

**Srednja muzička škola
“Petar Konjovic”
Sombor**

**Maturski rad iz Savremene MIDI
kompozicije i produkcije**

Tema: Snimanje autorske pop pesme “In the Morning”

Profesorka: Željka Milošević

Učenik: Luka Škibola

Sombor, jun 2023. god.

Sadržaj

1. UVOD
 - 1.1. Komponovanje melodije za vokal i pisanje teksta
 - 1.2. Demo snimak
 - 1.3. Aranžman
2. PLAN SNIMANJA
 - 2.1. Odabir virtuelnih instrumenata
3. REALIZACIJA SNIMANJA
 - 3.1. Snimanje virtualnih
 - 3.2. Snimanje lead vokala
 - 3.3. Snimanje back vokala
4. Obrada snimljenog materijala
 - 4.1. Lead vokal
 - 4.2. Back vokali
 - 4.3. Klavir
 - 4.4. Pads
 - 4.5. 808
 - 4.6. Wide bass
 - 4.7. Arp bass
 - 4.8. Acid Brass
 - 4.9. Violins
 - 4.10. Drums
5. MIX I MASTER
6. DIGITALNA DISTRIBUCIJA
7. ZAKLJUČAK

1. UVOD

U ovom radu predstavljam kompletan proces snimanja moje autorske pesme pod nazivom "In the Morning". Pesma pripada elektro pop žanru i izvedena je na engleskom jeziku. Za snimanje i obradu pesme koristio sam DAW "Logic Pro X" koji je proizvela kompanija Apple i koji važi za jedan od najpopularnijih programa za obradu i mix zvuka. Ceo projekat sam radio u kućnom studiju a od opreme sam koristio: Focusrite Scarlett 2i2 Audio Interface, Sennheiser G4 ew935, MacBook Pro 13".

Projekat je bio gotov za oko 15 dana, dok je digitalna distribucija potrajala još 14 dana.

1.1. Komponovanje melodije za vokal i pisanje teksta

Prvi korak bila je melodija za glavni vokal. Želja mi je bila da pesma bude catchy, odnosno da bude lako pamtljiva i da bude pevljiva. U toj nameri sam i uspeo. Melodija je pevljiva a tekst se savršeno uklapa uz nju.

1.2. Demo snimak

Demo snimkom sam obuhvatio najosnovnije: akorde i melodiju. Sledio je trenutak kada ću snimiti to sto sam napisao uz jednostvnu klavirsku pratnju u vidu odgovarajućih akorada. Za početak, usnimio sam samo prvu strofu i prvi refren. Zvučalo je pristojno, stoga sam odlučio da nastavim sa daljim radom.

1.3. Aražman

S običom da imam catchy melodiju, morao sam da joj dam isti catchy karakter odgovarajućim aranžmanom; trebalo mi je nešto brzo, razigrano i "jednostavno". Odlučio sam se da uradim aranžman po uzoru na producenta Sigala. Snimak jednostavnog klavira mi se mogo dopao pa sam odlučio da ga tako i ostavim.

2. PLAN SNIMANJA

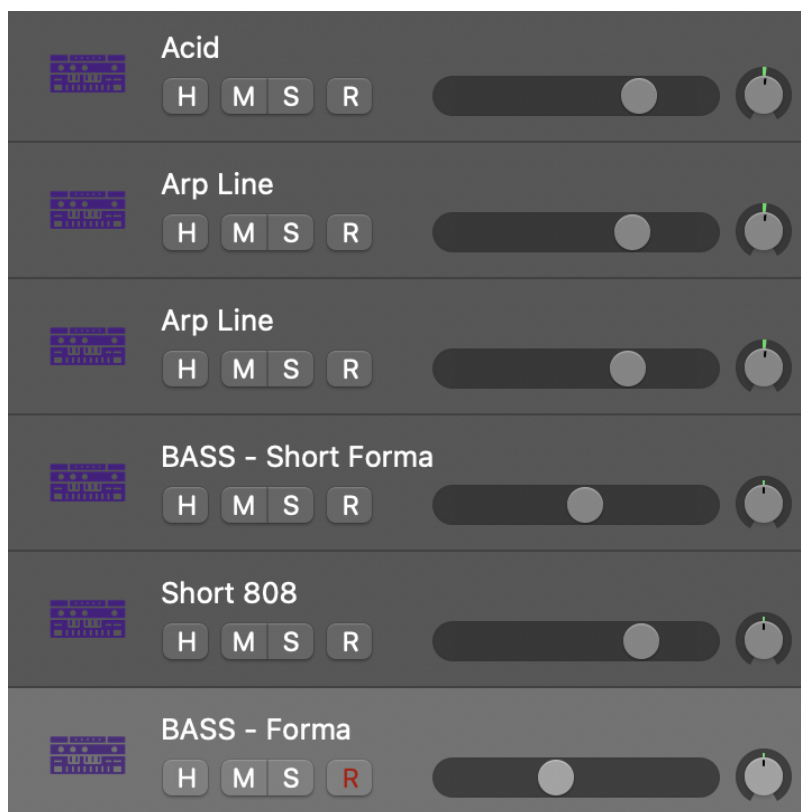
Iako mi se demo klavir dopao, radi lepšeg zvuka sam odlučio da ću dodati neki synth uz njega, ali i to bi zvučalo previše opušteno, falila mi je tenzija. Došao sam na ideju da krene tako lagano a da u toku prvog refrena postepeno dodajem instrumente tako da posle tog refrena pesma ima punu snagu. Tokom njega bih mogao dodati drop claps na svaku četvrtinu a da se do kraja refrena to ubrza na trideset dvojke, dok bi kick mogao da ide na svaku prvu u taktu a da se ubrza na osmine. Kasnije sam dodao određene padove i više ritmizovao bas.

