

歌曲創作教學中的素養導向 及運算思維課程設計

畢業歌創作2.0plus

私立靜心高中 蘇峰立主任 2019.09.20

個人簡介

- ◉ 姓名：蘇峰立
- ◉ 單位：臺北市私立靜心高級中學
- ◉ 職稱：中學部學務主任
- ◉ 學歷：臺北藝術大學音樂研究所碩士、
國立藝術學院音樂系學士
- ◉ 經歷：生活輔導組長6年
領域召集人6年
學務主任8年
101年度教學卓越獎觀察員
105學年度教育部專業回饋人才進階培訓認證通過

個人簡介

- 99年度臺北市第11屆行動研究之教育專業經驗分享類特優
- 100年度榮獲教育部教學卓越獎銀質獎
- 2012 GreaTeach-KDP全國創意教學國際認證獎榮獲藝術與人文組標竿
- 臺北市102學年度特殊優良教師藝術藝能學科得主
- 106年指導學生參加香港發明展榮獲金獎、青少年特別獎
- 2019 GreaTeach-KDP全國教學創新國際認證獎榮獲外國語文組標竿及藝術人文組優等獎

歌曲創作課程邁入第11年
也堅持了11年
每年量產將近
50首的畢業歌曲

九年級**只有0.5節音樂課**，
大家都在拼升學的情況之下

如何用**素養導向**
及**運算思維**的課程設計
來進行有效教學

十年磨一劍
功到自然成

靜心中學畢業生，從97學年度開始，在畢業典禮中全體演唱學生自己創作及票選出來的畢業歌，早已形成了靜心中學部的特色以及校園文化。

每位學生都有一張獨一無二
自己設計的畢業歌專輯

KNOW HOW 在哪裡？

過去

歌曲創作的課程分配在三個年級來實施，慢慢建立學生能力與概念。

課程架構

喚醒孩子音樂創作力					
教學脈絡	廣泛的喜歡音樂	有崇拜的偶像	想像他一樣厲害	快速提升自我能力	獲得成就感及榮譽感
實施策略	大量聆聽增加廣度	尋找適合模仿對象	拿手曲目精熟練習	嘗試創作修正錯誤	參與比賽分享成果
實施內容	<ol style="list-style-type: none"> 於課堂中帶入流行音樂元素 師生共同選定歌曲 	<ol style="list-style-type: none"> 對於流行歌手介紹以及學生分組專題報告 尋找合適自己歌路的演唱方式 	<ol style="list-style-type: none"> 歌唱大明星 回饋及建議 	<ol style="list-style-type: none"> 簡譜寫作練習 歸納和絃公式及簡易旋律寫作 完整創作一首樂曲 AB 二段體 	<ol style="list-style-type: none"> 分組進行歌詞創作及旋律創作 分析歌詞音韻及情境與旋律的搭配關係 班級投票及錄製成果 評審老師及全體畢業生投票 畢業典禮演出以及製作 MV 宣傳 進錄音室錄製 CD 以及製作專屬網站與社區分享
帶入音樂能力	<ol style="list-style-type: none"> 主動學習聆聽音樂 熟悉簡譜記譜方式 	<ol style="list-style-type: none"> 蒐集及整理相關資料資料 	<ol style="list-style-type: none"> 學習歌唱及麥克風使用技巧 能專精一首個人能勝任的歌曲 	<ol style="list-style-type: none"> 能正確運用旋律搭配和絃 能學習旋律寫作的七個技法(1)反覆(2)模仿(3)模進(4)反向(5)增值(6)減值(7)倒影 實際運用在完整的樂曲創作當中 	<ol style="list-style-type: none"> 能瞭解畢業歌需具備何種特性 歌詞意境能與音樂旋律起伏搭配 能錄製競賽音樂 CD 能選出心目中畢業歌曲的形象
實施年級	七年級下學期	七年級下學期	八年級上學期	八年級下學期	九年級

