

Octo Octa & Eris Drew

Mẹo và kỹ thuật DJ - Hot n' Ready

(Bản dịch tiếng Việt bởi [Harley Harbour](#))

Version 1.2

*Ảnh chụp bởi Tiu Makkonen, tháng 10/2019 ở T4T LUV NRG x Shoot Your Shoot,
Tại Berkeley Suite, Glasgow, Scotland*

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng tôi đã làm DJ được 35 năm. Eris bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm 90, chơi nhạc ở các buổi party nhỏ, raves, quán bar và club. Lần đầu tiên Eris có một nơi chơi nhạc cố định là ở một nhà hàng mà đêm về là thành club. Maya bắt đầu chơi ở tầng hầm và bếp trước khi "tốt nghiệp" lên chơi những đêm thứ Tư vắng vẻ sau các show nhạc rock. Giờ đây, chúng tôi được biểu diễn khắp thế giới. Xuyên suốt sự nghiệp, chúng tôi đã mắc phải nhiều sai lầm đến mức cả hai đưa đều không thể nhớ nổi và đã học hỏi được rất nhiều trong quá trình đó.

Một trong những khía cạnh của việc đi tour mà chúng tôi thích nhất là các buổi workshop và cố vấn, trao đổi cùng các DJ khác. Việc có được cơ hội chia sẻ thông tin, kiến thức với các nghệ sĩ khác, đối với chúng tôi, là một niềm hạnh phúc lớn. Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người vô cùng tuyệt vời, và cũng may mắn khi được khám phá bản thân trên hành trình này. Có một điều mà chúng tôi biết chắc chắn: tất cả các DJ đều làm việc trên tinh thần cộng đồng, họ không bao giờ là những cá nhân cô độc.

Chúng tôi viết nên "Hot n' Ready DJ Tips, Tricks, & Techniques" dành cho các DJ vỡ lòng lẫn cả DJ thâm niên. Đây không phải là một bản hướng dẫn DJ, và trên đời cũng chẳng bao giờ có duy nhất MỘT kiểu DJ đúng cách. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những gợi ý và góc nhìn của hai đứa. Bài viết này không mang tính thượng đẳng, lên mặt rằng ý tưởng, phương pháp của mình là hướng đi đúng. Lạy mẹ, bọn con còn không tự nghe theo lời khuyên của chính mình nữa cơ. Thế nên, khi đọc tài liệu này, bạn có thể sẽ không tán thành với một vài điều chúng tôi nói. Có rất nhiều cách tiếp cận khác biệt khi nói về nghề DJ. Mục đích của chúng tôi là khuyến khích mọi người sáng tạo và chịu khó tìm tòi hướng đi mới mẻ. Chúng tôi chia sẻ những điều dưới đây với hy vọng sẽ được đồng hành và giúp đỡ bạn đọc, chứ không muốn làm bất kỳ ai cảm thấy như bị ra rìa bởi những tuyên bố kiểu "phải làm như thế này mới gọi là DJ đích thực." Chúng ta đều đang cùng nhau cải thiện và nâng tầm tư duy nghệ thuật. Mong rằng bản guide có thể giúp ích cho bạn trên hành trình này.

Have fun và đừng quên bút phá quy tắc, kể cả quy tắc của bản thân nhé!

NỘI DUNG

Bản hướng dẫn này gồm hai phần, **Phương pháp** và **Kĩ năng club**.

- Phần **Phương pháp** bao gồm lời khuyên về việc xây dựng list nhạc (dưới đây sẽ gọi là collection), tư duy chọn nhạc, luyện tập và chuẩn bị set, ý tưởng về phong cách mix nhạc,...
- **Kĩ năng club** sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc cùng với club, ví dụ như chơi những set đầu tiên, kiểm tra âm thanh, chuẩn bị dụng cụ, thái độ cởi mở, ôn hoà, thương lượng tiền công, cách xử lý với trường hợp say xỉn và các trạng thái ý thức thay đổi khác.

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp không chỉ đơn giản là cách mix hai record. Các kĩ thuật mà bạn sử dụng để DJ bao gồm cả phương pháp xây dựng collection, luyện tập và chuẩn bị nhạc cho một set.

XÂY DỰNG COLLECTION

Nhạc mà bạn chơi là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc trở thành DJ. Bạn trình diễn âm nhạc cho người khác và cùng lúc trình diễn bản thân, cho mọi người biết mình là ai và mình muốn truyền tải điều gì. Đầu tiên, chúng ta cùng nói về việc xây dựng collection. Còn về dụng cụ chơi nhạc, chúng tôi sẽ không áp đặt. Cứ việc sử dụng bất kì thứ gì nằm trong ngân phí của các bạn. Hãy dùng những gì bạn thấy phù hợp, dù đó là Traktor, CDJs hay là máy đọc đĩa than.

