

خلاقیت در موسیقی

ممکن است مواقعی برسد که شما احساس کنید دیگر نمی‌توانید قطعه یا ملودی را به خوبی گذشته خلق کنید یا هر چه به ذهن خود فشار می‌آورید نمی‌توانید حتی یک قطعه کوچک چند ثانیه ای زیبا هم بنویسید که به گفته خیلی از بزرگان امری طبیعیست و جای هیچ نگرانی نیست. اصولاً این روش آهنگسازی که شما در صندلی اتاق بسته خود بنشینید و به ذهن خود جهت خلق یه قطعه فشار بیاورید راه موفقیتی آمیزی نخواهد بود و ضمن تاثیرات منفی، ذهن و گوش شما را بسیار خسته خواهد نمود. خلق ایده های منحصر به فرد و نو، نیازمند محیط و شرایطی خاص هستند که ما قصد داریم در ادامه سری مجموعه های آموزشی سایت ارتعاش به بخشی از آنها بپردازیم. نکات و مواردی که میتوانند نقش موثر و بسیار زیادی در افزایش خلاقیت شما داشته باشند.

بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی

بخش دوم: روش های ایده ساز

بخش سوم: صداهاى مناسب

بخش چهارم: تکنیکهای نرم افزاری

بخش پنجم: تکنیکهای خلاق

بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : قسمت اول

1- قدم بزنید: اگر ملودی شما راه بجایی نمی‌برد و کم کم احساس خستگی می‌کنید، برای ۵ یا ۱۰ دقیقه هم که شده از استودیو یا محیطی که در آن کار می‌کنید خارج شوید. این مثل این است که دکمه راه اندازی مجدد ذهن خود را فشار داده باشید.

2- یک laptop بخرید: اگر laptop دارید می توانید ماورای شیوه معمولی آهنگسازی عمل کنید و از لاک محیط ساکن بیرون بیایید. کافی شاپ ها مکان مناسبی هستند ولی از آنها بهتر پارکها و فضاهای سبز هستند، حتی رستورانهای غذا خوری! مکان های جدید باعث خلق ایده های جدید خواهند شد. جدا از اینکه ممکن است در یکی از همین مکانها با شنیدن موسیقی که در آن فضا ها در حال پخش است ایده هایی مشابه و نزدیک به ذهن شما برسد.

3- از اطرافیان و دوستان خود نظر بخواهید: اگر آهنگی که شما در حال کار کردن بر روی آن هستید قابل قبول هست ولی احساس می کنید چیزی از قلم افتاده و یا هر چقدر فکر می کنید نمی توانید بفهمید در گام بعدی به چیز نیاز دارد، با دوست خود مشورت کنید و از او بخواهید که به شما بگوید چه چیزی در آهنگ کم هست. یا اینکه موسیقی نیمه کاره خود را در یکی از انجمنهای اینترنتی ارسال کنید تا نظرات دیگران را جویا شوید. یکی از نکات مثبت این کار این هست که شما می توانید به آهنگهای ارسالی و ساخته شده توسط افراد دیگر در همان انجمن هم نظر دهید و این خود تقویت کننده ای برای شما محسوب خواهد شد.

4- از خودتان سوال بپرسید: بعضی مواقع شما می توانید با پرسیدن سوالاتی خود را از مهلکه ای بی نتیجه نجات دهید. سوالاتی ساده که ممکن در شور و هیجان روال خلق موسیقی به آنها توجهی نکنید: من چه می خواهم بشنوم؟ چه چیزی درست کار نمی کند؟ چه چیزی کم است؟

5- فقط loop بسازید: تا بحال شده که قصد داشته باشید برای آهنگ خود ریتم و یا drum ای بسازید و همیشه برای انجام دادن آن به در دسر و سختی افتادید؟ پس بیایید این را هدف خود قرار دهید و یک پوشه پر از loop های تماما ساخته شده توسط خود ایجاد کنید. در پایان و بعدها خواهید دید که هیچ کس به این اندازه، loop های مورد قبول شما نخواهد داشت.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : قسمت دوم

6- شنیدن منظم: غم انگیز است، ولی درست – گه گاه نظم در ساخت موسیقی به ناچار می بایستی وارد صحنه شود. بعضی مواقع وقتی ایده های نو، خوب باعث شرمندگی می شوند شما مجبور به کار بیشتر بر روی آنها هستید. مواقعی خواهد شد که شما سالها بر روی چیزی بدون اینکه کوچکترین نتیجه ای قابل قبولی حاصل شود پافشاری می کنید. ولی به طور کاملا ناگهانی نوری درخشش خواهد نمود.

7- فضای یکنواخت اطراف خود را تغییر دهید: فضایی که شما در آن کار می کنید تاثیر بسزا و شگفت انگیزی در افزایش سطح خلاقیت شما خواهد داشت. می توانید برای تجهیزات و نورهای تجملی سرمایه گذاری کنید و یا اگر وضعیت مالی خوبی ندارید با چند شمع محیط مناسبی ایجاد کنید. اگر شما یک آهنگساز کاملا کامپیوتری هستید، تغییر دادن پیش زمینه desktop می تواند بلیطی برای ورود هوای تازه زندگی، به محیط کار شما باشد.

