

VIRTUELLE INSTRUMENTE

Simulation realer Instrumente

Simulation realer Instrumente

Einleitung

- Definition
- Anwendungsgebiete
- MIDI-Protokoll
- VSTi-Schnittstelle

Ansätze

- Synthese
- Physical Modeling
- Sampling

Anwendbarkeit auf verschiedene Instrumentengruppen

Fazit & Ausblick

Definition

Definition

Ein virtuelles Instrument, auch Software-Instrument genannt, ist eine Software-Anwendung, mit dessen Hilfe am Computer Sounds erzeugt oder abgespielt werden können. [...]

Es gibt zwei Arten von virtuellen Instrumenten. Die einen generieren wie ein Synthesizer selbst Sounds, indem sie Wellenformen erzeugen und modulieren. Die anderen basieren auf Samples, d. h. sie spielen Töne ab, die zuvor von Musikern gespielt, aufgenommen und als Sample-Library zusammengestellt worden sind.

Quelle: VSI-Website
<http://vsl.co.at/de/65/72/106/23.vsl>

Definition

Ein virtuelles Instrument, auch Software-Instrument genannt, ist eine Software-Anwendung, mit dessen Hilfe am Computer Sounds erzeugt oder abgespielt werden können. [...]

Es gibt zwei Arten von virtuellen Instrumenten. Die einen generieren wie ein Synthesizer selbst Sounds, indem sie Wellenformen erzeugen und modulieren. Die anderen basieren auf Samples, d. h. sie spielen Töne ab, die zuvor von Musikern gespielt, aufgenommen und als Sample-Library zusammengestellt worden sind.

Quelle: VSI-Website
<http://vsi.co.at/de/65/72/106/23.vsl>

⇒ *Beschränkung auf virtuelle Nachbildungen realer Instrumente*

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete

- Filmmusik (v.a. TV-Musik)
- Demomaterial
- Popmusik

Anwendungsgebiete

- Filmmusik (v.a. TV-Musik)
- Demomaterial
- Popmusik

⇒ *Wenn aus Zeit- / Kostengründen auf echte Musiker verzichtet werden muss.*

MIDI – Protokoll

MIDI – Protokoll

- 1982 entwickelt
- wichtigstes Protokoll zur Übertragung von Musiksteuerdaten

MIDI – Protokoll

- Note-On, Note-Off, Note-Velocitybefehle
⇒ Übertragung von Tonhöhe und Tondauer
- 16 MIDI-Kanäle
⇒ Unabhängige Ansteuerung mehrerer Klangerzeuger (multitimbral)
- Control Change Parameter
⇒ Übertragung von 127 kontinuierlichen Werten
im 7bit-Wertebereich (0...127)
- SysEx & MMC-Daten

Einleitung

MIDI – Protokoll

Wichtige CC-Nummern:

- 01: Modulation-Wheel
- 02: Breath-Controller
- 11: Channel Volume
- 64: Sustain Pedal
- 67: Expression Pedal

Zusätzlich:

- Pitch-Bend - erhöhter Wertebereich (14bit)
- Aftertouch - Tastendruck

Einleitung

VSTi - Schnittstelle

- Teil der VST-Technologie
- 1996 von Steinberg entwickelt (proprietäres Format)
- dient Einbindung von Klangerzeugern in Sequenzerprogramme
- ermöglicht komfortable Bearbeitung des aufgenommenen Materials

⇒ Ein VSTi-Instrument verarbeitet MIDI-Daten zu Audio-Daten

Einleitung

Synthese

- erste Form der Instrumentensimulation
- **Nachbildung des Klanges** durch Kombination aus Frequenzgeneratoren, Filtermodulen und Hüllkurven (subtraktive Synthese)
- Beispiel: Klarinette
- Ungeradzahlige Obertöne => Dreieck- / Rechteckschwingung
- Leise Töne ähneln Sinuswelle => Tiefpassfilter
- Lautstärkeverlauf per Hüllkurve + CC-Parameter

