

Choppen met de amp-sequencer in Damage



Alles of niets

Alle producten van Native Instruments in één pakket, niet slechts compleet maar ook nog eens ultiem! Wat blijft er dan eigenlijk nog te wensen over?



door Eppo Schaap > eppo@interface.nl
& Stefan Robbers > stefan@interface.nl

Native Instruments biedt al een aantal jaar het complete oeuvre aan als bundel met de toepasselijke naam Komplete. Er zijn twee versies, Komplete en Komplete Ultimate, en die laatste bevat echt alle softwaresynthesizers, sample-libraries en audio-effecten die de ontwikkelaar op het moment van uitbrengen in het programma had, behalve de dj-apps en Maschine software. Dat laatste is logisch omdat die zonder de Maschine hardware niet functioneert. Native Instruments producten die na Komplete Ultimate 9 uitkwamen, kun je te zijner tijd in Komplete 10 Ultimate verwachten.

We bekijken een aantal onderdelen uit de bundel die sinds de vorige versie zijn toegevoegd en die het afgelopen jaar nog niet als zelfstandige producten zijn besproken in Interface. Op de website van Native Instruments vind je een gedetailleerde lijst met de verschillen tussen Komplete 9 en Komplete 9 Ultimate. Komplete 9 wordt geleverd op dvd's, terwijl

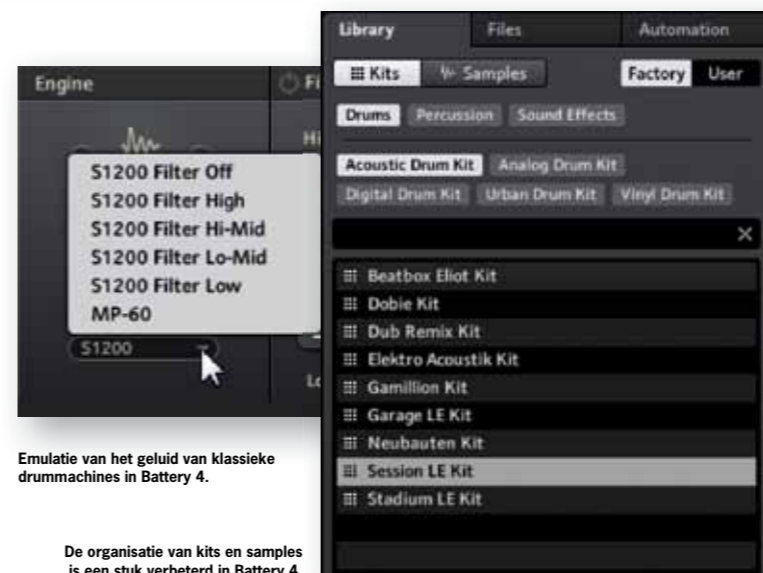
Komplete 9 Ultimate op een harde schijf wordt geleverd.

Battery 4

De drumsampleplayer Battery heeft een wat grillige carrière achter de rug. Battery bestaat al lang, en steeds wanneer het erop lijkt dat Native Instruments hem uit het programma haalt, komt er toch weer een update waardoor hij weer helemaal terug is. Na Battery 3 gebeurde er jaren niets en dachten we dat Maschine het drumstokje had overgenomen, maar Battery 4 laat zien dat niets minder waar is.

De vormgeving van Battery 4 is gemoderiseerd, maar het concept is gehandhaafd: een celmatrix met een zelf te bepalen aantal cellen waarmee je zeer omvangrijke (drum)kits kunt samenstellen. De kleurcodering van de cellen, waaraan je snel types drumklanken in een kit herkent, is consequenter doorgevoerd. Het zoeken naar samples in de omvangrijke meegeleverde library is comfortabeler omdat elk sample tags heeft gekregen, die je ook zelf kunt aanpassen en waarop je kunt filteren.

Elke cel heeft verschillende tabbladen met instellingen en effecten. Eigenlijk is elke cel in Battery gewoon een samplingsynthesizer met layering, filter, articulaties en een eigen effectsectie. Per cel is er heel veel te regelen, zoals volume- en pitch-envelopes, high en low cut-filters, maar ook een uitgebreide filtersectie en effecten als saturation, low-fi en transient master. In de modulatiesectie kun je diverse regels definiëren voor het aanspreken van een cel via midi, is er midi-echo en humanize, en vind je acht modulatieslots waarin je parameters dynamisch kunt beïnvloeden. In de sample editor kun je basisbewerkingen uitvoeren (normalize, crop, reverse, silence) en samples stapelen, ook met cross fade velocity, waarmee de verschillende samples geleidelijk in elkaar overlopen bij verschillende aanslagsterkte.



