

RÉUSSIR

SA SÉANCE STUDIO
À COUP SÛR !

BONJOUR,

Merci tout d'abord d'avoir téléchargé cet Ebook ! Si vous l'avez fait, c'est que premièrement, vous êtes Artiste mais que deuxièmement, vous êtes surtout un artiste qui se bouge, alors bravo !

L'époque que l'on vit actuellement est formidable pour les Artistes, car nous avons absolument tout à porté de main pour construire, enregistrer et commercialiser notre musique ! Reste juste à connaître la **Roadmap**, c'est-à-dire connaître les étapes et savoir quoi faire à chaque fois !

Je m'appelle Jaff et je suis comme vous, musicien et artiste. Mais vu mon âge (ha ha!), j'ai peut être un peu d'avance sur certaines et certains d'entre vous et mon souhait aujourd'hui est de vous apporter mon expérience pour vous éviter toutes les années d'apprentissage et de galère par lesquelles je suis passées. Ok, ça vous va ?

De mon premier stage chez Roadrunner Records en 1996 à la création de mon label, de mes premières maquettes enregistrées sur un Yamaha MT120S à mon premier studio avec une console MCI puis à mon studio actuel, des premiers contrats signés aux projets auto-produits, j'ai en effet quelques expériences à vous narrer qui pourraient bien vous être utiles !

Dans cet Ebook, je souhaite vous donner mes meilleurs conseils pour vous préparer à entrer en studio car comme on le dit dans le sport, la préparation c'est 80 % de la réussite (bon, en fait, je ne sais pas si c'est ce que l'on dit en sport, mais ça reste vrai!).

J'ai trop vu et je vois trop encore des artistes qui arrivent en session d'enregistrement et qui ne sont pas prêts sur beaucoup d'aspects et qui ratent donc une partie de leur production : ils se mettent en danger et ne sont pas mentalement disponible à 100 % sur ce qui compte le plus, la Musique !

Pourquoi les Ricains sont meilleurs que nous dans ce domaine, c'est qu'ils sont vraiment Pro et c'est ce qui fait toute la différence ...

Alors, on regarde ensemble cette préparation ?

Ah oui, envoyez-moi vos avis sur cet Ebook que je puisse le faire évoluer et surtout, si mes conseils étaient les bons, envoyez-moi votre musique suite à votre séance que je puisse aussi en profiter ! Vous pouvez me contacter à talk@jaff.fr

Keep on Rockin' in a Free World.

Jaff

TOUT A UN DÉBUT.

Ca y est ! Vous êtes décidé avec votre groupe ou pour votre projet solo ! c'est le moment, vous le sentez, ça doit sortir, ça doit prendre forme, votre musique est prête

Ok mais savez-vous réellement comment vous allez vous y prendre ?

Prenez donc un bloc note et notez absolument tout, répondez à absolument toutes les questions, même celles qui vous semblent les plus banales. La réussite est dans la maîtrise des détails.

1) BIEN DÉFINIR SON PROJET :

A chaque projet, chaque solution !

On n'enregistre pas un artiste solo, comme on enregistre un groupe.

Posez-vous déjà les questions suivantes :

Quelle est votre formation ? Combien de musiciens ? Y-a-t-il des musiciens extérieurs au projet ? Parmi les musiciens, tous ont-ils déjà eu une expérience de studio ? Si non, pour quel musicien est-ce la première fois ?

