

Music Creating in the Classroom (Primary)(Refreshed)

CD1020220667

Organised by the Arts Education Section of the Curriculum Development Institute,
the Education Bureau

11-13 April 2022
Speaker: Dr. Lee Kar Tai Phoebus

Music Creating in the Classroom

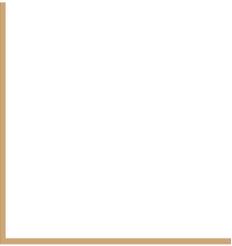
1. 啟發創作意念 Composition Inspiration
2. 創作動機與主題 Creative Motivation — The Motives
3. 發展音樂意念 Developing Ideas
4. 記譜·不同的音樂形式·評估 Notation, The Variety of Musical Form, and Evaluation

from students', teachers', and composers' perspectives...

以上內容由李家泰博士提供

Composition Inspiration

以上內容由李家泰博士提供

創作流程

創作(靈感、主題)

創作(發展「樂思」、記譜)

作品成果、演奏

創作流程

創作(靈感、主題)

靈感何來？

怎樣設立主題？

好的主題包括甚麼元素？

主題: Themes / Motives

創作(發展「樂思」、記譜)

為音樂主題加以發展

使簡單的起首概念延伸成更完整的樂句或段落, 以至作品

記錄音樂的想法, 譜寫成樂譜

透過樂譜有效表達音樂意思

作品成果、演奏

不可或缺

成品的展現, 透過演奏與欣賞的角度去理解作品

審視作品的質素, 學習並進步

以上內容由李家泰博士提供

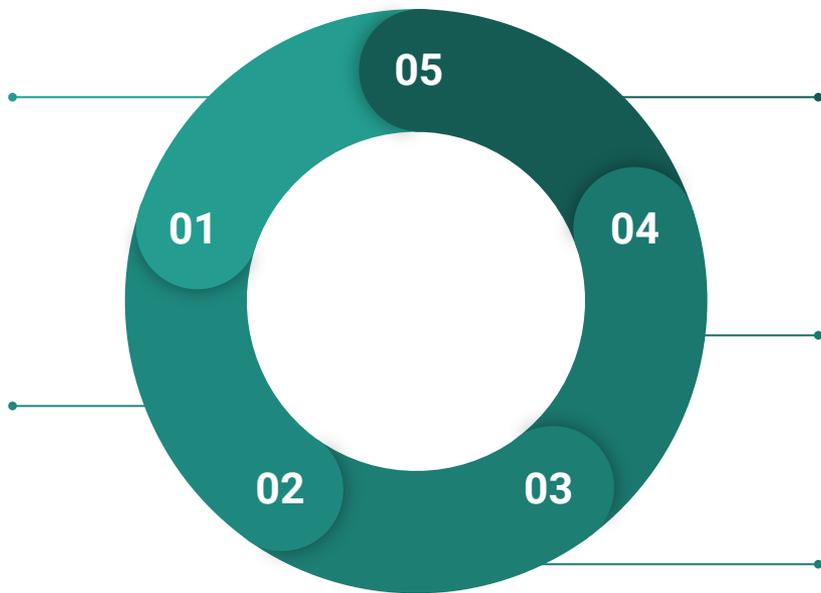
學習階段

音樂靈感

Through the appreciation of music, and understanding of living environment and other art forms

認識音樂元素

Understanding musical elements, and recognising their abilities and possibilities

作品演出

Enjoyment of the final work, appreciation of others' creativity, critical thinking and reflection of artistic creation

發展「樂思」、譜寫作品

Extending and developing musical ideas,, realising musical ideas with diversity

建構主題

Forming the initial ideas as the base of the composition activity, as well as the fundamental objectives

以上內容由李家泰博士提供

課堂規劃

一至兩教節 /
第一教節

探索、欣賞、攝取、
模仿、記譜

一至兩教節 /
第二及三教節

擬題、取材、處理、發展

對作品的展望
(創作目標)(學習目標)

一至兩教節 /
第四教節

享受成果、演奏、欣賞

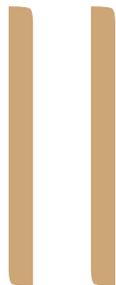
評估作品、學習改進

以上內容由李家泰博士提供

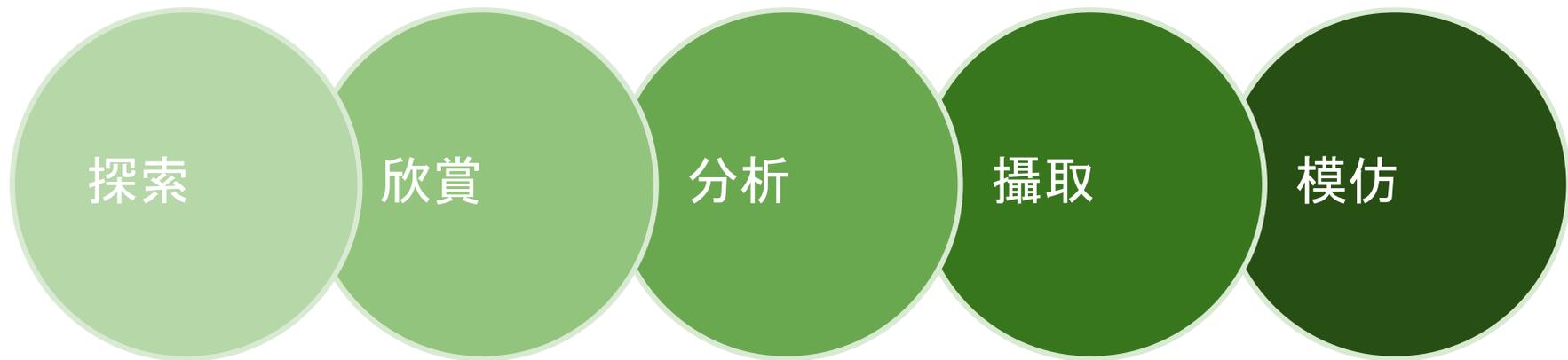
或配合學期的課程設計，可延展成 term project / assignment / activities

- 以賞析與探索作為創作靈感泉源的出發點
- 以不同視野(perspective)刺激學生思維、引導學生多方面的的音樂感應、磨合構思、使音樂思想更為具體
- 設立成果展望作為創作藍圖的基礎
- 靈活運用音樂素材、配合不同的創作手法
- 享受成果，學習與進步

以樂為本

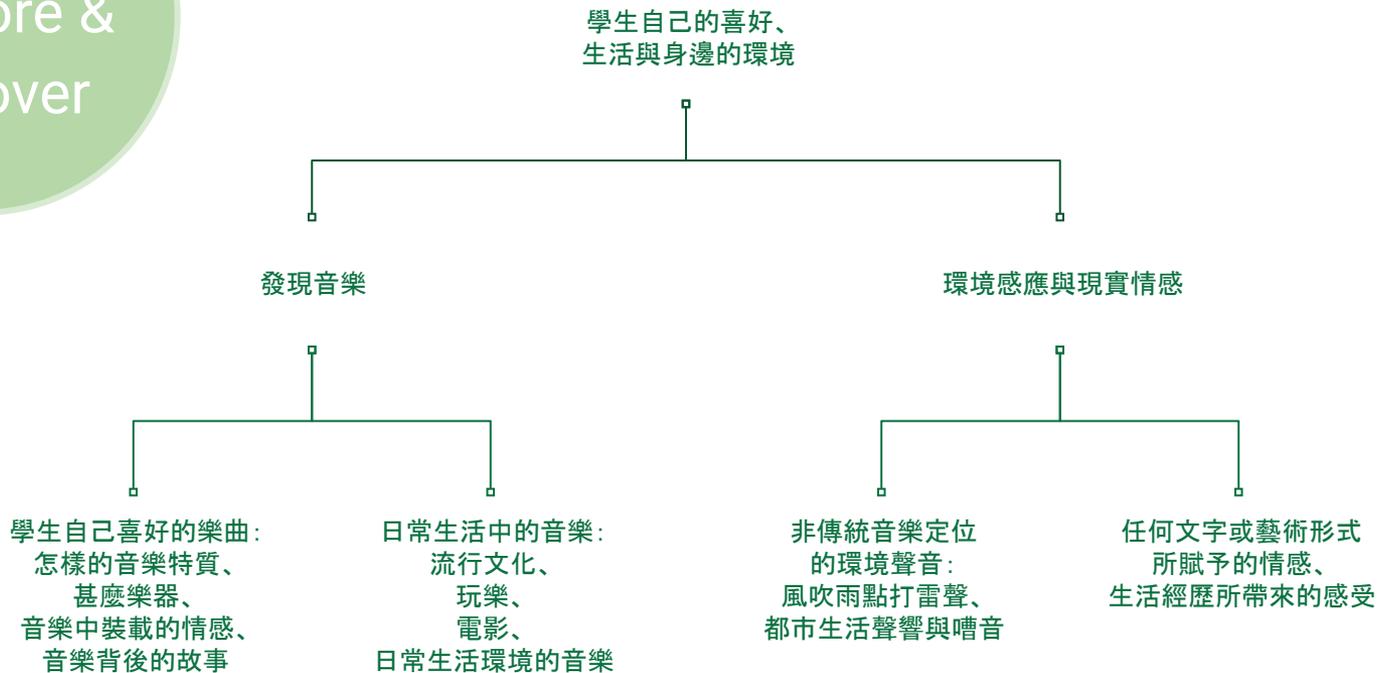

靈感泉源

探索

Explore &
discover

以上內容由李家泰博士提供

欣賞 Appreciate

讓學生對不同音樂題材或文本感興趣為主。

這個部分雖然是整過創作課程中的第一步，但過程無須強調「創作」。學生能自然輕鬆的去感受音樂/聲音/情感，對音樂或藝術觸覺流下印象才是重點。

欣賞

Appreciate

以音樂作為文本方面，可以考慮選取故事性的音樂例子和風格明顯的音樂例子，譬如情節音樂 (Programmatic music)、個性音樂 (Character pieces) 等等。故事情節讓學生容易掌握流程。音樂跟隨情節脈絡，學生對音樂與其他聯想亦會產生通感。隨音樂的發展與多媒體導引，學生亦會專注用心。