- **Nhiều bản nhạc tuyệt vời chỉ tồn tại trên đĩa vinyl vì chúng chưa bao giờ được nghệ sĩ hoặc hãng phát hành gốc phát hành dưới dạng kỹ thuật số.** Vì vậy, mua đĩa vinyl đã qua sử dụng là một cách tuyệt vời để xây dựng một bộ sưu tập âm nhạc độc đáo. Điều này vẫn đúng ngay cả khi bạn không có ý định chơi nhạc trực tiếp từ đĩa vinyl, bởi việc số hóa đĩa vinyl là một cách hay để tạo ra một bộ sưu tập nhạc số với những bản thu đặc biệt.
- **Trên các hệ thống âm thanh nhỏ, MP3 nghe ổn, nhưng các tệp lossless thực sự (WAV, AIFF, FLAC) nghe hay hơn nhiều trên các hệ thống âm thanh cao cấp lớn.** Hãy xây dựng bộ sưu tập của bạn dựa trên những sự kiện bạn muốn chơi trong tương lai, chứ không chỉ các buổi trong thời điểm hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong tương lai.
- **Bạn có thể xây dựng bộ sưu tập vinyl với ngân sách hạn chế bằng cách tìm kiếm đĩa cũ tại các cửa hàng đĩa nhạc địa phương.** Phần lớn bộ sưu tập của chúng tôi là những đĩa vinyl cũ giá rẻ có được do thu thập qua nhiều năm. Có rất nhiều cửa hàng đĩa cũ trên khắp thế giới thường có ít nhất một vài đĩa nhạc dance, ngay cả khi đó không phải là sở trường của họ. Hãy thử ghé qua các cửa hàng nhạc rock; thường sẽ có vài thùng đĩa 12 inch nằm dưới những bản copy của Pink Floyd bị phủ đầy bụi vì chẳng ai động vào. Chủ những cửa hàng này hầu như không quan tâm đến những đĩa nhạc này, vì vậy bạn có thể tìm thấy những bản nhạc tuyệt vời với giá cả rất hợp lý. Nếu cửa hàng không có trạm nghe thử, bạn có thể kiểm tra nhiều đĩa trên YouTube trong lúc mua sắm hoặc thậm chí mang theo một máy chơi đĩa di động.
- **Đừng chỉ tìm kiếm các bản nhạc mới hoặc cũ từ các bảng xếp hạng DJ đã được công bố hay các danh sách phát khác.** Hãy để sự tình cờ dẫn lối ít nhất một phần trong quá trình đào nhạc của bạn. Mua sắm tại các cửa hàng đĩa là một cách tốt để thực hiện điều này. YouTube cũng rất hữu ích. Các thuật toán dựa trên sở thích người dùng là một chủ đề phức tạp và gây tranh cãi, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực tế đơn giản rằng YouTube đã gợi ý nhiều bản nhạc hay dựa trên lịch sử nghe nhạc của chúng ta.

- **Bạn cần lưu ý về nguồn kiếm nhạc mới trong quá trình xây dựng collection.** [Bandcamp](#) thường là một cách rất tốt để tìm nhiều nhạc hay và đồng thời trả tiền trực tiếp cho các nghệ sĩ và nhãn hiệu. Có rất nhiều shop độc lập bán hàng online với ít sự lựa chọn đĩa vinyl mới, nhưng rất chất lượng (ví dụ như [Idle Hands](#) ở Bristol, [Gramophone](#) ở Chicago, [OYE](#) ở Berlin). Bạn có thể tham khảo thêm thay vì tốn thời gian tìm kiếm ở các website phân phối lớn.
- **Cover art, tên tuổi nghệ sĩ và tựa đề bài hát chưa chắc đã làm nên tố chất của một bản thu âm.** Các nhãn dán và ký hiệu mà nghệ sĩ và hãng thu âm sử dụng để mô tả một sản phẩm phát hành đôi khi tiết lộ nhiều hơn về cái tôi và thương hiệu của họ hơn là về sản phẩm. Kết quả là, âm nhạc có thể trường tồn với thời gian, nhưng cách mà nó được trình bày lại bị ràng buộc bởi thời đại và văn hóa. Đôi khi, một tác phẩm nghệ thuật hoặc tiêu đề bài hát không mấy hấp dẫn lại ẩn chứa âm hưởng khó quên. Vì vậy, khi tìm kiếm âm nhạc, hãy cẩn thận để không chỉ bị vẻ bề ngoài chi phối.
- **Những bản record trông tưởng chừng như bị hỏng, thường chỉ bị bẩn.** Nếu bạn mua đĩa nhạc, hãy cân nhắc đầu tư vào một loại máy làm sạch kiểu “spin clean”. Chúng tôi sở hữu hai chiếc và mang theo trong những chuyến lưu diễn dài ngày. Đây là phương pháp hiệu quả về chi phí nhất mà chúng tôi tìm thấy để làm sạch những đĩa nhạc rất bẩn. Các loại dung dịch xịt và lau không hoạt động hiệu quả, trừ khi đĩa còn mới hoặc đã được làm sạch gần đây bằng một quy trình kỹ lưỡng hơn. Bàn chải chỉ có tác dụng với các hạt bụi khô nhỏ, KHÔNG dành cho các vết bẩn, bụi bám chặt, nước mờ, mồ hôi hoặc hơi nước ngưng tụ (rave rain).

LUYỆN TẬP

Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng tiến bộ! Mỗi người đều học hỏi, tiếp thu với một tốc độ khác nhau. Có người có thể match nhịp chỉ sau vài buổi tập, trong khi người khác cần vài tháng hoặc thậm chí vài năm để hiểu được kỹ thuật này. Cả hai chúng tôi đều không giỏi DJ ngay từ đầu; điều đó đòi hỏi thời gian! Điều gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau, bất kể trình độ và kỹ năng, chính là sự luyện tập. Đó là cách duy nhất giúp bạn cải thiện. Đây cũng là lý do tại sao kỹ năng của các DJ lưu diễn có vẻ khó đạt tới, bởi họ đã dành rất nhiều thời gian luyện tập trong các tình huống thực tế.

- **Hãy cố gắng luyện tập trên các thiết bị mà bạn sẽ gặp ở các club.** Mỗi loại thiết bị hoạt động hơi khác nhau, vì vậy việc luyện tập thuần thục trên các thiết bị mà bạn thường sử dụng sẽ giúp ích nhiều nhất. Ví dụ: Không phải tất cả

turntable đều giống nhau; mỗi loại có lực mô-men khác nhau ở platter hoặc phần ứng của bộ điều chỉnh cao độ sẽ khác nhau khi điều chỉnh. Mặc dù chúng tôi có thể chơi nhạc rất chuẩn trên bộ Technics, nhưng nếu đưa cho chúng tôi một cặp bàn xoay dây đai Numark thì việc mix hai bản nhạc sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

