

UMEÅ UNIVERSITET

ATT HITTA BALANSEN

Sätt att närma sig ljudmixen

Heaven Small

fsjksjk

Examensarbete, 22,5 hp

Estetiska ämnen C - Musikproduktion 30 hp

Ht 2025

Abstrakt

Mixing music is a highly individual, creative, and technically complex process, influenced by both intuition and deliberate decision-making. This study investigates my personal mixing process of the song “Fly” through active documentation and reflection, aiming to explore how creativity, technical skill, emotion, motivation, knowledge, and experimentation interact in real time. Data were collected via session notes, video recordings, and audio excerpts, then analyzed hermeneutically using color-coded categorization. Results reveal recurring patterns, including oscillation between intuitive and intentional approaches, iterative correction of material, periods of procrastination, and varying motivation linked to process versus outcome. The study also shows that workflow is affected by technical familiarity with tools, the influence of external feedback, and the overlap between composition, production, and mixing stages. Findings highlight that successful mixing relies on balancing spontaneity with structured reflection, leveraging both experiential knowledge and conscious experimentation. This autoethnographic approach emphasizes that understanding one’s own process provides insights that cannot be gained solely through theoretical study, and supports prior research on the interplay of technical skill, creativity, and perceptual awareness in music production.

Innehållsförteckning

Inledning

- 1.1 Syfte
- 1.2 Forskningsfrågor

Bakgrund

- 2.1 Egen erfarenhet
- 2.2 Glossarium

Teori

- 3.1 Hermeneutik
 - 3.1.1 Gadamer
 - 3.1.2 Ödman
- 3.2 Autoetnografi
 - 3.2.1 Chang

Metod

- 4.1 Dokumentation av mixningsprocessen
- 4.2 Färgkodningssystem
- 4.3 Utrustning och programvara
- 4.4 Gestaltning

Resultat

- 5.1 Pendling mellan intuitivt och intentionellt arbetssätt
- 5.2 Återkommande prokrastinering
- 5.3 Iterativt korrigering beteende

- 5.4 Förekomst av två motivationsformer
- 5.5 Variation i tekniskt förhållningssätt
- 5.6 Reflektionens förekomst under och mellan arbetspass
- 5.7 Överlappning mellan produktion, komposition och mixning
- 5.8 Påverkan av extern återkoppling
- 5.9 Skillnader mellan arbetspass med och utan förväntningar

Diskussion

- 6.1 Pendling mellan intuitivt och intentionellt arbetssätt
- 6.2 Återkommande prokrastinering
- 6.3 Iterativt korrigerande beteende
- 6.4 Förekomst av två motivationsformer
- 6.5 Variation i tekniskt förhållningssätt
- 6.6 Reflektionens förekomst under och mellan arbetspass
- 6.7 Överlappning mellan produktion, komposition och mixning
- 6.8 Påverkan av extern återkoppling
- 6.9 Skillnader mellan arbetspass med och utan förväntningar

Slutsats

Referenser

Bilagor

- Bilaga 1. Fly
- Bilaga 2. Loggboksutdrag

1. Inledning

”Som mixing ingenjörer, borde vi inte försöka förstå de emotionella möjligheter som en produktion erbjuder? Och borde vi inte låta våra egna känslor guida oss i processen? Min översättning [Izhaki, 2018, s. 62].

Även för den erfarna ingenjören kan mixning vara förvirrande och en tämligen känslig process. Jag, likt många andra ingenjörer, har lyssnat på mixar för länge och drabbats av det vi i branschen kallar för *mixdövhet* – det vill säga att tillfälligt mista förmågan att höra låtens mix-behov. Vidare stöter vi på omvända förhållanden när vi mixar. Vi kan till exempel komprimerar en gitarr för att ge plats åt en annan och inse att den första nu låter bra, men på bekostnad av att den andra nu blivit platt. Vi överväger mixen i olika miljöer och högtalare – på datorer, telefoner, ett par olika bilmodeller, i konserthallar och så vidare. Är vi inte beredda att döda en älskling eller två, sätter vi oss ingenjörer ner vid vårt ritbord [DAW] igen och äventyrar balanserna ännu en

gång. Mixning är återigen en känslig process – där justeringar av en parameter kan få andra att falla.

En mixningsprocess kan liknas vid att stå i köket och laga mat. Det hela flödar, men om någon ber om receptet måste varje steg därmed återkallas och formuleras. Avveks det från angivna mått? I så fall hur mycket? Och varför valdes de här kryddorna men inte de andra? Kocken kände nog enkomst att det var det soppan behövde. Likväl är hen medveten om att samma kryddblandning inte kan överföras lika framgångsrikt på andra soppor. I likhet med soppor, behöver tillika låtar en mix som är anpassad. Därav kan tekniker som ingenjören lärt sig från en låt inte nödvändigtvis tillämpas i nästa. Enligt Tint och Dragulin [2025], kräver en framgångsrik mix en balans mellan teknik och kreativitet.

Ingenjörer tvingas ibland ge avkall på sina konstnärliga visioner. Kunder besitter ofta egna önskemål och särskilt värdefulla – men för sammanhanget, inkonventionella ljud kan ibland vara svåra att bortse från. En revidering av mixen, eller i värsta fall av kompositionen, är därmed möjliga utfall.

Till skillnad från en mixningsprocess kan en mix kontextualiseras genom att liknas vid de sista stegen i en pedikyr, det vill säga själva designen på nageln. Allt som sker innan designen eller mixen, är på så sätt ekvivalent med infrastrukturen eller kompositionen. Mixning är den del av musikproduktion som för mig är mest spännande. Samtidigt är mixning också kanske det mest utmanande, vilket gör konsten mindre lockande för många. Vi är ofta inte medvetna om vad det är vi faktiskt gör och har svårt att precisera vad som gjorde en mix bra och en annan inte lika så. Jag tycker ironiskt nog att min bästa mix hittills, är den första jag någonsin gjorde.

Det är sedan tidigare känt att mixning är en utmaning att bemästra – en konst som saknar fasta tekniker och präglas av otaliga dilemman som uppstår under processen, några av vilka jag har listat. Detta har väckt många frågor, av vilka några utforskas i denna rapport. Även om det kan kännas omöjligt att förstå en process som kan närmas på otaliga sätt, och är unik för varje situation och individ, formulerar jag följande hypotes;

Att vi kan ackumulera värdefull, individuell och kollektiv kunskap inom sagt ämne, kunskap som inte hade gått att erhålla på annat sätt än genom undersökning av den egna mixningsprocessen.