實施方式

一、教學脈絡

二、教學策略

困 境

從100學年度開始接任學務主任，
課務只剩下九年級課程。在所有的
教學目標以及成果不變的情況
之下，筆者開始與時間賽跑

過去九年級的學生，能使用電腦
的時間有限，而單調的範例並無
法有效的幫助學生

早期自製教學資源工具示例

作曲課程專區

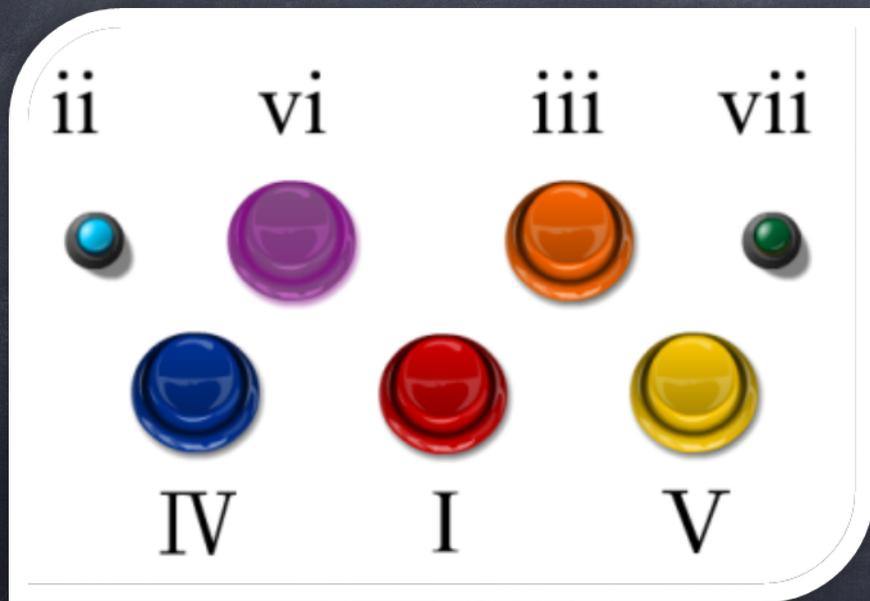
範本 1	A段		伴奏檔
	B段		伴奏檔

自製和弦公式錄音檔放在領域課程網頁提供學生下載使用。但學生使用不方便，缺點是需開電腦操作，和弦公式調性以及排列組合無法隨時調整，以及伴奏型態單調。

早期自製教學資源工具示例

自製Flash和弦按鈕，
只能在電腦上操作使用
上成效有限。

這麼克難，那過去如何成功？

那就是老師跟一組一組學生討論，**在鋼琴上彈奏**和弦公式引導創作，很笨，很辛苦。

並且推廣到各校並不容易

轉機

科技是教育未來的加速器

教師的角色不只是會使用電腦而已，而是能夠使用電腦來有效地達成教學目標。

老師是否能將資訊科技中可供教
與學所用的各項優勢資源與媒體，
平順的、適切的置入學科教與學
過程的各個環節中

透過數位載具，讓教師教學效能
提升，學生學習落差減到最低

開始改變

課程規劃重新調整

- 一、編寫創作引導講義建立模組化教學步驟
- 二、即時投影行動教學提升授課速度以及即時展示學生成果
- 三、運用**APP**簡化配樂製作流程，加快創作效率

一、編寫創作引導講義建立模組化教學步驟（運算思維的開始）

臺北市私立靜心國民中小學(國中部)

107 學年度九年級上學期

音樂

蘇峰立編著

____ 年 班
 _____ 座號
 _____ 姓名

單元一：畢業歌專輯製作時程規劃

- 創作分組**
 - 4-6人一組
 - 真實性分組,需要有作詞、譜曲、演唱、美編的人才
- 歌詞創作**
 - 9月底完成
 - 班內歌詞創作發表(電子檔)
- 歌曲創作**
 - 12月完成歌曲創作
 - 1月13日前將歌詞簡報檔及清唱錄音檔寄老師信箱
- 班級歌曲發表會**
 - 每人3票選2組最高票當班級競選代表
- 歌曲錄音**
 - 3-4月完成正式錄音
 - 樂練習好歌曲演唱
- 班際畢業歌票選**
 - 12首作品,每人3票不投自己班作品,最高得票為班際畢業歌,學校製作開場樂典以及畢業典禮引領全畢業生大合唱。

01

單元七：公式二1-5-6-3-4-1-4-5

• 實例

— 中孝介『各自選擇』

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

— 五月天『天使』

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

— 五月天『知足』

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11

單元四：歌詞段落ABC與旋律性格之差異

左邊右邊 作詞：李學 作曲：徐嘉良

A1
 每一次牽手的瞬間
 總會有限變出現
 不知道用身心的左邊右邊
 還是無法把愛變成回憶

B1
 如何面對你的臉
 左邊右邊終究難以兩全
 就算兩邊都棄上思念
 還是無法把愛變成回憶

A2
 左邊是陽光的笑臉
 右邊是濃黑一片
 不管何時跑的再遠一點
 迎不進對你的眼

B2
 無法面對你的臉
 為何要被空開成照片
 一直數他留下的孤單
 驅散了長夜漫漫無眠依舊只有虛假

說完再見 作詞/蔡旻旻 作曲/沈亮欣 演唱/潘敏

A1
 夏天秋天冬天到春天
 我們一起走了幾哩
 隨天隨天哭臉
 心裡的回憶再親一點

B1
 記憶裡的我們是那樣成熟
 不管過了多久,還會一直記著
 緊緊和你牽著手,想拉你這最後的一刻
 不知不覺,想念紅了櫻

A2
 關於我們的點點滴滴
 他不用言語的對笑
 那些那裏,多麼熟悉
 美麗的煩惱的令人訝異

B2
 再見說完思念就開始蔓延
 世隔吧眼淚,再趕路吧才發現
 就離你來一直靠,心裡面有你們的交錯
 我就以這樣大步向前

05

單元	課程名稱	單元	課程名稱
1	畢業歌專輯製作時程規劃	6	和絃公式一 1-6-4-5 & 1-3-4-5
2	優良畢業歌曲實例	7	和絃公式二 1-5-6-3-4-1-4-5 卡農公式
3	歌曲架構公式與分析	8	和絃公式三 4-5-3-6-2-5-1 蹺翹版公式
4	歌詞段落ABC與旋律性格之差異	9	和絃公式四 1-5-6-3-4-5-3-6-2-5-1組合公式
5	簡譜記譜法	10	文字音韻、節奏與音樂性

單元	課程名稱	單元	課程名稱
11	如何開始下筆創作音樂	16	畢業歌班際決選
12	錄音軟體與剪接		
13	分組創作		
14	專輯封面製作		
15	小組作品呈現並班內初選		