Ansätze

Synthese

Vorteile:

- dynamisch spielbar (da zu 100% synthetisch erzeugt)
- geringe technische Anforderungen
- Klang kann nach Belieben verformt werden

Nachteile:

- Qualität des Klanges hängt vollständig vom Programmierer ab
- Obertonstrukturen der meisten Instrumente zu komplex

⇒ *Realismus für heutige Verhältnisse nicht mehr tragbar*

Physical Modeling

- Weiterentwicklung der Synthese-Technologie
- **Nachbildung des Instruments** durch mathematische Modellierung
- Berechnung des Klanges mithilfe physikalischer Gesetze und dem mathematischen Modell des Instruments
- Beispiel: Klarinette
- Rohrblatt als Klangerzeuger
- Korpus als Resonator (einseitig geschlossener Zylinder)

Physical Modeling

Vorteile:

- besserer Klang, da die komplexe Obertonstruktur aus dem mathematischen Modell berechnet wird
- Das Verhalten des Instruments ähnelt dem realen Vorbild: Spezielle Spieltechniken können ohne Mehraufwand simuliert werden

Nachteile:

- rechenaufwendig
- teilweise künstlicher / steriler Sound

Sampling

- Audio-Aufnahmen von realen Instrumenten (i.d.R. Einzeltöne)
- Wiedergabe & Ansteuerung mithilfe des MIDI-Protokolls

=> Erzeugung von Musik aus Einzelbestandteilen („Puzzle“)

Sampling

Vorteile:

- der Klang eines Instrumentes wird nahezu identisch wiedergegeben
- lebendiger Klang aufgrund realer Instrumentenaufnahmen

Nachteile:

- großer Produktionsaufwand (z.T. enorme Datenmengen)
- hohe Anforderungen an die Systemressourcen (v.a. Arbeitsspeicher)
- statischer Sound (aufgrund Einzeltonverfahren)

Vergleich der verschiedenen Ansätze

Synthese 	+ ressourcen-schonend + dynamisch spielbar	- Klang sehr künstlich
Physical Modeling 	+ dynamisch spielbar + verschiedene Spieltechniken + Klang einigermaßen befriedigend	- bei komplexen Instrumenten zu steril - hoher Rechenaufwand
Sampling 	+ Klang	- Hoher Produktionsaufwand - hoher Speicherbedarf - teilweise statischer Klang

⇒ Sampling ist die vielversprechendste Technologie

Multi Velocity Sampling

- MIDI-Protokoll unterstützt verschiedene Lautstärken
- Klangunterschied zwischen leisen und lauten Tönen
- ein Sample alleine hört sich statisch an

Multi Velocity Sampling

- Lösung: mehrere Aufnahmen pro Tonhöhe (verschiedene Lautstärken)
- je nach MIDI-Velocity wird das passende Sample abgespielt
- theoretisch bis zu 127 verschiedenen Lautstärkesamples möglich
⇒z.B.: BFD2: 96 Samples, Vienna Imperial: 100 Samples
- Balance zwischen Aufwand und Klangverbesserung
⇒musikalische Notation kennt 8 verschiedene Dynamikstufen
(von ppp bis fff)
- Klang wirkt natürlicher

Multi Velocity Sampling

Snare-Drum (AcousticSamples)

 ~12 Velocity-Layer

 1 Velocity-Layer

Round Robin Verfahren

- Bei Tonwiederholung wird das identische Audiomaterial wiederholt
- bei schnellen Passagen sehr störend
- „Machine-Gun-Effekt“

Round Robin Verfahren

- Lösung: der selbe Ton wird mehrmals aufgenommen
- Bei der Wiedergabe werden die verschiedenen Aufnahmen zyklisch durchlaufen (Round-Robin Kette)
- in der Praxis zwischen 2 und 8 Variationen üblich

