

Att skapa en mix-template (mixningsmall)

En processbeskrivning av att skapa en mix-template som
används för musikproduktion

Michael Mikander

Examensarbete för Musikpedagog (YH)-examen

Utbildningen Musikpedagog

Jakobstad 2017

EXAMENSARBETE

Författare: Michael Mikander

Utbildning och ort: Musik, Jakobstad

Inriktning/alternativ/Fördjupning: Musikpedagog

Handledare: Mats Granfors

Titel: Att skapa en mix-template (mixningsmall)

Datum 1.8.2017 Sidantal 12

Bilagor 0

Abstrakt

Syftet med denna forskning är att utöka mitt eget kunnande kring skapandet av en mix-template. Detta gör jag genom att skapa min version av en mix-template i inspelningsprogrammet Cubase samt pröva resultatet i praktiken. Målet är att ha en mix-template som gör mixningsjobbet lättare och snabbare att utföra. Denna process har lett till att jag har utvecklats som mixare samt att mitt arbetssätt har förbättrats. Jag hoppas med detta arbete hjälpa andra som är intresserade av att skapa en mix-template samt klargöra processen i fråga. Frågeställningar till detta projekt är:

- Hur skapar man en mix-template?
 - Hur använder man en mix-template i praktiken?
-

Språk: Svenska

Nyckelord: Mix, Template, Musikproduktion

BACHELOR'S THESIS

Author: Michael Mikander

Degree Programme: Music, Pietarsaari

Specialization: Music pedagogue

Supervisor(s): Mats Granfors

Title: To create a Mix-Template

Date 1.8.2017

Number of pages 12

Appendices 0

Abstract

The goal with this study is to increase my knowledge around making my own mix-template. I do this by creating my version of a mix-template in the recording software Cubase and by evaluating the results in practice. The goal is to have a mix-template that makes mixing easier and quicker to execute. This process has resulted in me developing further as a mixer and my workflow has improved. I hope this study will help others who are interested in creating a mix-template and to clarify the process behind this. Questions I am asking are:

- How do you create a mix-template?
- How do you use a mix-template in practice?

Language: Swedish

Key words: Mixing, Template, Music production

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	1
1.1	Nail The Mix.....	1
2	Vad är en mix-template?	2
2.1	Vad innehåller en mix-template?.....	3
3	Min mix-template.....	4
4	Mix-template i praktiken	6
4.1	Organisering	6
4.1.1	Routing.....	7
4.2	Gain-Staging.....	7
5	Diskussion.....	7
6	Sammanfattning	8
7	Ordlista	10
8	Källförteckning.....	12

1 Inledning

Jag har varit intresserad av mixning och musikproduktion ända sedan jag studerade till musiker vid Yrkesakademin. Jag visste att jag ville fortsätta studera mixning efter en kurs inom musikproduktion vi hade på tredje året. I kursen fick vi skriva, producera och mixa en egen låt. Efter kursen fortsatte jag att mixa hemma på egen hand. Jag tog reda på hur man mixar genom att se på videon via Youtube och andra källor på internet.¹ Under de gångna åren har jag provat mixa många olika genren. Jag har märkt att fast det är väldigt olika genren man mixar så är det mycket som är gemensamt.

Jag har under det senaste året fördjupat mig i hur man skapar och använder en mix-template i praktiken. Det har möjliggjort att jag kan mixa mera låtar snabbare och på detta sätt vara mera produktiv. Allas mix-templates ser olika ut, beroende på hur de har lärt sig att tackla en låt. Ens erfarenheter inom mixning och musikproduktion har en inverkan på hur ens mix-template ser ut. Mycket handlar också om smak och tycke samt arbetssätt.

