

VOLVER SOUND ACADEMY

Deeltijdopleiding
tot muziekproducer / sound-engineer

Studiegids

Inleiding

De opleiding Producer/Studio-engineer heeft een programma ontwikkeld dat geschikt is voor iedereen die wil werken in de muziekindustrie. Wij bieden in ons lesprogramma een mix aan uit de wereld van de Acoustic Music Production (AMP) en die van de Electronic Music Production (EMP). Wij hebben gekozen voor deze combinatie omdat er in veel (pop)muziek productietechnieken worden gebruikt uit deze voorheen gescheiden werelden. Zo is de moderne producer/sound-engineer net zo bekend met het vakkundig opnemen van een akoestisch drumstel als het

programmeren van een Hiphop beat. Door het maken van deze combinatie is de student maximaal voorbereid op de arbeidsmarkt.

Ook zien we dat de verschillen in het werk van een studio-technicus en een songwriter steeds kleiner zijn geworden. Veel producties worden, terwijl de song geschreven wordt, ook opgenomen en gemixt. Zo is de songwriter tevens de producer en ook de geluidstechnicus. Omdat de markt op deze manier is veranderd vinden wij het belangrijk dat onze studenten op al deze gebieden worden uitgedaagd.

Algemene opbouw studiejaren

Propedeuse periode

Elk schooljaar bestaat uit 36 bijeenkomsten van 2,5/3 uur en begint in oktober. Vlak voor de kerstvakantie in leerjaar 1 is er een individueel evaluatiegesprek. In dit gesprek kan de student aangeven of de opleiding aan de verwachting voldoet. Daarnaast zullen wij, onder andere op basis van de tot dan toe behaalde resultaten, een inschatting maken van de haalbaarheid voor het verdere leertraject. Mocht om wat voor reden dan ook de studie niet bij de student passen dan kan er op dat moment gestopt worden en een deel van het schoolgeld van leerjaar 1 worden kwijtgescholden.

Fase 1

Leerjaar 1

Aan het einde van leerjaar 1, vlak voor de zomervakantie, vindt een tweede evaluatiegesprek plaats. De student krijgt aan het einde van leerjaar 1 de ruimte om al dan niet te starten met leerjaar 2. In gevallen waar de behaalde resultaten onvoldoende zijn, kan er besloten worden de student leerjaar 1 opnieuw te laten doen.

Leerjaar 2

Aan het einde van leerjaar 2 rondt de student fase 1 af en krijgt hiervoor, indien alle benodigde tentamens en opdrachten met een voldoende zijn afgerond, een 'Bewijs van Bekwaamheid Fase 1'. De student heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar het derde schooljaar, de Fase 2.

Fase 2

Leerjaar 3

In leerjaar 3 gaat de student werken aan zijn of haar certificaat Fase 2. Na het met succes afronden van dit schooljaar heeft de student het volledige programma doorlopen en krijgt hiervoor een 'Bewijs van Bekwaamheid Fase 2'.

Eindtermen Volver Sound Academy; opleiding tot producer/studio-engineer

Een student aan Volver Sound Academy is na succesvolle afronding van de opleiding in staat om als zelfstandig producer/engineer in een studio-omgeving te werken. Naast een grondig besef van de popmuziekgeschiedenis, is de student technisch- en muzikaal-inhoudelijk onderlegd. De student weet een eigen soundvoorkeur te definiëren. De student heeft zijn gehoor verfijnd en heeft het vermogen ontwikkeld wensen van klanten te vertalen in concrete muziekproducties. Daarnaast heeft een afgestudeerde student een duidelijk beeld van de structuur van de muziekindustrie.

Studio B; de studentenstudio

Al onze studenten kunnen gratis gebruik maken van Studio B. Deze compleet ingerichte studio is perfect voor grotere en kleinere opnamesessies. Ook kun je in studio B naar hartelust samplen en programmeren. Studio B beschikt over een professioneel monitorsysteem van het merk Queded inclusief subwoofer. Ook hebben alle studenten toegang tot onze uitgebreide microfooncollectie.

Elke student kan gedurende werkdagen en incidenteel in het weekend een dagdeel boeken. Wij doen dit op basis van een gemeenschappelijke agenda. Mocht een student van ver komen of graag eens een avondje wat langer doorwerken dan bieden wij ook ruimte om te blijven slapen in de studio.

De meeste studenten werken in Studio B met een eigen laptop. Zodra de juiste drivers zijn geïnstalleerd kan de eigen laptop moeiteloos aan het systeem in Studio B gekoppeld worden. Dit is overigens niet noodzakelijk. Er is een vaste

computer beschikbaar waar onze studenten ook mee kunnen werken.

Onze studenten zijn vrij om zelf te bepalen wat ze gaan doen in Studio B. Zo kan er worden gewerkt aan schoolopdrachten maar ook worden gewerkt met klanten of aan eigen producties.

