

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.
Profilová práce — třída Ný
Vyšší stupeň studia
2021/2022

Matěj Žatečka

Skládání a nahrávání trapových skladeb

Vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný

Datum odevzdání: 17.11.2021

Abstrakt

V rámci své profilové práce jsem se rozhodl zabývat tvůrčí uměleckou činností s edukativním přesahem. Skládal a nahrával jsem dvě skladby ve stylu rapového dnes nejpoblárnějšího subžánru trapu. K tomu jsem tvořil dvě naučná videa. Jedno o historii trapové hudby a druhé o procesu vzniku jedné ze skladeb. Použil jsem studio a nahrávací program svého odborného konzultanta. Skladby i videa jsem vytvořil. Skladby jsou dostupné pro veřejnost a videa mohou sloužit jako edukativní prostředek.

Poděkování

Zprvu bych chtěl poděkovat za pomoc a prostor s technikou potřebné pro zvládnutí mé práce mému odbornému konzultantovi Davidovi Kubcovi.

Dále bych rád poděkoval mému vedoucímu práce Vítu Novotnému za pomoc a zpětnou vazbu při konzultacích.

Obsah

Úvod	5
1 Postup práce	6
1.1 Tvorba skladeb	6
1.1.1 Příprava	6
1.1.2 První skladba	8
1.1.3 Druhá skladba	13
1.2 Tvorba naučných videí	16
1.2.1 Příprava	16
1.2.2 Naučné video o tvorbě první skladby	18
1.2.3 Naučné video o historii trapu	18
Závěr	19
Zdroje	20
Přílohy	21

Úvod

Trap je moderní subžánr jednoho z nejposlouchanějších hudebních stylů na světě - rapu. Za poslední dvě dekády se stal nejpopulárnější částí rapu. Tvorbou hudby převážně zahrnující trap jsem se aktivně zabýval již před mou profilovou prací. Nejen že jsem se chtěl ve své oblíbené činnosti, v rámci školní práce, realizovat pro svůj osobní posun, mým záměrem také bylo dnes světově známou a poslouchanou hudbu představit svým spolužákům a učitelům, ale i lidem mimo náš školní kolektiv, kteří by na mé dílo mohli narazit. Místo a vše potřebné pro praktickou část mé profilové práce, (studio, program pro tvorbu hudby), jsem si předem domluvit s bývalým studentem Přírodní školy a hudebníkem Davidem Kubcem, který se později stal i mým odborným konzultantem.

Cíle

- Složit a nahrát dvě trapové skladby.
 - Každá 2–3 minuty dlouhá.
 - Udělat obě odlišně pro představení rozmanitosti trapu.
 - Výsledné skladby zveřejnit na stránce SoundCloud.
- Udělat naučné video o tvorbě jedné z nich.
 - Cca 5 minut dlouhé.
- Vytvořit naučné video o historii trapu.
 - Cca 5 minut dlouhé.

Ve své profilové práci jsem chtěl tvořit a není lepší způsob, jak jako jedinec představit umění, než ho samotné vytvořit. Proto jsem si jako první dva cíle určil složit a nahrát dvě trapové skladby. Původně jsem zamýšlel, že se v práci budu věnovat pouze skládání a měl jsem v úmyslu vytvořit skladby tři. Aby však ve své práci měl prostor pro edukativní přesah, po konzultaci s mým vedoucím, jsem rozsah snížil. Přesto jsem si dal za cíl, aby obě skladby byly dost odlišné pro ukázání rozmanitosti tohoto rapového subžánru. Každá měla být dlouhá v rozmezí 2–3 minuty. Po finálním dokončení jsem měl v úmyslu skladby zveřejnit na webové stránce SoundCloud, která je k tomuto určena.

Edukativní hodnoty mé profilové práce jsem chtěl docílit dvěma naučnými videi. Dle původního záměru jsem chtěl k obou skladbám vytvořit naučná videa o postupu práce jejich vzniku. Na základě pozdější konzultace s vedoucím práce se záměr upravil. První video se mělo zaměřit na postup tvorby jedné z dvou vytvořených skladeb. Druhé pak na historii vzniku a evoluce trapové hudby do dnešní doby. U obou jsem si nastavil délku přibližně 5 minut.

