

УДК 004.4**ББК 32.973.26-018.2**

Трусова В. А., Медведев Е. В.

Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 560 с.: ил.

ISBN 978-5-94074-623-2

Эта книга посвящена двум популярным программным продуктам Cubase 5 и Nuendo 4.

Материал в ней представлен таким образом, чтобы читатель смог самостоятельно овладеть всеми основными приемами работы в этих программах. Авторы учитывали особенности читателей – музыкантов, которые, в своем большинстве, являются гуманитариями. Поэтому изложение материала дано максимально понятно, без углубления в технические проблемы, не относящиеся к задаче создания музыки на компьютере.

Отличие этой книги в том, что на сегодняшнем рынке она является наиболее полным руководством по программам Cubase 5 и Nuendo 4 и, что крайне важно, помогает овладеть практическими навыками работы в этих программах как начинающим пользователям, так и показывает новые пути совершенствования продвинутым пользователям.

К книге прилагается DVD-ROM, содержащий видеоуроки к каждой главе в формате Flash, файлы проектов, а также звуковые файлы примеров использования Cubase и Nuendo и популярных плагинов и VSTi.

УДК 004.4

ББК 32.973.26-018.2

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

© Медведев Е. В., 2010

ISBN 978-5-94074-623-2

© Оформление, ДМК Пресс, 2010

Содержание

Введение	17
Кому адресована эта книга	17
О чем мы не пишем	17
Условные обозначения	18
 Глава 1. Новое в Cubase 5	19
1.1. Новые возможности Cubase 5	19
1.1.1. VST-инструмент LoopMash	20
1.1.2. VST-инструмент Groove Agent ONE	20
1.1.3. MIDI-плагин Beat Designer (Бит-дизайнер)	21
1.1.4. Технология редактирования вокальных треков VariAudio	22
1.1.5. Плагин PitchCorrect VST3 (исправляем ошибки intonирования)	23
1.1.6. Сверточный ревербератор	23
1.1.7. Панель автоматизации Automation panel	25
1.1.8. Артикуляции VST Expression	25
1.1.9. Библиотека звуков HALion ONE	26
1.1.10. Поддержка 64-битных ОС	27
1.1.11. Потрековый экспорт Channel Batch Export	27
1.1.12. Новая панель редактора Sample Editor	27
1.1.13. Порядок наложения слоев	28

4 Содержание

1.1.14. Виртуальная клавиатура	28
1.1.15. Режим Suspend Autoscroll	29
1.1.16. Мониторинг MIDI	30
1.1.17. Улучшен интерфейс редактирования MIDI-контроллеров	30
1.1.18. Редизайн интерфейса MIDI-плагинов	30
1.1.19. Сортировка плагинов	32
1.1.20. Автооптимизация ресурсов	34
1.1.21. Резервное копирование проектов	35
1.1.22. Интеллектуальные музыкальные функции	35
1.2. Коротко о главном	35

Глава 2. Интерфейс Cubase 5 36

2.1. Системные настройки Cubase 5	37
2.1.1. Помощник Project Assistant	38
2.1.2. Параметры для аудио	42
2.1.3. Коммутация в окне VST Connections	46
2.1.4. Проектный шаблон	55
2.1.5. Параметры для MIDI	58
2.1.6. Добавление и удаление устройств в список Devices	59
2.1.7. Быстрое MIDI-управление (Quick Controls)	60
2.2. Пользовательская настройка интерфейса	63
2.2.1. Оптимизация панелей	64
2.2.2. Оптимизация рабочих окон Workspaces	67
2.2.3. Пользовательская настройка панели Inspector	70
2.2.4. Пользовательская настройка панели MIDI Channel Settings	70
2.2.5. Пользовательская настройка панели VST Audio Channel Settings	73
2.3. Настройка параметров Preferences	74
2.3.1. Страница Editing	74
2.3.2. Страница Editing-Tools (редактирование – инструменты)	76
2.3.3. Страница Editing Project&Mixer (редактирование проект&микшер)	80
2.3.4. Страница Appearance (вид) или настройка пользовательских цветов микшера и индикаторов	83

