

國立臺灣藝術大學 多元學習課程教學綱要(公告版)

科目名稱(中文): 金牌跨界製作人的孵化配方: 臺灣藝陣與電音應用實作工坊

科目名稱(英文): The Secret Formula of a Gold Medal Producer: An Applied Practical

Workshop of the Folk Parade and Electronic Music in Taiwan

課程總時數: □18 節 ■36 節 □54 節

授課教師: [校師] 陳慧珊(臺藝大跨域所/教授)

[業師] 柯智豪(柯智豪音樂工作室/音樂總監)、鄭各均(電子音樂家)、

黃凱宇(中原大學、Reboot Taipei/講師)

1A. 課程概要(中文)

本課程首先將以 Ableton Live 的基礎操作為切入，帶領學生從零做起，實際對藝陣音樂的田調取樣，將物件、聲響、光源進行拆解，重塑符徵以及文本的刻版想像；其次，將其作非線性但有秩序的組織排列，讓其透過取樣再製變成創作的一部分，進而教導如何設計使用界面引導受眾做有趣且有效的互動。最後，透過授課講師「金曲製作人」對唱片、劇場及影視音樂製作經驗的分析與講述，教導學生設計、撰寫符合專業水準與市場需求的企劃書。本課程的開課目標在於使學生在軟件使用、藝陣音樂之採樣與再創，以及企劃書書寫的能力上皆能有顯著提升，同時強化其藝術跨域合作之思深度與多元模式。

1B. 課程概要(英文)

This course will start with the basic operation of Ableton Live and guide students from scratch to the actual sampling of folk parade music. Objects, sounds, and light sources will be deconstructed and restructured into symbolic and textual images, arranged in a non-linear but orderly manner. Secondly, through sampling and reproduction, all materials then will become parts of the creative process. The course will also guide students into the area of designing user interfaces to lead interesting and effective interactions with the audience. Finally, through the analysis and narration of the experience of recording, theater and film and television music production by the lecturer "Golden Model Producer", students are taught to design and write proposals that meet professional standards and market needs. The goal of this course is to enable students to significantly improve their abilities in using software, sampling and recreating the music of folk parade, and writing proposals, and at the same time strengthen their thinking depth and multiple modes of artistic cross-domain cooperation.

2. 教學目標

1. 使用 Ableton Live 軟體之基礎功能。
2. 藝陣音樂採樣及再創作。
3. 實作企劃書。

3. 修課學生具備能力建議

- 不限科系
- 不需具備先備知識

4.課程要求(含上課規定、課堂作業要求、需自備物品等)

需自備筆電

5.評量方式

1.課程出席及課堂表現 25% 2.作業發表 50% 3.實作企劃書發表 25%

6.課程內容與進度

時間/地點	教學與作業進度
9/14 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. Ableton Live 基本(1) 2. Ableton Live 簡介 3. 安裝, 設定, 面板, Browser 4. Session View, 各種 Clips.
9/21 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. Ableton Live 基本(2) 2. Session View 作業發表 3. Arrangement 4. Automation, Mixer, Export.
9/28 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 取樣自己聲音玩音樂, Ableton LINK 合奏 2. 用自己聲音做樂器 3. Ableton LINK, Ableton LINK 樂器
10/5 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 作品發表和加上影像 2. 作品發表 3. 用 GGV2 加影像 https://azopsoft.com/
10/12 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 藝陣文化簡介 2. 藝陣錄音與設備簡介 3. 手機 app 與 Ableton LINK 音源取樣
10/19 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. Contact Mic 使用教學 2. 數位訊號轉換實作 3. 藝陣音樂採樣
10/26 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. Makey Makey 面板教學 2. Touch Board 面板教學 3. 類比與數位訊號之轉換教學 4. 藝陣音源轉換實作
11/2 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 成品發表 2. 成品評測與建議 3. 成品調整
11/9 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 唱片音樂簡述 2. 唱片音樂前置準備與規劃 3. Ep、Album 概述 4. EPK 資料分析 5. Digital recording 介紹 6. analog recording 介紹 7. 案例分享
11/16 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 劇場音樂簡述 2. 劇場音樂製作前置準備與規劃

	3. 劇場術語介紹 4. Front of house for sound control 工作介紹 5. A/C active field control 介紹 6. 劇場音樂錄製與應用 7. 案例分享
11/23 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 影視音樂簡述 2. 影視音樂前置準備與規劃 3. 影視配樂與劇本構想 4. Natural Sound、Foley、Sound Effects 介紹 5. Walla 介紹 6. Diegetic sounds、Non-diegetic sounds 介紹 7. 音樂與影視畫面之協和 8. 案例分享
11/30 (四) 17:00-20:00 跨域所表演教室	1. 計畫書之書寫 2. EPK 書寫教學 3. 預算分配 4. 計畫書實作教學 5. 課程總結與點評