個性音樂類同。這類的音樂文本個性強烈、印象鮮明。較多例子為短篇曲目，依靠特別的音樂形態鞏固樂曲的中心思想。音樂形態綜合各項音樂元素，風格突出，解構時可作多方面的探討。

以上內容由李家泰博士提供

欣賞
Appreciate

就欣賞音樂的多元可行性方面，音樂例子可涉及非主流的跨界音樂。「偏門」音樂雖然不普及，但對於刺激思維、開拓視野兩方面起了很大作用，讓學生明白到音樂可以是沒有框架，更可以是天馬行空。

音樂例子：

Prokofiev – Peter and the Wolf

Dukas – Sorcerer’s Apprentice

Smetana – Die Moldau

Rimsky-Korsakov – Flight of the Bumble Bee

Disney’s Fantasia

Vegetable ensemble

John Cage – Water Walk

以上內容由李家泰博士提供

- 短而精
- 典型至創新
- 著重多元元素發掘
- 風格與特徵強烈明顯
- 音樂無界限

分析 Analysis & realise

透過分析,「理解」音樂

分析並不一定是把音樂理論化,而是透過簡單的「提點」,引導學生主動思考音樂得以有效表達的元素,例如作曲家/作品當中利用了甚麼、運用了甚麼,是對音樂素材與處理手法的認知。

學生亦可以為音樂的點評,認識到音樂之成功或能有效地表達的原因。

這個部分必須配合學生的音樂知識範圍與音樂理解能力作調配。讓學生理解音樂語言的基礎其實在於音樂本身,而非學術詞彙。當然,學生能掌握詞彙,則表示了學生對音樂現象的理解與認知有一定的程度。讓學生投入音樂可以是主觀的藝術觸覺牽引,但理解音樂的現象可以是客觀的陳述。

以上內容由李家泰博士提供

分析
Analysis
& realise

引導學生以「慧耳」聽出音樂，不妨請學生專注於不超過三項的要點去細心聆聽音樂例子，以辨認出作曲家的構思。這三點可以是任何一樣當下音樂文本的學習重點：音樂素材或音樂處理手法。這就是日後學生於創作時挑選素材與手法的伏筆。

討論音樂例子：

Saint-Saëns – The Carnival of the Animals

Vaughan Williams – Lark Ascending

Rubbish percussion

百鳥朝鳳

賽馬

十面埋伏

- 化繁為簡，不著重生字或技術用語
- 先理解音樂，再應用技術用語於聽寫
- 以洞悉音樂動機、特質與變化為先
- 「三點式」聆聽與寫作練習
- 讓學生思考，音樂怎樣為之有效呢

攝取 Absorb

理解過音樂的不同元素、可行性、運用手法之後，把這些「知識」學習。學生選擇其中的喜好，代表學生最有自信、最敏感的音樂元素或素材。

這一步老師可以瞭解學生取材傾向，亦可以引領學生集中認識所好，加探了解，或開拓更廣闊的新視野，加以發揮。

攝取 Absorb

音樂例子觸碰過的元素眾多，讓學生專注地處理兩至三樣不同的音樂素材或處理音樂的方法，也得以確保課堂效率。

音樂例子：

Sakura さくら

茉莉花

小星星變奏曲

春江花月夜

數白欖

- 留意學生取材傾向
- 鼓勵學生就自己的喜好發揮
- 重點學習「親切」的音樂素材與處理
- 或重點培訓學生對不同音樂素材的處理

模仿 Imitate

模仿是語言學習過程的重要部分。透過「認識、參考、活用、加以發揮」，學生一步步熟習音樂素材，吸收後融會貫通，學以致用。學習過的東西需要去揣摩，理解當中的意義，嘗試與反覆練習後熟能生巧。經過抄寫、續寫、演奏，真正地體現音樂語言。是創作過程中最重要的「熱身活動」。

模仿 Imitate

實踐音樂素材的運用，學生可以練習參考不同素材，模仿與匹配多種不同的處理手法，於各種試驗中創造，認識不同素材與處理手法的可塑性，再以意發展。

音樂例子：

模仿句、模進句寫作

音樂元素與變化的不同配搭與試驗

調式、民族旋律的模仿

課室樂器運用與發掘

探索不同音響聲效(非樂器)的效果

靈感泉源

「探索、欣賞、分析、攝取、模仿」五項是方便老師作為課堂規劃與材料準備的分點，就學生學習過程而言應是一個綜合式的探索與認知階段，亦作為「創作」的熱身。

「欣賞」的目的不是為了創作，是為了讓學生感興趣，透過與學生互動了解學生的反應與音樂感。引導學生對音樂的觸覺與聯想，借助好奇心的驅使，透過「分析」提升學生對音樂的敏感度，從而讓學生理解到音樂背後的原動力，學習音樂表達的多元化。「攝取」的過程中，學生以喜好選擇，選擇了較擅長與親切的音樂語言，觸發學生與音樂之間的聯繫。「模仿」練習讓學生親身投入音樂當中，以演奏(積極參與)的過程中體現音樂素材，進一步與音樂接通。

