

2024年度 日本工学院八王子専門学校

ミュージックアーティスト科 サウンドクリエイターコース

アドバンスレッスン1

対象	2年次	開講期	前期	区分	必	種別	実習	時間数	120	単位	4
担当教員	BAN			実務 経験	有	職種	ミュージシャン				

授業概要

様々な楽器について学ぶ。楽器の名称、分類、構造や音色、ルーツ（歴史）、演奏方法、音域、主に使用されている音楽ジャンルなどの知識を得る。

到達目標

楽器の特徴や音色を把握し、楽曲制作に効果的に取り入れられるようになる。音を聞いて楽器の名称がわかるようになる。楽器の特性を活かしたアレンジができる様になる。

授業方法

弦楽器、管楽器、打楽器、鍵盤楽器、電気電子楽器の中から重要な楽器を取り上げ形状、演奏映像を見ながら構造や演奏方法、音色、特徴を学習。楽器によってはライブ演奏で実際の響きを体感する。

成績評価方法

学習した楽器のまとめを14、15回目にて授業内発表を行う。これを60%(知識のほかに感想・思考・自分の作品にどう活かせるかを発表させて評価する)授業後に提出するレポートや、主に学習に取り組む態度を評価し平常点40%とする。

履修上の注意

この科目は開講曜日により担当教員が異なります。専門学校は、社会人としての行動・あり方を学ぶ「職業訓練」の場であるという考え方から、他の授業・実習と同様、出席状況については厳しく評価する。また、授業中の態度（居眠り、私語など）にも厳しく対応する。卒業後の自分自身の生きる力を得るものであり、自分自身のこととして主体的な考え方を持ち、積極的な姿勢で授業に参加してほしい。なお、授業時数の4分の3以上出席しない者は定期試験を受験することができない。

教科書教材

授業内で使用する映像や動画。実演奏。

回数	授業計画
第1回	楽器の歴史、分類について。オーケストラに使用されている楽器の名称。
第2回	弦楽器について（ヴァイオリン）
第3回	弦楽器について（ヴィオラ、チェロ）

アドバンスレッスン1

第4回	弦楽器について (ベース、コントラバス)
第5回	弦楽器について (ハープ、ギターその他)
第6回	弦楽器についてのまとめ (弦楽合奏の旋律を譜面で学習)
第7回	管楽器 (高音の木管) について
第8回	管楽器 (低音の木管) について
第9回	管楽器 (高音の金管) について
第10回	管楽器 (低音の金管) について
第11回	管楽器のまとめ (オーケストラでの管楽器の旋律を譜面で学習)
第12回	鍵盤楽器 (ピアノ)
第13回	鍵盤楽器 (オルガン)
第14回	鍵盤楽器 その他の鍵盤楽器とこれまでのまとめと発表
第15回	前期学んだ楽器のまとめと発表

2024年度 日本工学院八王子専門学校

ミュージックアーティスト科 サウンドクリエイターコース

アドバンスレッスン1

対象	2年次	開講期	前期	区分	必	種別	実習	時間数	120	単位	4
担当教員	河原レオ・郁川舞			実務経験	有	職種	ミュージシャン				

授業概要

作編曲、レコーディング、ミキシングのテクニックを学び、幅広いジャンルに素早く対応できるスキルを身につける。

到達目標

サウンドロゴやBGM、効果音を制作し、映像作品やゲーム等にも有効な作品制作技術を習得する。Rock、Pops、R&B、EDM、民族音楽、Jazz等様々な音楽ジャンル、国内外の名アレンジャーのサウンドスタイルについての知識を習得する。オーケストレーションに必要な基礎的な読譜力、記譜力、各使用楽器の音域や使用方法について学び、習得する。

授業方法

指定の楽曲を参考音源と楽譜をもとに、様々なジャンルやアレンジャーのサウンドスタイルを分析する。同時に、ゲーム音楽、JPOP双方のオリジナル作品を作曲し、オーケストレーションの手法を用い仕上げていく。各種弦楽器、管楽器、打楽器以外にも、現代におけるシンセサイザーなどの編入楽器など、各学生のオリジナリティある組み合わせにも柔軟に対応していくものとする。課題の定期的な試聴会とディスカッションも行う。

成績評価方法

14回目または15回目にて授業内発表を行い、その巧拙を判定する。60%(知識及び技能のほかに思考・判断・表現を評価する)、授業後に提出するレポートによる平常点40%(主体的に学習に取り組む態度を評価する)