課程設計與CT的對應分析表

項目	Computational Thinking 核心能力	課程對應單元
1	拆解 (Decomposition)	老師將從創作到完成錄製過程拆解為單元課程成為學生鷹架學習架構。 單元一：畢業歌專輯製作時程規劃 單元二：優良畢業歌曲實例 單元三：歌曲架構公式與分析
2	找出規律 (Pattern Recognition)	單元四：歌詞段落 ABC 與旋律性格之差異 單元十：文字音韻、節奏與音樂性

課程設計與CT的對應分析表

項目	Computational Thinking 核心能力	課程對應單元
3	歸納與抽象化 (Pattern Generalization and Abstraction)	單元六：和絃公式一 1-6-4-5 & 1-3-4-5 單元七：和絃公式二 1-5-6-3-4-1-4-5 卡農公式 單元八：和絃公式三 4-5-3-6-2-5-1 蹺翹版公式 單元九：和絃公式四 1-5-6-3-4-5-3-6-2-5-1 組合公式
4	設計演算法 (Algorithm Design)	單元五：簡譜記譜法 單元十一：如何開始下筆創作音樂 單元十二：錄音軟體與剪接

進步在於：
更具體化的單元操作及重點
目標！

二、即時投影行動教學提升授課速度以及即時展示學生成果

經濟實惠買這種

- 影音棒：iOS/Android/Windows 三大系統通吃

二、即時投影行動教學提升授課速度以及即時展示學生成果

預算夠的買這種

- **Apple TV**

進步在於：

快速的進行課程講述以及課堂分享！

三、運用APP簡化配樂製作 流程，加快創作效率

Free

教師不僅僅要在一個學期之內協助學生創作出作品Demo版本，後續還要協助製作樂曲配樂以及錄音剪輯混音等，耗費授課教師大量的隱藏時間成本，容易澆熄授課教師的熱情，這也是不容易複製推廣的地方。

01/01

C Maj 4/4

和弦編排區

Insert Remove

Chord root

C	Db	D	Eb	E	F
F#	G	Ab	A	Bb	B

Chord type Inv: 1st | Bass: G | Key: C Maj

Maj	Min	Dim	6	Min6	Aug
Maj7	Min7	7	Maj9	Min9	9
Maj11	Min11	11	Maj13	Min13	13
Sus2	Sus4	5	Dim7	Aug7	Sus2Sus4
Add4	MinAdd4	7Add4	Add9	MinAdd9	MinMai7

Chord duration

1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4
9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4

01/01

C Maj 4/4

全曲或段落

升降KEY

升降調性

Transpose (semitones)

+1	-1
+2	-2
+3	-3
+4	-4
+5	-5
+6	-6

Back Close

Chord duration

1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4
9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4

編程和弦公式，個人化隨時使用

01/01 選擇整曲或段落套用

C Maj

Instrument mixer Edit: Song | BPM: 85

1. Piano - Arpeggio 01	Vol 6
2. Piano - Piano Bass 06	Vol 5
3. Empty (tap to add)	
4. Empty (tap to add)	
5. Empty (tap to add)	
6. Empty (tap to add)	
7. Empty (tap to add)	

速度調整

7軌音軌提供混音編輯

調整伴奏型態

Reverb: 12 | Chorus: 6 Presets | Close

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Insert Remove 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4

01/04 樂器 伴奏型態 音量

C Maj

Ac.Gtr Soft 01 Vol 4

EI.Gtr Soft 02 Vol 5

Bass Soft 03 Vol 6

Drums Soft 04 Vol 7

Keys Soft 05 Vol 8

Piano Soft 06 Vol 9

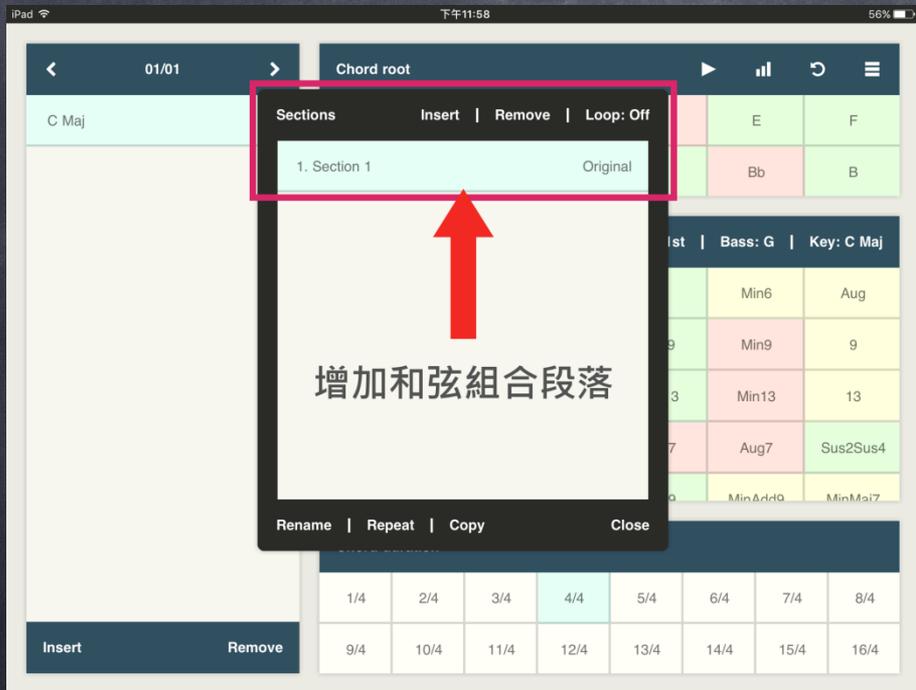
Synth Soft 07 Vol 10

Remove track Back

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Insert Remove 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4