1.1 Nail The Mix

Jag har under det senaste året deltagit i en mixningsskola via internet som kallas ”Nail the Mix”. Nail the Mix är en webbsida var du får tillgång till professionella produktioner som du får mixa själv och sedan ta del av hur originalet var mixat. Joey Sturgis, Joel Wanasek och Eyal Levi är de som driver denna mixningsskola. Det kommer ut en ny produktion varje månad från välkända band från olika genren. Jag har fått mixa band såsom Meshuggah, Periphery och Rodney Atkins m.fl. De har också tilläggskurser som behandlar specifika ämnen inom mixning såsom EQ, kompression och många andra ämnen. Det får du tillgång till ifall du prenumererar som en ”Enhanced” medlem. Det har varit en väldigt lärorik process att studera och praktisera på detta sätt och jag har med den kunskap och erfarenhet redan lyckats få mixa professionella produktioner. Jag är nu i det skedet att jag har börjat få betalt för mixningsjobb. Detta har varit motiverande för att fortsätta utvecklas som mixare.

För några månader sedan släppte Nail the Mix en större skild kurs vid namnet ”Speed Mixing”, som jag köpte av stort intresse. I den kursen behandlades ämnet att skapa en mix-template som jag blev intresserad av att fördjupa mig inom. Jag visste att den kursen skulle

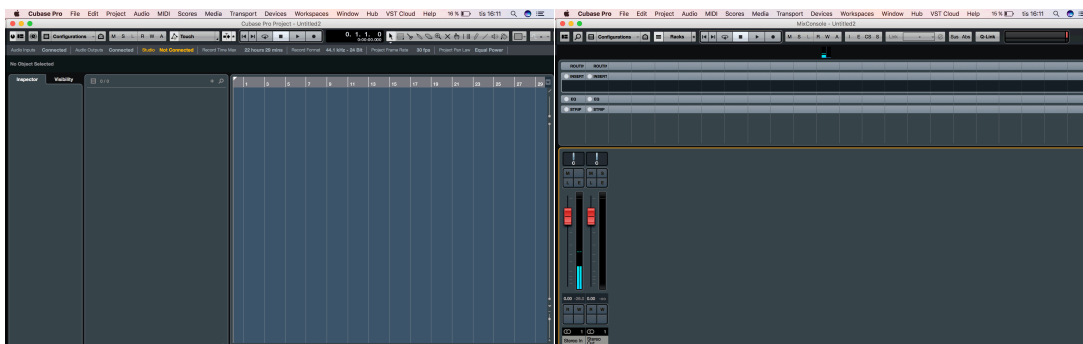
¹ (Pensado's Place, 2014)

utveckla min mixning till nästa nivå och göra mitt framtida jobb inom musikproduktion mycket effektivare. På så sätt kan man göra flera produktioner på kortare tid.

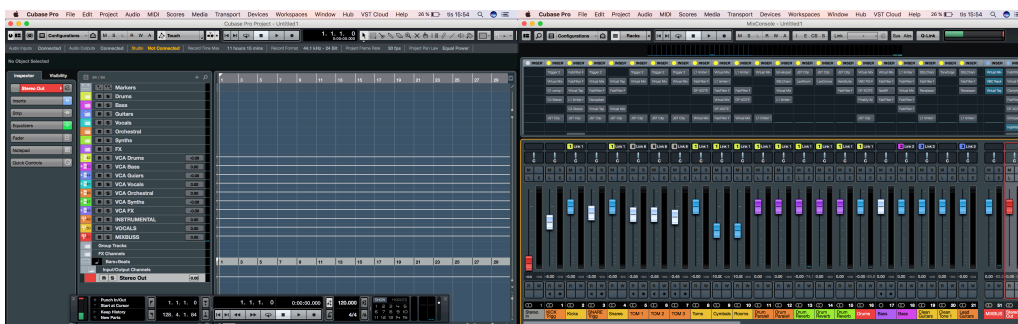
2 Vad är en mix-template?

En mix-template är en färdigskapad mall i ditt inspelningsprogram som möjliggör dig att utföra ditt jobb mycket effektivare. En mix-template förkortar avsevärt tiden att förbereda ditt projekt för produktion och mixning. I en mix-template har man redan gått igenom delmoment som skulle ta mycket tid att gå igenom för varje nytt projekt du jobbar med. I varje projekt kommer man att använda flera grupper och effektkanaler oberoende av projekt. Med att ha dessa grupper och effektkanaler redan i din mix-template, sparar du tid från att behöva återskapa dessa grupper och effektkanaler om och om igen för varje projekt. Jag personligen använder Cubase som inspelningsprogram men detta går att göra i vilket inspelningsprogram som helst t.ex. Pro Tools som är en industristandard inom musikproduktion, Reaper eller Logic.

