

黃嘉偉美學工作室

dinohappy.com

網頁設計 / 攝錄寫真 / 文創手作

DIY Internet and Photo = Happiness

音效與音樂

「配得多不如配得好，配得好不如配得巧」

- 對白
- 旁白
- 音樂
- 音效
- 翻譯

在配樂中善用音樂／音效

- 配置環境音效，可以有層次之分
 - 參考：1分46秒 | 喝酒場景
 - 》喝酒歡愉的背景音樂
 - 》乾杯的音效
 - 》倒酒的音效

留校_配樂、音效如何佈局

<https://www.youtube.com/watch?v=gX-YC-NhbtK>

音樂有幾點原則與情緒供參考

- 音樂是用來決定氣氛，不宜太過明顯，音量不須太大。
- 有口白時，通常不用主旋律，以免蓋過口白
- 仰角畫面，搭配低沉聲調
- 俯角畫面，搭配高亢聲調
- 特寫畫面，聲音就就大聲
- 暖昧不清畫面，聲音就較小
- 衝突畫面，利用不合諧旋律
- 急促緊湊剪輯步調，搭配快速的節奏
- 和緩輕鬆剪輯步調，搭配緩慢的節奏

1.對白／旁白

旁白錄音

1. 硬體：
 - ▣ 選擇合適的麥克風
 - ▣ 噴麥：防風罩/海綿
 - ▣ 收音角度及距離
 - ▣ 戴耳機，關喇叭
2. 錄音員在錄音前避免過量進食，同時須先進行“開嗓”的動作以確保錄音品質
3. "對稿"及"順稿"
4. 配音員的選擇
5. 錄音文稿的設計
第一人稱(我)或是第三人稱(他)
6. 後製作業加上噪音閘門(Noise Gate)、等化器(EQ)、壓縮器(Compressor)

e.g. :

第一人稱 (我)

<https://www.youtube.com/watch?v=yRFJBegm9xA>

第三人稱 (他)

<https://www.youtube.com/watch?v=6lfaykEEDil>

並非單純的“唸稿”

■ 速度(節奏感)、語氣(音色表情)、情緒(音量)

