LES IN PRODUCEREN.nl

10 PRODUCER BEGINNERSFOUTEN

& HOE JE ZE MOET VERMIJDEN

Geschreven door : LesInProduceren

LES IN PRODUCEREN

10 PRODUCER BEGINNERSFOUTEN

& HOE JE ZE MOET VERMIJDEN

LES IN PRODUCEREN.nl

Dongen | Nederland | 2013

Geschreven door : LesInProduceren

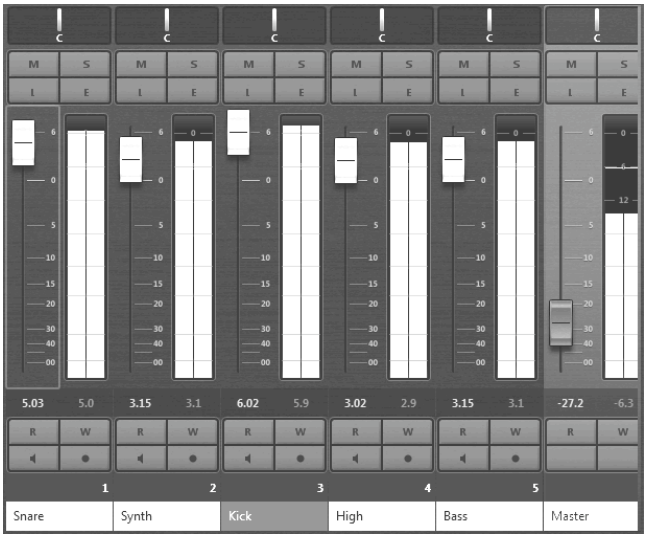
WWW.LESINPRODUCEREN.NL

Welkom! Dit gratis eBook is geschreven door *LesInProduceren* en is bedoeld voor beginnende muziekproducers. LesinProduceren is een professionele aanbieder van verschillende cursussen, speciaal voor digitale muziekproducers.

Als bijlage van dit boek is het huidige cursusaanbod toegevoegd. Check www.lesinproduceren.nl voor meer informatie.

#1. ALLE FADERS OMHOOG!

Tijdens het mixing-proces van een productie dient er een goede balans te worden gemaakt tussen alle verschillende geluiden/kanalen. Deze balans wordt in basis gemaakt door leveling (volume regelen), met behulp van de faders. Wat je bij beginnende producers vaak ziet, is dat bijna alle faders op of tot ver boven de 0-grens staan. Dit komt doordat de producer tijdens het mixen denkt: "De Snare staat te zacht, die moet harder", en vervolgens schuift hij de fader omhoog. Daarna merkt hij bijvoorbeeld dat de Synth niet meer zo goed te horen is, dus die fader wordt ook weer harder gezet. Daardoor is weer de Hihat minder goed te horen enz. enz. Je begrijpt het dus al, langzaam maar zeker wordt elk geluid harder gezet, totdat er bij sommige kanalen op de mixer, de fader zijn toppositie heeft bereikt. Daarnaast zie je dat de masterfader steeds lager wordt gezet, om digitale clipping te voorkomen. "Wat nu, want die Snare moet toch nog iets harder?" In wezen zou je nog een gain-insert kunnen plaatsen op de Snare waardoor het desbetreffende kanaal toch nog harder kan. Echter is dit overbodig moeilijk doen en tevens belast je zo onnodig het werkgeheugen van je PC en dat wil je niet!



Je maakt op deze manier een denkfout, want waarom zou je kanalen alsmaar harder zetten als je de andere kanalen ook zachter kan zetten? Het is belangrijk dat je tijdens het mixproces een beslist welk geluid/kanaal het belangrijkste is in de track. Als je dat kanaal 'relatief hard' zet (dus rond de 0-grens), kun je de andere geluiden/kanalen daar omheen mixen, dus wat zachter zetten. Zo ziet je mix er beter uit en bespaar je wellicht CPU. Maak je niet druk over het algehele volume van de track, dat kan namelijk nog worden opgekrikt tijdens het masteren.

#2. INVERSTEREN IN HET VERKEERDE.