8- اطراف خود رو مرتب کنید: جدا از اینکه یک محیط بی نظم و نامرتب می تواند تاثیر بسیار منفی در انرژی و حس هنری شما داشته باشد، سبب خواهد شد از انرژی و تمرکز خود شما نیز کاسته شود. اگر محیط کار شما نامرتب است و باعث به هم خوردن تمرکز و یا حواس پرتی شما شده، موقع آن رسیده که دستی به سر و روی آن بکشید.

9- فقط preset بسازید: پنج یا شش بانک preset در سینتی سایزر یا sampler بسازید. نگران این نباشید که آنها در موسیقی کار می کنند یا نه، ایده این هست که تمرکز شما فقط بر روی خود صداها باشد. این باعث توسعه بُعد شنوایی خواهد شد و حتی می تواند جرقه ای باشد برای خلق موسیقی و ملودی هایی که شما در جستجوی آنها بودید.

10-توقف نکنید: گاهی ایده ها شکل میگیرند ولی نه در حدی که تبدیل به یک محصول نهایی شوند. شما ادامه بدید، اینطور فرض کنید که برای رسیدن به گنج مشغول حفاری هستید: شما نقشه رو در اختیار دارید ولی نمی دانید برای رسیدن به گنج چقدر باید پایین و به عمق روید.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : قسمت سوم

11-کم کم احساس می کنید که دارید کار اجباری انجام می دید؟: اگر این چنین است، توقف کنید. پروژه خود را ذخیره و شروع به کار بر روی یک پروژه جدید دیگر کنید. وقتی قطعه ای از موسیقی تبدیل به رویه ای تکراری و خسته کننده می شود، معمولا شما قادر نخواهید بود کار زیادی بر روی آن انجام دهید. منظور این نیست ادامه دادن آن کار فاقد ارزش است، ولی اگر شما چهار ستون را برای مدت دو ساعت متوالی تکرار کنید، ممکن است زمان آن رسیده باشد تا برای مدتی پروژه مذکور را ترک نمایید.

12-قوانین را بشکنید: هر نوع عادت و یا رویه های تکراری که ممکن است شما در حین خلق موسیقی انجام دهید، شناسایی کنید و هنگامی که آنها را شناختید، تمام سعی خود را برای از میان برداشتن آنها به کار گیرید. هر چقدر کمتر روشهای عادت گونه خود را تکرار کنید، بیشتر به سرزمین ایده های تازه نزدیک می شوید.

13-به خود خرده نگیرید: این بسیار مهم است که برای تقویت نمودن سطح خلاقیتتان از خود انتقاد نکنید. بخصوص اگر در زمینه ساخت موسیقی تازه کار هستید. همیشه این را به خود گوشزد کنید که این فقط شروع کار است و کسی از شما انتظار آن را ندارد که فردا آلبوم یا کاست label دار به بازار ارائه کنید.

14- یک خودکار و مداد همراه داشته باشید: ممکن است ایده ها در زمانها و موقعیتهایی بسیار عجیب به ذهن شما برسند، پس مطمئن شوید همیشه راهی برای قاپیدن و یادداشت نمودن سریع آنها دارید. بعداً، شما می توانید بفهمید که آن ایده ها در عمل چطور خواهند بود.

15- ذهن خسته شده: اگر یک روز کاری خسته کننده و دراز داشتید و یا اگر به طور کلی استرس و (فشار عصبی مقطعی) دارید، خلق یک اثر و شاهکار جدید کار آسانی نخواهد بود. قبل از اینکه وارد استودیو یا محیط کار خود شوید سعی کنید به کارهایی دیگر بپردازید تا به نوعی ذهن و روح خود را آرام کرده باشید. چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : قسمت چهارم

16- مسیر و هدف را مشخص کنید: شروع یک پروژه جدید بدون اینکه بدانید چه می خواهید، ممکن است انرژی و زمان زیادی را صرف کند. اینکه از ابتدا و قبل از نشستن پشت میز کار خود تصمیم بگیرید و بدانید که قصد انجام چه کاری را دارید، به میزان زیادی در راهنمایی و هدایت شما تاثیر خواهد داشت. به طور مثال، "من می خواهم یک موسیقی ۳ دقیقه ای pop بسازم."

17- علاقه خود را تجدید کنید: اگر به طور کامل از سبکی که در آن آهنگسازی می کنید، راضی هستید، اما احساس می کنید که آخرین اثر شما چندان جالب توجه نیست، زمانی را برای گوش دادن به آثار ستاره ها و پیشگامان سبک خود اختصاص دهید. بدین وسیله به علاقه خود نسبت به موسیقی توان دوباره ببخشید و دیری نخواهد پایید که نا امیدی و یاس ناپدید خواهند شد.

18- راه هزاره را نمی توان یک شبه پیمود: تمایل به رسیدن کمال مهارت و استادی می تواند خود باعث ایست خلاقیت بشود. البته رسیدن به مهارت در موسیقی حرکت خوب و شایسته ای است ولی شاید وقت آن رسیده که برای مدتی از توقعات و انتظارات خود کم کنی و قبول کنی کاری که داری انجام می دهی آنچنان هم خارق العاده نیست و یا شاید فقط آزار دهنده ذهن است.

19- حس زندانی بودن: اگر چندین روز است بطور دائم در استودیو گیر کرده ای، مطمئناً وقت آن رسیده که بیرون بزنی و دوباره با دنیا آشتی کنی. زندانی شدن در یک جا برای مدت طولانی خلاقیت را خفه می کند بنابراین به خودت یک مرخصی بده تا ذهنت از موضوعات مربوطه به موسیقی دور باشد.

