

гайд

как выделиться среди других электронных музыкантов

@xris.vavrzhina

Привет, друзья! На связи Христина.

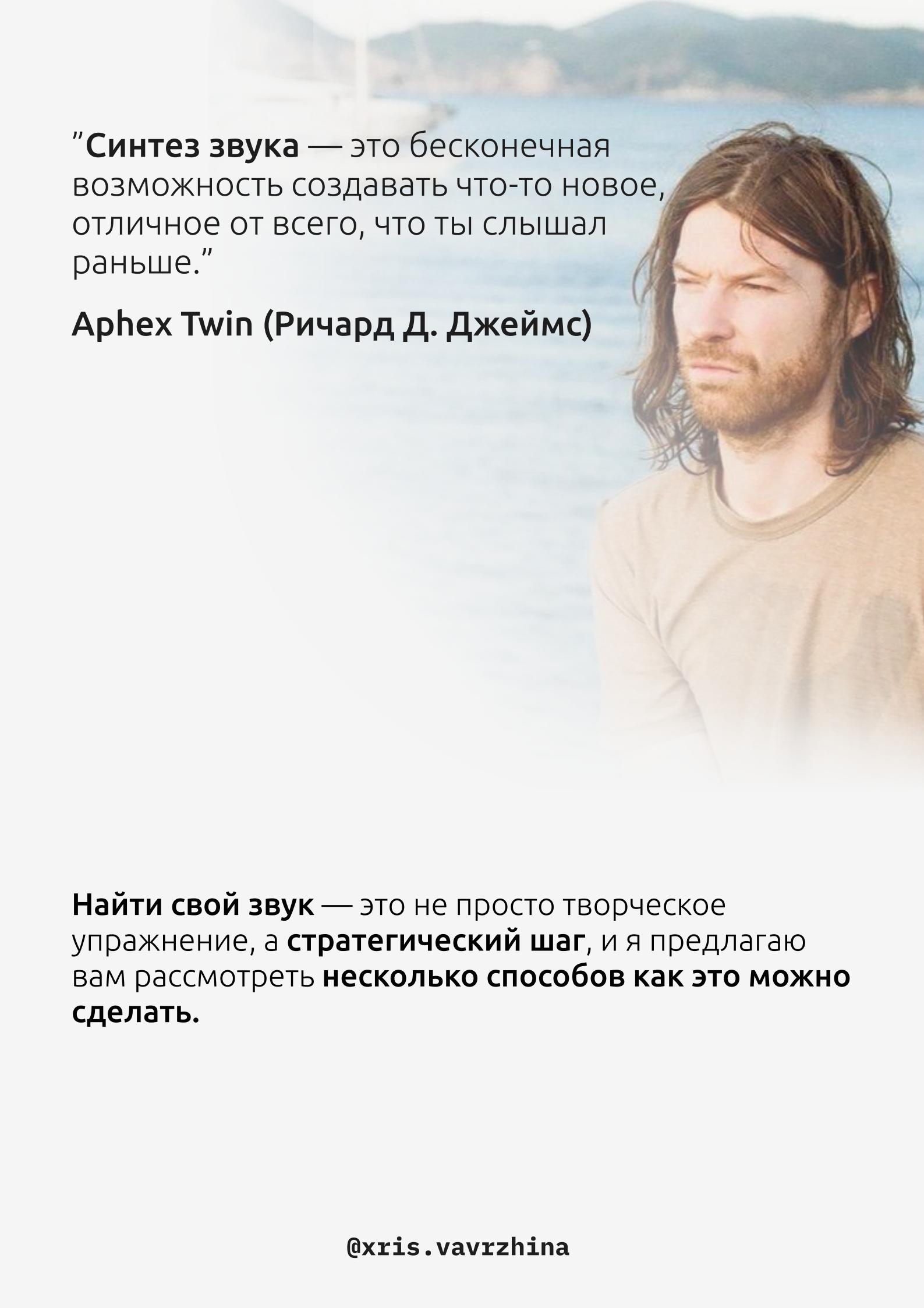
Христина Вавржина, CEO the lazy producer

Умение выделяться - один из **важнейших навыков** на современной электронной сцене, потому что мы живем в эпоху высокой конкуренции.