2.1. Odabir virtualnih instrumenata

Klavir je prvi virtuelni instrument (u daljem tekstu "instrument"). Uz njega sam odabrao odgovarajuće pads iz Apple-ovog instrumenta Alchemy.

Bas liniju sam napravio sâm pomoću Serum-a, a iz istog instrumenta, koji je ustvari virtualni synthesiser, koristio sam 808s, arp line bass i acid brass.

Za hook sam dodao jos violine, čiju melodiju prati i klavir.

3. REALIZACIJA SNIMANJA

Imam sve sto mi je potrebno i snimanje može da počne.

3.1. Snimanje virtualnih instrumenata

Što se tiče redosleda snimanja instrumenata, nisam pratio nikakav određeni redosled. Snimao sam po segmentima, ne celu pesmu odjednom, i usput smišaljo aranžman. Vodio sam se sluhom; ako mi je nešto zvučalo prazno, onda sam dodavao instrumente, a ako je zvučalo prenatrpano brisao sam ih.

3.2. Snimanje lead vokala

Napisao sam tekst i melodiju, sada je vreme da to i snimim. Svaku celinu sam snimao odvojeno i iz jednog take-a: strofa, refren, strofa 2, refren

2, refren 3. Bitno je da naglasim da sam svaki deo pesme, svaku celinu, snimao u novu traku. To sam radio iz razloga da bih imao jednostavniju kontrolu tokom editing-a, mix-a i mastering-a. Da to nisam radio na isti način, morao bih previše da koristim opciju “automation”, koja bi mi kasnije sve otežala. Ovako imam potpunu kontrolu u svakom aspektu. Kasnije, nakon snimanja, sve trake na kojima je lead vokal sam grupisao.

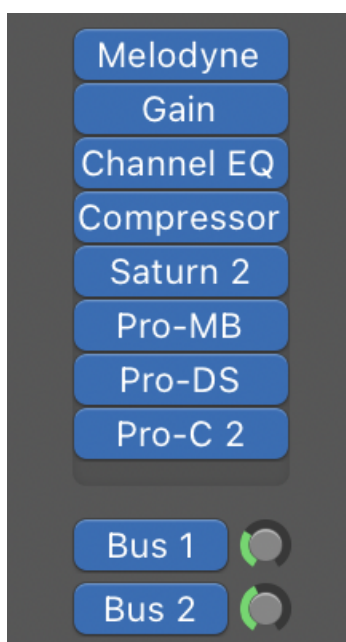
3.3. Snimanje back vokala

Kako bih dobio široku stereo sliku, odlučio sam da za početak snimim unisono još dva puta i uradim panoramu L i R. Za prateće vokale nisam stalno pravio nove trake po segmentima kao za lead. Svaki back je u svojoj traci tokom cele pesme. Nakon unisa trebala mi je gornja terca. Ne postoji teoretska šansa da ja pevam te visine, stoga sam odlučio da iskoristim Melodyne. Na kraju se to ispostavilo kao super ideja! Solo je zvučalo neprirodno, ali u sklopu sa ostalim vokalima zvučalo je sjajno jer menjanjem visine, promenjena je i boja tona.

4. OBRADA SNIMLJENOG MATERIJALA

Sada, kada je sve spremno, vreme je da pesma zazvuči kako joj i dolikuje!