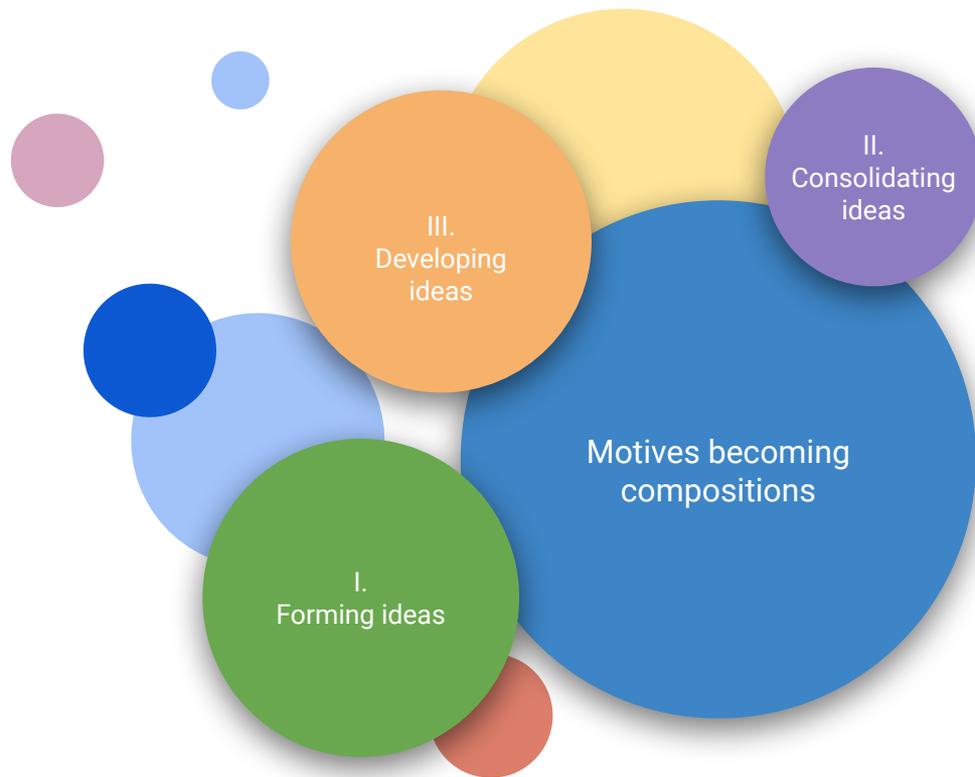
➤ 「工」欲善其事，必先利其「器」

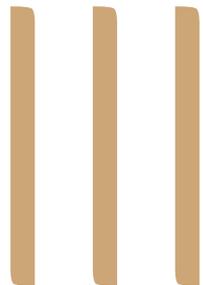
Creative Motivation – The Motives

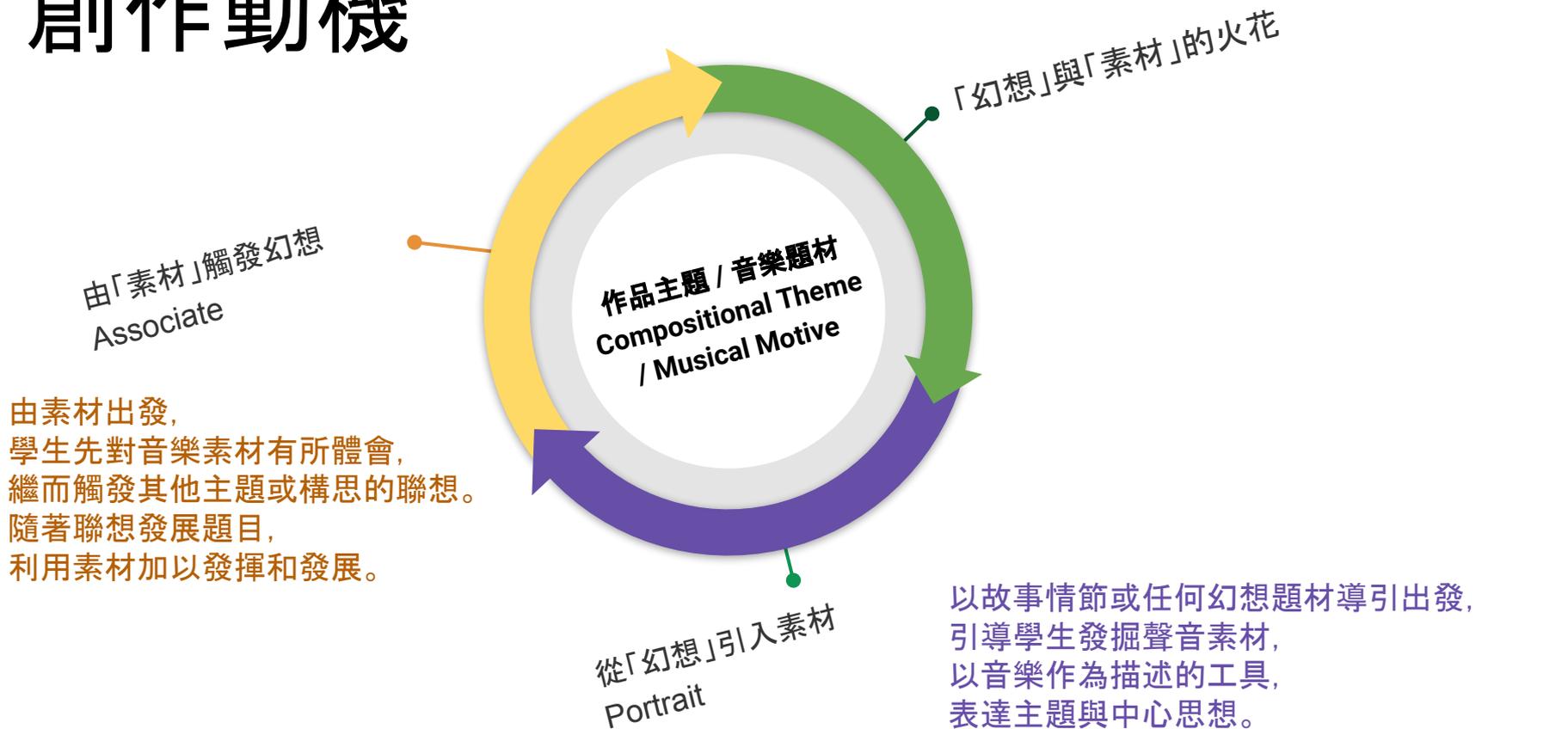
以上內容由李家泰博士提供

以上內容由李家泰博士提供

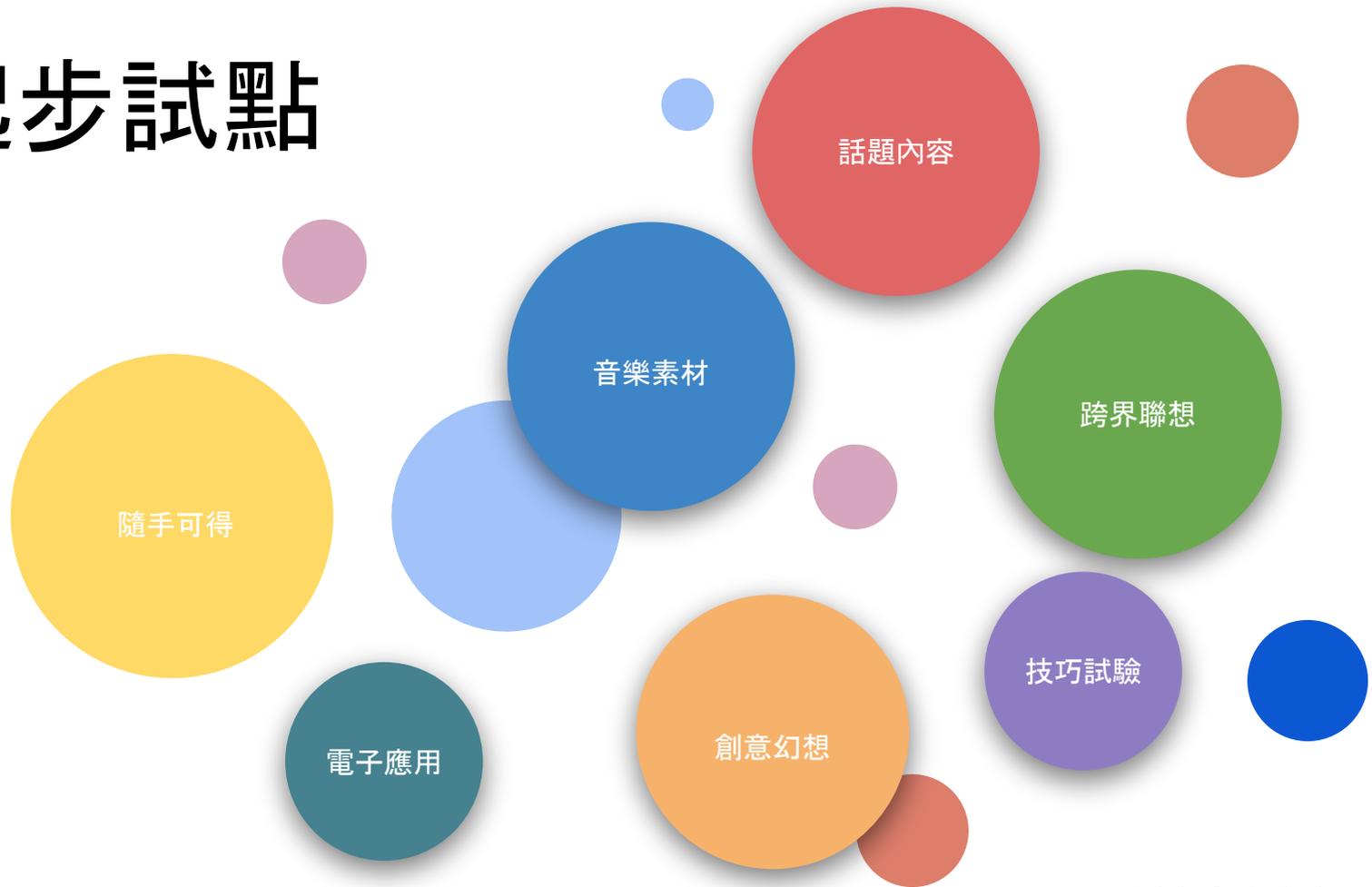

創作動機

以上內容由李家泰博士提供

起步試點

以上內容由李家泰博士提供

音樂素材

就「素材」而言，可有三類提議：

樂器與音色(巴松管、笛子、鋼片琴、鼓、兩條、非主流樂器)

和聲與音階(傳統和聲進程、與非傳統和聲、五聲音階、全音音階)

動機與主題(古典音樂例子、舞曲節拍)

由「素材」觸發幻想：老師可以以特定的音樂素材為題目，讓學生自我發掘其可塑性。以音樂素材為題目、讓學生編排加以創作。也可以顧及到可利用的樂器作為考慮基礎，以樂器的特性發掘題材，例如角色扮演或環境描繪，也可配合故事情節或短劇等。

話題內容

以話題或可應用場景出發：

特別活動(節慶、運動會)

跨科作業(話劇配樂、繪本配樂)

生活主題(生活場景、時事話題)

模仿聲音(動物聲音、都市節拍)

氣象模仿(不同天氣、聲響節奏)

作品可以活用於其他學校活動之中，也不用一定要「只有音樂」的方式呈現，融合其他媒介，使音樂作為更大整體的藝術創造或活動的一部分。

同學之間以類同的話題內容作為出發點，而不同組別出現不同的音樂創作成果，同學互相欣賞表演時也會更有共鳴。

創意幻想

從「幻想」出發，題目相對較自由，隨意並多向發揮，但學生需要掌握音樂原材料較多。

以題材聯想音樂素材：

場境、廚房、敲擊樂

茶樓點心、場境與氣氛、叫賣的高低音與節奏

嘉年華、不同活動的對比

節日歌曲、配合於情節之中

任何故事情節、包括明顯主題動機、起承轉合

「作故仔」，並融入素材於構思當中：

不同的音樂元素描寫不同的氣氛

以情緒導引音樂元素的運用

情節的發展，
以音樂元素的不同處理手法表達

場境轉換，用「對比」

三點式提議

以上內容由李家泰博士提供

跨界聯想

發揮小朋友多方面的智商，借用聯想的力量，
再運用音樂素材表達：

顏色的聯想

氣味的聯想

觸感的聯想

味覺的聯想

情感的聯想

鮮艷與柔和的顏色帶來不同的和聲效果

粗糙與綿滑的觸感有著不同的音色與發音

憤怒的姿態以低音、音集、不協和、或者咆哮宣洩

（音集 tone cluster）

技巧試驗

固定音型 (Ostinato)

節奏變奏 (Rhythmic variation)

和聲進程 (Chord progression)

速度變化 (Tempo changes)

延伸技巧 (Extended techniques)

輪唱織體 (Canonic texture)

物件器樂 (Object instruments)

