

Linnéuniversitetet

Kalmar Växjö

Konstnärligt examensarbete

Mixade känslor

En undersökning om hur den egna åsikten av bra & mindre bra präglar motivation i en mixprocess

*Författare: Marcus Lind
Handledare: Tobias Rydén
Examinator: Jan-Olof Gullö
Termin: VT23
Ämne: Musikproduktion
Nivå: Kandidat
Kurskod: 2MU80E*

Abstrakt

Mitt arbete har gått ut på att hitta mönster i mitt mixande med syfte att identifiera mer konkret vad som bidrar till ökad eller minskad motivation i processen. Detta eftersom tidigare situationer relaterade till musikproduktion har varit mycket inom ramverk jag själv varit bekväm i om man ser till val av genre att mixa.

Resultatet blev tolv mixar. Det kom fram vilka komponenter som gör att jag dras till en låt mer eller mindre där en av de större insikterna blev att trummorna är det viktigaste elementet att få till i en mix för ökad motivation hos mig.

Detta arbete gav mig det jag ville få ut av detta: En bra bild av vart jag står idag och hur jag mixar i förhållande till min egen åsikt.

Nyckelord

Inspiration

Mixning

Motivation

Objektivitet

Subjektivitet

Tack

Ett stort tack till Tobias Rydén för bra och uppmuntrande handledning genom detta arbete!

Innehållsförteckning

1. Inledning	1
1.1. Bakgrund	1
1.2. Syfte	2
1.3. Frågeställningar	2
1.4. Avgränsningar	2
1.5. Tidigare forskning	3
2. Metod	5
2.1. Min metod	5
2.1.1. Struktur i form av tidsram	5
2.2. Material	6
2.2.1. Min definition av bra/mindre bra	7
3. Genomförande	8
3.1. Mixens process	8
3.2. Förarbetet av varje mix	8
3.3. De initiala tankarna om låten	9
3.4. Grundmixen	10
3.5. Pauserna	10
4. Resultat	11
4.1. Konkret exempel på hur motivation påverkades	11
4.2. Summering av mixarna	12
5. Diskussion	16
5.1. Fick jag svar på mina frågeställningar?	16
5.1.1. Återkommande verktyg	20
5.2. Att motiveras av en annans motivation	20
5.3. Metodkritik	21
5.3.1. Fiktiva arbetsscenarion	21
5.3.2. Att jobba hemifrån – på gott och ont	22
5.3.3. Att arbeta inom en och samma genre	23
5.3.4. Kvantitet vs kvalité	24
5.3.5. Etisk och samhällelig påverkan	24
6. Avslutande tankar	25
6.1. Att ha ett wildcard bland låtarna	25
6.2. Mina egna behov som musikproducent	25
6.3. Slutord	26

Bilagor

1. Inledning

Med detta kapitel går jag igenom min bakgrund ihop med syfte & frågeställningar samt tidigare forskning.

1.1. Bakgrund

Som person skulle jag säga att jag är introvert och analytiskt. Med det tillkommer också en del känslomässig prägel när jag tar mig an konstnärligt gestaltande.

Musiken har länge varit en del av mitt liv och nu är det några år sedan jag öppnade upp min första DAW Pro Tools¹ för första gången. Intresset har varit i fortsatt utveckling för att skulptera ljud efter en vision och det finns en spänning att öppna upp ett nytt projekt och börja jobba mot ett soniskt mål.

Men för att kunna utföra detta som ett yrke behöver man ha mer färdigheter än att bara besitta kunskap kring mixologin.

Som mixare tillkommer också en disciplin i form av att kunna fullfölja en vision oberoende av vad man själv har för koppling till alstret som mixas. Att man själv tycker en trummis spelar ur tid eller att man ifrågasätter sångarrangemanget är något man förväntas lösa som mixare och bli klar till avsatt deadline.

Min tid på Musikproduktionsprogrammet har gett mig många möjligheter att mixa och utforska mycket om mina principer som mixare, men jag kan tycka att mycket sker på mina villkor där min motivation styrs av huruvida jag

¹ <https://www.avid.com/pro-tools>

gillar en låt mer eller mindre samt hur den motivationen kan komma och gå under processens gång.

Denna observation kom att bli något som mynnade ut i denna undersökning och någonting som kan anses viktigt att ha reflekterat över i relevans till hur det verkliga arbetslivet kan komma att se ut i framtiden.

1.2. Syfte

Syftet med mitt arbete är att kartlägga hur mina tendenser inom mixandet ter sig beroende på om jag tycker en låt är bra eller mindre bra och hur jag eventuellt kan lösa detta genom mixtekniska appliceringar.

1.3. Frågeställningar

- Var i mixarna fastnar jag och varför?
- Vilka komponenter/processer gör att jag börjar gilla en låt mer respektive mindre?

1.4. Avgränsningar

Mina mixar har som mål att i så nära mån som möjligt nå ett slutgiltigt stadiet som går att skicka in för mastring. Men det är i detta framför allt processen under mixandet från början till slut som är i huvudfokus denna undersökning.