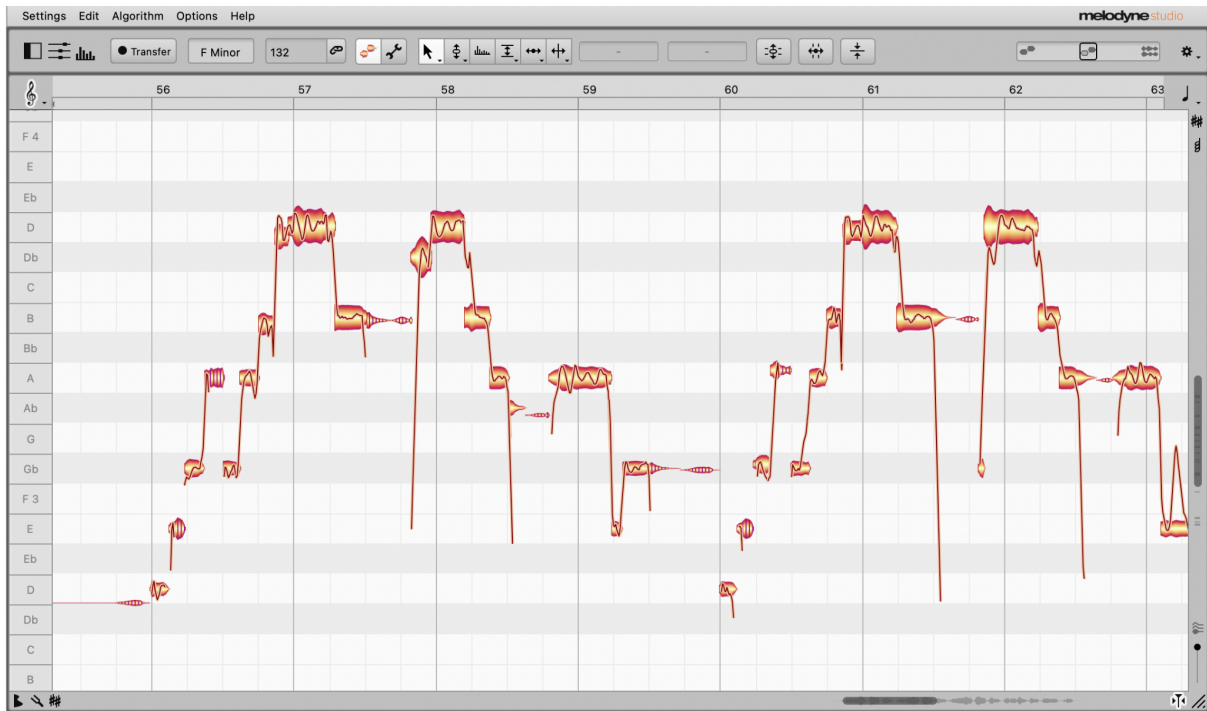
4.1. Lead vokal

Melodyne sam koristio za tuning jer nemam Auto-Tune Pro by Antares. Gain sam koristio da regulišem dinamiku tamo gde je previše tiho da bih koristio compressor, i na taj način sam izbegao zvuk mljackanja tokom pevanja. Mikrofon sa kojim sam snimao koristim dosta dugo, tako da sam naučio na kojoj udaljenosti od njega treba da budem kako bih dobio sto bolji zvuk i time smanjio potrebe za EQ, i iz tog razloga sam koristio basic Logic EQ; nije bilo puno posla. Tu je hard compressor, da reguliše dinamiku signala koji sam pomoću gain-a pripremio za to. Saturn 2 za malo distorzije, multi-band compressor, de-esser i još jedan nežniji kompresor. Aux sam koristio za reverb i delay.