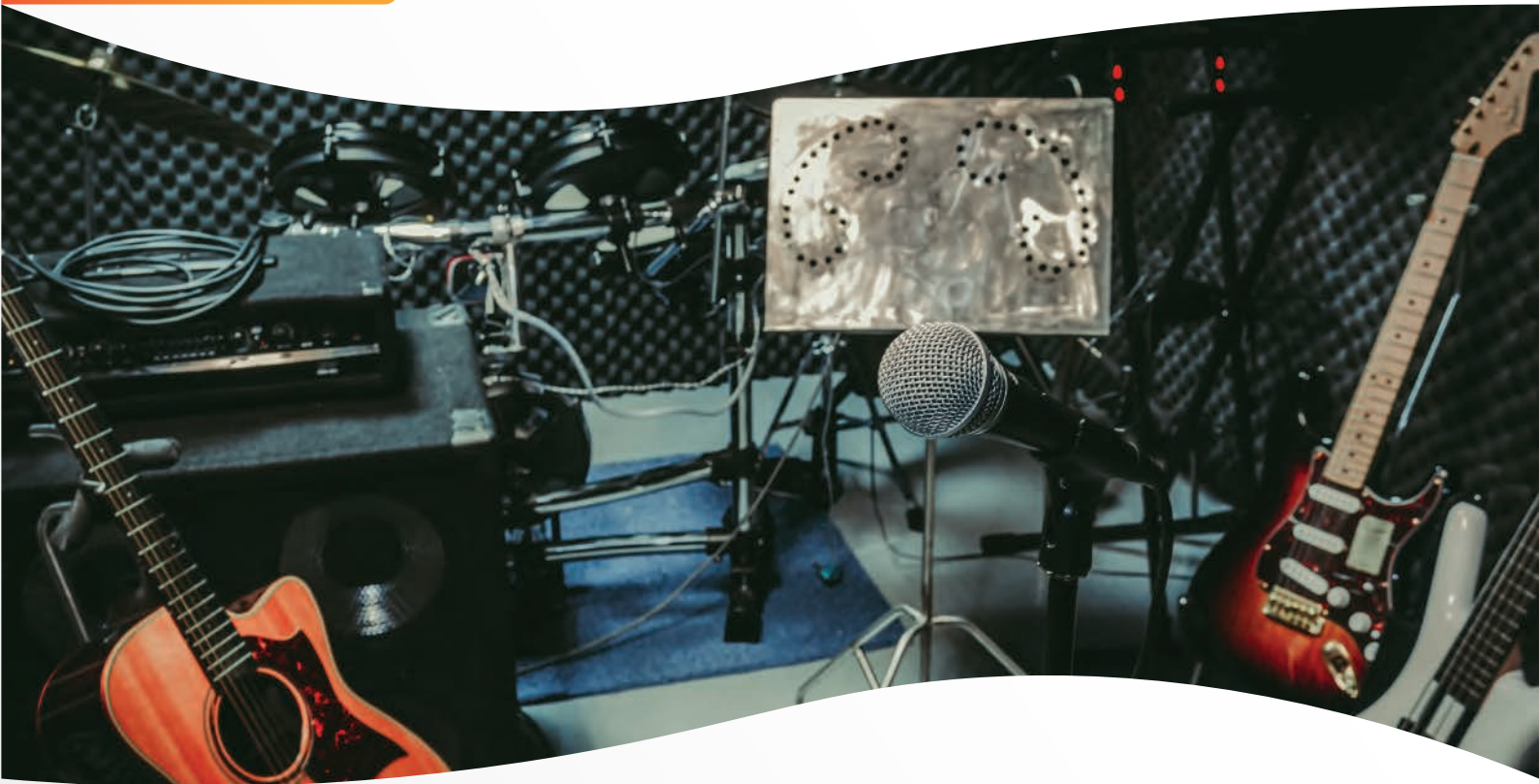
Combien y-a-t-il de titres à enregistrer ? Est-ce que tous les titres sont en format « Gtr-Bass-Batterie-Clavier - Chant » ? Y-a-t-il des titres en format light pour les musiciens (type guitare-voix) ?

Est-ce un mélange d'instruments réels et d'instruments virtuels ? D'où proviennent les samples ? Qui s'en occupe et comment les intégrer ?

Vous devez pouvoir répondre absolument à cela pour chaque chanson. Pourquoi ? Simplement parce que le producteur qui va vous enregistrer à besoin de savoir précisément sur quoi va porter son travail.

De plus, pour négocier les prix, cela vous aidera de savoir qu'il y a 2 titres sur l'album qui sont juste Guitare-Voix, pas le même temps pour l'enregistrer donc pas le même budget !

2) LE MATÉRIEL :

Avez-vous bien tous les instruments pour enregistrer ce que vous souhaitez ?

Par exemple, si vous avez prévu d'enregistrer des guitares acoustiques, est-ce que votre guitare sonne réellement bien en acoustique ? Sinon, le studio où vous souhaitez travailler possède-t-il de bonnes guitares acoustiques ? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous en prêter une ? Ou la louer ?