Martyn Phillips [s. 8, para. 4] säger att en djupare uppfattning kan förhöja kvaliteten på en mix, men att förmågan att utveckla en djupare uppfattning, kanske begränsas av ingenjörens traditionella arbetssätt.

1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att aktivt dokumentera och reflektera över min egen mixningsprocess, det vill säga hur jag agerar och rationaliserar i en situation där målet är att mixa klart en låt och att därefter analysera resultatet med hjälp av tidigare forskning. Förhoppningen är att kunna dra slutsatser kring det som en mixningsprocess kan anses innefatta, så som kreativitet, teknik,, känslor, motivation, kunskap och experimentering.

Följande forskningsfrågor har därmed formulerats:

1. Vilka mönster i mina mixbeslut (**produktionsbeslut**) kan identifieras när jag observerar och dokumenterar dem i realtid?
2. Hur upplever jag balansen mellan känsla och teknisk precision när jag medvetet reflekterar under mixningsprocessen (**produktionsprocess**)?
3. Hur förändras min motivation, kreativitet eller känsla för mixen när jag aktivt observerar och dokumenterar min egen process?

2. Bakgrund

Brendan Anthony, verksam inom musikproduktion och mixning, beskriver mixning som ett performativt tillstånd som inte redan finns utan blir till genom handlingen [Anthony, 2017]. Han framhåller att ingenjörer utvecklar en personlig och intuitiv relation till musiken och använder sin utbildning och erfarenhet för att fatta beslut. Enligt Anthony är mixning ett samspel mellan teknik, erfarenhet och kreativitet och uppstår i realtid [Anthony, 2017]. Forskning av Dobrowohl, Milne och Dean [2019] visar att nybörjare ofta

föredrar sina egna mixar framför andras, även experters. Resultaten stödjer Anthonys beskrivning av den personliga relationen till musiken,

Neuroforskare Alizeé Lopez-Persem, Philippe Domenech och Mathias Pessiglione (2016) visade i sin studie att människor tenderar att välja alternativ som de redan har en förhandspräglad preferens för, även om andra alternativ inte är uppenbart sämre. Fynden tyder på att våra individuella globala preferenser har ett försprång i vårt beslutsfattande, vilket gör att vi ofta väljer det vi är bekanta med.

Musik professorn och kompositören William Moylan, framhåller att lyssnande är centralt i mixningsprocessen och att det krävs medveten uppmärksamhet på olika dimensioner och kvaliteter i ljudbilden [2017]. Han noterar att vissa aspekter kan vara kontraintuitiva eller avvika från tidigare lyssnarerfarenheter, vilket innebär att lyssnaren behöver utveckla nya sätt att uppfatta ljudet. Moylan betonar även vikten av att växla mellan olika perspektiv: hur ljudkällorna relaterar till varandra, hur de förhåller sig till helheten och de unika kvaliteterna hos varje enskild ljudkälla [Moylan, 2017].

Roy Izahki [2018, s. 55] akademisk lektor i ljudteknik, diskuterar skillnaden mellan medvetna och omedvetna processer inom musikproduktion och betonar att de omedvetna processerna är betydligt kraftfullare än de medvetna. Han förklarar att medvetna handlingar gradvis övergår till att bli omedvetna genom upprepade övning [Izahki, 2018, s. 56], vilket föreslår att skicklighet och automatisering utvecklas över tid. För att förbättra de omedvetna processerna krävs därför ett medvetet arbete, där övning och reflektion används strategiskt för att stärka de automatiserade färdigheterna [Izahki, 2018, s. 57]. Denna syn lägger vikt vid att kombinera medveten träning med erfarenhet för att utveckla ett intuitivt och effektivt arbetsflöde inom mixning och musikproduktion.

Producenten och kompositören Martin Phillips skriver att ingenjören ges fler möjligheter att förfinas ljudet när hen hittar nya sätt att uppfatta och bedöma mixen [Phillips, 2016]. Han framhåller att det underlättar om de som styr resurser ger ingenjören möjlighet att pröva nya arbetssätt och experimentera [Phillips, 2016]. Dessa observationer lyfter att flexibilitet och öppenhet för nya metoder ger ingenjören större frihet och kontroll över ljudet.

Daniel Walzer, multiinstrumentalist, kompositör, ljudtekniker och assisterande professor inom musik och konsteknik, konstaterar i sin studie om oberoende musikproduktion; att teknologisk utveckling har gjort musikproduktion mer

tillgänglig [Walzer, 2021a]. Många kan nu skapa musik från sitt hem och lära sig tekniken via onlineplattformar. Walzer noterar att detta har gjort oberoende artister mer attraktiva för majorbolag, eftersom de själva kan producera och mixa sin musik utan att behöva anlita professionella producenter och ingenjörer. I en annan studie från [Walzer, 2021b] utforskar han begreppet *sonic thinking*; ett förhållningssätt där hörseln och ljudupplevelsen blir centrala i skapandet. Sonic thinking uppmuntrar öppet lyssnande, experimentation och ett mer kroppsligt och känslostyrt arbetssätt med musik och ljud. Walzer framhåller att kreativt ljudarbete bygger på medvetenhet om resonanser och estetiska val, inte enbart korrekt användning av utrustning [Walzer, 2021b].

Kamila Urban, Ondra Pesout, Jiří Kombrza och Marek Urban [2021] visar att personer med hög metakognitiv medvetenhet – förmågan att reflektera över, förstå och reglera sina egna tankeprocesser, exempelvis hur man planerar, genomför och utvärderar sitt lärande – tenderar att prestera bättre på kreativa uppgifter. Studien visar även att dessa personer är mer motiverade [Urban, Pesout, Kombrza & Urban, 2021, s. 6]. Resultaten indikerar att medvetenhet om egna tankeprocesser är viktig för motivation och kreativitet,

Sammanfattningsvis verkar tidigare forskning vara överens om att mixning är personligt och innefattar en både teknik och experimentation, växlande perception och är kroppslig.

