，以聽覺營造戲劇張力，將故事傳遞給聽眾。

三、教學活動

單元名稱	聲音劇	教學年級	高中二、三年級
		教學節數	5 節

教學設備需求	電腦、螢幕、耳機、聲音編輯軟體（或平板電腦、智慧型手機）		
學生先備能力	能操作錄音設備及聲音編輯軟體		
設計理念	<p>音樂教育中，往往都以樂理、音樂欣賞、歌曲……等為主要的教學內容，在「聲音」部份的教學所佔比例是非常少，但從出生時人類便已具有聽見聲音的能力，在生活中所有的聲音，都具有它獨特的意義。若平時能養成觀察、留意聲音的習慣，不但在聽覺的感知上能更為敏銳，甚至可以進一步從文化、社會、歷史、人文內涵等層面思考「聲音」，對生活的涵養產生影響。因此，「聲音」的課程是不容忽視的。</p> <p>目前在藝術類的數位學習上，常看到科技技巧高超，卻缺乏美感與人文深度的作品；有些則是對基本觀念與操作都有困難的學習者，所以在〈聲音劇〉的教案設計上，是從錄音的實作、軟體的學習、音效的運用一路學習累積而成，最後加上戲劇的觀念，繼而綜合所學的應用。</p> <p>對高中學生而言，教案相關的器材設備，會因個人背景不同而呈現差距，但教案的核心價值，是了解「聲音」的學習與元素的運用，而非追求高階器材的品質。希望藉此教案，學習者能夠在生活中啟發聽覺、探索聲音，並表達自身感受與想像，進而能從創作中，發揮創意並鑑賞他人的作品。</p>		
課程對應課綱	2-2-1 聲音的設計、編輯及製作 3-3-1 電腦科技及錄音技術		
課程目標、核心素養、學習構面對應情形			
單元目標	核心素養	學習構面關鍵內涵	議題融入
1.能學習聆聽生活中的聲音，開啟聽覺。 2.了解聲音在生活中的關聯與重要性。 3.能知道聲音劇的意義與種類。 4.能將文字作品發揮想像力轉化為聲音呈現。 5.能理解真實聲音與戲劇聲音的異同。 6.運用聲音元素創作戲劇作	藝 S-U-B1 活用藝術符號表達情意觀點和風格，並藉以作為溝通之道。 藝 S-U-B2 運用多媒體與資訊科技進行創作思辨與溝通。 藝 S-U-B3 善用多元感官，體驗與鑑賞藝術文化與	表現 / 應用基礎 鑑賞 / 審美感知 實踐 / 藝術參與	科技教育

<p>品，展現聲音的創意。</p> <p>7.強化編輯聲音的能力與技巧，並發揮其功能，完成作品創作。</p> <p>8.能體會作品的內涵與培養鑑賞力，增進聽覺感知能力。</p>	<p>生活。</p> <p>藝 S-U-C2</p> <p>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。</p>		
學習重點詮釋與轉化			
課綱學習表現		教學單元目標	
<p>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。</p>		<p>1.能學習聆聽生活中的聲音，開啟聽覺。</p> <p>4.能將文字作品發揮想像力轉化為聲音呈現。</p> <p>6.運用聲音元素創作戲劇作品，展現聲音的創意。</p> <p>7.強化編輯聲音的能力與技巧，並發揮其功能，完成作品創作。</p>	
<p>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。</p>		<p>3.能知道聲音劇的意義與種類。</p> <p>5.能理解真實聲音與戲劇聲音的異同。</p>	
<p>藝 2-V-1 能具備對各類藝術之美感經驗及鑑賞的能力。</p>		<p>8.能體會作品的內涵與培養鑑賞力，增進聽覺感知能力。</p>	
<p>藝 2-V-2 能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。</p>		<p>2.了解聲音在生活中的關聯與重要性。</p>	
教學活動綱要			評量方式
<p>第一節</p> <p>1.什麼是聲音劇？</p> <p> —聲音劇的種類</p> <p> —聲音劇在此的呈現方式</p> <p> ---以戲劇性的結構方式呈現故事內容，但只以聲音為媒材，不使用影像與台詞、旁白。</p> <p>2.聆聽電影裡的配樂、音效，想像其中的故事劇情。</p> <p> —從電影中找一段沒有台詞，且音樂、音效辨識度高的片段，關閉影像，只播放聲音，從聲音去想像劇情。</p>			分組討論報告