20- نکته تندرستی: دورن یابی کن. خودت علت را متوجه می شوی... اگر کل شبهای هفته گذشته را صرف ساختن موسیقی، شب زنده داری و خوردن هله و هوله کرده ای و در کنار اینها یک شغل تمام وقت هم داشته ای. تو به کمی ورزش و خواب شبانه نیاز داری تا ذهنت را پاک و بدنت را تجدید قوا کنی.

بخش اول به پایان رسید. از قسمت بعدی به سراغ بخش "روش های ایده ساز" خواهیم رفت.

روش های ایده ساز: قسمت اول

1- آهنگی را از خود در بیارید: نوشتن یک موسیقی متن برای فیلمی که وجود خارجی ندارد باعث خواهد شد تا به صداهای جدید بسیار زیادی نیاز پیدا کنید. برای تصور سناریو فیلم به مشکل برخوردید؟ پس پنج دقیقه ای از یک فیلم صامت را در نظر بگیرید.

2- فقط یک متن است: بعضی مواقع فقط چند لغت کافیسست تا الگویی در فکرتان نقش ببندد و برای پیدا کردن آنها راه های بسیار زیادی وجود دارد. برای مثال، یک dvd مورد علاقه تان را اجرا کنید، زیر

نویس آن را فعال کرده، و بدون ترتیب به یکی از بخشها (فصل ها) رفته و سریعاً چند لغت اولیه را یادداشت کنید، کار تمام است، حالا یک موضوع حاضر آماده در دست دارید تا با آن متن خود را بطور شعری، ذهنی یا هر طوری که مایل هستید آزمایش کنید.

3- این آهنگ تقدیم به... : فرق نمیکند که آهنگ برای یار و عشقتان باشد یا برای همسایه بداخلاق و یا رئیس شما، قطعه را طوری بسازید که مستقیماً الهام گرفته از دیگران یا کلاً هدفقتان دیگران باشد. همان یار و عشق شما احتمالاً هیچ وقت پی نخواهد برد که آن شعر افتضاح را برای او گفته اید، اما این مهم نیست.

4- این یک راز است : برای شروع قطعه جدیدتان از یکی از اسرار خود استفاده کنید. البته لازم نیست تمام زندگی پنهان خود را فاش کنید ولی یک راز میتواند زمینه پرحاصلی برای ابراز بیان شما بسازد. اگر هم هیچ سری ندارید، مفهوم سری بودن را بکار بگیرید، به طور مثال یک پیام نهفته یا صدایی نشنودنی توسط انسان یا مثلاً استفاده مخفی از یک نوع دستگاه.

5- آهنگی را نجات دهید : آیا از آهنگهایی که هر ۲۰ دقیقه یک بار در رادیو پخش می شوند نفرت دارید ولی قبول دارید که بعضی از قسمتهای آنها خیلی خوب ساخته شدند؟ پس آن chord ، ریتم یا هر عنصر دیگری که می بینید در حال زجر کشیدن هست را بگیرید و نجات دهید، یا بهتر اینکه یک نسخه بدل (remix) درست کنید تا نسخه اورجینال از خجالت آب شود و به نوعی راه درست را هم به همه نشان داده باشید.

روش های ایده ساز : قسمت دوم

6- تقلب از قهرمانت: هرچند بطور طبیعی همه ما دوست داریم یک اثر اورجینال و یا حتی منحصر بفرد خلق کنیم ولی کپی کردن عمدی از آهنگ هنرمندی که مورد تحسین شما واقع می شود میتواند الهام

بخش، تفریحی و آموزنده باشد. اگر هم با تکرار مجدد کار کسی مخالف هستید باید بدانید که اینکار باعث خواهد شد تا صدا و آهنگ های جالبی از درون شما فوران کند.

107- اعتراض: اگر از آن دسته آدمهایی هستید که سیاست در موسیقی شما جایی ندارد، باید بدانید که تمایل به عوض کردن دنیا می تواند اهرم خوبی برای کل آهنگ شما یا حتی قسمتی از آن باشد. مثل یک drum loop خیلی نابهنجار یا یک bassline دائم و طولانی. از هر چیزی می توانید ایده بگیرید، از اعتراض علیه جنگ گرفته تا کنسل کردن آن نمایشهای دروغین.

108- دنیای عادی: آهنگسازان همیشه چیزهای به نظر عادی محیط پیرامون را مینگرند و به اثری خارق العاده تبدیل میکنند. خوب چرا از عادات و رفتار همیشگی همسایه خود و یا مشتریان رستوران محله نگوئید؟ و یا آن یک مشت صورت حساب داخل کیف پولت که آنقدر عدد و محتوا دارند که می توانید به عناوین مختلف تفسیرشان کنید.

109- چیزی بسازید که قهرمانان شما از آن متنفر شود: موزیکی بسازید که هنرمند مورد علاقه شما کاملا از آن متنفر شود. احتمالا خود شما هم به اندازه او از این کار بدتان خواهد آمد، ولی با پرواز در دنیای سلیقه های خویش، می توانید چیزهایی کاملا اصل (original) خلق کنید.

110- خودتان ضبط کنید: با استفاده از یک field recorder دستگاهی برای ضبط صدای محیط، تمام چیزهایی که در ۱۰ یا ۲۰ دقیقه طی یک روز عادی می بینید یا انجام میدهید را ثبت کنید. و از آنها برای برانگیختن شور و احساسات خود و همچنین رها نمودن صدا استفاده کنید. مطمئن باشید کلی ایده های جدید، بینش جدید و یک خروار نمونه vocal sample های دیوانه وار بدست خواهید آورد.

