

HYPERREAL AUDIO

ГАЙД ВОКАЛИСТА

ПОДГОТОВКА

Вне зависимости от жанра и того, как именно вы сочиняете свой материал, у вас должна быть к записи абсолютно рабочая партия. Это подразумевает не только ритмический рисунок, ноты и текст, но и длительности, динамику, тембральную и эмоциональную окраску. Все вокалисты так или иначе находят такую вариацию этих переменных, которая кажется им наиболее правильной, но одни при этом чётко это осознают и фиксируют, а другие — нет. Опытные и техничные певцы, как правило, проводят очень ощутимое количество времени, записывая и редактируя черновые вокалы. Это одновременно и причина, и следствие того, что они опытные и техничные.

Постарайтесь устранить максимум неопределённостей, чтобы на студии практически не заниматься поисками и импровизацией. Не рассчитывайте на внезапное озарение, особенно если запись для вас ещё ощущается скорее как сдача экзамена, а не как песочница для ребёнка.

Вот небольшой чек-лист:

- Очень часто люди не могут на записи попасть в ритм и ноты, потому что не знают, куда именно попадать. Поэтому когда чувствуете, что вокальная мелодия и ритмический рисунок найдены — обязательно подберите ноты на инструменте.
- Если вы не обладатель абсолютного слуха и не слишком бегло говорите на языке сольфеджио — набейте ваши партии в midi поверх демо и/или отдельным каналом в Guitar Pro, чтобы получились караоке-версии ваших песен. Это позволяет быстрее и лучше запомнить ноты, почувствовать интервалы, обнаружить и устранить диссонансы, бедность гармонии и ритмические рассогласования.
- Сочиняя текст, думайте не только о смысле слов и фонетике, но и о том, где будете вдыхать.
- Найдите удобный для вас способ записи черновых вокалов. Для этого нужен обычный динамический микрофон, ноутбук с любым DAW, внешняя звуковая карта, XLR-кабель и наушники — всё это у вас скорее всего уже есть, дорогая карта не нужна. Если дома петь не получается — занимайтесь на репетиционной базе. Внутри DAW нужно освоить три базовых операции: записывать, резать/двигать/клеить фрагменты и тюнить — всему этому вы легко научитесь по роликам на ютубе.
- Освоив эти операции и зная, из каких нот и длительностей состоит ваша вокальная линия, вы без труда сами диагностируете большинство недочётов исполнения (питч, ритм, дикция, динамика), найдёте нужную позицию и эмоцию, услышите, где нужны бэк-вокалы и дабл-треки, почувствуете ресурс своего голоса и научитесь понимать, какой баланс инструментов вам нужен для комфортного пения.

- Постепенно учитесь воспринимать свой голос в миксе как ноту в аккорде, а не как отдельную сущность — это поможет со временем точнее попадать в ноты, даже когда вы не очень хорошо себя слышите.
- На репетициях и выступлениях старайтесь не пытаться компенсировать нехватку мощности аппаратуры подачей. Заранее изучайте ситуацию с мониторингом на концертных площадках, учитесь лучше балансировать уровни громкости, при возможности приобретите систему ушного мониторинга или собственный мощный напольный монитор. Попробуйте петь в слегка вложенных в уши берушах.
- Записывайте и/или снимайте ваши репетиции и концерты. Какие тенденции возникают под влиянием адреналина, громкости, неидеального мониторинга?
- Так же, как у Майкла Джордана был тренер, даже у очень техничных вокалистов всё равно зачастую бывает преподаватель по вокалу. Если вы чувствуете, что какие-то вещи долго и упорно не получаются — не тяните с поисками преподавателя: топтание на месте деморализует, а опытный специалист быстро диагностирует проблемы и предложит решение. Но даже очень крутой препод не сможет позаниматься за вас — без самостоятельной работы студента его усилия бесполезны. Кроме того, не ждите чуда — для ощутимого результата требуется время.
- Освоив тот или иной приём, старайтесь переставать думать о нём как о приёме. Техника нужна не сама по себе, а для того, чтобы ваши музыкальные замыслы могли свободно воплощаться. Не теряйте интуитивность, спонтанность и лёгкость: когда вокалист слишком сосредоточен на контроле техники, исполнение часто становится менее живым и убедительным.
- Не ждите состояния «идеальной готовности» — его не существует. Через десять лет вы почти наверняка будете петь лучше, чем сегодня, но это не причина откладывать запись сейчас. Оценивайте свою готовность по реальной реакции окружающих: если участники группы, другие музыканты и публика стабильно реагируют на ваш вокал положительно, этого уже достаточно, чтобы записываться. Запись — не экзамен по технике; её единственная реальная цель — передать нужную эмоцию, энергетику и характер песни, и для решения этой задачи не существует запрещённых приёмов.

