

夢想的國度：看見動畫中的音樂世界

藝術與人文(奇鼎):國三上第五課

• 音樂可以用視覺“看”出來嗎?

1. 美國的音樂教育家斯蒂芬·_____ (Stephen Malinowski, 1953~), 運用自己電腦工程師的專長, 發明了_____ (Music Animation Machine)。
- 2 「音樂動畫機」: 利用_____設備, 將樂譜上的音符及演奏的樂器音色, 轉換成不同顏色的幾何圖形。
3. 以「布拉姆斯〈c小調第三號鋼琴四重奏〉第三樂章」右圖為例:
黃色圓圈代表_____ (violin), 橘色圓圈代表_____ (viola),
紅色圓圈代表_____ (cello), 藍色橫線代表_____ (piano)。
透過線條、圓形的高低變化, 也可以瞭解音樂曲調的走向與變化。

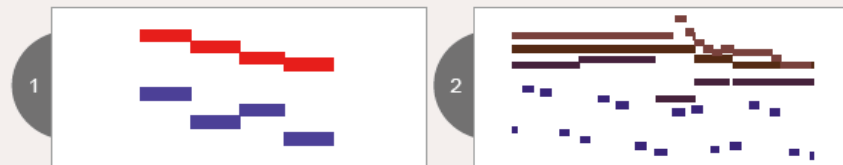

• 同學請拿出不同顏色的筆將以上旋律線條畫記在譜上:

Allegro non troppo 不太快的快板 布拉姆斯 (Johannes Brahms) 曲

• 猜猜看:

同學們是否對於斯蒂芬·馬利諾夫斯基設計音樂動畫機的想法感到佩服? 現在請同學試試看, 是否能透過下面兩個圖片, 判斷出是哪一段樂譜呢? 並且將數字填入所對應的譜例之中。

Andante 行板 巴赫 (Johann Sebastian Bach) 曲

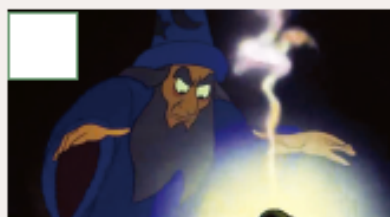
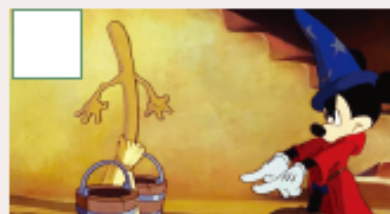
Allegro 快板 約翰·帕海貝爾 (Johann Pachelbel) 曲

• 音樂動畫：動畫家依據音樂的張力與情緒，以故事化的方式，繪製出音樂動畫。

1. 「_____」保羅·_____(P. A. Dukas)參考歌德 1797 年所發表的同名敘事詩(Epic)所創作的管弦樂曲。
2. 內容是描述一位在魔法師門下打雜的學徒，趁魔法師出門之際，偷偷施展法術，結果不小心釀成大禍，最後在魔法師的協助下，才解除危機。
3. 迪士尼於 2000 年出版「_____」中《魔法師的學徒》影片使用杜卡的這首曲子配樂。

• 請同學搭配譜例跟情境來選擇五段老師給你們聽的音樂，分別適合搭配以下哪個場景呢？

下方有五張圖片，出自於迪士尼於2000年出版的《幻想曲2000》中〈魔法師的學徒〉的影片，請同學們依照圖片的情境，分別將上方的譜例編號，填入圖片中。

動畫音樂的魔幻推手

• 西方：

1. 1923 年：_____，著名的代表作為：_____
2. 1935 年：_____，著名的代表作為：_____
3. 1986 年：迪士尼皮克斯動畫公司，著名的代表作為：_____
4. 1994 年：夢工廠，著名的代表作為：_____

• 東方：

1. 1949 年：東映，著名的代表作為：_____
2. 1972 年：_____，著名的代表作為：_____
3. 1981 年：_____，著名的代表作為：_____
4. 1985 年：吉卜力，著名的代表作為：_____

任務一

下列為4張代表喜、怒、哀、樂的動畫圖片，請同學們觀察人物中的表情，先想一想他們所發生的情境是什麼？並且試著寫出簡短的故事情境。

喜

例：姐姐與妹妹看到爸爸拿著好吃的玉米回家當午餐，喜悅的呵呵大笑。

怒

哀

樂

任務二

同學們在任務一設計了動畫的情境，接下來讓我們用主題音樂來呈現動畫，請同學依據所編的故事情境，找出符合人物情緒的音樂，例如：喜的圖片可以使用貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770~1827年）的〈歡樂頌〉來表達人物的喜悅感。請同學們依據歌詞、樂曲結構、曲調、節拍等選擇一首主題音樂，並思考為何這首曲目可以代表人物所處的情境。

喜

在「喜」的情境當中，我選擇的主題音樂是：_____。
在這首樂曲當中，為什麼覺得它可以充分表達人物情境？

怒

在「怒」的情境當中，我選擇的主題音樂是：_____。
在這首樂曲當中，為什麼覺得它可以充分表達人物情境？

哀

在「哀」的情境當中，我選擇的主題音樂是：_____。
在這首樂曲當中，為什麼覺得它可以充分表達人物情境？

樂

在「樂」的情境當中，我選擇的主題音樂是：_____。
在這首樂曲當中，為什麼覺得它可以充分表達人物情境？