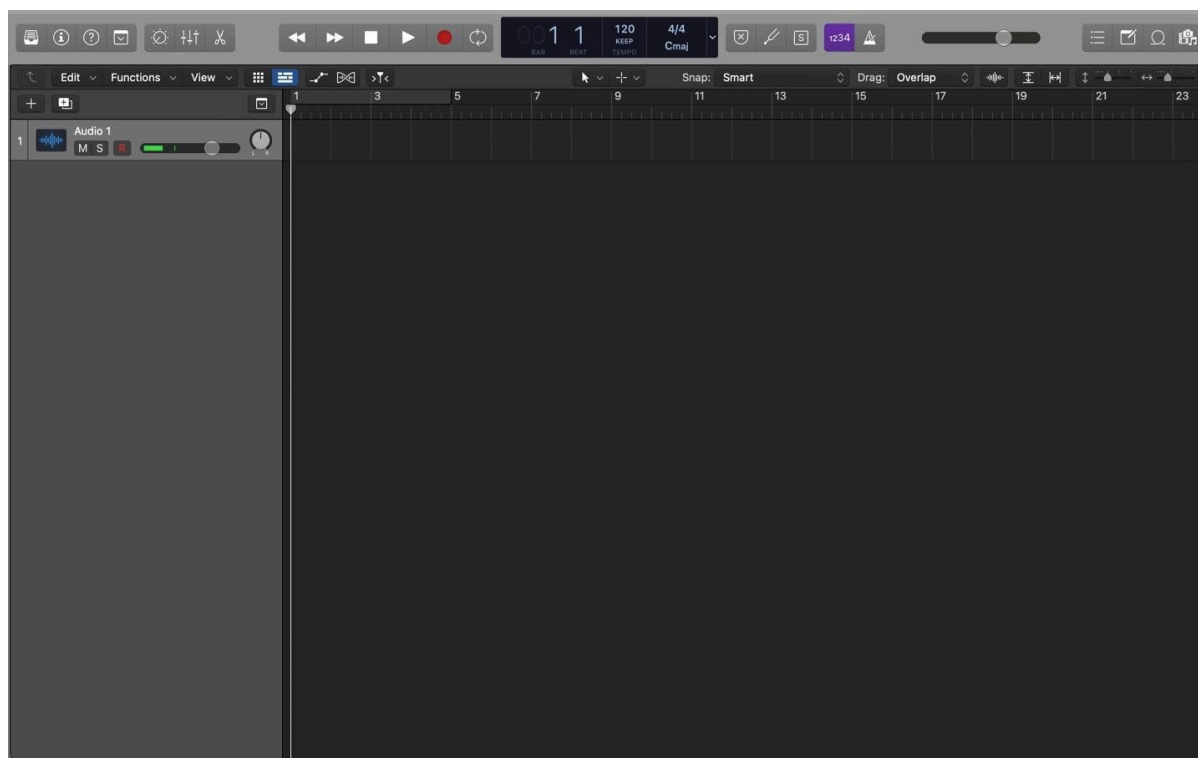
1 Postup práce

1.1 Tvorba skladeb

1.1.1 Příprava

Abych vůbec mohl trapové skladby složit a nahrát, potřeboval jsem místo, kde mi to bude umožněno. Domluvil jsem se s bývalým studentem Přírodní školy, hudebníkem a svým přítelem Davidem Kubcem, že budu moci použít jeho studio a program určený k tvoření a nahrávání hudebních děl.

Program Logic pro X byl základním stavebním kamenem mé práce. Umožňuje tvořit beats (instrumentální stopa nebo také podkladová hudba), nahrávat vokální stopy a pomocí řady efektů oboje upravovat. Všechny nástroje, které je možné ve skladbách slyšet, jsou z programového softwaru, nikoliv nahrávky reálných instrumentů.

Obrázek 1: Rozhraní projektu programu Logic pro X

Skládání beatů a samotná práce a orientace v Logic pro X pro mne byly novinkou. Do této doby jsem měl zkušenosti pouze s nahráváním vokálů. Abych tak tedy mohl trapové skladby začít tvořit, musela nejprve na řadu přijít rešerše. Nejdříve jsem se podíval na naučné video o základech v programu:

- https://www.youtube.com/watch?v=7QQN_UFVpbk

Další naučná videa, která jsem sledoval, se přímo vázala k první či druhé skladbě. Se vším dalším, co toto ani jedno z dalších videí neposkytlo, a já to při práci potřeboval, mi poradil odborný konzultant.

Obě skladby naleznete na SoundCloud účtu určenému přímo této profilové práci:

- <https://soundcloud.com/mat-j-ate-ka>

1.1.2 První skladba

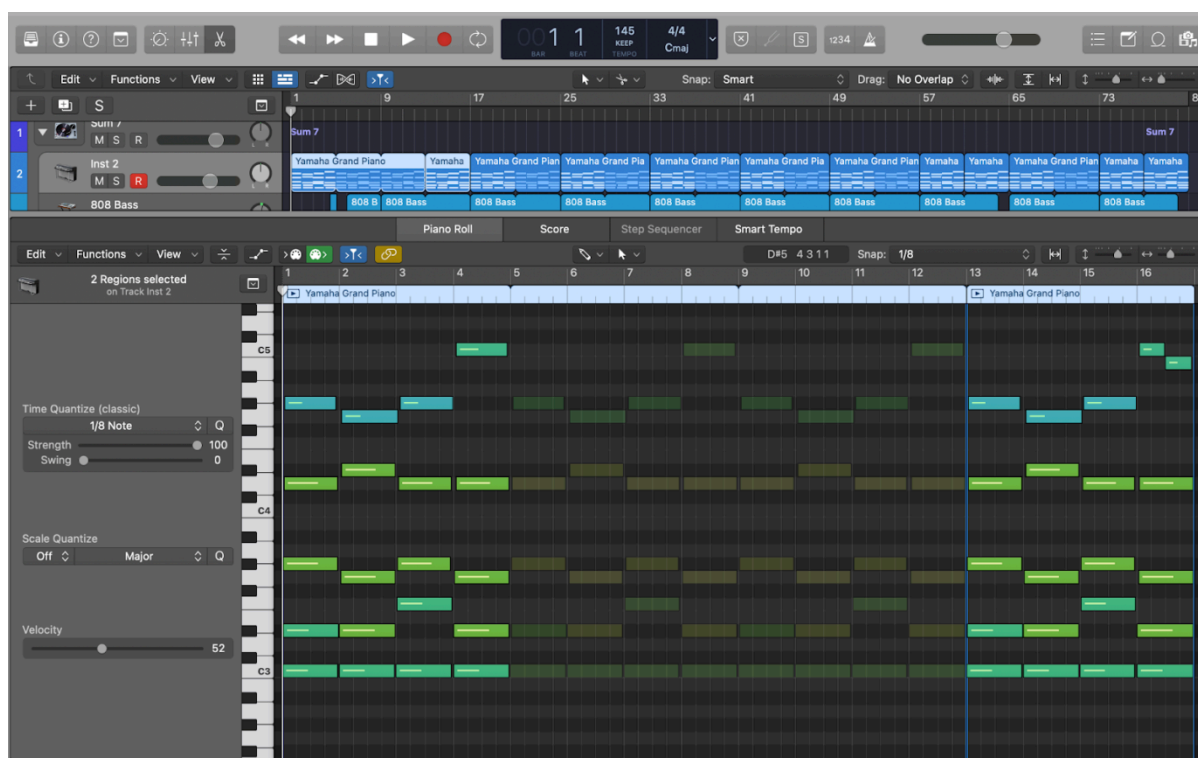
První trapovou skladbou jsem se chtěl přiblížit části trapu zvané drill a její pochmurné atmosféře. Drill se vyznačuje jednoduchými temnými melodiemi a agresivními násilnými texty zahrnující například: gangové potyčky, zbraně, vraždy. Z důvodu korektnosti v rámci mezí školy a zachování autenticity jsem se drillovým textům chtěl vyhnout, šlo mi hlavně o to, co nejdůvěryhodněji napodobit drillový beat.

Práci na drillové skladbě jsem začal sledováním tutoriálů. Nejprve s obecnými typu “jak vytvořit drillovou skladbu” a “jak složit drillovou melodii” s tím, že se na naučná videa obrátím později při tvorbě, když bude potřeba. Zprvu jsem čerpal z těchto:

- https://www.youtube.com/watch?v=4i_DVYVckNc&t=311s
- <https://www.youtube.com/watch?v=karL3lasSbQ>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ww7xhvxsxnZE&t=45s>

Kromě naučných videí jsem pro inspiraci také poslouchal hotové drillové beats dostupné na YouTube a drillové skladby.

Po rešeršní části jsem se přesunul k reálné tvorbě ve studiu. V novém projektu Logicu jsem nastavil tempo. To se u drillových songů typicky pohybuje mezi 142 bpm - 145 bpm. Sáhl jsem po 145 bpm. Následně na řadu přišlo tvoření beatu. Jako hlavní nástroj jsem zvolil elektrické píano a složil melodii a harmonický doplněk. Melodie a harmonický doplněk mají v kontextu drillové hudby relativně široký rozsah, od tónu c3 až po tón c5. Samotná melodie je velice, pro drill typicky, jednoduchá.

Obrázek 2: Melodie a harmonický doplněk první skladby v programu Logic pro X.

Dalšími nástroji v podkladové hudbě jsou basové a vířivé bubny (kick a snare), hajtka (hi-hat) a zvuk lusknutí (snap). Některé obsahují synkopy a slouží hlavně k ozvláštňení beatu. Například snap se vyskytuje jen na pár místech a krátce, aby ho posluchač neočekával. Další nástroje slouží k výplni prostoru a například kick dává důraz na tvrdé doby (první a třetí).

Po zhotovení všech nástrojů přišel čas na jejich úpravu pomocí efektů. Zkoušením různých nastavení, dokud jsem se nedostal k výsledku, s kterým jsem byl spokojen. Upravil jsem tak každý nástroj.

Poslední věc potřebná k zhotovení beatu bylo jednotlivé nástroje poskládat do výsledného beatu. Po celou dobu skladby můžeme slyšet elektrické piáno, na kterém podkladová hudba stojí. Po skoro celou dobu také hraje basa. Zbytek nástrojů má pauzy a v beatu jsou různé kombinace, aby se nestal repetitivním. V skladbě se nacházejí dva dropy při kterých dojde ke ztlumení většiny nástrojů a následnému zapnutí většiny. Slouží to k posílení vokálů, které po dropech začínají.

Obrázek 6: Finální podoba beatu první skladby v programu Logic pro X.

I přesto, že textovým obsahem jsem se drillu přiblížit nechtěl, flow (technika a rychlost čtení textu ve správném rytmu) ano. Drillové flows většinou začínají na druhou dobu a rým se objevuje na době čtvrté. Toho se ve skladbě často držím.

Všechny vokály jsem nahrál na mikrofon MXL 700 a následně zeditoval pomocí efektů:

- Kompresor - dává vokály do jedné roviny. Tlumí moc hlasité části a naopak.
- DeEsser - Ořezává frekvence sykavek.
- Ekvalizér - Ořezává specifické frekvence (v mém případě hlavně hloubky.).
- Reverb - Dělá vokál více prostorový.
- Pár dalších méně důležitých efektů.