例1：床前明月光，疑似地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉

例2：床前_明月光，疑似_地上霜。舉頭_望明月，低頭_思故鄉

例3：床前_明~月~光，疑似_地~上~霜。舉頭_望~明~月，低頭_思~故~鄉

一般廣告錄音稿為例 通常依時間長度可分以下三類：

1. 起 > 承 > 轉 > 合 > 尾
2. 起/承 > 轉 > 合 > 尾
3. 起/承 > 轉 > 合/尾

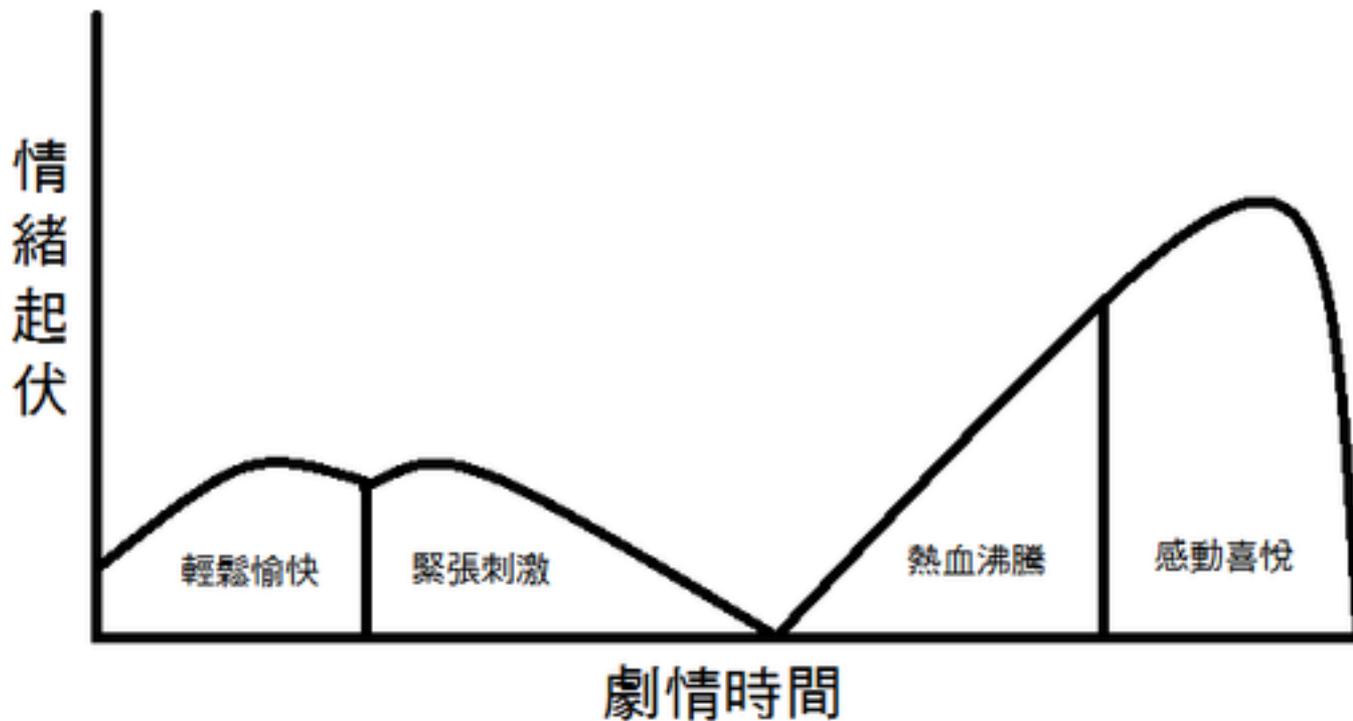
以下為範例說明：

- a. 起：工作熬夜，一個人當三個人用~~~~~ (語氣呈現疲累無力狀...)
- b. 承：兩眼無神、體力透支、眼冒金星，這時候～你累了嗎? (帶出重點訴求/廣告流行語)
- c. 轉：在此為您介紹新產品，X X牌XXX (以堅毅肯定的語氣介紹產品)
- d. 合：喝了XXX之後，保證..... (以興奮誇張的語氣，述說產品功效)
- e. 尾：全國各大便利商店均有售..... (介紹產品購買地點)

2.配樂

思考您的影片情緒，給予對的配樂

並以標記點，作區分

音樂與音效的切入時間點

- 當影片本身無法完全傳達拍片者想要表現的情緒時
- 劇中角色互動也是一個好切入點
- 劇情轉折也是一個常常切入的時機
- 不要讓音樂突然跑出來，過於搶戲打擾觀眾
- 要撰擇與劇情相稱的音樂或音效
- 當角色離開或轉場轉換，就好好退出點

配樂的5個W

□ Who (劇中的角色)

給予主角、配角其不同的個性，依其表情或動作設計不同音效、音樂

- 第一、三人稱拍攝法 (我、他)：
使用當事人心情，來作相對配樂
紀錄片最常人大用這手法

e.g.: 吳念真，感謝先生篇

<https://www.youtube.com/watch?v=d5GOePe5FRA&list=PL5nLinAtyOrohEyioyLppo6032mSkgFNY>

e.g.: 希望樹

<https://www.youtube.com/watch?v=ezqhA29Kq0E>

- 第二人稱拍攝法 (你) 最常見的手法：
要讓觀眾從旁觀者角度，來看整個事件的發展
音樂方向，就要能呈現整個畫面的整體感來設計

- 演員、畫面、劇情都無法表現拍片者要呈現的感覺：
如：慢動作、除主角外週遭人事物都突然暫停
可使用與畫面「極大反差的配樂」，來突顯拍片者的意念

e.g.: 慢動作

<https://www.youtube.com/watch?v=FvsDNecgd7I>

配樂的5個W

- What event (發生什麼事件)
參考：12分38秒 | 色誘
- What object (畫面中的物品)
參考：15分00秒 | 車子音效
- When (場景的時空背景)
參考：1分46秒 | 喝酒場景

留校_配樂、音效如何佈局

<https://www.youtube.com/watch?v=gX-YC-NhbtK>

配樂

□ 主題音樂

- 選擇以風格明顯（與影片主題相符）為主

- 若是用在節目片頭，並能精準計算開始和結束的時間，將能給聽眾較完整的感覺

e.g:主題音樂

<https://www.youtube.com/watch?v=pcQjLZFe2ik>

□ 情境音樂

- 主題音樂相反，情境音樂通常不可過於招搖，以致於喧賓奪主

- 音量大小的比例問題，而多段情境音樂的切換則多常利用(Fade In/Out)方式處理

e.g:情境音樂

<https://www.youtube.com/audiolibrary/music>

□ 適度的"留白"

