サウンドデザイン演習 10. 映像音響 III: BGM

目次

- 前回のおさらい
- 次の作業フローを必ず覚えよう
- BGM
 - BGMの作り方1: 音色
 - BGMの作り方2: リズム
 - BGMの作り方3: コード
 - 。実践
 - 。 Eleaphant DreamにBGMを当ててみよう
- 今後について
- 小レポート

はじめに

HPの置き場所(再掲)

https://sammyppr.github.io/

に置きます。これは学外からも閲覧可能です。

前回のおさらい

- Elephant Dream補足
- 映像音響 ||:環境音
- Audition
- Elephant Dreamに環境音をつけよう

次の作業フローを必ず覚えよう

- 1. オーディオクリップにタイプを設定
- 2. ラウドネスの自動一致で、会話タイプの音量をまずは整える
- 3. エフェクトによって整音
- 4. 意図的な音量をレベルで調整

書き出し時には「ラウドネス正規化」を使おう

BGM

BGMとは?

Background Musicの略で、映像・放送などで背景に流す音楽。と定義できます。

主に、音を使って、場の雰囲気を作るのに役立つといえるでしょう。

例えば人が座っているだけでも、寂しい音・楽しい音等 BGM によってつくれる雰囲気を変えることができます。

映像として雰囲気を作ることと同時に、音によって雰囲気を作ることを心がけましょう。

こういうの作ってくれてる人いるんだ...

全部は流しませんが、数曲みてみましょう。

• BGMの大切さが分かる動画

他にもこんなのありました。興味ある人聞いてみてください。

• bgmの大切さが分かる再生リスト

BGMと通常の楽曲の違い

音楽と聞くと、身構えて「作るのは大変」と思う人もいることでしょう。

ただ、BGMと通常の楽曲には決定的な違いがあります。(音楽は自由だ!とも言えますが)

一般的に、楽曲には明確なメッセージが込められていることが多いです。場合によっては歌詞(インストでなければ)もあります。メロディーもあります。

ところが、BGMは雰囲気を提示すれば良い、ということが全く異なります。

ってことは?

フリーの楽曲を頑張って探すのでも構いませんが、個人的には

- GarageBand
- Studio One Prime

等のDAWや

- Webブラウザで動く無料のDAWたち、ナシよりのアリ
- ブラウザDTM の記事一覧

等に元からついているループ素材を利用することでも、簡単に作成することができると思います。

身構えずに

身構えないで、トライできる人はトライしてみましょう。

このあと説明しますが、まともにコードや音程について考えると大変な人はループ素材をエフェクト等で加工することをまず第一に試すと良いでしょう。

作曲の授業ではないですが

たまに音楽的なことも言いながら進めます。

BGMの作り方

音色・リズム・コードこのあたりをうまく選ぶだけで、BGMとなり得ます。

BGMの作り方1: 音色

音色の選び方

音色選びは、雰囲気をとても左右します。 怒った音、楽しい音、悲しい音など、喜怒哀楽が表現できます。 例えば、

- パイプオルガン:使えば厳かな雰囲気
- アコースティックギター:ゆったりとした雰囲気
- 歪んだエレキギター:元気・破壊
- オルゴール:心を癒す

など、人は経験則に基づいて、音の風景を思い浮かべます。

音色の加工

エフェクトをかけることによっても雰囲気を変えることができます。

- リバーブ・ディレイなら広い空間
- 歪ませれば、破壊的なイメージ
- EQでHIGHを切ると、こもった空間

音色聴き比べ

同じフレーズを違う音で聞いてみましょう。

piano/organ/acoustic guitar/hard rock/music box

エフェクトも追加してみようかな...

マスターリバーブ

そもそも...