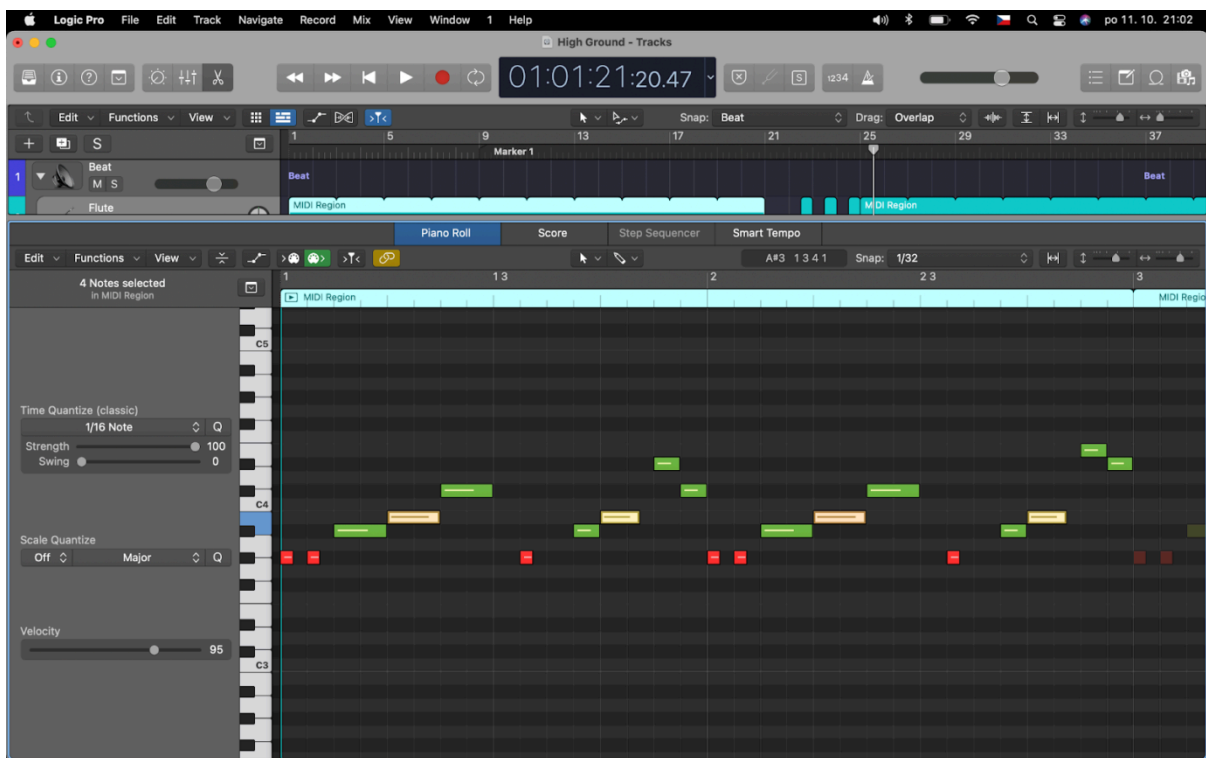
Na několik vokálních stop, které slouží pro vyplnění a podporu těch hlavních, jsou použity jiné efekty. Kromě kompresoru a ekvalizéru je na nich také použitý delay. To má za následek, že konec stopy se párkrát zopakuje. Těchto pár vokálů nalezneme například v části, kde je pauza mezi rapem nebo ve sloce, kde opakují větu řečenou předtím. Důvodem jejich existence je ozvláštnění celé skladby a vyplnění prázdných míst.

1.1.3 Druhá skladba

Abych druhou skladbu co nejvíce odlišil od první, chtěl jsem beat zbavit temné atmosféry a pro melodii použít dechový či strunný nástroj. Pro inspiraci, stejně jako u skladby první, jsem poslouchal díla tvůrců beatů na YouTube a také skladby trapových umělců. Například:

- https://www.youtube.com/watch?v=N19inzL_4cU
- <https://www.youtube.com/watch?v=BScZMNaQR08>
- <https://www.youtube.com/watch?v=aqZbswJFC-E>
- <https://www.youtube.com/watch?v=GrAchTdepsU>

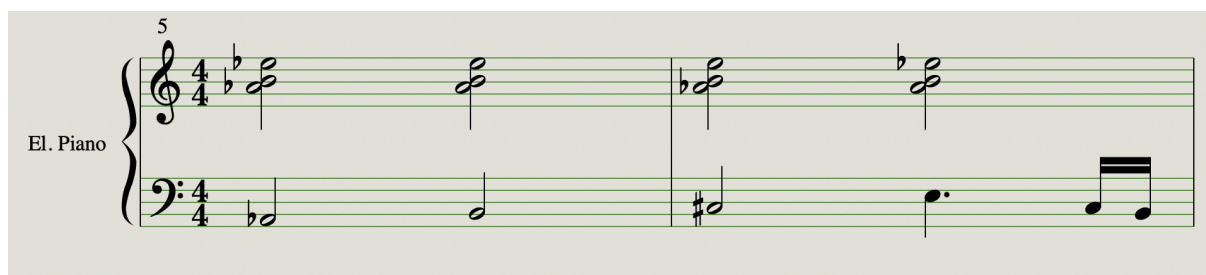
Narozdíl od drillové skladby jsem se u této nedržel přesnými specifiky. U trapových skladeb je obecně běžně používané tempo více rozsáhlé. 110 bpm - 145 bpm. I přes větší svobodu jsem si zvolil 144 bpm. Rychlejší tempa mi více vyhovují. Pro melodii jsem zvolil flétnu a harmonický doplněk hraje elektrické píano. Melodie je u této skladby o něco komplikovanější a tóny mají různé délky. Proto jsem u krátkých tónů zvýšil jejich hlasitost, aby se v rychlém tempu skladby neztratily.

