

BAO363

Bachelor i Populærmusikk

Bacheloroppgave

Høyskolen Kristiania

VÅR 2021

Erklæring: «Denne [oppgaven/bacheloroppgaven] er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger.»

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	3
PROBLEMSTILLING.....	3
BEGREPSAVKLARING	3
PROSJEKTET	3
BAKGRUNN.....	4
TEORI	4
SOUND	4
REFERANSER.....	4
GJENNOMGANG AV REFERANSEMATERIALE	5
PRAKTISK GJENNOMFØRING.....	5
LÅTSKRIVING.....	5
PRODUKSJON	5
<i>Cherry Days</i>	6
<i>Come On Snake Let's Rattle</i>	6
<i>Sundress</i>	6
<i>Red Sun</i>	6
<i>Everything is More Beautiful In The Dark</i>	7
<i>Neon Nights</i>	7
INNSPILLING	8
PREMIX	9
MIKSING OG MASTERING.....	9
PRESENTASJON OG DRØFTING AV FUNN.	9
EGEN SOUND.....	9
KONKLUSJON	10
REFERANSELISTE	12
PENSUMLISTE.....	13

INNLEDNING

Problemstilling

Hvordan forme soundet til en tradisjonell bandbesetning til et mer moderne uttrykk?

Begrepsavklaring

Jeg kommer til å bruke enkelte musikalske begreper i denne bacheloren som er på engelsk og som ikke lar seg oversette direkte til norsk uten at meningen i begrepet vannes ut. Derfor er det enkelte begrep jeg velger å definere her i starten, slik at det videre i teksten skal være tydelig hva jeg mener med begrepet.

- Kvante – editere rytmisk innspilt materiale til nærmeste musikalske rytmiske enhet, som f.eks. å editere noe som ble spilt før taktslaget til og blir spilt på taktslaget.
- Feel – her blir ordet «feel» brukt for å underbygge en spillestil eller følelse.

Prosjektet

Beautiful Beautiful er et band som består av meg, Øyvind Glåmen, Jonas Wesetrud Hansen, Frank Peder Rishaug og Øyvind Jonas Nordli Lunde. Vi møttes alle på Høyskolen Kristiania og har gått i samme klasse siden 2018. Vi begynte bandet høsten 2019, med Jonas Hansen som samlet oss sammen og forklarte oss et konsept og viste oss noen demoer han hadde laget. Videre ble høsten 2019 brukt på å videreutvikle og produsere disse låtene. Låtene er samlet på en 6 spors EP som har planlagt release august 2021. EP-en sitt konsept er basert på ungdomstid og nostalgi til hvordan ting var før. Referanser er og blir viktig for å kunne gi musikken den rette sinnsstemning for at musikken skal kunne oppfattes som nostalgisk.

Bakgrunn

Bandets instrumentbesetning er trommer, bass, gitar og vokal/gitar. Dette er et nokså standard rockebandoppsett, som ble populært fra 50 tallet og som har gått opp og ned i popularitet fram til den dag i dag. Grunnen til at vi ønsket å implementere moderne instrumenter som synther, og moderne effekter og sampling var at vi ønsket at musikken skulle reflektere på den musikken vi selv har vokst opp med og lyttet til de siste 20 årene. Samtidig som at vi brukte moderne teknikker utenfor typisk rockebandoppsetning var det viktig for oss å ikke bli begrenset av hva vi kan få til i en live-sammenheng, men at vi skulle gå langt for å få det soundet vi hadde visualisert oss.

TEORI

Sound

Å forklare begrepet sound i musikalsk setting har vist seg å være en utfordring, da forklaringen inneholder enkelte fastslåtte musikalske parametere, samt den individuelle oppfatning av hvordan musikalsk klangfarge oppleves. Det har vært lenge vært diskutert hvordan en skal kunne skrive om sound i forskjellige sjangrer. Starter soundet allerede i partituret før framføring, eller er sound bare hvordan det faktiske lydbildet oppfattes?