Jag har valt att jobba inom rock & metal-genren som enligt mig är en bred genre. Det är också där jag är mest benägen att utöva mixandet på en grund med bra förkunskaper.

Det är värt att nämna att jag i detta arbete har avgränsat mig till material som är skapat av personer jag ej har någon som helst personlig relation till. Detta för att undvika någon form av partiskhet av det jag anser vara bra eller mindre bra material.

1.5. Tidigare forskning

Inför detta arbete tog jag del av två tidigare studenters kandidatuppsatser från Linnéuniversitetet för att dels se hur min idé kan kopplas med vad som redan tidigare forskats om. Dels för eventuell inspiration till utformandet av metod för detta arbete. Dessa två är Jonna Aspeklevs *Mina Mixar & Jag (2022)*² samt Albert Johanssons *Hur mixar jag egentligen? (2020)*³.

I Aspeklevs text får man en detaljerad genomgång vad gäller hennes rannsakan av sin mixningsprocess. På ett strukturerat sätt (både i hur hon jobbar i sin DAW och tidsmässigt) så genomförde hon tolv olika mixar.

Syftet här var att se hur processen blev under en förhöjd produktionstakt, se vilka mönster som blev tydliga under arbetets gång och identifiera den personliga prägel som blir i kontexten av en mix.

² Jonna Aspeklev, *Mina mixar & jag*, Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet 2022.

³ Albert Johansson *Hur mixar jag egentligen?* Kandidatuppsats, Linnéuniversitet 2020.

Även om hon blev olika nöjd med sina mixar så knyter Aspeklev ihop säcken med att bekräfta att det bästa sättet att lära sig mixa är just att fortsätta göra det. Detta i sig gav en henne en motivation på nytt att fortsätta mixa.⁴

I Albert Johanssons arbete *Hur mixar jag egentligen?* strävar han efter att hitta kreativa lösningar samt främja sitt mixande utan att det bekostar effektiviteten.

I likhet med Aspeklevs arbete innefattar Johanssons arbete en inblick i mixandets dynamiska process och i vilken ordning saker och ting kan göras. Detta inkluderar dokumentering kring grundmixen, applicering av reverb & EQ samt automatiseringar.

Arbetet gav honom en bättre förståelse för hur han mixar och varför, med ett ökat självförtroende i att ta kreativa beslut. Detta arbete blev därför relevant för mig då självförtroendet för att ta kreativa beslut var något som behövdes i min process, i synnerhet vid mixar jag ansåg vara odynamiska.

För mig kom de båda två undersökningarna att bli en bra grund att luta sig mot för att få ta del av hur andras tankegångar och struktur har sett ut när det gäller analys av hur man själv mixar. Intressesant med Johanssons arbete var även att vi delvis har jobbat inom samma genre (rock/metal) med liknande lyssnings-referenser.

I samband med detta arbete har även tidigare kurslitteratur varit givande att ta del av. Intervjuer med producenter ur Bobby Owsinskis bok *A Mixing Engineer's Handbook (Fourth Edition)*, 2016 gav mig olika infallsvinklar inom mixandets olika aspekter och användes också för att hitta uppmuntran till att våga släppa på mina egna mix-principer.⁵

⁴ *Jonna Aspeklev, Mina Mixar & Jag (2022), s.21*

⁵ *Bobby Owsinski, The Mixing Engineer's Handbook (Fourth Edition), 2016*

2. Metod

2.1. Min metod

I mitt arbete har jag använt mig av min ”hemmastudio” för att kunna utföra arbetet i den DAW jag själv är mest bekväm i, Reaper⁶.

All lyssning har skett i hörlurar under utförandets gång. Med hemmastudio kan man i enklare mening beteckna det som mitt rum hemma med min stationära PC. För att göra någon typ av ”referenslyssning” till andra studiomiljöer så använde jag mig av en plugin av Chris-Lord Alge som replikerar hans studiolyssning som mjukvara.⁷

För att enklare kunna blicka tillbaka på min process i videoformat så har jag spelat in varje session i programmet OBS.⁸ Efter varje avslutad session har det skapats en video-fil som innehåller ljud samt bild på Reaper och mig själv. Även en loggbok har förts under arbetets gång för att få ner tankar skriftligt.

2.1.1. Struktur i form av tidsram

För att få mer ordning och reda på min process valde jag att sätta upp vad jag själv ansåg som ett rimligt schema för mig själv.

Här försökte jag finna en balans mellan mixandet och pauser. Jag lät mig inspireras av en liknande tidsram som Jonna Aspeklev använde i sitt arbete

⁶ <https://www.reaper.fm/>

⁷ <https://www.waves.com/plugins/cla-nx#chris-lord-alge-explains-cla-nx-for-headphones>

⁸ <https://obsproject.com/>

sett till deadlines av mixarna varje vecka.⁹ Nedan följer ett visuellt schema. Samma schema gällde samtliga fyra veckor.