Emulatie van het geluid van klassieke drummachines in Battery 4.

De organisatie van kits en samples is een stuk verbeterd in Battery 4.

Een cel in Battery kan meerder sample-layers bevatten voor een genuanceerde en dynamische klank.



wijze verschillende velocity-waarden moeten opleveren, zoals bij vrijwel alle andere drumsamplers, maar dat is bij Battery nog niet het geval. Ook blijft het jammer dat je veel heen en weer moet klikken tussen de verschillende tabbladen om een klank vorm te geven. Dat is vermoeiend, zeker als je uitgebreide kits samenstelt. Jammer is ook dat de complete cell library niet meer als losse cellen wordt bijgeleverd, zoals bij Battery 3. Een alternatieve manier om afzonderlijke cellen uit de preset kits te combineren, is twee instanties van Battery 4 als plug-in openen in je daw, en cellen kopiëren en plakken in een nieuwe kit. Dat werkt redelijk snel en overzichtelijk.

Damage

Damage is een percussie-library voor Kontakt bestaande uit hits en loops met deels een industriële inslag. Damage is gemaakt in samenwerking met Heavyocity, zoals eerder bij cinematografische libraries als Evolve en Evolve Mutation 1 en 2, die je ook in Komplete 9 aantreft. De library bevat 30GB aan zowel loops als afzonderlijke hits die zijn georganiseerd in construction kits. Maar Damage is meer dan alleen een playbackmachine – je kunt de klanken ook verregaand aan je eigen wensen aanpassen.

Compressie wordt maar liefst op drie niveaus toegepast. Elke cel heeft een snelle compressor met alleen een amountregelaar en een uitgebreide compressor met drie algoritmes en de nodige parameters. Last but not least heeft de mastersectie van Battery ook nog een compressor. Daarnaast zijn er nog twee master-effectprocessors voor reverb

en delay, die vanuit de verschillende cellen via sends kunnen worden aangesproken. Natuurlijk heeft Battery 4 ook meerdere uitgangen.

Wensen

Eén minpuntje is nog niet opgelost: klikken op verschillende plaatsen in een cel zou logischer-

INFO
 • Prijzen incl:
 - Komplete 9 € 499,-
 - Komplete 9 Ultimate € 999,-
 - Update van Komplete 8 naar Komplete 9 Ultimate € 399,-
 - Komplete Elements € 49,-
 • Distributie: Amptec BVBA, +32 112 81458
 • Internet: www.amptec.nl, www.native-instruments.com

>>

In Damage kan elk onderdeel van een kit zijn eigen plaats in de ruimte krijgen.



Komplete 9 bevat nu ook een lading professionele plug-ins voor signal processing

>> De geluiden voor Damage zijn speciaal voor deze library opgenomen en zitten dus niet in de andere Heavyocity libraries in Komplete 9 Ultimate. Damage gebruikt diverse geluidsbronnen: van auto's en machines die tot pulp worden geslagen met mokers, ongezond stroeflopende machinerie tot aan ontplofende voertuigen toe. Maar ook veel traditionele percussie en drums met veel impact en een flinke rauwe rand als dat nodig is. Kicks, snares, hihats en bekkens, pauken, octabans en plastic percussie. En wat dacht je van met een strijkstok bespeeld schroot of een springdrum door een turbogalmveer? Ook met de loops zijn construction kits gemaakt, zodat je elke keer een passende set krijgt. In totaal zijn er 58 kits die terugrijpen op 200 klankbronnen, die ook beschikbaar zijn als meer dan 500 afzonderlijke hits en shots.



Met één knop eigen rechter spelen in Damage

compressie toegepast op alle onderdelen van de betreffende kit. Daarnaast is er nog een 3-bands eq met instelbare middenfrequentie plus bandbreedte, en low en high pass-filters met resonantie.