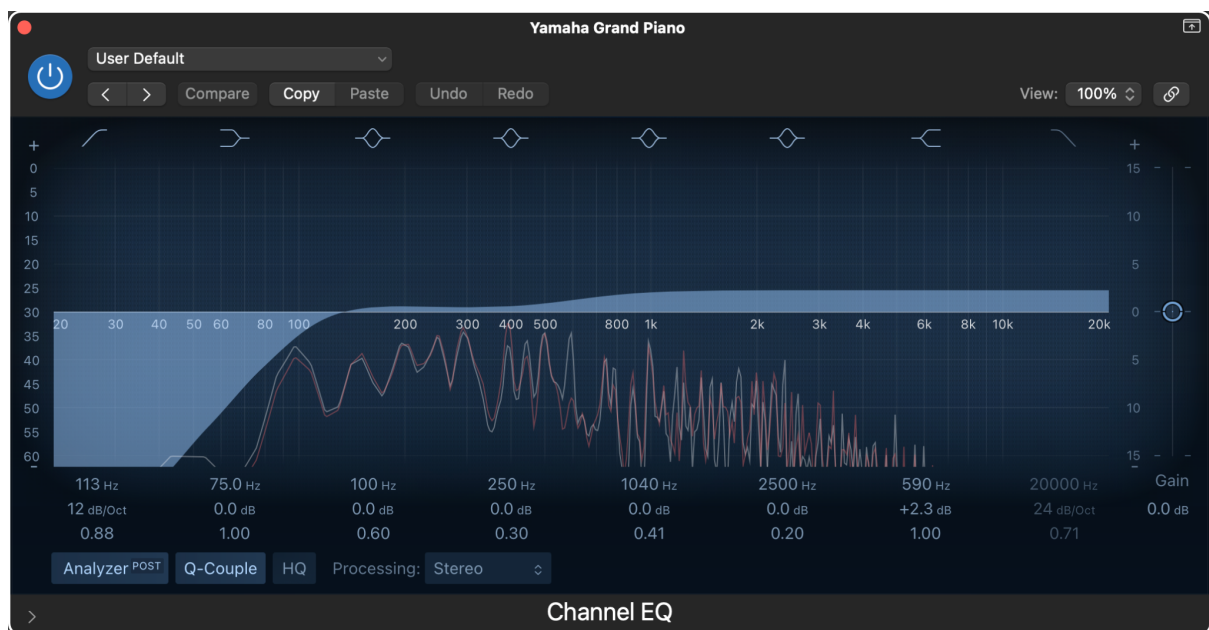
4.2. Back vokali

Chain je sličan kao i za lead, samo što sam isključio distorziju na vokalu koji je viši za tercu, dok sam na unisonim vokalima dodatno pojačao visoke frekvencije i odsekao niže.

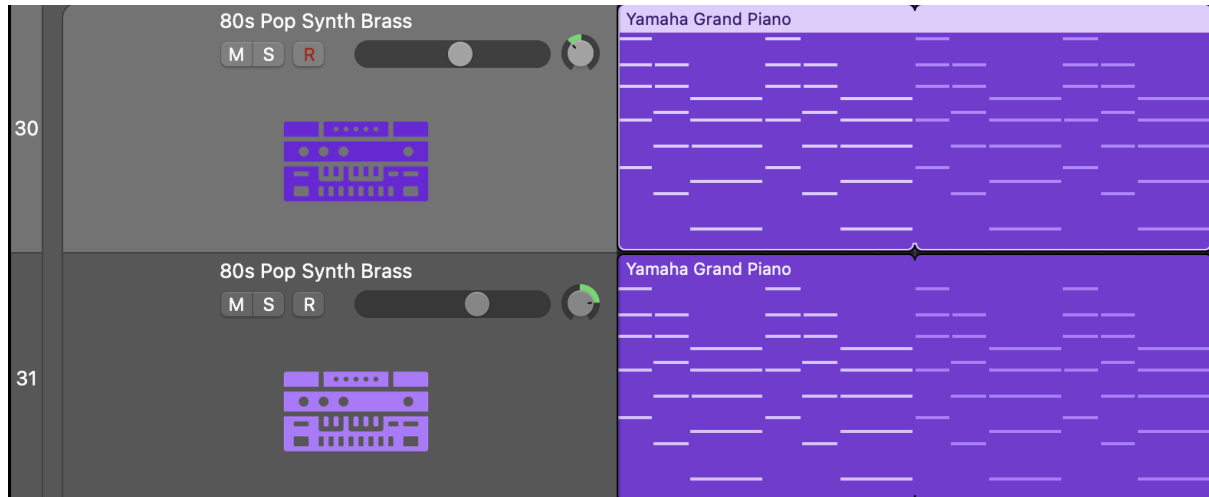
4.3. Klavir

Da bih dobio crispy zvuk isekao sam niske Hz i malo pojačao visoke, takođe, velocity sam podigao na maksimum - odnosno na 127.

4.4. Pads

Alchemy je bio super izbor. Izabrao sam presets koji si potrebni i obradio ih sa malo distorzije i high cut-om.

4.5. 808s

Jednostavni kratki sub-ovi iz Serum-a u kontra ritmu.

Attack sam podesio na 35ms, odnosno stavio sam mali fade in na svaki ton da bih izbegao bilo kakav click na početku. Release sam smanjio 13ms jer

je trebalo da bude odsečan, a kada bih ga stavio na 0ms, dobio bih click koji sam na taj način izbegao.

4.6. Wide bass

Prati 808s sa low i high cut-om i distorzijom. Pomoću njega sam dobio širu sliku i dobio sam zvuk basa koji će se čuti i na mobilnom telefonu. Ovaj put je attack kraći a release nešto duži. Nema previše dubok ton, tako da se neće mutiti i mešati sa release-om prethodnog tona.