Måndag: Mix 1 påbörjas	
Tisdag: Färdigställning av mix 1 på förmiddagen.	Efter lunch påbörjas mix 2.
Onsdag: Färdigställning av mix 2 på förmiddagen.	Paus med fokus på dokumentation.
Torsdag: Mix 3 påbörjas.	Fortsättning på mix 3.
Fredag: Färdigställning av mix 3.	Dokumentation
Lördag: <i>Ledig</i>	
Söndag: <i>Ledig</i>	

2.2. Material

Materialet som har blivit mixat i detta arbete är i största del ifrån *Cambridge Music Technologies* hemsida där man kan ladda ner uppladdade låtar gratis för att mixa i en bred variation av genres.¹⁰

Undantaget här är en låt ifrån ett medlemskap på ”Nail the Mix” med låten ”I’d Rather See Your Star Explode” och är en låt jag är välbekant med sedan innan och även en låt jag kommer prata om senare i diskussionen.¹¹

Totalt laddade jag ner fjorton låtar och delade upp dem i två mappar kategoriserade ”bra” eller ”mindre bra”.

⁹ *Jonna Aspeklev, Mina mixar & jag, 2022, s.6*

¹⁰ <https://www.cambridge-mt.com>

¹¹ <https://www.nailthemix.com/>

2.2.1. Min definition av bra/mindre bra

För att göra det tydligt vad jag under mixningen har definierat som bra eller mindre bra kan man beskriva det på följande sätt:

Bra:

- Välarbetat arrangemang som inte gör mixen svårare genom flera element som har lättare att krocka med varandra.
- Bra inspelat – Både sett till inspelningsteknik såväl som musikernas insats
- Någon hook eller puls som jag enkelt kan dras till
- Möjlighet till DI-spår för att kunna använda amp-simulator av egen smak och tycke för att forma ljudet.

Mindre bra:

- Sångarrangemang som inte går ihop med resten av låten
- Enformig låtstruktur
- Oklarhet i vad låtens hook är, eller allmän avsaknad av melodi

3. Genomförande

Här beskrivs övergripande hur min process kom att se ut för mixandet.

3.1. Mixens process

Mixandet pågick under en period av fyra veckor där jag följde mitt schema som innefattade tre mixar i veckan.

Vid varje tillfälle av mixandet spelade jag in mig själv med hjälp av inspelningsprogrammet OBS Studio. Både ljud och bild ifrån Reaper spelades in för att sedan kunna användas som en källa för att återblicka på min process utöver den begränsningen som det skriftliga kan innebära vad gäller intryck och tankegångar.

Tidsmässigt tenderade varje session till att ta ungefär 40–50 minuter innan paus.

3.2. Förarbetet av varje mix

Inför varje mix importerades alla spår in i Reaper och strukturerades sedan upp vartefter i mixbussar för varje instrument. Färgkodning blev viktigt för visuell tillfredsställelse samt för en lättare överblick i projektet.

Högst upp tenderade jag att sätta trumbuss med medföljande trumspår för att det var ett återkommande kritiskt moment för mig att få till.

Efter trummor kom bas, sedan var det antingen gitarr eller sång beroende på vilken roll instrumentet medförde i låten.

Övriga element som exempelvis syntar eller perkussiva instrument som tamburin kom efter det och längst ner fanns bussar med reverb & delay.

När ordningen var satt började jag lyssna igenom varje instrument för sig först för att skapa en tydligare uppfattning.

3.3. De initiala tankarna om låten

I relevans till min frågeställning ville jag innan jag satte i gång med mixandet få ner mina första tankar om låten för att senare kunna blicka tillbaka på och se vad som förändrats (eller inte förändrats) när mixen sedan var klar och låten hade fått någon form av tydligare identitet.

De initiala tankarna som skrevs ner var i ett väldigt kortfattat format (ibland bara i få ord) och kunde vara i princip vad som helst som beskrev mitt intryck.

Idén om att ha med detta i mitt arbete inspirerades av Jonna Aspeklevs arbete där hon använde en variant av det för att få ner tankar & idéer för hur hon ville utforma sin mix.¹² Jag anpassade idén och noterade de saker jag tyckte om eller inte tyckte om i form av en loggbok för att sedan kunna jobba vidare med i mixen. Att kunna identifiera dessa element blev också en del av den större bilden för att se om det finns återkommande mönster genom flera av mina mixar.

¹² *Jonna Aspeklev, Mina mixar & jag, 2020, s.11*

3.4. Grundmixen

Detta moment bestod av att skapa en bra volymbalans mellan spåren och skapa en någorlunda idé om hur mixens element prioriterades för att sedan ta det vidare i nästa steg.

Den typiska ordningen blev trummor> bas> sång/gitarr> övrigt med undantag för ”I’d Rather See Your Star Explode” där sången kom direkt efter trummorna.

Användning av EQ och kompression applicerades där det behövdes och i detta fall på en stor majoritet av spåren då denna genre tenderar till att behöva mycket ”tryck” och ”energi”.

3.5. Pauserna

Pauser är något man inte kommer undan oavsett vad man håller på med inom musikproduktion. Det kan vara olika från person till person men örat behöver till slut vila efter att ha blivit utsatt för viss mängd ljudtryck under en viss period.¹³ Speciellt för oss mixare som är beroende av att våra öron ska ge oss en så ”ärlig” uppfattning som möjligt.