- 不同的配樂在進行轉換/轉場時，切忌過於頻繁

原創音樂

https://www.youtube.com/channel/UCB9UKiTDxMJOo32cKL_qD0w/playlists

音樂類型（中英對照）

Alternative Rock	另類搖滾
Ambient	氛圍音樂
Anime	動漫歌曲
Ballad	浪漫情歌
Bass	貝斯
Beat	打擊樂
Black Metal	黑色金屬
Blues	藍調
Chorus	合唱
Classic Rock	古典搖滾
Classical	古典音樂
Country	鄉村音樂
Dance	舞曲
Disco	迪斯科
Electronic	電子
Folk	民謠
Folklore	民俗音樂
Heavy Metal	重金屬
Hip-Hop	嘻哈
Jazz	爵士樂
Latin	拉丁
Meditative	冥想音樂
Metal	金屬
Musical	音樂劇

National Folk	國家民謠
Opera	歌劇
Pop	流行
Porn Groove	情色音樂
Progressive Rock	前衛搖滾
Psychadelic	迷幻音樂
Psychadelic Rock	迷幻搖滾
Punk	龐克
Punk Rock	龐克搖滾
R&B	節奏布魯斯
Rap	說唱
Rave	銳舞
Retro	懷舊
Revival	復興
Rhythmic Soul	節奏靈魂樂
Rock	搖滾
Rock & Roll	搖滾
Samba	森巴
Slow Rock	慢搖滾
Sonata	奏鳴曲
Soul	靈魂樂
Symphony	交響樂
Tribal	部落音樂
Trip-Hop	迷幻舞曲

描述音樂的形容詞

Comatose	昏沉的
Mellow	柔美的
Morose	鬱悶的
Romantic	浪漫的
Tranquil	寧靜的
Upbeat	歡快的
Wild	瘋狂的

3.音效

音效1

- 情境音效：
 - 快速營造情緒效果
 - 如：搞笑、驚嚇、詭異、難過
 - 難過，搜尋範例
 - <http://freesound.org/browse/tags/sad/>
 - 較長的時間來營造/鋪陳，稱為配樂

音效2

■ 環境音效

營造出特定環境中的氛圍效果

通常具備較長時間的特性，例如：瀑布流水聲，下雨聲...等等

難過吵架的背景情境（下雨聲）

<http://freend.org/search/?q=rain>

■ 特殊音效（一般音效）

極短時間內營造效果使用，例如：爆炸聲、煞車聲...等等

（關門聲）

<http://freesound.org/search/?q=close+door>

CC授權音樂下載

何謂CC (Creative Commons) 授權

- CC說明

- <http://creativecommons.tw/explore>

- 例如：

- <https://search.creativecommons.org/>

Youtube 音效庫

YouTube

<https://www.youtube.com/audiolibrary/music>

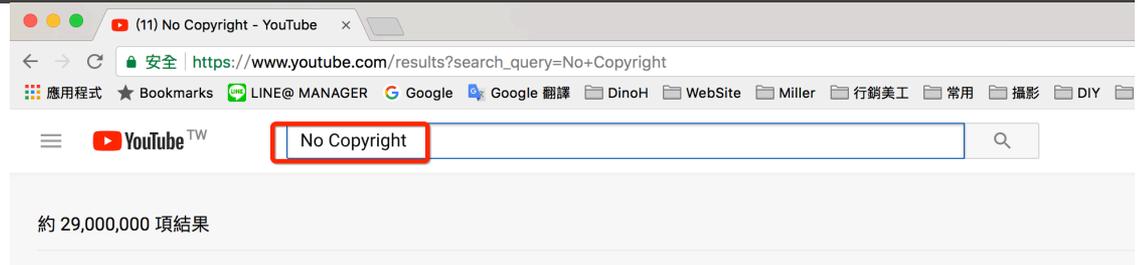
The screenshot shows the YouTube Audio Library interface. The browser address bar displays <https://www.youtube.com/audiolibrary/music>. The page title is "音效庫 - YouTube". The interface includes a search bar, a navigation menu on the left, and a list of music tracks. Red boxes and arrows highlight key features:

- 1**: Points to the "創作工具箱" (Creative Tools) button in the left sidebar.
- 2**: Points to the "免費音樂" (Free Music) tab.
- 3**: Points to the search bar.
- 4**: Points to the "類型" (Genre) dropdown menu.