ЗАПИСЬ

Подготовьте минуса или стемы инструментов

- Почему это важно: нет ничего хуже, чем писать вокал сразу в полный проект из ста дорожек, в котором забыли замкнуть какое-нибудь соло — оно непременно оглушит вас в самый неподходящий момент.
- Не делайте минуса слишком компрессованными или агрессивно звучащими.
- Если у вас на демо есть удачные черновые вокалы и бэк-вокалы, а темп тот же — экспортируйте их в отдельный стем на всякий случай.

Физическая готовность

- Не приходите ничего записывать больным или уставшим.

- Накануне постарайтесь не говорить слишком много и избегайте всего, что может спровоцировать общий отёк в организме (алкоголь в частности).
- Постарайтесь хорошо выспаться.
- Не начинайте запись раньше, чем через 4 часа после пробуждения — если только вы специально не хотите чуть более хриплый или сиплый голос.
- Немного распойтесь перед выходом, но не в полную силу — как правило, достаточно 15–20 минут лёгкого разогрева.
- Не ешьте острую еду и что-либо, что может спровоцировать изжогу, не наедайтесь плотно перед записью.
- Перед записью и во время неё не пейте горячее и холодное. Запаситесь водой без газа, комнатной температуры.

Микрофон

- Выбор микрофона — дело тонкое и индивидуальное: существуют платиновые альбомы, на которых вокал записан на обычный Shure SM58, и есть певцы, которые не представляют записи без винтажного Neumann U67. Если на студии есть несколько разных вокальных микрофонов — заложите лишний час в начале первой сессии и попробуйте их все.

Моральное состояние

- Если вы из тех, кому хронически не нравится собственный голос — обязательно пригласите на запись участника группы, чьему вкусу вы наиболее доверяете.
- Не стесняйтесь вообще ничего. Вокал — самый заметный рядовому слушателю элемент песни, поэтому делайте всё, чтобы получить нужные дубли. Не терпите плохой мониторинг, духоту, жару или холод. Делайте перерывы и пейте воду по необходимости. Кроме того — кривляйтесь, танцуйте, смейтесь, плачьте, кричите, шепчите, пойте стоя, сидя, лёжа или вися вниз головой, одним словом — сходите с ума как угодно, если это помогает качеству дублей и воплощению замысла. Отпустите все тормоза, хороший звукорежиссёр вас в этом поддержит.

Процесс записи

- Если дубль в целом нравится — переходите к следующему фрагменту или треку. Записывая очередной дубль, знайте, что именно пытаетесь улучшить, не тратьте ресурс голоса впустую.
- Оценивая качество дублей, ставьте эмоцию и энергию выше технической точности.
- Если вписываете кусок внутри плотной секции — пишите внахлёт, вступая чуть раньше и продолжая петь ещё пару секунд после завершения куска. Если пишете нечётные и потом чётные строчки отдельно в очень плотном куплете, где нет пауз — решите осознанно, должно ли это звучать как спецэффект или как один живой слитный дубль, и в последнем случае тоже пишите внахлёт.
- Попросите звукорежиссёра сразу собирать лучшие куски на определённом треке.
- Куски склеивайте сразу и слушайте качество склеек.

- Не удаляйте дубли второго сорта, они могут пригодиться на сведении для дабл-треков, и в них могут быть отдельные удачные слоги и слова.
- Дробите запись вокала на необходимое вам количество сессий. Редкий вокалист в состоянии записываться дольше, чем 3–4 часа, а ресурс многих кричащих на связках хардкор-вокалистов — около часа качественных дублей. Отличный способ проверить состояние голоса — тихонько пропищать фальцетом высокую нотку: если звук прерывающийся, хриплый или вообще не идёт — пора остановиться.

По завершении сессии

- Попросите звукорежиссёра экспортировать вам треки с записанным вокалом.

HYPERREAL
AUDIO