

Comment mettre en place un Home Studio

Guide multi usages sur la mise place d'un studio centré ou non autour d'un DAW

Ou un parcours rempli d'erreurs par Maya Bouldry-Morrison (Octo Octa)

Version 1.0

Translation by

Mayflo (@DJ_Mayflo) & Pilote (@ClubDesPilotes)

INTRODUCTION TRES EXCITANTE:

A 15 ans, j'ai vu quelques ami.e.s à moi jouer un set live d'électro à un show dans le garage d'un.e autre ami.e, et ce moment m'a transformée. Ça m'a montré que je pouvais réellement *faire* de la musique électronique. Si ça peut ne pas paraître très surprenant de nos jours, ça l'était clairement pour moi en 2002. A l'époque, j'avais internet depuis seulement deux ans, et tous mes amis musiciens étaient dans des groupes de Rock ou de Punk. Je pensais jusqu'alors que pour produire de la musique électronique, j'aurais besoin d'un gros studio avec plein d'outils sophistiqués qu'une ado de 15 ans comme moi n'aurait pas les moyens de se payer, avec mon salaire de livreuse de journaux et mon taff en cuisine après les cours.

Mes ami.e.s qui jouaient ce jour-là utilisaient un ordinateur, un Roland MC-307, et un Microkorg. Je ne me souviens plus de comment le tout sonnait, par contre je me souviens bien être allée les voir quand ils eurent fini de jouer pour leur demander avec enthousiasme ce que je devais acheter pour moi aussi jouer de la musique. Le soir-même, ou quelques temps après, je suis allée sur eBay et j'ai utilisé tout l'argent que j'avais (probablement 80\$) pour acheter une Korg Electribe ER-1. Durant les 3 années de lycée qui suivirent, j'ai économisé de l'argent tout en écumant eBay avec mon ami. On essayait de trouver n'importe quel synthé qui serait à un prix abordable. Il y a de plus en plus de matos pour les petits budgets aujourd'hui. Nos recherches étaient certes marrantes, et on est tombé.e.s sur plein de synthés sympas, mais on ne comprenait jamais comment arriver à tout faire fonctionner ensemble. On avait l'habitude de prendre tout notre matos et de le brancher en série, en jouant du mieux qu'on pouvait et en enregistrant le tout sur des cassettes ou peut-être un ordi (on a pas touché aux DAWs avant nos 18 ans dans mes souvenirs). La chose que j'aurais aimé savoir à l'époque où j'ai commencé à collectionner les machines, c'est qu'il faut se concentrer sur la construction d'un set-up complet utilisable, plutôt de chopper du matos de manière hasardeuse. De nos jours, il y a beaucoup d'informations en ligne, et l'omniprésence des DAWs rend l'écriture de musique électronique plus simple que jamais. Pour autant, je souhaitais quand-même écrire un petit guide, qui serait une sorte de message pour moi à 15 ans, me disant « Eh gamine, tu devrais peut-être t'intéresser à ces choses-là d'abord... ».

PREMIERE PRECISION !

Les cinq premières années de production en tant qu'Octo Octa, 95% de mon travail fut réalisé sur AbletonLive ainsi que quelques machines par-ci par-là. Les dix années précédente, j'avais produit toutes sortes de musiques. Ces trois dernières années, je me suis construite un set up live analogique (sans DAW) fonctionnel. Ces derniers temps, je me retrouve de plus en plus à enregistrer des signaux externes dans Ableton Live pour ensuite finir le travail sur le DAW. Pour autant, je conserve toujours un set-up complet permettant la production d'un morceau sans l'assistance d'un ordinateur. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir faire quand j'ai commencé il y a 18 ans.

