Аранжировка в Cubase, Battery, Ableton Live и Giga Studio

Медведев Е. В., Трусова В. А.

ДМК Пресс
издательство

Москва, 2009

УДК 004.4
ББК 32.973.26-018.2
М42

Медведев Е. В., Трусова В. А.
М42 Аранжировка в Cubase, Battery, Ableton Live и Giga Studio. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 328 с.: ил.

ISBN 978-5-94074-440-5

Книга поможет вам быстро и в полном объеме освоить программу Ableton Live, научиться делать ремиксы, использовать такие сэмплеры как Giga Studio и Battery. Также вы познакомитесь с новейшими технологиями записи и обработки лупов в Cubase, освоите секреты создания грува в аранжировках, сможете написать свой рингтон для мобильного телефона.

Издание предназначено для всех музыкантов, использующих возможности современных компьютерных технологий в своей практике.

УДК 004.4
ББК 32.973.26-018.2

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 978-5-94074-440-5

© Медведев Е. В., Трусова В. А.
© Оформление, ДМК Пресс, 2009

Содержание

Введение 9

Книга для любителей и профессионалов 9
Просто повторяйте – и получайте результат 9
Используйте опыт музыкантов, создавайте свои приемы 9
Композитор Андрей Сигле о танцевальной музыке 10

Глава 1
Конструируем музыку из лупов в Ableton Live 5 ... 11

1.1. Настройка предпочтений (Preferences) 11
1.1.2. Вкладка Audio 12
1.1.3. Вкладка MIDI/Sync 16
1.1.4. Вкладка Plug-In 18
1.1.5. Вкладка Defaults 20
1.1.6. Вкладка Misc 22
1.1.7. Вкладка Products 24
1.2. Секции главного окна 24
1.2.1. Браузер (Browser) 24
1.3. Режимы отображения проекта Ableton Live 5 29
1.4. Режим сессии (Session View) 31
1.4.1. Кнопки запуска и остановки клипов 31
1.4.2. Управление сценами 34
1.5. Секция Clip View для аудиоклипа 37
1.5.1. Панель клипа Clip Box 39
1.5.2. Панель запуска Launch Box 41
1.5.3. Панель сэмпла Sample Box 46
1.5.4. Панель огибающих Envelopes Box 60
1.5.5. Применение огибающих Envelopes 65
1.6. Дистанционное управление (Keyboard Remote Control и MIDI Remote Control) 73
1.6.1. Программирование клавиатуры (режим Key Map Mode) 73
1.6.2. Программирование MIDI (режим MIDI Map Mode) 74
1.7. Ableton Live 5 как MIDI-секвенсор 78

1.7.1. Создание MIDI-клипа 79
1.7.2. Секция Clip View для MIDI-клипа 79
1.7.3. MIDI-плагины 87
1.8. Аудиоплагины 95
1.8.1. Плагин Auto Filter 96
1.8.2. Плагин Auto Pan 98
1.8.3. Плагин Beat Repeat 99
1.8.4. Плагин Chorus 100
1.8.5. Компрессоры 101
1.8.6. Эквалайзеры 103
1.8.7. Плагин Erosion 104
1.8.8. Плагин Filter Delay 104
1.8.9. Плагин Flanger 105
1.8.10. Плагин Gate 106
1.8.11. Плагин Grain Delay 108
1.8.12. Плагин Phaser 109
1.8.13. Плагин Ping Pong Delay 109
1.8.14. Плагин Redux 110
1.8.15. Плагин Resonators 111
1.8.16. Плагин Reverb (ревербератор) 112
1.8.17. Плагин Saturator 113
1.8.18. Плагин Simple Delay 114
1.8.19. Плагин Utility 114
1.8.20. Плагин Vinyl Distortion 115
1.9. Инструменты Ableton Live 115
1.9.1. Инструмент Impulse 115
1.9.2. Инструмент Operator 121
1.9.3. Инструмент Simpler 127
1.10. Запись клипов 133
1.10.1. Запись MIDI-клипа 134
1.10.2. Запись аудиоклипа 138
1.11. Перекрестная запись и внутренняя коммутация 139
1.11.1 Коммутация MIDI to MIDI 139
1.11.2. Коммутация MIDI to Audio 141
1.11.3. Коммутация Audio to Audio 142
1.11.4. Коммутация Return to Audio 144
1.11.5. Resampling (запись всего микса) 145
1.12. Виртуальный микшер 145
1.12.1. Режим Cue 145
1.12.2. Треки возврата Return-треки 146
1.12.3. Crossfader (кроссфейдер) 147
1.13. Запись сессии в аранжировку 147
1.13.1. Кнопка Back to Arrangement 149
1.14. Запись и редактирование трековой автоматизации 149