روش های ایده ساز : قسمت سوم

11- کتاب بخوانید: به کتابخانه محلی خود بروید چون منبعی فوق العاده عالی برای الهام های مبتکرانه است. اونجا تا دلت بخواد کتاب و مجله برای غارت و به یغما بردن لیریک وجود داره. درضمن کتابخانه های امروزی نمونه های صوتی فراوانی برای سیر کردن اشتهایت دارن و بهتر از همه اینکه مجانی اند.

12- خواب دیدن: خواب دیدن، همیشه و همیشه برای هنرمندان از هر نوع و قسمی الهام بخش بوده، پس رویاهایت را جدی بگیر و به آنها اعتنا کن، در ضمن فقط به نقل قول کردن اونها در قالب صدا و آواز اکتفا نکن، سعی کن اونها رو روی کاغذ بیاری و از چند لغت آخر برای موضوعت استفاده کنی و یا با ایجاد یک نوع نگاتیو، از کل آن یک کابوس بسازی.

13- spam, spam, spam: همه ما کلی از این spam های ایمیلی میگیریم، پس چرا از آنها استفاده نکنیم؟ صدای usherx commune چگونه است؟ آیا یک سری Midi کدگذاری شده مخفی در آهنگ hunderstand dmy smooch است؟ بدین طریق کلی عناوین، موقعیت ها و شخصیت ها بطور رایگان و بطور خیلی خیلی دائمی در اختیار داری.

14- بحث انگیز و محرک باش: میتونی اظهارات محرک و جسورت را با آهنگ و لیریک همراه کنی. خیلی از آهنگسازان از ماهیت بحث انگیزشان برای آوردن چیزی جدید به جامعه هنرمندان استفاده میکنند. چند تا متن کاملا بی پروا و جسور بیار رو کاغذ و اونها را موضوع کارت قرار بده. اصلا هم از اینکه شاید به کسی بر بخوره نترس.

15- هویت جدید: تا امروز یک اسم خاصی برای خودت داشته ای و همه تو رو با اون اسم میشناسند ولی حس میکنی که دیگه این اسم برات الهام بخش نیست، خوب یک هویت جدید انتخاب کن. خیلی از هنرمندان چند هویتی کار میکنند، چرا تو نکنی؟ ایجاد یک شخصیت جانبی تو را از خودت رها میکنه. اگر هم این کار را از قبل کرده ای پس اجازه بده دو هنرمند درونیت با هم یکی و قاطی شن و در یک خصومت آهنگین درگیر بشن.

روش های ایده ساز : قسمت چهارم

16- درست برعکس: راه مخالف را پیشه کن. کلی دیکشنری و دائرتالمعارفهای آنلاین برای یافتن یک لغت یا واژه امروزی وجود داره که میتونی با رجوع به آنها چیزی کاملا برعکس و مخالف خلق کنی (هر چی که میخواد باشه)

17- تغییر زبان: اگر مهارت زبان شناختی ات کمی لنگ میزنه پس از کشورهای دیگه کمک بگیر. به یاری اینترنت حرفه‌ای‌ت را به یک زبان دیگه ترجمه کن. یک جمله در زبان تو، شاید در زبان اسپانیایی یا فرانسوی خیلی گیراتر باشه.

18- علوم و ریاضی: اصلاً نترس، دنیای علم میتونه کلی ایده های جدید ارائه بده. فرمول های ریاضی، جدول تناوبی، سرعت نور و یا عدد پی را میتونی به عناوین مختلف در موسیقی تعبیر کنی.

19- و این یک عنکبوته (Spider) خیلی از نرم افزارها با نام حیوانات، حشرات، نیروهای طبیعی و یا چیزهای واقعی دیگه نامگذاری میشن، Spider، WASP و ... حتی شنیدن خود این اسمها هم میتونه الهام بخش باشه. چندتا از این ابزارها رو یادداشت کن و از بین آنها بدون ترتیب انتخاب کن. حالا فقط یک

داستان درونی لازم داری . مثلا میتونی احساسات رو راجع به ویروس تروجانی که هفته پیش کامپیوترت را به هم ریخت بیان کنی.

-20 کد بساز: ابداع و کار با کدها شاید کمی مبهم به نظر بیاد ولی میتونه یک روش تفریحی برای ساختار موسیقی یا نت هایت باشه. مثلا به هر یک از حروف الفبا یک حالت موسیقی بده و بعد شعرت را طبق آن کدبندی کن. این کار نتایج پیش بینی نشده ای به همراه داره که میتونه تو رو به هر جایی بکشونه.

توصیه هایی در مورد صدا و آهنگ : قسمت اول

-01 مرور کارهای قدیمی: مسلما کلی نمونه روی هارد کامپیوترت داری که سال هاست فراموششان کرده ای ، خوب برای مرور مجدد اونها هیچ وقت دیر نیست ، مثلا شاید بتونی طبل یکی از اونها رو عوض کنی و یا چیز دیگری بهش اضافه کنی.

-02 مایکروویو: پیشگامان موسیقی الکترونیکی احتمالا از محدوده ۱۲ نت صدای غربی فراتر نمیروند. اگر تا به حال چیزی راجع به microtonality نشنیده ای پس بهتره برای دادن احساسی کاملا جدید و نو به موسیقی ات سری به microtonal music در Wikipedia بزنی.