Voici donc un guide qui montre les choix que j'ai fait, et leur raison. Si je suis considérée comme une « musicienne professionnelle », je suis complètement autodidacte, et je me sens constamment amatrice. Je ne connais par exemple pas tout mon matos « en profondeur ». Mais en réalité on s'en fout, c'est ce que vous en ferrez qui compte. Utilisez ce que vous voulez, de la manière que vous voulez, pour arriver à vos fins. Pour ce qui est de l'accessibilité, un ordinateur avec un DAW représente l'option la moins coûteuse pour commencer à faire de la musique, même si je sais que beaucoup aiment acheter des machines à un certain moment. Ce guide ne cherche en aucune manière à dire « voilà comment vous devriez faire », j'espère juste qu'il vous aidera à faire vos choix lors de vos achats.

**Petite note supplémentaire : Le matos bon marché est roi ! IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ACHETER DU MATOS ONEREUX POUR PRODUIRE DE LA MUSIQUE QUI SONNE. Presque tout ce que j'ai acheté se trouve plutôt en bas de l'échelle des prix. J'ai acheté mon set-up petit à petit durant ces 18 dernières années et j'ai toujours recherché

les options les moins coûteuses. Plutôt que d'acheter ce synthé à 2000\$ qui fait 1000 trucs trop cool, vous pouvez prendre ces 2000\$ et acheter une table de mixage, une drum machine, deux ou trois synthés petit budget, une ou deux pédales sympas, tous les câbles dont vous aurez besoin, et probablement d'autres trucs en plus. Tout ce qui importe c'est ce que VOUS en ferrez 😊**

DEUXIEME PRECISION ! ~TERMES~

[Note de la traduction : Si beaucoup des termes utilisés en anglais ont des traductions françaises, certains sont presque exclusivement utilisés en anglais dans les communautés de producteurs français. Dans ce cas, les termes anglais et français sont laissés ci-dessous, et pourront être utilisés de manière interchangeable.]

Durant la rédaction de ce guide, une des difficultés a été de réussir à présenter les choses clairement et de manière concise tout en restant personnel. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances de bases, ni depuis combien de temps vous produisez. Vous avez peut-être commencé il y a peu de temps, et vous souhaitez construire votre studio. Peut-être que vous faites ça depuis des années, et que vous êtes juste intéressé.e.s par mon approche du studio. J'espère arriver à proposer une présentation assez simple du matos que j'utilise, et ce pour quoi je l'utilise. Dans ce guide, je vais utiliser des termes qui peuvent être nouveaux à vos yeux, je vais donc en définir quelques uns :

« DAW » - Digital Audio Workstation. Les DAWs sont les logiciels comme Ableton Live, Logic, Fruity Loops, Reason, etc. Ils sont utilisés pour produire de la musique sur un ordinateur.

« Hardware », « Machines », ou « Equipement » - J'utilise ces termes de manière interchangeable dans ce guide pour signifier quoi que ce soit d'autre que mon ordinateur : derrière ces termes, il y a donc les tables de mixage, les sampleurs (échantillonneur), drum machine (boîte à rythme), synthétiseurs, pédales d'effets, enceintes de monitoring...

Machine « externe » - Se réfère également au matériel qui se trouve en dehors de l'ordinateur. Par exemple, je vais appeler la table de mixage sur laquelle toutes les machines se branchent « mixer externe », signifiant que c'est un mixer que j'utilise en dehors de mon DAW.

Enceintes de « monitoring » - Les monitors sont les enceintes qu'on utilise lorsque l'on travail en studio. Contrairement au monde du DJing où le terme « monitors » correspond aux retours : enceintes que le DJ utilise pendant son mix pour avoir un ressenti du son dans la salle.

« MIDI » - C'est un signal numérique (et non-pas audio) utilisé par la plupart des instruments afin qu'il puissent être joués, modulés, séquencés, et synchronisés par une machine externe. Si vous avez déjà vu ce terme auparavant, mais que vous n'avez toujours pas totalement compris ce que ça pouvait bien être, voilà un bon guide en ligne qui vous procurera une explication solide : <https://musicianshq.com/a-beginners-guide-to-midi/>.