3D-ruimte

De loops in Damage zijn allemaal gesliced, zodat ze in een groove te passen zijn. Daarbij kun je de slices ook nog afzonderlijk bewerken met pan, volume en tuning. Er zijn realtime triggers voor het randomizen, bevriezen en overslaan van slices. Ook de construction kits zijn veelzijdig. Hier kun je het signaal mixen van de drie microfoonset-ups waarmee het materiaal is opgenomen (Close, Room en Hall). Construction kits kunnen ook worden

ge-eq'd en gefilterd, net als de loops, maar de extra pagina Stage maakt het pas echt leuk. Hier kun je elke sample uit de constructiekit selecteren en in een van de 35 posities in een 3D-sound stage plaatsen. Je kunt de klank in het stereobeeld plaatsen, maar ook naar voren of achteren in de ruimte. Binnen één kit kun je dus met verschillende ruimte-percepties werken.

Scarbee Funk Guitarist

Native Instruments heeft een flinke collectie producten waarmee je een vintage band (eventueel met orkest) kunt programmeren en opnemen. Daar zijn in de loop van de tijd diverse producten bijgekomen, die je natuurlijk ook allemaal in Komplete Ultimate vindt.

Scarbee Funk Guitarist is een gitaarlibrary waarmee je funky slagpartijen op een Fender stratocaster kunt maken, iets wat op een toetsenbord lastig in te spelen is. Aan de linkerkant van het klavier vind je een groot aantal akkoordsoorten, terwijl je aan de rechterkant de ritmische patronen kiest. Dat zijn niet alleen presets; je kunt de patronen ook met een slim blokken- en trackstelsel aanpassen. Toetsenisten met harmonische kennis kunnen ook zelf akkoorden spelen, die dan door de gitarist worden gevolgd.

Natuurlijk is er ook een uitgebreide effectsectie toegespitst op de puntige stijl waarin dit instrument gespecialiseerd is. Handig is ook de optionele bas die ter oriëntatie een eenvoudige baslijn kan meespelen, want sommige mineur-septiemakkoorden kunnen klinken als een verwant majeurakkoord als je de bas niet hoort. Erg leerzaam is ook dat je van elk akkoord het gitaardiagram ziet, zoals het akkoord op de hals van de gitaar wordt gespeeld. Het swingt in elk geval hevig en de partijen klinken bijzonder realistisch. De recente wereldhit *Get Lucky* van Daft Punk



Naast de gesampled bas heeft Rickenbacker bass ook een amp, cabinet en effectketen met compressie, tapesimulatie en vierbands eq.

met Pharrell Williams en Nile Rogers bewijst dat deze stijl eigenlijk nooit verdwijnt.

Abbey Road Vintage Drummer

Drumkits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig zaten al in het assortiment van Native Instruments. Nu is daar Abbey Road Vintage Drummer bijgekomen. De slagwerk-instrumenten die hier zijn gesampled, zijn vooroorlogs en komen uit de tijd dat drumstellen nog maar net bestonden. We hebben het dan over de periode 1920-1940, en het gaat om een James Blades Ebony Kit en een Slingerland Radio King Ivory Kit, beide met drie verschillende snares.

Deze seniorkits krijg je zelf niet zo gemakkelijk voor je microfoons, en dan hebben we het nog niet over wát voor microfoons. Net

als bij de andere Abbey Road kits is voor de opnamen gebruik gemaakt van de legendarische microfooncollectie van de Abbey Road Studios. Elk onderdeel is opgenomen met meerdere microfoons, waaronder verschillende Neumanns (onder meer KM84, U87, U47 fet), STC 4033A ribbon en speciaal voor EMI vervaardigde microfoon types. Als voorversterkers werden een V72 Valve en Neve 1081 gebruikt. Natuurlijk zijn er naast directe mics, ook mono en stereo room- en overhead-microfoons geplaatst die afzonderlijk kunnen worden gemixt.

Drummers aan wie je bij Vintage Drummer moet denken, zijn Gene Krupa, Chick Webb, Buddy Rich, Sid Catlett en Kenny Clarke, maar ook in een productie van Caro Emerald zouden deze kits zeker niet misstaan.

Scarbee Rickenbacker Bass

Met deze basgitaar gaan we iets minder ver terug in de tijd, maar toch nog wel zo'n drie decennia. De bassen van Rickenbacker hebben een belangrijke rol gespeeld in de pophistorie. Het eigenzinnige en herkenbare heldere 'metalen' geluid van deze karakteristiek vormgegeven instrumenten is zeer herkenbaar. Deze bassen werden bespeeld door onder anderen Chris Squire (Yes), Paul McCartney,



Geddy Lee (Rush) en John Deacon (Queen, in de studio).