2.1 Egen erfarenhet

Min utgångspunkt i denna studie vilar på en kombination av praktisk erfarenhet och akademiska studier inom musikproduktion, ljudgestaltning och musikjournalistik. I över fyra år arbetade jag som musikjournalist vid Sveriges Radio AB, där jag producerade musikprogram och medverkade i juryprocessen inför P3 Guld-galan. Inom samma organisation arbetade jag även som artistredaktör och bokningsredaktör på Musikhjälpen. Utöver min tid inom public service har jag som frilansare och musikskapare hållit låtskrivarworkshops runt om i Sverige, framfört egen musik live, DJ:at vid kulturella och musikrelaterade evenemang samt utvecklat en spellistebaserad ljudupplevelse som ställdes ut på Kvinnohistoriska museet. Jag har även föreläst om min yrkesbana och om musikskapande i praktiken.

Vid tiden för denna studie är jag 28 år och verksam som amanuens vid journalistprogrammet vid Umeå universitet, där jag bland annat ansvarar för

att driftsätta och utveckla programmets sändningsstudio samt skriva och utformat dess tekniska användarmanual.

Parallellt är jag kandidatstudent vid samma universitet med inriktning mot musikproduktion, med förväntad examen sommaren 2026. Min akademiska bakgrund omfattar kurser inom musikproduktion, ensemblespel, mixteknik, ljudteknik, modulärsyntes och ljudprogrammering. Teknologiskt har jag rört mig mellan flera digitala produktionsmiljöer – från *GarageBand* till *Logic Pro X* och på senare dagar *Ableton Live* – samt utvecklat grundläggande kompetens i *Max 9 (Cycling '74)* och modulärsyntes i *VCV Rack 2 - System* som båda bygger på patch-baserad signalhantering där ljudflöden och interaktioner skapas modulärt.

Min forskarroll präglas av att jag både är analytiker och utövare. Min ambitioner är att fortsätta förlänga min kompetens inom ljudkonst, musikproduktion och komposition, samt att fortsätta släppa och framföra egenkomponerad musik. Att inta en masterutbildning framstår därmed som ett naturligt påbyggnad i min framtida konstnärliga praxis och kunskapsgrund jag nu bygger.

2.2 Glossarium

Mixning – Processen att balansera, justera och bearbeta ljudspår för att skapa en slutlig ljudbild som är harmonisk, tydlig och estetiskt tilltalande.

Mixningsingenjör – Den person som utför mixning. I denna uppsatts används termen synonymt med ”ingenjör”.

Mixningsprocess – Ingenjörens individuella sätt att arbeta med mixning, inklusive egna metoder, strategier och rutiner.

Metakognition – Förmågan att tänka på sitt eget tänkande, det vill säga reflektera över hur man planerar, genomför och utvärderar sina egna handlingar och beslut och anpassa sitt beteende utifrån denna reflektion.

Ljudbild – Den slutliga sammansättningen av ljudkällor; hur de olika instrumenten och elementen uppfattas tillsammans.

DAW (Digital Audio Workstation) – Programvara som används för att spela in, redigera och mixa ljudspår, t.ex. Ableton Live, Logic Pro eller Pro Tools.

VST (Virtual Studio Technology) – Digitala plugin-program som används för att lägga till effekter eller virtuella instrument i en DAW.

Maskering – När ett ljud täcker eller döljer ett annat ljud i samma frekvensområde, vilket gör det svårt att uppfatta båda klart i mixen. Masking kan hanteras genom EQ, panorering eller nivåjustering.

EQ (Equalization) – Processen att balansera frekvenser i ett ljudspår. EQ används för att skapa tydlighet i mixen, minska överlappande frekvenser och framhäva viktiga delar av ljudbilden.

Melodyne - Programvara för pitch- och timingkorrigering av sång och instrument.

Bounce – Processen att rendera eller exportera en mix eller ett spår från DAW till en färdig ljudfil, t.ex. WAV eller MP3, för lyssning eller distribution.

3. Teori

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Syftet med kapitlet är att ge en teoretisk bakgrund som möjliggör analys och tolkning av det undersökta fenomenet.

3.1 Hermeneutik

Hermeneutik grundar sig i att skapa en förståelse – utan att påstå att något sätt är det enda rätta. Det innebär att tolka saker från olika perspektiv och att se både detaljer och helhet utan att sträva efter ett slutgiltigt svar.

Utgångspunkten är en öppenhet, vilket erkänner att all tolkning alltid är färgad av vår egen erfarenhet och perspektiv och att vi därför aldrig kan uppnå en hel objektivitet. Hermeneutik innebär även en slags skepticism mot det som observeras, och på så sätt kan den som använder sig av hermeneutik lättare revidera, lägga till eller ta bort tolkningar under arbetets gång. Det är ett förhållningssätt där man jämför olika perspektiv och undersöker hur olika delar relaterar till varandra för att utveckla ytterligare förståelse ett satt ämne eller område.

3.1.1 Gadamer

Enligt Gadamer får inte tolkningsmetoden tvinga in ett konstverk i något förutbestämt schema [1960, s. 115], och att den beaktande måste likt konstnären själv engagera sig i att försöka förstå det denne beaktar eller vill förmedla [1960, s. 114]. Hermeneutik är en forskningsmetod men beskrivs även kan handla om filosofi;

”Det liv, som rekonstruera och hämtas fram ur det främmande, är inte det ursprungliga. I fortsatta främlingskap uppnår det inget annat än bildningens sekundära existens” [Gadamer, 1960, s. 117]

”Inte ens den bild, som hämtas från muséet till kyrkan, eller det byggverk som återfått sitt gamla tillstånd, har blivit vad de en gång var - istället blir de turistattraktioner” [Gadamer, 1960, s. 118]

Gadamer menar att det den beaktande tar in alltid är en efterkonstruktion av objektet utifrån den beaktandes egen kontext, och därför kan det inte speglas autentiskt eller korrekt – det vill säga så som objektet var när det först skapades. Ett objekt anser Gadamer inte ska återskapas så som det var utan försöka levas in i och tolkas i vår egen kontext.