Leerjaar 1

In leerjaar 1 wordt veel basiskennis over geluids- en studioteknik gedeeld. Daarnaast leer je via onze praktijktraining alles over de opname van drums en maken we grote stappen in het vak muziektheorie. Ook leer je alles over het zelf maken van samples en leer je veel over het optimaliseren van songs in onze klassen *Songwriting voor Producers*. Hierbij een overzicht van alle onderwerpen van leerjaar 1:

Studioteknik Blok 1

Aantal lessen: 10

Aantal tentamens: 3

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

In dit blok, dat aan het begin van het schooljaar wordt gegeven, gaan we in op de basisaspecten van de audioteknik. De onderwerpen die er in dit blok besproken worden zijn:

- Basisbegrippen; Hoe werkt geluid?
- Architectuur en werking van de mengtafel en DAW-systemen
- Bekabeling
- Opnamesystemen

Studioteknik Blok 2

Aantal lessen: 5

Aantal tentamens: 2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Dit blok is het vervolg op Studioteknik Blok 1. In dit traject staan wij uitvoerig stil bij de vraag hoe wij in een audioproductie microfoons kunnen gebruiken om de juiste sound te krijgen. Ook wordt er getraind met verschillende stereo-technieken. Het is een praktisch gericht traject waarin wij actief aan de slag gaan met de opname van verschillende instrumenten. Ook kijken wij in dit blok naar de muzikale impact die verschillende opnamemethodes hebben op het resultaat en stellen wij ons de vraag hoe wij zo efficiënt mogelijk een sessie met een groep muzikanten kunnen organiseren. De onderwerpen in dit blok zijn:

- Microfoons
- Sessie-organisatie

Studioteknik Blok 3

Aantal lessen: 5

Aantal tentamens: 2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Dit blok studioteknik gaat met name over de tools die wij tijdens de opname of de mix kunnen inzetten om ons creatief idee tot uiting te brengen. Veel beginnende engineers worstelen met het gebruik van ruimtelijke effecten en compressie. Tijdens deze lessen wordt er uitgebreid stil gestaan bij de vraag wat voor effect dergelijke bewerkingen hebben op de ervaring van de muziek. De onderwerpen in dit blok zijn:

- Studio Effecten
- Studio Gereedschap
- Overige Effecten

Muziektheorie Deel 1

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Bij veel producties is het handig als je enige muziektheoretische kennis hebt. Met deze kennis op zak kun je beter sturing geven aan songwriters en muzikanten omdat je in staat bent gerichte tips te geven over de relatie tussen de melodie en de akkoorden. Ook leer je inzien wat er bij overgangen in een song, bijvoorbeeld van couplet naar refrein, verbeterd kan worden. Er is geen voorkennis noodzakelijk om aan dit onderdeel mee te doen. Ook is het bespelen van een instrument niet noodzakelijk. Dit onderdeel is natuurlijk ook heel interessant voor iedereen die bezig is met het zelf maken van songs of beats.

Muziektheorie Deel 2

Aantal lessen: 4

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Muziektheorie Deel 2 is het vervolg van het eerste deel en gaat dieper in op het vak harmonieleer. Wij kijken naar akkoorden en wat voor relatie ze hebben met de melodie. Na het afronden van dit onderdeel ben je in staat de meeste popsongs harmonisch te analyseren en eventueel aan te passen. Dit onderdeel is ook van grote waarde voor studenten die zelf bezig zijn met het maken van songs of beats.

Soundanalyse

Aantal lessen: wekelijks

Aantal tentamens: n.v.t.

Docenten: n.v.t.

Gedurende leerjaar 1 gaat een student zich ontwikkelen in het analytisch leren luisteren naar muziek. Elke producer is erbij gebaat om, liefst zo gedetailleerd mogelijk, een analyse te kunnen maken over hoe de verschillende elementen van een productie bij elkaar gebracht zijn in het eindresultaat. Elke week is een andere student aan de beurt om zo'n analyse te maken. In eerste instantie kun je zelf een song kiezen waar jij je presentatie over gaat doen. In die presentatie probeer je zo goed mogelijk aan te geven welke sounds, instrumenten of studietechnieken je hoort in de mix. Ook is het fijn als je kunt uitleggen wat je goed of juist niet goed vindt werken in de productie. Door deze analyses leer je transparant te luisteren en word jij je bewust van de sounds die je hoort. Hierdoor ontstaat muzikaal en productietechnisch inzicht. Die kennis is vervolgens weer in te zetten in de producties waar je zelf mee bezig bent.