Plectrum

Voor deze sampe-library heeft designer Thomas Scarbye een Rickenbacker 2003 bas gebruikt. Dit is het model dat de populaire 2001 in de jaren tachtig verving en dat nog steeds in productie is. Deze bassen worden vaak met plectrum bespeeld, wat de helderheid en attack nog verder versterkt. Voor deze library gebruikte men dus een plectrum. Er zijn twee variaties: open en palm muted, waarbij in het tweede geval de snares met de rug van de hand worden dempt.

De Rickenbacker bassen zijn stereo, waarbij elk element een eigen uitgang krijgt. Die functie kun je ook gebruiken in de software. Virtuele versterking wordt verzorgd door de bijgeleverde Jump Amp uit Guitar Rig. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om afzonderlijke directe en geampde versies te leveren, zoals bij de eerdere Scarbee bassen wel het geval was. Je bepaalt nu zelf of de bas door de virtuele amp gaat en hoe die wordt afgesteld.

Reaktor

Een onmisbaar onderdeel van Komplete is Reaktor, de modulaire omgeving om synthesizers en effecten mee te bouwen. Deze heeft in de loop der jaren al vele fantastische apparaten opgeleverd, en een groot deel

De patterns in Scarbee Funk Guitarist kunnen verregaand worden aangepast. Er zijn diverse articulaties gesampled.





De gesampled slaginstrumenten uit Abbey Road Vintage Drummer zijn vooroorlogs

heel mooi, uniek klinkend randje. Leuk is ook de presetcollectie met Moog-sounds uit talloze beroemde tracks. Je vraagt je wel af waarom men een bestaand apparaat wil namaken als je deze kwaliteit aan componenten tot je beschikking hebt en ook nog eens in een volledig programmeerbare omgeving.

De lay-out is niet helemaal geslaagd: ronde knopjes die er 'echt' uitzien, maar eigenlijk niet fijn te bedienen zijn. Met een gebruikersvriendelijker userinterface en meer fantasie qua architectuur was Monark nog beter geworden. Overigens klinkt hij fantastisch, met een diepte die je niet hoort in andere Minimoog-emulaties. Maar een hardware Minimoog klinkt toch net even wat beter.

Gereedschap

Komplete 9 bevat naast instrumenten en geluiden nu ook een lading professionele plug-ins voor signal processing. Natuurlijk bevat Guitar Rig al de nodige effecten, maar nu zijn deze ook als losse au/ax/rta/vst-plug-ins te gebruiken in daw's. De plug-ins zijn ontwikkeld met Softube, dat al een hele reeks kwalitatief hoogwaardige producten op zijn naam heeft staan. Ze zijn voor het merendeel gebaseerd op (al dan niet vintage) hardware-versies en omvatten eq's, compressors en enkele speciale effecten.

Zo is er de Solid serie met een buscompressor, een eq en een Dynamics plug-in. Deze doen denken aan de SSL compressors en eq's, en zo is het gedrag ook. De buscompressor biedt een stevige dosis compressie met een snelle attack- en decay-tijd. De eq is uitgebreid instelbaar met een aantal parametrische banden. De Dynamics plug-in is ook een compressor, maar kan ook als expander/gate ingezet worden, en is vooral bedoeld als insert op losse sporen. De eq bevat zes banden, die allemaal parametrisch zijn. Je kunt er nauwkeurig mee filteren en de klankkleur is aangenaam.

Classics

Naast Komplete Ultimate is er ook Komplete, met een deel van de producten uit Ultimate, maar dan voor de helft van de prijs. Komplete Ultimate bevat vrijwel alles van Native Instruments, voor Komplete is een selectie gemaakt. Kontakt 5, Reaktor en Guitar Rig Pro zitten in beide bundels, net als de meeste synthesizers, met uitzondering van Scanner XT en Razor. In de categorie strings en cinematic is het verschil het grootst. De producten van Heavyocity, zoals Evolve en Damage, vind je alleen in Ultimate. Komplete bevat alleen de kleine versie van Session Strings. In de categorieën studio-effecten, drums en percussie moet Komplete



Monark klinkt fantastisch, met een diepte die je niet hoort in andere Minimoog-emulaties

compressor. Ze hebben elk een eigen karakter en de plug-ins beantwoorden hier behoorlijk nauwkeurig aan. Ze kleuren niet heel erg, maar hebben wel duidelijk het gedrag dat bij zo'n compressor hoort, zoals de snelle respons van de vca-compressie en het soepele buizen-gedrag van de LA-2A. Softube heeft hier veel moeite gedaan om bruikbare en kwalitatief hoogwaardige plug-ins te maken. Daarbij valt de benodigde processorkracht reuze mee.