Round Robin Verfahren

Streicher-Ensemble (Sonic Implants)

6xRR

Ohne RR

Round Robin Verfahren

Verbesserungsmöglichkeit:

- statt zyklischer Rotation eher Zufallswiedergabe
- Wahrscheinlichkeit einer exakten Tonwiederholung von $1/n$

Release-Trigger Sampling

- Ausklingverhalten lässt sich über Hüllkurven steuern
- Im Ausklingvorgang verändert sich der Klangcharakter
- steriler Klang („Fade-Out“)

Release-Trigger Sampling

- Lösung: Der Ausklingvorgang wird separat aufgenommen
⇒ *Release-Sample*
- bei einem Note-Off-Befehl wird das Release-Sample abgespielt
- natürliche Verlauf des Tones bleibt erhalten

Release-Trigger Sampling

Gezupfter Kontrabass (AcousticSamples)

Mit RS

Ohne RS

Dynamic Crossfading

- dynamische Spielweisen
- Nachbildung möglich per Control-Change Modulation
- Problem: unterschiedliche Klangcharakteristik
- Resultat klanglich schwächer als Original-Verlauf

Dynamic Crossfading

- Lösung: mehrere Lautstärke-Samples
- per MIDI-CC wird zwischen den Samples hin- und hergeblendet
- Klangcharakteristik verändert sich bei lauter Spielweise
- Problem: Überlagerung zweier Töne mit gleicher Frequenz
⇒starke Kammfiltereffekte beim Übergang

Dynamic Crossfading

Fagott (VSL)

Echtes Crescendo

Ohne X-Fade

mit X-Fade

Artikulationen

- verschiedene Spielweisen (staccato, legato, crescendo, flautando)
- Klangcharakteristik zu unterschiedlich
- steriler Klang

Artikulationen

- Lösung: Aufnahme verschiedener Spieltechniken
- multibraler Sampler
- Spielweisen pro Note
- lebendigerer Klang
- hoher Programmieraufwand („Puzzle“)

Artikulationen

Möglichkeiten der Spielweisensteuerung:

- Key-Switches
- MIDI-Channel
- MIDI-CC
- Velocity
- Spieltempo

Artikulationen

Fagott (VSL)

Sustain-Patch

Crescendo + Staccato - Patch

Legato - Intervalle

- musikalische Phrasen sind mehr als eine Aneinanderreihung der Einzeltöne
- Übergänge zwischen zwei Noten sehr unmusikalisch

Legato - Intervalle

- Lösung: Übergänge werden ebenfalls aufgenommen (Legato-Intervall-Samples)
- bei gebundener Spielweise wird der jeweilige Übergang abgespielt (+- 1 Oktave).
- Gesamtphrase klingt musikalischer

Legato - Intervalle

Fagott (VSL)

Ohne Legato-Intervalle

Mit Legato-Intervalle

Anwendbarkeit auf Instrumentengruppen

- Schlaginstrumente
- Tasteninstrumente
- Saiteninstrumente
- Blasinstrumente
- Streichinstrumente

Schlaginstrumente

- Percussion / Schlagzeug, Vibraphon, etc.
  - Schlag auf Instrument regt den Klangkörper zur Schwingung an
  - Ausklingvorgang immer gleich
- ⇒ Gut mit MIDI-Befehlen rekonstruierbar
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren

Schlaginstrumente

- Percussion / Schlagzeug, Vibraphon, etc.
  - Schlag auf Instrument regt den Klangkörper zur Schwingung an
  - Ausklingvorgang immer gleich
- ⇒ Gut mit MIDI-Befehlen rekonstruierbar
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren

Schlagzeug (Addictive Drums)