2.3.5. Страница VST (настройка режима регулятора панорамы)	83
2.3.6. Страница VST-Plug-ins (настройка режима отображения окон плагинов)	85
2.4. Новые параметры Preferences Cubase 5	88
2.4.1. Track Selection Follows Event Selection	88
2.4.2. Treat muted Audio Events like Deleted	89
2.4.3. Use Mouse Wheel for Event Volume and Fades	90
2.4.4. Legato Mode: Selected Only	91
2.4.5. Fade Handles always on Top	91
2.4.6. Thick Fade Lines	93
2.4.7. Background Color Modulation	93
2.4.8. Colors for Additional Meanings	94
2.4.9. Playback Toggle triggers Local Preview	94
2.4.10. Connect Sends automatically for each newly created Channel	95
2.4.11. Suspend VST3 plug-in processing when no audio signals are received	96
2.4.12. Sort VST Plug-ins Menu by Vendor	96
2.4.13. Inhibit warning when changing the Sample Data и Inhibit warning when applying Offline Processes	97
2.5. Итоги (системные настройки и оптимизация интерфейса)	97
2.6. Изменения в интерфейсе панели Inspector	97
2.6.1. Вкладка Surround Pan аудиотрека	98
2.6.2. Вкладка Studio Sends	99
2.6.3. Трековые пресеты	100
2.7. Виртуальные треки	103
2.7.1. Управление виртуальными треками	103
2.7.2. MIDI-трек	104
2.7.3. Практикум. Создаем MIDI-трек и MIDI Part	108
2.7.4. Режимы Solo и Mute	110
2.7.5. Оптимизация трек-листа	112
2.7.6. Аудиотрек (Audio Track)	113
2.7.7. Трек эффектов (FX Channel Track)	115
2.7.8. Группа (Group Channel Track)	117
2.7.9. Субтрек автоматизации	119
2.7.10. Трек – папка	124

6 Содержание

2.7.11. Практикум. Упаковка треков	127
2.7.12. Трек-линейка (Ruler Track)	127
2.7.13. Трек-папка Input/Output Channels	128
2.7.14. Видеотрек (Video Track)	129
2.7.15. Трек-папка VST Instruments	130
2.7.16. Трек-папка ReWire Channels	132
2.7.17. Трек маркеров и закладки	134
2.7.18. Signature Track (трек музыкального размера)	141
2.7.19. Трек Tempo	144
2.7.20. Transpose Track (трек транспонирования)	145
2.7.21. Инструмент-трек	147
2.7.22. Трек аранжировки Arranger track	151
2.8. Цветовая маркировка	157
2.8.1. Практикум. Меняем цвет трека и объекта	158
2.8.2. Специальные приемы окрашивания объектов	160
2.9. Итоги (виртуальные треки)	161

Глава 3. Media Management System

(система менеджмента медиа-данных)

3.1. Концепция VST Sound	162
3.2. Универсальный медиа-менеджер MediaBay	164
3.2.1. Поддержка разных файловых форматов	164
3.2.2. Интерфейс окна MediaBay	164
3.2.3. Интерфейс секции браузера	166
3.2.4. Кнопки быстрой навигации	166
3.2.5. Режим Rescan On Select	167
3.2.6. Отображение пресета в Проводнике Windows	167
3.2.7. Избранное (Favorites)	168
3.2.8. Секция Viewer	168
3.2.9. Два режима поиска в секции Viewer	170
3.2.10. Поиск с помощью текстового поля Text Search	171
3.2.11. Режим Preview в секции Scope	172
3.2.12. Редактор тэгов Tag Editor	175

3.2.13. Сохранение и загрузка трекового пресета	177
3.5.14. Типы трековых пресетов	179
3.3. Итоги	181