- **Hiện tại, khả năng tiếp cận là một vấn đề lớn trong văn hóa âm nhạc của chúng ta vì chi phí thiết bị cao và việc thiếu thốn thiết bị ở một số nơi. Nếu trong thị trấn có club, bạn hoàn toàn có thể hỏi họ xem có thể luyện tập vào giờ hành chính hay không.** Các club là doanh nghiệp và thường có một vài nhân viên làm việc vào ban ngày để xử lý việc booking và hậu cần. Nếu bạn muốn đề nghị trao đổi gì đó, bạn có thể hỏi họ có cần hỗ trợ trong việc chăm sóc nghệ sĩ lưu diễn không. Đây là một cách tuyệt vời để tạo dựng các mối quan hệ thực sự (và kiếm thêm thu nhập). Trước khi Eris bắt đầu lưu diễn, cô ấy từng phụ trách chăm sóc nghệ sĩ tại Smart Bar ở Chicago. Chúng tôi đã gặp nhau khi Eris đón Maya tại sân bay cho một buổi diễn ở Smart Bar.
- **Luyện tập càng nhiều càng tốt, cả một mình và cùng với bạn bè.** Hai kiểu trải nghiệm này sẽ dạy bạn những điều khác nhau. Luyện tập một mình cho bạn không gian để thử nghiệm và mắc lỗi mà không phải lo lắng trước khán giả. Chơi nhạc cùng bạn bè có thể thúc đẩy bạn vì bạn sẽ nhận được phản hồi trực tiếp khi thực hiện một bản mix tuyệt vời hoặc khi tìm được một bản nhạc xuất sắc để chơi. Bạn cũng có thể dạy nhau các kỹ thuật. Tuy nhiên, các tình huống nhóm thường liên quan đến sự phân chia quyền lực và việc thiết lập các giá trị chung của nhóm. Tốt nhất là hãy nuôi dưỡng mối quan hệ cá nhân sâu sắc với những bản nhạc của bạn, bên cạnh việc chơi trong nhóm. Đừng ngại việc thỉnh thoảng chơi một mình.
- **Hãy thử nghiệm và khám phá nhiều cách mix nhạc khác nhau ngoài các kỹ thuật như slow fade, hoặc loại bỏ tiếng bass khỏi bản mix, đưa vào bản nhạc tiếp theo, rồi thêm lại tiếng bass. Không có gì sai với những kỹ thuật này, chúng là cơ bản và chúng tôi cũng sử dụng chúng. Chỉ là có rất nhiều điều khác mà bạn có thể làm!** Chúng tôi tạo năng lượng cho các set nhạc bằng cách sử dụng đủ kiểu mix, từ long blends, short mixes, hard cuts cho đến hoàn toàn im lặng, thậm chí là thử kỹ thuật scratch-drop khi đưa vào các bản nhạc. Chính toàn bộ bộ kỹ năng này đã giúp làm bật lên sự kỳ diệu của âm nhạc. Phải luyện tập nhiều thì mới trở nên thông thạo được nên đừng ngại mắc lỗi nhé.
- **Kỹ thuật rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả.** Chúng tôi đã thấy nhiều DJ có kỹ năng mix tuyệt vời nhưng vẫn làm mất đi không khí sàn nhảy vì những lý do khác. Có thể họ bị cứng nhắc, không linh hoạt khi chơi hoặc sự lựa chọn

nhạc của họ không lan tỏa được năng lượng. Hoặc có thể là do những pha phối nhạc mượt mà lại không đủ thú vị. Dẫu vậy, kỹ thuật của bạn chính là phương tiện để bạn thể hiện sự sáng tạo của mình ra thế giới. Việc luyện tập kỹ thuật sẽ giúp bạn dần dần tạo dựng được flow riêng, và cảm giác đạt được điều đó là một trong những cảm giác kỳ diệu nhất mà chúng tôi từng trải nghiệm. Việc sync hai bản thu âm giống như lên dây một dàn nhạc bằng sức mạnh tâm trí của bạn. Khi các bản thu âm có được sự đồng điệu, chúng sẽ có được sự thống nhất và hài hoà, lúc đó, bạn như tự tay tạo nên một bầu không khí của riêng mình vậy. Sự tập trung cao độ là cần thiết để duy trì bản mix tạo ra cảm giác nhấp nhả, điều mà sàn nhảy cảm nhận được như NRG (energy) thuần khiết. Đó là lý do tại sao những bản mix không hoàn hảo đôi khi lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nó giống như nhìn thấy người ta đi trên dây thừng ở rạp xiếc vậy, sự căng thẳng cũng có thể tạo ra niềm vui.

- **Khi luyện tập, một cách hữu ích là đánh dấu bản thu và track của bạn.** Nếu bạn là DJ sử dụng mixer kỹ thuật số, bạn có thể muốn thiết lập các điểm đánh dấu cue cho mỗi track. Nếu bạn chơi với đĩa vinyl, hãy cân nhắc việc ghi chú lên chúng. Chúng tôi thường sử dụng sticker, nhãn dán và bút đánh dấu để chuẩn bị đĩa nhạc cho buổi biểu diễn, cụ thể là: đánh dấu BPM của các track định chơi bằng một nhãn đơn giản trên bìa đĩa, dùng sticker và bút để ghi chú những track mình yêu thích, và ghi RPM lên các đĩa chạy ở tốc độ 45. Tất cả những việc này giúp tiết kiệm thời gian quý giá trong club, đặc biệt là khi ánh sáng yếu. Việc đánh dấu đĩa nhạc cũng là một cách thú vị để cá nhân hóa bộ sưu tập của bạn và thêm phần huyền bí vào quy trình làm việc. Bạn có một con số may mắn chứ? Hay bản thu này gợi lên cái cảm giác nào cho bạn? Có thể bạn muốn ghi lại một kỷ niệm lên nhãn dán? Tất cả những dấu hiệu này sẽ kích thích tiềm thức của bạn mỗi khi bạn lấy một bản thu ra.

- **Để đánh dấu BPM khi luyện tập và theo dõi BPM trong lúc biểu diễn**, chúng tôi khuyên bạn sử dụng ứng dụng iPhone tên liveBPM. Đây không phải là loại ứng dụng đo nhịp bằng cách gõ nhịp, mà sử dụng micro để phát hiện BPM theo thời gian thực. Ứng dụng này rất nhạy và hoạt động tốt ngay cả trong môi trường có âm lượng lớn như các club.

- **Hãy cố gắng đặt loa monitor ở nhà theo cùng vị trí mà bạn sẽ gặp khi biểu diễn tại club.** Loa nên được đặt ngang tầm tai, cách đầu bạn vài feet, ở cả hai bên. Hơi hướng về phía trước ở góc 45 độ cũng được, nhưng đặt loa phía sau đầu thì không bao giờ là ý tưởng hay vì lỗ tai sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với luồng âm thanh.