Ежедневно на стриминговые сервисы, такие как Spotify, YouTube Music, Apple Music, загружаются примерно **100 000 треков**. Вы просто осознайте **ЭТУ ЦИФРУ**.

Чтобы выделиться по звуку среди других электронных музыкантов, вам нужно разработать **собственный подход к созданию музыки**, который будет отличать вас от остальных.

@xris.vavrzina

“Синтез звука — это бесконечная возможность создавать что-то новое, отличное от всего, что ты слышал раньше.”

Aphex Twin (Ричард Д. Джеймс)

Найти свой звук — это не просто творческое упражнение, а стратегический шаг, и я предлагаю вам рассмотреть несколько способов как это можно сделать.

Кому этот гайд будет полезен:

- **Начинающим музыкантам**, которые только ищут свой стиль и хотят не просто копировать, а создавать свой **уникальный звук**
- Музыкантам, которые **застрали в творческом тупике**, чувствуя, что их музыка не находит отклика у слушателей.
- Тем, кто стремится к **долгосрочной карьере**, понимая, что успех приходит не через массовость, а через **auténtичность и уникальность**.
- Продюсерам и саунд-дизайнерам, которые хотят **улучшить свои навыки синтеза звука**.

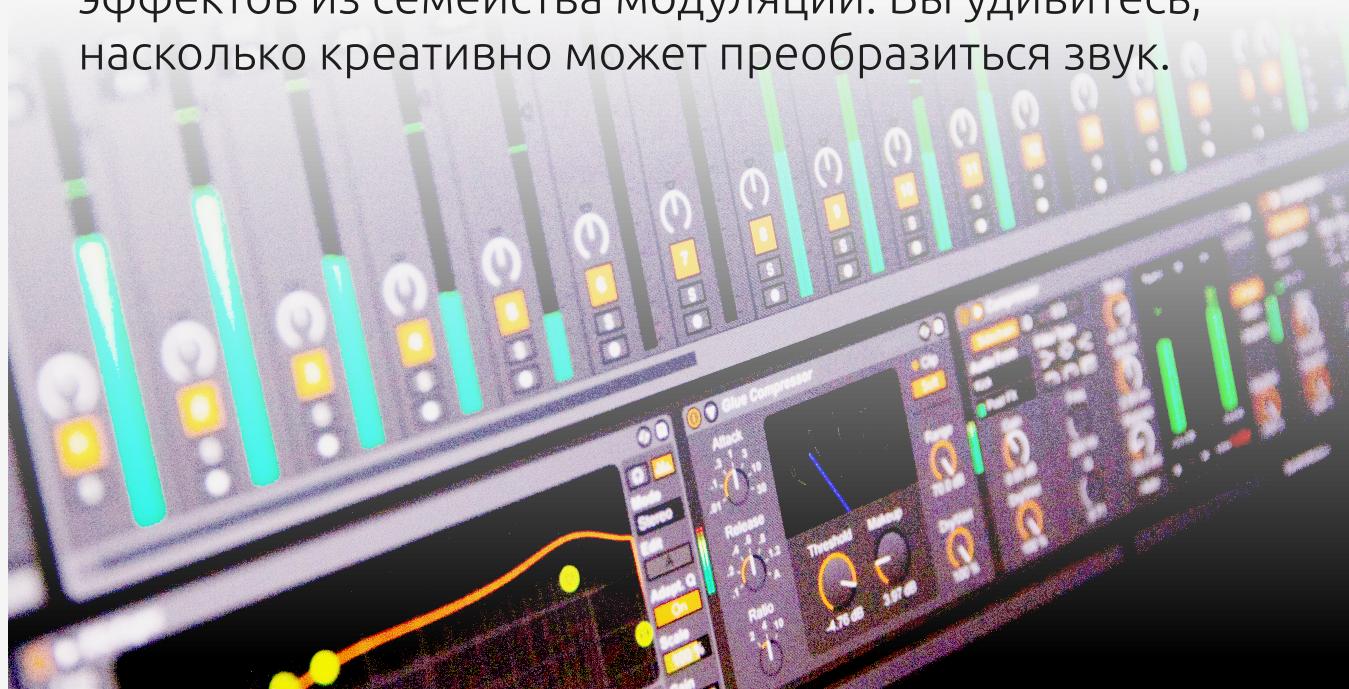
Из этого гайда вы узнаете, как создать **свой уникальный звуковой почерк** в электронной музыке через **эксперименты** с саунд-дизайном, ритмикой, текстурами, аранжировкой и эффектами.