Mina sessioner tenderade till att bli i genomsnitt 40–50 minuter långa innan jag tog paus. En paus kunde ligga mellan 15 till 25 minuter.

Med dessa pauser gick jag iväg från mitt arbete och gjorde annat som var helt icke-relaterat till musik för att få en vettig avkoppling från mixandet.

¹³ <https://liu.se/nyhet/darfor-tappar-du-horseIn-en-stund-av-starka-ljud>

4. Resultat

När den fjärde veckan av mixandet var slutförd så satt jag med tolv mixar i varierande resultat. Med dessa varierande resultat anser jag att grundmixen är klar. Effekter är pålagda men de sista penseldragen vad gäller exempelvis automatiseringar, är vissa mixar mer orörda än andra. Detta var p.g.a tidsbrist där jag behövde ta snabbare beslut för att kunna gå vidare. Samt p.g.a bristande motivation i vissa fall som ledde till en sämre förmåga att utföra kreativa beslut.

4.1. Konkret exempel på hur motivation påverkades

Hur min motivation påverkades märktes konkret i hur jag snabbt ville få en låt avslutad. Bristande motivation kunde vara p.g.a en blandning av element i en låt som jag upplevde var svåra att rätta till i brist på kreativitet.

Ur en annan vinkel gav det mig i stället motivation när jag hittade sätt att tillämpa en egen prägel på mixen. Genom att exempelvis klippa ut specifika delar i refrängen ur låten ”Another Life” kunde jag tillämpa reverb & delay på separat spår och ha mer som en ett bakgrundsljud.

En gemensam nämnare till Aspeklevs arbete där hon använde sig av en liknande teknik:

På låten Bottle Up Inside av Ohrwurm som finns att lyssna på i bilaga 1 gjorde jag flera egna konstnärliga val som till exempel att klippa ut fraser från sången eller passager från olika ljudkällor som jag kopierade och behandlade på nya spår.¹⁴

¹⁴ *Jonna Aspeklev, Mina Mixar & Jag, 2022, s.15*

Detta kan argumenteras för och emot. Om det är påverkan av arrangemanget eller postproduktion. I mitt fall var det endast tänkt som en effekt för att bidra med intresse till mixen.

4.2. Summering av mixarna

Låt 1 – ”Another Life”

En relativt smärtfri process där grundmixen sattes rätt fort. Mixen fick sig en helhet med sång och trummor som huvudfokus.

Engagemanget under samtliga sessioner kring denna låt var entusiastiska och referenslåten här hjälpte till att sätta karaktären på sången. Här användes kreativitet för att skapa mer intresse i mixen genom att klippa ur vissa delar av refrängens sång-spår och behandla med reverb och delay för annan karaktär.

Låt 2 – ”Death Of A Romance”

Svårare låt att mixa och mitt eget driv präglades mer av sången som jag tyckte var enformig utan något riktigt melodiöst inslag.

Vad som lyfte min process här var möjligheten att kunna använda egna amp-simuleringar för att skapa ett gitarrljud mer efter min vision.

Låt 3 ”Burning Bridges”

Bra låt. Kul och drivande sessioner för denna låt. Grundmaterialet var enkelt att bearbeta. En tydlig referens att jobba efter här blev svenska metalbandet In Flames. Detta gav mig en vision att jobba efter med trummornas driv och gitarrernas lite ”dovare” klang.

Utmaningen här blev gitarrsolot som tog längre tid. Solot hade svårt att tränga igenom mixen, p.g.a placering i panoramat.

Låt 4 "Eventide"

Mindre bra låt. Jag fastnade i denna mix mycket på trummorna vilket gjorde att dessa blev lite "plastiga" och mer producerade än resten av mixen.

Refrängen hade jag svårt att vara kreativ med, och den blev lite tråkig. Med tråkig menas att det inte förekommer så mycket variationer och köreerna kunde ha tagit mer plats.

Låt 5 "In This Place"

Mindre bra låt.

Av alla mixar var denna låt den svåraste att ta sig igenom. I synnerhet förstod jag inte arrangemanget alls där verserna inte klickade med sången som var ur pitch och ovanpå ett elektroniskt trumkomp. Detta blev den enda låten där jag satt med verktyget Melodyne¹⁵ för att finjustera sången och få den i pitch.

Refrängen fick en helt annan känsla och med det så blev det två olika låtar som satts ihop till en. Denna mix gillade jag minst av alla tolv låtar.

Låt 6 "Freedom"

Bra låt.

Ett lugnare tempo i låten. Jag visste tidigt att sången i och med låtens struktur skulle ha en central roll i mixen. Processen stannade upp lite vid gitarrerna som blev svåra att få "stora". Problematiken blev även trummorna som blev

¹⁵ <https://www.celemony.com/en/start>

lite plastiga. Detta blev en dipp i min motivation även om jag tyckte låten i sig var bra.

Låt 7 "Who's Who In Hell"

Mindre bra låt.

Sett till det stora hela så blev detta en av få låtar som vände till något mer positivt. Vad gäller trummorna fick kicken den balans mellan "klik", och tyngd som eftersträvades och fick jobba bra ihop med gitarrerna.

