

《臺灣各種吧—— 聲音製作部門專訪》

受訪者 | 聲音部總監林孟萱、專屬錄音師文詠萱
採訪者 | 雷文韜、藍羚禎、鄧宇庭

聊聊臺灣吧

臺灣吧是一間教育內容的相關製作公司，擅長將複雜的知識轉譯成普遍觀眾能夠理解的展演形式。在音樂、媒體、教育產業中都佔有舉足輕重的位置。為了讓教育內容創造最大迴響，臺灣吧特別設立聲音部門，並依照需求製作主題樂與配樂去讓整體畫面更加流暢。

聊聊聲音吧

今日，我們採訪了臺灣吧公司的聲音製作部門，現任臺灣吧公關經理吳靜華和人才經理徐瑛蓮向我們解釋道：「公司的組織架構有過幾次的調整，然而，因為聲音製作部門的性質特殊，從草創時期至今，依然維持的其獨立性，並在各個專案團隊中和大家一同協作；獨立的聲音製作部門是臺灣吧的特色之一。」雖然市面上有許多新媒體的新創公司，但是卻很少公司像臺灣吧一樣，擁有獨立的聲音部門來因應各式的內容製作需求。正因如此，聲音部門可以專心投入在製作聲音的方面上，像是所有的配樂與主題曲，幾乎都是臺灣吧自創的，也讓臺灣吧在製作案的聲音表現上可以更符合他們的製作內容。

在臺灣吧裡，聲音製作部門如何協作一個專案呢？聲音製作部門總監林孟萱說，在專案的一開始，聲音製作部門會先與專案經理溝通，了解劇本大綱及時程安排，並確定加入專案小組的人

TAIWAN BAR ON AIR

▼臺灣吧公司內部專屬錄音室

▼臺灣吧公司內部環境

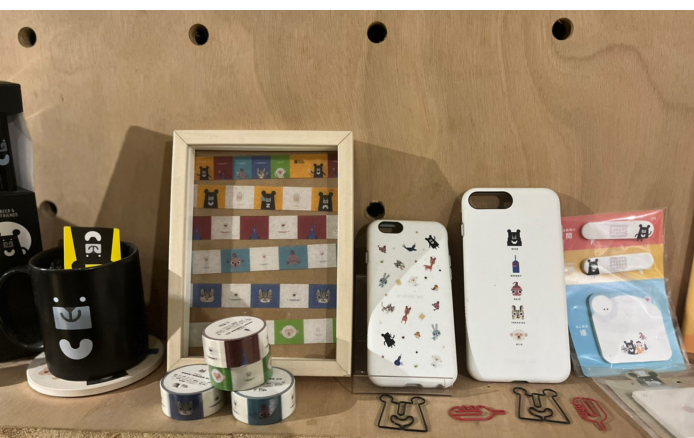

選後，接著與製作人或編劇聚焦配樂曲風方向。過程中，會需要與動態設計師討論細節，像是對動作的期待，會想要有什麼樣的聲音輔助等，讓視覺跟聲音的結合更緊密；也會需要在每個環節都密切地與製作人、聲音部總監溝通。孟萱認為，「認知到這是一個大家一起完成而非自己的作品是很重要的態度。」。因為是協作完成的作品，因此必定有大量的討論與可能產生修改，信任每位夥伴的專業，從不同的專業領域切入不同的觀點，才能使盲點減少，讓作品更加完善！

「唱遊海生館」這部作品就是很成功的例子。首先，客戶提供自己的目標受眾與期望效果，接著由臺灣吧提了兩個版本，經過幾次的討論後，用明快的節奏、輕鬆的旋律呈現，輔以描繪海洋生態的歌詞，可愛又討喜的動畫片就誕生了！有趣的是，在初版的提案中，是使用者聲直接哼唱，因此在客戶聽到的第一版本中，會是直接由聲音製作成員唱，而在本案中，就是孟萱本人！

最近臺灣吧新專案「小黑啤玩臺灣」，在第三季的募資計畫下，聲音部門也開啟兒歌製作的新嘗試。如同之前專案的製作流程，從討論主題到受眾等方面仔細檢視需求，接著完成歌曲樣本（Demo）後舉辦試聽會，並依據修改意見調整歌曲內容再進行編曲，在歌曲完成後聯繫歌手進到專業錄音室錄音，最後則交由混音師協助完成歌曲「起床歌」，朗朗上口的歌詞搭配活潑的旋律，在社群上獲得高人氣的表現！

另外，專屬錄音師詠萱以「小黑啤玩臺灣」影片作為例子，說明在聲音流程的第一步，是先找尋合適的配音員，接著由詠萱協助進錄音室錄音和剪輯配音音檔，並在動畫製作完成後，由音效師和配樂師製作音效與配樂，最後再做聲音混音就大功告成。上述這些範疇多由聲音部內的夥伴主導完成。而當今流行的網路廣播（Podcast），公司內部的流程為先交給網路廣播（Podcast）小幫手尋找合適的資料內容並和與談者溝通，後期製作則是交給詠萱剪掉不需要的片段、冗詞贅字，再加上片頭片尾音樂、調整音量大小，即完成一集網路廣播（Podcast）。

