

هنر میکس

(راهنمای تصویری برای ضبط، مهندسی و میکس صدا)

دیوید گیسون

ترجمه‌ی محمد انتظام

انتشارات هنر صدا، ۱۳۸۶

همواره این سؤال مطرح است که چه چیزی منجر به خلق یک میکس خوب خواهد شد؟ یا چگونه یک میکس خوب انجام شدنی است؟ کتاب حاضر قصد خود را پاسخ به این پرسش‌ها قرار داده است. کتاب از جمله نخستین آثاری است که به توضیح هنری یک میکس خوب موسیقی می‌پردازد و چارچوبی برای درک تمام کارهایی که صدابردار در هنگام میکس انجام می‌دهد، ارائه می‌کند. نویسنده تلاش دارد نمایی از کارکرد گروهی تجهیزات مختلف استودیویی که برای ساخت هر میکس استفاده می‌شوند، نشان دهد. هم‌چنین به خواننده کمک می‌کند مهارت‌ها و خصوصیات ارزشمندی که مهندسان بزرگ دارند را کشف کرده و بتوان کارهای دشواری را که آنان انجام می‌دهند، اجرا کرد: «خلق هنر از دل تکنولوژی» مهندس صدا ارتباط بین تجهیزات و تکنولوژی را با هنر موسیقی برقرار می‌کند، این هنر میکس است. گیسون کتاب را در هفت فصل ارائه می‌کند:

- تصویر کلی یک قطعه ضبط شده‌ی موسیقی. در این فصل ۱۱ مشخصه‌ی کلی یک ضبط خوب و توضیحات مربوط به هر یک آمده است: سبک، ملودی، ریتم، هارمونی، اشعار، تنظیم، سازبندی، ساختار آهنگ، اجرا، کیفیت تجهیزات و ضبط، میکس. همان‌طور که دیده می‌شود نویسنده میکس را تنها یکی از این ۱۱ مشخصه معرفی کرده است، اما در عین حال یکی از قوی‌ترین آنها است. زیرا از سویی قادر است بعضی از ویژگی‌های ضعیف‌تر و اشکالات را پنهان کند و از طرف دیگر خصوصیات زیبایی که در مشخصه‌های قوی‌تر کار وجود دارد، را روشن‌تر جلوه دهد.

- نشان دادن تجسم تصویری. نویسنده در فصل نخست پس از توضیح اینکه مهندس صدا چه کارهایی برای پالایش این اجزا می‌تواند انجام دهد، به توضیح درباره‌ی مشخصه‌ی میکس می‌پردازد.

وی در سه بخش ابتدا به تفاوت میان دریافت امواج فیزیکی صدا که از بلندگوها خارج می‌شوند با حس مجسم شده از تصاویر پرداخته، سپس به معرفی تصویری درجه صدا فرکانس و پن و به توضیح تصاویر می‌پردازد، و در نهایت توضیح می‌دهد چرا و چگونه تصاویر مخصوص، برای صدا و افکت در استودیو انتخاب شده است.

- راهنمایی‌هایی برای اجرای یک میکس خوب. نویسنده در این فصل دلایلی که برای ایجاد یک روش خاص میکس یا روشی دیگر وجود دارد، توضیح می‌دهد. وی در سه بخش به چگونگی تأثیر سبک موسیقی بر روی روش میکس آهنگ، و اینکه چگونه آهنگ و تمام جزئیات آن، روش میکس آن آهنگ را تغییر می‌دهد، پرداخته و اشاره می‌کند که چگونه هر یک از این مشخصات در به کارگیری و جایگذاری درجه‌های صدا، اکولایزرها، پن و افکت‌ها تأثیر گذارند. در نهایت مشارکت افراد مختلف از جمله صدابردار، گروه موسیقی، تهیه‌کننده، شنوندگان و... در روشی که میکس انجام می‌شود، را مورد بحث قرار می‌دهد.

- وظایف و کارکردهای تجهیزات استودیو و نمایش تصویری پارامترهای مرتبط. گیسون در این فصل با به کارگیری از تصاویر توضیح داده شده در فصل ۲ به توضیح کارکرد هر یک از تجهیزات استودیو در میکس می‌پردازد. با اینکه گیسون این توضیحات را به طور خلاصه ارائه می‌دهد اما به صورت تکنیکی به شرح عملکرد این تجهیزات می‌پردازد.

وی در طی چهار بخش این فصل به این موارد اشاره می‌کند:

وظایف فیدرها، کمپرسور و لیمیتر، نویز گیت‌ها و چگونگی تنظیم آنها برای سازهای گوناگون در سبک‌های مختلف موسیقی. شرح تفاوت میان انواع اکولایزرهای گرافیکی، پارامتریک و رول آف و توضیح محدوده‌های فرکانسی موجود در صدا. پوشش اصول جایگذاری چپ به راست در میکس.

توضیح هر یک از عملکردها و پارامترهای معمول در تأخیرها، فلنجرها، کروس‌ها، انتقال دهنده‌های فاز، پس آواها و پردازنده‌های هارمونی. داینامیک‌های موسیقایی و حسی معمول و متداولی که توسط تجهیزات استودیویی ایجاد می‌شوند.

ابتدا داینامیک‌های متفاوت در موسیقی توضیح داده شده است: با توضیح سه سطح از داینامیک‌هایی که می‌توانند توسط هر یک از تجهیزات در اتاق کنترل، ایجاد شوند، این فصل ادامه یافته و آن گاه در مورد وسیله در اتاق کنترل توضیح داده می‌شود.

- روش‌های میکس و ارتباط داینامیک‌های ساخته شده توسط تجهیزات با داینامیک‌های موسیقایی یافت شده در موسیقی و آهنگ دو فصل پایانی کتاب را شکل داده‌اند.

روش‌های میکس کاوشی است درباره‌ی داینامیک‌هایی که می‌توانند به وسیله‌ی تجهیزات استودیو به همراه هم، ایجاد شوند. به عبارتی این فصل توضیحی است بر اینکه چگونه داینامیک‌های سطح بالا می‌توانند با استفاده از ترکیب تنظیمات گوناگون و متنوع خلق شوند. فصل پایانی ارائه‌ی چارچوب کاری است برای درک و به خاطر سپردن تمام کارهایی که در طول میکس می‌توان انجام داد.