

Waarvoor is dit interview?

Voor ons vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) moeten wij, Teuntje en Norah, een interview houden met een kunstenaar die zijn of haar geld verdient met kunst. Dit helpt ons beter te begrijpen hoe een carrière in de kunstwereld eruitziet, welke uitdagingen erbij komen kijken en wat de kunstenaar motiveert.

Hoe was het om als tiener te beginnen met muziek?

Als tiener had ik altijd moeite met het leggen van sociale connecties. Ik was iemand die vaak achter in de klas zat en niet zo veel zei. Op een gegeven moment zat ik op een moment in mijn leven waar ik de eenzaamheid niet meer trok. Ik zocht een manier om als introvert toch in contact te komen met de buitenwereld. Het begon als een poging om indruk te maken op een meisje uit mijn klas, maar het groeide uit tot een creatieve uitlaatklep en een manier om mezelf beter te begrijpen. Ik begon muziek serieus te nemen en langzamerhand veranderde mijn leven alleen maar op een positieve manier. Het was een periode van veel persoonlijke groei, omdat ik van iemand zonder enige muzikale achtergrond snel wilde evolueren naar een zelfstandige artiest.

Hoe heeft je studie aan de HKU je geholpen met je muzikale groei?

Mijn opleiding Muziek en Technologie heeft me erg geholpen om een professionele kijk te ontwikkelen op muziek. Hoewel ik aanvankelijk twijfelde of een muziekstudie iets voor mij was, heeft de HKU me toegang gegeven tot technische vaardigheden, creatieve uitdagingen en een netwerk van gelijkgestemde mensen. Los van het feit dat mijn studie op creatief vlak erg heeft geholpen mis ik vaak nog wel de connectie met het echte werkveld. Zo ben ik er door middel van mijn eigen praktijken achter gekomen dat de huidige muziekindustrie constant verandert. Al met al ben ik erachter gekomen dat ondernemerschap en kennis van de huidige trends onmisbaar zijn voor mijn muzikale groei.

Kan je meer vertellen over de betekenis achter je eerste EP, *Silent's Untold Story*?

Vroeger, voordat ik bekend stond als 'Ratchet,' maakte ik muziek onder de naam 'Silent Ratchet.' Die naam is geïnspireerd door een van mijn favoriete videogame karakters uit Ratchet & Clank. Ik bewonderde het personage Ratchet vanwege zijn stoere en zelfverzekerde persoonlijkheid—alles wat ik zelf niet was in het echte leven. Omdat ik me niet volledig met hem kon identificeren, bedacht ik de variatie 'Silent Ratchet,' om te laten zien dat ik van nature stil en introvert ben.

Al snel begon ik mijn eerste muzikale creaties te delen op platforms zoals SoundCloud, 4chan en Reddit. Naarmate ik meer ervaring opdeed, werd ik beter in het maken van muziek en kreeg ik steeds meer positieve reacties binnen de online muziekcommunity's. Dit gaf me het vertrouwen om muziek serieuzer te nemen. Met die beslissing vond ik het ook tijd om mijn naam te vereenvoudigen. Zo ontstond de overgang van 'Silent Ratchet' naar 'Ratchet.'

Mijn eerste EP op Spotify, 'Silent's Untold Story,' verwijst naar deze transformatie. Het album is een zelfreflectie op de persoon die ik vroeger was—een introvert iemand die moeite had met het leggen van sociale contacten en daarom een uitweg zocht in online gemeenschappen. Met deze EP vertel ik eigenlijk het verhaal van 'Silent Ratchet.'

Hoe ziet een typische werkdag er voor je uit?

Mijn dagen zijn vaak hectisch en gevuld met uiteenlopende taken. Naast mijn studie combineer ik het schrijven en produceren van muziek met het organiseren van optredens, het maken van merchandise, en mijn online promotie. Een groot deel van mijn tijd gaat naar administratie en communicatie, maar ik besteed ook veel aandacht aan creatief werk, zoals het opnemen van nieuwe nummers en het bewerken van video's. Daarnaast werk ik nauw samen met mijn bandleden om onze live-acts te perfectioneren.

Naast mijn muzikale activiteiten werk ik dagelijks als versmedewerker bij de Albert Heijn. Mijn dagen beginnen vaak vroeg en eindigen laat. Hoewel ik mezelf soms te veel hooi op de vork neem en niet alles afkrijg wat ik zou willen, blijf ik gemotiveerd en haal ik veel plezier uit alles wat ik doe.