Instrumentkennis Deel 1 - Drums

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Er valt veel te vertellen over de opname van een akoestisch drumstel. De drums zijn vaak bepalend voor de sound en energie die een productie heeft. Er zijn veel verschillende microfoontechnieken die allemaal een eigen klankkwaliteit hebben. In dit onderdeel leer je wat het effect is van je beslissingen en waarom de ene techniek beter past in

een bepaalde song dan de andere. Voor dit onderdeel van het programma gaan we vooral praktisch aan de slag in de studio.

Gehoortraining Deel 1

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het leren herkennen en benoemen wat de relatie is tussen twee toonafstanden geeft een enorme boost aan je muzikaliteit. De student leert bij dit programmaonderdeel ook eenvoudige akkoorden te herkennen.

Songwriting voor Producers Deel 1

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docent: Basil Kühne

In deels theoretische en praktische sessies krijg je een introductie in het songwriting proces en de rol die de producer hierin kan hebben. We gaan dieper in op de emotie die je klinkend wilt krijgen in de muziek, het improviseren en cureren tijdens een schrijfsessie en de synergetische werking tussen tekst en muziek en hun emotionele betekenis.

Beat The Beats Deel 1

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: praktijkopdracht

Docent: Jasper Zuidervaart

In de praktijk komt het geregeld voor dat de muziek vraagt om iets anders dan gespeelde drums en percussie.

Ook ontstaat tijdens een productie regelmatig de noodzaak om basslines of terugkomende synth partijen te programmeren. Wij als producers moeten daarop in kunnen springen en in staat zijn om een coole en vooral functionele beat te maken.

‘Beat the Beats’ is een praktijkgerichte module die in gaat op alle aspecten die aan de orde komen bij dit proces.

In de klassen, die worden gegeven door Jasper Zuidervaart, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van skills voor beat-creation en sounddesign. Wat kun je doen met ritme, klankkleur, textuur en micro- en macrodynamiek om het verhaal en de emotie van de track zo goed mogelijk uit de verf te laten komen?

In het eerste blok hebben we het over sounddesign.

Hoe bouw je aan een sound-library, hoe kies je de juiste samples en hoe maak je zelf sounds op basis van akoestische bronnen? Voor dit blok ga je werken aan het bouwen van een samplepack bestaande uit je favoriete sounds die je deels zelf gaat samplen.

Muziekgeschiedenis

Aantal lessen: n.v.t.

Aantal tentamens: 4

Docenten: n.v.t., zelfstudie

Het is belangrijk dat een producer een groot repertoire-kennis heeft. Met het muziekgeschiedenisboek dat wij gebruiken leer je alles over de ontwikkelingen van genres binnen de popmuziek. De student leert om te begrijpen hoe bepaalde genres elkaar hebben beïnvloed en wat de sociale context is van waaruit deze muziek is ontstaan. Het is een onderdeel dat ook zeker uitnodigt om veel nieuwe muziek te leren kennen. Voor ieder hoofdstuk is er

een Spotify playlist waar je de muziek die besproken wordt kunt horen. Er wordt niet actief lesgegeven voor dit vak, het is dus een kwestie van zelfstudie. Er zijn in het eerste schooljaar 4 tentamens over de eerste 7 hoofdstukken van je geschiedenisboek.

Demo evaluaties

Aantal lessen: n.v.t.

Aantal tentamens: geen

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Studenten die meedoen met de praktijkmodule AMP gaan gedurende het jaar met bands aan de slag waar ze voorafgaande aan de opname demo's van ontvangen. Deze demo's zijn een eerste schets van de song die de band wil opnemen. Meestal is er nog aardig wat nodig voordat de song in zijn definitieve vorm opgenomen kan worden. De vorm, de akkoordprogressie en de verbindingspunten tussen coupletten en refreinen zijn vaak nog niet optimaal. Tijdens de demobesprekingen worden de studenten uitgedaagd hierover na te denken. Ook is een demo een heel goed startpunt om een beeld te vormen van de sound die de productie moet gaan krijgen. Al deze zaken worden besproken tijdens de klassikale demo evaluaties.

Stempelkaart

Aantal lessen: n.v.t.

Aantal tentamens: n.v.t.

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het is belangrijk dat studenten zelfstandig leren werken in de studio. Gedurende de eerste helft van het eerste jaar wordt er veel over de techniek in de studio uitgelegd.

Daarna is het de beurt aan de studenten zelf om verschillende basis-opdrachten in de studio één voor één uit te gaan voeren. Zodra een bepaalde handeling is uitgevoerd, wordt die job afgevinkt op de stempelkaart. Aan het einde van het schooljaar moet de stempelkaart vol zijn.

Optionele Praktijkmodules

Ondanks dat er bij bijna elke les ruimte is om praktisch bezig te zijn, bieden wij in het programma ook ruimte om extra praktijkmodules te doen. Deze praktijkmodules zijn optioneel. Dat wil zeggen dat de student vrij is om dit als extra module te doen, of niet. De praktijkmodules worden in elk leerjaar aangeboden.

