

Elektronische Muziek

—

6 fasen in Muziekproductie

Tom Tiest
cursus 2022 -2023

1. Inleiding

Bij het tot stand komen van een afgewerkt product doorloop je als artiest enkele fasen die elk op zich bijdragen tot een (professioneel) uitgewerkt geheel.

Hoewel er geen toverformule bestaat voor het succes ervan kan deze structuur je toch helpen om een resultaat te leveren waarvan je weet dat je alle parameters tot op een zo compleet mogelijke eindbalans hebt gedreven.

Het belangrijkste gegeven hierin is het overzicht dat je behoudt in een proces waar chaos je grootste vijand kan zijn.

Vanalles kan gebeuren tijdens een productieproces en je zal bepaalde fasen door elkaar gebruiken. Uiteindelijk is het eindresultaat alles wat telt en doe je alles wat er nodig is om een zo geweldig mogelijk resultaat neer te leggen.

Maar enkele belangrijke elementen voor het in acht houden van deze structuur zijn :

- het bepaalt waar je je **focus** moet leggen
- je kan **'inzoomen' op details** zonder het **overzicht** te verliezen
- een nieuw stadium dwingt tot het **afronden van het vorige stadium**
- het geeft je de mogelijkheid **deadlines** te bepalen
- je kan bepaalde **problemen** naar het juiste stadium **doorschuiven**
- **chaos** is onvermijdelijk in het proces, het **controleren** ervan is een must!
- **beperken** is verrijken!!!!

Vooraf het gegeven van **'focus'** is zéér belangrijk.

Je kan niet tot op het bot mixen als een melodie je blijft storen.

Dan kan je beter even uit het mixen treden en die melodie-kwestie oplossen.

2. De 6 fasen van muziekproductie

1. het idee, songwriting, ...

fase waarin de inspiratie zijn volle vrijheid krijgt en waar alles nog mogelijk moet zijn tot beslissingen over het te volgen pad zijn gemaakt

2. het uitwerken, arrangeren, ...

fase waarin het ontwikkelde idee wordt uitgewerkt tot een compleet stuk door gebruik te maken van : harmonische kennis, breaks, extra klanken ter versterking arrangement, ...

3. het vastleggen, tracking, opnemen, ...

fase waarin alle afzonderlijke elementen herleid worden tot tracks in een DAW

4. het bewerken, editen, ...

fase waarin alle tracks worden opgekuist : overgangen worden goed gezet, ongewenste (bij)geluiden worden weggewerkt, begin en einde van de tracks worden afgewerkt, ...

5. het balanceren, mixen, ...

fase waarin alle tracks tegenover elkaar worden uitgebalanceerd : voor elke track wordt een precieze plek in het spectrum gekozen (dmv volume, panning, ...) en voor opkomende problemen worden hulpmiddelen gebruikt (EQ, Compressie, ...)

6. het afwerken, masteren, ...

fase waarin de mix van de afzonderlijke muziekstukken worden bijgevijsd en uiteindelijk tot een geheel (album, soundtrack, ...) worden verwerkt met één of meerdere audio formats (wav, mp, ...) als uitkomst

Op de volgende 2 pagina's volgen enkele voorbeelden van hoe deze fasen op een muziekproductie kunnen toegepast worden.

Voorbeeld 1

Een duidelijk voorbeeld van dit proces is de **singer/songwriter** Lazy Lesley die een eigen album maakt:

fase 1

Lesley schrijft een tekst en bedenkt er enkele akkoorden bij.
Hij zorgt voor enkele strofes, een refrein en een bridge.
Zo bedenkt hij een 15-tal songs.

fase 2

Als de songs klaar zijn, wordt een groep gevormd waarbij de muzikanten helpen de songs naar hun complete vorm te scheppen.
Ondersteunende melodieën worden bedacht, evenals intro's, outro's, backing vocals, ...

fase 3

De groep trekt naar een studio en nemen de songs op.
Er worden verschillende 'takes' opgenomen van elke song.

fase 4

De mixing techniek(st)er gaat samen met de groep door alle nummers en kiest voor elke song de juiste take.
Indien nodig plakt hij verschillende takes aan elkaar.
De juiste zang-takes, solo-takes, backing vocal-takes, ... worden gekozen en bewerkt.

fase 5

De mixing techniek(st)er gaat elke song 'mixen'.
Voor elke song worden de instrumenten in de juiste balans gebracht met elkaar.
Waar nodig voegt hij effecten toe.

fase 6

Alle songs worden door een mastering techniek(st)er in balans gebracht.
Het album moet qua klank en opvolging van de nummers één geheel vormen.
Ook zorgt de mastering techniek(st)er ervoor dat het album goed klinkt op de dragers waarvoor het bestemd is (plaat, cd, mp3, ...).

Voorbeeld 2

Dit proces kan je ook vertalen naar de elektronica artieste DawDaw Debby die in haar eentje elektronische muziek maakt en op haar Soundcloud profiel zet :

fase 1

In Ableton/Fruity Loops/... ontwikkelt ze een origineel drumloopje en bedenkt er een baslijn, enkele akkoorden en een lead vocal bij.

Een song is geboren!

fase 2

Ze ontwikkelt dit verder met wat extra synths en percussieve sounds.

Ook bedenkt ze een intro, een break, een build-up, een climax en een outro

fase 3

Ze rendert elke track apart en laadt deze in een mixing DAW.

Daarbij wordt nog een extra gitaar, een piano en de vocal tracks opgenomen.

fase 4

De tracks worden waar nodig bijgeknipt.

De gitaartakes worden bewerkt en het overbodige wordt verwijderd.

De vocal tracks worden herleid tot één definitieve lead vocal track.

Voor de outro wordt voor een 'fade out' gekozen.

fase 5

Ze mixt alles zelf in haar homestudio.

Met de faders zet ze alles in balans, met EQ en compressie haalt ze onregelmatigheden uit de mix en met delay en reverb zorgt ze voor diepte.

fase 6

Als ze een song klaar heeft, laadt ze dat op in een programma waar ze al haar vorige songs reeds bij elkaar heeft gezet.

Hier heeft ze een overzicht over de songs en kan ze elke nieuwe song aanpassen aan de voorgaande.

Ze schaaft het volume en de algemene kleur van het nummer bij opdat deze aansluit met haar andere nummers.

Ze rendert de track en kan deze dan op haar Soundcloud-profiel zetten.