1.15. Редактирование клипов аранжировки 150
1.15.1. Маркеры 152
1.16. Рендеринг 153
1.17. Поддержка протокола ReWire 154
1.17.1. Ableton Live 5 как ReWire-Master 154
1.17.2. Ableton Live 5 как ReWire-Slave 155
1.18. Коротко о главном 156

Глава 2
Сэмплер Battery 2, совместная работа с Ableton Live 5 157

2.1. Концепция сэмплера Battery 2 158
2.2. Системные настройки 159
2.1.1. Вкладка Sound Card 159
2.1.2. Вкладка Routing 161
2.1.3. Вкладка MIDI 161
2.3. Интерфейс Battery 2 161
2.3.1 Мастер-секция 162
2.3.2. Матрица сэмплов (Drum/Sample Matrix) 171
2.3.3. Редактирование ячеек в матрице сэмплов 172
2.3.4. Секция редактирования (Edit Pane) 176
2.4. Шесть вкладок (Tabs) для управления звуком ячеек 177
2.4.1. Вкладка Cell (Cell View Tab) 177
2.4.2. Вкладка Map (Map View Tab) 181
2.4.3. Вкладка Mod (Modulation View Tab) 184
2.4.4. Вкладка Filter (Filter View Tab) 193
2.4.5. Вкладка Comp (Compressor View Tab) 194
2.4.6. Вкладка Loop (Loop View Tab) 195
2.5. Модуль Modify 199
2.6. Модуль Envelope/Waveform Display Module (энвелопер-дисплей) 200
2.7. Автоматизация в Battery 2 201
2.8. Battery 2 в Ableton Live 5 202
2.8.1. Практикум. Запись автоматизации 203
2.9. Коротко о главном 205

Глава 3
Ableton Live и Giga Studio 206

3.1. Системная настройка Giga Studio 206
3.2. Подключение Giga Studio в Ableton Live 207

3.2.1. Практикум. Подключение Giga Studio и перекрестная коммутация 208
3.3. Управление звуком Giga Studio с помощью клиповых огибающих 210
3.3.1. Практикум управление фильтром с помощью MIDI-огибающих клипа 211
3.4. Коротко о главном 213