Per schooljaar kan de student hierin een keuze maken. Onze ervaring is dat ongeveer 70% van onze studenten in het eerste jaar zich in schrijven voor één of meerdere praktijkmodules. Voor veel studenten zijn de praktijkmodules van grote waarde. Dit omdat veel dingen die in de lessen worden geleerd, direct toepasbaar zijn tijdens zo'n praktijkmodule. Hierdoor komt de lesstof nog meer tot leven. Je kunt kiezen uit de volgende twee praktijkmodules:

EMP Module

Aantal lesdagen: 5 (40 werkuren)

Aantal tentamens: n.v.t.

Docenten: Basil Kühne & Jasper Zuidervaart

De EMP module (Electronic Music Producer) richt zich op de student die bezig is met het maken van beats en het programmeren van songs met behulp van samples en software synths. Onder begeleiding van onze docenten

songwriting en beatprogramming Basil Kühne en Jasper Zuidervaart gaat de student aan de slag met eigen muziek. Je krijgt feedback van je docenten en medestudenten en wordt bovendien uitgedaagd om muziek te gaan maken binnen de kaders van een specifieke opdracht. Veel van onze studenten ervaren de EMP module als zeer waardevol. De feedback die je krijgt op je eigen muziek blijkt voor veel studenten enorm te helpen bij het creëren van hun eigen artistieke identiteit. Er worden veel tips en tricks gedeeld. Bovendien leer je veel over wat je kunt doen in de mix om jouw tracks naar ‘the next level’ te brengen. De beats en songs die je maakt gaan met stappen vooruit en je wordt bovendien uitgedaagd om buiten je muzikale comfortzone te stappen. Dit maakt je skill set veel breder.

De EMP Module bestaat uit 5 complete studiodagen. Vanaf januari worden er tot aan de zomerstop 5 dagen gepland op zaterdagen.

Elke student sluit het leertraject af met een aantal muziekstukken die in opdracht gemaakt moeten worden en met één of meerder vrije composities. Als afsluiting van het traject wordt van elke student één eigen track gemasterd door Francis van Dijke. De student kan tijdens de mastering aanwezig zijn en vragen stellen. Je kunt de EMP module doen in alle leerjaren. Het traject kan ook worden gecombineerd met de AMP module.

AMP Module

Aantal lesdagen: 6 (48 werkuren)

Aantal tentamens: n.v.t.

Docent leerjaar 1: Francis van Dijke

Docent leerjaar 2: Crip Theeuwes

De AMP module (Acoustic Music Producer) richt zich op de student die zich wil ontwikkelen in het opnemen en produceren van bands en artiesten. Centraal staat de vraag wat er nodig is om zowel de compositie als de algehele sound naar een hoger plan te tillen. Hoe kan het zo worden opgenomen en gemixt dat de song op alle denkbare gebieden optimaal is en dat de eigenheid van de band waar mee gewerkt wordt, wordt versterkt. Studenten zullen gaan ontdekken hoe groot de rol van de producer en sound-engineer werkelijk is. Door het praktische karakter van deze module komen veel van de technieken die in leerjaar 1 in de klassen besproken worden tot leven.

De student doet twee studiosessies van ieder drie dagen per schooljaar. In een vaste groep van maximaal vier studenten werkt elk team aan de opname van één song per studiosessie. De drie opnamedagen zijn zo ingericht dat er twee dagen wordt opgenomen en er één dag is voor de mix. Bijzonder aan de module is dat het team zelf opzoek gaat naar een geschikte band om de opnamesessie mee te doen.

De AMP module stelt de student in staat om in een soort ‘safe mode’ deel te nemen aan een echte sessie. Uiteraard valt er veel te leren over opnametechniek. Daarnaast leer je veel over hoe het is om een muzikant te begeleiden in een sessie. Als laatste is het bijzonder om mee te maken hoe een song zich door de samenwerking van de band met het productieteam ontwikkelt tot een kloppend muzikaal verhaal.

Je kunt de AMP module in alle leerjaren doen. In leerjaar 3 is er een aangepast programma. Het traject kan ook worden gecombineerd met de EMP module.