針對某些音樂素材、處理手法、作曲技術為重點學習目標，訓練學生對特定題材的應用與實踐。

隨手可得

隨手可得之物

要讓學生與「樂器」互動，了解「樂器」性能，並編寫一段「音樂」，或與同學「合奏」

以上內容由李家泰博士提供

電子應用

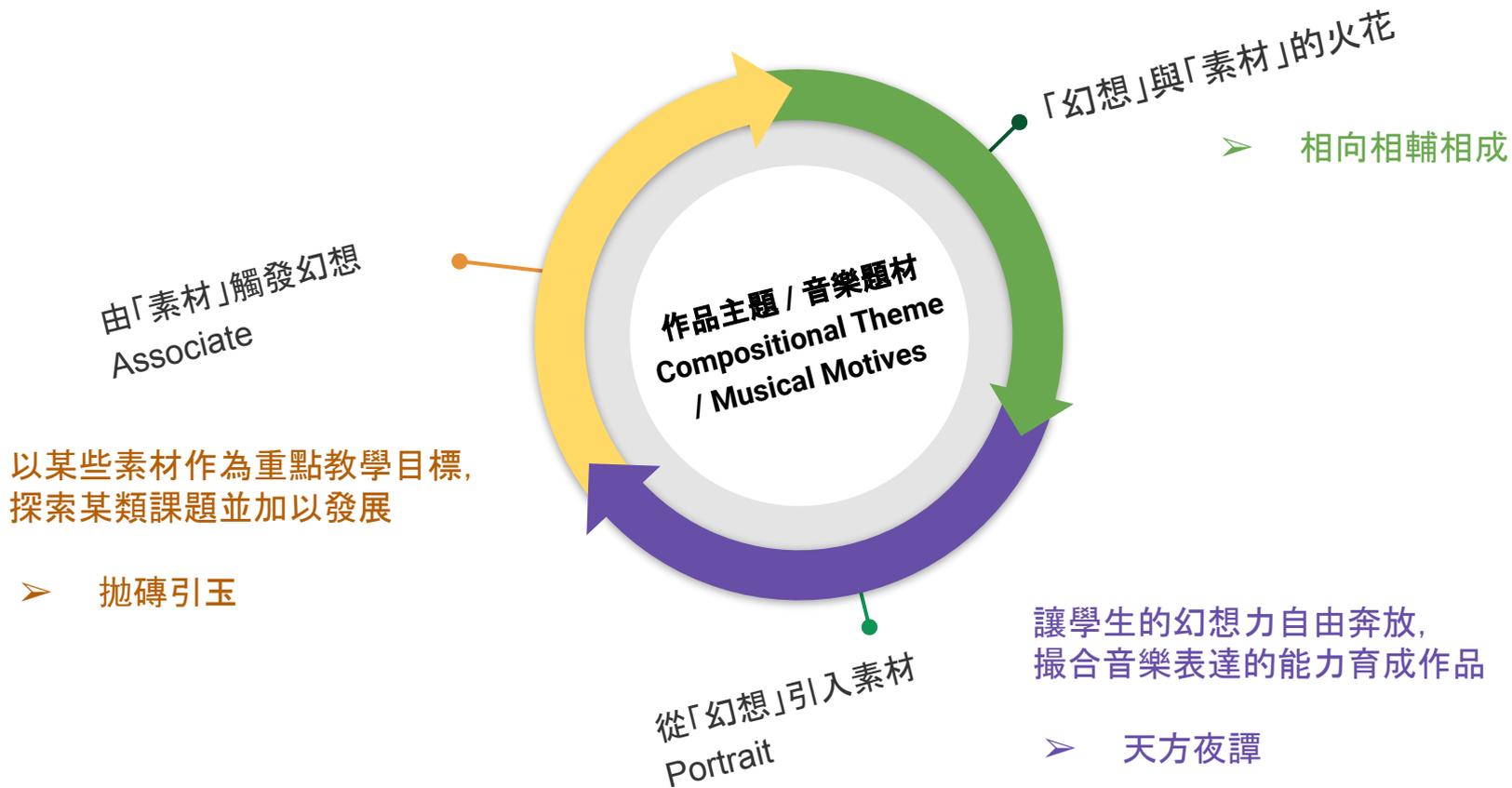
利用電子軟件與設備，使創作變成遊戲，讓學生與「樂器」互動，發掘聲音、處理聲音。

- 教導學生發掘聲音的多樣可能性
-
- 教導學生如何有系統地鋪排聲音
-
- 教導學生使玩樂中的聲響譜寫出來

Exploring simple musical ideas

Chrome Music Lab

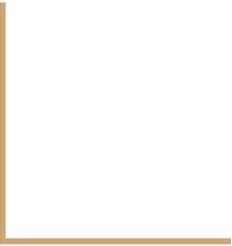
以上內容由李家泰博士提供

以上內容由李家泰博士提供

About Notation

以上內容由李家泰博士提供

IV

有效記譜

記譜是為了甚麼？

記譜有甚麼方法？

有效記譜

傳統記譜法

- 五線譜 (Musical staff)
- 敲擊樂樂譜
- 簡譜 (Numbering)
- (Solfeggi)
- (Tablature)

教學記譜法

- 格子表
- 高低線
- 時間線
- 文字譜
- 行動譜

其他記譜法

- 圖像記譜法
(Graphic notation)
- 混合方法

有效記譜

無譜法

有效記譜

記甚麼？

記譜基礎

高低

強弱

快慢

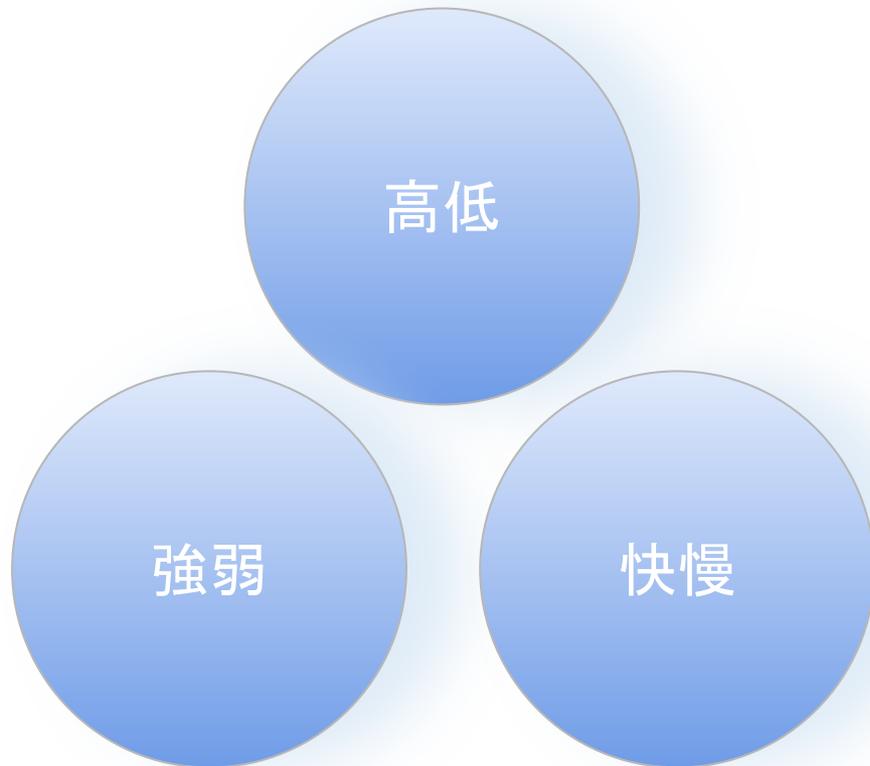
記譜基礎

記譜(音樂記錄)的基礎要點可分為三類:

高低、強弱、快慢

包括的音樂元素則有:

音高 pitch、和聲 harmony、強弱 dynamics、
多少 quantity、音色 timbre、發音 articulation、
速度 tempo、拍子 meter、節奏 rhythm

以上內容由李家泰博士提供

記譜基礎

以上內容由李家泰博士提供

記譜效用

傳統記譜法

- 五線譜 (Musical staff)
- 敲擊樂樂譜
- 簡譜 (Numbering)
- (Solfeggi)
- (Tablature)

教學記譜法

- 格仔表
- 高低線
- 時間線
- 文字譜
- 行動譜

其他記譜法

- 圖像記譜法
(Graphic notation)
- 混合方法

記譜效用

利用特定的記譜法：

- 學習傳統記譜方法(或某類別記譜法)
- 掌握傳統樂譜上的的音樂表達方法
- 訓練傳統音樂(正統/嚴肅音樂)譜寫的方法

利用非傳統或非特定的方法：

- 以最直接的方法表達
- 以小朋友喜歡的方法表達
- 以小朋友擅長的方式表達
- 不設任何限制

- 各有好處
- 最終目的是學生能把自己的音樂從腦海中摘下來以記譜的形式寫下
- 以「有效表達」音樂意念為主
- 視乎學習目標
- 針對學生的音樂構思與記下來的譜例作出分析、討論、改善

Notating musical ideas

Flat

Sketch

以上內容由李家泰博士提供

Music Instinct

「音樂」屬於寫本以後。Music is (actually) beyond music notation. (Lee, 2011)

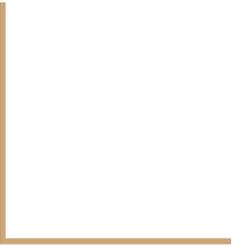
引導學生運用直覺與本能，借助不同學生的多元音樂感，相互學習、影響，感受音樂。記譜的原意是，把音樂的思想以視覺效果呈視出來，得以記錄與頌傳。在有限的時間內不要讓學生因著記譜的困難而貿然摒棄原先的音樂動機或趣味所在。學生絕對有一定的自由以自己明白的方式記錄音樂。然而過程中追求盡善盡美。在記譜以後，學生能掌握的音樂本質才是重點。在沒有譜例之下，「音樂」依然存在。

以「樂」為本 — 快樂、音樂

以樂為本

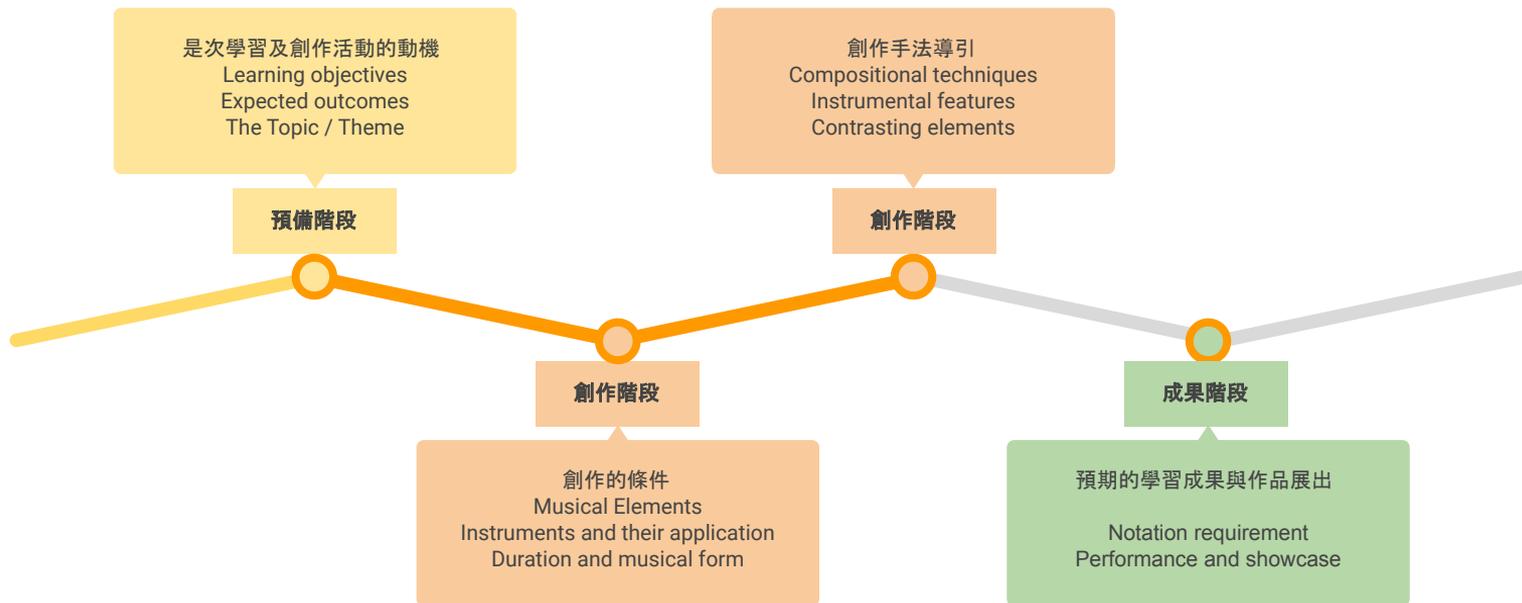
The Motives of Teaching Composing

以上內容由李家泰博士提供

V

學習動機

The Motives: The Musical Idea

以上內容由李家泰博士提供

Notating musical ideas

MuseScore

以上內容由李家泰博士提供

VI

鞏固「樂思」

First stage of writing

It is the core fundamental part of the creative work. It is a seed that helps the tree grows — an important stage which shall not to be overlooked before going on further.