Obrázek 7: Melodie flétny druhé skladby v programu Logic pro X.

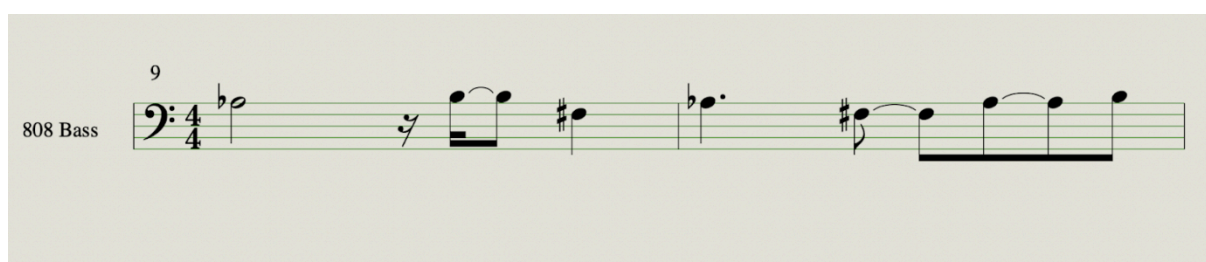

Obrázek 8: Notový zápis melodie druhé skladby.

Obrázek 9: Notový zápis harmonického doplňku druhé skladby.

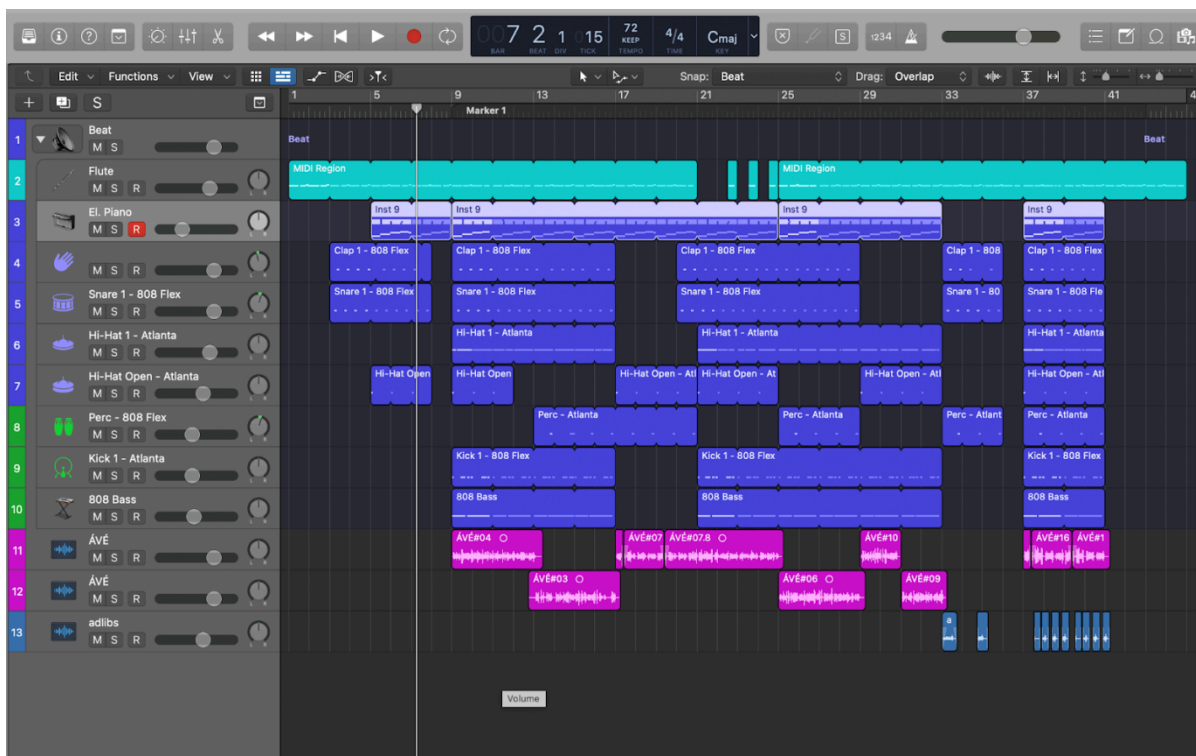
Abych se co nejvíce vyhnul drillové tvrdosti první skladby, 808 basa, i když je pro trapové songy nepostradatelná, v této skladbě zaujímá méně důležitou pozici. Není zdvojená a na několika místech na delší dobu úplně přestane hrát.

Obrázek 10: Notový zápis 808 basy druhé skladby.