Transient Master en Driver

Dan zijn er nog twee andere effecten. Transient master is een plug-in waarmee de attack en sustain van een klank kan worden beïnvloed. Je kunt er drums punchier mee maken, bassen minder lang laten nazoemen en geluiden een duidelijker karakter geven.

Driver is een distortion- en filtereffect met een bijzonder krachtige klank en een aantal extra features. Zowel de driversectie als de distortionsectie heeft een regelbare enveloppe en modulatie. De resonantie van het filter-gedeelte is instelbaar, evenals de kleur van de vervorming. Het filter is instelbaar als notch of laagdoorlaatfilter. Driver klinkt rauw en krachtig, en is in staat om pads flink te laten

aanzwellen en drumbeats te verpulveren. Het is vaak wel even zoeken naar een subtiele instelling; de presets zijn nogal heftig, maar ook dat kan natuurlijk van pas komen.

Conclusie

Battery is met versie 4 als drumsampleplayer en -synth weer helemaal terug. De rijk bedeelde effectsectie per cel is aangevuld met nieuwe effecten en het programma is op een aantal punten gebruikersvriendelijker geworden. Ook zijn er veel nieuwe kits bijgekomen, variërend van akoestisch tot elektrisch, terwijl het beheren van kits en klanken een stuk comfortabeler is geworden.

Damage is zowel een bombastische als genuanceerde library die serieuze sound designers en beeldcomponisten haast wel moet aanspreken. Wat me erg bevalt, is de levendige dynamiek. Door de afwisseling van samples voor dezelfde noot klinkt elke klap in Damage op dezelfde toets anders en het instrument reageert ook zeer goed op de aanslagsterkte van je spel. Behalve voor cinematografische componisten is Damage ook interessant voor producenten van 'stevige' en dynamische muziekstijlen.

Met Scarbee Funk Guitarist en Scarbee MM Bass kun je de magische combinatie benaderen van het producersduo Nile Rogers en Bernard Edwards (onder meer van Chic) die verantwoordelijk zijn geweest voor veel tijdloze disco- en funkproducties uit de jaren zeventig en tachtig. De Scarbee Rickenbacker Bass levert een mooie karakteristieke en klassieke rockbassound.

Abbey Road Vintage Drummer compleeteert de serie Abbey Road Drummers van Native Instruments met twee bijna antieke drumkits, die je zelf niet zo gemakkelijk voor je microfoons kunt krijgen. De opnamen zijn gemaakt met uitstekend vintage materiaal en de mixmogelijkheden zijn flexibel.

Komplete 9 biedt qua synthesizers niet zo veel nieuws, maar bevat wel een indrukwekkende collectie Reaktor en Kontakt instrumenten waarmee een geweldig gevarieerd aanbod aan geluiden tot je beschikking staat. En natuurlijk bevat Komplete 9 Ultimate ook alle andere NI instrumenten.

Monark is een welkome toevoeging aan de set Reaktor instrumenten en klinkt erg goed. De Reaktor-schil zorgt wel voor iets lastiger beheer van presets en controllers. Qua sound is het erg traditioneel en getrouw aan een Minimoog.

Wat de meegeleverde effecten betreft doet Komplete zijn naam nu ook eer aan: een set van goed bruikbare en goed klinkende compressors, eq's en correctieve plug-ins die je vaak in kunt zetten. De keuze om voornamelijk analoge voorbeelden na te maken is logisch en handig als je een bepaald gedrag wilt nabootsen, met name bij de compressors. Maar ook de equalizers klinken uitstekend en met de Transient Master en Driver plug-ins erbij is de gereedschapskist goed gevuld.