01 Изучите синтез звука. Это один из самых простых способов выделиться.

Синтез звука — это мощный инструмент для музыканта. Умение настраивать звук самостоятельно дает возможность создавать что-то уникальное. Именно поэтому **свой курс “Основы продакшена в Ableton Live”** я начинаю с синтеза.

А еще, **избегайте использования стандартных пресетов** — модифицируйте их. Если вы никогда до этого не синтезировали, **начните с субтрактивного синтеза**. Это самый **простой** тип синтеза, но и самый востребованный. Для начала можно использовать встроенный синтезатор Ableton - **Operator**. Изучите, что такое **осцилляторы, фильтры и огибающие**. Поэкспериментируйте с разными типами волн (синус, пила, квадрат) и **создайте свои звуки**.

Экспериментируйте с **аудио эффектами**. Попробуйте закинуть на дорожку по 5 дисторшенов, фильтров, эффектов из семейства модуляции. Вы удивитесь, насколько креативно может преобразиться звук.

В музыки нет **правильного и неправильного**. Чем больше вы будете **рисковать**, тем **интереснее** звук у вас получится.

Задание:

- Создайте один басовый звук с использованием синусоидальной волны (sine wave).
- Создайте лид-сингт (lead) с использованием пилы (saw wave).
- Создайте пад (pad) с использованием треугольной волны (triangle wave).

Совет:

Изменяйте высоту осциллятора, частоту среза фильтра, а также используйте огибающие для амплитуды, чтобы сделать звук более интересным.

02 Используйте необычные звуковые источники

(Полевые записи, необычные объекты как инструменты, неожиданные сэмплы)

- Записывайте **звуки из окружающей среды**: городские шумы, природу, разговоры людей — и интегрируйте их в свои треки. Можно записать их с помощью телефона или портативного рекордера, а затем редактировать в программе (DAW). Эти **уникальные записи** создадут атмосферу, которую сложно воспроизвести с помощью стандартных инструментов Ableton Live.
- Пробуйте записывать самостоятельно или скачать сэмпл пак **“звуки нестандартных объектов”** — стук по металлу, вибрации струн, шорохи бумаги, шум прибоя и т.д. Эти звуки можно обработать и получить **интересные текстуры**.
- **Экспериментируйте** с выбором **сэмплов**. Например, можно взять редкие или записи снятые с виниловых пластинок и сделать из них интересные вставки.

Задание:

- Запишите звук шагов, обработайте его эффектами реверберации и гранулярного синтеза, создайте из него атмосферный фон.

03 Играйте с динамикой и текстурой

Контрасты в звуке: Играйте на контрастах между тихими и громкими, плотными и воздушными текстурами. Такая комбинация поможет вашему треку выделяться за счет динамики.

Слоистость звука (Лейринг): Создавайте сложные многослойные текстуры, используя технику лейринга. Например, можно накладывать синтезаторные звуки на полевые записи или комбинировать несколько типов звуков (органический шум с цифровыми синтами) и т.д.