Глава 4. Цикл, навигация и запись 182

4.1. Транспортная панель (Transport Panel)	182
4.1.1. Секции транспортной панели	182
4.1.2. Практикум. Оптимизация транспортной панели	185
4.1.3. «Горячие» клавиши как спасительная альтернатива	186
4.2. Навигация и воспроизведение	187
4.2.1. Навигация	187
4.2.2. Функционал воспроизведения	189
4.3. Панель Inspector. Инструменты и пэтчи	191
4.3.1. Панель Inspector MIDI-трека с точки зрения интерфейса	191
4.3.2. Комбинированная панель Inspector	194
4.3.3. Практикум. Комбинированная панель Inspector для MIDI-аудио-параметров	195
4.3.4. Выбор тембров (MIDI Device Manager)	195
4.3.5. Практикум. Переключаем пэтчи с панели Inspector	196
4.3.6. Cubase 5 и виртуальные инструменты	198
4.3.7. Практикум. Загружаем и подключаем VST-инструмент	198
4.4. Запись MIDI	199
4.4.1. Потрековая запись MIDI	199
4.4.2. Слои MIDI-трека	201
4.4.3. Запись с наложением объектов (режим Normal)	202
4.4.4. Запись со склеиванием (режим Merge)	203
4.4.5. Запись с заменой (режим Replace)	203
4.4.6. Запись в режиме вставки (Punch)	203
4.4.7. Функции отката (Pre-Roll) и прокрутки (Post-Roll)	205
4.4.8. Циклическая запись (режим цикла)	205
4.5. Запись MIDI на практике	207
4.5.1. Практикум. Включаем субдорожки	207
4.5.2. Практикум. Пишем на субдорожки	208

8 Содержание

4.5.3. Практикум. Вариации на субдорожках	210
4.5.4. Практикум. Вариации с помощью перестановки (Shuffle) на субдорожках	212
4.5.5. Практикум. Темповые вариации	213
4.5.6. Практикум. Запись в режиме Stacked	214
4.6. Запись аудио	215
4.6.1. Дерево ссылок: аудиоклип, регион, аудиособытие	215
4.6.2. Слои аудиотрека	216
4.6.3. Мониторинг аудио	217
4.6.4. Практикум. Мониторинг Tapemachine Style	220
4.6.5. Практикум. Коммутация и запись	221
4.6.6. Запись с обработкой	222
4.6.7. Выбор формата записи Record Format	223
4.6.8. Организация работы с аудиоклипами в окне Pool	224
4.6.9. Работа с аудио в окне Pool	226
4.6.10. Синхронизация аудио	227
4.6.11. Запись в многоканальном формате	228
4.6.12. Запись аудио в цикле (Cycle Recording)	228
4.6.13. Редактирование повторов	231
4.6.14. Редактирование с помощью функции Slip Event	233
4.6.15. Практикум. Сглаживаем стыки	234
4.6.16. Практикум. Чистка проекта (функция Bounce Selection)	236
4.7. Аудиомонтаж на субдорожках	237
4.7.1. Запись в цикле и монтаж дублей	238
4.8. Запись виртуального аудиопотока	241
4.9. Итоги	242
 Глава 5. Акселераторы и макросы	243
5.1. Программирование акселераторов	243
5.1.1. Программирование новой комбинации «горячих клавиш»	243
5.1.2. Практикум. Программируем акселератор для вызова панели Inspector	245

5.2. Макросы	247
5.2.1. Практикум. Программируем макрос «воспроизведение с позиции локатора L»	247
5.2.2. Типичные макросы	249
5.2.3. Примеры полезных макросов	252
5.3. Коротко о главном	257