Når jeg skal gi uttrykk for en spesifikk sound, så vil jeg f. Eks si «bridgen skulle høres mer ut som 70-tallet». Noe som ikke sier noe som helst, uten å vite kontekst og ha en viss musikkhistorisk kunnskap. Ved å uttrykke meg slik så vil jeg ikke kunne gi uttrykk for alle nyansene og dermed vil en del av mitt musikalske ønske ikke kunne bli oppfylt. For å kunne formidle et tydeligere budskap, så er man nødt til å gå i dybden på hvilke musikalske parameter man vil skal bli brukt, men igjen må man gi så nøye musikalske uttrykk at det i praksis blir vanskelig å gi uttrykk for det.

Referanser

Som referanser for denne bacheloren så kommer jeg til å bruke enkelte sanger fra noen av mine favorittband. Disse bandene har jeg hørt på oppgjennom min oppvekst, helt fram til i dag. Når jeg bruker låter som referanser så tenker jeg stort sett på noen nøkkelpunkter. Disse kan være produksjon, låtskriving, sjanger, tekst, melodi og miks. Band som The 1975, The

Killers, Queen og Kings Of Leon har vært bandets referansepunkter under hele denne prosessen.

Gjennomgang av referansemateriale

En stor inspirasjon for meg og bandet har vært bandet The Killers. De er et band med nesten identisk besetning, men som ikke har følt seg begrenset av det. Mesteparten av låtene inneholder synthlandskap, og de har gjennom sine album eksperimentert med å blande inn forskjellige sjangre. Sounden deres er en jeg kan identifisere meg med, noe som er et interessant aspekt ved sound. Jeg vil plassere de sjangermessig en plass mellom pop og rock, med enkelte låter som lar seg inspirere av f.eks. disco, edm og Rock'n Roll. Vi har tatt inspirasjon av låter som f.eks. Somebody Told Me, When You Were Young, samt låter fra deres nyeste album, som My Own Souls Warning og Caution. Hvis jeg skal trekke ut enkelte elementer jeg liker ved soundet deres, så er det følelsen av spontanitet, bra arrangement, vokal med intensitet, sjangerblanding, simple gitarriff og spennende synthinstrumentering. Det er elementer som jeg ønsker å bringe inn i min musikk med bandet.

PRAKTISK GJENNOMFØRING

Låtskriving

Låtskriving av EP' en ble i store deler gjort av Jonas Hansen før bandet i det hele tatt eksisterte, men da bandet ble laget, høsten 2019, så har vi endret på låtene, som f.eks. bytte på arrangement, bytte på melodier, bytte på tekst. Det var en veldig kollektiv prosess herfra og videre ut prosjektet. Vi har jobbet stort sett med alle 4 i rommet.

Produksjon

Produksjon ble startet på høsten 2019, og foregikk helt til høsten 2020, før materiale ble levert til miksing. Det skjedde store endringer i produksjonen fra start til slutt og soundet ble bearbeidet og videreutviklet. Her ble det lagt på synther, både digitale vst'er og analoge synther. Produksjonen er moderne, men inneholder mange retroperspektive elementer, som ekte orgel, analoge synther, gruppekor,

Cherry Days

Dette er intro -sporet på EP-en og her fader det inn ett synthteppe med en akkordrekke som vi kan høre igjen på siste låt på EP-en. Den fungerer både som intro låt til Come On Snake Let's Rattle, mens den gir et frampek til låten Neon Nights. Instrumenteringen består utelukkende av synth. Her introduseres lyden av tung sawtooth-bass og myke pads, noe som er en gjenganger i alle låtene på EP-en

Come On Snake Let's Rattle

Her smeller det inn med et trommebreak og inn i introen på låten. Med synthmelodi og bandbesetning som komper. Her falt valget på å spille lead melodi på synth, for det ga oss et forstørret lydbilde, istedet for at en gitar skulle spilt melodien. Trommene inneholder samples for å låte moderne og ha nok transient og tone. På låten sitt 2. vers legger bandet av, til fordel for at vokal og vocoder er alene. Her blander vi mellom hva som er sett på som tradisjonell banduttrykk og inn i en mer moderne sound med bruk av vocoder og pitching av vokal. Dette varer noen sekund før vi igjen går inn i en tradisjonell gitarsolo.