Så här skulle ett projekt utan en mix-template se ut:

Så här ser min mix-template ut:

2.1 Vad innehåller en mix-template?

Alla har olika innehåll i sin mix-template som fungerar för deras mål och sätt att jobba. De kan ha olika så kallade "chains" som har diverse funktioner. En sång-chain kan t.ex. ha mixarens favorit EQ och kompressor färdigt aktiverad på sångkanalen eller sånggruppen. Som det syns på bilden ovan har jag en hel del färdigt inladdade plugins som jag kan snabbt aktivera och ändra inställningarna på, beroende på vad som behövs. Den mix-template som jag använder idag har jag utvecklat under en period på ett halvt år. Den kommer garanterat att ändra lite med åren, ifall jag vill prova nya plugins eller när jag har fått ny kunskap som jag vill inkludera.

För att skapa en fungerande mix-template som kan användas för musikproduktion bör följande delmoment finnas med:

Track Folders/Color Coding – I inspelningsprogrammet Cubase har man möjlighet att ha så kallade "Track Folders". Det är mappar var du kan ha bestämda ljudspår och grupper i. På det sättet är det lättare att navigera i ditt projekt och allting är mera organiserat. Du kan också färga dina ljudspår, grupper och mappar i olika färger. Då det blir ännu mera effektivt och lättare att navigera i ditt projekt. Du kan skapa dina egna regler för färgkodning. Jag har t.ex. alla mina trummor i gul färg och vissa trumgrupper i orange.

Namn/Routing – Färdigt namngivna grupper som t.ex. "Cymbals", gör projektet organiserat. Routing är kanalisering till grupper som möjliggör att man kan behandla alla spår på samma gång. Det vill man ha möjlighet att göra också på samma gång som man behandlar dem enskilt. Du kan också färdigt skicka "sends", alltså en kopierad signal, till vissa grupper för att t.ex. komprimera alla dina trumspår aggressivt. Sedan kan man blanda in den signalen in med originalljudet. Detta kallas då parallellkompression.

Gain Staging – Att justera in och utgångsnivån på grupper och enskilda spår. Så att t.ex. dina kompressionsinställningar alltid fungerar på samma sätt oberoende vilken signalnivå ljudspåret har. Det här snabbar upp processen att påbörja mixningen när alla nivåer alltid är samma. På så sätt behöver du inte justera dina plugins in och utgångsnivåer nästan alls.

Plugin-chains – Plugins är verktyg som hjälper behandla dina ljudspår. Med hjälp av dem kommer ljudspåren låta mixade. Det finns många olika plugins för diverse ändamål. En pluginkedja är flera plugins efter varandra som jobbar tillsammans för att behandla ljud. Några vanliga verktyg är EQ, kompression, limiter och distorsion. Det finns också många

effektplugins såsom delay, reverb och chorus. De används för att skapa djup eller uppfattad storlek i t.ex. sångspår. Man kan också ha effektgrupper dit man skickar en kopierad signal, och blandar in den effektsignalen med originalljudet. Exempel på en pluginkedja är: EQ – Kompressor – Limiter – Distorsion – Clipper.

3 Min mix-template

Min mix-template uppsättning:

Track Folders/Color Coding – Alla mina trumspår samt trumgrupper har jag färg kodat med gul och orange färg. Till bas spår och basgrupper har jag använt violett färg. Till gitarrspår och gitarrgrupper har jag använt olika färger beroende på vilken sorts gitarrgrupp det är frågan om. Färgerna jag har valt är blå för rytmgitarrer, orange för leadgitarrer och ljusorange för cleangitarrer. Till vokalspår och vokalgrupper har jag använt ljusblå och violett färg. Orkesterinstrument och orkestergrupper har orange färg. Mina synthspår och synthgrupper har ljusgrön färg. Mina FX spår och FXgrupper har violett färg. I min template innehåller FX gruppen effektljud t.ex. omvända cymbalslag och effektsamlingar.

