

Запись 'BELIEVE' Шер.

Этот сингл был лидером по продажам 1998 года, и представил широкой публике радикальное изменение музыкального стиля Шер – вкупе с необычным звучанием голоса. Кроме того, он был записан в маленькой студии в Западном Лондоне. Sue Sillitoe поведал удивительную историю 'Believe' и описал суть фокуса, проделанного с голосом Шер. Материал представляет Matt Bell.

На протяжении всего прошлого года казалось, что трек Celine Dion 'My Heart Will Go On' станет самым продаваемым синглом 1998 года - но её “посвящение в рыцари” было сорвано другой вокалисткой, которая не только не побоялась бросить вызов, заключённый в названии песни, но и изменила само звучание своей музыки на нечто совершенно для себя новое.

На протяжении всего прошлого года казалось, что трек Celine Dion 'My Heart Will Go On' станет самым продаваемым синглом 1998 года - но её “посвящение в рыцари” было сорвано другой вокалисткой, которая не только не побоялась бросить вызов, заключённый в названии песни, но и изменила само звучание своей музыки на нечто совершенно для себя новое.

Для тех, кто не знает, о чем, собственно, идёт речь, сообщу, что “Believe” – танцевальный хит Шер, который 7 недель продержался в английских чартах и ко времени выхода этого материала в печать продан тиражом в полтора миллиона экземпляров. Менее известно то, что проект “сделали” в своей собственной студии два лондонских продюсера – Марк Тэйлор и Брайан Роулинг.

Последнее звено.

Марк & Брайан представляют Metro Productions, продюсерскую и издательскую фирму, сотрудничающую с Dreamhouse, комплексом из трёх студий в Кингстоне (Surrey). По словам Марка, несмотря на серьёзный коммерческий успех сингла, его история начиналась довольно необычно. По опубликованным данным, “Believe” является плодом совместного творчества шести совершенно разных авторов, двух продюсеров и исполнительного продюсера Роба Дикинса, бывшего председателя Warner Brothers, оставившего ныне компанию в поисках новых идей.

Марк, известный ранее по работам с Gina G и Danny Minigue, сказал, что фактически сингл является последним звеном в целой цепочке удачно спланированных событий, которая началась с обращения к авторам, работавшим на Metro Production с предложением написать песню для нового альбома Шер.

Марк говорил: “Благодаря работе с Джиной и Дэнни, которую мы сделали для Warners, у нас были хорошие отношения с Робом, и именно благодаря этому у нас появилась счастливая возможность поработать с Шер. Роб попросил нас написать для неё песню, и мы предложили 'Dov'e; L'Amore', (ещё один трек из “Believe”). Изначально Роб предполагал пригласить в качестве продюсера Джуниора Васкеза, что нас немало обрадовало – уж очень он удачлив в продвижении своего материала на первые места.”

'Dov'e L'Amore' выслали Васкезу, и вскоре он прислал свой вариант песни. Роб оказался несколько разочарован и тут же предложил попробовать свои силы Марку и Брайану.

“Это стало ещё одним счастливым звеном в цепочке успеха – стечение обстоятельств и неудача других людей”, - говорит Марк. “Мы собирались написать только одну песню, но вышло так, что нам пришлось отвечать за солидную часть альбома – в общей сложности, шесть песен, включая саму “Believe”. Остальные делали Васкез и Годд Терри.

Поиск баланса.

Источником 'Believe' стала песня Брайана Хиггинса, Матта Грея, Стюарта Макклеллена и Тима Пауэла, которая болталась в офисе Warner уже несколько месяцев. “Всем нравится припев, но совсем не нравится всё остальное”, - комментировал Марк.

Так как мы уже были авторами других песен для Шер, Роб предложил нам привести эту песню в порядок. Двое из наших авторов, Стив Торч и Паул Берри, взялись за работу и, в конечном итоге, принесли плоды, приведшие в восторг Роба и саму Шер”.

Торч и Барри получили DAT-кассету с клавишной болванкой, взяли в руки гитары и засели за песню. После их работы неизменным остался только припев, да и тот слегка подкорректировали. “Текст припева был уже готов, наши парни добавили мелодию, текст и гармонию на запевы и на среднюю часть. Мы послали это Робу Дикинсу, и он предложил ещё несколько изменений. После этого Шер безоговорочно приняла песню.