Zbýlými nástroji jsou hajtky, vířivý a basový buben, zvuk tlesknutí (clap) a perc. Místo dvou snare bubnů jako u první skladby jsem zde použil dvě hajtky, přičemž jedna slouží k ozvláštňení beatu. Perc u této skladby slouží stejně jako snap u drillové. Nachází se pouze na pár místech a ozvláštňuje píseň. Nástroje jsem upravil stejným způsobem jako minule. Hrál jsem si s nastavením efektů, dokud jsem nenarazil na takové, které mi sedělo nejvíce.

Beat jsem ve finále postavil tak, aby nezněl repetitivně. Ani flétna nehraje celou dobu a ve skladbě se nachází chvíle, i když jen krátká, kdy se ztlumí. Velkou roli hraje také elektrické piáno. Ve skladbě se opět nacházejí dva dropy.

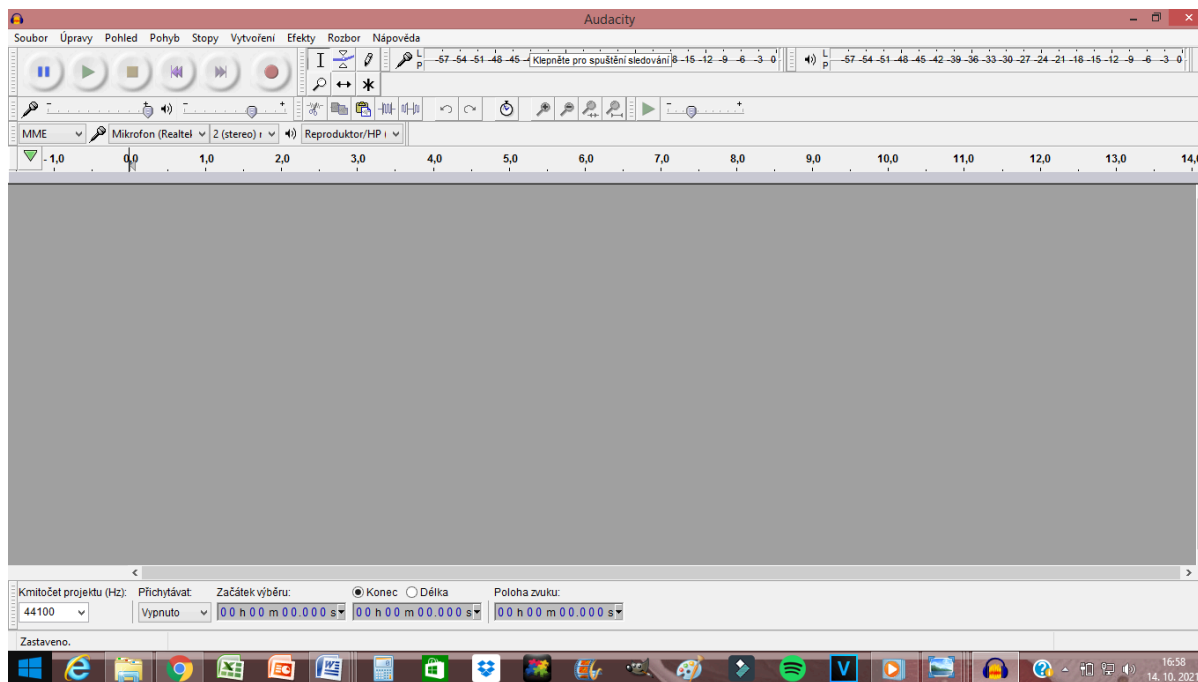
Obrázek 11: Finální podoba beatu druhé skladby v programu Logic pro X.

Abych se s vokály co nejvíce odchytil od surovosti drillového odvětví trapu a ukázal jeho klidnější stránku, dávám větší důraz na intonaci. Hlavní vokály jsou upraveny efekty stejně a znovu zde máme také vokály výplňové. Ty se nacházejí v prostoru pauzy a v refrénu na konci skladby.