Leerjaar 2

Gedurende leerjaar 2 wordt de student uitgedaagd om het theoretische kader van leerjaar 1 in de praktijk te brengen. Met name het mixen van audiotracks vormt een belangrijk onderdeel van dit studiejaar. Verder kun je in leerjaar 2 een nieuw vak verwachten dat Muziekbeleving heet. Net als in leerjaar 1 kun je veel praktijktraining verwachten van de module Songwriting voor Producers en de lessen voor de module Beat the Beats. De student werkt gedurende dit jaar aan de afronding voor zijn 'Bewijs van Bekwaamheid fase 1'. Na dit jaar kan de student, indien gewenst, doorstromen naar het derde schooljaar, de Fase 2. Hierbij een overzicht van alle onderwerpen van leerjaar 2:

Mixing Klassen

Aantal lessen: 12

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het maken van een goed klinkende mix is voor de meeste studenten een hele uitdaging. Niet gek want in de mix komen veel vaardigheden samen. Als eerste is er de beheersing van alle techniek. Daarnaast vraagt het maken van een mix om muzikaliteit en een gevoel voor sfeer. Het goed leren mixen is een wat langer proces dat vooral geleerd kan worden door goede feedback en veel training. Hier bieden wij veel ruimte voor. Naast het uitgebreide lespakket dat wij over dit onderwerp hebben ontwikkeld, wordt de student ook de kans geboden om zelf aan de slag te gaan.

Gehoortraining Deel 2

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het gehoortrainingsprogramma van leerjaar 2 is wat uitgebreider dan van leerjaar 1. De student gaat meer akkoord op gehoor leren benoemen en gaat nieuwe intervallen leren herkennen.

Muziekbeleving Blok 1

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: mini-paper

Docenten: Annemarije de Jong

In dit blok staat centraal hoe je je beleving van muziek op een professionele manier kunt interpreteren en deze beleving effectief kunt communiceren. We verkennen methoden om bewust te worden van de diepte van muzikale ervaringen en delen strategieën voor het verwoorden hiervan. Leer hoe je dit met anderen kunt delen, zowel in gesprekken als in schriftelijke communicatie. Ontwikkel vaardigheden om muziekbeleving met helderheid en impact over te brengen.

Instrumentkennis - Gitaar

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Er zijn veel verschillende gitaarmodellen die allemaal zo een eigen sound hebben. Aangezien de gitaar een grote rol speelt in zowat elke productie, is het van wezenlijk belang

hier alles over te weten. Het is een module die erg praktijkgericht is. In onze studio gaan we allerlei modellen beluisteren en ook inzoomen op de beste opname-technieken voor dit instrument.

Instrumentkennis - Bas

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

De bas vormt het fundament van elke productie en vraagt om speciale aandacht in het opnameproces. We gaan tijdens de les kijken naar de verschillende modellen en natuurlijk weer veel luisteren. Het tentamen voor dit onderwerp wordt gecombineerd met een ander onderwerp.

Instrumentkennis - Vocals

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Een van de belangrijkste elementen van bijna elke productie is natuurlijk de zangstem. Je kunt als producer veel sturing geven aan het opnameproces door de keuze van je microfoon en preamp. Daarnaast is de rol van de producer in de begeleiding van de artiest enorm groot. Door kleine en grotere aanwijzingen te geven kun je de performance van de vocalist een bepaalde kant op sturen. Ook is het de producer die vaak beslist welke opnametakes worden behouden. Een grote verantwoordelijkheid dus. Het tentamen voor dit onderwerp wordt gecombineerd met een ander onderwerp.

Freqwork Deel 1

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het vak Freqwork gaat over het leren herkennen van frequentiegebieden. Volledig op basis van de klankkleur gaan we leren om bepaalde frequenties te internaliseren. Door goed te kunnen horen wat de klankkwaliteit is van een bepaalde frequentie worden we aanzienlijk effectiever in ons gebruik van de equalizer en dat is weer van groot belang bij het maken van een mix. Veel studenten ervaren de auditieve trainingen voor het vak Freqwork als enorm waardevol.

Muziektheorie Deel 3

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Voor Muziektheorie Deel 3 richten wij ons volledig op het ontwikkelen van ritmische vaardigheden. Je leert onder andere om een ritme van blad na te tikken en patronen die worden gespeeld correct op te schrijven. Ook gaan we aan de slag met het noteren van drumbeats. Het ontwikkelen van ritmische kennis is waardevol in het begeleiden van een band of artiest. Mocht je zelf bezig zijn met het maken van beats, dan is dit onderdeel natuurlijk ook van belang.

Songwriting voor Producers Deel 2

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: praktijkopdracht

Docenten: Basil Kühne

Het energieverloop en de spanningsboog in een song bepaalt in hoge mate of de luisteraar verder wil luisteren en geboeid blijft. In Songwriting voor Producers Deel 2 gaan we hiermee aan het werk. We kijken naar de opbouw van de muzikale energie in relatie tot de songtekst. Ook onderzoeken we hoe je met hooks en motieven een track karakter en herkenbaarheid kunt geven. Je krijgt in Deel 2 een praktijkopdracht waarbij je thuis gaat werken aan een aangeleverde song met enkel de stem en een gitaar of toetspartij. Je mag al je songwriting- en productie skills inzetten om de emotionele overdracht ervan te vergroten.