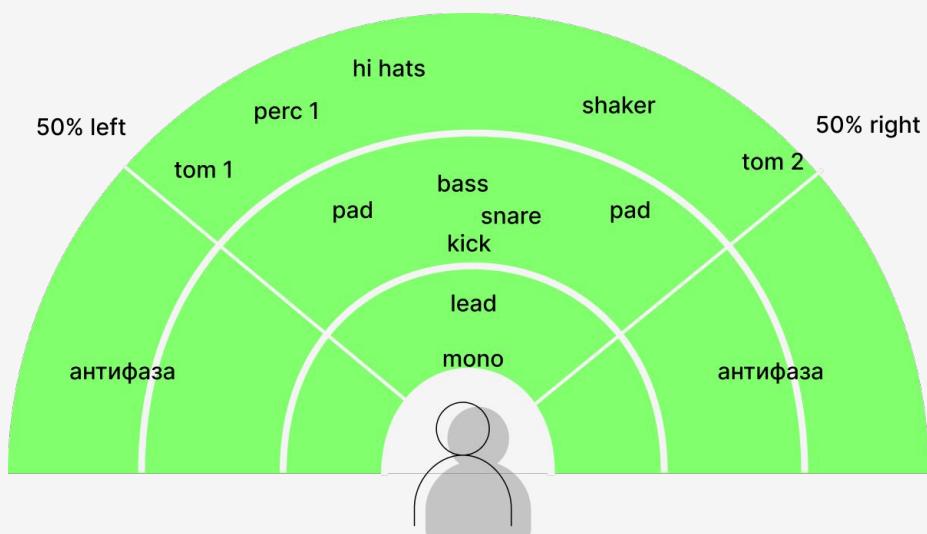
Живая запись и органические звуки: Добавляйте в трек живые элементы: записывайте свой голос, акустические инструменты или окружающие звуки. Это добавит теплоты вашему треку.

Задание:

- Создайте атмосферный пэд, используя лейринг: наложите на ваш синтезированный звук полевую запись (например, звук дождя или леса).

Совет: Поиграйте с панорамированием, разложив слои в стерео пространстве для создания широкой текстуры.

04 Развивайте свою уникальную технику работы с ритмом.

Нестандартные ритмические схемы: Используйте сложные ритмические паттерны, полиритмии или нестандартные размеры (например, 5/4, 7/8). Это всегда необычно звук, так как большинство треков написано в размере 4/4 ритмов. Тут **важно понимать**: если вы хотите, чтобы **вашу музыку играли** в клубах диджеи, **нестандартные ритмы** сводить будет **сложно**. **Совет**: попробуйте использовать другую размерность в яме.

Необычные перкуссии: Вместо использования стандартных барабанных сэмплов, попробуйте применить **полевую живую запись** перкуссии, сыгранной африканскими племенами. Этот прием особенно хорошо звучит в таких жанрах как органик или гипнотик техно.

Задание:

Найдите и скачайте композиции:

- 1. The Winstons – "Amen Brother" (1969).** Amen break из этой композиции стал одним из самых известных и семплированных барабанных ритмов в истории музыки. Этот семпл использовался в бесчисленных треках в жанрах хип-хоп, драма-н-бейс, брейкбит и электронной музыки.
- 2. James Brown – "Funky Drummer" (1970).** Барабанный ритм из трека "Funky Drummer", сыгранный Клайдом Стабблфилдом, стал одним из самых известных семплов в истории хип-хопа и фанк-музыки.

Вырежьте брейки и примените в своих треках. Вы услышите, как эти брейки преобразят ваш грув и добавят в ваши сухие синтезированные партии человеческого фактора.

Совет: Резать эти бреки и применять их в своем проекте важно прослушивая партию бочки с басом. Так вы интуитивно почувствуете, как можно интересно порезать брейк.

05 Развивайте свои звуковые фишки.