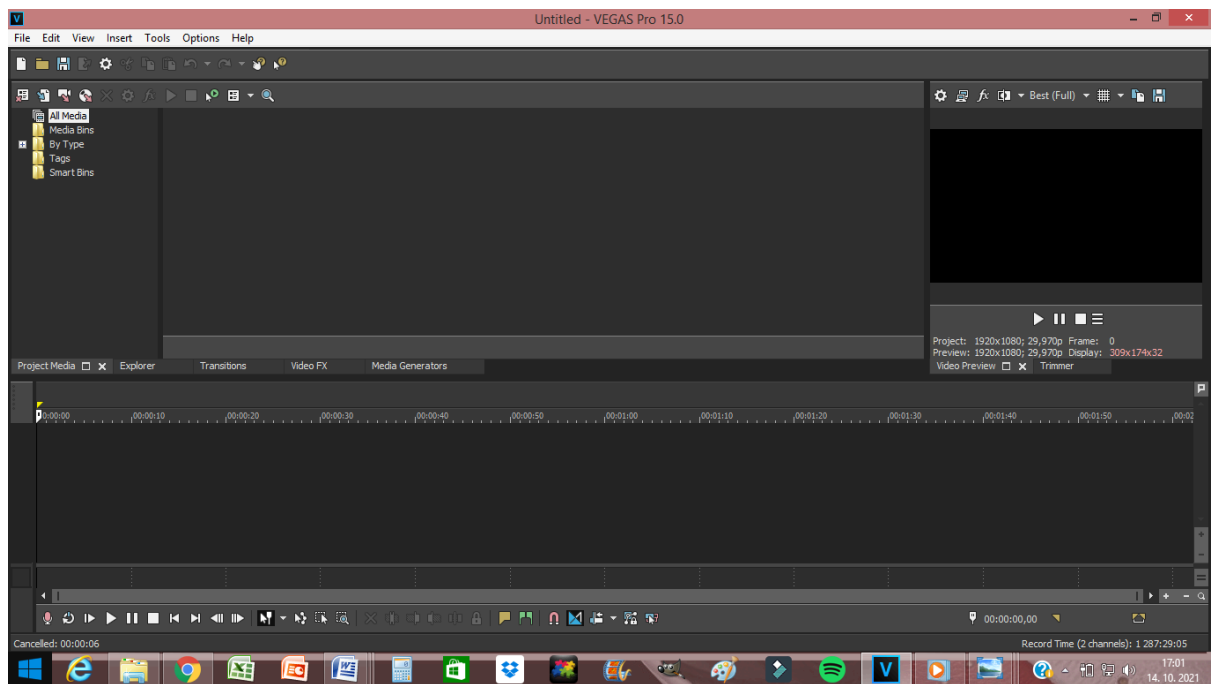
1.2 Tvorba naučných videí

1.2.1 Příprava

Po zhotovení skladeb přišla na řadu edukativní videa. Na jejich tvorbu jsem nepotřeboval prostory ani techniku studia v něm, a pracoval jsem tedy doma. Tvořil jsem v programech Audacity, určenému pro nahrávání zvukových stop, a Vegas pro 15 ke střížbě videa. Audio jsem nahrával na mikrofon Blue Snowball.

Obrázek 12: Rozhraní programu Audacity.

Obrázek 13: Rozhraní programu Vegas pro 15.

1.2.2 Naučné video o tvorbě první skladby

Nejdříve jsem si načrtnul, jak bude video vypadat. Na počítači, na kterém jsem pracoval při tvorbě skladeb, jsem pořídil všechny potřebné snímky obrazovky a audio stopy jednotlivých instrumentů, jež jsem do videa potřeboval. Napsal jsem scénář a v Audacity nahrál stopy svého hlasu. Ve Vegas pro 15 jsem poté video koncipoval jako obrázky s audiem mého hlasu místy protkané zvukovými stopy nástrojů. Ve videu se divák dozví, jak jsem skládal beat a jak jsem pracoval s textem a vokály, uvidí jak vypadá rozhraní a práce v Logic pro X, zjistí nové informace o trapovém subžánru a jeho drillovému odvětví a nakonec si může poslechnout finální výsledek s textovým doprovodem.

Video je dlouhé necelých devět minut. Dvě a půl minuty na konci zabírá samotná první skladba, zbytek je edukativní část.

1.2.3 Naučné video o historii trapu

Při tvorbě tohoto videa jsem začal s vlastní edukací na téma historie trapového subžánru. Použil jsem tyto zdroje:

- <https://www.youtube.com/watch?v=zKicD86F7KA>
- <https://www.musicorigins.org/item/trap-music/>
- [https://cs.wikipedia.org/wiki/Trap_\(hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Trap_(hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr))
- <https://lab.cccb.org/en/extremely-short-history-of-trap-music/>
- <https://www.masterclass.com/articles/trap-music-guide>
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Roland_TR-808
- <https://www.masterclass.com/articles/drill-music-guide>

Trap se dostal do mainstreamového povědomí až mezi roky 2003 - 2005. Jeho vznik se však datuje již do 80. let v USA, kdy došlo k sestrojení bicího automatu Roland TR-808. Ten produkoval syntetické zvuky bicích bubnů. Později se na něm postavila instrumentální část trapové hudby. Trap je dnes nejposlouchanější subžánr rapu s vlastními subžánry a jeho prvky se dostávají i do úplně jiných hudebních stylů.

Stejně jako u předchozího videa jsem nejdříve napsal scénář a poté nahrál audio stopy svého hlasu v Audacity. Místo snímků obrazovky Logicu jsem pro toto video použil různé obrázky z internetu týkající se tématu, o kterém zrovna mluvím. Audio stopy instrumentů nahradily ukázky pěti trapových skladeb sloužící k představení trapu v rámci historie. Video je dlouhé pět minut.

Závěr

Práci hlavně zaměřenou na praktickou část s cílem představit spolužákům, učitelům a dalším lidem rapový subžánr trap, založenou na tvůrčí činnosti a s vedlejším dílčím cílem edukativního přesahu se mi podařilo splnit tak, jak jsem na začátku zamýšlel.

Cíle

- Složit a nahrát dvě trapové skladby.
 - Každá 2 - 3 minuty dlouhé.
 - Udělat obě odlišně pro představení rozmanitosti trapu.
 - Výsledné skladby zveřejnit na stránce SoundCloud.

Složil a nahrál jsem dvě trapové skladby o délkách 2:12 a 2:27 minuty. V jedné jsem napodoboval drillový styl, který se vyznačuje tvrdostí, pochmurností a temnou atmosférou. Druhou jsem složil klidnější s použitím dechového nástroje a při práci s vokály jsem dával větší důraz na intonaci a klid v hlase pro ukázání rozmanitosti tohoto subžánru. Obě skladby jsou k nalezení na SoundCloud účtu určenému této práci:

- Udělat naučné video o tvorbě jedné z nich.
 - Cca 5 minut dlouhé.