Глава 6. MIDI. Редакторы и функции 258

6.1. Интерфейс MIDI-редакторов	258
6.1.1. Типы MIDI-редакторов	258
6.1.2. Организация окон	261
6.1.3. Редактор Edit In-Place (In-Place Editor)	263
6.2. Редактирование в режиме цикла	266
6.2.1. Цикл и автономный цикл	266
6.2.2. Практикум. Режим общего цикла (Cycle)	268
6.3. Квантайз и MIDI-функции	269
6.3.1. Ритмическая сетка	269
6.3.2. Вызов MIDI-функций	272
6.3.3. Изменение длительности	272
6.3.4. Операции с нотами	275
6.3.5. Изменение динамики	279
6.3.6. Транспонирование и реверсирование	280
6.3.7. Редактирование контроллеров и темпа с помощью MIDI-функций	281
6.3.8. Ритмический квантайз	283
6.4. Ладовый квантайз	284
6.4.1. Лады Cubase 5	285
6.4.2. Практикум. Изменяем мелодию с помощью ладового квантайза	285
6.4.3. Практикум. Меняем шаблон лада в реальном времени (автоматизация)	286
6.4.4. Практикум. Делаем микротональную подстройку	288
6.5. Редактирование контроллеров	289

10 Содержание

6.5.1. Секция Controller Display	289
6.5.2. Виды контроллеров	292
6.5.3. Графическое редактирование контроллеров	293
6.5.4. Конфликт контроллеров и автоматизации	297
6.5.5. Практикум. Редактирование контроллеров	300
6.5.6. Режим MIDI Input	304
6.5.7. Практикум. Запись MIDI-контроллера на субдорожку	305
6.6. Редактор Drum Editor	306
6.6.1. Инструментарий редактора, два вида квантайза	306
6.6.2. Барабанная карта (Drum Map)	310
6.7. Редактор List Editor	314
6.7.1. Интерфейс редактора List Editor	314
6.7.2. Практикум. Фильтрация и логическое редактирование MIDI	316
6.8. Итоги	317

Глава 7. Музыкальные технологии и инструменты 318

7.1. Интерфейс панели Inspector (основные особенности)	318
7.2. Музыкальное экспериментирование (секция MIDI Modifiers)	319
7.2.1. Практикум. Транспонирование (Transpose)	320
7.2.2. Изменение акцентов и громкости (Velocity Shift и Velocity Compression)	321
7.2.3. Изменение длительности нот (Length Compression)	321
7.2.4. Компьютерные вариации (Random)	322
7.2.5. Запись автоматизации параметров	324
7.3. «Музыкальное» управление с помощью MIDI-плагинов Step Designer и Transformer	325
7.3.1. Управление с помощью плагина Step Designer	325
7.3.2. Управление с помощью «нотного» паттерна (первый вариант)	326
7.3.3. Управление с помощью «нотного» паттерна (второй вариант)	329

7.4. Плагин Arpache SX как генератор ритмических рисунков	330
7.5. MIDI-посылы для уплотнения аранжировки	332
7.6. Генерация нот с помощью плагина Transformer	333
7.6.1. Генератор аккордов	334
7.7. Автоматизация или параметры аудиособытий?	336
7.7.1. Рисование огибающей аудиособытия	336
7.7.2. Эквивалент автоматизации посыла	338
7.8. Комбинированная маршрутизация	340
7.9. Артикуляции (VST Expression)	340
7.9.1. Программирование карты артикуляции Expression Map	341
7.9.2. Артикуляции в редакторах	342
7.9.3. Управление артикуляцией по MIDI	343
7.9.4. Output Mapping (подробнее)	345
7.10. VariAudio	346
7.10.1. Режим Segment Mode	346
7.10.2. Режим Pitch&Warp Mode	348
7.10.3. Квантайз Pitch Quantize	349
7.10.4. Микротональное редактирование	350
7.10.5. Слайдер Straighten Pitch	351
7.10.6. Режим MIDI Input	351
7.10.7. Деформация сегментов (Warping)	352
7.10.8. Функция Extract MIDI	352
7.11. Новая панель автоматизации Automation panel	354
7.11.1 Секция Suspend (приостановка автоматизации)	355
7.11.2. Секция Show	356
7.11.3. Секция Settings	356
7.11.4. Side-Chain посыл	358
7.12. Инструмент LoopMash	359
7.12.1. Принцип работы LoopMash	359
7.12.2. Транспортная панель LoopMash	361
7.12.3. Управление темпом	362
7.12.4. Режим редактора	362
7.12.5. Режим перформанса	363
7.12.6. Коммутация	363