Låt 8 "Struggle City"

Bra låt.

Rakt av en energibomb från början till slut och detta smittade av sig i min mixningsprocess. Bra samspel mellan musikerna samt en bra inspelning. Upplevelsen med denna låt gav en bra motivation inför kommande mixande.

Låt 9 "Burial of Silence"

Mindre bra låt.

Även om denna låt initialt ingick som mindre bra material att jobba med vände denna till något positivt. Alla övriga instrument fick lyfta sången för att bidra med energi samt tyngd, vilket gjorde låten skön att "gunga med" till.

Låt 10 "I'd Rather See Your Star Explode"

Bra låt.

Personlig koppling och även om resultatet inte blev helt som jag ville i refrängen så var processen lika intressant för det. Att lyssna om samma delar flera gånger blev inte lika påfrestande som i andra låtar. Sången blev som jag hade tänkt mig gällande karaktär och plats i mixen, vilket var huvudmålet. Denna mix resulterade i en bättre kännedom om sångens plats i en låt och hur mycket en ökning i rätt frekvensområde kan få det att lyfta.

Låt 11 "A Picture of Shit"

Mindre bra.

Jag kände dippande motivation genom större delen av denna mix. Sången var inte inspirerade och i detta stadiet hade jag svårt att komma med kreativa lösningar. Här började det bli noterbart att mina öron undermedvetet blivit trötta på att mixa inom denna genre då mina idéer kändes repetitiva sett till val av plugins eller effekter.

Låt 12 "FourGraham"

Bra låt.

Detta var en låt som klassades som bra, men slutade som mindre bra på grund av att jag mixade bort mig. Låten i sig hade bra melodier, dynamik och var bra inspelad i grunden.

5. Diskussion

5.1. Fick jag svar på mina frågeställningar?

Vart i mixarna fastnar jag och varför?

När jag blickar tillbaka på mina inspelade filmer av mina mixsessioner framgår det att jag tenderade till att göra klart grundmixen helst inom första timmen (ibland mer) för att sedan kunna gå vidare till behandling av effekter som reverb & delay.

Momentet med reverb och delay kunde ibland ta sin tid men jag upplever att jag fastnade mest efter detta steg när det var dags att vara kreativ, mer specifikt i låtar jag inte gillade så mycket. Jag känner här igen mig i det Jonna Aspeklev beskriver i sitt arbete:

Jag kan vidare se att jag var mer motiverad inför att arbeta med de låtar jag tyckte var bättre eftersom det då kändes roligare och kreativare att mixa. Jag fick fler idéer om ljudbild, sound och användandet av effekter.¹⁶

Vilka mixtekniska tendenser gör att jag börjar gilla en låt mer respektive mindre?

När jag ser över anteckningar kring mina initiala tankar så framkommer trummors roll och komponenter som kick, virvel ofta. Detta styrker min bild av hur viktiga trummorna är för mig i ett tidigt stadiet. I en intervju ur Bobby Owsinskis *A mixing engineer's handbook* ger Bruce Swedien svar på frågan

¹⁶ Jonna Aspeklev, *Mina Mixar & Jag*, 2022, s. 15

om vad han bygger en mix ifrån. Här fann jag en likhet till vad jag beskrivit kring trummornas påverkan:

It's totally dependent on the music, but if there were a method to my approach, I would say the rhythm section. You usually try to find the motor and then build the car around it.¹⁷

Dålig låt som blev bra

Jag märkte på mig själv att det blev lättare att bygga vidare på min motivation och låten kändes ”bra” när det fanns ett groove i trummorna, i synnerhet när kick och virvel föll på plats. Ett exempel på detta är låten ”Burial of Silence” som startade som en låt jag klassificerade som ”mindre bra”.

När jag kände att trummornas karaktär stämde överens med visionen blev arbetet med framför allt sången mer drivande och roligt. Det blev extra roligt och motiverande att lyckas vända något mindre bra till bra det var en ögonöppnare för mig just hur mycket trummornas karaktär påverkar mitt driv som mixare.

Bra låt som blev dålig

För att ytterligare understryka denna observation kan man notera i låten ”Nova”, som var placerad som ”bra”, att jag tappade bort mig och resten av mixen blev mer av en uppförsbacke för mig. Jag upplevde att trummorna fick svårt att komma fram i mixen, men också att virveln blev för ”studsande” i klangen och distraherande att lyssna på. Sången är väldigt stark i denna mix och det känns nästan som att jag undermedvetet har försökt täcka över mycket av mixen med denna.

De mixar där jag hade övervägande problem med att få till ovan nämnda komponenter dippade min motivation, och det blev enklare för mig att tappa

¹⁷ Bobby Owsinski, *The Mixing Engineer's Handbook (Fourth Edition)* 2016, s.294

intresse och vision. Det är som att jag i tidigt stadie behöver ha jobbat fram någonting bra för att kunna lyssna på det om och om igen och kunna fortsätta fokusera på de andra beståndsdelarna i mixen som kräver behandling.