-03 a-capella: از وقتی mash-ups معروف شده ، a-capella همه جا دیده میشه . پس به جای mash کردن، چند تا صدای ضعیف و غیر منتظره رو از گوش خراشترین افکت هایت رد کن تا اونها رو کاملا غیر قابل تشخیص کنی.

04- اسباب بازی فروشی: اسباب بازی های امروزی قابلیت های باورنکردنی دارند. یک سر به اونجا بزن و کلی وسیله و اسباب بازی ارزان برای خلق صداهایت پیدا میکنی. از فرستنده-گیرنده گرفته تا عروسک آوازخون و ماشین صدادار و بازی های الکترونیکی و یا حتی آلات موسیقی بچه گانه. تازه برگشت به دوران بچگی هم برای روح و روانت خوبه.

05- یک میکروفون بزار پشت پنجره: خوب، رفتن به استودیو یعنی ترک کردن دنیای خارج. ولی اون بیرون خیلی صداهای جالبی وجود داره، مثلا صداهای عجیب و غریب توی خیابون یا حتی صدای باد. اگر هم نمیخواهی هاردت از یک خیابان بی سر و صدا پر بشه میتونی صداها رو با wavelab ضبط کنی که برای شروع و مکس کار حسگر داره.

توصیه هایی در مورد صدا و آهنگ : قسمت دوم

06- از تلویزیون ضبط کن: ضبط کردن صدا از کانال های تلویزیون هم میتونه ایده هایی خوبی برای ریتم و لیریک بده، شاید هم بتونی هر از گاهی از اونها برای پس زمینه های جالب استفاده کنی.

07- بازی های ویدیویی: این بازی ها منبع بسیار عالی برای افکت صداها و ایده های جدید هستند. میتونی طی بازی با یکی از پرفروش ترین بازی های تفنگی کلی صدا در بایگانی کارهایت ضبط کنی. اگر هم این کفایت نکرد، میتونی با emulator ها یک سری به زمانهای قدیم و سالهای ۸۰ و ۹۰ بزنی و به راحتی هر نوع عنوان بازی که دوست داری در اختیار بگیری.

08- دنیایی از صداها: کلکسیون های بیشماری از فرهنگ های دیگه در بازار وجود دارد، پس چرا از صداهای کشورهای خارجی استفاده نکنی؟ اگر هم یک خروار موزیک بایگانی شده داری پس اونها رو

طبق فرهنگ شان تقسیم بندی و جدا کن و اولین کسی باش که یک آهنگ الکترونیکی هیمالیایی و پر جنب و جوش درست کرده.

09- در حال ضبط: رادیوهای موج کوتاه و اسکنر های صوتی منشا صداهای بسیار عالی هستند . افکت های صوتی ، سخنرانی ها و حتی صداهای پس زمینه همگی آماده ضبط شدن اند . اگر هم آنچه میشنوی به اندازه کافی برایت رویایی نیست میتونی کمی پیچ موج را بچرخونی.

10- همه چیز را بکار بگیر: تکرار صداهای روزمره ایده جدیدی نیست ، ولی ساختن یک آهنگ کلا از صداهای وسایل خانه مثل جاروبرقی یا قهوه جوش چطور؟

تکنیک های نرم افزاری : قسمت اول

01- سرعت اجرا رو تغییر بده: تغییر دادن سرعت اجرا میتونه اساسا هر نوع آهنگ و صدایی رو عوض کنه. آهنگ رو با سرعت نصف یا دابل اجرا کن، حتی اگه اینکار تو رو از آنچه مد نظر داری دور کنه.

تکنیک های نرم افزاری : قسمت دوم

06- DAW را ببند: هرچند برای ساخت آهنگهای جدید ، ادیتورهای صوتی مثل SoundForge یا WaveLab اولین چیزهایی نیستند که به مغزت خطور کنند ولی این نرم افزارها دارای حوزه های بسیار متنوع با عملکردهای منحصر بفرد برای طراحی موسیقی هستند ، مثل فیلترینگ Spectral که یک DAW چندصدایی از آن بی بهره است.

07-علائم Odd Time: اگر شما همیشه در ۴/۴ مینویسید (البته به گمان ما) پس مطمئنا زمان آن رسیده که ۴/۵ یا حتی ۸/۹ را امتحان کنی . البته شاید اصلا به این Odd Time عادت نکنی ولی این تغییر سبک ، هر چند وقت یک بار ایده های خوبی ارائه میده. اگر هم الان در ۴/۵ کار میکنی پس به ۶/۱۹ تغییر بده.

08- preset ها رو ثبت کن: وقتی داری در لیست بلند بالای preset های پلاگین اسکرول میکنی آنهایی را که مفیدند ثبت کن. آنها را روی کاغذ بنویس و روی مانیتورت بچسبان. حالا لیستی از نقاط شروع خوب در دید کامل داری.

09-سرگردانی: خوب، یک ایده اصلی و خوب داری ولی موزیکت به جایی نمیرسه . سعی کن صداهایی که بکار بردی را جابجا کنی تا مثلا حالا خط مقدم آهنگ توسط باس نواخته بشه و....

10-تغییر و تحول: یک آهنگ قدیمی و ناقص رو بگیر، بازسازی کن و اون رو با یک DAW متفاوت بارش بیار . بعضی وقتها میشه یک آهنگ رو با افکت های جدید بهتر کرد.