Повторяющиеся звуковые элементы: Создайте повторяющийся элемент, который будет встречаться в разных треках — это может быть особая обработка бочки, фирменный бас , любой ваш уникальный тембр, который будет ассоциируется именно с вами.

Необычное использование тишины: Играйте с паузами и тишиной в треке. Это мой самый излюбленный прием. А люблю его за эффект неожиданности. В электронной музыке обычно треки заполняются звуком, но тишина может стать мощным элементом, если её использовать правильно в аранжировке.

Задание:

Создайте, например, бочку с авторской реверберацией и используйте этот элемент как "подпись" в ваших будущих работах. Создайте рэк и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Совет: Сохраняйте все что вы создали. И применяйте потом в своих будущих проектах. Это верный путь в развитию своего стиля.

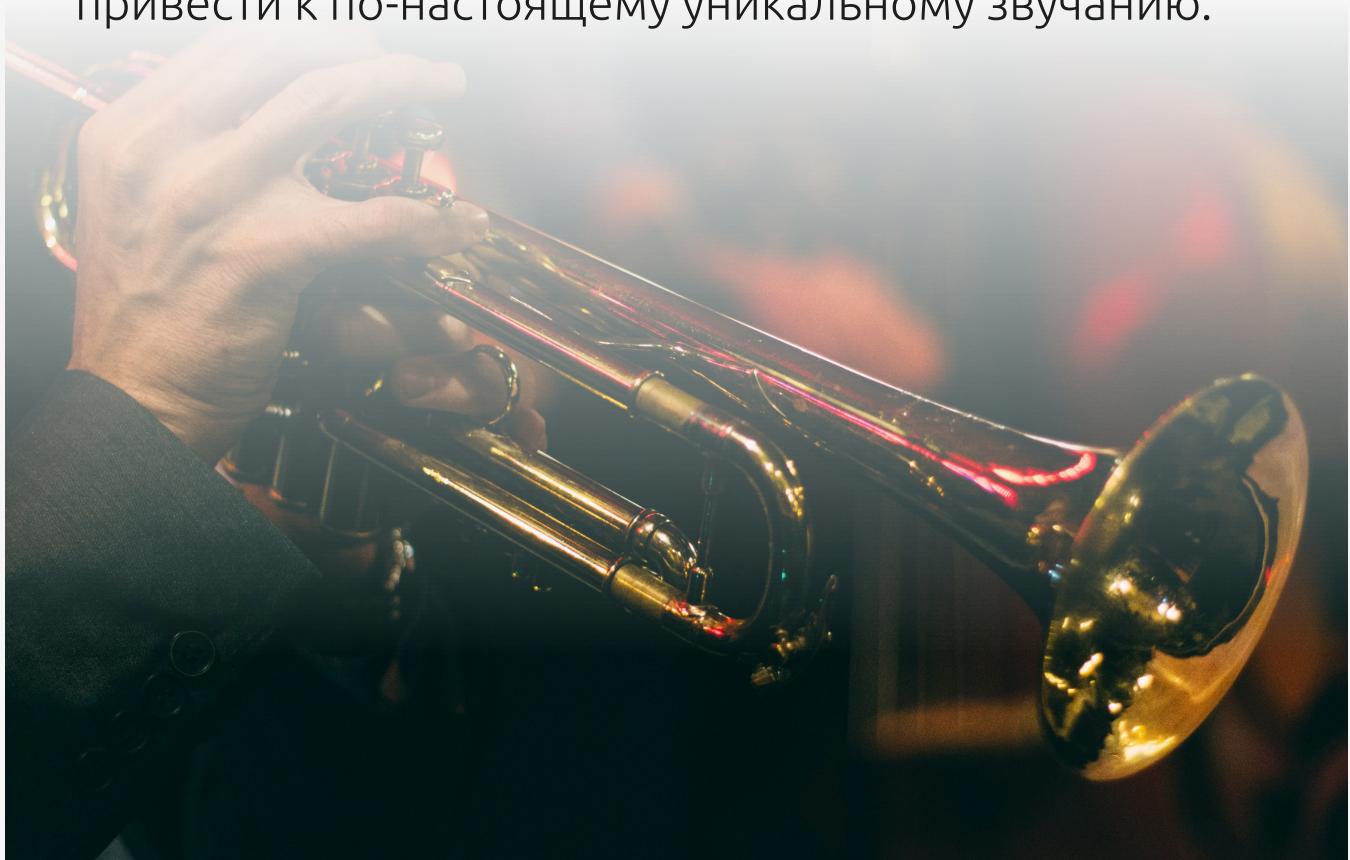

06 Постоянно учтесь и вдохновляйтесь новыми звуками.

Анализируйте работы других музыкантов: Осознанно, внимательно слушайте, как другие артисты создают свои уникальные звуки. Анализируйте, как они работают с текстурами, ритмами и мелодиями, и ищите пути для применения этих техник в своем стиле.

Изучайте новые техники и инструменты: Технологии постоянно развиваются, и появление новых плагинов и программ даёт возможность создавать звуки, которые раньше были недоступны. Учтесь новым способам работы с синтезом, эффектами и сведением.

Экспериментируйте без ограничений: Чтобы найти что-то новое, не бойтесь пробовать нестандартные решения. Иногда случайные эксперименты могут привести к по-настоящему уникальному звучанию.

Задание:

Найдите и скачайте композиции:

- 1. The Winstons – "Amen Brother" (1969).** Amen break из этой композиции стал одним из самых известных и семплированных барабанных ритмов в истории музыки. Этот семпл использовался в бесчисленных треках в жанрах хип-хоп, драма-н-бейс, брейкбит и электронной музыки.
- 2. James Brown – "Funky Drummer" (1970).** Барабанный ритм из трека "Funky Drummer", сыгранный Клайдом Стабблфилдом, стал одним из самых известных семплов в истории хип-хопа и фанк-музыки.

Вырежьте брейки и примените в своих треках. Вы услышите, как эти брейки преобразят ваш грув и добавят в ваши сухие синтезированные партии человеческого фактора.