12 Содержание

7.13. Инструмент Groove Agent ONE	364
7.13.1. Слайсинг и экспорт MIDI-грува	366
7.13.2. Параметры обработки звука	366
7.13.3. Мультисемпллинг	368
7.14. MIDI-плагин Beat Designer (Бит-дизайнер)	369
7.14.1. Установки паттерна (Broken Beat, NuJazz)	370
7.14.2. Меню Edit или функции редактирования паттерна	371
7.14.3. Свинг	372
7.14.4. Удар Flam	373
7.14.5. Переключение паттернов	373
7.15. Channel Batch Export (многоканальный миксдаун)	375
7.15.1. Философские вопросы	375
7.15.2. Интерфейс	379
7.16. Итоги	381
Глава 8. Интерфейс Nuendo 4	382
8.1. Системные параметры	383
8.1.1. Параметры для аудио	384
8.1.2. Коммутация в окне VST Connections	387
8.1.3. Шаблон (Template)	397
8.1.4. Параметры для MIDI	398
8.1.5. Добавление и удаление устройств в список Devices	399
8.1.6. Быстрое MIDI-управление (Quick Controls)	400
8.2. Пользовательская настройка интерфейса	404
8.2.1. Оптимизация панелей	404
8.2.2. Оптимизация рабочих окон Workspaces	407
8.2.3. Пользовательская настройка панели Inspector	410
8.2.4. Пользовательская настройка панели MIDI Channel Settings	411
8.2.5. Пользовательская настройка панели VST Audio Channel Settings	412
8.3. Настройка параметров Preferences	414
8.3.1. Страница Editing	414
8.3.2. Страница Editing-Tools (редактирование – инструменты)	416

8.3.3. Страница Editing Project&Mixer (редактирование проект&микшер)	418
8.3.4. Страница Appearance (вид) или настройка пользовательских цветов микшера и индикаторов	421
8.3.5. Страница VST (настройка режима регулятора панорамы)	423
8.3.6. Страница VST-Plug-ins (настройка режима отображения окон плагинов)	423
8.4. Новые параметры Preferences Nuendo 4	426
8.4.1. Track Selection Follows Event Selection	426
8.4.2. Treat muted Audio Events like Deleted	427
8.4.3. Use Mouse Wheel for Event Volume and Fades	428
8.4.4. Legato Mode: Selected Only	428
8.4.5. Fade Handles always on Top	430
8.4.6. Thick Fade Lines	430
8.4.7. Background Color Modulation	432
8.4.8. Colors for Additional Meanings	432
8.4.9. Playback Toggle triggers Local Preview	432
8.4.10. Connect Sends automatically for each newly created Channel	433
8.4.11. Suspend VST3 plug-in processing when no audio signals are received	435
8.5. Итоги (системные настройки и оптимизация интерфейса)	435
8.6. Изменения в интерфейсе панели Inspector	435
8.6.1. Вкладка Surround Pan аудиотрека	436
8.6.2. Вкладка Studio Sends	436
8.6.3. Трековые пресеты	437
8.6.4. Индивидуальная автоматизация	441
8.7. Виртуальные треки	441
8.7.1. Управление виртуальными треками	442
8.7.2. MIDI-трек	443
8.7.3. Практикум. Создаем MIDI-трек и MIDI Part	447
8.7.4. Режимы Solo и Mute	449
8.7.5. Оптимизация трек-листа	451
8.7.6. Аудиотрек (Audio Track)	452
8.7.7. Трек эффектов (FX Channel Track)	454
8.7.8. Группа (Group Channel Track)	457