Het Paradigma

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het paradigma is het geheel van de gevestigde maatgevende kenmerken van in dit geval een bepaald muzikaal genre. Ondanks dat het produceren van muziek een uiterst creatief en vrij proces kan zijn, vormt het paradigma van een genre altijd het uitgangspunt. In dit hoofdstuk wordt het belang hiervan onderstreept en gaan we in op de vraag hoe het dan toch mogelijk is dat genres zich blijven doorontwikkelen en vernieuwen.

Muziekgeschiedenis

Aantal lessen: n.v.t.

Aantal tentamens: 5

Docenten: n.v.t., zelfstudie

In leerjaar 2 wordt het bestuderen van het vak Muziekgeschiedenis voortgezet. Je leert alles over de ontwikkeling

van genres zoals Soul, Dance en Hiphop en nog veel meer.

Beat The Beats Deel 2

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: praktijkopdracht

Docenten: Jasper Zuidervaart

Voor deze module ga je zelfstandig aan de slag met het maken van drumgrooves. Centraal staat de vraag hoe je in je programmering van de grooves een maximaal effect kunt realiseren. Wat maakt sommige grooves zo aanstekelijk dat ze mensen in beweging weten te brengen en welke technieken zijn hiervoor nodig? Wat kun je doen in je programmering om de sfeer van een track te versterken? Daarnaast wordt er in dit blok gekeken naar het gebruik van samples die dienen als ondersteuning voor een akoestisch opgenomen drumset. Door triggering en vergelijkbare technieken kun je ervoor zorgen dat een akoestisch drumstel meer impact heeft in de productie.

Speakers & Akoestiek

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Om goed te kunnen horen wat je precies aan het opnemen bent is het werken in een akoestisch goed klinkende ruimte heel belangrijk. Voor dit onderdeel gaan we een aantal interessante akoestische principes bespreken. Het zijn heel praktisch ingestelde lessen. Veel van de kennis die je hier opdoet kun je direct toepassen in je eigen studioruimte en het geluid in de ruimte hiermee enorm verbeteren.

Mixing Feedback

Aantal lessen: elke les van leerjaar 2

Aantal tentamens: praktijkopdrachten

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Gedurende het volledige tweede jaar krijgen de studenten de kans om zelfstandig te werken aan het mixen van audio-producties. Aan het begin van het schooljaar wordt een verzameling multitracks van originele producties verstrekt door de opleiding. Elke les is er ruimte voor de student om een mix te laten beoordelen door de docenten. Ook is de inbreng van de medestudenten vaak enorm waardevol. Door wekelijks feedback te krijgen op de mixprestaties kan een student geleidelijk zijn mixingskills een flinke boost geven. Wij merken dat de kwaliteit van de mixen van studenten door deze feedback enorm toeneemt vooral ook vanwege het enorme aanbod van verschillende genres in onze mixmap. Met een totaal van meer dan 70 originele titels bieden wij genoeg keuze voor iedereen. Aan het einde van leerjaar 2 levert elke student 4 mixen in die worden beoordeeld. Deze mixen tellen mee voor de afronding van fase 1 van de opleiding.

Optionele Praktijkmodules

Net als in leerjaar 1 kan de student in leerjaar 2 kiezen voor één of meer praktijkmodules (EMP en AMP). Deze praktijkmodules zijn wat betreft de structuur en opbouw vergelijkbaar met leerjaar 1. Voor meer informatie kijk bij het programma van leerjaar 1.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 werken onze studenten aan de voorbereidingen voor de afstudeeropdracht. Het is vooral een praktisch jaar waarin de student de kans krijgt om actief aan de slag te gaan in de studio.

Daarnaast wordt er veel geleerd over hoe de muziek-industrie zakelijk gezien in elkaar steekt en wat het betekent om als zelfstandig ondernemer te werken in de muziekbranche. Veel van de vakken van leerjaar 2 worden voortgezet in leerjaar 3. Hierbij een overzicht van alle onderwerpen van leerjaar 3:

Muziekbeleving Blok 2

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: mini paper

Docenten: Annemarije de Jong

Dit blok richt zich op de emotionele overdracht van muziek, waarbij we dieper ingaan op emotieleer, basis-emoties en secundaire emoties. Leer hoe je emoties kunt ervaren, herkennen en verwoorden in de context van muziek. Verken het emotionele verhaal achter een nummer, ontdek de emotionele rijkdom en zoek naar de diepgaande emotionele lagen in verschillende muziekstukken.

Muziektheorie Deel 4

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Voor Muziektheorie Deel 4 gaan we uitgebreid kijken naar songteksten en wat deze doen met de beleving van de mu-

ziek. Bij veel producties is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de songteksten. Vaak zijn er bepaalde frases die metrisch nog niet optimaal zijn of blijken bepaalde uitspraken om allerlei redenen niet te werken. In dat geval is het aan de producer om daar in overleg met de songwriter iets aan te doen.