Pensez aussi à ce que vos guitares et basses fassent un tour chez un luthier si cela fait longtemps qu'elles n'ont pas été réglées : vous gagnerez du temps en studio, vous optimiserez votre travail et vous vous éviterez du stress si votre producteur perd patience si votre guitare est fautive. Il n'est pas possible d'enregistrer une partie si votre manche est voilé, vous serez faux ! Pourquoi je vous avertis ? Car cela m'est arrivé plusieurs fois en tant que producteur et je peux vous dire que la journée est longue pour tout le monde mais surtout que le résultat ne peut pas être à la hauteur attendue ...

Sachez que **TOUT S'ENTEND EN STUDIO !** Vous n'êtes plus dans votre local de répétition ou sur scène ! Il s'agit maintenant de faire en sorte que chaque prise se « marie » avec les autres, que ce soit pour le même instrument (si vous empilez les guitares par exemple) ou avec d'autres types d'instruments (une guitare fautive sortira de l'ensemble lors des écoutes, parce qu'harmoniquement elle n'arrivera pas à se marier aux autres harmonies).

C'est donc un budget à prévoir mais svp ne faites pas l'impasse dessus !

Tout comme les cordes ! Combien de fois j'ai eu des clients qui venaient pour enregistrer et donc payaient des journées ou des heures de studio avec des guitares dont les cordes étaient usées ! Dans ce cas, votre guitare va sonner fausse, vous allez avoir beau l'accorder, il y aura toujours quelque chose qui va heurter l'oreille de tout le monde dans le studio.

De plus, des cordes fatiguées ne procurent plus aucune dynamique au son et vous allez vous retrouver avec comme un filtre sur vos enregistrements, avec moins de brillant et moins de précision. Donc ne faites pas de petites économies sur ce poste svp !

De plus, votre crédibilité en sortira grandie vis-à-vis des professionnels avec lesquels vous allez enregistrer.

3) LE BUDGET :

Vous devez avant de contacter des studios d'enregistrement ou des producteurs avoir un budget plus ou moins précis pour la réalisation de votre projet.

Même si certains studios ne sont pas trop chers, vous ne pouvez pas vous attendre à enregistrer un album pour 1000 euros et passer 15 jours en studio pour cela ! Il faut être réaliste.

J'ai souvent eu des artistes ou des groupes qui me contactaient et qui soit n'avaient pas encore prévu de budget, soit avaient un budget « dérisoire » par rapport à leur souhait.

Dans les 2 cas, vous n'êtes pas crédibles vis-à-vis d'un professionnel et il n'aura en plus pas envie de vous consacrer du temps. Ce sera rapidement : « ok bah rappelez-moi quand vous en saurez un peu plus ! Au revoir. » ou le fameux « ok, d'accord ... je vous laisse là, je suis en session ! ». Bing !

Pourquoi est-il aussi important d'avoir une idée de budget pour votre projet ? Car le producteur peut alors vous proposer des alternatives auxquelles vous n'aviez pas pensé !

Comme : si vous n'avez pas le budget pour vous payer 15 jours de session d'enregistrement, pourquoi ne pas enregistrer Live et faire le tout en 3 jours ?

Comme : si vous n'avez pas le budget pour vous payer 15 jours de session d'enregistrement, pourquoi ne pas alors enregistrer vos basses et guitares chez vous sur votre ordinateur selon cette méthode de travail ... ?

Je dirai qu'il y a 1000 façons d'enregistrer de la musique et de produire des projets et vous n'êtes sûrement pas au courant de tout.