CHUẨN BỊ TÚI Đựng ĐĨA/THIẾT BỊ LƯU NHẠC

Bạn sẽ mang những gì đến set của mình? Mang bao nhiêu cho đủ? Bạn có bản nhạc nào mới muốn chơi không?

- **Đừng chơi một set nhạc đã chuẩn bị từ trước.** Dù điều này có thể khiến bạn không thoải mái, hãy cố gắng lựa chọn bài nhạc ngay trong lúc biểu diễn. Chúng tôi tin rằng bạn nên phản ứng theo điều kiện thực tế (ví dụ: đọc vị đám đông, hệ thống âm thanh, hoặc cảm xúc/trạng thái tâm lý của bạn) trong suốt buổi diễn. Điều này không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn chiều theo đám đông. Có phong cách riêng của bạn là điều cốt lõi, nhưng việc có sự tự do linh hoạt trong set nhạc sẽ mang lại sức mạnh. Lưu ý: vẫn hoàn toàn ổn nếu bạn có những bản mix đặc trưng hoặc một vài đoạn chuyển đổi đã tập luyện trước. Đôi khi, những bản mix mạnh mẽ hoặc đẹp đẽ sẽ xuất hiện khi bạn tập luyện, chứ không phải lúc đứng trước khán giả. Hãy học những bản mix đó khi chúng xuất hiện!
- **Hãy sắp xếp playlist của bạn trước buổi biểu diễn.** Đây có thể là ý tưởng mang tính chủ quan nhất trong hướng dẫn này, nhưng chúng tôi vẫn muốn chia sẻ: đừng mang quá nhiều đĩa nhạc, hãy chuẩn bị một thiết bị như USB từ bộ sưu tập của bạn chỉ dành riêng cho từng buổi diễn. Việc có nhiều tag thể loại và danh mục rất hữu ích để sắp xếp tại nhà, nhưng không hẳn cần thiết cho buổi diễn. Nhiều DJ nổi tiếng thường gặp khó khăn trong việc tổ chức và mang theo quá nhiều file hoặc đĩa nhạc. Nếu bạn mang theo một tập nhạc gọn hơn, bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc lập trình set nhạc từ những gì bạn có thay vì mãi mê suy nghĩ. Ít lướt qua tên file, ít lật tìm đĩa hơn, và tập trung hơn vào hệ thống âm thanh và người nghe.
- **Càng nghiên cứu nhạc của bạn một cách kỹ càng, bạn sẽ càng hiểu được tiềm năng của chúng hơn và gắn bó nhiều kỷ niệm hơn với chúng.** Chúng tôi là những DJ chỉ sử dụng vinyl trên các chuyến lưu diễn, điều này có nghĩa là một khi đã rời khỏi nhà là chỉ làm việc với cùng một túi đĩa đêm này qua đêm khác. Nghe hơi khổ sở nhưng điều này mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, và chúng tôi không ngừng tìm ra những bản mix mới và kết hợp các đĩa theo những cách sáng tạo. Eris và Maya mỗi người mang khoảng 80 đĩa trong các tour diễn. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi thường mua thêm. Chúng tôi có thể phản ứng linh hoạt trong bất kỳ set nào trong một tour diễn dài ngày chỉ với số đĩa này vì thứ tự lựa chọn và nội dung thực tế của các bản mix có thể tô nên những bức tranh có âm thanh với năng lượng hoàn toàn khác nhau. Không thiếu gì cách kết hợp các track. Bạn không cần đến 500 track để chơi một set kéo dài bốn giờ hoặc thực hiện một tour diễn hai tuần.

- **Hiểu sâu về âm nhạc của bạn có thể thực sự làm cho các track nổi bật trong set nhạc.** Có lẽ không phải là ý hay nếu bạn tải về quá nhiều track mới vào ngày biểu diễn và chơi ngay khi chưa dành thời gian để làm quen với chúng. Ít nhất hãy nghe lại chúng vài lần trước khi mang chúng đi. Việc hiểu rõ các track sẽ giúp bạn nảy ra ý tưởng về thời điểm và cách mix chúng vào hoặc ra trong set nhạc của mình.

LỰA NHẠC MÀ CHƠI

Bạn muốn làm gì trong set nhạc của mình? Bạn có ý định cụ thể nào không? Bạn đang có kể một câu chuyện chứ? Rất nhiều điều bạn muốn truyền tải sẽ xảy ra ngay trong khoảnh khắc khi bạn chơi và liên kết các bài nhạc với nhau.

- **CHỈ CHƠI NHỮNG BÀI NHẠC BẠN YÊU THÍCH!** Hãy chơi những bài bạn muốn nghe. Chơi nhạc chỉ để chiều lòng đám đông mà không thực sự khiến bạn thích thú có thể mang lại cảm giác kỳ quặc và không xuất phát từ trái tim. Việc chơi những bài nhạc làm bạn phấn khích sẽ lan tỏa đến những người bạn đang chơi cho nghe. Bạn có mặt ở đó để khuấy động không khí nhưng cũng để thể hiện bạn là ai trong vai trò DJ.
- **Hãy chơi những bài nhạc kết nối với nhau về mặt nhịp điệu, chủ đề, giai điệu và/hoặc cảm xúc; cố gắng tránh việc chỉ chơi theo thể loại.** Chúng tôi là những DJ đa thể loại và thực sự không thích nghĩ theo cách chia thể loại. Chúng tôi chơi những bài nhạc mà mình yêu thích từ khắp phổ nhạc techno. Bạn có thể chơi bất kỳ thứ gì trong set nhạc và vẫn giữ được năng lượng nếu chú ý đến các yếu tố kết nối chúng. Nếu làm vậy, bạn sẽ tránh được những pha queo đột ngột gây khó chịu khi chuyển sang bài tiếp theo (trừ khi đó là điều bạn muốn làm)
- **Đừng quên chuẩn bị những track với chức năng làm cầu nối để thay đổi tâm trạng của sàn nhảy hoặc phong cách nhạc bạn đang chơi.** Hãy lắng nghe các yếu tố của từng track và cảm xúc cụ thể của chúng thay vì chỉ sắp xếp dựa trên thể loại hoặc tâm trạng. Ví dụ, có thể nhịp điệu từ một bản bass sẽ phối hợp tốt với một nhịp house đơn giản. Hoặc một đoạn vocal từ một bản garage có thể tạo nên câu chuyện thú vị cho một bản techno bùng nổ. Một DJ giỏi cơ bản là đang remix ngay tại chỗ. Bạn sẽ bất ngờ với sự hòa hợp bất ngờ xuất hiện khi bạn bắt đầu thử nghiệm kết hợp các yếu tố khác nhau. Khi kết hợp các track, những câu chuyện có thể mở ra như một bài thơ tự viết. Bên cạnh đó, năng lượng không nhất thiết phải tăng theo một đường thẳng. Đôi khi, một đoạn nhạc đầy cảm xúc sẽ thật tuyệt sau một bản nhạc cao trào trong set, bởi vì khi đó cơ thể mọi người đã được giải tỏa và sàn nhảy sẵn sàng đón nhận một cảm xúc