Глава 4
Запись лупов в Cubase SX 3 214

4.1. Управление с помощью панели Transport Panel 214
4.1.1. Состав панели Transport Panel 214
4.1.2. Изменяем размеры панели Transport 217
4.1.3. Клавиатурные сокращения для управления транспортом 218
4.2. Дополнительные «транспортные» функции 219
4.2.1. Перемещение курсора аранжировки 219
4.2.2. Play-функции 221
4.3. Настройки канала, панель Inspector, пэтчи 223
4.3.1. Виртуальные параметры MIDI-трека 223
4.3.2. Вкладки VST-канала панели Inspector 226
4.3.3. Практикум. Используем вкладки VST-канала 226
4.3.4. Виртуальная MIDI-надстройка 227
4.3.5. Практикум. Переключаем пэтчи с панели Inspector 228
4.3.6. VST-инструменты 229
4.3.7. Практикум. Загрузка VST-инструмента 230
4.4. MIDI-лупы. Запись, редактирование 231
4.4.1. Последовательная запись лупов 231
4.4.2. Практикум. Последовательная запись 231
4.4.3. Наложение объектов MIDI Part 233
4.4.4. Наложение при записи в обычном режиме 234
4.4.5. Объединение слоев при записи 234
4.4.6. Замена при записи (автоматическое удаление) 234
4.4.7. Запись между локаторами 234
4.4.8. Функции отката (Pre-Roll) и прокрутки (Post-Roll) 236
4.4.9. Луповая запись MIDI 236
4.5. Практикумы по субтрековой записи MIDI 238
4.5.1. Практикум. Включаем отображение субдорожек 238
4.5.2. Практикум. Субтрековая запись MIDI 239
4.5.3. Практикум. Луп с вариациями на субтреках 242
4.5.4. Практикум. Варьируем луп с помощью перемешивания частей 243
4.5.5. Практикум. Луп с полиритмом 244

4.5.6. Практикум. Луповая запись на субтреки с автоприглушением ... 244
4.6. Аудиолупы. Запись, редактирование ... 247
4.6.1. Зачем нужны аудиоклипы, регионы и аудиособытия ... 247
4.6.2. Наложение аудиолупов ... 248
4.6.3. Мониторинг аудио ... 248
4.6.4. Практикум. Мониторинг в стиле студийного магнитофона ... 251
4.6.5. Практикум. Коммутация входов и запись ... 251
4.6.6. Запись через пре-обработку ... 252
4.6.7. Выбор разрешения звукового файла ... 254
4.6.8. Иерархия данных в окне Pool ... 254
4.6.9. Работа с данными в окне Pool ... 256
4.6.10. Аудиолупы и тактовая сетка ... 257
4.6.11. Запись аудиолупов ... 258
4.6.12. Редактирование лупов ... 261
4.6.13. Практикум. Монтируем «идеальный луп» ... 261
4.6.14. Прокручивание содержимого внутри лупа ... 263
4.6.15. Практикум. Применяем прокручивание для ритмической коррекции ... 264
4.6.16. Практикум. Сглаживаем границы ... 265
4.6.17. Практикум. Удаляем мусор из проекта ... 267
4.7. Монтаж лупов ... 268
4.7.1. Луповая запись и монтаж аудиолупа из слоев на субтреках ... 268
4.7.2. Практикум. Многослойный монтаж «идеального» лупа ... 269
4.7.3. Практикум. Варьируем аудиолуп с помощью перемешивания частей ... 270
4.8. Аранжировка с треком Play Order Track ... 271
4.8.1. Практикум. Программируем аранжировку из лупов ... 274
4.8.2. Редактирование аранжировки ... 275
4.9. Коротко о главном ... 276

Глава 5
Деформация лупов в Cubase SX 3 ... 277

5.1. Деформация сэмплов в Cubase SX 3 ... 277
5.1.1. Инструмент измерения темпа ... 278
5.1.2. Параметры звучания эластичного сэмпла ... 283
5.1.3. Произвольная деформация сэмплов ... 284
5.2. Транспонирование сэмплов ... 289
5.2.1. Замораживание эластичного сэмпла ... 289
5.3. Эластичный квантайз ... 290
5.3.1. Практикум. Эластичный квантайз с ручной расстановкой маркеров деформации ... 292

5.3.2. Практикум. Эластичный квантайз с автоматической расстановкой маркеров деформации 293
5.3.3. Практикум. Эластичный квантайз по точкам Q-Points 294
5.3.4. Практикум. Ритмическое согласование лупов 295
5.3.5. Практикум. Удаление лишних слайсов 296
5.4. Коротко о главном 297

Глава 6
Луповая адаптация темпа 298

6.1. Компьютерное звучание: монотонность и грув 298
6.2. Темповая адаптация и грув-квантайз 298
6.2.1. Практикум. Создание адаптированной по темпу MIDI-аранжировки под аудиолуп 300
6.2.2. Практикум. Темповая адаптация аранжировки под паттерны грув-агента 302
6.2.3. Практикум. Паттерн грув-агента как грув-шаблон 306
6.3. Коротко о главном 308