The music tracks listed are:

曲目	我的收藏	類型	情境	樂器	播放時間	日期出處	搜尋音樂
Fortunate No...		Pop	Silent Partner		節奏藍調與靈魂樂 憤怒		
Heart Beats		3:59	Silent Partner		流行 戲劇		
Corporation Motivation		1:46	Audionautix		搖滾 開心		
Battleground		1:52	Ethan Meixsell		搖滾 憤怒		
I Have a Little Dreidel (Instr...		1:52	E's Jammy Jams		假日 勵志		

YouTube 音樂下載

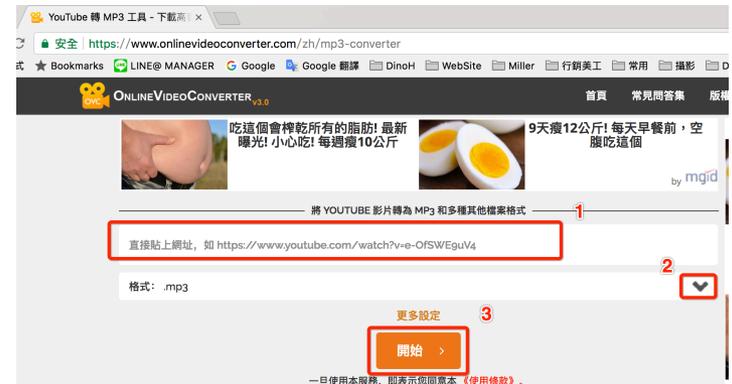
□ YouTube找No Copyright音樂

□ 搜尋：

□ https://www.youtube.com/results?search_query=No+Copyright

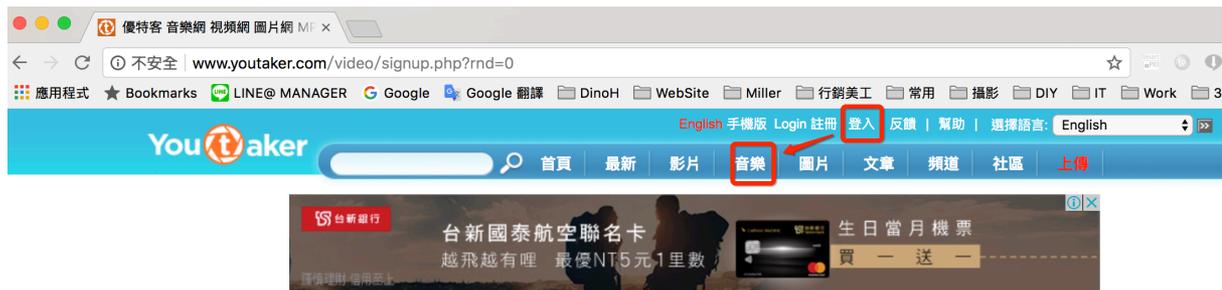
□ 下載：

□ <https://www.onlinevideoconverter.com/zh/mp3-converter>

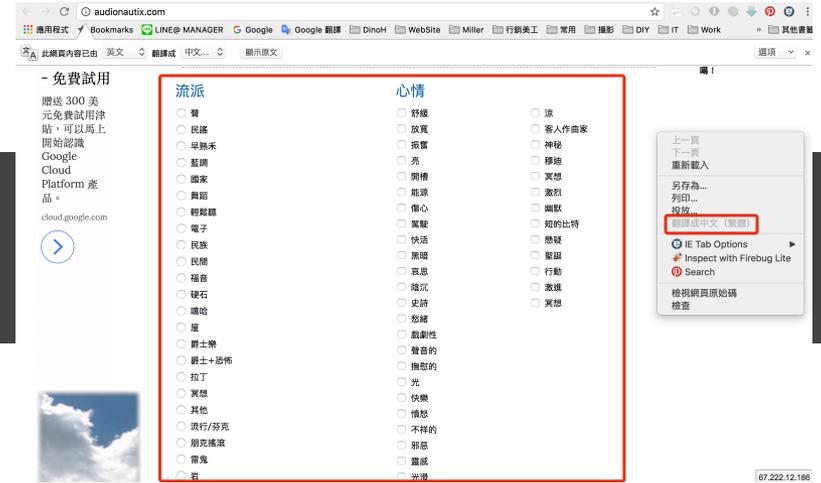

流行歌曲

- 優特客
<http://www.youtaker.com>
- 要註冊登入，才能下載

CC source 1

■ Audionautix

在 Audionautix 網站上的音樂皆以 Creative Commons 3.0 授權 – 你甚至可以將音樂用於商業用途，標註 Audionautix。網站如果你喜歡某段音樂，可以預覽片段，或是右鍵選擇「將目標 / 鏈結另存為...」來下載到電腦裡。