Pitch, which leads to harmony, tonality

Motive, can be a gesture,
or even purely a rhythmic pattern

Theme, the central idea of the composition or creative work

* To identify the motivic elements from drafted ideas

必要元素

Students often tend to miss in their first draft of work...

Basic necessary elements:

Tempo

Dynamics

Articulations

基本條件

Fundamental parameters to check...

Musical phrasing and punctuation

Unity of theme

Phrase climax

Coherence of ideas

Phrasing

Antecedent phrase and consequence phrase

節奏變化

More lyrical and nature...

Applying/enhancing with more liberal rhythm
and wider variety of rhythmic values on basic
ideas

刻劃個性

Sharpening the character...

With other musical details

Choices of articulation

Dynamics changes and stability

Regularity and irregularity of phrases

Tempo variations

用器得宜

Be idiomatic...

Idiom / medium / media

Instrumental characters:

Timbre

Range

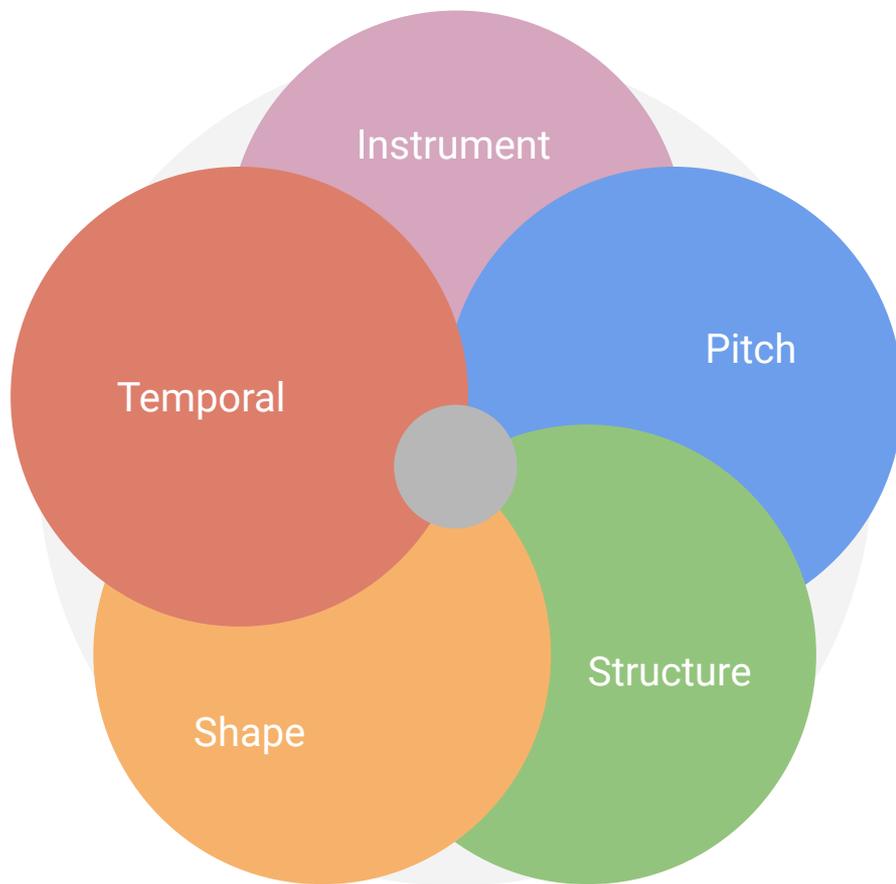
Register

Performing techniques

Reference repertoire

Composite of instrumental ensemble

音樂元素

以上內容由李家泰博士提供

Instrument Voice

- Tone colour (timbre)
- Range
- Register (Tessitura)
- Normal/Effective
- Extreme
- Extended techniques (ordinary/extra- (effects))
- Effects
- Sound production
- Noise / Nature

Pitch

- Melody
- Harmony
- Tonality
- Scale and mode
- Interval (relationship)
- Diatonic
- Chromaticism
- Atonal
- Range (melodic (overall))
- Ornamentation

Temporal

- Tempo
- Meter
- Rhythm
- Gradual/sudden change
- Regular/irregular
- Liberal/free

Shape

- Contour (step/leap)
- Range
- Articulation
- Attack (fp)
- Decay/Sustain
- Dynamics
- Tremolo
- Vibrato
- Glissando
- Pitch bending
- Static
- Gradual change
- Sudden change

Structure

- Musical Form
- Sectional aims
- Phrase structure (goal of phrase)
- Proportion
- Climax / Focus
- Texture
- Layer(ing)
- 'Orchestration'
- Tension and Release
- Foundation
- Transformation
- Organisation
- Coherence

現代語言

傳統古典音樂寫作手法有其堅固的美學基礎，
現代及當代的創作尋求另類的音樂風格與表象，
把音樂的可塑性提高，突破規範，變得更自由，
小朋友所創作的音樂，同樣可以寫得
更直率、更自由、更有彈性、更無規率、
原始、坦白。

守、破、離

Liberal approach to musical phrases

Natural, intuitive musical ideas

Direct, primitive, naive musical motives

Pros & cons...

Benjamin, Thomas., Michael M. Horvit, and Robert Nelson.
***Techniques and Materials of Tonal Music : With an
Introduction to Twentieth-century Techniques.*** 5th ed.
Belmont, CA: Wadsworth Pub., 1998. Print.

;
Part IV Twentieth-Century Materials

Twentieth-Century Materials

以上內容由李家泰博士提供

創作三 Composition Three

例子一 Example 1

Example 1 consists of two staves of music in 3/4 time, key of G major. The top staff shows a melody with two phrases, each enclosed in a dashed box. The bottom staff shows a chord progression starting at measure 5, with chords C, B, A, and G indicated above the notes.

例子二 Example 2

Example 2 consists of two staves of music in 2/2 time, key of B-flat major. The top staff shows a bass line with chords E_b, F, F, and G indicated above the notes. The bottom staff shows a bass line with chords G, A_b, B_b, C, and C indicated above the notes. Annotations include "surprise!" under the first measure of the bottom staff and "different approach" under the third measure of the bottom staff.

Demonstration

Lee

$\text{♩} = 80$

mf

f

5

mp

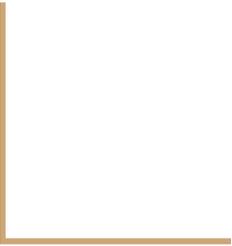
f

2/4

2/4

Developing Ideas

以上內容由李家泰博士提供

VII

作曲手法

Techniques

Craftsmanship

Mind

作曲手法

Techniques:

Melodic writing

Harmonic progression

Tonality and modulation

Rhythmic flow

Shape and character

Timbre sensitivity

Texture variety

Tempo treatment

以上內容由李家泰博士提供

續句方法

Motivic idea development

Phrase structure and punctuation

Balanced phrasing
(or asymmetrical phrasing)

Repetition and change

Sequence

Fragmentation

Diminution/Augmentation

Free continuation

發展技巧

Parallel and Contrast phrasing

Musical phrases as narrative procedure

Guides to Composing

Miller, Michael.

The Complete Idiot's Guide to Music Composition.

New York, NY:Alpha, cop. 2005. Print.

以上內容由李家泰博士提供

創作規劃

老師可建議學生創作前制訂一個簡單的創作藍圖，以展望作品完成的成果，從而讓學生充分理解到一些客觀的條件，例如作品長度、牽涉的章節、主題動機的發揮等。

充分理解創作的環境，學生可以更有安排及更有條理地運用素材，深思熟慮地創作，不會使創作過程變得麻木，以參照設立的目標作為指引明燈。

客觀條件：

- 作品的長度與時限
- 需要的樂器或音樂表達工具
- 題目要求 / 學習目標

創作規劃

創作條件：

- 整個創作的最終目的想表達甚麼？
(中心思想)
- 能夠帶出中心思想的需要甚麼音樂元素？
(例如主題動機, 及其變化過程)
- 在作品的時限中, 有沒有細分幾個部分？
一共有多少？每個細部分佔時多少？
- 創作的段落重點是否清晰？

藝術條件：

- 作品怎樣開始？
- 作品怎樣完結？
- 展望作品完成之時, 最令人深刻印象的將會是哪個部分？
- 作品最關鍵之處在於甚麼呢？又是怎樣達到的？

創作規劃

規劃的部份讓學生明白到一首完整的作品需要有心思地去鋪排。每一首作品都可以有一個清晰的目標以達之。

老師鼓勵、幫助學生撰寫合適的目標，從中引導學生把大製作變成一個一個小目標，使他們更專注地及有效地處理創作要點。過程之中亦是評估音樂素材與主題擬訂是否合適的好機會。

段落目標

作品有了藍圖，段落重點就是整件作品的分部焦點，兩者異曲同工。

段落目標

細看：

- 段落的要點是甚麼？
- 使這個段落變得特別的原因是……？
- 主要的段落素材是甚麼？
- 有什麼發展的空間？
- 動機是否明顯？
- 素材的組織是否恰到好處？

宏觀：

- 段落的功能是作品的起承轉合哪個部分？
- 段落前後的接駁是否順接、逆接、或重複？
- 段落前後的接駁是否順暢，有沒有「過橋」的需要？
- 重複的段落可以加變奏嗎？結尾可以有其他發揮或發展方向嗎？
- 與其他段落的對比協調是否有良好的平衡？

段落目標

切記：不論是整體作品藍圖或段落重點，都不是一成不變。在創作時仍然可以保留修改、進步的空間。藍圖的其中一個重要性是，在創作期間不會漫無目的，但目的亦可能會因應創作過程而改變、完善。