EQ, kompression & distorsion

Om man återblickar på frågan, vilka mixtekniska tendenser som får mig att gilla någonting bättre, så är det när det finns rätt balans kring EQ, kompression & distorsion.

Alla låtar har sina egna behov men det fanns återkommande behandlingar som jag tyckte gav mig mer av det jag sökte efter:

EQ:

- Addering av 8kHz på kick för att få mer ”klick” och få den att tränga sig igenom mixen bättre.
- Addering av 200Hz på virveln för att få till mer botten och feta till den, jag upplever att det gav mer attityd och självförtroende.

Kompression:

- Tillämpning av SSL Buss-kompressor kunde rätt ofta ske redan i grundmix. Detta är ett sätt jag haft med mig ett tag nu och är för mig en bra metod för att snabbare få fram liv i speciellt trummor, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende i mixandet.

Saturation/Distorsion:

Decapitator av SoundToys¹⁸ & Camelcrusher¹⁹ blev ett återkommande verktyg för mig i mina mixar för att jobba med övertoner och få mixens helhet fetare, vilket överlag är viktigt inom denna genre jag jobbat i.

I olika mängd och olika kontexter användes detta på sång, trummor och bas för att forma ett sound.

Utan dessa verktyg hade jag troligen haft svårare att bli nöjd och känt att det saknats något i mixens helhet eller ”limm” som saturation ofta kan bidra med.

Låtens dynamik

När jag lyssnade igenom vissa låtar märkte jag att när arrangemanget var enformigt och hela låten kändes som en vers/refräng så var processen till en början som en ”uppförsbacke” att se upp för. Jag använde mig av ett bibliotek med samples från Joey Sturgis Tones²⁰ med fokus på effekter och övergångar för att skapa mer spänning och dynamik i mixarna.

Postproduktion kom på så sätt att bli ett verktyg för att göra ”backen” lite lättare att ta sig upp för.

¹⁸ <https://www.soundtoys.com/product/decapitator/>

¹⁹ <https://www.audiopluginsforfree.com/camelcrusher/>

²⁰ <https://joeysturgistones.com/>

5.1.1. Återkommande verktyg

Val av plug-ins har haft en viss inverkan och en viss relevans i hur jag använder dem för att skulptera ljud på ett motiverande sätt. Återkommande plugins har varit del av alla mixar:

- FabFilter - Pro Q3 (En EQ som också ger möjlighet att kontrollera mer specifika frekvensområden vid specifika tillfällen)
- Chris Lord Alges egen serie av kompressorer²¹
- SoundToys – Decapitator (Distorsion som ger övertoner mer liv)
- Waves – RBass (Lyfter upp botten vid specifikt angiven frekvens)
- Valhalla Vintage Verb (Ger olika variationer av rumsklang)
- Waves - H-Delay Hybrid Delay (Fördröjning av ljud som kan manipuleras på flera sätt.)

Ovannämnda verktyg har haft en bidragande faktor i motivation under mixandet. Med det antyder jag på det visuella innehållet samt genvägar och funktioner i dessa plugins . Dessa verktyg gav mig snabbare resultat när det har varit viktigt att få fram mix-idéer utan att fastna för länge.

5.2. Att motiveras av en annans motivation

När det var dags för mig att börja mixa på ”Burial of Silence” märkte jag att min entusiasm inte var riktigt lika stark som innan. Tanken slog mig att se hur jag kunde låta mig motiveras genom att iaktta andra personer som gjorde en liknande mix och låta deras nyfikenhet friska upp min process.

²¹ <https://www.chrislordalge.com/about>

Warren Huart är en veteran inom musikproduktion och leder idag en av YouTubes största kanaler för just detta ämne. Av ren slump så hade han bara någon dag innan jag påbörjade min mix laddat upp en hel timme av en mix-session som han testat på Death Metal för första gången.²²

Denna session gav mig tankar kring EQ på trummorna i denna genre och gick mer ihop med bilden jag hade av att det skulle låta fetare, i synnerhet bastrumman.

5.3. Metodkritik

5.3.1. Fiktiva arbetsscenarion

Min tanke vill jag nog påstå var god från början och medan det säkerligen fungerar för andra så gjorde detta mig ingen riktig tjänst när det kommer till påverkan av motivation i mixandet.

Att i slutet av varje mix inte ha en riktig person att lämna in mixen till utan någon möjlighet på feedback upplever jag gjorde processen mer ihålig när det inte riktigt fanns en riktig morot i slutändan mer än att få fram reflektioner och resultat kring forskandet i sig.

²² https://www.youtube.com/watch?v=T3-CLKaVx7Y&t=5s&ab_channel=ProduceLikeAPro

5.3.2. Att jobba hemifrån – på gott och ont

Det positiva med att ha jobbat hemifrån är att jag har haft möjligheten att sätta upp mina egna tidsramar. Jag har inte behövt ta hänsyn till andra personers bokning i studiolokaler på Linnéuniversitetet.

Den andra positiva aspekten är tillgången till min egen verktygslåda i form av program och andra mjukvaror för att skulptera ljud under bästa förutsättningar. Även att kunna ställa in och använda mig av OBS-inspelningsprogram och ha direkt tillgång till filer etcetera på min dator gjorde hela arbetet enklare och mer organiserat för mig.

