

Ferry van Beek (AllMusic Publishing):

"HET WERK IS COMPLEET VERANDERD"

In de wereld van productiemuziek is Ferry van Beek al meer dan 25 jaar een stabiele factor. Met AllMusic Publishing vertegenwoordigt hij talloze internationale labels in de Benelux en met het eigen label blinq produceert hij zelf ook production music voor videoproducties. Een gesprek over de stand van zaken op het gebied van productiemuziek, de vluchtigheid van hedendaagse muziek en hoe het vak veranderd is: "Het werk is niet meer te vergelijken."

Eind jaren '80 had Ferry van Beek een productiebedrijf voor radio-commercials en geluid bij televisie-commercials. Als er muziek onder dergelijke producties nodig was, werd al heel veel productiemuziek gebruikt. Interessante business, zo vond Van Beek. Toen hij in 1988 voor het eerst op NAB in Las Vegas kwam, zag hij bovendien dat er daadwerkelijk aanbieders waren van die muziek. "Wij gebruikten toen zo veel muziek, dat het me verstandig leek om te kijken of we dat hier konden gaan vertegenwoordigen", vertelt hij nu. "We zijn toen, naast het runnen van de geluidsstudio, begonnen met een paar labels. Op een gegeven moment nam dat zo'n vlucht, dat we ons volledig op die muziek gestort hebben. Dat was een kwestie van catalogi opsporen, uitvoelen of ze al vertegenwoordigd waren in de Benelux en als dat nog niet het geval was, kijken of wij dat dan konden gaan doen."

ONLINE ONLY

Het was destijds nog een totaal andere wereld, absoluut niet te vergelijken met hoe het er vandaag de dag aan toe gaat in productiemuziekland. "Als je er nu op terugkijkt is het eigenlijk te bizar voor woorden", memoreert Van Beek. "Bij ons kwamen grote pakketten cd's binnen, die wij dan weer moesten ompakken in bubbeljesenveloppen. Die verstuurden we vervolgens naar onze potentiële klanten en dan moest je maar hopen dat ze er iets van gingen gebruiken. Dat eindigde uiteindelijk in een enorme overkill aan materiaal bij die partijen, waar stapels cd's kwamen te liggen die niet eens uit de verpakking kwamen." Het zette Van Beek destijds al vroeg aan het denken over betere opties. Internet kwam opzetten en hij was er als de kippen bij om daar gebruik van te maken. "In het begin was het alleen maar handig om dingen op te zoeken, audio streamen ging nog niet en downloaden duurde nog te lang. Toch zagen we meteen het belang en we waren dan ook de eersten die zich volledig heb-

ben gericht op online. Dat was begin jaren '90 al. Het was een bewuste keuze om de fysieke producten af te zweren. Online only, dat werd het devies."

OUDE KLANTEN, NIEUWE KLANTEN

In het begin ging het met horten en stoten. "We boden in eerste instantie alleen MP3's aan ter download, want als je WAV's ging downloaden dan was de productie bij wijze van spreken al verspreid als je bestand een keer binnen was. In het begin was er ook nogal wat scepsis van mensen die vroegen om toch ook nog even een cd'tje op te sturen. Het heeft ook echt wel wat klanten gekost, maar er kwamen ook al snel nieuwe klanten bij die het heerlijk vonden om niet meer overstelpt te worden met stapels cd's. Toen internet vervolgens een vlucht nam, de verbindingen beter werden en de mensen bekend raakten met het fenomeen ging het vervolgens hard."

DIGITAAL

In korte tijd is de hele business compleet gedigitaliseerd. Dat het niet alléén maar voordelen heeft, is ook voor Van Beek duidelijk: "Het is bijvoorbeeld veel vluchtiger geworden en mensen kunnen makkelijker dingen van je stelen. Bovendien ontbreekt wel het échte contact met je klanten, wat er in de cd-tijd nog wel was. Nu moet je dus in je marketing dingen verzinnen waardoor mensen toch aan je blijven denken. In het hoofd van de gebruikers moet je op nummer één komen te staan. Ze moeten meteen denken: 'we hebben muziek nodig, dus we moeten AllMusic bellen'. Ook dat is trouwens een leuk spel."

BUBBLE SEARCH

Wie op zoek is naar productiemuziek kan daar op de website van AllMusic naar speuren middels een inventief systeem. Daarmee wordt het potentiële klanten makkelijk gemaakt om bij de allerbeste match uit te komen. Van Beek: "Daarvoor hebben we een tijdje terug al onze 'bubble search' geïntroduceerd. Op je scherm zie je verschillende bollen waarin een emotie genoemd staat. Je zoekt dan bijvoorbeeld de drie emoties die het beste passen bij de muziek die je zoekt. Op de achtergrond wordt dan een heel systeem in werking gesteld dat zorgt voor een heel goede selectie die de klant krijgt voorgeschot-

Eigen label: blinq!

