GD-Rom gratuit :

ww keyboardsrecording, if

home-studio

 LE MAGAZINE DE LA CRÉATION MUSICALE
CONCOURS

 $\begin{array}{ll}2 & \text { GAGNEE } \\ \frac{2}{2} & \text { UN LOGICIEL } \\ \text { PROPELERHEAD } \\ \text { DUO }\end{array}$REPORTAGE
|븐||
Lesprit de valorisation

ENQUÂTE

Altopporiduction Association loi 1901, un cadre légal

ET AUSSI :

- Bons plans freeware
- Pas à pas logiciels
- Samplemaker
- Questions \& réponses...

100\%

CRÉATION RYTHMIQUE Au royaume de la syncope

DOSSIER SPÉCIAL VOYAGE AUX SOURCES DELA SYNTHESE NOS TUTORIELS, NOTRE SÉLECTION DE LOGICIELS...

Compositeur de musiques de films, jazzman, pianiste classique, arrangeur, producteur... Jean-Michel Bernard est depuis longtemps un nom qui compte dans le milieu musical français. Il fut l'un des premiers en France à posséder un gros project studio, qu'il vient de réaménager autour d'une SSL Matrix et d'une écoute 5.1 Adam. Visite du nouveau studio Popion.

Pianiste classique de formation, passionné de jazz, Jean-Michel Bernard commence à composer pour l'image dès 16 ans, sur les dessins animés d'un ami. Il devient directeur musical de L'Oreille en Coin, sur France Inter, puis arrangeur sur TF1, pour les Années Tube, Miss France et autres. Attiré par la musique de film, autodidacte de l'écriture, Jean-Michel collabore ensuite avec Vladimir Cosma, Ennio Morricone ou Lalo Schifrin. Il rencontre Ray Charles en 2000, et l'accompagne en quartet lors d'une tournée mondiale. En parallèle, il sympathise avec le réalisateur Michel Gondry, pour qui il écrit des chansons sur le film Human Nature, puis la musique du film La Science des rêves, fin 2006. Très remarquée, elle lui vaut une nomination aux World Soundtrack Awards l'année suivante, ainsi qu'un prix de l'UCMF à Cannes. Depuis, il n'arrête pas !

Un studio de travail

Jean-Michel est home-studiste depuis toujours, passant au fil des ans d'un TEAC 3440 d̀ bandes à un Atari, puis à une console d'occasion et un 8 pistes. Lorsqu'il s'installe à Verrières, il aménage son studio de travail, Popion, autour d'une 02R, dans une dépendance à l'extérieur de sa maison. Quelques années plus tard, il désire faire évoluer son installation en passant à une console Sony DMX-R100. Par l'intermédiaire d'un ami musicien, il fait la connaissance de Rodolphe Gervais, ingénieur du son, ex-SAE. "Le projet nétait pas simple : il fallait changer le meuble, le câblage... ", explique Rodolphe. "J'ai eu une semaine pour tout faire, et ça s'est bien passé. Après, j'ai travaillé avec Jean-Michel, en sonorisation, puis en studio. »
Le monde de la musique est petit : bientôt, Rodolphe reçoit des appels de musiciens et compositeurs désirant le voir concevoir et réaliser leur home ou project studio. Une activité à laquelle Rodolphe prend vite goût : «Je m'éclate à trouver des solutions, ̀̀ concevoir un studio pour tel ou tel type de personne, ils sont tous différents. Petit à petit, j'ai créé des gabarits pour FileMaker Pro, qui m'aident à la conception des studios. Je rentre le matériel que je veux utiliser, et je récupère le devis du poste « connectique »,le nombre d'unités de rack, etc. Je dessine avec Omnigraph, les schémas restent simples pour les montrer à des musiciens. » Au fil des années, Rodolphe, en marge de son métier d'ingénieur du son, réalise ainsi les studios personnels de Laurent Ferlet, Jacques Davidovici, Jean-Félix Lalanne, Jean-Patrick Capdevielle, Simon Cloquet, Christophe La Pinta... avec parfois des demandes spécifiques, comme une double régie dans laquelle on doit pouvoir passer instantonément d'un Pro Tools à un autre.