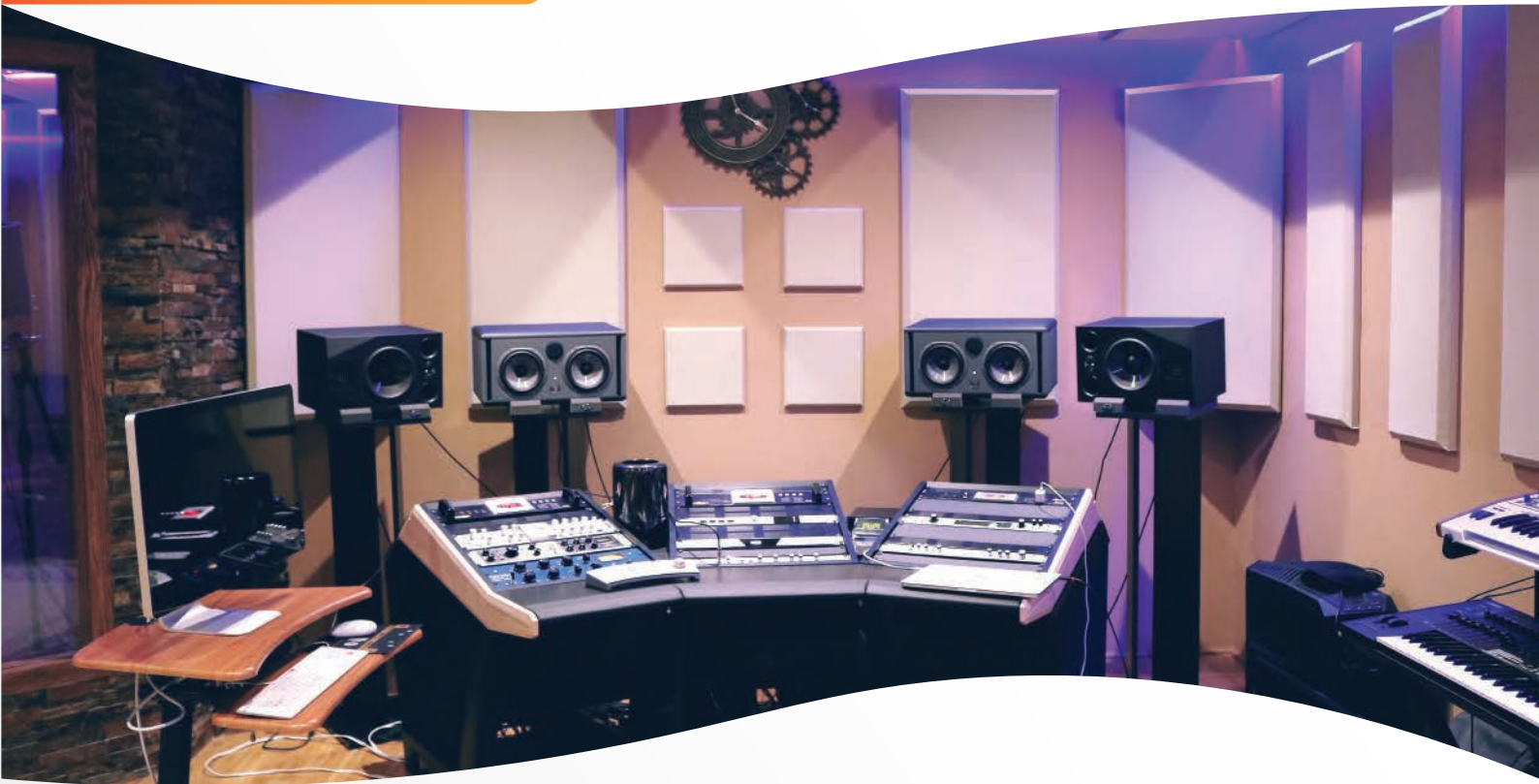
Les producteurs peuvent vous proposer des alternatives pour répondre à vos contraintes budgétaires **sauf si vous n'avez pas défini de budget !**

De même, vous pouvez tomber sur un producteur qui adore ce que vous faites et qui souhaite vraiment produire votre projet et donc il pourrait alors revoir aussi ses tarifs, juste pour vous ! Ca se fait beaucoup plus que vous ne pouvez le croire !

De même, il peut avoir un trou dans ses réservations et donc préférer travailler en facturant moins, mais en facturant quand même ! A ce moment là, il peut vous dire : « ok je le fais pour ce budget mais concernant les dates de studio, c'est sur cette période là uniquement ! »

Voilà l'intérêt de définir et préparer votre budget minimal avant de contacter n'importe quel studio ou producteur : c'est ce qui va engager une vraie discussion commerciale et définir la manière de produire votre musique.

4) DEMANDER DES RDV :

J'ai eu des clients qui me rencontraient pour la première fois le jour de la session !
Bon, quand c'est juste pour enregistrer des voix pendant 2 ou 3 heures, ça passe, mais quand c'est pour faire plus, c'est limite ...

Maintenant, n'oubliez jamais que vous vous adressez à des professionnels : si vous venez leur parler de votre musique et de votre passion, ils sont eux en heure de travail et n'auront que très peu de temps à vous consacrer ! Surtout si c'est juste pour réserver une journée de studio.