Anwendbarkeit auf Instrumentengruppen

Tastinstrumente

- Klavier / Orgeln / E-Pianos etc.
  - Tastendruck versetzt Saite in Schwingung
  - Ausklingvorgang kann zeitlich variiert werden
- ⇒ Gut mit MIDI-Befehlen rekonstruierbar
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren
  3. Release-Trigger Verfahren

Anwendbarkeit auf Instrumentengruppen

Tasteninstrumente

- Klavier / Orgeln / E-Pianos etc.
- Tastendruck versetzt Saite in Schwingung
- Ausklingvorgang kann zeitlich variiert werden

- ⇒ Gut mit MIDI-Befehlen rekonstruierbar
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
  1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren
  3. Release-Trigger Verfahren

Klavier (AcousticSamples)

Saiteninstrumente

- Gitarre, Kontrabass (gezupft) etc.
- Saite wird mit dem Finger in Schwingung versetzt
- Ausklingvorgang kann zeitlich variiert werden

- ⇒ Rekonstruktion per MIDI hängt von der Spielweise ab
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
  1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren
  3. Release-Trigger Verfahren
  4. Artikulationen

Saiteninstrumente

- Gitarre, Kontrabass (gezapft) etc.
  - Saite wird mit dem Finger in Schwingung versetzt
  - Ausklingvorgang kann zeitlich variiert werden
- ⇒ Rekonstruktion per MIDI hängt von der Spielweise ab
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Multi-Velocity Sampling
  2. Round-Robin Verfahren
  3. Release-Trigger Verfahren
  4. Artikulationen

Muted Bariton Ukule (Eigenbau)

Blasinstrumente

- Trompete, Flöte, Klarinette, etc.
  - Luft im Instrument wird durch Anblasen in Schwingung versetzt
  - Der Ton kann zu jedem Zeitpunkt moduliert werden
- ⇒ Komplexe Tongestaltung erfordert komplizierte Rekonstruktion
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Dynamic Crossfading (per Breath-Controller)
  2. Artikulationen
  3. Legato-Intervalle

Blasinstrumente

- Trompete, Flöte, Klarinette, etc.
  - Luft im Instrument wird durch Anblasen in Schwingung versetzt
  - Der Ton kann zu jedem Zeitpunkt moduliert werden
- ⇒ Komplexe Tongestaltung erfordert komplizierte Rekonstruktion
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Dynamic Crossfading (per Breath-Controller)
  2. Artikulationen
  3. Legato-Intervalle

Trompete (Samplemodeling)

Streichinstrumente

- Violine, Cello, etc.
  - Saite wird durch Reibung mit Bogen in Schwingung versetzt
  - Der Ton kann zu jedem Zeitpunkt moduliert werden
- ⇒ Komplexe Tongestaltung erfordert komplizierte Rekonstruktion
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Dynamic Crossfading
  2. Artikulationen
  3. Legato-Intervalle (!)

Streichinstrumente

- Violine, Cello, etc.
  - Saite wird durch Reibung mit Bogen in Schwingung versetzt
  - Der Ton kann zu jedem Zeitpunkt moduliert werden
- ⇒ Komplexe Tongestaltung erfordert komplizierte Rekonstruktion
- ⇒ Wichtige Sampling-Techniken:
1. Dynamic Crossfading
  2. Artikulationen
  3. Legato-Intervalle (!)

Viola (VSL)

Fazit

- Sampling bietet die beste Klangqualität
- Resultat abhängig von Instrumentengruppe + Produktionsaufwand
- Ensemble-Klänge klingen besser als Solo-Instrumente
- Bei hohen Ansprüchen an die Klangqualität noch keine Konkurrenz zu realen Instrumentenaufnahmen (insbesondere Streicher + Bläser)

Ausblick

- Instrumente werden zunehmend besser
- Sample-Modeling-Ansatz vs. VSL-Ansatz
- Zukunft für Studiomusiker gefährdet?

Anhang: aktuelle Entwicklung

- Symphobia
- LA Scoring Strings

Quelle: Hersteller-Website