Routing – Trummor, bas, gitarrer, vokal, orkester, synth och FX grupper.

Alla instrumentgruppers utgångar riktas till en ”INSTRUMENTAL” grupp medan alla vokalgruppers utgångar riktas till en ”VOCALS” grupp. Dessa två riktas sedan till en ”MIXBUSS” grupp, som sedan till slut riktas till ”Stereo Out” eller så kallat ”Master Fader”.

Gain Staging – Jag har gain-stageat vissa grupper och andra spår genom att justera ingångsvolymer in till mina plugin-chains. Jag har också justerat ingång och utgångsvolymer inom vissa plugins, så att signalen inte går över 0dB ut ur kanalen eller igenom mina plugins. Jag har också på förhand justerat utgångsvolymer på alla grupper enligt den nivå de vanligtvis har i slutet av mixen. Detta har jag gjort för att spara tid och fortare komma till ett nivå-balanserat projekt.

Plugin-chains – Mina plugin-chains har kommit till från att många gånger testa olika plugins med samma ändamål. På det sättet har jag hittat rätt plugin med det soundet jag tycker mest om. Jag har också plugins som ersätter olika sounds som t.ex. kick, snare eller tom-toms. Med hjälp av dem ersätter jag endera originella spårets sound helt eller blandar in det ersatta soundet med originalet. Jag har också en "Mastering-chain" som jag mixar in i. Detta gör att det går snabbare att mixa och att det redan låter mastrat. Det hjälper dig att veta hur din mix kommer att låta efter mastring ifall du inte gör det själv. I mitt fall brukar jag också göra mastring själv. Jag har en mixbuss grupp som jag behandlar hela mixen med. Den innehåller en EQ, kompressor och även en tape-emulator som ger hela mixen en mild distorsion.

Jag använder för det mesta i min mix-template följande plugintyper:

EQ – Jag brukar använda flera olika EQ:n. Vissa färgar inte soundet, andra färgar soundet genom att de har ett mera analogt sound. Jag brukar använda EQ:n som inte färgar soundet för att skära bort onödiga frekvenser eller frekvenser som sticker ut för mycket. Färgrikare EQ:n är bra när du vill framhäva ett frekvensområde, Eftersom att de har ett mera analogt sound och framhäver mera övertoner.

Channel Strip – Jag använder en kanalkedja som innehåller Filter, EQ, Kompressor och Gate funktioner.

Kompressor/Multiband Kompressor – Samma som med EQ har jag ofärgade kompressorer och mera analoga för olika soundmöjligheter. Ibland använder jag en multiband kompressor ifall jag t.ex. bara vill komprimera låga frekvenser i en bas. Detta skapar konsistens i de låga frekvenserna.

Distortion/Exciter – Det finns många olika distorsion plugins. Vissa är mer subtila medan andra är väldigt överdrivna.

Clipper/Limiter – Jag använder på vissa spår en limiter för att jämna ut dynamiken. På vissa spår samt grupper använder en clipper för att höja volymen och klippa av signalen vid 0dB. På det sättet det skapas ett mera ”mastrat” sound. En limiter gör samma sak men låter lite annorlunda.

Chorus/Delay/Reverb – Jag har en kombination av chorus, delay och olika reverb för olika instrument. Mest för Trummor och Vokaler.

4 Mix-template i praktiken

I detta kapitel går jag igenom processen hur man använder en mix-template i praktiken.

4.1 Organisering

Det första steget är att ange rätt tempo för låten du skall mixa i projektet. Det är viktigt att metronomen är i takt med musiken ifall du måste editera något spår. Vissa tidsbaserade effekter såsom delay måste vara i takt med musiken, annars börjar alla effekter låta konstiga gentemot musiken.

Nästa steg är att importera ljudspåren. Det är viktigt att ditt projekt har samma samplingsfrekvens som ljudspåren så allting är synkroniserat. Annars ändrar ditt inspelningsprogram hastigheten på låten och på så sätt förhindrar dig från att göra någonting.