Как только демо было одобрено, Марк и Брайан засели в Dreamhouse – студийном комплексе с микшерской консолью “Maskie” в каждой из комнат. “Мы представляли себе приблизительное направление движения”, – говорит Марк. “Роб сказал, что хотел бы подать материал в танцевальном стиле. Сложность была в том, что бы не отпугнуть уже существующих фэнов Шер. Нам вовсе не хотелось, что бы кто-нибудь заявил: “Я ненавижу это, потому что это – дэнс”. А именно так могли бы сказать множество слушателей рок-баллад или MOR. Надо было правильно соблюсти возрастной баланс. Дети покупают одну музыку, а их родители – совершенно иную. Единственный путь, каким вы можете пойти, что бы получить тираж в полтора миллиона – это быть принятым сразу в обоих лагерях. Именно поэтому мне пришлось делать песню дважды”.

Марк проделал половину работы над первым вариантом, прежде чем решил отправить его в мусорное ведро. “Тогда получился какой-то hardcore dance, - говорит Марк. “Ничего интересного. Пришлось начать с самого начала. Нужно было найти какое-то необычное звучание, лежащее, тем не менее, в ключе танцевальной музыки. Это было тем более сложно, учитывая специфический характер “дэнс”. Получить то, что хотел, я смог лишь тогда, когда очень тщательно подошёл к подбору каждого звука, добиваясь того, что бы звук в целом был танцевальным, но не соответствовал бы в полной мере устоявшимся уже клише”.

“Вот что было действительно сложно, так это найти подходящий звук большого барабана – что-нибудь свежее, органично вписывающееся в музыку, но не звучащее как заезженный уже в “дэнсе” dance kick drum из TR909. В конце концов, я пришёл к сэмплу, состоящему из разных звуков, смикшированных вместе. Все барабаны на треке – сэмплированные, но исходные звуки претерпели сильные изменения – EQ, компрессия. В особенности компрессировали звук большого барабана, что бы получить плотную сочную основу”.

Инструментовка.

Марк утверждает, что вовсе не обязательно иметь дорогостоящее оборудование для того, что бы записать хит. “Believe” служит тому примером. “Не забывайте, я использовал только микшер “Maskie”, да и остальное оборудование было приблизительного того класса, которое может себе позволить любой читатель “Sound On Sound”. Крутая запаковка – отнюдь не гарантия того, что то, что вы запишете, станет хитом. На самом деле, всё решает сам материал, а не то, как вы его сделали”.

Зная такую позицию Марка, совсем не удивляет то, что песня была сведена при помощи Cubase VST на Mac G3, хотя голоса первоначально писались на Tascam DA88s.

“В качестве звуковой карты использовали Korg 1212 I/O, хотя основным связующим звеном между компьютером и остальным оборудованием, включая DA88s (посредством TDIF), служил конвертер Soundscape. Сэмплером был Akai S3000, для других звуков использовали наш клавишный парк, включая Clavia Nord Rack, Oberheim Matrix 1000 (как генератор белого шума для эффекта ветра в самом начале трека) и Moog Progridy для суб-баса. Очень много времени ушло лишь на то, что бы найти нужные звуки. Сэмплы брались как со специализированных компакт-дисков, так и из моей личной коллекции звуков. Как я уже говорил, я хотел, что бы сэмплы звучали по-разному, и что бы песня не звучала как старый данс-хит. Мы этого добились родным акаевским EQ, маленьким ламповым ART Tube EQ, эквалайзерами линеек пульта и разными режимами компрессии. Замечательная особенность S3000 – это возможность присвоить одной ноте до четырёх совершенно разных звуков, так что я использовал четыре разных сэмпла большого барабана из моей личной коллекции. Один – практически шумовой, второй – как бы журчащий, третий – очень низкий по тону и т.д. Простым микшированием сэмплов я смог получить нечто уникальное”.