« Séquence » - C'est une ou des mesures musicales jouées dans un ordre donné. Vous avez peut-être vu passer des machines avec des « séquenceur 16 pas » comme les Korg Volca par exemple. Cela signifie que la machine va jouer une mesure de 16 pas avant de se répéter. Vous pourrez donc produire une séquence de 16 pas. Si vous êtes familier.ère avec des logiciels du type Ableton Live, une autre manière de voir la chose est de l'assimiler à la « grille » (grid) du logiciel. Typiquement, la plupart des grilles sont par défaut des séquences de 16 pas par mesure. Des machines comme l'Octatrack d'Elektron ou la MPC1000 d'Akai peuvent être utilisées comme un séquenceur, ce qui veut dire qu'ils peuvent envoyer des données MIDI pour séquencer d'autres machines. Cette explication du terme est très simpliste, mais j'espère qu'elle vous donnera une idée de ce dont je vous parle si vous ne la connaissiez pas auparavant.

« Master Clock » - l'horloge maître (utilisé le plus souvent en anglais) est un signal permettant à une machine d'envoyer le tempo (ou BPM, battement par minute) d'un morceau aux autres instruments électroniques. Par exemple, lorsque je joue un set live, j'ai un instrument (maître) qui détermine le tempo auquel toutes les autres machines vont jouer, histoire que tout soit bien synchronisé. Cet instrument est alors considéré comme la « master clock » ou « master MIDI clock ». Dès lors, mon Octatrack ou ma MPC1000 vont envoyer des signaux MIDI à mes boîtes à rythme et mes synthés leur dictant à tous de jouer au même tempo et de manière synchronisée.

« Synchronisé » ou « Sync » - Dans ce guide, ce terme fait référence au fait que les machines jouent ensemble au même tempo.

« Quantization » - ou Quantification en français - Fonctionnalité qui permet aux notes d'être ramenées à la séquence ou à la « grille » temporelle, les plaçant ainsi parfaitement sur le tempo.

COMMENT CE GUIDE EST-IL ORGANISÉ ?

Ce guide est découpé en trois parties :

- La première décrit le matériel que j'utilise, pourquoi je l'utilise, et ce qu'il faut pour construire un studio sans DAW, c'est-à-dire sans faire appel à un ordinateur.
- La deuxième concerne l'utilisation d'un ordinateur et d'un DAW en tant que pièce centrale du studio, vous permettant par la suite d'accroître votre configuration en y ajoutant des machines externes.
- La dernière propose deux exemples d'organisations de studio différentes (le mien et celui d'Eris), et comment tout le matos y est relié.

C'est parti...

PARTIE I - LE HARDWARE

Comme je l'ai déjà expliqué, il m'a fallu longtemps pour réellement comprendre sur quel type de matériel je devais me concentrer afin de construire une config fonctionnelle, et pas seulement une collection hasardeuse de machines. **Il existe bien évidemment de nombreuses manières de sélectionner et choisir quel matériel prendre**, surtout lorsque l'on place l'ordinateur au centre du studio. Mais si vous voulez vous diriger vers du 100% sans DAW, voici mes suggestions. *Vous n'avez certainement pas besoin de tout ça !*

Thèmes :

- Trouver une table de mixage compacte
- Trouver un séquenceur
- Trouver quelques synthés
- Trouver une boîte à rythme
- Trouver quelques effets !
- Trouver des enceintes de monitoring ?

1: TROUVER UNE TABLE DE MIXAGE COMPACTE

De préférence une avec les fonctions send/returns

Ça ne sera probablement pas la première chose que vous allez chercher vu que ce n'est pas nécessairement aussi excitant qu'un synthé ou une drum machine, mais procurez vous-en une assez vite ! J'ai attendu bien trop longtemps avant de mettre un peu d'argent de côté pour en acheter une. La première table de mixage que j'ai eu était une Behringer 4 voies, et c'était une vraie daube (n'achetez surtout pas la table la plus petite et la moins chère). Bien des années plus tard, j'ai acheté d'occasion une version antérieure de la table sur la photo ci-dessus.