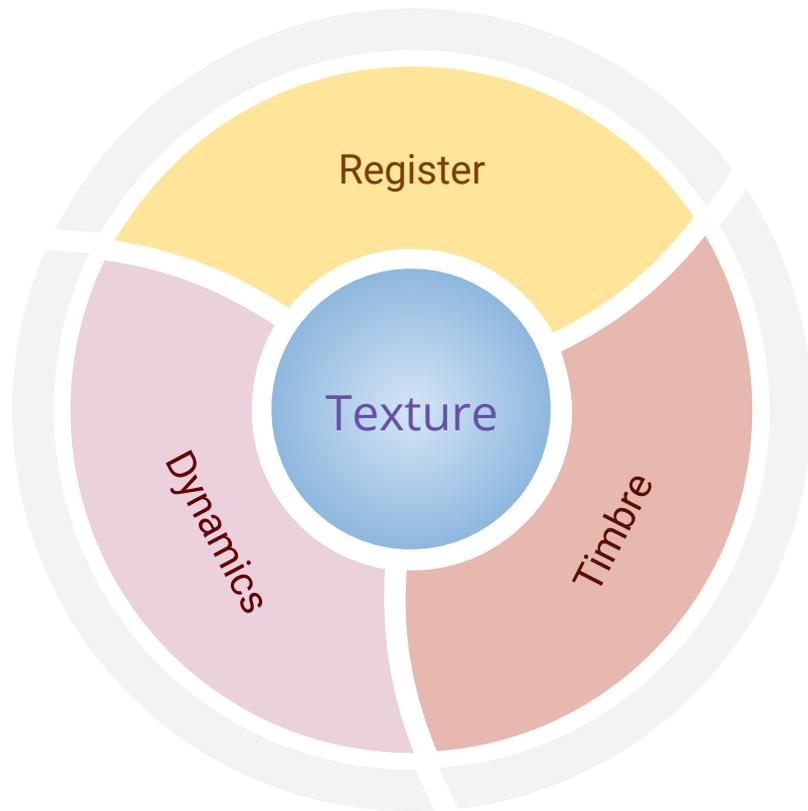
音樂例子：

Ligeti – Musica Ricercata

Saint-Saëns – Carnival of the Animals

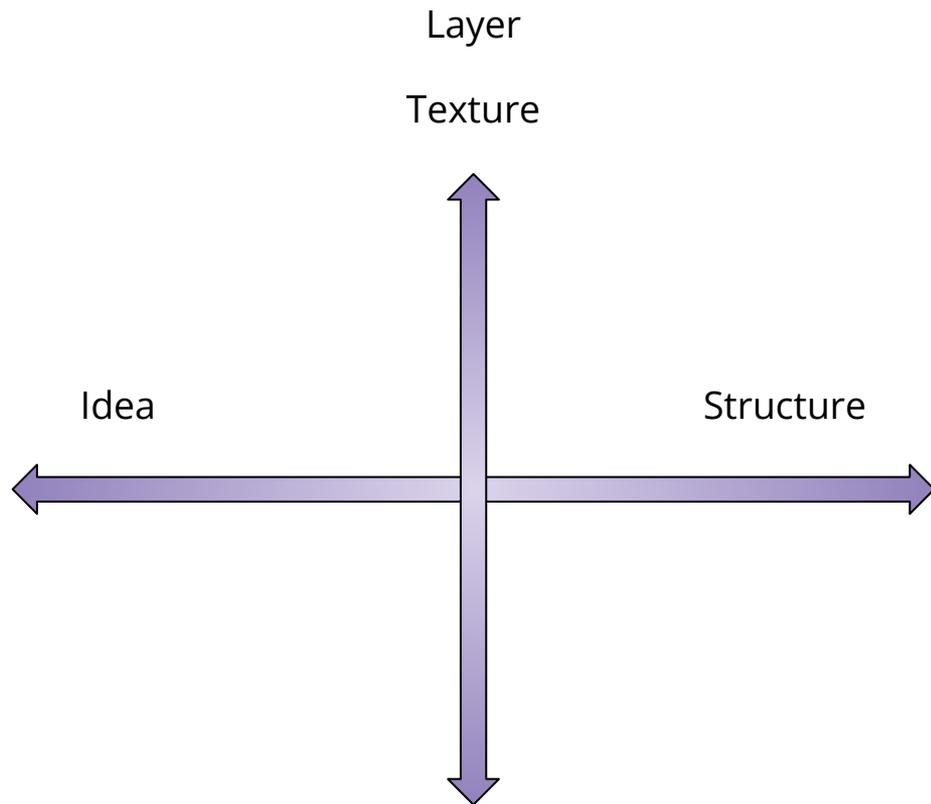
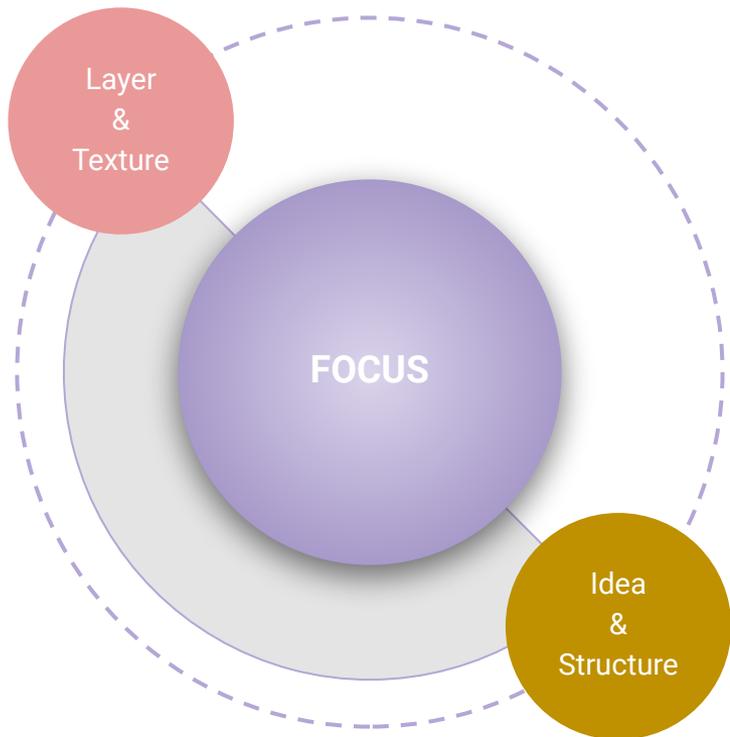
Schumann – Kinderszenen

織體層次

以上內容由李家泰博士提供

主次分明

以上內容由李家泰博士提供

- 創作主旨要清晰
- 動機明顯
- 有組織和鋪排，比較不同音樂段落的意義

➤ 創作是發掘，創作是認識，創作是組織

VIII

引導支援

每個階段都可以引導學生去反思，去評估音樂素材可造之處，「樂思」的細緻度，音樂編幅的整體性與連貫性，樂譜的表達力與效用，樂譜是否與想像或模仿的聲音吻合，記下譜裏去的聲響表達是否可有更完善及更細緻的地方等等。

可以鼓勵學生直接把音樂演奏出來。老師從中觀察、了解，協助學生拿捏重要的音樂資訊，發掘可造之材，亦對比記譜上的音樂是否完整。

- 借助樂譜的「實質」視覺效果使音樂思維與印象更為鮮明，亦借助樂譜不能全部描述的「虛位」加以發揮。

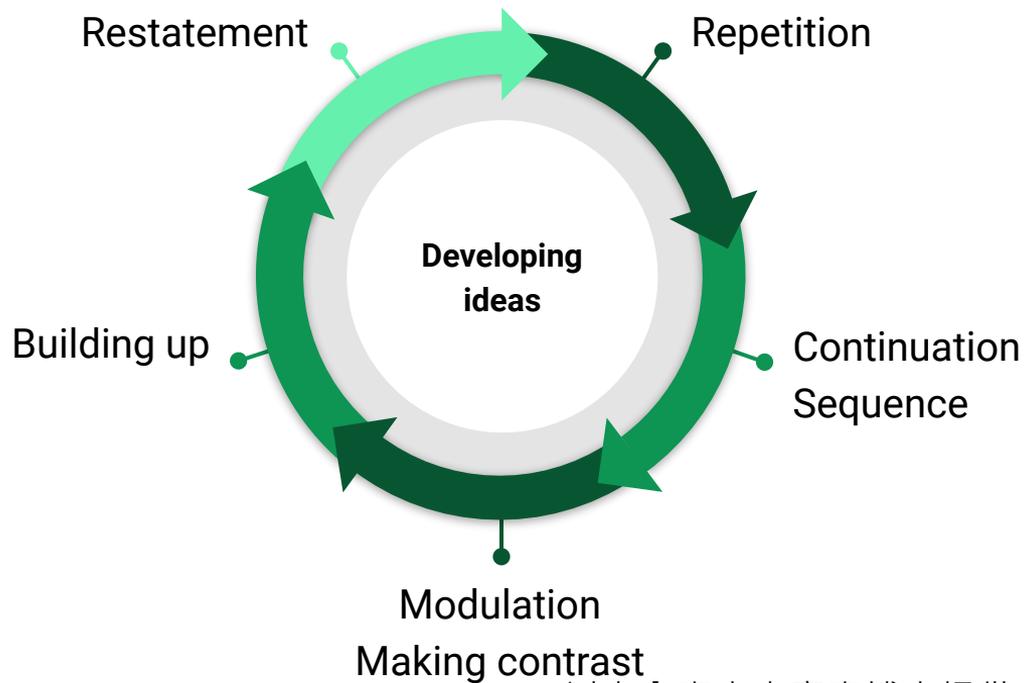
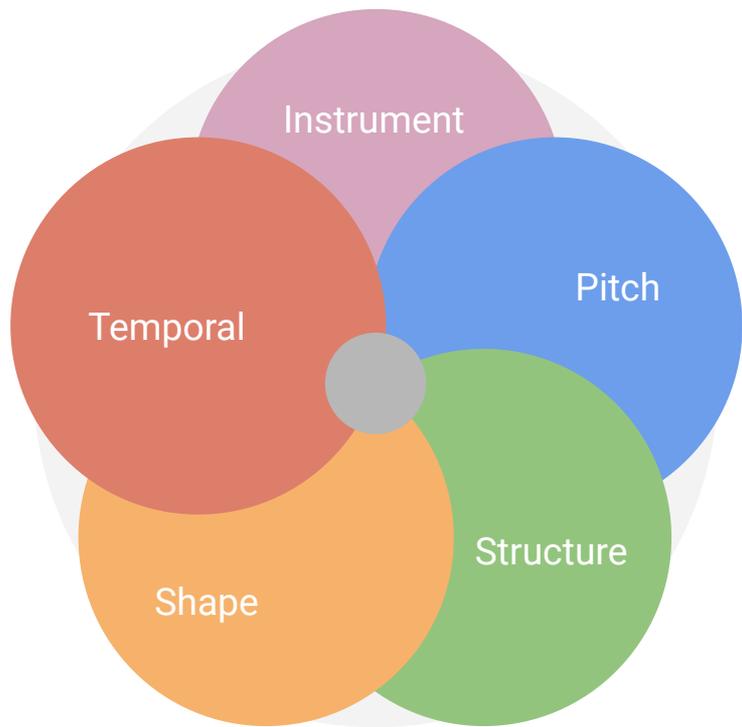
加添創意