4.7. Arp bass

Arp bass mi je pomogao da dobijem punoću i energiju na mestima gde sam mislio da mi je bilo potrebno. Dodao sam malo više srednjih Hz, stavio low-pass i distorziju. U pesmi se pojavljuje posle druge strofe i ostaje do samog kraja. Compressor i filter sam koristio u sklopu instrumenta, dok sam Vociano 3 i Saturn 2 dodao naknadno u inserts.

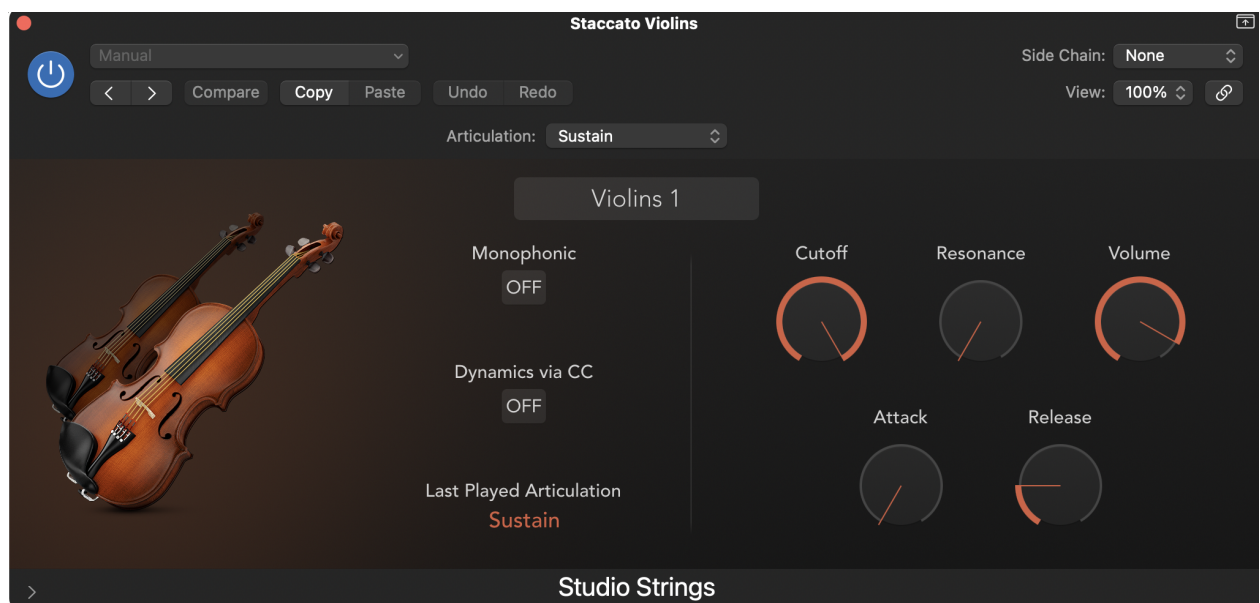

4.8. Acid Bass

Prvi put se pojavljuje u drugoj strofi, nakon čega ga više nema. Nastupa na svaku drugu četvrtinu, odsečan je i kratak, sa dosta distorzije. Dodao sam i delay kom sam mix spustio na 7-10%.

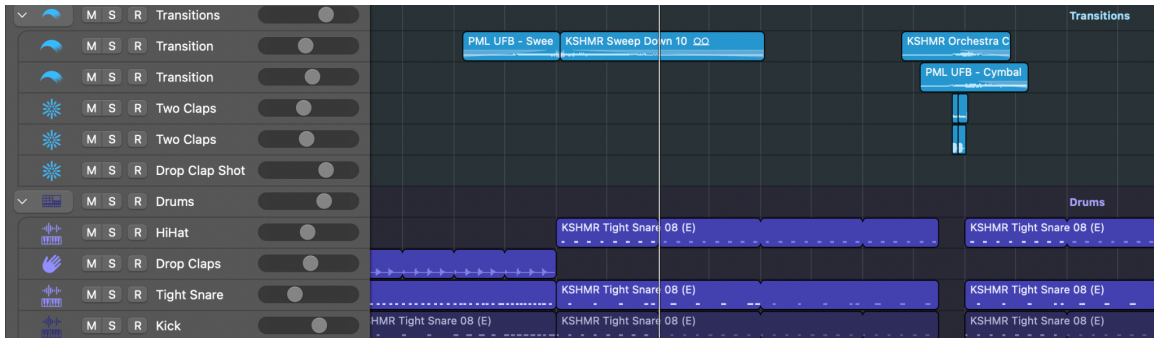
4.9. Violins

Za hook pesme sam koristio i violine kako bih upotpunio zvuk i osvežio pesmu nečim što odudara od ostatka. Verujem da tokom prvog slušanja niko nije očekivao zvuk violine!