khác ngoài sự phấn khích thuần túy. Đó có thể chính là khoảnh khắc mà mọi người nhớ nhất.

- **Đừng ngại những bài nhạc đặc trưng mà bạn chơi đi chơi lại nhiều lần.** Miễn là bạn yêu thích chúng, càng chơi nhiều thì những bài nhạc đó càng trở nên có sức mạnh hơn trong cuộc sống của bạn và trên sàn nhảy. Tất cả những DJ vĩ đại đều có ít nhất một vài bài đặc trưng như vậy.
- **Đọc cảm xúc của sàn nhảy không chỉ đơn giản là chú ý đến tiếng hò reo hay cái hype của người nghe.** Việc mọi người im lặng không có nghĩa là bạn đang làm sai. Nếu một track sâu lắng, mọi người sẽ trầm xuống một chút. Nếu một track sôi động, họ sẽ ồn ào hơn và nhảy căng hơn. Hãy tin vào sự kết nối của bạn với âm nhạc và không gian. Hãy tự hỏi, bạn muốn nghe gì tiếp theo? Điều quan trọng nhất là bản thân bạn cảm thấy vui vẻ.

Sau khi dành ra vô số thời gian, công sức để xây nên một collection của riêng mình và luyện tập, việc phải làm bây giờ là ra khỏi phòng ngủ và đi vào club :) Có một vài việc mà chúng tôi thấy khá quan trọng, liên quan tới việc hợp tác cùng các club. Hai đứa chúng tôi mắc đi mắc lại những lỗi này. Hy vọng là điều dưới đây sẽ giúp các bạn tránh được những sai lầm tương tự 🧡

KIẾM ĐẤT DIỄN & TIẾP CẬN, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Không có con đường cụ thể nào để bạn bước vào những buổi biểu diễn đầu tiên, nhưng chúng tôi có vài gợi ý và lời khuyên để bạn bắt đầu tìm cách tiếp cận các club. Thực tế, chẳng ai trong ngành này có được cơ hội biểu diễn đầu tiên chỉ vì họ là một DJ tài năng. Thông thường, mọi người trong cộng đồng sẽ nâng đỡ, hỗ trợ nhau cùng thăng tiến. “Nước dâng thì thuyền cũng nổi” – đây là cái cách cộng đồng này hoạt động. Dưới đây là một số điều bạn nên thử:

- **Tìm một party mà bạn thích và gắn bó với nó.** Có hai loại sự kiện phổ biến ở các club: A) do chính club tổ chức và sắp xếp, hoặc B) do một nhóm tổ chức bên

ngoài hợp tác với club để book DJ. Hãy đến sớm, ở lại muộn, và đừng ngại bày tỏ sự trân trọng với đội ngũ tổ chức qua mạng xã hội. Những người làm sự kiện địa phương rất coi trọng sự ủng hộ từ cộng đồng. Nếu không có những người đến thường xuyên, club chỉ giống như các sân khấu hòa nhạc – nơi mọi người chỉ đến để xem một nghệ sĩ cụ thể. Điều đó không phải là một cộng đồng âm nhạc thực thụ. Khi bạn đi đều đặn đến cùng một sự kiện, nghĩa là bạn đang giúp xây dựng một sân chơi, ủng hộ các nghệ sĩ địa phương và tận hưởng âm nhạc dù ai đang biểu diễn. Đừng ngại hỏi xem club hoặc tổ chức có cần hỗ trợ gì không. Nhiều nhóm tự trang trí, bổ sung âm thanh, và làm thêm những việc khác. Tham gia tình nguyện là cách tuyệt vời để hòa nhập vào cộng đồng.

- **Ghi lại bản mix kỳ công nhất.** Chia sẻ các bản mix luyện tập với bạn bè. Khi bạn có một bản mix tốt nhất, hãy chia sẻ nó với thế giới. Bản mix chính là “demo” của bạn – nó nên phản ánh phong cách xuất sắc nhất của bạn và là thứ bạn có thể biểu diễn lại trong club. Không nên làm một bản demo chỉ gồm các bài “khởi động” trừ khi có yêu cầu cụ thể. Một bản mix đủ sức gây ấn tượng để được mời biểu diễn nên độc đáo và giàu năng lượng. Với hàng nghìn DJ ngoài kia, người tuyển chọn sẽ rất chú ý đến việc bạn chọn bài thể nào và cách chuyển giữa các track có mượt mà hay không.
- **Đăng tải bản mix của bạn.** Có rất nhiều podcast chuyên về các bản mix của DJ underground mới nổi. Tìm một series phù hợp với phong cách của bạn và gửi bản mix. Đội ngũ mà bạn đã làm quen thông qua việc tham dự các sự kiện của họ trong nhiều tháng có thể là điểm khởi đầu tốt.
- **Bắt đầu từ con số không.** Podcast [Daisychain](#) là một ví dụ tuyệt vời. Podcast này “có sứ mệnh tôn vinh tính giao thoa trong âm nhạc điện tử, tập trung vào cộng đồng trans, nonbinary và femmes.” Người sáng lập Leesh đã xây dựng từ những bước đầu tiên khi mới chuyển đến Chicago. Hiện tại, họ đã có hơn 113 tập podcast và được Mixmag đưa tin chi tiết về những đóng góp đáng kể của mình.
- **Tạo nhóm.** Làm việc nhóm giúp bạn đạt được mục tiêu chung dễ dàng hơn. Khắp nơi trên thế giới, nhiều nhóm nhỏ đang tổ chức các bữa tiệc ý thức, an toàn và có tính chính trị. Ví dụ, nhóm [Room 4 Resistance](#) nổi tiếng toàn cầu với cách tiếp cận rất có chủ ý. Nếu bạn và bạn bè thấy còn khoảng trống trong scene âm nhạc địa phương, hãy cùng nhau lấp đầy khoảng trống đó và hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Khi làm việc nhóm, hãy nhớ chia sẻ quyền lực và đảm bảo mọi thành viên đều có tiếng nói.