履修上の注意

この科目は開講曜日により担当教員が異なります。専門学校は、社会人としての行動・あり方を学ぶ「職業訓練」の場であるという考え方から、他の授業・実習と同様、出席状況については厳しく評価する。また、授業中の態度(居眠り、私語など)にも厳しく対応する。卒業後の自分自身の生きる力を得るものであり、自分自身のこととして主体的な考え方を持ち、積極的な姿勢で授業に参加してほしい。なお、授業時数の4分の3以上出席しない者は定期試験を受験することができない。

教科書教材

適時、講師より教材を配布する。

回数	授業計画
第1回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第2回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第3回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習

アドバンスレッスン1

第4回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第5回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第6回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第7回	課題曲1 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第8回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第9回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第10回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第11回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第12回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第13回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第14回	課題曲2 楽曲制作の方法と解説・録音・制作実習
第15回	前期のまとめ

2024年度 日本工学院八王子専門学校

ミュージックアーティスト科 サウンドクリエイターコース

アドバンスレッスン1

対象	2年次	開講期	前期	区分	必	種別	実習	時間数	120	単位	4
担当教員	永田範正・加茂文吉・郁川舞			実務経験	有	職種	ミュージシャン、作編曲家、プロデューサー、ディレクター				

授業概要

PBL (Project Based Learning) に基づくアクティブラーニングを実施する。実社会の実情で学んでいくことを主たる目的とするため教員が本授業を実社会にプロモーションするということを背景におき・外部コンテストへの参画

- ・外部企業から楽曲依頼があった場合はその制作、を実施する。

到達目標

実社会とやりとりが発生するために、別途開催されているビジネス関連授業で学んだ知見を本授業内で活かせているか講師による確認を適時行う。そのうえで、外部コンテストの内容または外部からの依頼に基づくうえでの様々な音楽ジャンルを都度リサーチし、制作するテーマに基づくサウンドの方向性を再現できる技術を習得する。

授業方法

社会上の概念に触れるため、想定できないことがあることにも随時対応できるよう、回復可能な失敗の機会を得ることを恐れないマインドと技術手法を得る。回復可能な失敗についてその原因を探り、講師がメンターとなって実務経験者の観点から、技術手法に関する都度のアドバイス、または締切までに楽曲を仕上げるプレッシャーについてのメンタリングも実施し、授業内が新人作家によるプロダクション企業を想定し、各学生の状況に個別最適化された授業を実施する。

成績評価方法

提出物課題80%(知識及び技能のほかに思考・判断・表現を評価する)平常点20%(主体的に学習に取り組む態度を評価する)

履修上の注意

この科目は開講曜日により担当教員が異なります。専門学校は、社会人としての行動・あり方を学ぶ「職業訓練」の場であるという考え方から、他の授業・実習と同様、出席状況については厳しく評価する。また、授業中の態度（居眠り、私語など）にも厳しく対応する。卒業後の自分自身の生きる力を得るものであり、自分自身のこととして主体的な考え方を持ち、積極的な姿勢で授業に参加してほしい。なお、授業時数の4分の3以上出席しない者は定期試験を受験することができない。教室使用後は使用した周辺の消毒清掃を各自行う。

教科書教材

適時、講師より教材を配布する。ヘッドホン、6.3mmステレオ標準変換アダプター、SSDやUSBメモリ等の記録媒体を持参すること。また自身のPCを持ち込むことも可。

回数	授業計画
第1回	楽曲の流通具合、人気のジャンル紹介。テーマに沿った楽曲イメージを調査しまとめる。 データの管理方法を学ぶ。
第2回	楽曲制作01：必要な楽器の選別やジャンル、リズムやテンポといった楽曲の大まかな雰囲気をイメージする。
第3回	楽曲制作02：大まかな楽曲の全体像の把握、セクションをイメージする。楽曲の骨組みを考える。