取代專業伴奏，選擇各人喜好風格

分段落編輯 (建模) 才是王道

段落	搭配公式
A1	1-5-6-3-4-1-4-5
A2	1-5-6-3-4-1-4-5
B1	4-5-3-6-2-5-1
B2	4-5-3-6-2-5-1

建模的概念類化到樂曲形式

進步在於：
音樂學習進入數位化的
『**編程**』以及『**建模**』的概念

進步在於：
老師的工作可以被軟體分攤！
學生創作更無時空限制！

APP編程段落分析表

項目	段落	寫作條件	編程介入
1	前奏	<ul style="list-style-type: none">• 可以是一段與後面段落旋律相異的開頭。• 可以擷取B2旋律片段作為前奏的旋律。	教師 手動彈奏 （運用數位鋼琴錄製減少背景噪音，也有豐富音色可以選擇）
2	A1	<ul style="list-style-type: none">• 歌詞通常為4句，要押韻為佳，句法要有對仗為佳。• 以4/4拍為主，通常最少要4小節共16拍，最多8小節共32拍。• 歌詞節奏化必須要在小節數的時間之內合理通順的分配完。• 從講話的語速出發，作為講話的延伸，重複音以及音程的範圍起伏不大。• 通常第四句結尾音符會停留在V級的Re或Sol，回到I級則樂曲在聽覺上會有所停止不往前進。• 最低音不低於g，要考量多數人能演唱的範圍。	運用App編程

項目	段落	寫作條件	編程介入
3	A2	<ul style="list-style-type: none"> • 可以重複A1前三句的旋律，第四句要做變化。 • 第四句可以回到I級，或者停留在V級，保留情緒強烈往B段發展。 	運用App編程
4	B1	<ul style="list-style-type: none"> • 歌詞通常為4句，要押韻為佳，句法要有對仗為佳。 • 以4/4拍為主，通常最少要4小節共16拍，最多8小節共32拍。 • 本段落旋律的開展，音程開始擴大至6~8度的大跳寫法。 • 最高音保持不超過高音e2，要考量多數人能演唱的範圍。 • 歌詞當中最強烈的情緒要保留給高音域，也會是本段落最吸引人的地方。 • 要注意母音在高音域的使用，開口母音A、E是好唱的，I、O、U閉口母音是較困難演唱的。 	運用App編程

項目	段落	寫作條件	編程介入
5	B2	<ul style="list-style-type: none"> • 可以重複B1前三句的旋律，第四句要做變化。 • 第四句必須回到I級作為段落的結束。 	運用App編程
6	間奏	<ul style="list-style-type: none"> • 可以為4小節或8小節的一段旋律，之後接回A段。 	運用App編程 教師彈奏旋律錄製
7	A1(3)	<ul style="list-style-type: none"> • 若樂曲太長，可以省略。 • 可以替換歌詞。 	運用App編程
8	A2(4)	<ul style="list-style-type: none"> • 不可省略。 • 可以替換歌詞。 	運用App編程

項目	段落	寫作條件	編程介入
9	B1	<ul style="list-style-type: none">• 不可替換歌詞。• 旋律與前一次出現B1相同。	運用App編程
10	B2	<ul style="list-style-type: none">• 不可替換歌詞。• 旋律與前一次出現B2相同	運用App編程
11	C	<ul style="list-style-type: none">• 屬於過門結構，可以為4小節，最多至8小節。• 強烈的節奏感音型，旋律多伴隨重複音出現，推升樂曲情緒。• 後面必然接回到B段落。	運用App編程

項目	段落	寫作條件	編程介入
12	B1	<ul style="list-style-type: none">• 非必要出現段落，可有可無。	運用App編程
13	B2	<ul style="list-style-type: none">• 歌詞可換可不換。• 旋律與前一次出現B2相同	運用App編程
14	尾奏	<ul style="list-style-type: none">• 單獨一段結尾旋律結束。• 可採用A段的旋律片段來做結尾。	教師手動彈奏

教師手動彈奏

前奏

A1 A2 B1 B2

間奏

(A1) A2 B1 B2 (C) B1 B2

尾奏

老師工作量減少，學生自學力提升

我的歌曲

編程自動彈奏伴奏音軌

The screenshot displays a music production interface with a piano icon on the left. The top track, labeled '903 范可葳', is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below this are three tracks labeled '主音人聲' (Lead Vocal), each containing blue waveform segments. The piano track shows a continuous blue waveform across the entire timeline. The interface includes a timeline at the top with markers at 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, and 89. On the right side, there are icons for a red recording button, a volume slider, a mute button, a zoom button, a settings wrench, and a help question mark.