Sundress

Sundress er rockelåten på EP-en men inneholder ikke mindre moderne elementer av den grunn. En enslig gitar som er pannet til venstre starter låten, før vi bryter inn i intro med gitar og synth som spiller leadmelodi. Her ble gitar layeret med synth, i stedet for a overdube gitaren for å skape et mer fyldig lydbilde. De er ikke så veldig framtrædende i lydbildet, men låten hadde vært en helt annen hadde vi tatt bort de elementene. Både sound og tekst underbygger vårt gjennomgående tema for EP-en som er nostalgi, ungdomstid og kjærlighet.

Red Sun

Dette er den mest synth-baserte låta på Ep-en og inneholder Moog-style bass, LinnDrum Samples som er blandet med akustiske trommer, vokalsamples på pre-chorus, og vocoder på chorus, for å nevne noen ting. Det ble brukt en blanding av en Behringer Model D og Arturia sin Mini D plugin, Serum og ekte bassgitar for å skape basslyden på denne sangen.

For å skape den sugeeffekten i instrumentene så har vi brukt en teknikk som heter sidechain. Det er at vi komprimerer f.eks. bass og synth til Kick-input som vil si at volumet dropper på disse instrumentene når basstromma spiller. Denne teknikken er veldig mye brukt i moderne musikkproduksjon og spesielt i EDM, på grunn av at den effekten skaper en intensitet som er veldig dansbar. Denne låten er en del treigere enn mange andre EDM- låter, så den er ikke like dansbar, men skaper en intensitet som er kledelig for låta. Mot slutten av låten er det et lengre instrumentalt parti der en slidegitar spiller solo. Det bryter opp låta og skaper intensitet mot siste refreng.

Everything is More Beautiful In The Dark

Denne låten starter med en lang fade av synth og gitarer. Blandingen av sawsynth og gitar har vist seg å være en rød tråd gjennom hele prosessen og kommer til å være det framover. Dette er den lengste låten i prosjektet og her er det fokus på at lydbildet skal oppleves som stort og «larger than life». Det er ikke en oppskrift på hvordan man skal få til å uttrykke den følelsen til en lytter, men hjelpemiddel vi f.eks. har brukt her er først og fremst låtskriving og melodiføring, men også bruk av reverb, delay og impacts for å skape et lydbilde som utnytter seg av hele frekvens perspektivet. Dette er for at musikken skal føles fyldig og kanskje oppnå vårt mål om følelsen av «larger than life». Dette vil være opptil lytteren å identifisere seg med eller ikke.

Neon Nights

Neon Nights er avslutningssporet på EP-en og her bruker vi introtracket «Cherry Days» sin akkordrekke, dog i en ny toneart, dette er for å matche tonearten på låten før denne. Denne låten starter med et tykt synthpadteppe. Da trommer, bass og gitar trer inn så bruker vi enkelte musikalske element som kan minne om både The Beatles og Queen. Her var mitt ønske til Peder som spiller trommer at han skulle «spille litt som Ringo Starr ville gjort». Dette sier ikke noe som helst hvis man ikke har felles forståelse for Beatles sin musikk og enighet om Ringo starr sin trommestil. Ringo er kjent for sine enkle men effektive trommebreaks. Det er en måte vi musikere kan kommunisere med hverandre uten å måtte gå i veldig spesifikk detalj. Ørene våre har en forståelse for sound, som det verbale språket har trøbbel med å kommunisere, og derfor bruker vi slike personreferanser.

Innspilling

Da vi hadde gjort en del produksjon på låtene, så ble det klart for oss at vi måtte rekorder trommer for å kunne utvikle lydbildet videre. Fram til innspilling hadde vi bare brukt tromme samples. Vi gikk i studio i desember 2019. Det var et behov for oss å spille inn ekte trommer for å kunne få den rette «feelen» på trommene. Opptakene ble gjort på Fjerdingsgen (Høyskolen Kristiania) i studio 601. Det er det største trommerommet på skolen, men rommet hadde ikke den helt optimale romlyden for vårt uttrykk, så det ble viktig for oss å få gode nærmikkede opptak som vi kunne bearbeide videre i premix og inn i mikseprosessen. Vi var ute etter en moderne og punchy trommelyd, med inspirasjon fra trommelyden til The Killers, The 1975 og Kings Of Leon, men også eldre artister som f.eks. Bruce Springsteen. Hvem blir ikke nostalgisk av å høre «Born In The Usa» skarptrommen?