De plus, si vous ne pouvez vous libérer que le soir parce que vous avez un boulot la journée, dites vous bien aussi que eux-aussi ont une vie personnelle et que de rester le soir pour avoir une discussion avec un probable client pour une probable production ne les enchante pas plus que ça !
Il faut donc réussir à vous dégager des créneaux disponibles en fonction des emplois du temps des professionnels : peut-être a-t-il 30 minutes à vous consacrer mardi prochain à 10h30 ? Pouvez-vous alors vous prendre du temps pour répondre à ce créneau « gratuit » ?

Sachez que ces 30 minutes peuvent être riches d'enseignement sur la manière de produire votre projet ! Nous sommes des passionnés aussi à la base, donc quand on commence à parler production, on peut être intarissable ... pendant 30 minutes ! Enfin, si vous vous rendez disponibles, vous allez donner une image professionnelle de vous-même et de votre projet et donc, vous allez parler « d'égal à égal ». Je peux vous assurer que rien que pour cela, nous sommes prêts à vous consacrer 30 minutes gratuites pour parler de votre projet ...

Pour ma part, j'accorde quelques rendez-vous très courts pour les artistes qui souhaitent me rencontrer mais comme en plus ces rendez-vous finissent toujours par de l'organisation du projet du « probable » client et que cela peut prendre facile 2 ou 3 heures, je propose désormais un rendez-vous payant, comme une séance de coaching pour avoir le temps de bien définir les besoins de l'artiste et lui donner mes meilleurs conseils. Si ce rendez-vous débouche sur une collaboration, alors ce rendez-vous lui sera remboursé !

C'est un deal honnête je trouve et cela m'évite de perdre mon temps.

5) PAYEZ VOUS UN ESSAI !

Ok vous avez repéré le studio et le producteur car soit des potes y sont allés, soit un de vos albums préférés y a été enregistré, bref vous êtes sûr de vous !

En êtes-vous bien sûr ???

Mon conseil, payez-vous un essai ! Engagez des fonds pour un EP ou un album représente déjà un beau budget de départ et donc évitez de vous tromper.

Ok, ce producteur a fait du super boulot mais est-ce que vous allez vous entendre ? A-t-il la même vision de votre musique que vous ? Parlez-vous le même langage artistique ?

Cela peut paraître dérisoire mais vous avez plus besoin d'un coach, d'un conseiller, d'un psy durant une session d'enregistrement que d'un cadreur dans la prise de son ! Je suis extrémiste dans mes propos mais sincèrement, je connais pas mal d'artistes qui ont eu des aventures douloureuses en studio avec leur producteur et je pense que ce qu'ils ont perdu en réalisation artistique n'a pas été compensé en qualité d'enregistrement !

Bref, ne voyez pas dans votre producteur qu'un technicien du son ! Il doit avant tout être un facilitateur à votre talent, à votre musique, à votre projet.

Comme je le dis souvent, quand on écoute de la musique, on n'écoute pas un préampli Neve ou une console SSL, mais on écoute simplement une chanson, un artiste, une prestation, une émotion.

Donc ne vous trompez pas de quête : c'est une performance que vous devez enregistrer, pas une succession de jolis sons de batterie ou de guitares !

Parlez-en au producteur qui vous intéresse, je pense qu'il comprendra et qu'il trouvera ça légitime ! Ce sera aussi une excellente occasion de voir comment il travaille, son relationnel, et surtout cela lui permettra de mieux comprendre votre musique, vos personnalités, votre projet et donc de vous faire une proposition de travail plus adaptée.

Il pourra aussi s'il est vraiment intéressé à travailler avec vous, vous décompter cette journée dans le budget global de l'EP ou de l'album ...

Rien n'est figé, tout se construit !

6) SE PRÉPARER À ENTRER EN STUDIO :

Vous avez choisi votre producteur, vous êtes ok sur les budgets, les dates sont calées, etc ...

Qu'est-ce que vous devez faire les jours d'avant ?

Comme nous en avons parlé précédemment, vous devez vous assurer que vous avez toutes les fournitures nécessaires (cordes, baguettes, piles, etc ...) pour l'ensemble des prises, et que les instruments sont réglés.

Pensez, pour les chanteurs, à éviter de perdre votre voix soit par un mauvais rhume, soit pour avoir chanté bourré dans un karaoké ... ne rigolez pas, ça m'est déjà arrivé avec un client !

En général, et c'est valable pour tous les musiciens, essayez de bien vous reposer avant : le sommeil est le meilleur réparateur (notamment pour les cordes vocales) ! Les journées en studio sont longues nerveusement, tout ne se passe pas comme prévu et donc vous allez être soumis à rude épreuve !