Ur en mindre positiv synvinkel går det att tyda att självdisciplinen fick jobba extra hårt. Om jag var missnöjd med hur en session i grundmixandet gått till och var mindre motiverad till att fortsätta med låten så fanns det annat att bli distraherad eller ”ursäkta sig” med hemifrån. Det kunde vara att exempelvis se ett avsnitt till av en TV-serie eller andra sysslor ledde till prokrastinering.

Under min tid hemma har jag också märkt en större utmaning vad gäller min sociala sida. Att ha jobbet hemma har gjort det bekvämt för mig och att ta sig iväg någonstans har därför varit mer krävande. Det i sin tur har gjort att jag fastnade i min egen bubbla där jag egentligen inte hade någon att ha uppfriskande ventileringar med.

Om jag hade gjort detta arbete igen så hade jag testat att mixa i en ”riktig” studiomiljö för att se hur fokus och motivationen påverkades i samband med det.

5.3.3. Att arbeta inom en och samma genre

När jag tog beslutet att jag skulle mixa inom samma genre så var det med hänsyn till min egen kompetens med syfte att gynna och effektivisera processen så mycket som möjligt. Rock & metal har idag många nyanser, men fundamenten går att knyta samman ganska starkt vilket jag anser hade en bidragande faktor till att jag hamnade i en sits där jag kände att jag gjorde mycket på automatik, i synnerhet när det var flera låtar på rad.

Om jag hade gjort detta arbete igen så hade jag öppnat upp för fler genrer av den anledningen att nyfikenheten kring nya territorier i sig kan agera som en drivande frisk fläkt för effektivitet och kreativitet. Jag vill ändå tro att grundläggande förståelse för mixologin och dess dimensioner kan vägleda en genom projekt oberoende av genre och i samband med detta vill jag hänvisa till vad Albert Johanssons avslutande ord blev i hans arbete:

Jag är glad att jag valde att inte arbeta med låtar i samma genre eller från samma inspelning då skillnaderna skapade olika utmaningar och olika problem. Detta hjälpte mig testa hur riktlinjerna påverkade mig på annat material, och hur jag skulle anpassa dem för att bättre fungera i alla lägen.²³

Dessa skillnader som Albert nämner är troligen där som nya kreativa idéer kanske hade kunnat odlas hos mig.

²³ Albert Johansson, *Hur mixar jag egentligen?*, 2020, s.16

5.3.4. Kvantitet vs kvalitet

Tanken med att ha 12 låtar till mitt förfogande var att det skulle finnas så mycket empiri som möjligt för att göra forskningen så nyanserad som möjligt.

Jag anser att jag lyckades ro det i mål men samtidigt kvarstår funderingen om mina låtar hade kunnat få mer identitet och uppmärksamhet om jag hade skurit ner på antalet till två låtar i veckan.

Tre låtar i veckan blev ett väldigt stort kliv för mig och medan första veckan var intressant och motiverande så känns det som att varje låt senare veckor inte riktigt fick samma detaljarbete vad gäller exempelvis automatiseringar.

5.3.5. Etisk och samhällelig påverkan

Med detta arbete förekommer reflektioner kring hur en egen åsikt kan påverka ens inställning till ett arbete. Visserligen har denna undersökning rört musik och mer specifikt mixning, men medvetenheten i hur den egna åsikten kan ha inflytande i en jobbrelaterad process anser jag att man kan applicera i flertalet andra områden.

I detta arbete förekommer det mestadels musiker av det manliga könet i det material jag mixat och likaväl litteratur som refererats till är i största mängd män. Man kan därför se det som lite obalanserad könsfördelning ur ett genusperspektiv.

Genrer som rock och metal har historiskt sätt haft en utveckling ur den mer västerländska kulturella bakgrunden och därmed kan det vara en bidragande faktor till en kulturell begränsning i detta arbete.

6. Avslutande tankar

6.1. Att ha ett wildcard bland låtarna

Som jag nämnde i kapitel 3 hade jag en låt som jag hade mer av en relation till sedan innan. Låt 10 "I'd Rather See Your Star Explode" har en emotionell koppling för mig och var en låt jag satte in sent i processen för att ha något att "se fram emot". Det kom att bli en låt jag ville testa huruvida mitt driv för en låt jag gillar så starkt skulle spegla sig i detta arbete utöver de andra jag bekantat mig med mer i samband med detta arbete.

Märkbart blev som jag väntade mig att det fanns en viss ivrighet att starta projektet när det väl var dags och inför denna session hade jag original-låten som referens med sången som är låtens "stjärna".

Denna låt blir också ett exempel på hur jag inte nödvändigtvis blev nöjd med virveln men ändå hade ett starkt band till låten vilket gjorde att jag här bortsedde från det vilket jag kanske inte hade gjort med en annan.

6.2. Mina egna behov som musikproducent

Med detta arbete har det framkommit tydligt för mig att jag behöver ett lite mindre packat schema sett till volym av antal mixar att göra i perioder.