Trommene ble recordet i løpet av en helg og ble i ettertid kvantet i ettertid av undertegnede. Dette er for å fikse på småfeil, men viktigst så er det blitt en sound av kvantet trommer i moderne rock, så for å kunne matche andre låter i samme sjanger så er man nesten nødt til å kvante til en viss grad. Videre så er det blitt brukt trommesamples på alle låtene, for å gi trommene mer «punch» og låta mer produsert. Det er en sound som dominerer moderne trommeinnspiling. Samples ble hentet fra litt forskjellige plasser, som Splice, GetGoodDrums og diverse samples fra retrotrommemaskiner som 808 og LinnDrum. Hver av disse gamle trommemaskinene har en karakter som vi har valgt å blande inn med de akustiske trommene. På låta «Red Sun» så er trommesettet blandet med samples fra LinnDrum samples. Det er en trommemaskin som kom på markedet i 1982 og ble brukt på utallige hits fram til i dag, og er blitt brukt av artister som Prince, Stevie Wonder, Elton John osv.

Videre så ble bassgitar og elgitar spilt inn i januar/februar 2020. Det ble mikket opp ekte bass og gitarforsterkere, samt som vi tok opp Rå DI for å kunne «reampe» i ettertid. Mitt fokus når det gjelder gitarspilling i dette bandet har vært å spille så lite «straighte» akkorder som mulig. Det vil si at jeg ikke hamrer på de samme akkordene hele tiden, men spiller melodilinjer som støtter oppunder vokalmelodien eller spiller enkle 2-noter harmonier for å kunne fylle en annen bit i lydbildet, enn en rytmegitar ville gjort. Vi har også spilt inn rytmegitarer i tillegg, men disse er mer for å støtte oppunder det bassgitaren gjør.

Premix

Vi hadde begynt å gjøre litt premix før mars 2020, men fra mars 2020 til august 2020 så jobbet vi eksklusivt over zoom. Det var stort seg jeg som delte skjerm via zoom og streamet audio over en plugin som heter «listento» av Audiomovers. Det gjorde at jeg kunne streame lyd i høy nok kvalitet at resten av bandet kunne sitte hjemme på sine hjemplasser og fortsatt høre høykvalitets lyd. Det var stort sett jeg som delte skjerm og med input fra hele bandet så ble soundet videreutviklet. Det ble raskt klart for oss at vi ble nødt til å recorde enkelt element på nytt. Så vokal, kor, dubs, bassgitar og endel elgitar ble recordet hver for oss og sendt til hverandre, for å til slutt samle det i et prosjekt i Logic Pro X.

Miksing og Mastering

Alle sangene er mikset av Arve Furset og master er gjort av Morgan Nikolaisen ved Propeller Mastering.

PRESENTASJON OG DRØFTING AV FUNN.

Det å skulle utvikle seg sammen som band og finne sitt «sound» har vært en 2 år lang reise, får vi nå slipper EP-en «Cherry Days & Neon Nights» i august. Selve prosessen har vært dynamisk og soundet har konstant vært i utvikling. Fra enkle demoer, innspilling produsering, miksing og mastering. Jeg har gjennom prosessen hatt rollen som produsent og delvis låtskriver. Vi har recordet alt selv utenom trommer og enkelte gitar og vokalspor. Mange av opptakene vi gjorde oppe i 601, ble gjort på nytt for at disse opptakene ble gjort veldig tidlig i prosessen og på tidspunktet var det en del elementer vi ikke var klar

Egen sound

Med ulik smak i musikk og bakgrunn, så har vi skullet utvikle en distinkt sound. Det er enkelte element som er satt, og det er noen som er friere. Satte rammer som f.eks. besetning er:

