課程詳細資訊

年度	115	授課方式	實體授課
大學院校名稱	國立臺中教育大學	系所名稱	通識教育中心
課程領域	藝術人文	課程編號	AAGE23010
課程中文名稱	音樂專輯企畫製作歷程與模擬	課程英文名稱	The Planning and Simulation of Music Album Production
授課教師	白紀齡	課程學分	2
課程學分費(單一學分費)	0元 , 總學分費 : 0元	非本校學生課程學分費(單一學分費)	0元 , 總學分費 : 0元
其他費用	0		
授課地點	國立臺中教育大學英才校區3樓R302室		
開放修課人數上限	36	最低修課人數門檻	5
非本校生修課人數上限	8	高中生修課人數上限	8
授課起日	20260713	授課訖日	20260724
實體上課時間	星期一 Monday 13:30-17:20 星期二 Tuesday 13:30-17:20 星期三 Wednesday 13:30-17:20 星期四 Thursday 13:30-17:20 星期五 Friday 13:30-17:20		
成績呈現方式	百分制	成績結果說明	0~100分
使用開課學校自建的報名系統	否		

課程概述

本課程以模擬實作方式分三階段進行：
1. 第一階段授課教師以系統性的創作模式帶領同學模擬完成專輯概念與與曲目編排，並構思預算編列包含申請補助投案與「群募」crowdfunding平台的操作。
2. 第二階段授課教師以系統化的製作流程帶領同學完成編曲範例、錄音工程簡介（tracking）、混音工程簡介（mixing）、母帶後期處理工程簡介（mastering）等製作期的工作與預算控制。
3. 第三階段以文案寫作、影像視覺呈現、自媒體與既有平台上架等宣傳步驟模擬作品傳遞，課程目的在於透過實作模擬讓同學真正操作音樂製作工作之外，也要讓同學接受聽眾的檢驗以及比較職業作品與自身的差異。

課程目標

1. 培養修課同學創作、創意、創新能力，以及品質、預算、時間、績效等之平衡與取捨能力，包含藝術、創意商品之「商品力」的實踐能力，藝術、創意商品之「商品力」的行銷能力。
2. 培育專案管理能力：製作、創意與行銷之整合能力。
3. 媒合藝術與數位錄音科技，藝術與視覺傳達，以及作品傳播，運用資訊通訊科技（ICT）之能力。

課程要求

學員完成從概念發想、詞曲創作、編曲、錄音、混音到母帶後製的完整流程，並提交詳細企劃書（含定位、曲風、行銷策略）與預算規劃。課程核心為實作經驗，要求掌握音樂製作軟體、具備專業團隊溝通能力，並能規劃數位與實體上架。包括:
企劃與定位
專輯概念與定位：明確定義專輯名稱、製作概念、曲風類型、目標客層分析。
視覺與包裝：設計專輯封面、造型、攝影風格，以符合音樂定位。
行銷策略：制定宣傳計畫、MV拍攝規劃、實體/數位發行策略。
音樂製作實作
詞曲創作：提交Demo。
編曲：確定曲風，樂手錄製或MIDI。
錄音與混音。
母帶後期處理：Mastering，確保專輯音量與音質一致。
執行團隊與進度
團隊組成：製作人、編曲、錄音/混音工程師、企劃等完整團隊。
製作期程：制定詳細的時間表，包含錄音、包裝、發行。
經費與法律事項
預算規劃：製作經費預估，包含編曲、樂手、錄音室、設計等。
著作權處理：確認歌曲版權。
預期成果。

指定閱讀

1. 授課教師自編教材。
2. 催生音樂：混音工程與製作，作者：游士昕，出版社：全華圖書。
3. 「真希望我20歲就懂的事」－史丹佛大學的創新×創意×創業震撼課程(原作者：婷娜．希莉) 齊若蘭譯，遠流出版。

評量方式 (修課證明)

1.出席率 30 %
2.平時成績 30 %(學習態度與參與)
3.作品呈現報告 40 %

評量方式 (課程認證考試)

課程大綱

授課內容
1. 課程介紹：音樂專輯進入市場之每一階段的作業排程。
2. 成本分析與預算編列（製作、企劃、生產、宣傳），完成分組。
3. 概念與主題，企畫發想。
4. 曲目企劃發想。
5. 著作權法相關法規與版稅制度講授。
6. 企劃、宣傳計畫與策略，資源募集。
7. 製作人工作內容。
8. 編曲的工作內容。
9. 展演參訪實習。
10. 音響學概論。
11. 錄音師的工作內容。
12. 混音師的工作內容。
13. 母帶後期處理的工作內容。

14. 文案、攝影、企宣素材總驗收，交付設計完稿。
15. CD的製程與相關ISRC Code申請。
16. 企、宣資源彙整驗收與執行，成品確認。
17. 展演參訪實習。
18.分組報告、作品呈現、討論與回饋。

聯絡資訊

國立臺中教育大學 通識教育中心 林小姐 04-2218-3242
ge@gm.ntcu.edu.tw

課程 / 認證考試連結

備註

115年7月13日~16日，7月20日~23日之週一至週四13:30-17:20。

115年7月17日及7月24日週五安排參訪「迴響音樂藝文展演空間」進行實務演練與體驗。