Wat vind je het leukst en het moeilijkst aan je dagelijkse werk?

Het leukste aan mijn werk is dat ik mijn creativiteit kan uiten en mensen kan raken met mijn muziek. Het moeilijkste is het gebrek aan houvast en de constante druk die bij het indie-artiestenleven komt kijken. Omdat ik alles zelf moet doen – van productie tot promotie – is het soms overweldigend om alles in balans te houden. Gelukkig krijg ik steeds meer steun van mijn band en een goede vriend die mij helpt in administratie en communicatie!

Welke tools en technieken gebruik je het meest tijdens het maken van je muziek?

Ik begin vaak met het inspelen van gitaarakkoorden die mijn emoties weerspiegelen en bouw daar vervolgens laagjes omheen. Met mijn laptop en gitaar schets ik vaak snel de basis van een nummer, waarna ik al snel aan de slag ga met de vocalen. Voor dit proces gebruik ik mijn DAW (Fruity Loops), gitaar, audio-interface en microfoon.

Qua software houd ik mijn aanpak bewust minimalistisch. Ik gebruik geen dure plugins om mijn mix te verfijnen, en mijn opnames van gitaar en vocalen zijn vaak opvallend droog. Voor mij staat de kern van het nummer altijd voorop. In mijn muziek probeer ik een verhaal te vertellen, ongeacht welke sonische elementen daarvoor nodig zijn.

Deze focus op het verhaal en de essentie van een nummer is ook de reden waarom mijn muziek niet aan één genre gebonden is. Ik hou ervan om te experimenteren en mezelf uit te dagen binnen verschillende stijlen en geluiden.

Hoe balanceer je je studie aan de HKU met je muzikale carrière?

Het balanceren van mijn studie en mijn muzikale carrière is soms uitdagend, maar ik werk eraan door prioriteiten te stellen en steeds meer samen te werken met anderen. Vooral in het begin was het erg hectisch. Er komt namelijk veel nieuwe kennis en theorie op je af, wat soms lastig te vertalen is naar je eigen praktijk.

De laatste tijd biedt mijn studie gelukkig ook meer mogelijkheden om mijn eigen werk onder de loep te nemen. Dit helpt me om mijn artistieke processen te verbeteren en mijn studie en carrière beter met elkaar te verbinden.

Waar zie je jezelf over vijf jaar als artiest?

Over vijf jaar hoop ik mijn muziek naar een groter publiek te hebben gebracht en nog meer mensen te raken met mijn werk. Ik zie mezelf als een artiest met een vast team, misschien met meerdere albums en samenwerkingen op mijn naam. Ook hoop ik internationaal op te treden en mijn visuele kunst verder te ontwikkelen.

Zijn er specifieke samenwerkingen of projecten waar je van droomt?

Ik haal veel inspiratie uit artiesten zoals Mac DeMarco, King Krule en King Gizzard & the Lizard Wizard, en het zou een droom zijn om ooit met hen samen te werken. Daarnaast lijkt het me fantastisch om betrokken te zijn bij projecten die een groter moreel of maatschappelijk doel dienen.

Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van evenementen die niet alleen om muziek draaien, maar ook een plek bieden waar mensen samenkomen en verbinding vinden. Mijn doel is om een community te creëren waarin iedereen zich gehoord en welkom voelt.

Wat wil je dat mensen voelen of ervaren als ze naar jouw muziek luisteren?

Mijn muziek is als mijn dagboek: het is bedoeld om emoties over te brengen en verbinding te maken. Ik hoop dat mensen zich begrepen voelen, troost vinden, of geïnspireerd raken door mijn werk. Mijn doel is dat luisteraars hun eigen verhaal kunnen vinden in mijn muziek.

Heb je een ultieme boodschap die je met je muziek wilt overbrengen?

Mijn ultieme boodschap is dat muziek een krachtige manier is om emoties te uiten en verbinding te vinden. Het is oké om jezelf te zijn, met al je imperfecties en kwetsbaarheden. Ik wil mensen laten zien dat schoonheid kan ontstaan uit pijn en dat creativiteit je kan helpen om jezelf te ontdekken.