- **Kiểm việc trong ngành.** Bạn có thể:
 - Viết bài đánh giá sự kiện cho báo chí hoặc các nền tảng trực tuyến.
 - Làm việc tại club hoặc cửa hàng đĩa nhạc.
 - Tham gia đội âm thanh hoặc ánh sáng.
- **Kết nối qua mạng xã hội.** Các nghệ sĩ lưu diễn toàn thời gian rất chú ý đến người ủng hộ. Nhiều nhà sản xuất sẽ đánh giá cao nếu bạn thêm track của họ vào bản mix và tag họ. Viết về một bản nhạc mới bạn yêu thích trên Instagram cũng là cách kết nối với những người cùng gu và làm quen với các nhạc sĩ khác. Một ngày nào đó, khi bạn có show ở nơi khác, những nhà sản xuất mà bạn từng hỗ trợ có thể sẽ xuất hiện để ủng hộ bạn.

SOUNDCHECK

Việc gọi chung tất cả các địa điểm là “club” có thể hơi khó hình dung, vì mỗi nơi lại khác nhau về quy mô, hình thức và cách hoạt động. Có nơi là nhà hàng vào ban ngày là club vào ban đêm, nơi khác là quán bar, hoặc không gian chuyên dành cho nhạc dance. Vì vậy, nếu có thời gian và cơ hội, bạn nên tranh thủ thử âm thanh tại địa điểm mình sẽ biểu diễn. Chẳng hạn, chúng tôi chơi vinyl, nên phải kiểm tra rất kỹ: bàn xoay có bị rung không, loa kiểm âm có ổn không, các kênh trên mixer có hoạt động bình thường không. Nếu bạn dùng CDJs, thì việc thử âm thanh cũng rất quan trọng để kiểm tra: A) dây cáp kết nối có hoạt động không, B) jog wheel trên bàn xoay có vấn đề gì không, C) cổng kết nối của mixer có bụi bẩn không, hay D) signal nghe dở hay ổn. Mỗi không gian đều có thể ẩn chứa vài ba vấn đề, và việc phát hiện sớm để xử lý bao giờ cũng tốt hơn so với việc phải “chữa cháy” ngay trong lúc đang biểu diễn (hãy tin chúng tôi!). Hơn nữa, thử âm thanh còn giúp bạn làm quen với không gian trước giờ diễn. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và trơn tru, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi đứng sau bàn mixer.

ĐÚNG GIỜ ĐÚNG GIÁC

Hãy đến buổi biểu diễn đúng giờ: với chúng tôi, “đúng giờ” nghĩa là có mặt ít nhất một tiếng trước khi bạn bắt đầu chơi. Nếu bạn là người mở màn buổi tối, nên đến club trước giờ bắt đầu khoảng 30 phút để kiểm tra thiết bị. Đến sớm sẽ giúp bạn có thời gian ổn định và sắp xếp đồ đạc trước khi biểu diễn. Nếu bạn đến muộn, không chỉ khiến người tổ chức căng thẳng mà còn làm phiền cả DJ trước bạn (họ có thể đã lên kế

hoạch cho một track kết thúc đặc biệt 🎵). Hãy có mặt trong booth 10 phút trước giờ biểu diễn, giữ thái độ hòa nhã và không làm phiền người khác. Nhẹ nhàng báo hiệu sự có mặt của bạn với DJ trước bằng cách chào hoặc vẫy tay nhanh giữa các bản mix của họ. Chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu sớm vài phút nếu track cuối của họ kết thúc trước giờ. Bạn không cần để track của họ chơi hết, nhưng lịch sự nhất là để nó phát thêm một chút rồi mới mix vào hoặc fade để bắt đầu set của mình. Nếu không chắc, hãy hỏi DJ trước xem họ muốn bạn mix vào track của họ hay để nó tự chạy hết.

Nói chung, nếu có thể, bạn nên ở lại club càng lâu càng tốt, đặc biệt khi bạn còn là một DJ mới. Sự hiện diện của bạn cho thấy bạn thực sự muốn trở thành một phần của cộng đồng và tôn trọng các DJ khác. Việc tôn trọng thời gian biểu diễn của họ thể hiện rằng bạn đồng hành cùng họ chứ không coi mình cao hơn. Việc có mặt đúng giờ không chỉ chứng minh bạn nghiêm túc với công việc DJ, mà còn giúp bạn học hỏi rất nhiều từ cách những người khác biểu diễn.