■ <http://audionautix.com/>

■ FMA

FMA 是 Free Music Archive (免費音樂彙整) 的縮寫，提供高品質、合法的音樂下載。使用方式為瀏覽你喜愛的音樂，將它加入你的音樂播放器、電台。你可以選擇下載完整的音樂片段。使用音樂播放器或下載音樂是無須註冊的。

■ <http://freemusicarchive.org/>

Free Music Archive

Curators | Genres | Charts | About the FMA | Donate

英文關鍵字

GO

Search Music

Site Search

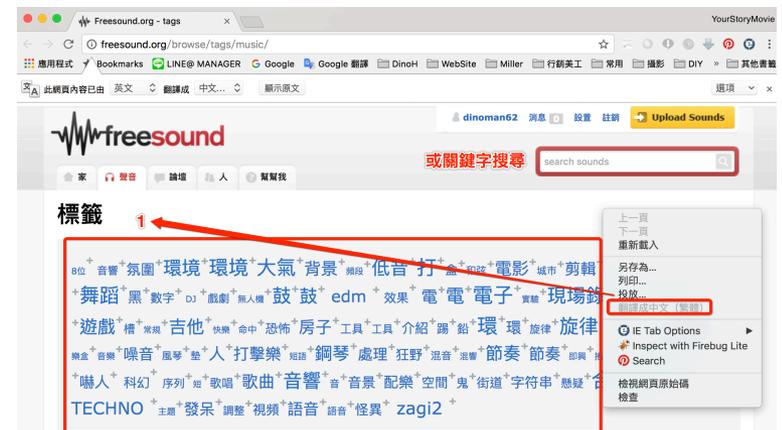
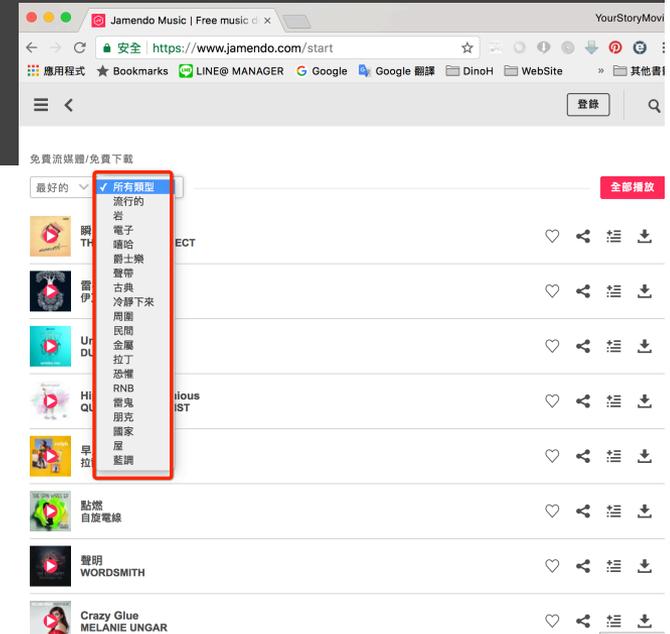
CC source 2

- Jamendo 音樂**
Jamendo 資料庫擁有超過350,000個音訊檔案，包括許多不同語言、國家的音樂。其進階搜尋功能可幫助你從大型資料庫中縮小範圍，找到你所需要的音訊檔案。網站還提供一個「電台」選項，你可以免費聽音樂，就像其他的電台頻道。註冊、登入帳戶後，你也可以將自己喜愛的音樂儲存到帳戶裡。

<https://www.jamendo.com/>

- Freesound 音效**
Freesound 是一個 Creative Commons 授權音樂的多人協作資料庫，在這個資料庫裡收錄許多聲音效果，如環境噪音、和成音效或透過樂器所製作的音樂。從 Freesound 瀏覽、下載和分享音樂；在註冊免費帳戶後，你也可以上傳自己製作的音訊至他們的資料庫。

<http://freesound.org/browse/tags/music/>

CC source 4

■ Musopen

Musopen是一個可以發掘免費音樂的網站，包括小提琴、大提琴、中提琴等各種樂器的組合。適合喜愛安靜音樂，例如爵士樂、古典樂的使用者，更棒的是，你還能從網站裡下載樂譜。你可以透過作曲者、樂器或音樂片段來瀏覽或尋找音樂。你可以透過作曲者、樂器或音樂片段來瀏覽或尋找音樂。

■ <https://musopen.org/music/>

|| MUSOPEN

ROYALTY FREE MUSIC

SHEET MUSIC

RADIO

MUSIC EDUCATION

Search...