Je n'ai jamais regretté d'avoir acheté cette table 12 voies. A mes yeux, quand il s'agit d'acheter une table de mixage pour un petit home studio, les meilleures options sont 12, 14 ou 16 pistes. J'aime beaucoup la Mackie 1202VLZ4 car elle est bon marché, compacte, assez légère, elle a des EQ trois bandes, et possède deux send/returns. Elle se trouve à 299\$ neuve en ligne, et à l'instant où j'écris ça on trouve les versions précédentes sur eBay pour une centaine de dollars. Elle a un bon son et se prend en main assez facilement. De plus, j'aime bien le fait qu'elle soit organisée en 4 pistes mono et 4 stéréo, ce qui permet d'avoir un seul bouton de volume pour les machines qui sortent en stéréo. Il existe des tas d'autres tables, vous pouvez donc faire vos recherches et trouver celle qui vous plaît vous permettant d'élargir votre matos sans être à l'étroit.

Je suggère d'acheter une table avec au moins deux send/returns. Un send/return est une fonction qui vous permet d'envoyer le son d'une piste vers une piste additionnelle. Par exemple, j'utilise un send pour envoyer le son de mes instruments vers ma pédale de delay, et l'autre send pour envoyer à ma pédale de réverb (je trouve que les synthés tous seuls ne sonnent pas aussi cool sans ces effets haha). Plus jeune, je branchais mes machines directement dans mes pédales et dans mes effets pour les utiliser. Le jour où j'ai enfin découvert le send/return, c'était tellement jouissif de savoir que je pouvais envoyer n'importe quel instrument dans mes pédales en utilisant la

table de mixage. Ça m'a ouvert des perspectives incroyables en terme de production (et aussi, ne pas avoir à débrancher/rebrancher les machines dans les pédales toutes les deux secondes était vraiment chouette).

2: TROUVER UN SEQUENCEUR

Vous pourriez utiliser votre ordi avec un DAW mais il y a tout d'abord une option sans DAW

Admirez ma MPC1000 toute défoncée. Les protections latérales ont disparues, elle est cabossée, certains boutons sont coincés dans le boîtier (mais marchent encore). Et pourtant, malgré cet aspect endommagé, je l'utilise comme « master clock » et comme séquenceur de mon home studio. S'il y a un truc dont j'aurais aimé connaître l'existence quand j'étais jeune, c'est bien les séquenceurs. Certes, la MPC est un sampleur (ou échantillonneur). Pendant bien trop longtemps, j'ai cru que c'était son unique fonction, alors qu'aujourd'hui je l'utilise uniquement en tant que séquenceur MIDI. Je me répète, mais plus jeune on achetait du matos un peu dans tous les sens. On avait jamais la solution qui permettait de tout faire fonctionner ensemble, qui fasse tourner des séquences sur un synthé en nous laissant nous amuser sur un autre. Choppez un séquenceur pour ne pas avoir à jouer tout en enregistrant pendant des plombes. Au lieu de ça, vous pouvez enregistrer une séquence puis la rejouer à tout va. Ça peut vous sembler être un truc tout con ; pour moi ça ne l'était pas du tout. Quand j'ai eu mon séquenceur, j'ai enfin eu la possibilité de jouer plein de trucs à la fois, pour proposer un vrai morceau en live, plutôt que d'avoir à le construire laborieusement brique par brique.

Pour mes performances live, j'utilise l'Octatrack de la marque Elektron comme « master clock » et comme séquenceur. Par contre, j'utilise la MPC pour tout séquencer à la maison. Je la préfère car elle est plus simple d'utilisation, et je cherche des choses faciles à utiliser. Pour démarrer, ça a demandé qu'on se pose quelques heures avec un.e ami.e pour qu'il.elle m'explique quelques bases, puis je me suis débrouillée seule après ça. Il existe plein de guides en ligne pour vous apprendre les bases en moins d'une journée (je suis sûre que le manuel aura de bons

tutoriels). Vous pouvez toujours trouver une MPC500, une MPC1000 ou une MPC2000 sur eBay pour moins de 500\$. Certes, c'est plus relou de bosser sur leur petit écran LCD que sur un ordinateur, mais bon, c'est quand même plus stylé qu'un ordi portable et parfois moins cher. (**petit aparté pour les plus curieux.ses : je n'utilise pas JJ OS sur la MPC. Je pense que l'OS originelle est largement suffisante, même si JJ est un OS clairement intéressant qui donne accès à d'autres fonctions de la machine**)