3.1.2 Ödman

När vi tolkar något, finns det enligt Ödman alltid en viss förståelse för det vi tolkar [2016, s.26]. Erfarenhet menar hon är en nödvändighet eftersom tolkningen bara kan uppnås genom förståelse vilket i sin tur bygger på att återuppleva situationer. Ödman lägger likaså även vikt på att Hermeneutik handlar om att förstå innebörderna av den fakta som presenteras, inte enbart den fakta eller objekt som presenteras [2016, s. 48] och att tolkning handlar om att bygga broar mellan olika sätt att förstå världen och därmed nå ett samförstånd [2016, s. 23]

3.2 Autoetnografi

Autoetnografi är en kvalitativ forskningsansats där forskaren nyttjar och granskar sina egna upplevelser som empiriskt underlag för att kasta ljus över och begripa kulturella, sociala eller samhälleliga skeenden. De personliga erfarenheterna ställs i relation till delade kulturella strukturer och teoretiska synsätt.

3.2.1 Chang

4. Metod

Mixningsprocessen har genomförts utan schemalagda arbetsblock eller fasta sessionstider. Arbetet har utförts när det bedömts lämpligt utifrån naturlig fallenhet, vilket har resulterat i flera mixningssessioner av varierande längd och innehåll. Projektet har genomförts i en DAW som är relativt ny för mig. Detta har bedömdes initialt inte som ett hinder, eftersom processen och de verktyg som är tillgängliga till stor del är desamma i de flesta DAWs. Det som bedömdes kunna försvåra arbetet är dess layout samt annorlunda benämningar för likvärdiga verktyg eller VSTs. Efter varje session har processen dokumenterats genom antingen videoinspelade reflektioner eller direkt nedskrivna tankar, känslor och iakttagelser. All dokumentation har därefter bearbetats och transkriberats till text med ett hermeneutiskt förhållningssätt, där reflektion och tolkning av det egna materialet har varit centralt. Skärminspelningar och korta ljudexempel har även genomförts vid tillfällen då arbetsmoment har bedömts behöva visuell och ljudlig exemplifiering. Inspelningarna har använts som kompletterande material och visar specifika delar av mixningsarbetet. Videoklippen och ljudexemplen har i allmänhet varit korta, ofta under 40 sekunder,

För att organisera och analysera de insamlade anteckningarna använde jag ett färgkodningssystem där varje färg representerar en viss typ av information:

- **Grön:** Positiva upplevelser eller händelser
- **Röd:** Negativa upplevelser eller händelser
- **Gul:** Observationer, reflektioner och insikter
- **Blå:** Experimentation och känslostyrda reaktioner
- **Lila:** Teknikrelaterade aspekter

Färgkodningen gjorde det möjligt att snabbt identifiera och sortera anteckningarna efter innehåll, vilket underlättade en strukturerad analys av materialet.

4.1 Utrustning och programvara:

- Macbook Pro M2 Max, 64Gb RAM, 994,66 GB, Sonoma 14.5 Laptop
- Focuswrite Scarlett 2i2 3rd gen Ljudkort
- Subzero SZ-MH200 Kondensator mikrofon

- Subzero SZC-300 Hörlurar
- Ableton Live Suite version 12.3 DAW
- Samsung S23 Ultra, 6Gb RAM, 512GB Mobiltelefon

4.2 Gestaltning

I den här studien undersöker jag min kreativa process under mixningen av låten ”Fly”, en egenkomponerad och producerad singel som jag gjorde utan någon specifik referens men med underliggande inspiration från Leona Lewis, Alicia Keys och Beyoncé – artister jag lyssnat flitigt på sedan barndomen, vilket lade grunden för den balladliknande och dramaturgiska struktur jag strävade efter.

KOMMENTAR: Observera att avsnitten med särskild hänvisning till resultat, diskussion och slutsats utgör en förenklad sammanfattning och därför kan skilja sig från den slutliga versionen. Tillika så även gestaltningen.

5. Resultat

Syftet med denna studie var att undersöka min egen mixningsprocess genom aktiv dokumentation och reflektion, och att analysera hur resultaten av denna dokumentation relaterar till mitt personliga arbetsflöde genom att jämföra dem med tidigare forskning om kreativitet, teknik, känslor, motivation, kunskap och experimenterande.

Analysen av loggboken visar ett antal återkommande processmönster i den kreativa arbetsprocessen. Dessa mönster framträder över tid och återkommer i flera arbetsfaser.

5.1. Pendling mellan intuitivt och intentionellt arbetssätt

Loggboken visar att arbetsprocessen präglas av en återkommande pendling mellan ett intuitivt och ett mer intentionellt arbetssätt. Arbetet inleds ofta utan en tydligt formulerad målbild och baseras på spontanitet och känslostyrda beslut. I senare skeden framträder behov av struktur, tydligare mål och mer planerade åtgärder.

5.2. Återkommande prokrastinering

Prokrastinering förekommer vid flera tillfällen i processen. Den sammanfaller med perioder där beslut kring riktning, omtagningar eller arbetsfokus är oklara. Prokrastineringen följs ofta av längre sammanhängande arbetspass.

5.3. Iterativt korrigerande beteende

Loggboken visar ett mönster av upprepade justeringar och korrigeringar av befintligt material. Dessa korrigeringar genomförs trots att behov av nyinspelning eller omtag identifierats. Mönstret återkommer i både sång- och mixarbete.

5.4 Förekomst av två motivationsformer

Två typer av motivation framträder i loggboken: en som är kopplad till tillfredsställelse i arbetsprocessen och en som är kopplad till slutresultatet. Dessa förekommer parallellt och aktualiseras i olika skeden av arbetet.

5.5 Variation i tekniskt förhållningssätt beroende på verktyg

Loggboken visar att arbetsflödet skiljer sig åt beroende på graden av teknisk förtrogenhet med verktyget. Vid arbete i verktyg där kunskapen upplevs som hög beskrivs processen som mer tekniskt orienterad och sammanhängande. Vid lägre förtrogenhet uppstår behov av självutbildning och pauser.

5.6 Reflektionens förekomst under och mellan arbetspass

Reflektion förekommer både under pågående arbete och mellan arbetspass. Reflektionerna dokumenteras som återkommande inslag i loggboken och är ofta kopplade till beslut om fortsatt arbetsriktning.

5.7 Överlappning mellan produktion, komposition och mixning

Loggboken visar att arbete med produktion, komposition och mixning sker parallellt snarare än i separata faser. Beslut inom ett område följs av förändringar i de andra.

5.8 Påverkan av extern återkoppling

Extern återkoppling från handledare och opponenter återges i loggboken och sammanfaller med omvärderingar av tidigare beslut. Efter återkoppling dokumenteras förändringar i fokus eller arbetsriktning.