Dîtes-vous bien que des engueulades peuvent arriver entre membres d'un groupe, d'autant plus si la fatigue est présente. Donc, vous traverserez bien mieux le stress, les remises en question, les problèmes de mise en place, les décisions artistiques à prendre, etc etc ... si vous êtes prêts à les affronter donc si vous êtes reposés !

Oubliez le cliché on est des rock stars, on rentre en studio, on picole et on fait la java ! Ca ne dure pas bien longtemps. J'ai même connu un groupe qui a splitté en sortant du studio car ils avaient mis la barre très haute mais la défonce n'a pas aidé à la performance, ni aux relations humaines. A la fin de la production, ils étaient déçus du résultat, ne pouvaient plus se sentir et donc rejetaient la faute à l'un et à l'autre ... END OF STORY !

Le studio est un moment magique mais intense ; l'idéal est de pouvoir se focaliser sur cet instant à 100 % c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans cette bulle le matin et en ressortir le soir, sans « ah non tel jour y'a le bassiste qui ne peut pas et tel autre jour c'est le guitariste ».

il y a un « ordre » de passage dans le déroulement des opérations et il est plus fluide si chaque musicien est à 100 % disponible quand c'est son tour ! Vous devez donc prévoir une sorte de rétro-planning aussi des journées de studio : jour 1 à jour 4, enregistrement des batteries – jour 5 à jour 7, enregistrement des basses - ...

Prévoir qu'il y a des heures et/ou des jours d'édition pour le producteur, ce sont des moments off pour les musiciens mais il est utile d'être malgré tout présent (pas tous les musiciens mais le leader au moins) afin de valider avec le producteur les décisions d'édition.

7) CE QU'IL FAUT PRÉVOIR EN TERME TECHNIQUE :

Il se peut que vous enregistriez avec tel producteur dans tel studio et que vous confiez le mixage à tel autre producteur.

L'idéal est peut être qu'ils entrent en contact l'un et l'autre afin de discuter technique ! Il est des questions qui ne vous sont peut être pas familières mais il se peut que le mixeur préfère telle fréquence d'échantillonnage pour l'enregistrement des pistes afin d'optimiser son mixage, ou avoir sur chaque guitare une DI en plus de l'ampli, que les pistes soient enregistrées à tel volume, etc etc ...

Sinon, dans le cas où vous savez qui va s'occuper du mixage, il est toujours utile de demander quelles sont ses attentes et requêtes en terme d'enregistrement pour éviter tout soucis une fois les séances terminées et toutes les prises dans la boîte !

J'ai déjà vu des clients m'envoyer les pistes enregistrées en 44,1Khz et 16bits et qui tapaient à 0 dBLUFS, AAARRRRHHHHHGGGGG ! Bon, en terme de résolution, dynamique, et rendu ça complique les choses mais si en plus vous avez besoin d'éditer et de faire notamment du time-stretching ou tuner des voix, c'est carrément faible en terme de résolution et fréquence d'échantillonnage !

Donc, même si vous n'y connaissez rien, il est toujours utile de se renseigner avant afin que vos 2 prestataires parlent le même langage.

CONCLUSION :

Voilà, vous en savez un peu plus maintenant ! J'aurai aimé avoir un tel outil dans les mains quand j'ai commencé mon métier de producteur il y a près de 20 ans ! Cela m'aurait évité pas mal de déconvenues, de stress, d'argent jeté par les fenêtres et donc cela m'aurait permis d'optimiser mes « investissements » et d'accéder plus facilement et rapidement à mes objectifs !

Mais bon, je me dis souvent que cette expérience doit servir à d'autres et c'est l'objectif de ce E-Book: faire en sorte que vous optimisiez vos projets en vous permettant d'aller plus vite et plus loin avec beaucoup moins d'effort !!

Vous vous rendrez compte que c'est une accumulation de petits détails qui, s'ils sont anticipés et réglés avant, vont vous permettre d'optimiser vos productions, d'être plus libre artistiquement et financièrement.

Maintenant que vous avez les outils, entreprenez dans la musique et faites connaître votre art ! Je crois que c'est Quincy Jones qui a dit que l'être humain ne saurait vivre sans eau ni musique ...

Keep on Rockin' in a Free World.

Jaff

www.liberez-votre-musique.com