02-خودت رو دیوانه وار اوتومات کن: اتوماسیون میتونه همون چیزی باشه که یک قطعه کسل کننده رو به چیزی خیلی غیرمنتظره و باحال تبدیل کنه. این رو امتحان کن : آمیزه ای ساده از G و C و E روی چند خط میزان بساز، حالا یک synthesizer ترکیب کننده) با کلی پارامترهای خودکار باز کن و بدون ترتیب اوتومات ها رو بکار بگیر تا آهنگت صدایی فوق العاده بگیره.

03-فایل های طبل midi هنوز قدیمی نشده اند: یک فایل طبل midi را باز کن و از synthesizer (ترکیب کننده) اون رو اجرا کن. بخشهای مختلف طبل رو آنقدر غیرفعال کن تا چیزی جالب خارج بشه. این کار نقطه شروع خوبی برای ایده های غیرمنتظره است.

04-مجموعه ای از plug-in ها: با استفاده از افکت های Plug-in میتونی کارهای خارق العاده ای روی صداها انجام بدی. یک لوپ اجرا کن و یک سری افکت خیلی خیلی طولانی و غیرعادی روی آن بزار، مثلا: EQ، فیلتر، EQ، وقفه، طنین، فیلتر، EQ، وقفه....

05-با زمان بازی کن: هرچند از timestretching معمولا برای قرار دادن قطعه ها در زمان مشخص استفاده میشه ولی سعی کن یک لوپ طبل رو ۳۰۰ تا ۱۰۰۰٪ فشرده کنی، و یا صدا رو آنقدر بکشی تا به یک سری صداها نا مشخص تبدیل شود.

تکنیک های نرم افزاری : قسمت سوم

11-جهش بین برنامه ها: چون نرم افزارهای ساخت موزیک کاربردهای متفاوتی دارند پس بردن یک آهنگ از یک برنامه به برنامه دیگه میتونه ایده های جدیدی بهت بده. چیزی رو در یک برنامه شروع کن، تغییرش بده، اون رو به برنامه دیگه ببر، چیزی اضافه کن و دو باره جابجایش کن و....

12-ایجاد فضای خالی: قرار دادن فضای خالی در آهنگت میتونه یک احساس زیبایی به کارت بده ولی این فضا حتما لازم نیست بی صدا باشه. مثلا میتونی از EQ ها استفاده کنی و حالتی ریتمی بهش بدی.

13- کند و کاو در نرم افزار: تمام منوهای زیر مجموعه و منابع نرم افزارت را زیر و رو کن. اگر به چیزی بر خوردی که نمیدونی چیه اون رو امتحان کن. شاید تیک زدن یک checkbox بتونه دنیای موزیکت رو عوض کنه.

14- مفت و مجانی ها: اگر نمیتونی چیز مفیدی در نرم افزارت پیدا کنی پس دنبال چیزهای جدید بگرد. تعداد پلاگین های مجانی که در اینترنت وجود داره واقعا سرسام آور هست. البته هر بار فقط به یک یا دو تا قناعت کن. گلاویز شدن با ۲۰ سینتزازیزر جدید اون هم در یک زمان هم مخت را جوش میاره و هم هارد کامپیوترت را پر میکنه.

15- خوش بگذران: استفاده بیش از حد از grid ها و کلیک های زیاد از حد، موزیکت را خشک و کسل کننده میکنه snap. رو خاموش کن، کلید ضبط رو بزن و فقط برای چند دقیقه خودت بزن. شاید یک نوازنده برجسته نشی ولی مسلما موزیک خوبی از آب درمیاد: ضبط واقعی عزیز

تکنیک های نرم افزاری : قسمت چهارم

16- پارامترهای ناشناخته: احتمالا هنوز پارامترهای زیادی روی سینتزازیزر مورد علاقه ات وجود داره که اونا رو کشف نکردی velocity sensitivity ،ring modulation ،key tracking ،user waveform و aftertouch همگی از آن دسته مواردی هستند که توصیه میکنیم حتما کارشان را یاد بگیری.

17- ابزارهای مناسب: با داشتن سیستم های ماژولی مثل Reason و Reaktor ، Moog Modular V میتونی بینهایت ترکیبات مختلف انجام بدی. پس مثل دانشمندان دیوانه لباس سفیدت را به تن کن، موهایت را به هم بریز و بعد شروع به وصل کردن سینتزازیزرها و ماژولها کن.

18- عوامل بدون ترتیب: برای اونهایی که میخوان الهامی سریع و فوری بگیرند، یک سری نعمتهای الهی از قبیل عملکردهای Random و Step sequencer ها وجود داره. نرم افزارهایی مثل FL Studio یا Reason یا Reaktor درصد عملکردهای Random رو برای مناسب نگهداشتن نتیجه کار محدود میکنند. اعمال یک کمی از این عملکردهای Random به سرعت اجرا کمک می کنه، یا پارامترهای دیگر حتی اگه اینو تقلب حساب کنی میتونه فکرهای جدیدی به سرت بیاندازه تا در ضمن اینکار باز هم همه چیز رو در کنترل داشته باشی.

19- صدا و بینش: با ابزارهایی مثل Meta Synth و Beep Map میتونی تصاویر رو به صدا تبدیل کنی. این ابزارها نه تنها صداهای شگفت انگیز تولید میکنن بلکه نحوه تفکرت رو راجع به کل مراحل طراحی موزیک عوض می کنند.