5.9 Skillnader mellan arbetspass med och utan förväntningar

Arbetspass som beskrivs som förutsättningslösa eller utforskande skiljer sig från arbetspass med tydliga förväntningar. Dessa skillnader återkommer i beskrivningar av arbetsflöde och upplevda framsteg.

6. Diskussion

Pendling mellan intuitivt och intentionellt arbetssätt (5.1)

Resultaten påvisar att arbetsprocessen rör sig mellan intuition och strategiskt tänkande. En dynamik som kan tolkas som ett sätt för kreativa beslut att finna jämvikt mellan intuition och genomtänkt bedömning. Detta går ihop med Anthonys teori om att mixning utvecklas i stunden och att ingenjörer agerar

baserat på såväl känsla som tidigare kunskaper. Samtidigt kan Moylans [2017] observation av att lyssnande kräver en skiftning mellan övergripande syn och detaljfokus förklara behovet av internationella skeden.

Återkommande prokrastinering (5.2)

Prokrastinering tenderade att uppstå i situationer där mina beslut eller arbetsmetoder var oklara. Ett exempel från denna studie återfinns i min loggbok, där jag beskriver mitt val av att fortsätta arbeta med sånginspelningen trots medvetenhet om att arbetet hade gynnats av nya tagningar.

Detta kan kopplas till Lopez-Persem, Domenech och Pessiglione [2016], som visar att människor ofta föredrar alternativ de är bekanta med. Prokrastinering kan alltså reflektera ett naturligt beslutstvekan när nya kreativa val måste fattas, men det kan också ses som en strategi för att låta idéer mogna, vilket stöds av observationer om att längre arbetsperioder följer efter dessa pauser. Samtidigt finns risken att prokrastinering hindrar kontinuerligt fokus, vilket kan minska effektiviteten i processen.

Iterativt korrigerande beteende (5.3)

Upprepade korrigeringar och justeringar kan tolkas som ett uttryck för experimenterande och lyssnande snarare än en brist på kompetens. Walzers [2021b] begrepp *sonic thinking* kan ge stöd åt denna tolkning, då det betonar behovet av kroppsligt och utforskande lyssnande för att utveckla ljudupplevelsen. Detta antyder att upprepade förändringar inte alltid är ineffektiva, utan kan vara ett sätt att finjustera och fördjupa förståelsen för ljudbilden. Samtidigt riskerar iterativa omtag att bli tidskrävande om inte tydliga mål används.

Förekomst av två motivationsformer (5.4)

Resultaten visar att motivation både kan kopplas till arbetsprocessen och till slutresultatet. Urban et al. [2021] framhåller att hög metakognitiv medvetenhet ökar motivation och prestation, vilket kan förklara varför vissa pass präglas av hög arbetslust medan andra drivs mer av målmedvetenhet. Detta tyder på att kreativa individer behöver både inre driv och målorientering för att balansera spontana och strukturerade moment.

Variation i tekniskt förhållningssätt beroende på verktyg (5.5)

Skillnader i arbetsflöde beroende på teknisk förtrogenhet kan relateras till Walzer [2021b] och Phillips [2016], som visar att experimenterande underlättas av teknisk kompetens. Resultaten antyder att låg teknisk vana kräver självutbildning och fler pauser, vilket kan bromsa kreativt flöde, medan hög förtrogenhet möjliggör mer sammanhängande arbete. Samtidigt kan utmaningar med nya verktyg stimulera kreativitet genom att tvinga fram nya lyssnings- och arbetsstrategier.

Reflektionens förekomst under och mellan arbetspass (5.6)

Att reflektion sker både under och mellan pass visar på medvetenhet om arbetsprocessen, vilket stöds av Phillips [2016] och Walzer [2021b].

Reflektion kan bidra till förbättringar i produktionen, men också riskera överanalys om den inte balanseras med intuitiva beslut. Resultatet antyder att kontinuerlig reflektion är viktig för att navigera komplexiteten i musikproduktion.

Överlappning mellan produktion, komposition och mixning (5.7)

Resultaten tyder på att dessa processer sker parallellt. Anthony [2017] och Phillips [2016] betonar att kreativt ljudarbete ofta är icke-linjärt och kräver simultana beslut. Detta kan ses som positivt eftersom det möjliggör snabb respons på förändringar i ljudbilden, men kan också öka komplexiteten och risken för förvirring om arbetsflödet inte är medvetet strukturerat.

Påverkan av extern återkoppling (5.8)

Extern feedback leder ofta till omvärdering av tidigare beslut. Walzer [2021a] noterar att nya perspektiv ger möjligheter att utveckla kreativt lyssnande. Resultaten stödjer detta, men de antyder också att för mycket extern påverkan kan fragmentera arbetsprocessen om inte feedbacken integreras på ett balanserat sätt.

Skillnader mellan arbetspass med och utan förväntningar (5.9)

Utforskande pass utan tydliga förväntningar visar ett mer fritt och experimentellt arbetsflöde, vilket kan relateras till Walzer [2021b] och Phillips [2016] som framhåller vikten av flexibilitet och experimenterande för kreativ utveckling. Samtidigt kan tydliga förväntningar öka fokus och effektivitet, vilket tyder på att balans mellan frihet och struktur är avgörande.

Slutsats

Sammantaget visar resultaten att musikproduktion och mixning är både intuitivt och experimentellt, men också beroende av medveten reflektion, teknisk kompetens och motivation. Tidigare forskning kan förklara många av dessa mönster, men resultaten visar även komplexiteten i hur individer kan navigerar mellan spontanitet, struktur, externa influenser och personlig preferens.