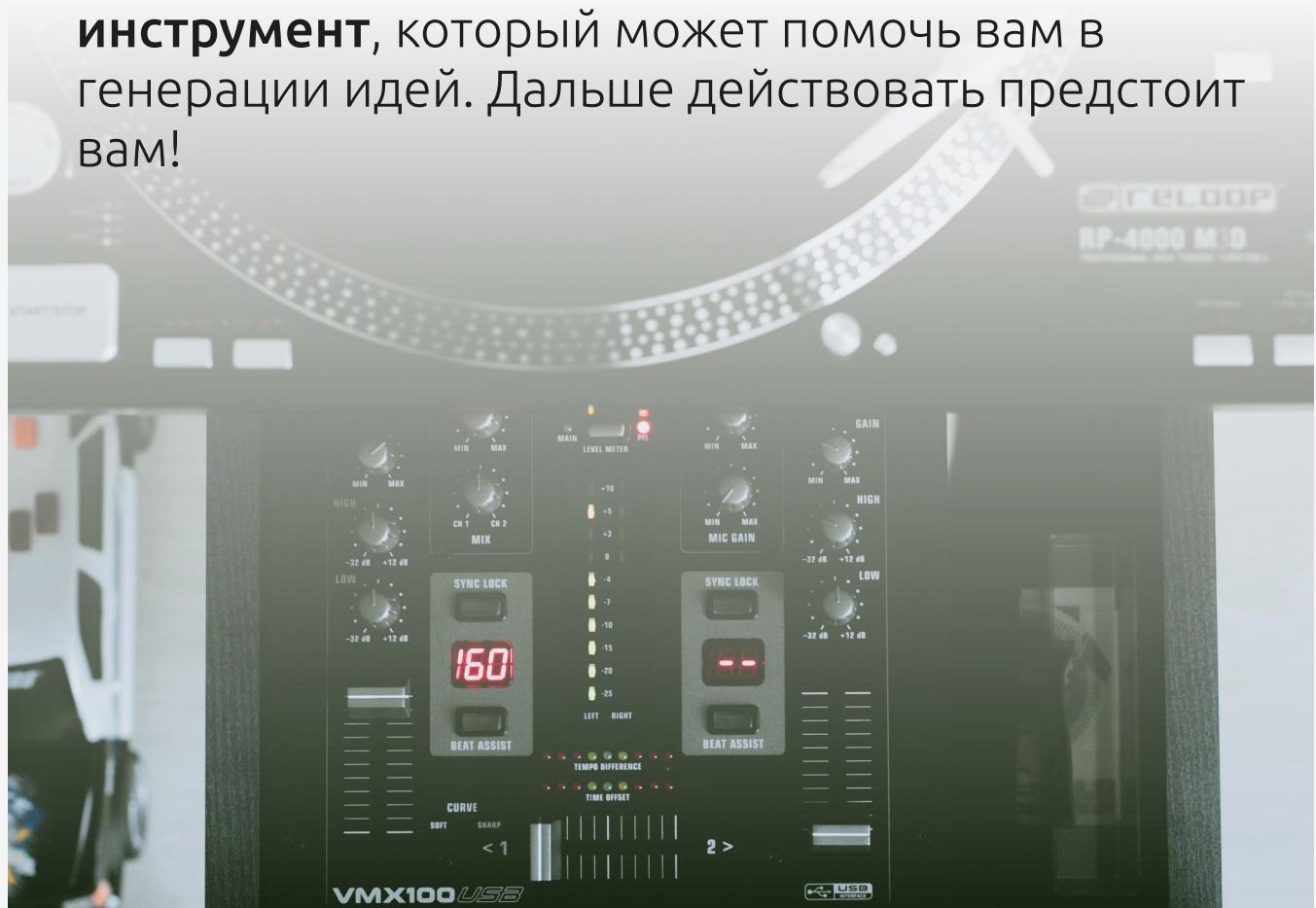
Совет: Резать эти бреки и применять их в своем проекте важно прослушивая партию бочки с басом. Так вы интуитивно почувствуете, как можно интересно порезать брейк.

07 Оставьте свой почерк на каждом этапе производства.

Уникальный подход к аранжировке: Проявляйте оригинальность в структуре трека: добавляйте неожиданные переходы, сломанные структуры, постепенное нарастание элементов. **Важно:** если вы пишите электронно-танцевальный трек, то думайте всегда о диджеях, которые потом вашу музыку будут сводить.

Сведение с характером: Создайте свой уникальный подход к сведению — например, сделайте акцент на низах или найдите и применяйте особую стереопанораму, чтобы ваши треки звучали узнаваемо.

Не забывайте, что **любой способ** - это всего лишь **инструмент**, который может помочь вам в генерации идей. Дальше действовать предстоит вам!

Христина Вавржина aka Xris Vavrzhina - электронный музыкант, диджей и наставник.

- 01** Основательница онлайн курса «The lazy producer. С нуля до первого трека в Ableton Live»
- 02** 7 лет работает с электронной музыкой.
- 03** Есть релизы на лейблах: Trau-ma (Португалия), Illegal Alien (Мексика), Aum Recordings (Япония), Safe Space (Германия), Betrieb (Финляндия), Fever Recordings (Франция)
- 04** Трек «Avangard» попал в топ 100 чарта beatport.
- 05** Играет в Японии, Грузии, Турции.
- 06** Легко удаётся понять чувства и эмоции других людей, поэтому вас ждет максимум поддержки и понимания.
- 07** Любит йогу, вкусно покушать и путешествовать

Заключение

Как вы понимаете, есть много способов креативного подхода к созданию звука, но только **регулярно практикуясь в написании музыки**, можно добиться результатов.

Желаю вам творческих успехов,

Ваша Xris Vavrzhina