20- استفاده از Vocoder بر روی صدای خواننده: نوع و مد موزیک دائما عوض میشه ولی استفاده از Vocoder همیشه جای خودش رو حفظ میکنه. اگر هم میخوای موزیکت کلیشه ای درنیاد، رو روی هر چیزی بکار بگیرش، غیر از Vocal خام، مثلا از یک drum loop (لپ طبل) بعنوان modulator و از یکی دیگه بعنوان carrier استفاده کن.

تکنیک های نرم افزاری : قسمت پنجم

21- طنین انداختن و انباشته کردن: آخرین باری که با پلاگین Resonator برنامه Ableton Live کار کردی کی بوده؟ مطمئنا این یکی از اون افکت هایی هست که آنقدری که باید، ازش استفاده ای نمی شه. این پلاگین نه تنها هارمونی موزیکت را بهتر میکنه بلکه روی ریتم ها هم اثر خوبی میزاره.

22- نامتعادل و فرد: با step sequencer یا drummer که استفاده می‌کنی به جای step های معمول ۸ یا ۱۶ تایی چند step فرد رو امتحان کن، مثلاً ۷ یا ۱۵ و ... (حتی اگر مابقی موزیکت در ۴/۴ باشه). به همین صورت هم میتونی برای فرستادن داده های اتوماسیون به سینتزازیزر یا پلاگین ها از step های فرد استفاده کنی.

23- آخرش بشو Distortion و bit-reduction موجود در پلاگین هایت رو به حد آخرش برسون. حتی اگه طرفدار این نوع افکت ها نیستی ولی با این حال امتحانشون کن، راه های زیادی هم برای استفاده از اونها وجود داره، از اضافه کردن صوت ضعیف گرفته تا صداهای کوبنده و شدید.

24- افکت REX: قابلیت فایل های REX در timestretching یا ساماندهی لوپ ها خلاصه نمی شه و بیش از این کاربرد دارند. میتونی از نمونه های MIDI آنها برای راه انداختن خیلی چیزهای دیگه مثل envelopes و LFO استفاده کنی.

25- قطعه قطعه کن: نرم افزارهای جدید برای ترکیب و آمیختن لوپ های مختلف فوق العاده اند ولی به همین امر کفایت نکن. میتونی از DAW ها برای ایجاد صداهای تو در تو و پیچیده استفاده کنی. چند تا لوپ رو همزمان اجرا کن و فقط چند ضرب پایین برو و لوپ های دیگه رو تکرار کن و در آخر همه رو به هم بچسبون.

26- Drummer به عنوان سینتتیسایزر: دارمهای sequencer ها مثل ReDrum از نرم افزار Reason برای پخش ملودی و همینطور ساخت Drum بسیار عالی هستند. ایده بدی نیست که برای ساخت ملودیت هم از یک بانک درام استفاده کنی.

27- استفاده از oscillator: چرا؟ چون واقعا صدای فوق العاده ای داره و این اجازه رو بهت می ده که به شیوه های مختلف با صدا بازی کنی Subtractor. از نرم افزار Reason بعلاوه یک Matrix sequencer، Moog Modular و Apr2600 V همگی برای اینکار انتخاب های عالی هستند.

تکنیک های ابتکاری : قسمت اول

01- تکلیف را بدان: قرار دادن یک خط مشی مشخص میتونه الهام بخش و ترغیب کننده باشه.

02- زمان کوتاه است: برای کارهایت یک موعد مقرر کوتاه مدت بزار. اگه برای ساخت موزیکت محدودیت زمانی نداشته باشی مسلما برای پیدا کردن اون صدای بی نقص کلی از وقتت رو بیهوده هدر خواهی داد. اگر تحت فشار باشی و قرار باشه به اجبار کارت را در چند ساعت تمام کنی یا موعد مقرر برای اتمام آن تعیین کرده باشی مسلما پیشرفت بهتری خواهی داشت و از نتیجه کار هم متعجب میشی.

03- صندلی ات را کنار بگذار: حداقل برای مدتی این کار رو انجام بده. کار کردن در حالت فیزیکی غیر معمول، میتونه کلی روی نحوه ی انجام کارهایت و بینش تو به موزیک اثر بزاره. دور اتاق راه برو و اگر جای کافی نداری روی زمین بشین، زانو بزن یا بایست تا فضای کارت احساس متفاوتی پیدا کنه.

04- چند نوع متفاوت: شاید آدمی خیلی سرسخت و یکدنده باشی ولی ساختن موزیک در اقسام گوناگون باعث میشه مهارت های جدیدی در خودت کشف کنی و یا کلا میتونه حوزه دید و بینشت را در مقابل سبک معمولی که همیشه اجرا می کنی عوض خواهد نمود.

05- آهنگت کسل کننده است، نابودش کن: آیا موزیکت به هیچ جایی نمیرسه و فقط باعث دهن دره میشه؟ از روی عمد اون رو با یک تغییر عجیب و غریب عوض کن. یا حسابی با یک فیلتر قاطی اش کن یا از اون پلاگین های غیرعادی که هیچ وقت سراغشون نمیری استفاده کن.

تکنیک های ابتکاری : قسمت دوم

06- ترکیب علاقه هایت: از علاقه های دیگرت مثل عکاسی ، ورزش ، فیلم ، نقاشی ، پرش با چتر و ... برای الهام گرفتن استفاده کن . روشی ترتیب بده تا این دنیاها روی موسیقی ات اثر بگذارند.