- Akustiske trommer
- Bassgitar
- 2 gitarer
- Vokal

Dette er fysiske elementer som vi selv kan utføre. I en livesetting så vil vi spille disse elementene og spille med diverse synther og tracks på clicktrack, men vi ville ikke begrense oss til hva vi fysisk kunne oppnå i en konsertsammenheng. Derfor har store deler av prosessen gått ut på å forske på hvilke musikalske element vi kan legge til lydbildet for å kunne maksimere det soniske potensiale i låtene. Ved bruk av nye og gamle synther, som f.eks. å spille

Elementer vi kan endre/manipulere:

- Klang, Delay og andre effekter som er brukt for å plassere lydbildet i et annet rom enn innspillingsrommet.
- Impacts, lydeffekter, dette er for å sette overganger og innganger i fokus ved hjelp av lydeffekter som noise, impacts, delaythrows,
- Vokal manipulasjon som vocoder og tune
- Dubbe gitarer og andre element for å skape en tykkere lyd av 1 instrument
- Legge til trommesamples til de akustiske trommene for å kunne manipulere trommelyden for å gi rett tilhørighet i lydbildet.
- Bruke synther som både støtte og hovedelement. Nokså simple sawsynther har blitt en del av lydbildet vårt. Og ved bruk av arpeggiator så lager og effekter som delay og reverb, så resulterer det i et nokså moderne lydbilde.
- Arrangement. Ved å være klar over hvor i lydbildet man skal plassere et element, så får man et tydelig lydbilde, hvis det er formålet, for en kan også bruke dette for å skape spenning i lydbildet ved å bruke arrangement for å få overganger som føles oppfyllende.

KONKLUSJON

Jeg har i denne teksten gjort rede for min tankeprosess rundt sound og hvordan bandet mitt Beautiful Beautiful sitt forhold til å skape en sound fra stiftelsen av bandet fram til enn fullført EP. Jeg har beskrevet prosessen og tankene mine bak sound og hvordan dette kan tolkes og hvordan vi har utført dette prosjektet i praksis. Vi har klart å lage en sound som vi kan identifisere oss med, selv om det har vært konflikter på turen. Det sier også litt om hvor personlig det kan være å ha formening om sound. Man har er formening om hvordan det skal

høres ut, men det er både vanskelig å kommunisere og utføre rent musikalsk. Men vi har tatt kloke valg og brukt mye tid og vært villige til å forbedre element vi ikke var fornøyd med. Men vi har også klart å sagt oss ferdig, da man kan holde på så lenge med et prosjekt at det kanskje aldri blir gitt ut. Jeg har personlig lært mye av denne prosessen og min aktive lytting til musikk har forbedret seg kraftig under denne læren om sound. Men bandet er enig i at soundet kan videreutvikles, og det vil være en evig jakt etter det soundet man ser for seg.

Jeg har ikke hatt som formål å konkludere hva sound er, men prøvd å formulere mine egne tanker, samt kommet med enkelte musikkteoretiske midler. Jeg har hatt som ønske å gjøre denne teksten forståelig, men er vært nødt til å utdype enkelte punkter. Dette har for meg vært lærerikt og jeg vil med det avslutte min tekst.

REFERANSELISTE

Ruud, Even. 2021. "band". Store Norske Leksikon <https://snl.no/band>

Wikipedia. 2021. «LinnDrum». 06.05.21 <https://en.wikipedia.org/wiki/LinnDrum>

Molde, Audun. 2018. *POP. En historie*. Oslo: Cappelen Damm AS

Meg selv

Pensumliste

- The Killers. 2004. «Hot Fuss». 67 sider
- The Killers. 2020. «Imploding The Mirage» 52 sider
- Molde, Audun. 2018. *POP. En historie*. Oslo: Cappelen Damm AS 430 sider
- Næss, Hans Erik, Lene Pettersen. 2017. «Metodebok for kreative fag» Oslo, Universitetsforlaget. 243 sider
- The 1975. 2020. «Notes on a conditional Form» 80 sider.
- Bruce Springsteen. 1984. "Born in the USA" 46 sider

Sum= 918 sider.