Vous pouvez utiliser la MPC de différentes manières afin de séquencer. Premièrement, vous pouvez utiliser les pads de la MPC pour enregistrer les séquences. Vous pouvez également programmer la séquence pas à pas. Sinon, vous pouvez brancher un clavier externe, et l'utiliser pour enregistrer les données MIDI qui seront ensuite envoyées à la machine de votre choix. J'aime particulièrement la MPC1000 car elle dispose de 32 canaux MIDI : 16 canaux « A » et 16 canaux « B » me permettant ainsi d'avoir plein de machines qui fonctionnent en même temps. J'utilise deux boîtiers Quadra Thru, un sur la sortie MIDI « A » et l'autre sur la sortie MIDI « B » de la MPC me permettant ainsi de contrôler jusqu'à 8 machines depuis le même séquenceur sans avoir à entrer et sortir le signal via les sortie MIDI THRU de chaque machine. Notez que certaines machines premier prix ne propose parfois qu'une entrée MIDI IN, parfois une sortie MIDI OUT et encore plus rarement une sortie MIDI THRU. De plus elles sont, parfois, uniquement synchronisables via le canal MIDI 1, donc avoir deux sortie MIDI OUT permet de séquencer deux de ces appareils.

** Note : le paragraphe précédent a peut-être été perturbant, cette photo n'a peut-être aucun sens, et le principe du MIDI est peut-être un mystère pour vous, et ce n'est pas grave. Retenez juste qu'il est important de trouver des accessoires pour synchroniser vos synthés, vous permettant ainsi de tout contrôler au sein de votre config. Voilà un lien vers un guide pour débutant à propos du MIDI - <https://musicianshq.com/a-beginners-guide-to-midi/> **

L'auto-quantification des entrées MIDI est une autre raison qui explique pourquoi j'aime jouer avec un séquenceur. La quantification est la fonctionnalité qui permet aux notes MIDI d'être calées sur la grille temporelle. Ainsi, si je joue une note un petit peu décalée, la fonctionnalité d'auto-quantification du séquenceur va la replacer au

bon endroit. Cet outil se retrouve sur à peu près tous les séquenceurs, mais j'aime beaucoup la façon dont la MPC arrive à le faire toute seule sans avoir à naviguer dans les menus. C'est ce qui me semble le plus naturel.

3: TROUVER DES SYNTHES

Tellement d'options de nos jours, c'est complètement dingue...

Bon, je sais que je l'ai déjà dit auparavant, mais ça a besoin d'être dit une fois de plus :

LE MATOS BON MARCHE EST ROI!

J'ai eu des tas de synthés par le passé. Je vais pas vous faire une liste de tout ce que je possède, mais en tout cas je n'ai jamais dépensé plus de 500\$ dans un synthé, et je me suis surtout concentrée sur l'achat de machines peu chères qui correspondaient à mes besoins. Le plus important, c'est l'ambiance générale du synthé. Il n'en existe pas un qui soit universellement parfait. Tout est une question de goûts. Par exemple, j'adore la synthèse FM des vieux Yamaha. Leur bruit de fond est plutôt élevé, il y a toujours des sons étranges en arrière-fond. Une bonne partie du matériel que j'ai eu avait pas mal de, euuh, « défauts », mais j'adorais leur atmosphère et leur palette de son. Il existe des synthés bien « meilleurs » que je pourrais acheter, dont les gens diront qu'ils « sonnent

mieux ». Pour autant, une fois que j'ai pu cerner leurs limites, je rencontre rarement de problèmes avec mes machines. Il est également intéressant de travailler avec du matos qui possède des limites, à part si vous êtes dans un délire de design sonore poussé (ça peut être alors le moment d'explorer la synthèse modulaire, ce qui est bien trop coûteux pour moi). N'importe quels synthés peuvent faire l'affaire si vous aimez ce qu'ils ont à offrir.

