

HYPERREAL AUDIO

ВЫБОР СТУДИИ

Звукорежиссёр

Куда пойти записываться? Правильнее спросить: к кому пойти записываться.

Самое важное на студии — это звукорежиссёр, и его не стоит рассматривать только как технического специалиста с доступом к аппаратуре. Это человек, с которым вам предстоит провести много часов вместе, и вам должно быть с ним комфортно.

Зелёные флаги

Что обычно делает хороший звукорежиссёр, помимо нажатия кнопки "рекорд":

- Отвечает на сообщения достаточно быстро
- Заранее уточняет сколько будет песен, какой нужен звук, есть ли демо и минуса
- К вашему приходу уже сделал большую часть подготовки студии к записи
- Быстро считывает эстетику проекта, точно оценивает соотношение сложности партий, навыков музыкантов и времени на запись — и делает всё, чтобы получить максимум из конкретной смены
- Делает всё, чтобы музыканты чувствовали себя комфортно, не теряя фокуса
- Во время дублей следит за записью, подмечает нюансы исполнения, проверяет, работает ли техника как положено
- Тактично указывает на проблемы с исполнением, уточняет, всё ли так, как задумано, предлагает варианты решений
- Предлагает записать подстраховочные дубли и каналы, если видит неуверенность музыкантов в звуке или партии
- Работает всё то время, что работаете вы, не устраивает перерывов лично для себя
- По умолчанию пишет диал баса и перегруженных гитар
- Напоминает барабанщику не кидать палки на малый, не дождавшись угасания сустейна тарелок
- Пишет куски внахлест, следит за качеством склеек
- Редактирует и склеивает запись на лету, пока музыканты переводят дыхание перед следующим дублем
- Уточняет, в каком виде вам нужен исходник, и отдаёт его сразу после сессии или в оговоренный срок
- Аккуратно оформляет мультитрек: каналы подписаны и пронумерованы, файлы разложены по папкам с названиями и темпами
- Вместе с мультитреком присылает базово сбалансированную несведёнку в mp3

Красные флаги:

- Не отвечает по несколько дней
- Забывая смену, не задаёт ни одного вопроса
- Опаздывает на запись, а потом ещё пару часов делает вещи, не требующие вашего присутствия
- Инструменты и аппарат на студии отличаются от заявленных на сайте или оговоренных заранее
- Во время дублей встаёт и уходит, листает соцсети, перестаёт следить за происходящим
- Слабо реагирует на игру музыкантов, либо настаивает на многократной перезаписи фрагмента, хотя всем очевидно, что лучше сегодня уже не сыграть
- Отмахивается от попыток донести до него ваш художественный замысел
- Проявляет высокомерие и безразличие, позволяет себе насмешки над музыкантами и материалом, тратит ваше время на посторонние разговоры
- Пишет куски, но ничего сразу не склеивает и не даёт послушать
- После смены обещает прислать запись сегодня-завтра, пропадает на неделю, затем присылает файловую помойку и исчезает навсегда

Адекватно подготовленная группа в связке с хорошим звукорежиссёром может получить впечатляющий результат даже на скромной студии. Плохой звукарь всегда найдёт, чем испортить запись — вне зависимости от того, насколько крут музыкант и насколько хороша студия.

Теперь о самой студии

Как сориентироваться, какой звук и какая студия вам нужны:

- Обратитесь к более опытным товарищам и/или звукорежиссёру по сведению: покажите демо и референсы, спросите, что нужно для такого звука. Не стесняйтесь написать группам, чьи записи вам нравятся, и спросить, где и на чём они писались.
- Обратитесь к поисковикам и нейросетям: поищите интервью с музыкантами и продюсерами, фото и видео со студий, техническую информацию по альбомам, которые вам нравятся.
- Пройдитесь по сайтам студий вашего города и ближайших крупных городов, послушайте примеры работ, свяжитесь с персоналом понравившихся мест, объясните задачи, оцените манеру общения.
- На студии самое важное — тон-зал. Он может быть небольшой заглушённой комнатой, а может быть настоящим залом, где поместился бы целый оркестр — и это заметно влияет на звук источника, в первую очередь — на звук барабанов. Выраженно румовые барабаны, как на альбомах Shellac или Pearl Jam, невозможно записать в переглушённой репточке, а сухой и близкий звук, как на Songs For The Deaf, — в большом реверберирующем помещении.
- У большинства студий на сайте есть технический райдер — список аппаратуры и микрофонов. Прежде чем бронировать смену, пройдитесь по этому списку и посмотрите на YouTube демо интересующих вас позиций: барабанов, усилителей, кабинетов, микрофонов. Это не очень сложно и здорово помогает прийти на студию с реалистичными ожиданиями от звука.

Суровая реальность

Не огорчайтесь, если не найдёте условий, в которых писалась ваша любимая группа — почти всегда есть выход, если включить фантазию.

Помещение

Нет студии с большим тон-залом? Присмотритесь к концертным площадкам, актовым залам, скейтпаркам, лестничной клетке за дверью репточки, сдаваемым посуточно частным домам, вплоть до церквей — лишь бы туда можно было поставить сетап и иметь достаточно времени. Существует и реампинг барабанов: сухой звук, записанный в маленькой комнате, можно воспроизвести на колонках в большом помещении и записать звук уже этой комнаты.

Помните, что "хвост" на барабанах в любимой записи — часто не только натуральный ревер помещения, а сочетание сустейна инструмента, звука тон-зала, семплов и цифрового ревера.

Аппаратура

Что делать, если нигде нет нужного усилителя или комплекта барабанов?

Универсального рецепта нет, но общая логика выглядит примерно так:

- Большинство усилителей – вариации одних и тех же схем, и внутри одного семейства звучания их можно заменять. Нет Soldano SL0 – берите Peavey 5150 или Mesa Dual Rectifier на оранжевом канале. Нет JCM800 – вполне подойдёт Sovtek.
- Гитарный и басовый звук на известных альбомах – это зачастую смесь нескольких усилителей, эффектов, кабинетов и микрофонов удачно дополняющих друг друга. Их можно писать одновременно или использовать для разных партий. Вполне возможно, что из доступного вам аппарата можно собрать очень крутой "коктейль".
- В барабанах решает не бренд, а размеры и конструкция этих барабанов, используемые пластики и строй.
- То же самое для тарелок – смотрим не на бренд, а на диаметр, сплав, типковки, вес/толщину и покрытие, и главное – слушаем звук.
- Если нужного аппарата нет вообще нигде, поступайте, как на концерте с местным бэклайном: отстройте звук, на котором вам комфортно играть, послушайте его в записи. Если результат в целом устраивает – пишите этот звук, и вместе с ним обязательно пишите DI.
- Не забывайте, что кабинет и динамики в нём – как минимум половина гитарного звука, особенно для перегруженных гитар: один и тот же усилитель через два разных кабинета нередко звучит как два разных усилителя.

Приоритеты

Звук складывается из множества неравноценных факторов. Если вынести человеческий фактор за скобки, цепочка выглядит так: инструмент → усилитель и кабинет (если есть) → микрофон + помещение → преамп → конвертер. Не зацикливайтесь на последних двух пунктах: лучшие в мире преампы не спасут ситуацию, если в них приходит посредственный звук.

Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать: приходите на запись в хорошей форме, с настроенным и подходящим по звуку инструментом, заранее понимая, каким может быть ваш сетап для записи.

Важно

Музыкальная тусовка небольшая, и репутация в ней стоит дорого, поэтому большинство вопросов на практике решается на честном слове. Тем не менее пара вещей снимает лишние риски: заранее зафиксируйте перепиской (необязательно договором) объём работ, сроки и цену. Проговорите то, в каком виде вы должны получить исходники. Если студия просит предоплату – это нормальная практика, просто убедитесь, что сумма и условия возврата тоже проговорены заранее.