

美国音乐制作相关专业的课程体系

◎王春明

摘要：音乐制作专业最近几年得到大力发展，这其中的课程建设一直是一个大问题，本文对美国伯克利音乐学院的音乐制作课程进行梳理，可以为我们的课程建设提供参考。

关键词：音乐制作声音艺术作曲

音乐制作中结合了最具创意创新的音乐制作技术和基于 DAW 的音乐技术工具的强大功能。该专业除了专注于关键领域的工作之外，还提供高级录音，混音和母带制作方面的严格培训，例如声乐作品，视觉媒体的音频以及独立制作人的业务可持续性。

本文以美国伯克利音乐学院音乐制作的相关专业的课程为例。

音乐制作的课程可以分为以下几类。

一、理论类

（一）音乐创作中的心理声学

音乐制作中的心理声学检查从鼓膜到听觉皮层的人类听觉处理。学生将学习语音和音乐信号如何从环境中的体育活动转变为耳蜗的感觉，再转变为大脑的心理感知。学生还将根据我们的听力系统的潜在机制和局限性来探讨声音与其感知之间的关系。

（二）现代音乐制作工作室的建筑，声学 and 音频系统设计

本课程将为学生准备使用专业工具，标准和惯例，为学生自己或与学生一起工作的客户设计和实施专业级别的关键聆听，录音和音乐制作环境。学生将评估声学和音频系统设计和构建的理论和案例研究示例，重点是程序设计思维，科学声学测量的应用，建筑和人体工程学的规划和设计，以及声学和音频中的传统和现代解决方案。

（三）音乐制作技术的批判性分析

要提高自己的音乐制作项目的质量，就必须具备强大的聆听技巧。就像去异国旅行一样，学生可以了解自己，聆听和分析各种流派的其他歌曲，从而获得不同的技巧和观点，以达到最佳效果，从而传达项目的愿景或情感意图并与其他人建立联系听众。

二、音乐制作类

（一）音乐制作中的创意录音和编辑技术

创意录音和编辑技术是对基本和创意录音技术的实用，深入的研究，也是对高级音频编辑技术和注意事项的探索。通过专注于音乐驱动的技术和创造力交汇点，学生将学会最大限度地提高录音的情感影响力，这些技巧是在任何环境下（从专业录音环境到使用最小装备的便携式录音室）实现专业录音的必要条件。

（二）视觉媒体的音频 / 音乐制作

本课程深入探讨了为电影，电视和相关媒体制作音频时所使用的工具，技术，工作流程和创造性的注意事项。学生将探索为图片创建声音的过程和技术。学生将收集，制作，编辑和混合将应用于视觉媒体的声音效果，背景和 Foley。

（三）混音技术

高级混音技术是下一代音乐混音课程，可让学生将混音技巧提高到最高水平。除了深入研究传统的混音主题之外，学生还将探索音调和时间校正以及数字流服务的混音。

（四）音乐制作：通过演奏，编曲和声音最大化情感

本课程是对唱片制作工艺独特要素的深入动手研究，重点在于实现具有情感影响力和商业竞争力的作品所必需的基本听觉和哲学方面的考虑。学生还将磨炼实用的组织，时间管理和预算技巧，以提高项目的成功率。

（五）商业声乐制作

在本课程中，学生将开发必要的技能，以创建以人声为中心的当代和商业可行的录音。学生将探索声音作为一种乐器，这种声音自然表达，谐调复杂，并且可以进行技术处理。学生还将掌握各种歌手，合

唱团和背景人声的麦克风放置；分析相位，全景，延迟，混响和人声调制在当代音乐作品中的使用。

（六）高级音频 / 音乐母带：理论与实践

在“高级音频 / 音乐母带制作：理论和实践”中，学生将发展分析和实践技能，以应对专业母带制作工程师提出的苛刻信号处理挑战。学生将学习理论和技术，以为各种平台（包括黑胶唱片，有损编解码器和流媒体平台）提供各种类型的高质量母带。

三、综合类

（一）独立音乐制作业务

本课程旨在帮助学生认识收入流，预算，合同，谈判技巧，自我促销和营销以及所提供服务的报酬。该课程将涵盖新技术，税收收集工具和营销方法。

（二）论文

音乐制作专业的所有音乐硕士学生都将完成最终的经验或论文项目。这种经历的含义应与命名完全相同：程序中的工作达到最高点，综合所学到的经验。最终的经验有助于塑造学生在专业和职业生涯中的下一步。简而言之，最终的经验为学生提供了完成独特而原始的专业工作的机会。最终体验中涉及的工作代表了学生在研究生阶段学习的最高表达。

作者单位：浙江传媒学院