HÃY TỬ TẾ! 😊

Nghe thì cũng đơn giản, nhưng luôn nhớ điều này: hãy cư xử thật tử tế. Không ai muốn làm việc với người khó tính, cộc cằn vô cơ. Rất ít người làm việc trong các club kiếm được nhiều tiền từ công việc này, và những nhà tổ chức lớn có thể sẽ không phải là người đầu tiên mời bạn chơi đâu. Phần lớn những người trong club làm việc với một mức lương cơ bản và nhiều người trong số họ cũng là nhạc sĩ. Nếu bạn có một bản nhạc hot và nghĩ rằng bạn là thượng đế, đi khắp các club và yêu cầu mọi người phải cúi đầu trước bạn, thì rất có thể bạn sẽ không được mời chơi lại ở đó. Hành vi ứng xử tốt với mọi người sẽ giúp bạn rất nhiều sau này. Hãy cư xử tử tế nhưng đừng quên đứng lên bảo vệ bản thân khi cần thiết, dù là trong lúc thử âm thanh, đối phó với khách say xỉn hay những nhà tổ chức thô lỗ, v.v. Đứng lên bảo vệ chính mình và những người khác khi cần thiết. Và hãy lên tiếng chống lại phân biệt chủng tộc, kỳ thị người chuyển giới, phân biệt giới tính và mọi hình thức quấy rối khác. Nhưng cũng đừng hành xử thái quá, quá đáng trong club. Đừng nuông chiều cái tôi, ở đây chúng tôi không làm thế, vì vậy hãy thể hiện sự khiêm tốn khi làm những gì bạn yêu thích. Như Armand Van Helden đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Lời khuyên của tôi dành cho các DJ trẻ là: đừng hăm.”

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG

Bạn nên chuẩn bị kỹ càng khi đến club, vì không phải lúc nào mọi thứ bạn cần cũng có sẵn. Những gì mình liệt kê dưới đây có thể làm bạn hơi đau ví, nhưng nếu có đủ khả năng thì bạn nên cân nhắc. Tuy nhiên, bạn vẫn hoàn toàn có thể chơi với một ít đồ đạc cơ bản, đừng để danh sách dưới đây khiến bạn chùn bước. Đây là những mẹo hữu ích cho tương lai nếu bạn thường xuyên biểu diễn:

- **Mang tai nghe riêng:** Luôn luôn tốt khi có một bộ tai nghe của riêng bạn. Đôi khi việc mượn tai nghe từ DJ khác có thể gặp khó khăn vì họ có thể phải rời đi trước khi bạn kết thúc, hoặc tai nghe của họ có thể hỏng. Hãy mang theo bộ tai nghe mà bạn quen thuộc và có thể mang về nhà. Mỗi tai nghe có một chất âm riêng, và việc sử dụng tai nghe quen thuộc sẽ giúp bạn cảm nhận âm thanh tốt hơn.
- **Mang theo nhiều USB và dự phòng:** Nếu bạn là DJ số sử dụng CDJs, hãy mang ít nhất hai chiếc USB, vì bạn sẽ gặp phải những lúc cáp kết nối không hoạt động, quá ngắn, hoặc CDJs không được cài đặt đúng cách. USB của bạn có thể là bản sao của nhau hoặc hai chiếc riêng biệt, miễn là bạn có ít nhất hai chiếc. USB thường xuyên bị lỗi, và bạn không muốn bị gián đoạn giữa buổi biểu diễn nếu một chiếc bị hỏng. Bạn có thể nghe theo lời khuyên của bạn chúng tôi, Tiu, rằng "hai là một, một là không", nghĩa là nếu bạn mất một chiếc mà không có bản sao, thì coi như là mất hết.
- **Sao lưu bộ sưu tập kỹ thuật số:** Nếu máy tính của bạn đủ mạnh hoặc bạn có thêm USB/hard drive, hãy sao lưu bộ sưu tập nhạc số của mình. Maya thường xuyên quên sao lưu và đã mất nhạc rất nhiều lần. Điều này rất khó chịu và dễ tránh. Nếu có thể, hãy sao lưu ngay.

- **Mang kim cắm vinyl:** Nếu bạn chơi vinyl, hãy mang theo kim cắm của riêng mình. Thông thường, kim mà club cung cấp—nếu có—thường rất cũ và hư hỏng. Mang kim của riêng bạn sẽ bảo vệ đĩa tốt hơn và âm thanh cũng sẽ rõ ràng, mạnh mẽ hơn so với kim cũ trong club. Nếu bạn chơi vinyl nhiều, cũng nên mang theo kim thay thế vì chúng có thể bị hỏng do bụi bẩn hoặc vết trầy xước. Mặc dù kim thay thế không rẻ, nhưng nếu có thể, hãy mang theo để có phương án dự phòng.
- **Mang đệm slipmat:** Chúng tôi thường mang theo đệm slipmat riêng vì chúng tôi thích loại đệm mà mình dùng hơn là loại club cung cấp. Không có nghĩa là bạn không thể chơi với slipmat của club, nhưng các đệm đã cũ có thể bị cong hoặc hư hỏng, khiến đĩa không nằm phẳng trên mâm. Mang theo đệm của riêng bạn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi biểu diễn và cũng tránh được bụi bẩn từ đệm của club.
- **Mang tạ đĩa than:** Tạ đĩa than có thể giúp ích trong một số trường hợp nhưng cũng có thể làm việc trở nên khó khăn hơn tùy phong cách mix của bạn. Chúng tôi thấy dùng tạ đĩa làm cho việc cue đĩa trở nên chậm chạp. Đối với các đĩa cũ như disco, chúng rất hữu ích vì giúp đĩa phẳng và ổn định hơn. Tuy nhiên, với đĩa mới, nếu chúng không bị cong, có thể không cần thiết. Nếu bạn xem set ở Boiler Room của chúng tôi, bạn sẽ thấy chúng tôi đã sử dụng tạ đĩa vì hôm đó gió rất mạnh và đó là một set ngoài trời. Còn lúc ở trong club, chúng tôi hầu như không sử dụng tạ đĩa và cũng không mang theo khi đi biểu diễn vì chúng khá đắt đỏ.
- **Isonoe Isolation Feet:** Chúng tôi đưa ra mẹo này vì bản thân cũng đang áp dụng và thấy rất hữu ích, đặc biệt với những DJ chơi vinyl thường xuyên. Chúng tôi mang theo hai bộ Isonoe Isolation Feet (tổng cộng 8 cái) để gắn vào bàn xoay vì thường thì môi trường trong club rất khó chịu đối với vinyl, và phản hồi âm thanh là vấn đề liên tục. Mặc dù không rẻ, nhưng nó thực sự hiệu quả. Chơi vinyl ở club và đặc biệt là các festival đã trở nên càng ngày càng khó khăn hơn vì vấn đề feedback âm thanh (nhiều người bỏ vinyl cũng dễ hiểu). Isonoe giúp giải quyết rất nhiều vấn đề rung lắc. Dù không phải cái gì thần thánh cả, nhưng nó đã giúp chúng tôi rất nhiều trong lúc hành nghề. Đối với chúng tôi thì Isonoe thay đổi cuộc chơi một trời một vực luôn ấy, vì nó có thể giảm thiểu rung lắc và feedback mà không làm mất ổn định bàn xoay khi thực hiện pitch-mixing, cueing, dropping và scratching.