Réaménagements

Pour Jean-Michel, posséder un studio personnel est essentiel pour son activité. Ce n'est plus tout à fait un home-studio, puisqu'il y accueille volontiers des amis compositeurs ou musiciens. À l'occasion, il y a même produit intégralement des albums de chansons. Mais ce n'est pas un studio commercial non plus. "C'est l'entre-deux, où l'on cherche, on crée, on enregistre des bases... ou parfois du définitif, pour des pubs par exemple, des disques de variétés, ou des musiques de documentaires. Le niveau de qualité est suffisant. J'y passe plusieurs journées par semaine, ça m'a permis de voir grandir mes enfants. » Le studio a mème accueilli le mixage 5.1 du DVD de Ray Charles à l'Olympia, avec qui JeanMichel a tourné quelque temps avant sa disparition. Et la cabine d'enregistrement, qui accueille déjà son piano, devient de plus en plus souvent trop exiguë pour gérer tous
les musiciens. On peut squatter l'entrée du studio, mais ce n'est guère pratique non plus... En 2009, Jean-Michel annexe au studio une ancienne laverie attenante, et l'aménage de façon à disposer au total de quatre lieux de prise, avec portes coulissantes. Ce qui lui permet, record à battre, d'enregistrer 15 cordes simultanément. Les sections de cuivres ne posent plus de problème, les batteries non plus. Parmi les gros projets qui deviennent possibles, citons l'album Hors pistes d'Isabelle Mayereau, ou la musique du film L'emmerdeur, terminée et mixée au studi juillaume Tell.
L'étape suivante consiste à refaire la régie autour d'une nouvelle console, la DMX-R100 étant devenue obsolète. Jean-Michel choisit une SSL Matrix : «J'étais arrivé à un point où l'on n'utilisait pratiquement plus la console elle-mème, d̀ part pour l'écoute. La Matrix était au bon prix pour moi, compte tenu de ce que je possédais déjà, en termes de préamplis micro notamment : Millennia, Neve, etc. $>$ Et tout naturellement, Jean-Michel rappelle Rodolphe Gervais.

Le retour de Rodolphe

"Jean-Michel m'a contacté en octobre 2009, pour me demander de lui refaire son studio fin décembre», raconte Rodolphe. «ll y avait plusieurs aspects différents : installer des écrans plats en HDMI partout, mais de diagonale différente en régie et dans les cabines, ce qui imposait de trouver la bonne résolution et dutiliser des splitters/switches de qualité, et de transporter le signal HDMI sur de grandes longueurs. Il fallait adapter le câblage audio et refaire un meuble pour accueillir la Matrix. Je me suis aperçu ensuite que la console ne possédait qu'un circuit casques : pratique, avec quatre cabines d'enregistrement... J'ai dû contourner le problème. Et comment, souhait de Jean-Michel, écouter un DVD via la section d'écoute 5.1 de la Matrix ? Là encore, j'ai utilisé un appareil externe, un SPL SMC. On a rajouté un X-Rack SSL, aussi, et remplacé les Dynaudio par des Adam, S3X à l'avant, S1X à l'arrière, avec un caisson de graves SUB12. Tout ça a créé pas mal de problèmes, qu'il a fallu résoudre en une semaine, mais j'adore ça... "
Rodolphe réussit d̀ récupérer tout l'ancien côblage, même si le synoptique du studio a considérablement changé, et ajoute deux multis de 24 paires. Le meuble de la Matrix est réalisé par Gérard Pibiri, un menuisier spécialisé. ll y a tant de signaux numériques à gérer, entre les sorties de la configuration Ensemble Pro, le System 6000 \& full options » et les autres machines, que deux nouveaux convertisseurs Lynx Aurora 16 ne sont pas de trop. Au final, un saut qualitatif important... "Au départ, je considérais surtout ce studio comme un endroit de prises, pour le piano, les voix, divers instruments... moins adapté au mixage, en fait : souvent, j'allais ailleurs pour ça», précise.Jean-Michel. "Mais vu l'évolution des budgets des productions, dans tous les secteurs, je me suis dit qu'il serait judicieux de pouvoir aller jusqu'au bout sur des projets de taille intermédiaire. »

Nouvelles méthodes

Au niveau de l'approche logicielle, Jean-Michel a abandonné Logic, et n'utilise désormais que Pro Tools 8 pour travailler. a Ses fonctions MIDl et de partition me suffisent, je ne travaille plus que dans Pro Tools, où tout arrivait de toute façon. II n'existe pas mieux que PT pour la manipulation audio, et que j'aille à Los Angeles, en Italie, en Angleterre... je retrouve toujours Pro Tools. J'ai aussi des cartes UAD, de fort belle qualité. *
[Suite en page 28]

[Suite de la page 27]

« Côté préamplis, jututilise essentiellement un Massenburg et des Millenia, deux TD-1 et le 8 canaux $H V$-3D. J'ai aussi un rack X-Logic : 2 préamplis, 2 compresseurs, 2 égaliseurs $+l$ le compresseur stéréo SSL 4000 . C'est la base de tous les enregistrements. Mes micros sont essentiellement des Neumann et des Schoeps. Les panneaux de connecteurs de toutes les cabines de prise reviennent tous au patch. » Pour un côté pratique, Jean-Michel a installé de grands écrans plats dans la régie, de plus petits dans les cabines. Au piano, il utilise une télécommande FrontierDesign Tranzport.
"Avant, j'étais souvent sur le côté de la console, liingénieur du son étant à son poste. Maintenant, j'ai installé un clavier maitre sur un tiroir coulissant sous la console. Je suis donc beaucoup plus face d̀ ce qui se passe, aux écrans, etc, ce qui est bien mieux. Je me prends de plus en plus en charge techniquement, en fait. Pour du sérieux, je trovaille avec un jeune assistant très talentueux, Remi Barbot, et avec Bruno Mercère quand il est libre.. .