Wanneer je begint met produceren, gaat er een wereld van geluidsapparatuur (gear) voor je open. Voor je eerste set-up moet je een keuze maken uit tal van verschillende merken, typen en technieken. Stel; je hebt lang gespaard voor een redelijk budget en je hebt je eerste set-up klaar staan op de zolder of in de garage van je ouders, want zo is bijna elke producer begonnen. Na een tijdje bezig te zijn met het creëren van beats, merk je dat die Kick bij jou in de studio veel dikker klinkt dan bij je beste vriend in zijn kamer, die zelf ook studio-speakers heeft. Na een tijdje begin je je hier echt aan te irriteren, want hoe kunnen mensen dan van jouw muziek genieten als de kick klinkt als een mattenklopper? Dus, je begint (begrijpelijk) te twijfelen aan de apparatuur die je hebt staan in je homestudio. Je besluit opnieuw te gaan sparen voor een nieuwe set speakers, want daar ligt volgens jou het probleem. De speakers die je op het oog hebt zijn wel aan de prijzige kant, namelijk bijna €1000,- per set. Maar, je bent gepassioneerd en je leest op internet alleen maar goede reviews over deze set. Na een paar maanden koop je de speakers en ga je vol goede moed weer aan de slag met produceren. Nadat je weer een nieuwe beat hebt gemaakt, ren je naar beste vriend om je mix te checken op zijn boxen. Tot je spijt merk je dat de Kick nog steeds niet klinkt zoals hij bij jou in de studio klinkt. Je beste vriend begrijpt er zelf ook niets van, want hij heeft je beat ook in jouw homestudio beluisterd en daar klinkt hij inderdaad veel beter! Heb je net bijna €1000,- betaald voor een set top-speakers, klinkt je muziek nog niet goed. Met de handen in het haar vraag je jezelf af; "Wat doe ik nou toch fout?”.

De situatie die hierboven is omschreven, komt bij vele beginnende producers voor. Het werkelijke probleem ligt in deze situatie bijna zeker bij de akoestiek van de ruimte waarin de muziek wordt gecreëerd, in plaats van bij de kwaliteit van de studiospeakers. De akoestiek van een ruimte is van groot belang, omdat dit beïnvloedt hoe jouw oren het geluid opvangen en hoe je dus je mix maakt. Als de akoestiek in je kamer slecht is, zal je muziek hoogstwaarschijnlijk ook slecht klinken. Het is bijna

onmogelijk om een vaste oplossing te geven waarop je bijna elke ruimte van een betere akoestiek kan voorzien. Dit is namelijk per ruimte verschillend. Er is overigens wel een aantal technieken om de akoestiek in je kamer te verbeteren, echter vergt dit onderzoek en ook investering in materiaal.

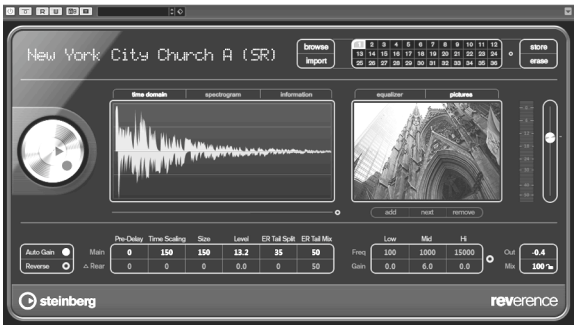
Tijdens de LesInProduceren-cursus "Digital Music Producer", zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan hoe je de akoestiek van je ruimte kunt aanpassen, zodat je betere mixes kan maken.

Check: www.lesinproduceren.nl

#3. EEN MIX VERPESTEN MET TE VEEL GALM.

Wie herkent het nou niet; een karaoke setje met een galm (reverb) -draaiknop er op. Wanneer je de zang een galm geeft, klinkt het allemaal in één keer veel beter om aan te horen. Dit komt omdat de galm de 'oneffenheden' van de zanger/zangeres als het ware 'verbergt'. "Dat is perfect, dat ga ik ook toepassen in mijn mix", zul je wellicht denken.

In principe kan galm zeker iets mooier maken. Wanneer je galm toevoegt, geef je het geluid een mate van ruimtelijkheid. Je hebt zo bijvoorbeeld galmen die klinken alsof je in een badkamer, een concertzaal of in een immens grote kerk staat. Het is echter belangrijk dat je galm op een juiste manier toepast in je mix. Een probleem wat galm heeft, is dat het geluiden minder duidelijk, stevig, vast en "in your face" maakt. Als jij een mix maakt waarbij bijvoorbeeld de stem van de zangeres het belangrijkste geluid is, moet je oppassen met het toevoegen van galm. Als je (te)veel galm toevoegt, zul je merken dat de stem ineens minder op de voorgrond klinkt en dat is nou precies wat je niet wil. Zo moet je bijvoorbeeld ook nooit galm op een Kick zetten, want als er iets is



dat stevig/vast moet klinken, is het wel de Kick.

Je merkt dus wel, galm kan in sommige gevallen perfect werken, maar het kan ook je hele mix verpesten. Je moet dus goed weten wat je doet.