THƯƠNG LƯỢNG GIÁ CẢ

Chúng tôi không thể nói chính xác bạn nên được trả bao nhiêu tiền, điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng đây là một số điều cần suy nghĩ: bạn đang chơi tại một club hay không gian sẽ thu phí vé và/hoặc cho bạn một phần trăm từ quầy bar không? Nếu bạn tham gia một line-up và có người được trả tiền, bạn cũng phải được trả tiền. Số tiền bạn nhận được phụ thuộc vào giá vé, thời gian bạn đã làm DJ, liệu có người đến xem bạn chơi không, v.v. Nếu một nhà tổ chức liên hệ bạn để chơi một bữa tiệc miễn phí "vì lý do giao lưu tiếp xúc", nhưng họ thu phí vào cửa, thì bạn nên nhận được một khoản gì đó cho thời gian của mình. Cũng tốt khi bạn tự đặt giá trị cho bản thân. Đừng để các nhà tổ chức và club "trả tiền sau" trừ khi bạn biết và tin tưởng họ. Cả hai chúng tôi đều từng được hứa hẹn tiền mà chưa bao giờ nhận được vì đã để người tổ chức "trả sau". Bạn không nên yêu cầu số tiền mà họ không thể cung cấp, nhưng tốt nhất là nghĩ đến việc trang trải chi phí cơ bản nếu bạn phải đi lại để tham gia sự kiện, mua thức ăn trên đường đi, thuê phòng khách sạn nếu bạn không thể ở lại với ai đó. Bạn cần chăm sóc bản thân và không nên phải chi trả cho những điều này.

TÌNH TRẠNG SAY XỈN

Cả hai chúng tôi đã từng tiệc tùng khá nhiều... đó là điều thường xảy ra khi bạn ở trong nhiều club. Mọi người xung quanh bạn thường sẽ tiệc tùng, các nhà tổ chức sự kiện cũng vậy và có rất nhiều rượu miễn phí và các chất kích thích có thể đến với bạn. Mỗi người có cách ứng phó với những điều này khác nhau, nhưng điều quan trọng là nhớ rằng nếu bạn đã được mời chơi tại một club, bạn đang làm việc. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về các DJ uống rượu say đến mức không thể chơi set của mình, điều này chắc chắn cần phải tránh. Chúng tôi không nói rằng bạn phải hoàn toàn tỉnh táo để chơi một set, nhưng tốt nhất là bạn vẫn phải đảm bảo có thể chơi được set của mình. Nếu bạn muốn tiệc tùng, có thể đợi đến khi set của bạn kết thúc và sau đó vui chơi suốt đêm với mọi người. Bạn muốn chơi một set mà mọi người sẽ nhớ vì nó tuyệt vời, chứ không phải vì bạn đang cuộn tròn sau khu vực DJ không thể phối nhạc được. Eris đã có cơ hội trở thành DJ mở màn cho ban nhạc New Order khoảng 6 năm trước. Đó là một giấc mơ thời niên thiếu trở thành hiện thực và là một cơ hội tuyệt vời. Cô ấy nghĩ mình đã làm tốt, nhưng khi nghe lại bản ghi âm sau vài tháng, cô ấy nhận thấy các pha chuyển tiếp khá lộn xộn và có nhiều điểm lệch nhịp. Đó là một khoảnh khắc tỉnh ngộ vì cô ấy nhận ra rằng sự kết hợp giữa rượu và cocaine đã ảnh hưởng đến cô ấy nhiều hơn cô ấy nghĩ.

TÌNH TRẠNG Ý THỨC THAY ĐỔI (aka phê đồ)

Không phải tất cả các loại ma túy đều gây say. Bằng chứng là đã có những nghiên cứu khảo cổ học xác nhận rằng các loại chất kích thích có nguồn gốc từ thực vật, độc tố và các chất gây nghiện khác đã được con người sử dụng từ thời tiền sử, trong các bối cảnh được xã hội chấp nhận để tạo ra nghệ thuật và chữa lành. Nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ muốn thử nghiệm với việc thay đổi ý thức của họ. Nếu bạn là một trong những người như vậy, chúng tôi khuyến khích bạn tự học về các kỹ thuật giảm thiểu tác hại. Ví dụ, không có gì sai khi dùng một liều nhỏ và làm việc một mình trong phòng thu. Các lập trình viên ở Silicon Valley cũng làm thế hàng ngày. Nhưng bạn nên thử nghiệm với chất đó cùng bạn bè, bạn cần tìm hiểu những gì cần làm nếu cảm thấy không ổn, và bạn cũng nên học cách kiểm tra độ tinh khiết của các loại ma túy (ví dụ: bộ kiểm tra LSD/MDMA hoặc học về các loại nấm và cách nhận diện chúng). Điều quan trọng là tìm hiểu về sự nguy hiểm của việc kết hợp nhiều chất kích thích và tự chú ý sức khỏe, ý thức được tình trạng y tế của bản thân (ví dụ: người mắc bệnh tâm thần phân liệt có lẽ không nên thử LSD). Trong các nền văn hóa thực hành chủ nghĩa shaman, một người chữa bệnh sẽ dành cả đời để học cách chuẩn bị và sử dụng các loại cây cối để chữa bệnh. Tốt nhất là tiếp cận các trạng thái phê pha một cách nghiêm túc và có chủ đích. Chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng chất thức thần hay MDMA khi đang say.

LUYỆN TẬP NÂNG CAO

Xoxo Maya & Eris

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay đề xuất gì, vui lòng liên hệ: questionst4tluvnrg@gmail.com