8.7.9. Субтрек автоматизации	458
8.7.10. Трек – папка	463
8.7.11. Практикум. Упаковка треков	466
8.7.12. Трек-линейка (Ruler Track)	467
8.7.13. Трек-папка Input/Output Channels	468
8.7.14. Видеотрек (Video Track)	468
8.7.15. Трек-папка VST Instruments	469
8.7.16. Трек-папка ReWire Channels	471
8.7.17. Трек маркеров и закладки	472
8.7.18. Transpose Track (трек транспонирования)	479
8.7.19. Инструмент-трек	480
8.7.20. Трек аранжировки Arranger track	484
8.8. Цветовая маркировка	490
8.8.1. Практикум. Меняем цвет объекта	491
8.8.2. Специальные приемы окрашивания объектов	493
8.9. Итоги (виртуальные треки)	494

Глава 9. Запись и навигация в Nuendo 4 495

9.1. Транспортная панель (Transport Panel)	495
9.1.1. Секции транспортной панели	495
9.1.2. Практикум. Оптимизация транспортной панели	498
9.1.3. «Горячие» клавиши как спасительная альтернатива	499
9.2. Навигация и воспроизведение	500
9.2.1. Навигация	500
9.2.2. Функционал воспроизведения	502
9.3. Панель Inspector. Инструменты и пэтчи	503
9.3.1. Панель Inspector MIDI-трека с точки зрения интерфейса	504
9.3.2. Комбинированная панель Inspector	507
9.3.3. Практикум. Комбинированная панель Inspector для MIDI-и аудио-параметров	507
9.3.4. Выбор тембров (MIDI Device Manager)	509
9.3.5. Практикум. Переключаем пэтчи с панели Inspector	509
9.3.6. Nuendo 4 и виртуальные инструменты	511
9.3.7. Практикум. Загружаем и подключаем VST-инструмент	511

9.4. Запись MIDI	512
9.4.1. Потрековая запись MIDI	512
9.4.2. Слои MIDI-трека	514
9.4.3. Запись с наложением объектов (режим Normal)	515
9.4.4. Запись со склеиванием (режим Merge)	516
9.4.5. Запись с заменой (режим Replace)	516
9.4.6. Запись в режиме вставки (Punch)	516
9.4.7. Функции отката (Pre-Roll) и прокрутки (Post-Roll)	517
9.4.8. Циклическая запись (режим цикла)	518
9.5. Запись MIDI на практике	520
9.5.1. Практикум. Включаем субдорожки	520
9.5.2. Практикум. Пишем на субдорожки	521
9.5.3. Практикум. Вариации на субдорожках	523
9.5.4. Практикум. Запись в режиме Stacked	524
9.6. Запись аудио	525
9.6.1. Дерево ссылок: аудиоклип, регион, аудиособытие	525
9.6.2. Слои аудиотрека	527
9.6.3. Мониторинг аудио	527
9.6.4. Практикум. Мониторинг Taremachine Style	529
9.6.5. Практикум. Коммутация и запись	530
9.6.6. Запись с обработкой	531
9.6.7. Выбор формата записи Record Format	532
9.6.8. Организация работы с аудиоклипами в окне Pool	533
9.6.9. Работа с аудио в окне Pool	534
9.6.10. Синхронизация аудио	535
9.6.11. Запись в многоканальном формате	536
9.7. Итоги	537
Глава 10. Оптимальная работа в Nuendo	538
10.1. Виртуальный микшер	539
10.1.1. MIDI-микшер	539
10.1.2. Аудио-микшер	542
10.2. Экономия вычислительных ресурсов	544
10.2.1. Способ 1. Грамотное конструирование микшера	544

16 Содержание

10.2.2. Способ 2. Автоматизация кнопки bypass	545
10.2.3. Способ 3. Замораживание Freeze	545
10.2.4. Способ 4. Пакетная обработка Batch Processes	548
10.3. Свинг в реальном времени	551
10.4. Транспонирование семплов	552
10.5. Коротко о главном	552
Алфавитный указатель	554