Royalty free music

This page allows you to browse our music by composer, performer, instrument, form and time period

+ Add Music

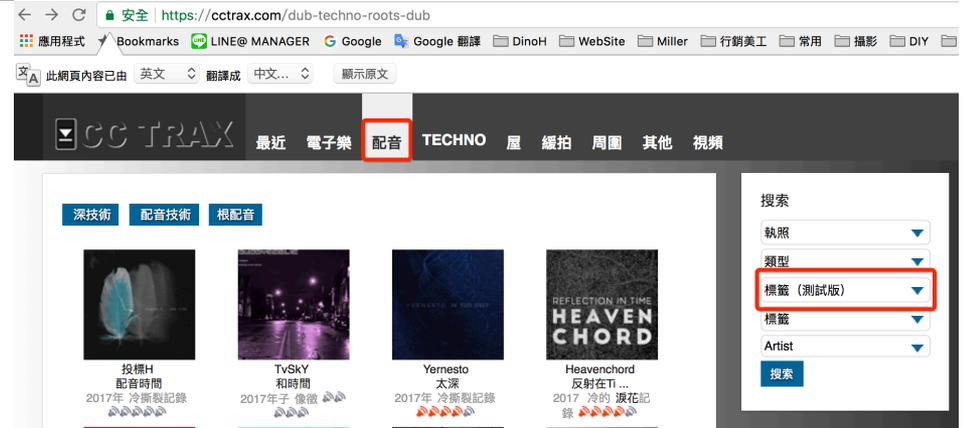
CC source 5

- Cctrax**
 CCTrax是一個免費的音樂目錄。為音樂愛好者提供以 Creative Commons授權的音樂資料庫。大量的音樂專輯都可以在這裡免費下載，像是 Alexander Saykov、Baumfreun、Stiver 等等。

<http://cctrax.com/>

- Jewelbeat**
 在JewelBeat，你可以透過關鍵字來搜尋免費的背景音樂。這些免費背景音樂，可以用於任何你製作的影片。這裡提供的音樂片段多為樂器或短循環節奏。除了免費下載區，也有\$0.99美元的下載區可供選擇。

<https://www.jewelbeat.com/free/free-background-music.htm>

免費的背景音樂循環 (品種)

令人興奮的舞	體驗家庭音樂	探索自然	為你傾心	追夢舞	威爾斯拍
按照The Beat	按照線索	傳感之後	免費跳舞	有趣的一天之旅	樂趣與朋友
質樸的俱樂部擊中	時髦的舞蹈動作	質樸的時刻	時髦的夜晚	時髦的Riff	有趣的移動
融合的慶	遊戲冒險	遊戲玩家	在舞池上	獲得正確的溝槽	給我一些愛
美好的過去	大逃亡	今晚溝槽事	開槽的旋律	發生的凹槽	快樂的果醬
快樂時光	收穫報告	鬧鬼的復仇	頂空間	裡面的沉重	今晚打俱樂部
假日在旁邊普那	假日樂園	希望最好的	騎馬	時間和時間	超級溝槽
我必須讓她失望	如果你移到節拍	想像我們	在我自己的世界	在俱樂部	印度節拍
印度遺產	印度 - 中國融合	在非洲內部	這是移動的節拍	這是我的音樂	爵士樂酒廊
快樂的好萊塢	旅途時間	通過你的心靈之旅	豐林樂趣	放下生活	激光下降
離開你	讓我們慶祝	讓我們做時髦的舉動	輕搖擺	就像那樣	小國家男孩
生活在幻想中	很長一段時間	很久的朋友	愛情未知	會見部落	來自中國的旋律

需要更多選擇？
[看0.99美元的背景音樂超過35,000軌道>>](#)

[更多的免費音樂>>](#)

音樂與剪輯軟體

背景音樂運用與調整

- 如改把音樂加長或減短

Audio 介面介紹

- Audio軌
- 錄製（旁白）
- 如何淡入、淡出