Referenser

1. Anthony, B. [2017]. Mixing As A Performance: Creative Approaches To The Popular Music Mix Process. Journal on the Art of Record Production (JARP). ISSN: 1754-9892. <https://www.arpjournal.com/asarpwp/mixing-as-a-performance-creative-approaches-to-the-popular-music-mix-process/>
2. Chang, H. [2016]. Autoethnography as Method. 1 upp. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315433370>
3. Case, A. [2005]. Creative reflections—the strategic use of reflections in multitrack music production. The Journal of the Acoustical Society of America 118(3, Suppl.) 1 September, s. 1998. <https://pubs.aip.org/asa/>

[jasa/article/118/3_Supplement/1998/541953/Creative-reflections-the-strategic-use-of](https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100953)

4. Dobrowohl, F., Milne, A. & Dean, R. [2019]. Timbre Preferences in the Context of Mixing Music. Applied Sciences 9(8, temanummer: Psychoacoustic Engineering and Applications): s. 1695 <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100953>
5. Izahki, I. [2018]. Mixing Audio. 3. Upp. Routledge
6. Lopez-Persem, A., Domenech, P. & Pessiglione, M. [2016]. How prior preferences determine decision-making frames and biases in the human brain. eLIFE. <https://doi.org/10.7554/eLife.20317>
7. Moylan, W. [2017]. How to listen, What to Hear. Hepworth-Sawyer, R & Hodgson, J (Red.). Mixing Music. Routledge, s. 53-78.
8. Phillips, M. [2016]. Exploring Potential of the Mix. Hepworth-Sawyer, R & Hodgson, J (Red.). Mixing Music. Routledge, s. 35-52.
9. Urban, K., Pesout, O., Kombrza, J. & Urban, M. [2021]. Metacognitively aware university students exhibit higher creativity and motivation to learn. Thinking Skills and Creativity 42(2): s. ? <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100963>
10. Walzer, D. [2021a]. Towards an understanding of creativity in independent music production. Creative Industries Journal 16(2): s. 42-55 <https://doi.org/10.1080/17510694.2021.1960705>
11. Walzer, D. [2021b]. Sonic thinking as a tool for creativity, communication, and sensory awareness in music production. Thinking Skills and Creativity 42(2): s. ? <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100953>

Bilagor

Bilaga 1 - Fly

<https://drive.google.com/file/d/1mx5WoJE2eUw5X7glbx5UyZBqkyQBpQf3/view?usp=sharing>

Bilaga 2 - Loggbok

Mix Session 1 - Söndag 16/11

Första inspelningssessionen blev mer **emotionell** än vad som var väntat. Och inleddes efter en tid av mycket **prokrastinering**. Låten heter "Fly" vilket jag hade producerat ungefär två månader innan, vid det tillfället kom kompositionen till mig med **lätthet**.

Jag spelade in sång på ett sätt som jag efter reflektion inte fann särskilt välplanerat men som något jag ofta gjort med låtar jag producerat innan.

Reflektion från dagen: Jag insåg att tillvägagångssättet är vanligt, sker intuitivt, men att detta egentligen **inte** är något som jag anser är **ett bra tillvägagångssätt**. Jag uttrycker en **brist på intention**, även om jag hade en **ungefärlig målbild**, upplevde jag inte att den målbilden **refererades** till **nog mycket** under inspelningsprocessen. Jag belyser att bra material (inspelning) är känt att kunna generera ett bra resultat och är ofta avgörande för resultatet och sparar tid på korregeringsarbete.

I samma veva av reflektion, nämner jag ett annat behov än att få en bra mix, ett **behov av en tillfredställande process**. Jag nämner att jag **finner behag i att vara fri** och inte tänka på toner och emotionell leverans, styrka och utal som är inom ramen en målbild. Mycket av det jag uttrycker och bearbetar finns i **processen av själva skapandet och inte i resultatet**. "Om jag skulle begränsa mig själv för att tänka på det tekniska, så förlorar jag lite mening"

Att aktivt reflektera över min process är annorlunda och det krävde en paus, vilket jag normalt sätt brukar hoppa över.

Mix Session 2 - Söndag 16/11

Jag försökte kompa olika tagningar till en ledsången och insåg **en lång väg in i arbetet** att det finns ett **behov att spela in sången på nytt**, eftersom det inte blev den kvalitén som jag målbilden förväntar sig. Fast än behovet visade sig hade

jag svårt att acceptera utfallet av mitt intuitiva beslut, och därför fortsatte jag att utföra korrigeringar i hopp om bättre utfall, vilket det inte blev. tillslut beslutade jag mig för att spela in sången på nytt. Trots en känsla av att jag besegrat mig själv och rånat mig själv på tid, kände jag mig hoppfull för att dessa insikter kunde förbättra framtida inspelningar eftersom jag fick en förståelse för var i min process det brister men också varför detta händer. Att jag har ett inre behov som är dualt. Dvs en Intrinsisk motivation → process-tillfredsställelse och Extrinsisk motivation → resultat-tillfredsställelse.

Efter det att jag spelade in nya vocals och även hade adderat backgroundvocals märkte jag att jag har svårt att hålla mig till mina initiala tankar. Jag upplevde att en undermedveten impulsivitet knuffade mig i motsatt riktning. Ett exempel var att jag hade bestämt mig för att sjunga lågt men ändå skiftar till ljust till och från. Resonemanget var att chansen finns att det faktiskt låter bättre, jag nämner en hypotes om att detta agerande kunde vara en bieffekt ett perfektionism komplex som gör mig Iterativt i tron om att något bättre väntar runt nästa hörn. Jag var under tiden medveten om problematiken i mitt agerande, men var trots detta oförmögen att agera rationellt.

Därmed bestämde jag mig för att ta en paus i arbetet.

Mix Session 3 - Måndag 17/11

Jag hade suttit i flera timmar som bestod av experimentering. Jag beskrev det som en experimentell loop där en bara sitter och drar i spakar och inte kan värdera skillnaden, som att man är besluten att fixa någonting utan att man tänkt på vad det är jag vill fixa. ”Man vet inte vad mållinjen är, men när man hör det så vet man”. Jag tänkte inte riktigt på vilket håll jag vill att låten ska gå och att hitta lösningar utifrån det. jag säger i min ljudlogg ”Om jag bara har mitt sikte på det jag tänker att låten ska bli, så kanske jag missar något fantastiskt”. Jag argumenterar att båda är bra att ha men att balans mellan referensmålbild och experimentering kan vara utmanande.

Mix Session 4 - 17/11

Jag prokrastinerade hela dagen som jag kände kom från tidigare reflektioner. Jag har tidigare känt att jag fått motivation av att börja eller fortsätta projekt. Men eftersom att det i forskningsarbetet framkommit konfrontativa insikter vilket jag inte visste hur jag bäst skulle hantera. Jag velade mellan att spela om på nytt eller att spendera tid på att försöka fixa tidigare inspelning, eller lämna sången för en stund och fokusera på instrumentalen. Jag resonerar ifall en mixad instrumental kanske skulle lätta ansvaret som sången just nu har för låtens kvalité.