Tijdens de LesInProduceren-cursus "Digital Music Producer" zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan Galm (reverb) en Echo (delay), zodat je precies weet hoe je hiermee om moet gaan.

Check: www.lesinproduceren.nl

#4. TEVEEL PLUGINS OP DE MASTER-BUSS PLAATSEN.

Elke producer wil zijn of haar track zo goed mogelijk laten klinken. Dat is nou eenmaal een feit. Ook de beginnende producer wil er alles aan doen om zijn muziek zo dik mogelijk te laten klinken en besluit daarom om een hoop mastering-plugins aan te schaffen. Uiteindelijk eindig je met een master-buss waar allerlei master-limiters, ultra-maximers, multi-band compressors, stereo imagers en parametrische EQ's op staan. Toch klinkt de track nog steeds modderig en is het resultaat teleurstellend. "Hoe kan dat nou, mastering moet toch juist je track beter laten klinken?", zul je jezelf wellicht afvragen. Mastering is de laatste schakel van het productieproces, waarbij een goed gemixte track o.a. net dat beetje extra kan krijgen waardoor de track super klinkt. Echter is het heel belangrijk dat je een goede mix hebt gemaakt en dat je precies weet wat je doet tijdens het masteren. Als beginnend producer kun je wellicht beter iemand anders je tracks laten masteren, die daar meer verstand van heeft. Als je daar geen budget voor hebt, zou je je wellicht moeten verdiepen in Mastering. "It's all about the research baby!"

Tijdens de LesInProduceren-cursus "Digital Music Producer"

zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan Mastering.

Check: www.lesinproduceren.nl

#5. AL JE TIJD STEKEN IN HET IMITEREN VAN JE IDOOL.

In de Dance-scene is er een aantal producers die ontzettend groot zijn. Zo heb je o.a. David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren en Avicii. Een beginnend danceproducer wil vaak net zo bekend worden als zijn of haar voorbeeld, bijvoorbeeld één van die hiervoor genoemde supersterren. Een fout die vaak wordt gemaakt is dat beginnende producers al hun tijd stoppen in het imiteren van hun idool. "Als ik net zo klink als Avicii, vindt het publiek mijn muziek toch ook helemaal te gek?" Laten we bij die gedachte eens even stilstaan. Grote producers staan bekend om hun eigen en vaak innovatieve sound. Ze brengen iets wat nog niet eerder (op die manier) is gedaan. Als jij als beginnend producer hun sound imiteert en je eigen track uitbrengt, zullen de mensen denken dat het een kopie is van producer "x". Voordat je het weet krijg je de stempel "Copycat" opgedrukt en wil niemand je muziek meer horen. Dat is toch niet waar je zo hard voor hebt gewerkt? Juist! Wat je beter kan doen is andermans muziek gebruiken als inspiratiebron om zelf te werken aan JOUW sound, zodat mensen fan worden van JOUW sound en zij iemand die JOUW sound imiteert bestempelen als "Copycat". Het kan overigens wel voor onderzoeksdoeleinden interessant zijn om uit te zoeken hoe jouw idool precies die vette sound heeft gemaakt. Die technieken kun je namelijk zelf weer toepassen bij het maken van JOUW eigen sound.

"Nobody can be more You than You"

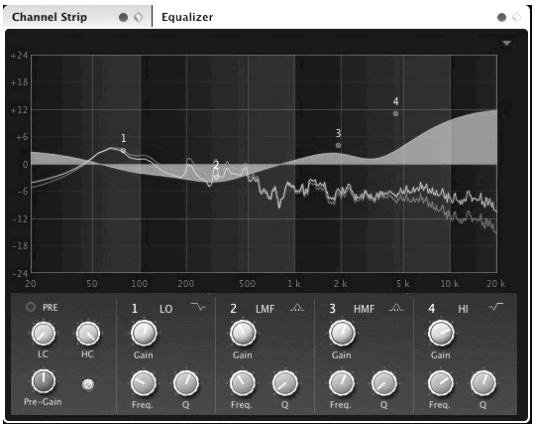
#6. SLECHTE SOUNDS KIEZEN.

Bij het produceren wil je dat je uiteindelijk een mix hebt met een goede sound (geluid). Hiervoor is het belangrijk dat je goede sounds kiest om te gebruiken in je productie, dit wordt vaak onderschat. Ja, je kan een slecht klinkende sound beter laten klinken met verschillende plugins, maar echt goed zal deze nooit worden. Het begint allemaal bij de bron. Een slechte zangeres kan je nooit zo laten klinken als een Adèle, ook al gebruik je autotune en 100 andere plugins.