Klanksynthese

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: 1

Docent: Francis van Dijke

Het vermogen van een synthesizer om oneindig veel verschillende sounds te kunnen maken is iets wat voor veel muzikanten en producers tot de verbeelding spreekt. Er is niks origineler dan het bedenken en maken van je eigen sounds. Bij het vak Klanksynthese worden de verschillende onderdelen van een synthesizer onder loep genomen. De student leert de skills om een idee om te zetten in een daadwerkelijk te horen sound.

Freqwork Deel 2

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Freqwork Deel 2 is het vervolg op Freqwork Deel 1. De student gaat het vermogen om frequentiegebieden op gehoor te herkennen verder vergroten.

De Muziekindustrie

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

De muziekindustrie heeft een groot en internationaal werkveld met heel veel verschillende spelers. Wat doen al die verschillende partijen en hoe lopen de geldstromen? Dit is wat we onderzoeken in dit hoofdstuk. We kijken naar het auteursrecht en naar de wereld van de streaming audio. Uiteraard is dit een onderwerp waar elke producer en songwriter mee te maken krijgt. Er is bij veel studenten behoefte aan duidelijkheid en praktische informatie over dit onderwerp.

Ondernemerschap

Aantal lessen: 2

Aantal toetsen: 1

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

De meeste mensen die in de muziekindustrie aan het werk zijn doen dit als zelfstandig ondernemer. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag wat zoal de uitdagingen zijn in het ondernemerschap. Hoe ga je om met klanten en wat zijn zinnige investeringen voor je onderneming. De docenten delen in deze lessen ook veel ervaringskennis die zij zelf hebben opgedaan.

Instrumentkennis - Toetsen

Aantal lessen: 2

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Voor dit onderwerp nemen we een duik in de wereld van de akoestische en elektronische toetsinstrumenten. Alle klassiekers, zoals de Fender Rhodes of de Solina String Ensemble, worden besproken. Als student krijg je een beeld van de klank van deze, en nog veel meer, instrumenten zodat je een nog breder pallet van sounds kan inzetten in je producties. Ook wordt er tijdens deze lessen uitvoerig gekeken naar de opname van piano en de vleugel.

Instrumentkennis - Percussie

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

In bijna elke productie worden percussie-instrumenten gebruikt. In dit hoofdstuk onderzoeken we wat er zoal bestaat en hoe je deze instrumenten functioneel kunt inzetten.

Instrumentkennis - Strijkers

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Het opnemen van echte strijkers is een wonderlijk proces. Strijkers, zeker echte, kunnen een productie enorm verrijken maar de opname ervan is voor velen een flinke uitdaging. Het vraagt om een akoestisch goede ruimte en veel luistervaardigheid. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid uitgelegd hoe je de opname van strijkers kunt benaderen en wat je als mogelijke valkuilen tegen zult gaan komen.

Instrumentkennis - Blazers

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

In dit hoofdstuk kijken we naar de hele blazersfamilie. Hoe komt de toon tot stand en waar plaats je de microfoons om een mooie sound te krijgen. Blazers worden veel gebruikt in allerlei producties. Zeker als je interesse hebt in de opname van Jazz, dan zul je veel te maken krijgen met een verscheidenheid aan blaasinstrumenten.

Instrumentkennis – Overige Instrumenten

Aantal lessen: 1

Aantal tentamens: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

In deze restgroep behandelen we de instrumenten die eigenlijk geen plaats hebben in een van de andere groepen. Hierbij kun je denken aan de Theremin maar ook bijvoorbeeld de eerste sampler ooit; de Mellotron. Ook deze wat meer obscure instrumenten komen we regelmatig tegen in allerlei genres. Belangrijk dus om te weten hoe ze werken en vooral wat voor sound we kunnen verwachten.

Muziekbeleving Blok 3

Aantal lessen: 3

Aantal toetsen: take home opdracht

Docenten: Annemarije de Jong

In dit laatste blok onderzoeken we de mentale effecten van muziek op de luisteraar en duiken we dieper in het belang

van authenticiteit. Ontdek hoe muziek de mentale toestand van een individu kan beïnvloeden en leer de signalen van authentieke emoties herkennen. Begrijp waarom authenticiteit cruciaal is bij een performance of opname. Ontwikkel vaardigheden om vocalisten en muzikanten te begeleiden naar een meer authentieke emotionele overdracht.

Professionaliteit

Aantal lessen: 1

Aantal toetsen: 1/2

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Voor het onderwerp Professionaliteit onderzoeken wij de vraag wat er voor ons als producer nodig is om gedurende een sessie zoveel mogelijk onze professionaliteit intact te houden. Opnamesessies kunnen soms veel van ons vragen. Hierdoor ontstaat de vraag wat wij als producer kunnen doen om een sessie in goede banen te leiden. Het onderwerp kan voor sommigen wat confronterend zijn aangezien we onze eigen rol in het opnameproces grondig onderzoeken.