När du har importerat skall du lägga spåren på rätt plats så det blir lätt att navigera och se var allting befinner sig i projektet. Jag brukar lägga mina spår ovanför respektive grupper som de är routade till. Det gör projektet mera organiserat. Ifall ljudspåren inte är rätt namngivna måste du göra det för att ännu vidare göra det lättare att navigera projektet, så du inte måste söka efter ett visst ljudspår som du vill behandla.

4.1.1 Routing

När du har importerat in ljudspåren och organiserat dem måste du routa dem på detta sätt:

Ljudspår – Respektive undergrupper – Huvudgrupper t.ex. alla trummors undergrupper till en Trumgrupp – Instrument och Vokalgrupp – Mixbuss eller rakt till Stereo Out.

Man kan skicka en kopierad signal till undergrupper eller till olika effektgrupper ifall man vet att man det kommer att vara i användning.

4.2 Gain-Staging

När alla ljudspår är på sin plats skall du justera ingångsvolymer på dina ljudspår så signalen kommer in i dina plugins på rätt nivå. Det är viktigt för en kompressor så den utför tillräckligt mycket dynamikreducering som instrumentet behöver. Sedan är det bäst att allmänt justera volymer på alla ljudkanaler så att det är lättare att höra vad som behöver göras med mixen.

Efter allt detta är det bara att börja mixa!

5 Diskussion

Mixning har varit en lång process att lära sig men väldigt givande och intressant. Det känns ibland som att man inte går framåt och allting låter dåligt, men då kommer det ”aha” upplevelser och då får man tillbaka sin motivation för att fortsätta lära sig. Mixning har blivit en passion som jag hoppas jag kan ha som en del av mitt framtida yrke. Jag har upprätthållit passionen för mixning genom att konstant försöka utvecklas som mixare och

bli inspirerad av andra mixare. Jag har upplevt att det är en väldigt bra fördel att också ha kontroll över denna del i kreativa processen av att skapa musik. Det har jag och mina band dragit mycket nytta av i vår musikproduktion.

Det är alltid lika intressant att konkret kunna se på sin utveckling som mixare genom att lyssna på gamla projekt man har jobbat på och jämföra med ens produktioner idag. Man märker också hur ens arbetssätt har ändrat och blivit mera funktionellt.

I framtiden skulle jag vara passionerad av att undervisa inom mixning och musikproduktion och implementera denna fördjupning i min läroplan. Jag tror också det är viktigt att en lärare är aktiv och passionerad för det den undervisar i. Detta ger mera motivation och inspiration till eleverna. Informationen i detta arbete belyser hur man kan skapa sitt eget sound och stil inom mixning genom att skapa sin egen mix-template. Jag hoppas detta arbete kan ge fördjupad kunskap åt mixare som är längre hunna och vill få ny inspiration på sin väg att bli en mixare till yrke eller som vill ha mera kontroll över sina egna produktioner. För att skapa en mix-template behövs grundkunskaper inom studioteknik. Jag tror att framtidens pedagogik kommer att se ut som en version av Nail The Mix i verkliga livet. Mina elever kunde t.ex. få hjälp inom mixning eller musikproduktion på gitarrlektionerna ifall de så vill. Att privatlektionerna inte bara handlar om en del av musicerande, utan om vad som helst musik-relaterat som de vill lära sig av sin lärare. Lite som en coach.

6 Sammanfattning

Jag har kommit fram till att en mix-template är en serie av flera delmoment. Ett bra organiserat projekt, all nödvändig routing för flexibla möjligheter att behandla ljudspåren, ett gain-staging system som fungerar lika varenda gång samt val av plugins. Dessa delmoment måste jobba tillsammans för att man skall kunna skapa en fungerande mix-template.

När man använder sin mix-template i praktiken skall man tänka på att få projektet organiserat och att tempot och samplingsfrekvensen är synkroniserat med ljudfilerna man importerar. Sedan skall man justera ingångsvolymer på ljudspåren så att signalen kommer in i ens plugins på rätt nivå och att man inte skickar en distad signal genom ens plugin-kedja.