Jag refererar till en studie där jag känner igen mig i den självständiga kategorin. En studie om beslutsfattning visade att självständiga personer tenderar att agera på känslor medan personer som är beroende ofta fattar beslut baserat på logik (Hong, Chang, 2015).

Och uttryckte en oro i att inte kunna reglera mina känslor tillräckligt till fördel för mixen. När det är känslorna som ofta leder vägen och för mig behöver bearbetas, blir de också drivkraften.

Mix Session 5 - 17/11

På måndagkvällen var jag frustrerad över att ha spenderat en hel dag med att försöka korrigera sången utan framgång. Jag var kluven i om leveransen skulle gå att rädda och betänkte mina val och alternativ framåt. Jag konstaterade att en låt med så många instrument och spår inte var nödvändigt för att genomföra denna rapport. Samtidigt jag kom fram till att låtens resultat inte är det viktiga i min forskning utan processen och att testa mixa en ny låt med färre spår hade kanske varit gynnsamt för forskningen som genomförs, eftersom det hade kunnat bidra med mer material och reflekterat min beslutande process mer korrekt.

Tillvägagångssättet för måndag var övervägande intuitivt med undantag för melodyne, ett pitch-korrigeringsverktyg. Inte för att jag använt verktyget

särskilt mycket, men för att jag vet grunderna i röstens uttryck, vad vibrato är, formanter etc och visste därför exakt hur röstfilen skulle påverkas av de olika parametrarna/funktionerna i programmet, därav blev jag teknisk och jag upplevde även att mitt växlande mellan visuell och auditiv uppmärksamhet var balanserat.

Mix Session 6 - 25/11

Idag har jag jobbat med instrumenten och lämnat sången bakom mig. Jag har ibland tagit med sången ändå för att se till att den har plats, även om jag kanske spelar in den på nytt framöver. Hur som helst så har jag fixat volymnivån på instrumenten och komprimerat de instrument som jag tycker sticker ut för mycket och som jag därmed vill trycka bak i mixen en aning. Jag känner att jag är mer taktisk med mitt tillvägagångssätt ikväll. Jag lyssnar utifrån den målbild jag ser framför mig, vilket jag känt varit oklart tidigare, dvs vilket håll låten ska gå. Jag tror att det hjälpte att jobba med instrumentens stereobild, dvs var instrumenten ska vara placerade, det gjorde att målbilden klarnade kan jag känna. Men jag kan inte säga att jag såg en klar målbild innan som jag försökte efterlikna, utan jag hade väl en idé om hur instrumenten skulle ligga, men testade olika positioner i panorering och inställningar i kompression tills dess att jag kände att något blev utstickande bättre. Jag tänker att jag inte vill skruva bort mig nästa session och känner därmed suget att planera nästa steg inför nästa session. Jag tänker mig att det blir att skära bort frekvenser för att göra plats åt instrumenten och förhoppningsvis kanske det genererar en ännu bättre målbild för reverb och eventuellt andra effekter. Något jag också tänker är att ladda ner fler akustiska instrument. Jag är inte nöjd med violinerna, nu har jag blandat en högre och lägre violin för att få ett mer naturligt sound (abelton stocks). Fick tips av en kompis på tre gratis packs som jag ska testa: Spitfire audio BBC symphony orchestra

I en studie framgår det ” kunskap är det som gör handlingar automatiska” (KOLLA UPP REFERENS) vilket hade varit en möjlig förklaring till att just Melodyne flöt på tekniskt.

Mix Session 7 - 7/12

Jag märker att jag måste samla på mig mer kunskap om programmet för de grundläggande funktionerna som jag och många andra ofta är beroende av och använder när vi producerar musik i DAW. Jag har spenderat övervägande del av kvällen till att se YouTube tutorials på automation och även försökt använda och lära mig kortkommandon för att få ett smidigare arbetsflöde. Jag märker hur min motivation och inställning blir mer positiv och jag ser framemot att automatisera och komma till den punkt i mixen där detaljer kan appliceras i form av exempelvis automation. Däremot finner jag mig gå tillbaka och fila på produktionen och cellon som jag lade till för ett tag sedan fyllde upp låten på ett fint och behagligt sätt men den gör mig däremot tveksam till sången och jag tänker att jag kan göra låten instrumental och fokusera på instrument för att lättare komma vidare så jag ej behöver kompromissa instrument och sång och eventuellt behöva spendera tid på att komponera om delar för att få allt att passa. Syftet med studien kan fortfarande uppnås utan sång.

Mix Session 8 - 8/12

Jag är på flygplatsen och väntar på att board flyget till umeå efter en helg i stockholm för castingdag och träffa familjen. Jag har filat på cellon och stereowith och volymer för att uppnå en behaglig stereobalans. Jag har applicerat en auto-pan på cellon som skiftar från höger till vänster vilket skapade en fin rörelse i mixen som blir mer realistisk och levande. Nästan som att den som spelar cellon inte står helt still utan skiftar sig en aning. Jag upplever att detta gjorde den delen och helheten mer realistisk och levande. Jag vill utforska hur jag kan applicera liknande effekter för att få rörelse och

liv i mixen. Men är också mån om att mixen har ett stort behov av eq för att skapa rum i mixen då vissa frekvensområden nu krockar, dvs vissa instrument med samma frekvensområde nu krockar. Jag ser även ett behov av att se vilka mättningsverktyg som finns tillgängliga i ABELTON för att mixen ska vara balanserad och kompatibel med olika streamingplattformar som ofta bara tillåter 14LUFs etc. Spotify har introducerat 24bit vilket möjliggör lossless ljudkvalitet.