Som jag tidigare nämnde så märkte jag att det finns ett behov för mig att ta lite mer tid på mig att faktiskt lära känna låten och bygga upp det musikaliska landskapet i huvudet med vision och penseldragen som kan ta mig dit.

Jag vill också understryka vikten av att ha en så bra ordning i vardagslivet som möjligt. Sömn, kost och motion är alla tre ting som har sin mening i

välbefinnandet och därmed en viktig roll för mentalitet samt fokus i mixandet.

I synnerhet i den senare halvan av utförandet är min egen mentalitet påtagligt förändrad mot första veckorna. Dels vill jag tro att smekmånads-fasen efter två veckor löpt sitt varv, då processen började kännas repetitiv.

6.3. Slutord

Till sist går det att konstatera att mitt intresse för att mixa musik fortsätter gro sig starkare. Jag känner att min egen verktygslåda fortsätter bli mer nyanserad i små som större omfattningar samtidigt som det är en kontinuerlig resa i allt vad gäller struktur, mentalitet och kunskapen vad gäller mixologins element.

De mixade känslor jag har haft i detta arbete har jag mer att tacka för med de reflektioner och tankar som uppstått. Att kunna stanna upp och granska sig själv känns viktigt för att dela med sig av en ärlig reflektion av sig själv med både styrkor samt svagheter. Att kunna dela med sig av det till andra i liknande sats kan förhoppningsvis leda till en trygghet genom att kunna relatera till utmaningar som kan uppstå.

Referenslista

Tidigare forskning:

Aspeklev, Jonna – *Mina mixar & jag* (2022), Kandidatuppsats,
Linnéuniversitetet [hämtad 2022-11-20]

Johansson, Albert – *Hur mixar jag egentligen?* (2020), Kandidatuppsats,
Linnéuniversitetet [hämtad 2022-11-20]

Litteratur:

Owsinski, Bobby – *The Mixing Engineer's Handbook (Fourth Edition)*, 2016

Digitalt:

Information om hörsel - <https://liu.se/nyhet/darfor-tappar-du-horseln-en-stund-av-starka-ljud>

Mixing Death Metal From Start To Finish - Produce like a Pro https://www.youtube.com/watch?v=T3-CLKaVx7Y&ab_channel=ProduceLikeAPro

Bilaga 1

Ordlista

Amp-simulator – En gitarrförstärkare som mjukvara.

Buss – En samlingskanal som flera spår kan skickas till för behandling.

DAW – Digital Audio Workstation, programmet som gör det möjligt för mig att samla alla ljudspår och mixa dem.

Delay – Fördröjning av ljud, används som effekt

DI-spår – En direktsignal av ett spår som är helt ”naket” utan någon processering.

Distorsion – En väldigt stark signal som går över tröskelvärde för att forma ett aggressivt ljud.

EQ – En plugin som syftar på att förstärka eller skära bort frekvenser

Kompressor – Behandlar dynamiken i en ljudkälla där den lägsta volymen blir starkare och den starkaste blir svagare.

Mix – En ljudbild sammanställd av flera ljudkällor med behandling av mjuk/hårdvara som t.ex. EQ.

Plugin – Verktyg som mixare använder för att skulptera ljudkällan.

Reaper – DAW jag använder mig av för att bearbeta ljud.

Reverb – Rumsklang som kan användas som effekt i en mix.

Samples – Ljudinspelningar som kan vara urklippta ur en större ljudfil som man använder som en egen ljudeffekt.

Saturation – Används för att stärka övertoner.

Bilaga 2

Samtliga filer hämtades november 2022. Listan nedan är i den ordning som låtarna mixades i.

1. Another Life – Daimon B, från Cambridge
2. The Well - Death of A Romantic, från Cambridge
3. Burning Bridges – Dark Ride, från Cambridge
4. Eventide – House of Bedlam , från Cambridge
5. 1125 - In This Place, från Cambridge
6. Freedom – Johnny Swain, från Cambridge
7. Whos Who In Hell – Last Legacy, från Cambridge
8. Struggle City, från Cambridge
9. Burial of Silence – Rebuild The Evil, från Cambridge
10. I'd Rather See Your Star Explode – Slaves, från Nail the Mix
11. A Picture of Shit, från Cambridge
12. Four Graham – Nova One Studio, från Cambridge

Bilaga 3

Referenslåtar:

Amaranthe (2013); "Burn with me" från albumet *The Nexus* Spin-farm Oy

Bullet for my Valentine (2018); "Over it" från albumet *Gravity* Spinefarm Records

In Flames (2006); "Take this Life" från albumet *Come Clarity* Nuclear Blast

Machinae Supremacy (2021); "Pendulum" från singeln *Pendulum* Hubnester Records

Mayday Parade (2009); "Anywhere but Here" från albumet *Anywhere but Here* Atlantic Recording Corporation/ Fearless Records

Slaves (2019); "I'd Rather See Your Star Explode" från albumet *Beautiful Death* SBG Records

The Halo Effect (2022); "Shadowminds" från albumet *Days Of The Lost* Nuclear Blast