再難的伴奏都不怕彈錯

課程成效

一、導入UbD的課程精神

課程全部設計活動以達成目標為出發點

- 音樂創作是沒有範圍的
- 『畢業歌詞曲創作』當作框架
- 從元素去拆解後重組
- 學習共同體常常提到的『Jump』在課堂中不斷的出現
- 作品最終呈現的是高層次思考結果
- 觀察到學生在語言與音樂結合驚艷的表現

二、激發主動學習音樂的精神 成就未來之星

首頁

影片

播放清單

頻道

討論

簡介

Q

2018 靜心中第48屆畢業回顧影片
觀看次數：575 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號11回首過往
觀看次數：296 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號09未完待續
觀看次數：272 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號10友情巧克力
觀看次數：321 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號04今天明天
觀看次數：691 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號07該走了
觀看次數：1377 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號01回憶出航
觀看次數：409 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號02牽絆
觀看次數：911 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號03Wherever you are
觀看次數：431 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號06曾經
觀看次數：508 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號08因為你
觀看次數：700 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號12無情的轉動
觀看次數：2025 次 · 6 個月前

2018 靜心中第48屆畢業歌曲-編號05那年花落
觀看次數：616 次 · 6 個月前

靜心中第47屆畢業回顧影片
觀看次數：197 次 · 1 年前

『序言』~2017 靜心中第47屆畢業歌曲優勝作品卡拉版
觀看次數：143 次 · 1 年前

『序言』~2017 靜心中第47屆畢業歌曲優勝作品人聲版
觀看次數：841 次 · 1 年前

2017 靜心中第47屆畢業歌曲-編號01回憶方舟
觀看次數：296 次 · 1 年前

2017 靜心中第47屆畢業歌曲-編號04夏之憶
觀看次數：108 次 · 1 年前

歷屆作品分享，累積58000人次以上欣賞

三、Google Classroom線上評分 有效整理及控管學習成效

線上調閱作業以及評分

107-1畢業歌曲清唱檔 交區

何宇恆 100/100

back to you (90624).mp3

線上評價

私人註解

蘇峰立主任
1月16日下午8:56
非常好！能完成完整加上配樂的製作，樂曲各段思緒風格清晰，並加上合音，值得大大稱讚，堪稱典範。調性可以再調高1~2度，會有不同的感受！

新增私人留言...

107學年度畢業歌專輯製作

作業說明 學生的作業

學生姓名	附件數量	評分狀態
令宜張	3 個附件	已評分
何宇恆	back to you (90624)...	已評分
劉庭安	3 個附件	已評分
周允涵	3 個附件	已評分
姜子誼		
子芸邱		
張耀容		
張詠傑		

線上繳交及批閱有效掌握成果

四、開創校本課程獨特性 無縫銜接108課綱素養導向

高中音樂必修學習重點指標：

- 音 1-V-1能運用讀譜知能及唱奏技巧詮釋樂曲，進行歌唱或演奏，提升生活美感。
- 音 1-V-2能即興、改編或創作樂曲，並表達與溝通創作意念。
- 音 1-V-3 能關注社會議題，運用記譜方式或影音軟體，記錄與分享作品。

四、開創校本課程獨特性 無縫銜接108課綱素養導向

藝術生活必修學習重點：

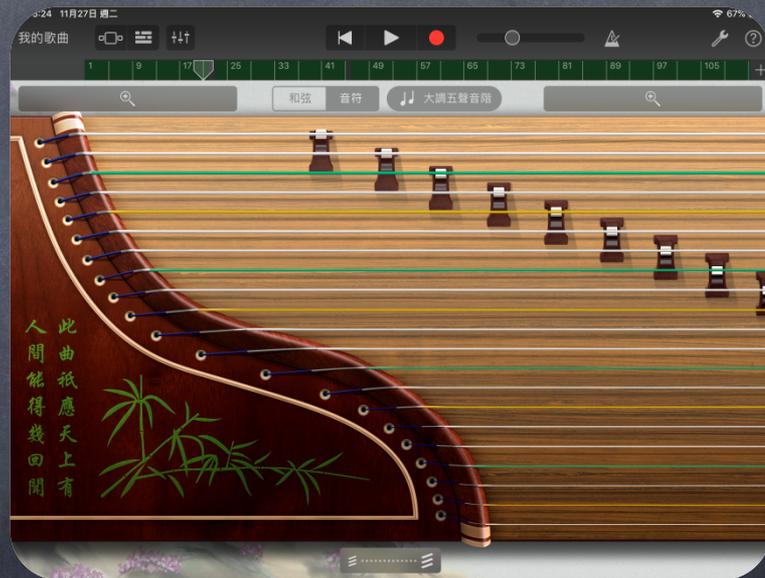
- 藝 E-V-3音樂與科技媒體
- 藝 E-V-4音樂與跨領域展演創作、實踐
- 藝 P-V-3流行音樂與創意產業
- 藝 P-V-4 音樂與文化。

五、共同記憶珍藏再進化

專屬的創作結合學習歷程檔案

六、有效減少學習落差，成效卓著

虛擬樂器進步快速

六、有效減少學習落差，成效卓著

靜心樂團學生學音樂最久，但歷屆首獎作品分析

屆數	得獎人 (代表)	是否為樂團	屆數	得獎人 (代表)	是否為樂團
1	青春的笑顏 (莊家瑜)	否	6	友情發酵 (鄭萱)	是
2	說完再見 (沈亮欣)	否	7	飛向未來 (王碩德)	否
3	彩 (高偉家)	否	8	第一人稱 (景翔歆)	是
4	曾經 (陳珮禎)	是	9	序言 (戴士鈞)	否
5	四季的風 (吳邵琪)	否	10	無情的轉動 (呂碩恩)	否

六、有效減少學習落差，成效卓著

1. 樂團學生音樂能力最紮實，佔班級數比例的 $\frac{1}{3}$ ，每年勝率應該要超過五成才對。
2. 11年來贏得首獎的比例只有3次。
3. 本教學方案，非常有效地讓所有的學生站在一個平等的立足點。