後述しますが音には

- 音の高さ
- 音の長さ
- 音の強さ

があり、これを変えるだけでも同じメロディでも表情変わります。

BGMの作り方2: リズム

リズム

リズムは

- 拍子
- テンポ
- リズムパターン

によって提示されます。

拍子

- 4拍子が一番身近によく聞く音楽です。
- 3拍子も聴き慣れています。
- 5拍子・7拍子になると、これは変拍子と呼ばれ、人は違和感を感じるようになります。

変拍子攻略法

慣れないと、変拍子は非常に理解しにくいですが、以下のように考えると理解しやすくなり ます。

5拍子

• 2+33+2

7拍子

• 2+2+3 2+3+2 3+2+2

テンポ

BPM(Beat Per Minute)という単位で、1分間に何拍ありますか?という単位があります。 60BPMであれば、1秒が1拍となります。

- BPMが速い(大きい)と、スピーディーに元気な雰囲気になります。
- BPMが遅い(小さい)と、ゆったりとした雰囲気になります。

リズムパターン

全世界の土地によって様々なリズムパターンがあります。

日本では、西洋音楽が入ってきているため、そのリズムパターンが一般的ですが、南米を中心とするラテン音楽には独特なリズムパターンがあります。

リズムパターンは、表情を持っています。ラテンのリズムは陽気ですね。

色々調べてみましょう。

音の強弱

音の強弱によっても与える印象は非常に変わります。

ダイナミクス、とも呼び、非常に大事です。

音の強弱聴き比べ

シェーカーだけ使って、音の強弱でどのように雰囲気が変わるか聞いてみましょう。 強弱の延長には、休符もあるかと思います。

- 交互
- 1拍8分のみ強い
- 音を抜いてみる

etc.

BGMの作り方3: コード

コードとは?

- コードとは和音のことです。
 - 一つの和音だけで表情をつける方法
 - コードの進行によって表情をつける方法

の二つがあります。

ルート音との関係

簡単のために「ド」をルート音(基準となる音)とします。

ドと他の音を一緒に鳴らすとどうなるでしょうか?(楽典的には正しくない書き方です)

サウンドデ**ザイン津**習 **1**0. 映**河 ツ** III:BGM

- レ: 近すぎるので、少し不快
- レ#: 短調を感じる!!!
- ミ: 長調を感じる!!!
- ファ: 不安定
- ファ#:怪しい!!!
- ソ: 安定
- ソ#: 少し不安定
- ラ: 少し暗い
- ラ#: 少し暗い?
- シ: おしゃれ?
- ド: 安定
- ド#: 少し不安定?
- レ: おしゃれ

順に聞いてみましょう。

緊張と解決

不安定なのが悪いわけではないです。 音は時間軸の芸術ですから、

- やや不安定
- 不安定
- 安定
- 不快
- 怪しい

を組み合わせて雰囲気を作る音ができます。

これが「コードの進行によって表情をつける方法」です。

同じ3音の並びを変え聞いてみよう

- やや不安定(ドファラ)
- 不安定(シレソ)
- 安定(ドミソ)
- 不快(ドミソ#)
- 怪しい(ドファ#ソ)
- ()内は一例であり、今回不快はやめておきます。 やや不安定(サブドミナント),不安定(ドミナント),安定(トニック) と呼びます。

詳しく知りたい人へ

作曲するのに理論が必要とは言いませんが、この本素晴らしいです。

• 音楽理論講座

実践

できる?

- 音色
- ・リズム
- ・コード

この3つだけで、どんなことまでできるのでしょうか? (なるべく手間をかけないでBGMを作っていきましょう)

無料のシンセ

Studio Oneは有料版でないと利用できませんが、GarageBandでは無料のプラグインを利用することができます。これで、音色を増やすことができます。

一つ紹介しておきましょう。

最強の無料シンセと呼ばれるVitalです。

アカウント登録、インストールは必要となります。

無料で使える人気ソフトシンセVital Audio「Vital」

個性のある音なので

あまり、深く考えずに、1音だけでも雰囲気が作れてしまいます。

そこに、ドラムループでも重ねれば、BGMにバリエーションも増えますね。

このように

- リズムだけ
- 1音だけ

でも、十分にBGMとなり得ます。

自由な発想でBGMを必要な箇所に当ててみましょう。

Eleaphant DreamにBGMを当ててみよう

Elephant Dream@BGM

シーンの特性を考えましょう。

- 環境音・効果音だけで十分?BGMは必要?
- どんな雰囲気のBGMが欲しい?

映画において、ずーっとBGMが鳴りっぱなし、というのはほぼ考えられません。 どこでBGMを入れたら良いかよくシーンを考えて入れてみましょう。

自由にやってみましょう。

Vital使いたい人は、

● 無料で使える人気ソフトシンセVital Audio「Vital」

の7を参考にしてみましょう。

もちろん、

- 著作権フリーのものから選ぶ
- ループから選ぶ
- 作曲する

どれでも構いません。

今後について

最終課題

• 最終課題ページ

環境音・BGMは時間そんなにかかりません。世界観を決めてしまいましょう。 効果音はいくらでも凝れます。

小レポート

今日はなし