07- نامرتبی حرف اول را می زند: گرفتن صداهای فوق العاده بهم ریخته یا حتی فقط یه سر و صدای معمولی و فیلتر کردن اونها میتونه یک پس زمینه یا یک ویژگی خاصی ایجاد کنه. میتونی یک قدم هم جلوتر بری و فیلترها رو اوتومات کنی.

08- دانش یعنی قدرت: آموزشهایی که به طور مثال در نشریات مختلف هستند غیر از اینکه یاد میدن چطوری کارها رو انجام بدی، تو رو به سمت ایده ها و خلاقیت های جدید سوق میدن. شاید مثلا نخوای یاد بگیری که چطوری ریتم تلفیقی بسازی ولی احتمال داره در مرحله پنجم همان درس بطور اتفاقی ایده ای به سراغت بیاد که تو رو به قلمرویی ناشناخته ببره.

09- گوش دادن دقیق: به موسیقی که برات لذت بخش هست دقیق گوش بده. آنچه رو که فکر میکنی خیلی جذابه، مثلا ابزار های خاص موسیقی، افکت، سرعت اجرا و غیره را دقیقا بگیر و حس کن. افکارت رو یادداشت کن و بعدا دائما به آنها رجوع کن.

10- ترکیب ایده ها: چند تا از پروژه های ناتمامت را بگیر و یکیشون کن. با اینکار نه تنها هر یک از آنها رو نوعی دیگرمی شنوی بلکه از ترکیب همه آنها یک چیز کاملاً جدید بدست میاد.

تکنیک های ابتکاری : قسمت سوم

11- فضای نگاتیو: نگاتیو عکس (Invert) رو در نظر بگیر، وارونه کردن موزیک و صدا هم میتونه خیلی ترغیب کننده باشه مثل: ساختار ریتمی معکوس ، sequence های برعکس ، درجه سرعت وارونه و...

12- ساده نگهش دار: البته خیلی خوبه اگه بتونی لایه به لایه به موزیکت اضافه کنی و اون هم درخشش کم نیاره ولی بعضی وقتها قطعه ای که از روی عمد لخت و عور و تا حد ممکن ساده شده میتونه تاثیر توصیف نشدنی داشته باشه. مثلاً با چند تا طبل و یکی یا دو تار و یک سری نمونه آماده قطعه ای بساز.

13- mode ها رو عوض کن: اگه لغاتی مثل Dorian ، Phrygian و Mixolydian برایت معنایی ندارند پس حداقل باید اصول mode های موسیقی رو یاد بگیری. در اینترنت بدنبال این مطالب بگرد. اگه کمی در این زمینه بلد بشی دنیایی از ملودی های جدید برات باز میشن.

14- تقسیم بندی: یک راه مطمئن برای شکل دهی مجدد به chord ها یا lead line ها اینه که آنها رو به روش های مختلف تقسیم بندی کنی. از متن خود چند تا کپی بردار و نت هایت رو در نقاط مختلف نصف یا یک سوم کن. بعد آنها رو پخش کن و ببین چطور تقسیمات مختلف روی groove و حس کار تاثیر می گذارند.

15- ناحیه غیر مجاز: بهترین راه برای انرژی بخشیدن و به جریان انداختن خلاقیت اینه که انتخابات و گزینه هایت را محدود کنی. مثلا محدود شدن فقط به یک سینتیسایزر و یا یک نمونه بعنوان منبعی برای تمام صداها در موزیکت میتونه تکنیک های جدیدی ارائه بده که تا به حال فکرش را هم نکرده ای.

تکنیک های ابتکاری : قسمت چهارم (بخش آخر، قسمت آخر)

16- یک نوع سرگرمی هست: ساختن موسیقی حتما نباید همراه با بداخلاقی و جدیت باشه، پس اون رو به یک نوع بازی تبدیل کن. مثلا یک زمانسنج شطرنج بگیر، یک طرف آن را بعنوان ریتم و طرف دیگه رو ملودی فرض کن و طبق زمانسنج روی این دو کار کن.

17- ابزارها: لیستی از تمام ابزارهایی که به فکر ت میرسه یادداشت کن. از کدامیک تا به حال اصلا استفاده نکرده ای؟ حالا موقع آن رسیده تا با یکی از آنها قطعه ای جدید بسازی، ولی به یاد داشته باش که یک Tuba حتما نباید صدای یک Tuba داشته باشد.

18- عقبگرد: معکوس کردن، روش فوق العاده ای است که کارآیی فراوان دارد. مثلا قطعات سینتیسایز شده رو به صدا بچشسان و بعد بر عکسش کن یا مثلا ترتیب chord ها رو برعکس کن. در کل بدین معنا که آگه ایده جدیدی به ذهنت نیامد راه های متفاوتی رو پیشه کن تا با عقب رفتن به جلو پیش بری.

19- از ناکامی ها استفاده کن: تمام اون اضطراب و نگرانی ها رو هدایت کن. یک ریتم loop مافوق صوت بساز و بعد در میکروفون جیغ بکش و تمام اون خشم و عصبانیت خود رو مهار کن.

20- نظم و ترتیب کارهایت رو عوض کن: آیا همیشه کارت رو با یک ملودی یا یک زمینه ریتم تکراری شروع میکنی؟ این نظم و انضباطت رو برهم بزن و شیوه شروع کارت را عوض کن.

www.deconik.net