七、民主校園與正向引導管教

畢業歌首獎畢業典禮
演出實例

優勝作品擔任回顧影
片配樂實例

改良式投票：

- 一人一票真公平嗎？
- 改良式投票：每人投三票，不投本班作品，三票只能投給另外10首別班的決選作品。
- 真實反應學生們的意見。

八、魔法公式讓五音不全的學生 也有創作可能

歌詞一定要先寫！

**五音不全組
實例**

**公式使用前
實例**

**旋律爆發組
實例**

喚醒學生對於語韻音樂性的直覺

九、全面性參與與全面性分享

本方案最終是要**每一位學生參與**，所以從頭到尾都是以這個理念來做設計。不同於其他學校的做法，本校畢業生是全員參與，從歌詞發想開始到錄製完成，都是筆者帶著學生一步一腳印依序完成。當然不可諱言的，還是有少數的學生無法完成，但這樣的比例極低的。

結語

教學後的反思與創新

- **藝能科不應該只是配菜**，而是學生文化與氣質涵養重要的科目。執行這些年，沒看到升學率下降，卻是逐年提升。以106學年度升學率來看，靜心中學升學率高居各公私立學校之冠，畢業生267人，錄取第一志願79人約30%、前三志願141人約53%。

教學後的反思與創新

- 現在有很多現成套用的Loop、效果器等等軟體，都可以教學生輕易的創作樂曲。但筆者所希望的是，帶著孩子創做出非廉價的，而是要有溫度的作品。全面性的教學，拆解與參與，讓所有畢業的學生都經歷了這完整的製作過程，應該是本方案最有價值之處。

教學後的反思與創新

- 目前規劃第一步就是歷屆首獎以及優秀的作品**重新編曲**，以及找這些畢業生回來學校重新錄音。
- 發行『**十年有成**』的紀念專輯。
- 重新編曲的過程及步驟，則可作為未來高中選修課程的教材，讓課程繼續延伸，並與大學端結合，將更專業的想法以及做法與帶給未來的高中生。

感謝聆聽

畢業歌創作2.0課程內容

單元一：畢業歌專輯製作時程規劃

- 1.課程架構及課程地圖介紹
- 2.創作經驗分享
- 3.班內初選以及班際決選投票方式說明

單元二：優良畢業歌曲實例

- 1. 分享歷屆特色創作作品風格
- 2. 分析優勝作品共通特色、有遺珠之憾的作品缺點在哪裡？（咬字不佳、音域範圍、段落感不連貫、調性不一致、旋律抄襲或找專業人士代唱等等）
- 3. 歸納成功作品應該要有特點（唱功咬字、旋律要容易記住、音域選定要多數人能負擔、有Rap或是自彈樂器節奏要穩固等等）
- 4. 畢業歌創作小組職務分工與自評互評方式

歷屆作品網路分享

(搜尋關鍵字：靜心、畢業歌)

The screenshot shows a YouTube channel page with a search bar at the top containing the text "搜尋". Below the search bar are navigation tabs: 首頁, 影片, 播放清單, 頻道, 討論, 簡介. The main content area displays a grid of 18 video thumbnails, each with a title, duration, and view count. The videos are organized into three rows of six. The titles of the videos are: 2018靜心國中第48屆畢業回顧影片, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號11回首過往, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號09未完待續, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號10友情巧克力, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號04今天明天, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號07該走了, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號01回盃出航, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號02牽絆, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號03Wherever you are, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號06曾經, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號08因為你, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號12無情的轉動, 2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號05那年花落, 2017靜心國中第47屆畢業回顧影片, 2017靜心國中第47屆畢業歌曲優勝作品卡拉版, 2017靜心國中第47屆畢業歌曲優勝作品入聲版, 2017靜心國中第47屆畢業歌曲-編號01回禮丹舟, and 2017靜心國中第47屆畢業歌曲-編號04夏之憶.

Video Title	Duration	View Count	Time Ago
2018靜心國中第48屆畢業回顧影片	5:29	575	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號11回首過往	2:57	296	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號09未完待續	4:44	272	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號10友情巧克力	3:40	321	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號04今天明天	5:20	691	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號07該走了	3:16	1377	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號01回盃出航	3:45	409	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號02牽絆	5:14	911	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號03Wherever you are	4:35	431	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號06曾經	3:41	508	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號08因為你	4:06	700	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號12無情的轉動	4:41	2025	6個月前
2018靜心國中第48屆畢業歌曲-編號05那年花落	5:08	616	6個月前
2017靜心國中第47屆畢業回顧影片	7:59	197	1年前
2017靜心國中第47屆畢業歌曲優勝作品卡拉版	3:36	143	1年前
2017靜心國中第47屆畢業歌曲優勝作品入聲版	3:36	841	1年前
2017靜心國中第47屆畢業歌曲-編號01回禮丹舟	4:03	296	1年前
2017靜心國中第47屆畢業歌曲-編號04夏之憶	3:32	108	1年前

單元三：歌曲架構公式與分析

- 1. 基本型態：前奏 → A1 → A2 → B1 → B2 → 間奏 → A1(3) → A2(4) → B1 → B2 → 尾奏
- 2. 以實際流行歌曲作對照分析，瞭解各歌曲段落實際的長度與重複段落之安排。
- 3. 歌詞可以更換的段落說明。
- 4. C段旋律位階功能以及長度分析。