The Resource Bank 錦囊

- 取材, 以及鞏固主題的意念
- 發展意念, 如何處理及組織素材
- 整體作品的鋪排

以上內容由李家泰博士提供

音樂元素

以上內容由李家泰博士提供

- 所有音樂素材與創作手法，
都可以作為老師如何引導學生的支援。
- 創作要「活」，就更沒有框架。

創作過程

學生從創作途中也探索了多可能性，不妨鼓勵學生多寫草稿。記錄過程中，音樂與意念對發展思維有很大幫助。

記譜/記錄就是「參與寫作」，是整頓思緒的一個要點，亦是創作時的處理、安排、篩選、試驗的一個重要經歷。在把音樂思緒變得更清晰之同時，亦切忌只把肯定的寫下、把不肯定的拋棄。

創作的過程需要多番推敲，多試演奏、多寫草稿也能幫助創作者整頓思緒，也讓創作者「看」到更多可能性，從而亦令學生明白，樂譜並非一下筆就是最終定案，創作的過程中任何時候都可以修改、進步。

➤ 樂譜是可以改的

The Process of Becoming

創作是取捨的藝術

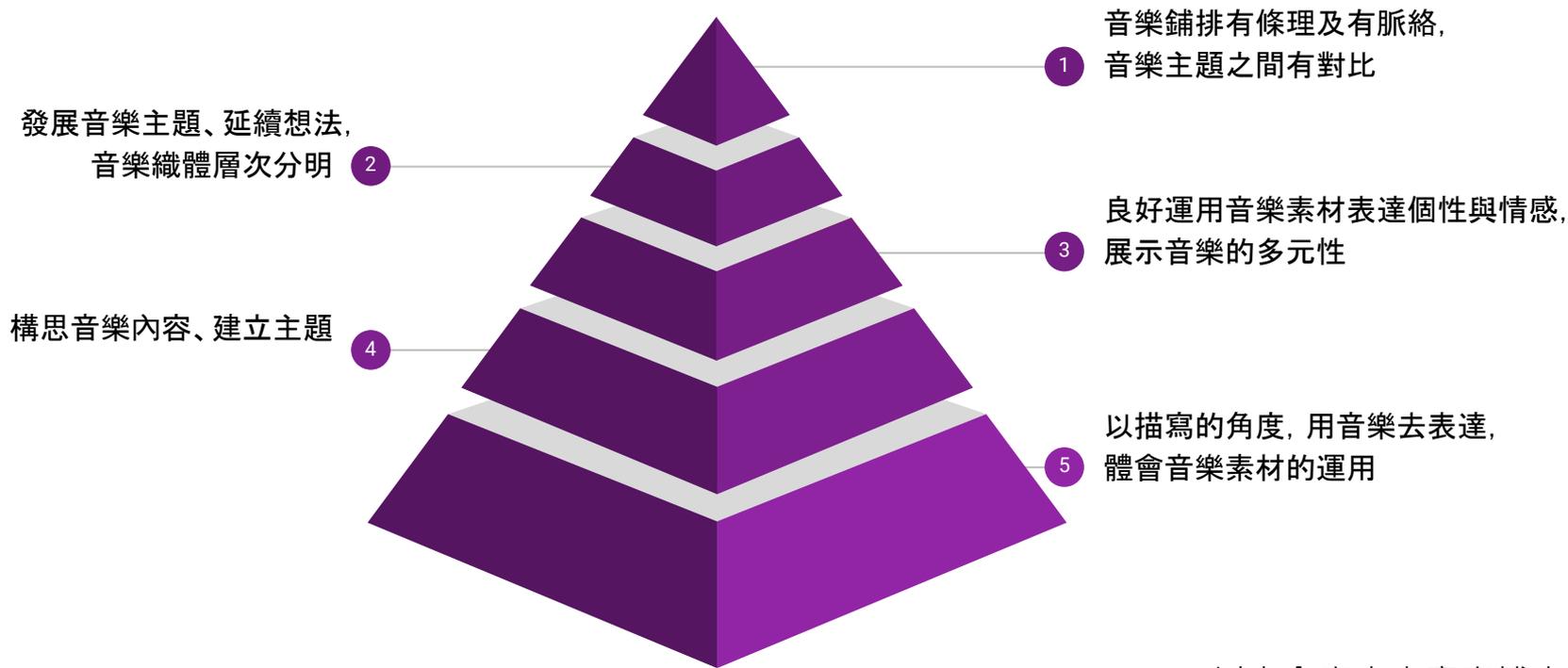
以上內容由李家泰博士提供

學習動機

重點訓練、特定的學習目標

對不同表現/能力級別的學生

學習動機

以上內容由李家泰博士提供

➤ 因材施教

Howard, John, and Roy. Bennett.
Learning to Compose.
Cambridge ; New York: Cambridge UP, 1990. Print.
Cambridge Assignments in Music.

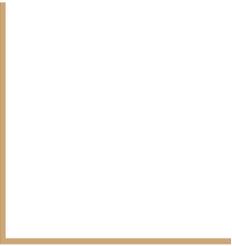
Techniques
A Composer's Resource Bank

Composition Techniques and Resource Bank

以上內容由李家泰博士提供

Notation, Form, and Evaluation

以上內容由李家泰博士提供

IX

記譜方法

傳統記譜法

- 五線譜 (Musical staff)
- 敲擊樂樂譜
- 簡譜 (Numbering)
- (Solfeggi)
- (Tablature)