<p>—另外再找一段音樂、音效辨識度低的電影片段，從聲音中想像劇情。</p> <p>—聽完上面兩種不同片段的聲音，分組討論所想像推測的劇情並分享。</p> <p>* 思考問題：探討只以聲音表現時，為何有的可以清楚表達，讓人理解內容，有的卻是不著邊際、霧裡看花？兩者差異及關鍵在何處？分組討論後分享。</p> <p>—了解聲音表達的方式及特性，做為聲音劇創作的準備。</p> <p>3.準備創作聲音劇前的作品練習。</p> <p>—下次上課前先挑選一則故事或詩詞，加上音樂及音效，只以聲音來呈現劇情。</p>	
<p>第二節～第三節</p> <p>1.各組分享故事、詩詞的練習作品。</p> <p>—先播放聆聽作品，並試著說出故事、詩詞內容。</p> <p>* 思考問題：為什麼有些聲音，聽眾的解讀與創作者的表達會有落差呢？可以用什麼樣的方式改進？</p> <p>—各組上台報告解說作品及製作過程、心得。</p> <p>—觀摩各組作品後，討論其優、缺點及從中了解創作聲音作品所要注意的技巧。</p> <p>2.聲音劇劇本創作。</p> <p>—發想故事，並用劇本的方式書寫。</p> <p>—講解聲音劇劇本與一般劇本的不同：如：沒有對白、有些事件是無法用聲音具體表達…。</p> <p>—時間長度約 2-3 分鐘。</p> <p>3.蒐集作品所需的聲音素材。</p> <p>—自行錄製聲音或音效。</p> <p>—運用網路現有的聲音資源（附錄二）。</p> <p>—音樂創作。</p> <p>4.編輯聲音。</p> <p>—使用聲音編輯軟體製作</p> <p>--尋找方便取得的聲音編輯軟體，皆可使用。</p> <p>例如：Audacity</p> <p>—作品編輯的技術與應用：</p>	<p>實作評量</p> <p>分組口頭報告</p> <p>觀察評量</p> <p>口頭問答評量</p>

<p>--節奏感：一個事件或場景（音景）過於冗長，則缺少流動感，若過於跳躍式的呈現，也會造成缺乏流暢性。</p> <p>--層次：聲音的強弱、遠近要清楚呈現。</p> <p>--轉場：每個事件或場景（音景）的連接，要處理流暢自然不突兀。</p> <p>--情緒：選擇適當的音樂或聲音，加強氛圍，營造恰如其分的戲劇張力。</p> <p>5.聲音劇後製。</p> <p>--聲音平衡的重要，掌握聽覺的舒適感。</p> <p>--混音的技巧。</p> <p>--清楚表達內容，句完整性。</p> <p>* 思考問題：一個好的聲音作品，會有哪些特色或條件？是不是具有這些要件，就會是一個好作品嗎？</p>	
<p>第四節～第五節</p> <p>1.各組聲音劇製作及完成。</p> <p>—需有作品名稱。</p> <p>—時間長度約 2~3 分鐘左右。</p> <p>—繳交劇情介紹表（附錄三）、個人心得表。</p> <p>—作品格式為 wma 或 mp3 檔。</p> <p>* 思考問題：在創作過程中，曾遇到過哪些困難？是如何解決問題的呢？</p> <p>2.各組作品分享與討論。</p> <p>—各組解說作品、創作理念。</p> <p>—寫下對各個作品的建議，各組再次針對缺點修改。</p> <p>3.繳交修改後版本。</p> <p>* 思考問題：對於藝術美感，是沒有標準答案的，你同意這個說法嗎？為什麼？</p>	<p>實作評量(附錄四)</p> <p>個人心得表</p> <p>同儕互評 分組討論報告</p>

四、附錄

(一) 聲音系列教案

	聽見台灣	聽見生活	聲音劇
實地錄音	√	√	√
剪接	√	√	√
混音	(√)	√	√
特效		√	√
合成器			√

(二) 網路聲音資源

- 1.GRSites <http://www.grsites.com/archive/sounds/category/21/?offset=0>
- 2.Free SFX http://www.freesfx.co.uk/soundeffects/animals_insects/
- 3.Freesound <http://www.freesound.org/>
- 4.Mixer <http://ccmixter.org>
- 5.中華民國微電影協會
http://www.micromovie.org.tw/news_detail.aspx?id=5598d9e64f09b51abf891a38572290a
6. Soundsnap <http://www.soundsnap.com>

(三) 劇情介紹表

班級		聲音劇劇名	
座號/姓名			
劇 情 介 紹			

(四) 實作評量表

評量內容	評量結果			
	優	良	尚可	待加強
能運用聲音元素完成作品				
能辨識聲音符號所代表的意義				
作品內容呈現流暢				
善於運用編輯軟體技術				
作品營造符合情境的戲劇張力				
作品架構完整易懂				