Голос Шер писали на три Tascam DA88s микрофоном Neumann U67, по её личной просьбе – она только закончила запись с Джорджем Майклом, где пела в этот микрофон, и осталась очень довольна результатом. С DA88 голоса грузились прямо в Cubase VST на Mac, и практически всё остальное делалось уже на хард-диске. Марк: “Хорус на гитарах мы получили, обрабатывая звук гитар эффектом комбика Sessionette и снимая его микрофоном AKG C414. Далее сигнал подавался на Zoom, что бы добавить немного тремоло и слегка эквализировать его – для странности. Звук пиано брали из Emu Vintage Key, который я действительно люблю. Это – основанное на Yamaha CP80 электропиано, звук которого мы слегка обработали – что бы лучше поместить его в микс. Жёстко компрессировали его, что бы иметь определённый чёткий звук. Мы использовали много дилэя Roland SDE330, который звучит очень объёмно и, при этом, совершенно не загромождает трек. Фразу 'after love, after love', которую тоже первоначально помещали в глубокий дилэй, в конечном итоге просто отсэмплировали и обработали акаевскими фильтрами, так что звук её, первоначально тусклый и безжизненный, постепенно превращается в чёткий и ясный”.

Основной пэд, не изменяющийся на протяжении всей песни – единственный трек, который не изменялся и в процессе работы над песней. “Это – очень характерный, важный звук, на котором держится вся песня. Что бы его получить, я комбинировал два звука – один из моего старенького Roland Juno 106 и второй из Korg TR-Rack. Это именно тот случай, когда пэд и мелодия начинают работать вместе, вызывая у слушателей совершенно незабываемое ощущение. Когда я начинал непосредственно сведение второго варианта песни, я начал с того, что запустил голый пэд. Затем, добавил к нему барабаны и добился того, что бы они вместе двигали за собой всю песню. Следом поместил туда и остальные инструменты – гитару и пиано”.

Фокус с вокалом.

Каждый, кто когда-либо слышал “Believe”, отмечал необычность вокала. Марк говорил, что работа с вокалом была самой стрёмной частью проекта – ни кто не знал, как Шер отреагирует на то, что сделали из её голоса. Для интересующихся – да, это, в основном, обработка вокодером и фильтрация (для более полной информации о теории вокодерной обработки и её применении смотрите “Power Vocoding workshop” в SOS за январь'94).

Марк: “Всё это началось с Korg VC10, очень редкого и солидного аналогового вокодера эпохи семидесятых, со встроенным синтезатором, маленькой клавиатурой и микрофонным гнездом на верхней крышке”.

“Тем не менее, Korg VC10 лишь выглядит столь устрашающе, он хорош лишь тогда, когда вам необходимо получить эффект в реальном времени. Вы играете на клавиатуре для получения базового тона (несущей), одновременно поёте в микрофон для получения сигнала управления огибающей – и на выходе получаете промодулированный звук, готовый к употреблению. Звук синтезатора практически не поддаётся изменению, так что ваши возможности весьма ограничены”.

“Я повозился с голосом и пришёл к выводу, что вокодер – это, в принципе, “то”, но только не Korg – звук на его выходе не был достаточно чистым. Вместо него я использовал Digitech Talker – сравнительно новую примочку, выполненную в виде старой гитарной педали”.

“Вы включаете микрофон прямо в Digitech Talker, и на выходе получаете вокодероподобный эффект, с той лишь разницей, что обработанный голос звучит столь же чисто и ясно, как и исходный. Я использовал тональный сигнал из Nord Rack в качестве несущей, вернее не сам чистый тон, а мелодию, исполненную с его помощью и записанную в Cubase. Это и придало вокалу ту “ступенчатость”, которую вы слышите периодически на протяжении всей песни. Но не сразу, а только после того, как сдвинул партию Nord Rack немного назад – без этого вокодерный эффект практически не прослушивался. Пришлось поэкспериментировать с длительностями местоположением практически каждой ноты, и в результате я добился того, что бы некоторые фрагменты звучали с естественными интонациями, а другие было бы практически невозможно разобрать”.