4.10. Drums

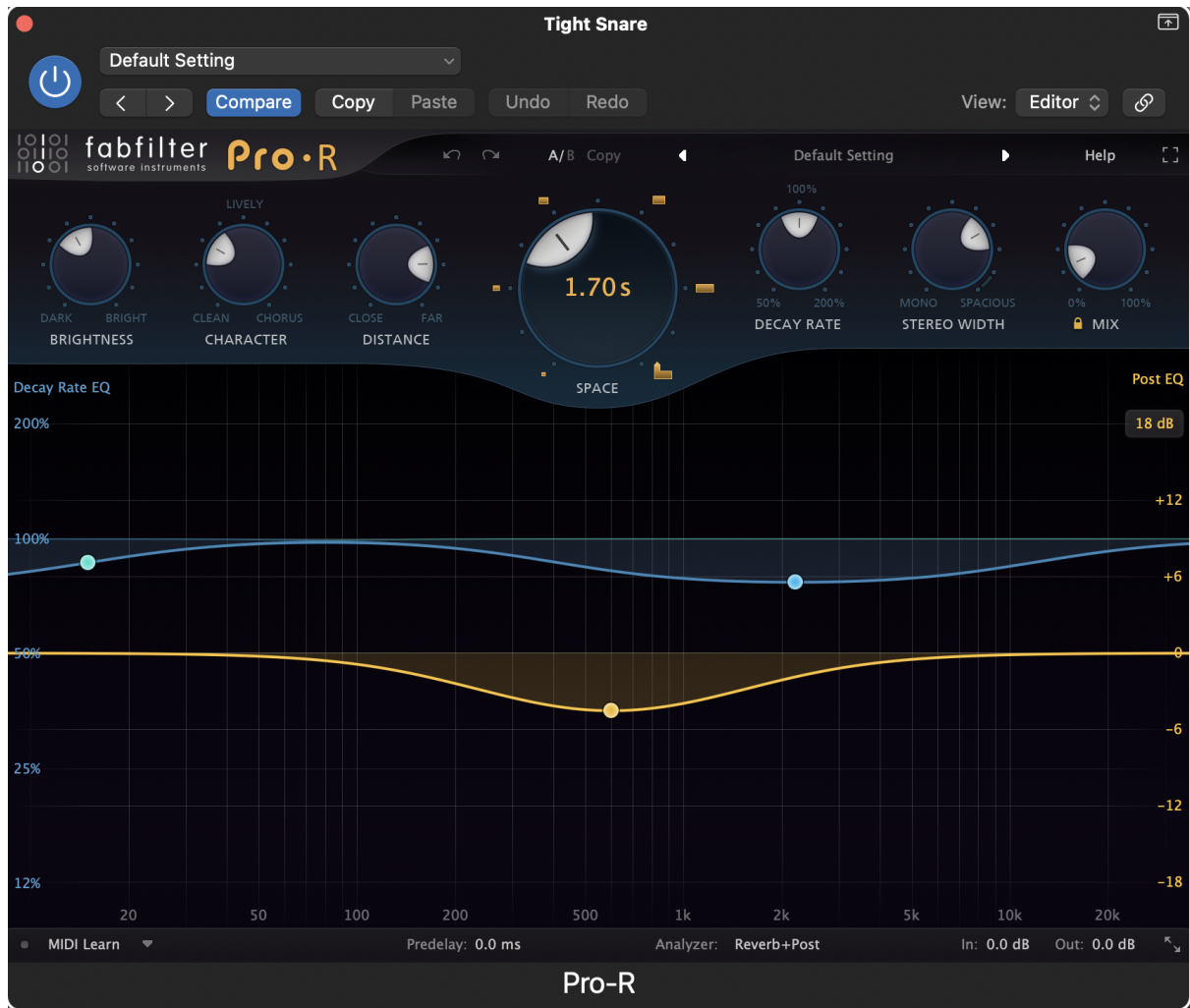
Za ritam sam iskoristio klasični pattern, jedino sam morao izabrati odgovarajuće semple, kakve ima Kshmr. Svaki sample za bubnjeve, transitions i ostalo je iz njegove kolekcije. Izabrao sam punchy kick; kratak, odsečan, jasan, sa dovoljno visokih Hz da se čuje i na lošijem ozvučenju.

Snare je isto morao biti kratak i jasan. Nakon što sam se odlučio za odgovarajući sample, malo sam ga uredio; dodao sam fade out, i skratio release.