Tot slot de prijs: Komplete 9 Ultimate is natuurlijk niet goedkoop (€ 999,-), maar zeker niet duur gezien de enorme hoeveelheid producten in de bundel. Relatief veel goedkoper dan de losse producten, en zelfs al zou je er maar enkele gebruiken, dan kan het nog een interessante deal zijn. ■

HET OORDEEL

- + breed scala aan traditionele én creatieve sounds
- + goede set nieuwe plug-ins
- + OSC-integratie in Reaktor
- Monark geen losse plug-in maar een Reaktor instrument

>> daarvan is verzameld in de meegeleverde bibliotheek. Met de Reaktor player kun je deze snel oproepen en bedienen, zonder de complexiteit van de volledige Reaktor plug-in.

Versie 5.8 speelt in op mobiele touch-interfaces, en daarmee is de soms wat onhandige interface flink verbeterd. Men heeft namelijk een uitgebreide ondersteuning van OSC (open sound control) ingebouwd. OSC-parameters zijn met een learnfunctie snel en nauwkeurig toe te wijzen aan alle parameters van een Reaktor ensemble, en daarmee zijn ze eenvoudig te besturen via een OSC-template op een tablet of smartphone.

Highlights in de Reaktor Library zijn de Razor, Spark en Prism synthesizers, elk met een uniek klankkarakter en uitgebreide programmeermogelijkheden. En natuurlijk ontbreken de innovatieve ensembles The Finger en The Mouth niet. Dit is het soort instrumenten dat voor unieke klankmogelijkheden zorgt en waarmee Reaktor zich onderscheidt.

Samples

Uiteraard bevat Komplete 9 een enorme hoeveelheid gesampled instrumenten, die grotendeels af te spelen zijn met Kontakt 5 of de player-versie daarvan. Een recente toevoeging is Retro Machines Mk2, met zestien verschillende gesampled analoge synths en keyboards. Door slim gebruik te maken van multisamplingtechnieken klinken ze authentiek en zijn er vele variaties mogelijk. Het Retro Machines instrument bevat een schuif waarmee je het klankkarakter kunt variëren. Verder zit er een uitgebreide arpeggiator in, en een chord player, waarmee je akkoorden kunt spelen met één toets.

SPECIFICATIES

- Komplete 9**
 - 33 producten
 - 12.000 sounds
 - 120GB aan materiaal
 - geleverd op dvd
- Komplete 9 Ultimate**
 - = Komplete 9 + 32 extra producten
 - totaal 16.000 sounds
 - 370GB aan materiaal
 - geleverd op een installatie-harddisk
- Komplete Elements**
 - 1.000 sounds
 - 3GB inclusief:
 - Reaktor 5 player voor synthesizers
 - Guitar Rig 5 player voor amps, cabinets en effecten
 - Kontakt 5 player



Ook qua drums is Komplete 9 goed voorzien: de Abbey Road en Modern drummer Kontakt instrumenten zitten erin, en nu ook de Maschine Drum Selection. Dit is een Kontakt instrument met twintig banken met geluiden uit de Maschine bibliotheek. Men heeft de interface van dit instrument uitgerust met een aantal editmogelijkheden van Maschine, en er zit een step-sequencer ingebouwd, zodat je met Kontakt drum patronen kunt programmeren. Het is niet zo gebruiksvriendelijk als Maschine, maar het is voor niet-Maschine-bezitters toch fijn om deze goed klinkende geluidensets erin te hebben.

Monark

Een volledig nieuw instrument in de Reaktor-bibliotheek is de Monark softsynth. Het is geen zelfstandige plug-in, want je hebt de Reaktor player nodig als schil, en daardoor heb je een extra laag tussen de synth en de daw. Presets uitkiezen en opslaan gaat daardoor net wat onhandiger, en ook midicontrollers toewijzen is wat meer werk. Monark is qua architectuur gebaseerd op een Minimoog, en volgt de lay-out van deze beroemde monofone synthesizer vrij nauwkeurig, met drie oscillatoren, waarvan er een dubbelt als lfo. Het filter wijkt echter af: dit is een multimode-filter geworden in plaats van het 24dB filter in het origineel. Verder zijn er twee enveloppe generators en een ruisgenerator.

Kenmerkend is de aandacht voor details in dit instrument; de golfvormen van oscillator 1 en 2 verschillen bijvoorbeeld licht, net als bij een echte analoge synth. Het filter is echt de highlight van Monark. Niet alleen klinkt het warm en stevig, de resonantie kan ook zeer nauwkeurig ingedraaid worden en heeft een