單元四：歌詞段落ABC與旋律性格之差異

- 1.以實際知名歌曲以及學長姐作品，搭配譜例分析，歸納出各段落的語法、音域使用、以及節奏特性。
- 2.A段：為講話的延伸，旋律音域通常一個八度之內，同音重複方式高，結尾通常停留在V級。

單元四：歌詞段落ABC與旋律性格之差異

- 3.B段：旋律的開展，音程開始往高音移動，大跳音程出現，張力與音樂的高潮展現，旋律以跳脫講話的束縛。
- 4.C段：非必要之樂段，若有出現，必定為兩個B段的銜接，節奏型態大多為快速重複音群，表達強烈情緒。
- 5.前奏、間奏與尾奏的安排。

單元四：歌詞段落ABC與旋律性格之差異

- 6. 分析出歌曲創作的音域範圍a-e2為合適。
- 7. 比較A2結尾和弦停留在I級與V級之聽覺上感受。
- 8. B段高音與歌詞母音的搭配的技巧，以及歌詞主旨的鋪陳引導與高潮樂句的搭配。

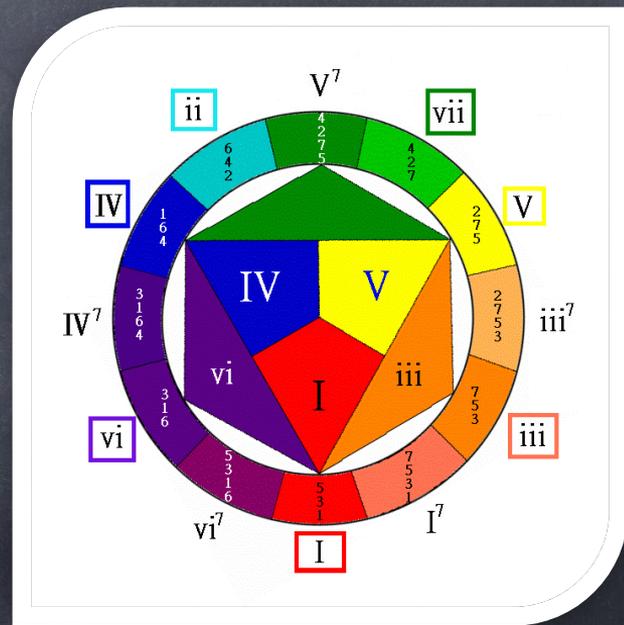
單元五：簡譜記譜法

- 1. 介紹簡譜記譜的方式。
- 2. 認識簡譜記譜法之優缺點。
- 3. 實音記法以及首調記法的方法說明。
- 4. 老師播放或演唱一段旋律，測驗學生能否用簡譜記譜法記錄下來。

單元六：和絃公式-基本型

1-6-4-5 & 1-3-4-5

- 1. 用筆者自創和聲環，定位和弦之間從屬關係。
- 2. 學習三和弦音符的組成模式，並認識大三和弦與小三和弦的差異。
- 3. 瞭解和弦組合所被寫成的歌曲應用。

單元七~九

和絃公式二 1-5-6-3-4-1-4-5 卡農公式

和絃公式三 4-5-3-6-2-5-1 蹺翹版公式

和絃公式四 1-5-6-3-4-5-3-6-2-5-1 組合公式

- 1. 瞭解和弦組合所被寫成的歌曲應用。
- 2. 透過大量譜例實際舉例流行歌曲之應用。

單元十：文字音韻、節奏與音樂性

從文字的音韻以及節奏感發想搭配公式發想旋律

- 1.節奏化歌詞，在4或8小節之內，將A1歌詞在時間內放入，並要具有語韻感練習。
- 2.選擇正起拍或弱起拍開始。
- 3.搭配節拍器完成歌詞節奏化。
- 4.套用和聲公式開始發想。
- 5.課堂歌詞發表。

單元十一：如何開始下筆創作音樂

- 1. 選用決定好和聲公式之後，開始套用。
- 2. 配合公式播放邊開始節奏化唸誦A段歌詞。
- 3. 從和弦音開始發想：若第一小節為C maj，則可從Do或Mi或Sol開始起音出發，想出第一句樂曲段落。

單元十一：如何開始下筆創作音樂

- 4. 第二句樂句可以使用與第一句一樣的句法，從下一個和弦的和弦音開始，平行延伸。
- 5. 旋律寫作的七個技法介紹 (1) 反覆 (2) 模仿 (3) 模進 (4) 反向 (5) 增值 (6) 減值 (7) 倒影

單元十一：如何開始下筆創作音樂

- 6.B段旋律發想：和弦音大跳開展，跳脫語速的限制，以及公式套用。
- 7.C段在作品結構中之定位及功能
- 8.C段常用伴奏型態之作法分析。
- 9.小組討論與練習，並課堂發表。

單元十二：錄音軟體與剪接

- **Chordbot**和弦伴奏編輯器：
- 插入和弦、移除和弦、更改和弦級數、更改和弦大小、更改和弦拍號、新增專案、全曲移調、段落移調、調整樂曲速度、伴奏型態及配器調整、增加分頁分段落編輯、輸出方式、實際創作應用。