Adèle is nou eenmaal een geweldige zangeres, dus wanneer zij begint met zingen, klinkt het bijna vanzelf al heel erg goed. De 'bron' (in dit geval Adèle) is al van topkwaliteit. Zo werkt het ook met bijvoorbeeld het kiezen van de juiste drumsounds. De zoektocht naar goede sounds kan saai zijn en lang duren, maar het is zeker de moeite waard. Je doel is uiteindelijk dat je helemaal tevreden bent met elke sound die in je productie zit. Je muziek is toch als het ware je 'baby'tje'? Die verdient toch het beste? Juist. Doe dus die extra moeite, anders slaap je 's nachts slecht.

#7. EQ ONDERSCHATTEN.

Als aanvulling van de beginnersfout #6, is het belangrijk dat je weet wat je allemaal met EQ (Equalising) kan doen. Om nog even door te gaan op het zoeken van de juiste drumsounds, is het goed als je weet wat je eventueel met de sound kan doen om het te laten klinken zoals jij wil. Als je bijvoorbeeld een Snare-sound hebt gevonden die helemaal perfect klinkt, maar nét iets teveel 'laag' (lage frequenties) heeft, hoef je niet per se een andere sound te zoeken. Dat is zonde! Met EQ kun je namelijk bepaalde frequenties harder of zachter maken. In het geval van de Snare-sound, kun je eenvoudig het 'laag' reduceren. Daarnaast is EQ ook onmisbaar bij het mixen van je track. Met EQ kun je namelijk je mix duidelijker maken, door ervoor te zorgen dat geluiden elkaar



qua frequenties niet in de weg zitten. Zo is bijvoorbeeld EQ dé tool om een Kick en een Bassline die tegelijk klinken, lekker te laten klinken.

Tijdens de LesInProduceren-cursus "Digital Music Producer" zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan EQ, zodat je gemakkelijk en snel een sound kunt EQ'en naar jouw wens.

Check: www.lesinproduceren.nl

#8. 1000 PLUGINS OP JE COMPUTER HEBBEN STAAN.

Een producer is vaak helemaal weg van apparatuur en plugins. Hoe meer plugins je ter beschikking hebt, hoe beter, want dan heb je ook de meeste keuze. Toch? Fout! Een beginnend producer heeft in eerste instantie weinig aan een heel arsenaal aan plugins. Het is belangrijker om eerst goed te weten en te ervaren hoe de verschillende soorten plugins werken. Vaak kun je in het begin met de plugins die inbegrepen zijn bij je muzieksoftware (DAW: Digital Audio Workstation) al een heel eind komen. Als je met deze plugins eerst de basisfuncties leert, kom je er in de loop van de tijd wel achter wat voor extra functies je mist en kun je op zoek gaan naar een betere plugin. De meeste professionele producers gebruiken vaak steeds dezelfde plugins bij het produceren van verschillende tracks. De reden hiervoor is dat ze deze plugins van binnen en buiten kennen en er snel tot het gewenste resultaat mee kunnen komen. Hierbij is workflow ontzettend belangrijk. Daarnaast kan het hebben van onnodig veel plugins je computers stabiliteit en overall performance beïnvloeden en dat wil je niet!

#9. BIJ OPNAME NIET GOED LEVELEN.

Beginnende producers die zich ook bezig houden met het opnemen van zang of rap, maken vaak de fout dat ze de opnames op een verkeerd volume opnemen. Als je te zacht opneemt, kom je later bij het mixen in de problemen. Wanneer je een zachte opname harder in de mix wil hebben, versterk je daarmee automatisch de ruis (noise) die op de zachte opname zit. Een zachte opname zit namelijk dicht bij de zogenaamde noise-floor. Het is moeilijk om de noise achteraf weg te halen.