アドバンスレッスン1

第4回	楽曲制作03：リズムパート（ドラムやベース）パターンをリファレンスし、再現したりアレンジして各自の楽曲に反映させる。
第5回	楽曲制作04：曲の基本となるモチーフを考え、シンプルでわかりやすいフレーズを考える。音色も考慮する。
第6回	楽曲制作05：ウワモノの入力。楽曲のキーとコード進行を考え入力する。なお、各々の作曲方法により02～05は順不同となる。
第7回	楽曲制作06：制作を継続。全体のバランスを考えながら楽器の配置や演出を考える。
第8回	中間確認。この段階でラフなデモ音源が完成できるよう制作を進める。書き出し音量とファイル形式について。Google classroomでの提出方法。
第9回	楽曲制作07：各楽器パートのブラッシュアップを行う。楽曲イメージに合わせた楽器の演奏方法を模索する。
第10回	楽曲制作08：制作を継続。各楽器のパンニングを理解し配置する。空間系エフェクトを使い臨場感を表現する。
第11回	楽曲制作09：ミキシング。リズム隊の音量バランスを考える。リファレンス検索。／EQとは。またその使用法。
第12回	楽曲制作10：ミキシング。リズム隊に対するメインパートの音量バランス。またウワモノのバランスを考える。／コンプレッサー、チャンネルストリップとは。またその使用法。
第13回	楽曲制作11：ミキシング。リファレンスと比較し全体調整を行う。／オートメーションとは。
第14回	楽曲制作12：ミキシング。最終工程を行う。書き出し形式やファイル名について。／リミッター、マスター効果、ラウドネスについて。
第15回	楽曲提出。授業内発表とプレゼンテーション、前期のまとめ。

2024年度 日本工学院八王子専門学校

ミュージックアーティスト科 サウンドクリエイターコース

アドバンスレッスン1

対象	2年次	開講期	前期	区分	必	種別	実習	時間数	120	単位	4
担当教員	杉本 清隆			実務 経験	有	職種	ミュージシャン				

授業概要

オーケストラで使われている各楽器の特性・奏法を理解し、最終的にDTMをベースとしたオーケストラ編成での編曲に活かせるようにする。またシンセサイザーの音色エディットを学び実践する事で、劇伴やゲーム音楽の作曲や編曲に活かし、より深い音楽上での表現力を身につける。既存曲やオリジナル曲をオーケストレーションの手法を用い仕上げていくスキルを身につけることを目的とする。

到達目標

サウンドロゴやBGM、効果音を制作し、映像作品やゲーム等にも有効な作品制作技術を習得する。クラシックだけではなく、Rock、Pops、R&B、EDM、民族音楽、Jazz等様々な音楽ジャンル、国内外の名アレンジャーのサウンドスタイルについての知識を習得する。オーケストレーションに必要な基礎的な読譜力、記譜力、各使用楽器の音域や使用方法について学び、習得する。

授業方法

学生各自がDAWを使用し、各ジャンルを再現しながらの楽曲制作、または編曲を行う。適宜配布されるMIDIデータ等を参考にし、アレンジ作業、音色選択とエディットを行う。定期的に課題提出とそれに対するアドバイスをし、理解度を確認する。適宜、音楽知識、制作技術、その他弱点補強の授業も行う。

成績評価方法

提出物課題80%(知識及び技能のほかに思考・判断・表現を評価する)平常点20%(主体的に学習に取り組む態度を評価する)

履修上の注意

この科目は開講曜日により担当教員が異なります。専門学校は、社会人としての行動・あり方を学ぶ「職業訓練」の場であるという考え方から、他の授業・実習と同様、出席状況については厳しく評価する。また、授業中の態度(居眠り、私語など)にも厳しく対応する。卒業後の自分自身の生きる力を得るものであり、自分自身のこととして主体的な考え方を持ち、積極的な姿勢で授業に参加してほしい。なお、授業時数の4分の3以上出席しない者は定期試験を受験することができない。

教科書教材

教科書:オーケストレーション(宅美秀俊)・音楽理論ワークブック 毎回レジュメ・資料を配布する。参考書・参考資料等は、授業中に指示する。

各自、筆記用具やノートと共に持参すること。

回数	授業計画
第1回	オーケストラ楽器の種別がわかる。
第2回	弦楽器の各楽器についてわかる。
第3回	室内楽・オーケストラの区別ができる。

アドバンスレッスン1

第4回	弦楽四重奏用トランスクライビングができる。
第5回	木管楽器の各楽器についてわかる。
第6回	木管楽器の各楽器の特性を活かした名曲を通して使い方を知る。
第7回	木管四重奏用トランスクライビングができる、
第8回	金管楽器の各楽器についてわかる。
第9回	金管楽器の各楽器の特性がわかる。
第10回	金管五重奏用トランスクライビング。
第11回	打楽器の各楽器についてわかる。
第12回	室内オーケストラの基礎がわかる。
第13回	室内オーケストラの有名作品がわかる。
第14回	室内オーケストラ編成用トランスクライビングができる、
第15回	全体のまとめ