CHORDBOT

C7

和弦自動伴奏編輯器

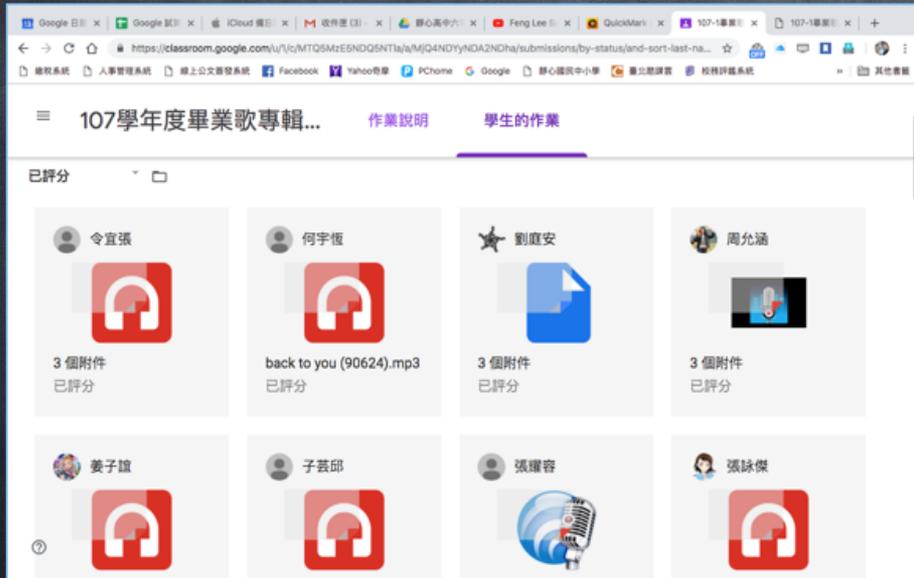
軟體介紹：

1. 可以用手機當吉他或伴奏老師，隨性的來上一曲。
2. Chordbot也是一套可以讓你演奏功力大增的app，不僅可以聽到和弦現場演奏出來的結果，並能根據設定的彈奏形式、拍子、和弦順序來進行演奏。

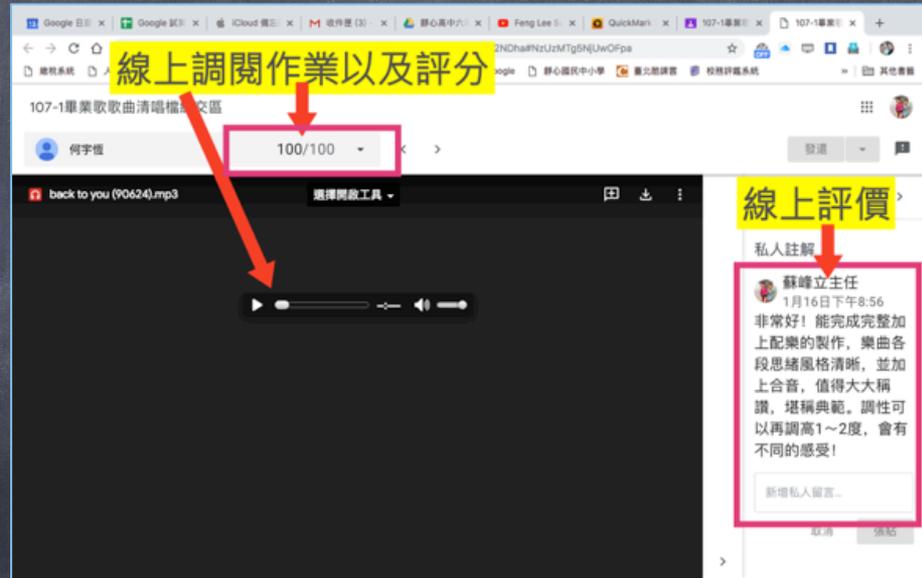
單元十三：分組創作

- 1. 小組分組創作。
- 2. 各段落指導以及提出和弦建議。
- 3. 完成和弦編排或是配樂製作。
- 4. 自行完成全曲演唱 + 伴奏檔錄音上傳 **Google Classroom**。
- 5. 自行完成歌詞PPT設計並繳交 **Google Classroom**。

Google Classroom

作業線上繳交

線上評分及評價

單元十四：專輯封面製作

- 1.規格化畢業歌DVD封面尺寸。
- 2.學長姐作品欣賞。
- 3.手繪或電腦繪圖設計製作。
- 4.於美術課協同進行繪製。

單元十五：小組作品呈現班內初選

- 編號班內作品，並於課堂播放PPT以及錄音檔全班欣賞，並每人投票3票，選出最高的兩組成為班級代表作品。

單元十六：畢業歌班際決選

- 1. 決選作品12首上網，並於班級課堂欣賞。
- 2. 每位學生可投3票，但因為各班人數不同，而投自己班若是集中投票，會造成另一作品被棄保。而平均配票，也會變成必輸的結果。所以從101學年度之後開始修正投票方式，修正為不能投自己班的作品，只能投其他班作品。
- 3. 首獎作品，於畢業典禮前訓練全體畢業生演唱，並由創作團隊在畢業典禮時上台領唱。

單元十六：畢業歌班際決選

- 4. 二三名作品，製作回顧影片時當成配樂，效果非常棒！
- 5. 歌曲歷屆已經在Youtube累積資料庫，關鍵字搜尋：『靜心』、『畢業歌』，就可以欣賞到歷屆優秀作品。
- 6. 畢業歌歌詞放入校刊，每屆所有畢業生作品都在校刊上，也成為校史一部分。