◀臺灣吧公司作品牆

聲音部門總監

聊聊孟萱吧

林孟萱為現任臺灣吧聲音製作部門總監，畢業於竹師音樂系作曲組的她，不僅從小就開始學習鋼琴，更在大學時期學習到更多有關樂理、配器的知識。熱愛宮崎駿與久石讓的孟萱從國中開始，就下定決心要往配樂方面的產業發展。不過比起古典樂，孟萱笑著說自己對於流行音樂曲風與數位編曲軟體完全一竅不通。然而，孟萱沒有因此放棄，反而利用課餘時間練習自彈自唱、以鍵盤手的身份參加熱音社，精進自我。

大學畢業後，原本想直接往商業音樂發展的孟萱，卻沒有碰上合適的機會，便決定先完成文化大學的商業音樂研究所碩士學位。「人脈的培養就從學校開始！」孟萱告訴我們。進入到研究所就讀後，孟萱把握校園的資源與空間，在學校認識了許多流行音樂圈內的好友，而影響自己最多的是鐵玫瑰音樂節的創作培訓班，在培訓期間認識了許多同業好友及前輩老師。而這些人脈的建立與大學時磨練的技能，讓孟萱順利進入到詞曲版權公司，開啟屬於自己的音樂職涯路。因此孟萱提醒我們，人脈的培養應該在學校時就要建立，像是多聽講座，說不定就能透過這個機會，多認識業界的老師！

而在任職臺灣吧前，孟萱與臺灣吧之間有個有趣的小故事。在西元二零一四年，孟萱第一次應徵臺灣吧所開出音樂製作的職缺，然而卻沒有錄取，當時的執行長還特地回覆孟萱說明原因，並建議可以往哪些方面做調整。而在西元二零一八年時，臺灣吧再度開出了音樂製作的職缺，孟萱又決定再次應徵，而這次，終於順利進入到臺灣吧工作。「本來還想好要是再失敗，就放話四年後再應徵一次！」孟萱笑著告訴我們。

確立方向並朝目標邁進，遇到挫折也不放棄，孟萱的勇敢與樂於接受挑戰的心，都是我們值得學習的典範！

專屬錄音師

聊聊詠萱吧

專屬錄音師文詠萱雖然非畢業於音樂相關的科系，但在大學時期為熱音社的鼓手，與孟萱相同，在課餘的時間幾乎都在社團練習樂器，甚至把握許多機會，利用社團的資源，接觸到許多與錄音、混音相關資訊。

錄音師的工作依據不同產業類別有所差別，像是音樂產業的錄音室是以唱片製作為主，在臺灣吧，錄音師的工作內容則以一部影片的製作案為主。詠萱主要負責錄音室的錄音與影片拍攝現場的收音，同時也參與製作音效與混音，聲音製作的後期內容。「有時創作的靈感就藏在日常的生活！」詠萱補充，自己平常喜歡帶著錄音機在外面收音，像是在影片中聽到的背景海浪聲、人群環境音等，很多都是詠萱自己實地走訪錄製而成的真實聲音！

詠萱說自己進入臺灣吧就職，受到很多貴人相助。在某次的電影聲音講座上認識了一位老師，不僅帶詠萱到電影拍片現場，還教詠萱許多關於製作聲音後期的技巧。俗話說機會是留給準備好的人，過去的經歷與人脈讓本來就有數位音樂基底的詠萱聲音製作相關的技能變得更加爐火純青；後來詠萱透過朋友的介紹，陸續接了一些收音與音效設計的相關案子，最後進入到臺灣吧。

聊聊大學吧

「創造力、執行力、自制力」是身為聲音部門的成員需要具備的三大能力。發想劇情及畫面的想像力，將腦中的想像化為實際聲響的執行能力，以及掌握自己所需作業時間及整體專案時程的自制力，才能如期地完成專案，展現創意！

那身為愛音樂或是對資訊傳媒有興趣的你，該怎麼做準備？當我們問起孟萱與詠萱時，他們異口同聲地說：「累積人脈很重要！」兩人回顧自己的求職歷程，皆受到了老師、朋友的幫助。因此兩位都非常建議參加專業聲音錄音室、工作室舉辦的講座課程、工作坊等；畢竟，音樂產業的圈子不大，在會場上就有機會遇見你的「伯樂」。

當然，遇見機會前的努力也是不可或缺，像是詠萱便是透過加入社團提升相關能力。另外，詠萱也向我們推薦，可利用網路上相關的音樂教學頻道進行學習。其實，提升技巧的關鍵不在於資源的豐富多寡，而是有沒有用心去搜尋管道，而「主動學習知識、積極拓展人脈」正是我們在兩位受訪者身上看到對於工作敬業態度與其對於音樂產業的熱愛！