教學記譜法

- 格子表
- 高低線
- 時間線
- 文字譜
- 行動譜

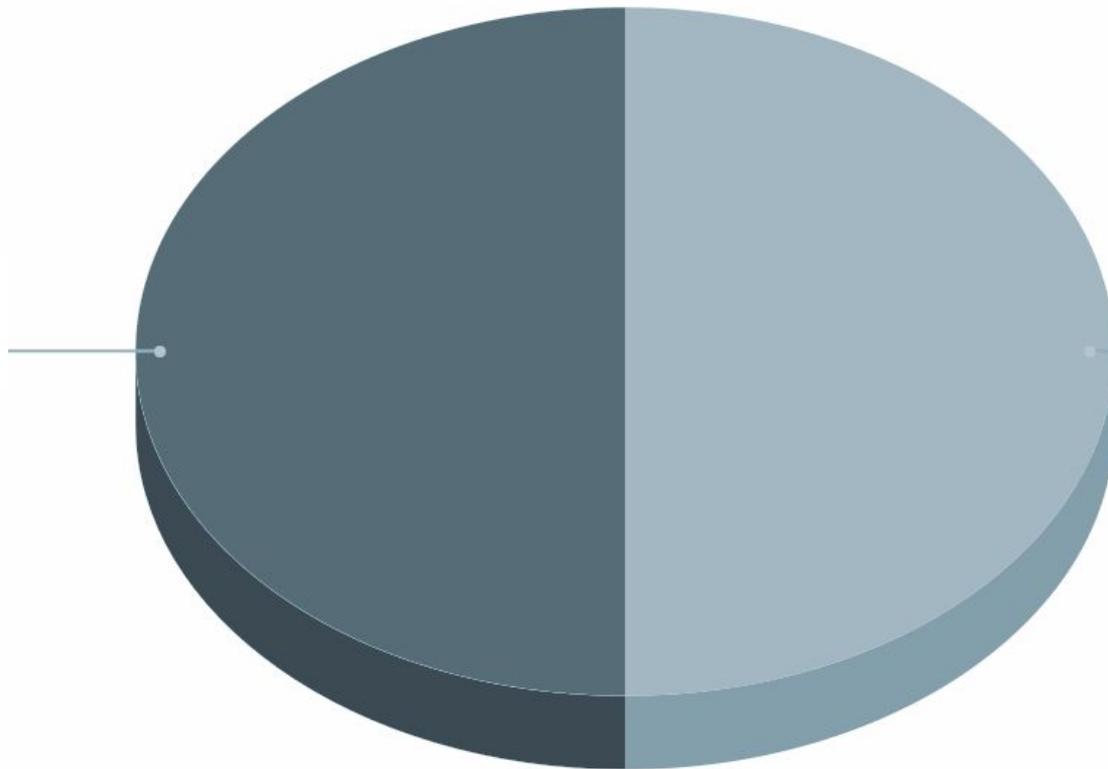
其他記譜法

- 圖像記譜法
(Graphic notation)
- 混合方法

記譜方法

沒有記譜的音樂 / 半音樂記錄形式的「樂譜」

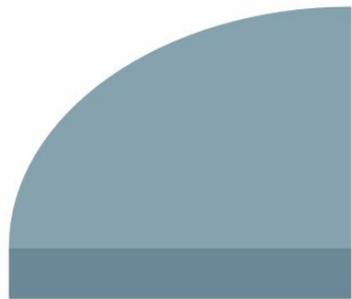
圖像樂譜變奏曲
Indeterminacy

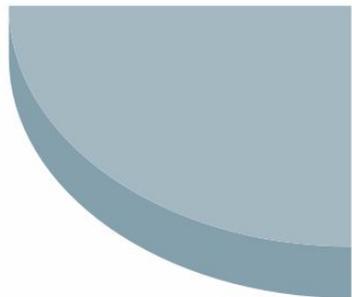
音樂動機即興曲
Improvisation

以上內容由李家泰博士提供

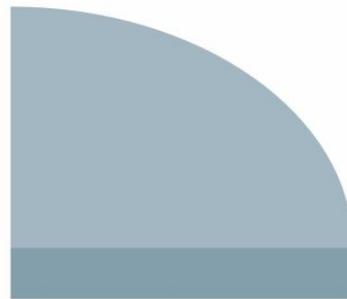
Composition
Indeterminacy

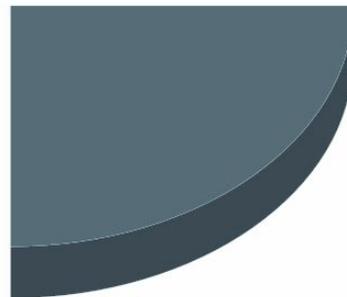
Performance
Indeterminacy

Improvisation

Musicking

「離晒譜！」

以上內容由李家泰博士提供

Contemporary Music Masterpiece

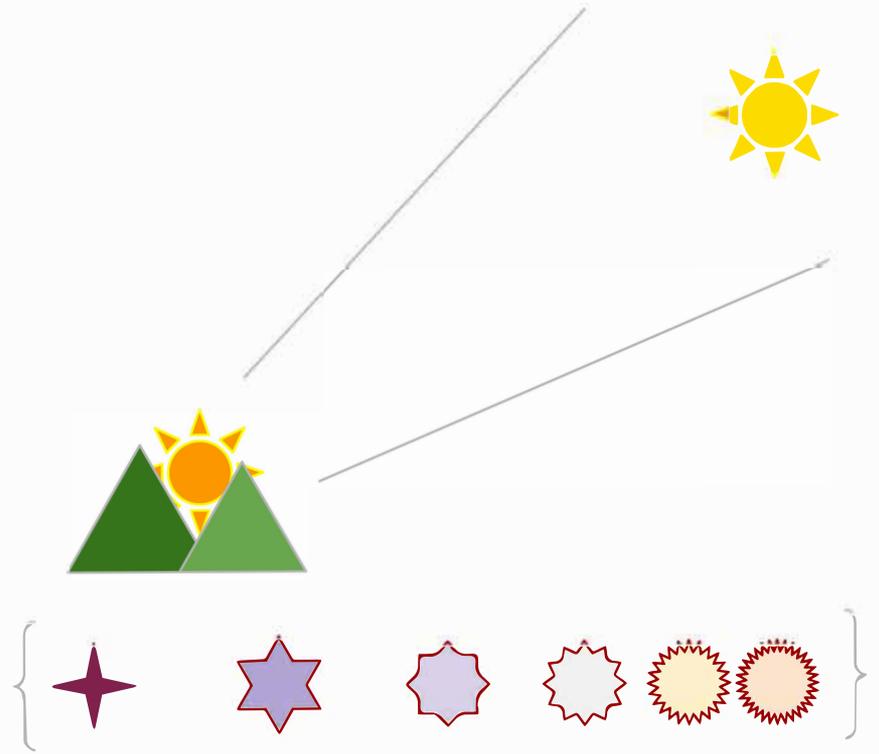
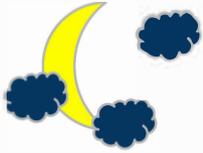
Luciano Berio

Sequenza III

György Ligeti

Artikulation

以上內容由李家泰博士提供

以上內容由李家泰博士提供

"Thunderstorm" a graphic notation
composition by Alex Chorley, age 12

Line Riders - Beethoven's 5th

Year 7 Graphic Notation with ostinatos

SLIDING GRAPHIC SCORE april 2020

音樂形式

Performance by memory

Audio recording

Improvisatory performance

Exploring instruments and apps/tech

Composition indeterminacy

Tutti sound collaboration and interaction

音樂形式

不以樂譜形式限制創作的可能性。

「創作」與「音樂」本身就存在多方面的形式。

作品也可以利用半樂譜半文字或圖像的混合方式表達，也能概括了「時序」、「聲響的發生」、「作品的結構與鋪排」三大要素，樂譜就是敘事方式。

儘管是沒有樂譜記錄，音樂依然可以以其他方式記錄或流傳，合乎課堂或活動的條件，例如人與時間的資源的配合，作彈性處理。

雖然樂譜的記錄對學生的音樂學習非常重要，亦值得鼓勵，但不一定是每次創作活動的學習目標。

「樂思」、記譜、創作、.....

➤ Consult a professional composer

X

More resources

以上內容由李家泰博士提供

教育局 音樂課程配套資源

<https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/arts-edu/resources/mus-curri/index.html#creating>

音樂創作自學材料

學校音樂創作教材套 (2010)

以上內容由李家泰博士提供

Music creating app

GarageBand

Soundtrap

Bandlab

Medley

以上內容由李家泰博士提供

Music creating app

Chordbot

以上內容由李家泰博士提供

Music creating app

DrumPadMachine

Groovepad

Launchpad: DJ with Novation

以上內容由李家泰博士提供

Music creating app

Beat Snap

以上內容由李家泰博士提供

(app for teaching aid)

Melody Jams

以上內容由李家泰博士提供

梅垣ルナ, and 黃大旺.

圖解作曲, 配樂：設定情境, 對應音樂技法,

創作完成渲染力十足的曲子一首接一首初版. ed.

台北市: 易博士文化, 2017. Print. 最簡單的音樂創作書; 3.

Scenario Ideas

以上內容由李家泰博士提供

XI

創作活動

課堂活動

個人創作

集體創作

即興創作

演奏作品

作品導賞

以上內容由李家泰博士提供

作品類型

創作群組

Individual

Group

創作類型

Composition

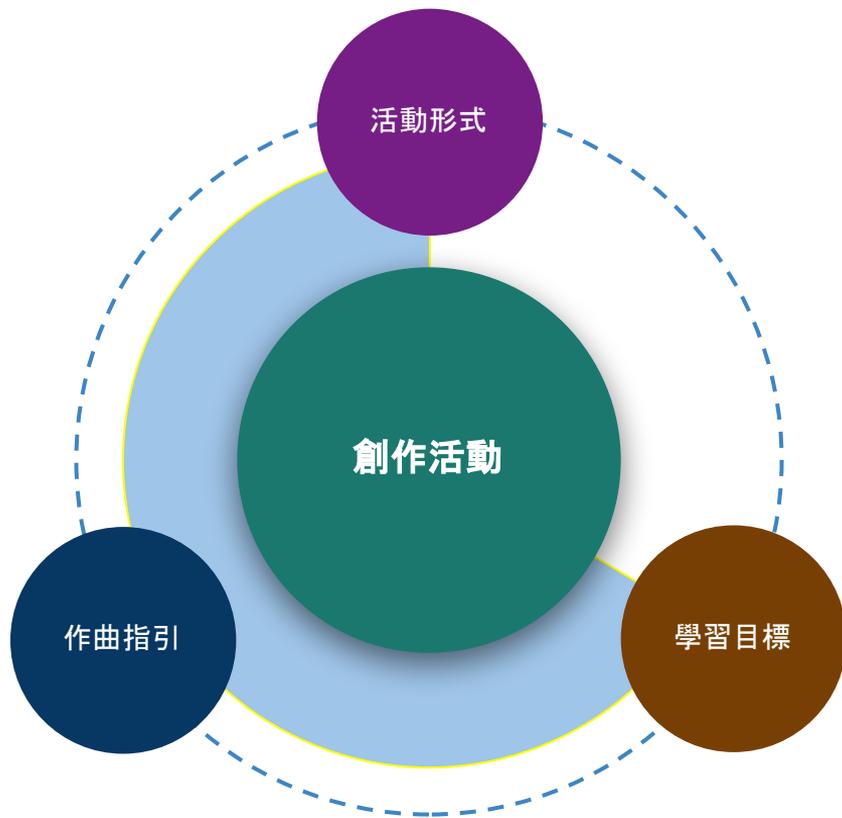
Imitation

Arrangement

Improvisation

Musicking

創作擬題

以上內容由李家泰博士提供

作曲指引

Format

Theme and purpose

Musical style

Inspiration and motivic cultivation

Instrument

Duration and size of the composition

Composition method or techniques, writing skills

Learning objectives

Performance opportunity

Stages of the creative process

評估策略

動機與「樂思」

Motive
the musical idea

素材的運用

Elements
and their usage

發展與結構

Development
and structural coherence

樂器的運用

Instruments
and idiomaticness

記譜的效用

Notation
and its effectiveness

項目	參數	有待改善	基本	良好	卓越
動機與「樂思」	清晰的目標與方向感				
素材的運用	明確與多樣性				
發展與結構	有效與具創意				
樂器的運用	特性的掌握與應用				
記譜的效用	充分與精確				

以上內容由李家泰博士提供

- 客觀：組織、表達
- 主觀：喜好、投入

- 著重「可持續成長的創作力」多於一時的評核結果
- 創作並無絕對模範，反而是種種可能性的探索

➤ 創作不是分數，而是過程

XII

Summary and other advices

音樂例子精簡獨到。

「三點式」:專注三個重點。

「三揀一」:先構思三個建議,再從中比較各項,篩取其一。

音樂術語與理論為表面,學生需要明白、體會到音樂的本質。理論不需要很多。理論的角色是老師的後援,作為引導學生的工具。

轉個彎教學,讓學生自然投入而獲得一種語感,順其自然而創作。

學生都擁有不同程度的音樂能力、聯想力、創作力、反思能力。

善用學生直覺,著重學生自身的音樂感。

Summary and other advices

利用「五項」音樂元素，讓素材運用與構思更為清晰明朗，意念更具個性。

嘗試以引導的方式帶領學生積極探索不同的可能性，幫助建立學生的創意思維，「授之以魚，不如授之以漁」，創意本身就是多樣性。

時間資源有限。也許在學生短時間內未充分掌握眾多的可能性，可以考慮以特定的創作學習目標為依據，讓學生在某議題上深入探索。集中處理個別音樂素材或創作手法，亦對學生熟習元素和鍛鍊寫作手碗相得益彰。

以規劃作藍本，在眾多可行性中，區別各種考慮因素的重要性。

對完成作品後的結果有展望。作品亦一定要有表演或實踐的機會。有了目標，便有了更大的創作及完成作品的動機。

Summary and other advices

創作是循序漸進，無必要一步登天。

創作過程亦需要慢慢經驗累積，只要學生會繼續創作，就是邁向成功的一大步。

成於精勤，止於至善。

Summary and other advices

「最緊要開心」，讓學生享樂其中。想寫乜就寫乜。

以樂為本