Mix Session 9 - 8/12-

Jag märker hur jag idag har släppt tidigare tankesätt som säger att jag bör göra saker enligt boken, ”korrekt” och tekniskt som samexisterar parallellt med mitt experimentella. Jag har tacklat mixen på ett väldigt utforskande och förväntanslöst vis, och litat på att min kompetens och mina öron kommer att vägleda mig, vilket jag tycker gav lyckat resultat. Jag avslutar sessionen med att vara nöjd över mina framsteg för första gången sedan jag påbörjade mixningen. I och med att jag varit förväntanslös och haft tillit i min förmåga blev det möjligt för mig att tänka bredare eftersom rädsla av att förstöra något inte fanns. I och med detta såg jag mixens kreativa möjligheter och experimenterade mig fram och sorterade bort eller ångrade sådant som ej gav ett önskat resultat eller som visade sig inte låta bra. Mitt tillvägagångssätt var kravlöst och jag njöt av processen likaså kände jag positivt till låten som helhet och spelade den om och om igen för att absorbera de framsteg jag gjort. Jag tror också att en anledning till varför denna dag blivit extra lyckad är pga den självutbildning på YouTube jag genomförde dagen innan. Jag känner mig mer bekväm i abelton som i början av arbetet var mer främmande och utforskat. Men det är också möjligt att mitt kravlösa tillvägagångssätt idag har lärt mig mer och introducerat mig för fler parametrar i abelton vilket gjort mitt arbetsflöde mer självsäkert.

Mix Session 10 -Torsdag 8/1-26

Efter en månads sjukdom har det varit svårt att hitta suget att jobba. Men

under tiden som jag arbetat med rapporten har jag insett att ge produktionen en chans, att sätta sig ner och bara börja hjälper. Kanske tenderar vi eller iaf jag att söka efter motivation när det jag egentligen behöver är dedikation. Nu när jag väl suttit här i några timmar, har jag fått åter min motivation efter jag försäddikerat mig till låten. Jag inser också under tiden som jag idag arbetat, efter att återgått till kompositionen och testat spela in olika kompositioner på mitt piano - att min motivation växer, eftersom att återgå till kompositionen betyder att jag gett mig chansen att bli nöjd med den och i och med det även låten. Som jag tidigare nämnt har jag försöka fixa något som enligt mig själv saknar något. Att återgå till kompositionen är något jag tidigare sett som ett bakslag, men denna dans mellan mix och komposition, när de faktiskt möjliggör och överlappar varandra, är en nödvändighet för min motivation och för mixen. Frågan jag ställer mig under tiden som jag accepterar denna dans är: Vad kan jag göra för att låten ska bli bättre? - snarare än: Hur fixar jag det här? Det är som att förvänta sig att en målare ska bli klar med ett rum utan tillräckligt med färg. Om inte det han vill är att göra en accentvägg, såklart är detta personligt och relativt.

Mix Session 11 - 12/1-26

1.session 1

Idag har jag haft två sessioner idag. Varav den första inte hände så mycket på annat än att försöka kolla ut de tagningar och städa upp mixen lite. Efter slutseminariumet idag och Anders kommentar om att kanske ändra till produktion istället för mixning. Fick mig att inse att dessa faktiskt överlappar varandra mycket under min studie och att jag liksom dansar mellan dessa två och för att göra det mer lättbegripligt för dig läsaren, hade därför produktion och producent varit nyckelorden i denna studie istället för injengör och mixare.. Kanske är det något form av resultat som börjar formas redan här.

Hur som helst så känns det svårt att jobba på grund av denna insikt. Jag vet inte riktigt vad det är jag ska dokumentera och dra gränsen i vad som är mix och vad som är produktion. Jag vill inte heller förlora möjligheten att utmana

definitionen av vad en mix kan tänkas innefatta. Heller vill jag inte dra åt det håll som resultatet verkar visa, men det är oundvikligt. Kanske är det tidigare forskning som får guida mig här. Men kanske är det så som tidigare forskning redan antyder, att det är svårt att återge vad det är man faktiskt gör och vad som är vad när allt egentligen hör väldigt mycket samman.

Mix Session 12 - 12/1-16

Jag pendlar mellan EQ och att försöka fixa sången genom melodyne, Efter sluttopponeringen på denna rapport där jag fick en kommentar om att sången var bärande, fick detta mig att tänka ett varv till på kompositionen. Jag hade innan kommentaren tänkt ta bort sången och bara fokusera på kompositionen, men jag frågar mig själv om det är värt efter en kommentar om att sången ansågs bärande. Jag tvekar på mig själv och frågar mig om kompositionen är skit eller om det är så att den maskeras av sången. Som resultat av detta känner jag hur jag försöker tvinga mig in i det kommentaren antyder, att sången är bärande och en viktig del i helheten. Jag spenderar mycket tid i melodyne men blir ändå inte nöjd, även om det är ett bra musikprogram så blir efterresultatet för artificiellt enligt mig själv. Därför brukar jag undvika pitch-korrigerings verktyg, då jag uppskattar det råa.

Melodyne flödade på och jag tycker att en teknisk inställning närvarar när jag arbetar i programmet. Men samtidigt flödar det på. Jag känner till formler, pitch och skalor etc så att experimentera här hade inte känts rimligt när man redan vet formeln för hur sådant ter sig.

Att en sådan liten kommentar som var menad som positiv, kunde kasta mig i en helt ny riktning än från den som för mig redan kändes klar och tydlig. Men jag vill att kompositionen ska ta plats, kanske hörs den inte? Eller är det det att den inte är tillräckligt bärande? Borde jag ta bort sången? Som initialt tänkt?

En annan insikt som jag fått är att denna studie var menad att handla om mixningsprocessen men har kommit att bli om produktionsprocessen eftersom

planering kring mixningen börjar redan där och därför dansar man emellan dessa två. Mixningsprocessen börjar redan i produktionsstadiet och är högst beroende av detta stadie. Min tackling och fram och tillbaka kultur under studiens gång, att spela om och göra om för att få en bättre mix är ett testament för det här. Jag har också insett att jag är en väldigt impulsiv eller kanske känslostyrd i mitt arbetsätt. Under slutseminariet fick jag en kommentar av min opponent om att det hade varit fint att få ha med ev referenslåt som jag utgick ifrån när jag gjorde min egen. Och det slog mig då att jag aldrig använder mig av en referenslåt, jag går bara på min egen känsla. Det blir inte givande för mig att försöka eterlikna någon annans verk, jag vill bara försöka efterlikna det jag föreställer mig själv. Denna insikt har fått mig att inse att jag nog kan förbättra min process och optimatisera tiden genom att ha ett referensstycke att lyssna på, iaf när det kommer till att balansera ljudspår, framhäva frekvenser och minska maskering.

Mix Session 13 - 14/1-26

Mix Session 14

Mix Session 15