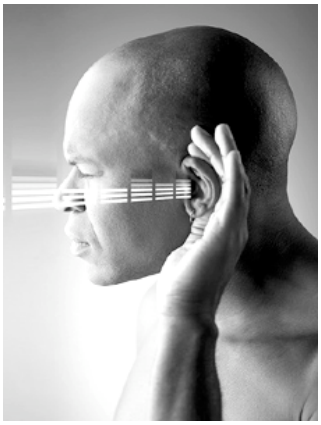
Anderzijds wil je niet dat je te hard opneemt. Als je te hard opneemt, kan de opname clippen en krijg je een "tik" geluid in de opname die je (net als noise) bijna onmogelijk weg krijgt.
Het instellen van een juist volume is dus van wezenlijk belang. "De zangeres die ik opneem, zingt niet het hele nummer even hard, dus hoe kan ik dit het beste doen?" vraag je jezelf wellicht af. Nogmaals, zet het volume niet te zacht en vraag de zangeres om even het moeilijkste/hardste stuk van de song te zingen. Zo kun je instellen dat het hardste stuk van de song niet clipped, want daar stel je het volume op in. Een andere manier zou kunnen zijn: vraag de zangeres om een beetje naar achter te leunen wanneer ze harder zingt. Dit noem je in het opnameproces 'microfoontechniek'. Dit is overigens niet voor elke vocalist even gemakkelijk. Uiteindelijk wil je dat de vocalist(e) een super vocal-take neerzet. Hiervoor moet hij of zij zich op zijn of haar gemak voelen. Dus als de vocalist(e) aangeeft dat hij/zij niet goed is in 'microfoontechniek', kun jij als producer maar beter het volume juist instellen. Don't forget: het gaat om de kwaliteit van de bron!

Tijdens de LesInProduceren-cursus "Digital Music Producer" zullen andere mogelijkheden worden behandeld.

Check: www.lesinproduceren.nl

#10. PRODUCEREN / MIXEN OP HOOG VOLUME.

"Draai de volumeknop nog eens omhoog, dan klinkt die beat vetter!" Waarschijnlijk hoor je het jezelf al zeggen. De mens ervaart in de meeste gevallen harder als beter. Als je op de radio een song hoort die van hoog volume is en daarna een song in hetzelfde genre die zachter klinkt, zul je waarschijnlijk de eerste song het vetst/leukst vinden. Dit gegeven kan verschillende problemen veroorzaken als je altijd op hoog volume produceert/mixt. Niet alleen beschadig je je gehoor, maar als je altijd op hoog volume produceert, ervaar je je muziek wellicht vetter dan deze in werkelijkheid is. Op een hoog volume is het daarnaast moeilijker om te mixen, omdat je gehoor zelf als het ware als een compressor begint te fungeren en sommige frequenties niet meer goed 'weergeeft'. Hierdoor doe je aanpassingen in je mix die uiteindelijk niet goed zijn voor de mix. Vaak merk je dat pas als je je mix op lager volume afluistert. Produceer en mix dus niet te hard. Welk volume het beste is? Dat verschilt. Volgens sommigen is 80dB tot 85dB het meest geschikte volume om af te mixen. Dit zou je zelf kunnen opmeten met een goede (lees: niet met een smartphone app) dB-meter. Daarbij is het belangrijk dat je voor jezelf een volume vaststelt waarop je altijd afmixt. Zo krijg je tracks die qua mix allemaal rond hetzelfde level zitten.



★ BONUS

#11. DENKEN DAT MUZIEKTHEORIE OVERBODIG IS.

Als je een dichter wil worden, kan je bijna niet zonder kennis van letterkunde en grammatica. Je zou heel ver kunnen komen, maar op een gegeven moment kom je toch in de problemen. Dat is hetzelfde met muziek producers. Als jij niet vanuit nature voelt hoe een goede akkoordenprogressie gemaakt

moet worden, zal je er waarschijnlijk zonder kennis van muziektheorie nooit één maken.
De meesten van ons beschikken niet over de aangeboren kwaliteit om enkel op gevoel een mooie song van het hoogste niveau te maken. Wij zijn nou eenmaal geen Mozart of Beethoven. Betekent dat dat het onmogelijk is om tot een topresultaat te komen? Natuurlijk niet, daarvoor heb je altijd nog muziektheorie! Muziektheorie draait in basis om het notenschrift, wat gezien kan worden als de taal van muziek. In wezen is bijna alle muziek die wij kennen, gebaseerd op het notenschrift. Niet alleen in Klassieke muziek, maar ook in muziekstijlen als Dance, Rock en Hiphop zit muziektheorie verwerkt. Beginnende muziekproducers die werken met een midi-keyboard en een computer, vinden het vaak lastig om een mooie melodie, bassline en/of een akkoordenprogressie te maken. Dat komt doordat zij niet beschikken over de basis van muziektheorie. In andere woorden, ze hebben een vel papier, een pen en de creativiteit, maar kunnen simpelweg geen mooi gedicht schrijven.

LesInProduceren biedt de cursus "Muziektheorie voor Producers" aan, waarbij er wordt gefocust op de noodzakelijke theorie die nodig is om een hele track te componeren/produceren, inclusief een akkoordenschema, bassline en melodie.

Check: www.lesinproduceren.nl

More coming soon.
WWW.LESINPRODUCEREN.NL