Mix Feedback Deel 2

Aantal lessen: elke les van leerjaar 2

Aantal toetsen: praktijkopdrachten

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Net als in leerjaar 1 kan een student wekelijks een mix ter beoordeling inleveren en is er ruimte om de prestatie klassikaal te bespreken. Het verschil met leerjaar 2 is dat studenten die eigen songs of beats maken in dit jaar de gelegenheid krijgen om ook deze producties te laten beoor-

delen. Op het einde van het schooljaar levert de student wederom 4 tracks ter beoordeling in. De student mag van deze vier, twee eigen tracks inleveren.

Songwriting voor Producers Deel 3

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: praktijkopdracht

Docent: Basil Kühne

Deel 3 van Songwriting voor Producers staat helemaal in het teken van jouw eigen of door jou gekozen muziek. Tijdens de sessies ga je met je medestudenten onderzoeken waar en of er problemen in de songs zitten die de emotionele overdracht ervan in de weg zitten. Is het energieverloop wel lekker? Kan de tekstontwikkeling beter? Hebben de gekozen sounds de juiste lading? Door in wisselende groepen samen te werken krijg je nieuwe inzichten, inspiratie en vergroot je je eigen creatieve denkkader.

Beat The Beats Deel 3

Aantal lessen: 3

Aantal tentamens: praktijkopdracht

Docenten: Jasper Zuidervaart

Ook in leerjaar 3 wordt uitgebreid gekeken naar sound design en programmering. In dit blok ga je allerlei drumsounds creëren met behulp van klanksynthese en layering. Als eindopdracht ga je de programmering verzorgen voor een al bestaande track. De drums worden uitgezet en jij hebt vrij spel om invulling te geven aan de programmering en de mix.

Afstudeeropdracht Fase 2

Aantal lessen: n.v.t.

Aantal toetsen: n.v.t.

Docenten: Crip Theeuwes & Francis van Dijke

Elke student krijgt de gelegenheid om zelf een voorstel in te dienen voor een afstudeerproject. Veel studenten kiezen ervoor om zelfstandig een band op te gaan nemen of om bijvoorbeeld in samenwerking met een van de docenten een individueel songwriting/beatprogramming traject in te gaan. Weer andere studenten gaan juist onderzoek doen op basis van een zelfgekozen onderwerp. In principe is alles mogelijk mits het voorstel voldoende educatieve waarde heeft en ook haalbaar is.

Aan het begin van leerjaar 3 heeft elke student een individueel gesprek met de docenten. In dit gesprek wordt gekeken naar het voorstel van de student. Gaandeweg ontstaat er een gedegen plan waarin er in samenspraak wordt gewerkt aan bepaalde competenties en doelen. Aan het einde van het traject wordt het eindproduct beoordeeld door de docenten op basis van vooraf geformuleerde criteria.

AMP Module Fase 2

Aantal lesdagen: 3 (24 werkuren)

Aantal tentamens: nvt

Docent leerjaar 3: Francis van Dijke & Crip Theeuwes

Studenten kunnen ook dit jaar weer kiezen voor de praktijkmodule AMP. Het verschil met de vorige jaren is alleen dat de student één op één sessies gaat doen met professionele muzikanten. Hoe zou het zijn als je de gelegenheid krijgt om een muzikant die in principe alles kan spelen aan

te kunnen sturen? Voor deze module ga je werken aan al een bestaande productie waarbij één specifiek instrument is weggelaten. Dit instrument ga jij opnemen. In de opname kun je alles verwerken, je idee over sound, de partij die je muzikant speelt en hoe jij uiteindelijk dit nieuwe instrument in het geheel mixt.

Je werkt voor deze module 3 volledige dagen in studio A en studio B in blokken van 3 uren. We verdelen de groep in teams van 3 personen waarvan 1 de rol van producer heeft en de andere twee de engineering doen. Tijdens een van die dagen werk je elke sessie aan een andere song met een andere muzikant.

De AMP Fase 2 module is alleen te volgen in leerjaar 3.

EMP Module Fase 2

Net als in leerjaar 1 en 2 kan de student in leerjaar 3 kiezen voor één of meer praktijkmodules EMP. Deze praktijkmodules zijn wat betreft de structuur en opbouw vergelijkbaar met leerjaar 1. Voor meer informatie kijk bij het programma van leerjaar 1.

GRADUATED CLASS

volversoundacademy.nl

Frans Mannaertstraat 14 G

5046 AK Tilburg

E-mail: info@volverstudio.com

Tel.: 06-229 465 30