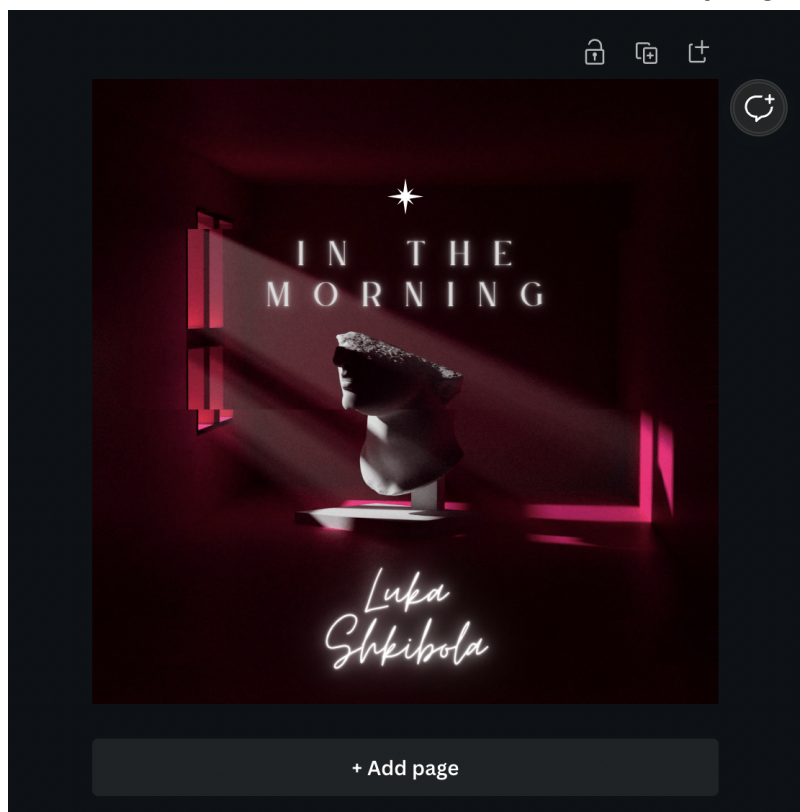
Kako bih dobio realniji zvuk, trebao mi je prostor. Stavio sam kratak reverb i postigao željeni rezultat. Space, odnosno trajanje reverberacije sam podesio na 1,70 sekundi, stereo width na 70% i mix oko 5-7%.

Pošto su i kick i snare odsečni, dodao sam isti closed hi hat, kojim uopšte nisam manipulisao. Odgovarao mi je upravo takav kakav jeste. Čak nisam stavljao ni reverb na sample.

najbolja opcija za moje potrebe jer ima sve što meni treba. Našao sam font za naslov koji mi se sviđa, a za ime izvođača sam koristio svoj 'logo' od ranije.