Natočil a sestříhal jsem edukativní video o tvorbě mé první drillové skladby. Jeho první část, v níž proces tvorby beatu, jednotlivé nástroje, jejich úpravu efekty, tvorbu textu, nahrávání vokálních stop a jejich úpravu efekty vysvětluji, trvá 6:27 minut. Konec videa zabírá samotná skladba obsahující i přepis textu. Dohromady má video 8:44 minuty. Obsahově je video takové jak jsem zamýšlel. Délkou přesáhlo očekávaný rozsah, protože jsem v té době nebyl schopen přesně odhadnout, jak bude proces tvorby specificky vypadat, jak dlouho bude trvat a jak bude náročný.

- Vytvořit naučné video o historii trapu.
 - Cca 5 minut dlouhé.

Natočil a sestříhal jsem edukativní video o historii trapu. Délka činí 5:03 minuty. Obsahem jsem docílil záměru.

Zdroje

24kGoldn, *24kGoldn - Mood (Official Video) ft. iann dior*, YouTube video. [2021-11-17]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=GrAchTdepsU>

BESORA, Max. *Extremely Short History of Trap Music*. CCCBLAB [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: <https://lab.cccb.org/en/extremely-short-history-of-trap-music/>

Emve Beats, 2020, | *UK DRILL MELODY TUTORIAL | LOGIC PRO X | 2020 | How To Make Drill Chords & Melody*, YouTube video. [2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=ww7xhvxsNZE&t=45s>

Etadipes, *(FREE) Flute Trap Beat - "Poison" | Flute x Piano Type Beat*, YouTube video. [2021-11-17]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=BScZMNaQR08>

Guide to Drill Music: History and Characteristics of Drill Music [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.masterclass.com/articles/drill-music-guide#quiz-0>

Guide to Trap Music: History and Characteristics of Trap Music. *MasterClass* [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.masterclass.com/articles/trap-music-guide>

Hamza Saab, 2020, *UK DRILL STOCK PLUGINS DARK PIANO BEAT (LOGIC PRO X STOCK PLUGINS)*, YouTube video. [2021-11-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4i_DVYVckNc&t=311s

What is Trap Music and Where Did It Come From? *The Music Origins Project* [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.musicorigins.org/item/trap-music/>

ChugNug Instrumental Beats, *"LIT" (Flute Type Beat) - Flute Trap Beat (prod. Roman RSK)*, YouTube video. [2021-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=N19inzL_4cU

KELLIAM BEATS, 2020, *HOW TO MAKE DARK UK DRILL BEATS FAST IN LOGIC PRO X (3 MINUTE TUTORIAL) | LOGIC PRO X TUTORIAL 2020*, YouTube video. [2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=karL3lasSbQ>

Musician on a Mission, 2018, *Logic pro X Tutorial (Everything You Need to Know)*, YouTube video. [2021-11-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7QQN_UFVpbk

OP Beatz, *([FREE] Juice WRLD Type Guitar Hip Hop Beat 2018 - "Ice" | Free Beat | Trap/Rap Instrumental 2019*, YouTube video. [2021-11-17]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=aqZbswJFC-E>

Roland TR-808. *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roland_TR-808

Sound Field, 2019, *Who Invented Trap Music?*, YouTube video. [2021-11-02]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=zKicD86F7KA>

Trap (hudební žánr). *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Trap_\(hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Trap_(hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr))

Přílohy

Záměr práce

Téma práce

Tématem práce je skládání textů a podkladové hudby (beatů) v moderním subžánru rapu nazývaném trap.

Cíle

Svou prací sleduji nejen vlastní osobní posun v hudbě, ale také chci představit škole a případně i veřejnosti moderní styl rapu. S panem učitelem Vítkem jsme se dohodli, že by mé výtvořby mohly sloužit jako učební materiály do hudební výchovy.

Jak to udělám?

Nejdříve se budu pomocí internetu učit jak kvalitně skládat podkladovou hudbu (beaty). Jsem domluvený s bývalým studentem Přírodní školy, Davidem Kubcem, že budu moci k mé práci využívat jeho zkušebnu ve které se dá nahrávat a je vybavená veškerou potřebnou technikou. Po studování tvorby beatů půjdu do zkušebny a budu samotné beaty tvořit. Následně udělám text a skladbu nahraji. Poté jí budu upravovat v hudebním programu Logic Pro X, aby zněla zvukově co nejlépe. Každá skladba co udělám bude samozřejmě trapová, ale protože chci ukázat rozmanitost tohoto stylu, každou udělám unikátní. Ke každé skladbě udělám tutoriál video jak jsem jí tvořil, abych trap lépe představil.

Výstupy

Udělám minimálně 2 skladby, které následně umístím na SoundCloud, na němž založím speciální účet pro mou profilovou práci. Ke každé skladbě udělám tutoriál video ve kterém popíšu postup tvorby. Škole poskytnu beaty, které vytvořím, aby mohli být využívány jako výukový materiál v hodině, nebo např. na hudebním workshopu.

Minimální rozsah

2 skladby a ke každé skladbě tutoriál video.