Глава 7
Создание рингтона для мобильного телефона ... 310

7.1. Особенности MIDI-файлов для мобильных телефонов 310
7.2. Создание MIDI-файла в Cubase SX 3 310
7.2.1. Настройка MIDI Device Manager 311
7.2.2. Выбор пэтча в панели Inspector 312
7.2.3. Экспорт проекта в MIDI-файл 312
7.3. Обработка MIDI-файла в программе Nokia Sound Converter 314
7.3.1. Настройка приоритетов каналов 317
7.3.2. Создание «экзотического» рингтона 318
7.4. Коротко о главном 320

Содержание CD-Rom 321

Предметный указатель 324

Введение

Книга для любителей и профессионалов

Эта книга адресована любителям и профессионалам, использующим компьютер в домашней студии или для концертного исполнения, а также тем, кто интересуется танцевальной компьютерной музыкой. Здесь предложены программы и решения, помогающие эффективно применять компьютер в области клубно-танцевальной культуры, делать ремиксы, танцевальные аранжировки, а также экспериментировать со звуком.

Просто повторяйте — и получайте результат

Самые распространенные операции в книге даны в виде практикумов. Просто повторяйте предложенную последовательность действий – получайте результат, не вникая в теорию. Это касается приемов записи и деформации лупов, автоматизации, MIDI-обработки, редактирования звука, модуляции с помощью огибающих в Ableton Live а также многих других тем.

Используйте опыт музыкантов, создавайте свои приемы

Материал книги основан на реальном опыте практикующих музыкантов, работающих в разных стилях, в частности, авторов книги, Юрия Иванова (Atomfear), групп «Fizzarum» и «Dubsynthe». Эта книга не перевод документации к программе. В книге:

- представлены музыкальные технологии и даны практические приемы работы с ними;
- подробно рассказано об алгоритмах эластичного аудио и эластичного квантайза, о деформации лупов и слайсов в Cubase SX 3, об использовании для творчества лучшей диджейской программы Ableton Live;
- особое внимание уделено вопросам звуковой обработки сэмплов, модуляционным связям, автоматизации и алгоритмам вариативного саунда;
- раскрываются возможности сэмплера Battery 2 в совместной работе с Ableton Live 5. Рассматривается способ совместной работы Ableton Live с Giga Studio 3;

- предлагается технология создания темповых вариаций (луповой адаптации темпа) и ее применения, дается ответ на вопрос: как ритмически согласовать аудиолупы с MIDI-аранжировкой без потери грува;
- отдельная глава посвящена созданию рингтона для мобильного телефона.

Композитор Андрей Сигле о танцевальной музыке

Перед началом создания книги мы встретились с известным композитором и продюсером Андреем Сигле (http://www.proline-film.ru) и узнали точку зрения профессионала на современную культуру танцевальной музыки и ремикса.

Андрей Сигле считает, что у каждого времени своя музыка, свой темпоритм. В наш век скоростей вальсы, например, стилистически не соответствуют времени. Темп жизни другой. Поэтому формат современного музыкального произведения, как правило, невелик.

В его рамках у композитора нет времени на разработку темы, а у слушателя к этому нет интереса. Музыка, лишенная разработки темы, изменения гармонии, мелодии, апеллирует не к интеллекту. Она более современна, ритмична и при этом более физиологична. Такая танцевальная музыка адресована определенной аудитории и требует развитой технологии – компьютерной технологии.

Ремикс – это переработка музыкальной темы на более понятный молодежный язык. Образно говоря, ремикс – это зацикленная цитата из произведения, которая пошла в народ. Можно сказать, что культура ремикса упрощает мысль композитора до яркой, всем понятной и привлекающей внимание упаковки.