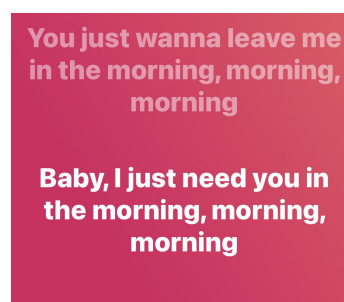
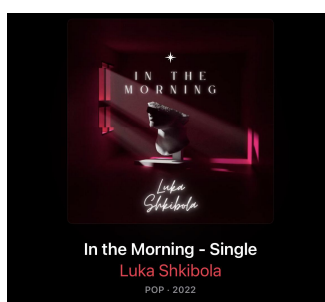
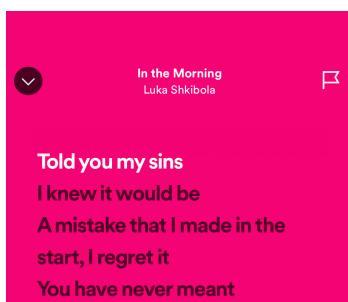
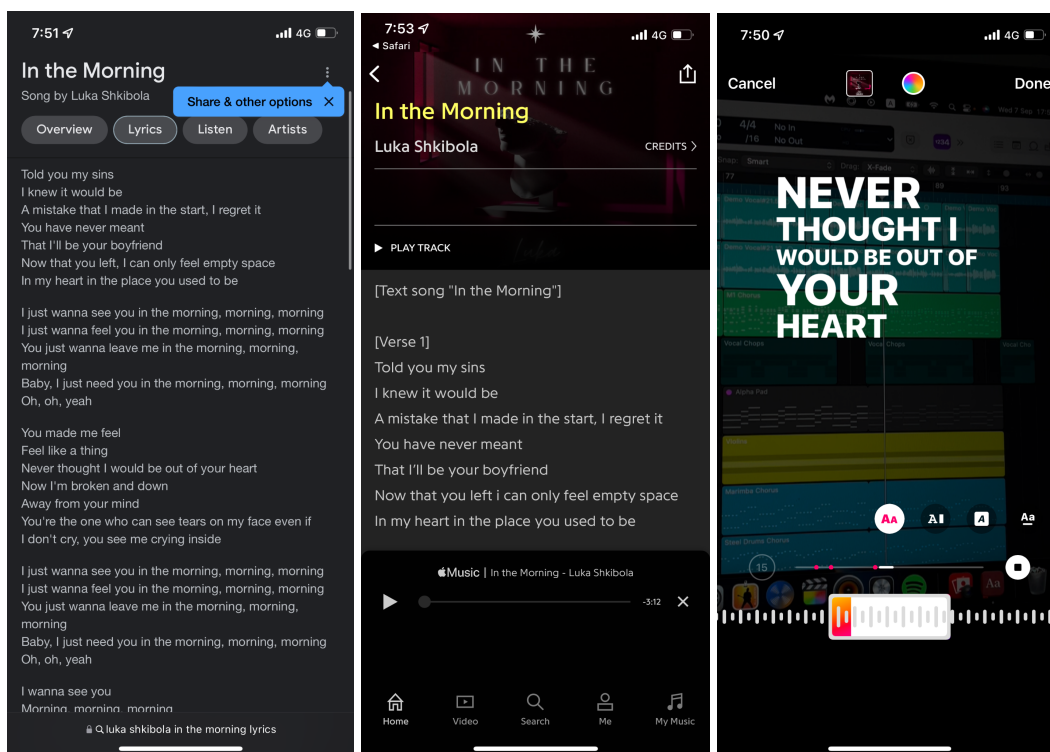
Kao što sam ranije spomenuo, za distribuciju je potrebno minimalno 14 dana; stoga sam pazio da sve uradim kako treba da bi pesma izašla na vreme jer sam već objavio datum kada će pesma zvanično biti dostupna svima. Prvo sam upisao podatke o pesmi, što podrazumeva: ime izvođača, ime autora, ime producenta, izdavača i slično. Potom sam dodao pesmu, izabrao datum, kupio potrebne kodove i čekirao YouTube, Facebook i Instagram monetizaciju.

1 In the Morning	Composition Type	Track Length
Luka Shkibola	✓ Original Composition	✓ 03:12
Composer - Luka Shkibola	Parental Advisory	ISRC
Lyricist - Luka Shkibola	✓ No	Language of Lyrics
	Studio or Live Recording	✓ English
	✓ Studio Recording	
	Songwriter	Publisher
	Luka Shkibola	Luka Shkibola

- ✓ SERVICE AGREEMENTS >
- ✓ RELEASE REQUIREMENTS
- ✓ PAID
- ✓ INSPECTED ?
- ✓ PARTNER DELIVERY >

Od ovog trenutka kreće inspekcija, što podrazumeva proveru da li delo već postoji od ranije, da li neko drugi polaže autorska prava na pesmu, da li cover art sadrži tačne podatke i još mnogo toga. To sve traje oko tri dana. Nakon toga potrebno je bilo da potpišem saglasnost za izdavaštvo i čekam da pesma bude dostupna. Posle toga sam dodavao tekst. Za Spotify i Instagram to radim preko kompanije Musixmatch, za čiju online akademiju imam diplomu kako bih mogao da izvršim verifikaciju teksta, sync line-by-line i sync word-by-word. Za Deezer i Apple Music to radim preko kompanije

LyricFind, što je dosta komplikovanije jer se zahtev vrši putem email-a, i dosta duže traje. Naravno, tekst je dostupan i na aplikaciji/sajtu "Genius", koji je trenutno najeminentnija stranica za tekstove pesama na svetu.

7. ZAKLJUČAK

Radom na ovom projektu sam dodatno poboljšao svoje stečene veštine u radu u studiju, zbog čega sam veoma srećan. Ovo je bila moja prva pesma na engleskom jeziku i prva u stilu koji ja privatno volim da slušam. Bila je ovo prva pesma koju sam započeo i završio u DAW-u Logic Pro X koji je razvio Apple. Pesma je dobila razne pozitivne kritike od nekih od najvećih domaćih producenata i profesora, što mi je poseban kompliment! Ne mogu da krijem da sam danima nakon njihovih reči svima prepričavao svaku njihovu reč koliko sam bio uzbuđen i koliko mi je bilo drago... Sve to doprinelo je tome da nastavim da se bavim muzičkom produkcijom i uživam u tome u svakom trenutku, upišem Sky Academy da bih još više napredovao i bavio se time u životu jer imam priliku da se bavim nečim što obožavam. Tu priliku neću propustiti i zato ću nastaviti da radim na novim projektima!