“В конце концов, мы использовали вокодерную секцию только в тех местах, где эффект был выражен наиболее явно, но не делал текст неразборчивым, что бы этого добиться, я делал вокодерные вставки очень короткими. Так, например, когда Шер спела 'Do you believe in life after love?' я обрабатывал только первые слоги - 'belie-' в слове 'believe' и 'lo-' в слове 'love', причём, этого

оказалось достаточно для привлечения внимания. Я убедился, что последнее слово каждой вокальной фразы должно оставаться необработанным, так как в противном случае резко падала разборчивость текста в целом”.

Марк торчал в студии, тщательнейшим образом обрабатывая вокальный трек, и как-то утром вдруг понял, что он не сможет продемонстрировать Шер плоды своего труда – у него просто не хватит духа. “Такой подход был слегка радикальным”, - смеётся он. “По своей сути это было не меньше, чем просто разрушение её голоса. В конце концов, я для себя решил, что голос её звучит хорошо, и с этой мыслью нажал кнопку PLAY. После прослушивания Шер сказала: “Это звучит великолепно”. Я был польщён и обрадован одновременно – ведь звучало действительно здорово, и было бы жаль от этого отказываться, если бы ей не понравилось”.

Ещё одним явным голосовым эффектом был “телефонный” эффект. Она сама предложила использовать именно его, указав в качестве образца одну из Рокфордовских песен.

Марк объясняет: “Рокфорд использовал глобальное сужение частотного диапазона с двух сторон вкупе с внесением небольшого количества искажений. Нам пришлось повозиться, прежде чем Шер оказалась удовлетворена результатами. Мы использовали секцию фильтров гейта Drawmer DS404 и всё тот же Digitech Talker”.

Товарищ, верь!..

Запись 'Believe' заняла всего десять дней. Как только она оказалась закончена, Марк сделал примерный микс, переписал его на DAT и отправил Робу Дикинсу. К удивлению Марка, Роб остался очень доволен звуком. Он рекомендовал исправить какие-то мелкие поправки (в частности, сделать вокал чуть тише на фоне аккомпанемента), и, в конечном итоге, звучание в финальном миксе практически не отличается от того, которое было в практически демонстрационной версии. Марк объясняет: “Голос был громковат потому, что я сильно беспокоился за разборчивость текста. А вообще, это – пример того, что для того, что бы записать хит, вовсе необязательно месяцами просиживать в студии”.

“Здорово помогло то, что я мог запереться один, всё загнать в компьютер и работать там, не заботясь, что кто-то посбивает фейдера и эквалайзеры на пульте. Всегда можно было вернуться к сохранённому материалу и внести в него какие-то изменения, например, уменьшить громкость голоса”.

Мастеринг песни делали в Townhouse, изменения, внесённые в исходный звук, оказались мизерными. “Сделали фэйды, подкинули общей громкости, здесь – добавили, там – подрезали”, - говорит Марк. “В общем, несколько стандартных процедур”.

Оглядываясь назад, Марк признаёт, что самым волнительным днём был день, когда Шер, к тому времени уже шесть недель проработавшая над альбомом, впервые попала к ним в студию. “Я боялся, что она посмотрит на наше оборудование и укатит обратно в Голливуд. Но она очень спокойно и доброжелательно отнеслась к их сотрудничеству. А вообще, надо сказать, сейчас очень многие артисты работают с продюсерами, у которых есть свои студии, не обязательно большие, но хорошо оборудованные”.

Не удивительно, что, получив такого именитого клиента в свой актив, команда из Metro стала активно ангажироваться. Сейчас они завершают работу над альбомом Gypsy Kings (которая началась, когда “короли” приняли участие в записи 'Dov'e L'Amore'), записали первый сингл с нового сольного альбома Gary Barlow's, новый альбом Tamperer. Есть вероятность, что они продолжат сотрудничество с Шер.

“Она говорила, что хотела бы работать с нами в дальнейшем, но вы же знаете, какой может быть политика звукозаписывающих компаний!” – говорит Марк. “Всё же я надеюсь, что это случится – мы вместе сделали прекрасный проект, и получили от совместной работы громадное удовлетворение. Мы даже и не подозревали, что наш сингл продержится на вершине целых семь недель. Слушая его сейчас, я могу сказать, почему это случилось – это прекрасная песня с великолепным припевом, а вокодер всего лишь придал ей необычности”.

Перевод Алексея Зайцева © 1999,
NEW REALITY, Минск.