Note personnelle : Je n'ai jamais été impressionnée par une machine pour ses « possibilités ». Le potentiel d'un synthé ne m'intéresse pas. Je trouve que lorsque les synthés promettent des possibilités sonores infinies comme argument de vente, cela revient à faire beaucoup de tapage plutôt que de le rendre intéressant musicalement. J'aime quand les machines sont directes (ou possèdent de bons presets faciles à moduler). Dès lors que vous commencez à ajouter des effets externes aux synthés que vous utilisez, c'est là que, à mon sens, vous commencerez à sortir des sons intéressants.

Parlons donc des synthétiseurs que j'utilise en ce moment dans ma configuration. Tout le monde a des goûts différents, qui influencent leurs préférences, et je ne dis certainement pas que ces synthés sont ceux que vous devriez acheter. Simplement, je pense qu'il est intéressant de vous expliquer pourquoi je les aime et ce qui m'a poussé à les acheter, en espérant que cela vous aidera dans vos recherches et vos choix d'achats.

La Série Korg Volca

Je trouve que la gamme des Volcas de Korg représente d'excellentes machines, malgré ce qu'en pensent beaucoup de gens. Elles ne sont clairement pas considérées comme du matériel de professionnel, et pourtant j'ai joué avec à des tas de grosses soirées et événements, et je continuerai à le faire (je les utilise à fond dans mon set à Sonar, que vous pouvez retrouver sur Youtube, et aussi l'entendre dans l'enregistrement de mon live set pour le Rainbow Disco Club). Elles sont peu chères (150\$ chacune), chacune fait une chose bien, vous pouvez facilement enregistrer des séquences, et vous pouvez enregistrer des variations des boutons en temps réel. J'utilise toujours deux Volca Keys et une Volca FM dans mes sets live et quand j'enregistre à la maison. Le tempo est la seule donnée MIDI que je leur envoie depuis mon séquenceur, mais vous pouvez toujours utiliser n'importe quel machine MIDI externe pour les contrôler. Elles sont assez solides et j'ai beaucoup voyagé en tournée avec. Il n'y en a qu'une seule qui m'a lâché une fois pendant un set durant les quatre dernières années. Leur plus gros problème est l'aspect « sec » de leur son, ce qui explique typiquement pourquoi j'envoie leur son dans mes pédales de delay et de reverb.

Yamaha DX21

Ce Yamaha DX21 à l'aspect austère, je l'ai trouvé à 50\$ dans un magasin de réparation d'électronique à Brooklyn il y a à peu près cinq ans (sur eBay ils sont trouvables entre 200 et 400\$). Lui aussi n'est pas considéré comme du matos de professionnel, vu que c'était la version grand public du DX7, mais je trouve qu'il déchire. Il est bruyant à mort et je l'ai utilisé dans plein d'enregistrements. Sa taille m'empêche de le ramener en tournée, mais les sampleurs sont là pour ça :) Je l'utilise pour enregistrer des boucles que je mets ensuite dans mon sampleur pour les rejouer en tournée. Personnellement j'adore le son qu'il fait, puisque j'adore la synthèse FM, surtout pour son orgue, ses basses et ses sons de cloches. Comme le Volca FM est beaucoup plus simple à programmer et à modifier, c'est plutôt lui que je ramène en tournée. Mais pour ce qui est d'un grand clavier synthétiseur, le DX21 défonce pour peu d'argent. Il est parfait pour sortir toutes sortes de sons Housy et autres sons obsédants.