Naast het vertegenwoordigen van buitenlandse labels, is AllMusic Publishing drie jaar geleden samen met Evertone Music Productions het Nederlandse productiemuzieklabel blinq begonnen. "Hartstikke leuk, omdat we daarmee ook weer aan de creatieve kant van het proces zitten", geeft Ferry van Beek aan. "We denken voortdurend na over welke soort muziek we zouden moeten hebben en hoe we dat kunnen realiseren. Dan nemen we regelmatig op in studio's en zit ik dus eigenlijk weer een beetje op mijn oude stoel. Heel leuk om ook weer op die manier met muziek bezig te zijn, want dat is toch hoe het ooit begonnen is. Wereldwijd hebben we dan ook weer agents die onze muziek buiten de Benelux vertegenwoordigen. Zo ontstaan leuk dingen. Bij de laatste Winterspelen heeft bijvoorbeeld NBC één van onze muziekjes gebruikt voor hun leaders. Het is mooi om weer echt dingen te creëren, wat in eerste instantie de reden is geweest om met muziek bezig te zijn. Het gaat ook gewoon goed, album nummer 60 is onlangs al verschenen."

www.blinq-music.com

teld. Van daaruit kunnen ze dan weer verder gaan filteren; 'ik wil zoveel beats per minuut' of 'ik wil alleen iets dat in de categorie dance valt' bijvoorbeeld. Zo kom je makkelijker uit bij de muziek die je nodig hebt." Van de mensen van AllMusic vergt het systeem overigens wel wat monnikenwerk om alles zo goed mogelijk gecategoriseerd te krijgen. "Veel data zijn al ingevuld als wij het materiaal binnenkrijgen, maar wij voegen zelf ook nog veel nuttige informatie toe. Een gigantische klus, maar het is wel belangrijk om het goed op orde te hebben om uiteindelijk de beste resultaten te kunnen bieden."

om

DUTCHMULTICAM

Outside Broadcast Van • ENG Crews • KA-Sat • Editing

Compacte high-end regiewagen, korte opbouwtijd!
Klein team, minder kosten!

HD - UHD - 4K - LIVE - STREAMING

dutchmulticam.nl

RECHTEN

Andere uitdaging in de wereld van productiemuziek is uiteraard ook het beschermen van de rechten van de makers en vertegenwoordigers. Een muziekstuk is zo gestolen en zie maar eens te achterhalen wie dat doet. Interessant fenomeen daarbij is bijvoorbeeld YouTube, dat ook een tijd op zoek is geweest naar manieren om bij te dragen aan de bescherming van de muziekrechten. In het dagelijks leven is het doorgaans zo dat je onschuldig bent tot het moment waarop het tegendeel bewezen wordt. "Maar YouTube heeft dat precies omgedraaid", geeft Van Beek aan. "Als je muziek gebruikt onder je video's, dan ben je voor YouTube direct schuldig aan inbreuk op de muziekrechten. Die melding komt altijd, daar kun je op wachten. Ze hebben een whitelistsysteem waarbij je zelf moet aangeven dat je rechtmatig gebruikmaakt van de muziek. Wij helpen onze klanten daar ook bij. Als zij muziek van ons gebruiken en ze uploaden de URL

van de betreffende video naar ons, dan zorgen wij ervoor dat het muziekgebruik door YouTube niet geflagged gaat worden als inbreuk op de rechten. Toen dat net begon was het een behoorlijk irritant gegeven. Eigenlijk moeten ze alleen aanpakken wat niet betaald is, maar dat is gewoon niet te controleren, daarom hebben ze die volgorde omgedraaid."

SAMENSTELLERS

Volgens Ferry van Beek is het zaak om goed na te denken over de muziek die je onder je productie zet. Vooral bij televisieprogramma's zie je nog wel eens dat ze gewoon wat hitmuziek kiezen en daarmee vooral het programma populairder willen maken. "Dat wil echter niet zeggen dat de muziek ook past bij de boodschap die ze over willen brengen. Er wordt soms echt te licht over gedacht. Je moet je bij muziek altijd afvragen wat het is dat de muziek voor je moet doen. Hoe wil je de boodschap laten overkomen?" Muziek is daar

volgens Van Beek een heel sterk middel voor: "Vroeger had je bij de omroepen muzieksamenstellers zitten, dat was een echt vak. In Amerika is dat nog steeds zo, daar wordt geen film of serie gemaakt zonder dat er één of twee 'music supervisors' bij betrokken zijn. In Nederland wordt nog vaak gedacht: 'we trekken iets van Spotify en dan zal het wel goed zijn'."

HYBRIDE

Van Beek heeft het vak door de jaren heen enorm zien veranderen. Maar welke kant gaat het volgens hem in de nabije toekomst op? "Ik zie vooral dat mensen toch wel weer graag live muzikanten horen spelen", antwoordt hij desgevraagd. "Wij zijn op het moment heel erg bezig met een hybride vorm. Ook bij het nieuwste album van ons eigen label (zie kadertekst, red.) hebben we dat gedaan. Er komen dingen uit de computer, maar je voegt bijvoorbeeld een live strijkersgroep toe. Of je pakt percussie er live bij. Een goede percussionist verslaat natuurlijk zonder problemen wat uit de computer komt. Op die manier krijg je heel verrassende resultaten." Een andere trend die Van Beek ziet is dat 'de muziekjes' over het algemeen korter worden: "Waar vroeger tracks van vier tot zes minuten gemaakt werden, simpelweg omdat er langere video's gemaakt werden, zie je dat nu helemaal niet meer. Welke video komt vandaag de dag nog boven de twee minuten uit?"

SOUND

Tot slot is niet alleen de muziek zelf door de jaren heen sterk veranderd, maar geldt dat volgens Van Beek ook voor de manier van produceren. "We zitten nu in een wereld waarin bij popmuziek met name ook de sound heel belangrijk is. De mastering bijvoorbeeld, maar ook welke samples erin gebruikt worden. Dat moet je echt in de gaten houden. Je komt niet meer weg met een sample van tien jaar geleden, tenzij je het heel doelbewust toepast. Men is heel gevoelig voor het feit of iets klinkt als nu of niet. Je ziet het ook als je de waveforms van de hedendaagse muziek bekijkt. Bij tracks van de afgelopen vijf jaar zijn dat bijna gewoon blokken. Het wordt allemaal zó platgecomprimeerd en dat hoor je terug. Er is veel minder dynamiek dan vroeger en dus is het echt een ander verhaal geworden. Net als ons vak zelf dus..."