Svårigheter med denna process har varit att hitta balansen med alla delmoment så att mix-templaten fungerar universellt över nästan vilket projekt som helst man jobbar på. Det har tagit många timmar av försök och fel för att lyckas komma över denna utmaning. Största utmaningen har varit att få gain-stage delmomentet att fungera. Jag har lyckats få det delmomentet att fungera genom att mixa olika låtar med min mix-template och analysera problem som har uppstått. När jag har hittat problem har jag rättat till dem i min mix-template.

I praktiken har den kreativa processen förbättrats avsevärt genom att min mix-template har effektiviserat mitt arbetssätt. Utan en mix-template tog det uppskattningsvis tre timmar att mixa en låt. Med min mix-template kan jag mixa en låt på ungefär en till en och en halv timme. Fördelen med mix-templaten är att jag har kunnat inleda den mixningsprocessen snabbare.

Detta arbete har varit väldigt praktiskt men jag har också haft nytta av att skriva ner tankar samt saker jag kommer och tänka på i farten som jag vill implementera senare i processen. De flesta av mina källor har kommit från online mixningsskolan "Nail the Mix" som jag nämnde tidigare, och mina egna upplevelser.

Med den kunskapen jag har lärt mig av andra mixare via Nail The Mix har jag gjort min egen mix-template. Jag har tagit inspiration från mixare från olika genren och kommit fram till att jag kan mixa olika genren med samma mix-template.

I slutändan har denna process varit väldigt lärorik och helt över mina förväntningar. Jag har lärt mig så mycket på så kort tid. Nu är det bara att jobba vidare och aldrig tappa passionen för det man brinner för.

7 Ordlista

Mix-template – Mixningsmall. En färdigskapad mall i ditt inspelningsprogram som skall förkorta tiden att preparera ditt projekt för mixning.

EQ – Ekvalisering. Ett verktyg för att balansera ett utvalt frekvensområde i ljudspektrumet.

Kompressor – Ett verktyg att ljudnivåmässigt kontrollera dynamik i musik.

Limiters/Clipper – Samma funktion som kompressor men jämnar ut dynamiken ännu mera.

Channel Strip – Plugin som vanligtvis innehåller EQ, Kompressor och Gate funktioner.

Distortion/Exciter – Ett verktyg som överstyr ljudet och framhäver övertoner.

Mixbuss – En undergrupp till Stereo Out som jag använder för att behandla hela mixen med EQ, kompressor och en Tape-emulator.

Delay – Tidsbaserad ljudeffekt, spelar upp ljudet igen i bestämd tid en eller flera gånger.

Reverb – Rumsklang. En effekt som skapar uppfattat djup och storlek i ett ljud.

Chorus – En modulerande ljudeffekt som skapar bredd och fyllighet i ett ljud.

Mastering-Chain – En pluginkedja utsett för mastring.

Track Folders – Mapper i Cubase som du kan lägga grupper och ljudfiler i för ett mera organiserat projekt.

Color Coding – Färgkodning av mapper, grupper och ljudfiler i ditt inspelningsprogram för ett mera organiserat projekt.

Routing – Kanalisering av ljudfiler och grupper.

Gain Staging – Justering av in och utgångsnivåer i dina grupper och plugin-kedjor.

Plugin-Chains – Pluginkedjor. Verktyg såsom EQ och kompressor som används för att skapa en färdig mix. Exempel på en pluginkedja: EQ – Kompressor – Limiter – Distorsion – Clipper

Samplingsfrekvens – Antal gånger värdet i en analog signal uppmäts och konverteras till digitala siffervärden i ditt inspelningsprogram. De vanligaste samplingsfrekvenserna som används är 44.1 kHz och 48 kHz

8 Källförteckning

Nail the Mix: <https://nailthemix.com>

Nail the Mix Enhanced: <https://urm.academy> / [Nail The Mix Enhanced](#)

Speed Mixing: <https://sonicscoop.com/2017/06/22/speed-mixing-3-ways-mix-faster-better-results-happier-clients/>

<https://unstoppablerecordingmachine.clickfunnels.com/speed-mixing-notify-me>

Pensado's Place: <http://www.pensadosplace.tv/category/into-the-lair/>