

國立臺灣藝術大學高等教育深耕計畫

110-1 學期 多元學習課程概要表

開課單位	跨域表演藝術研究所		
課程名稱	聽覺藝術之跨界科技應用與音效設計		
開課教師	陳慧珊		
業界教師	邱熒淳、余政憲		
課程時數	36 節		
課程期間	110 年 09 月 30 日至 110 年 12 月 16 日		
上課時間	週三：15:00-18:00、週四：15:00-18:00		
上課地點	1. 國立臺灣藝術大學（教研大樓） 2. 衫丘工作室 3. 杰瑞音樂有限公司	修課人數 上限	15 人
修課條件	不限科系		

★師資陣容

	姓名	服務單位	職稱	專長
本校 教師	陳慧珊	跨域表演藝術研究所	所長/教授	跨領域/跨文化研究、音樂學、 美學、史學、學術研究
業界 教師	邱熒淳	樂乎乎工作坊	團長	音樂、VJ、互動藝術策展
	余政憲	杰瑞音樂有限公司	聲音設計總監	音效設計、混音戲劇配樂、電 影配樂製作、環繞聲道混音。

★課程內容與進度安排（實際授課將依業師時間及學生學習狀況而有所調整）

聽覺藝術的應用遍及現代生活中的各個角落，從藝術性的電影、電視、戲劇、舞蹈、音樂等，到功能性的商業廣告、政策佈達、教義宣揚等用途，可謂包羅萬象、無所不在。聽覺藝術不該只被當作一門高高在上的「藝術」來景仰，它更需要被理解、討論、操作與應用。本課程的辦學宗旨便是「活化」、「實用化」聽覺藝術，共分三個階段由三位教師協力指導。

第一階段：將帶領修課同學從理論的認識與理解開始，從聽覺藝術的發展、流變、種類、風格與美學著手，引導學生討論與思辯聽覺藝術的型態，及與科技的跨界關係。

第二階段：透過觀察與學習成為聲音的製造者，透過音效的應用不僅增加生活的樂趣，更可以應用於各樣的機械或影像當中，藉著設計音效的過程，增加我們對聽覺與視覺得感受力。第二階段開始實際操作軟體的使用，讓音樂透過數位化工具體現的過程，不僅能夠更加具體的表現聲響的型態，更是因著互動介面的應用，策展所創造出的聲響，讓音效不只是一個音檔，更是連結感官的介質。

第三階段：基於影音創作跨領域合作頻繁，從聲音後期各流程切入，可瞭解聲音常用術語，各流程工作內容，如：音場、殘響、基本 5.1 邏輯，使溝通與合作更有效率，並介紹新技術運用，如：3D 環繞技術、多音域場控，思考科技在物理上及情感上，為聲音設計創造更多可能。實作運用部分，解析常用聲音效果運用，音效的加分與減法哲學，不同片型音效設計與配樂搭配如何相輔相成，如何使音效更犀利更大聲。

時間/地點	教學與作業進度	授課教師
9/30(四)15:00-18:00 教研大樓 607	課程介紹、聽覺藝術理論	陳慧珊
10/07(四)15:00-18:00 教研大樓 607	聽覺藝術美學風格、跨界理論	陳慧珊
10/13(三)15:00-18:00 教研大樓 607or 衫丘工作室	音效的應用與介紹	邱熒淳
10/20(三)15:00-18:00 教研大樓 607or 衫丘工作室	Ableton Live 介面介紹	邱熒淳
10/27(三)15:00-18:00 教研大樓 607or 衫丘工作室	音效製作：現成的音色的變化	邱熒淳
11/03(三)15:00-18:00 教研大樓 607or 衫丘工作室	音效製作：製造自己的聲響	邱熒淳
11/10(三)15:00-18:00 教研大樓 607or 衫丘工作室	互動介面介紹與設計互動機制	邱熒淳
11/17(三)15:00-18:00 教研大樓 607	音效於互動中的應用+成果發表	邱熒淳
11/25(四)15:00-18:00 教研大樓 607or 杰瑞音樂有限公司	參訪錄音室：瞭解聲音設計的實務應用，與音樂曲風的製作與發想等實務流程。	余政憲
12/02(四)15:00-18:00 教研大樓 607or 杰瑞音樂有限公司)	以聲音設計搭配影片、表演藝術、書畫、靜態視覺等案例分享，並介紹新科技運用，如虛擬攝影棚、VR、MR、8D audio、3D 建模。	余政憲
12/09(四)15:00-18:00 教研大樓 607 or 杰瑞音樂有限公司	參訪虛擬攝影棚之科技應用。	余政憲
12/16(四)15:00-18:00 教研大樓 607	學員成果報告分享、視覺藝術跨界反思	陳慧珊

★成績考核／評分方式：

陳慧珊占比 30% 、邱熒淳占比 40%、余政憲占比 30%