Maquettes

Comme ses confrères, Jean-Michel maquette ovec des banques de sons d'orchestre symphonique. « Jutilise les mêmes que tout le monde, les Vienna, les PC sont reliés avec les Mac avec Vienna Ensemble Pro en Ethernet, etc. Il y a aussi une nouvelle banque, LASS (Los Angeles String Sections) qui est super, c'est une des meilleures pour les cordes. Côté claviers, il est plus pratique de travailler avec Ivory, par exemple, mais juvtilise toujours de «vrais *
 instruments pour le définitif : piano, clavinet, Rhodes, Wurlitzer, Hammond, etc., je les ai ici sur place.»
Nous lavons déjà spécifié, Jean-Michel écoute désormais sur ADAM. « Quand jáiécouté les S3A, jai déjà trouvé ça bien ;ill s'agissait de celles de Bruno Mercère, à Omega. Je suis allé faire un mastering d'album à Color Sound, j'y ai croisé Lionel Habert, qui avait des S3A en écoute là-bas. J'ai retrouvé mes impressions précédentes, mais ça manquait légèrement de profondeur et de graves à mon goût. Lionel m'a recontocté quand la nouvelle version est sortie : il me les a prétées, jai trouvé quélles sonnaient super dans mon studio, et je lui ai acheté un système 5.1 complet. Et pas mal des gens qui passent ici le contactent par la suite. On n'a pas besoin de travailler fort, on entend tout, où qu'on se place, c'est vroiment bien. ग

Original, mais pas trop !

Contrairement à ce qu'on pourroit penser, Jean-Michel ne rencontre pas les réalisateurs dans son studio... «Je préfère un terrain neutre : un bureau de la société de production, un café, avec l'ipod ou juste pour discuter. Au déport, c'est le compositeur qui écoute le réalisoteur. Généralement, já idéjà eu le scénario, pas systématiquement mais souvent, mais je n'ai pas encore vu une seule image. Après, je travaille... "
"À chaque nouveau film, le compositeur repart de zéro, il se met au piano et joue ses thèmes au réalisateur, sans savoir si ça va plaire ou pas. Et tous les plus grands y passent ! Il faut sovoir mettre le réalisateur en confiance, ce nést pas inné, certains y excellent. Quand on a une certaine personnalité, on ne peut pas travailler partout. Je suis un peu marqué par ma collaboration avec Michel Gondry, je rencontre parfois des réalisateurs qui ne pensent pas que je puisse trovailler pour eux, que je ne fais que des trucs bizarres. Pourtant, 'jai travaillé avec Francis Veber l'an dernier, sur le remake de L'emmerdeur, et lui ne s'est absolument pas posé ce genre de questions. Je venais de faire la musique du film Co\$h, pour la même production. On ne se connaissait pas, je suis allé le voir à los Angeles, où il habite. On n'a pas eu beaucoup de temps (quinze jours/trois semaines), mais ça m'a fait très plaisir de travailler pour lui. II faut s'adapter, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre qu'on est. Être ambitieux, pas arriviste. „
Jean-Michel est plutôt occupé : en 2009, outre son poste dans Émergences, I'université internationale du cinéma français, il a donné un concert en hommage à Maurice Jarre, composé la musique d'un film sur la jeunesse de Freud, celles de quelques courts métrages, sans oublier l'orchestration de thèmes de musiques de film connus pour un concert à Angoulème, en été. Un autre Prix de l'UCMF, oussi, et quelques pubs, dont une pour Peugeot - celle en animation avec les voitures qui chantent, dans l'esprit big band des années 50 , avec un son «dépoque ». ll a écrit la musique du film Vieille canaille, dans un style assez jazzy, y jouant de tous les instruments, y compris la batterie, mais laissant le saxophone à son ami Michel Gaucher. En 2010, après avoir participé à des soirées hommages à Michel Magne, à Paris et Marseille, et rencontré Woody Allen, Jean-Michel trovaille sur la musique d'un long-métrage de Fanny Ardant.

Franck Ernould

wuw.jmbernard.net
www.rodolphegervais.com

Le matériel du studio

Eventide eclipse, Lexicon PCM70,Manley Variable-MUlimincompr, Millenia Twin Direct TD-1, GML préarmplimicro double, M-Audio KeyRig 25 SSL Matrix, TC. Electronic System 6000 , SPL 2489 Surgound Controller, Adam S3X et S1X + caisson SUB12, XLogic X-Rack HHb 850-CDR, Ob erheim Matrix 6R, Korg 01RW, Ovation Nocturne, Aura 16 Lynx X 2, Nord Rack 2, Rffland XV-5080, Korg Wavestation SR, Virus Access, Unitor 8 MT8, MOTUMIDI Expless 128, RME Fireface 800 .