Korg DW-8000

Ce Korg DW-8000 est mon achat le plus récent. Je l'ai trouvé chez un prêteur sur gages à côté de chez moi pour quelque chose comme 275\$ (sur eBay ils sont autour de 500\$). C'est une révision du Korg Poly-61, qui était mon tout premier synthé, acheté à mes 16 ans. C'est un synthétiseur analogique avec contrôle numérique excellent. La difficulté d'accès aux paramètres peut rendre la programmation laborieuse, mais il sonne trop bien. Je l'utilise beaucoup pour produire des basses bien rondes et des sons courts et métalliques. Il possède une reverb numérique qui sonne pas mal, et le joystick de tonalité/modulation est agréable et permet de bien s'amuser.

Roland Alpha Juno 2

Voilà ma machine préférée. J'étais d'ores et déjà conquise par des vidéos Youtube qui la surnommaient « la machine de rave ultime ». C'est là-dessus que vous trouverez vos sons « Hoover » (aspirateur N.D.T) classiques, avec plein d'autres sons bien rave. Je l'ai choppé sur eBay pour 300\$, et j'ai récemment acheté le programmeur PG-300 qui me permet d'ajuster les sons en live (acheté complètement par hasard à Kim Ann Foxman, merci meuf !). Il marche toujours bien. Comme pour la plupart des synthés peu chers, il peut être laborieux à programmer, mais par contre les presets défoncent. Il a une fonction mémoire d'accords, ce qui vous permet de jouer des giga leads et des beaux pads avec. C'est une machine excellente à tout égard, et j'aurais adoré l'avoir bien plus tôt. Je vais continuer d'enregistrer avec pendant longtemps.

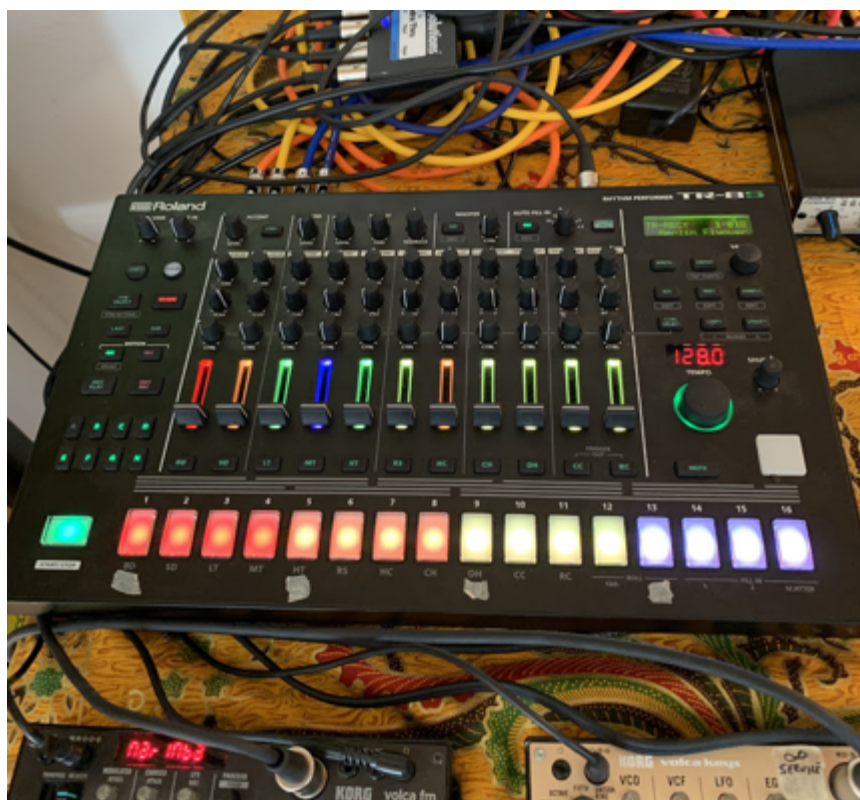
Chercher le bon synthé peut être un peu difficile, à part si vous habitez dans un énorme magasin qui permet de tester les machines et de s'amuser un peu avec. Ce que je conseille, c'est de regarder des vidéos Youtube de démo, même si elles sont parfois horribles (ou peut être que vous pouvez tout de même les regarder, et être choqué par les démos que les gens proposent). Si vous cherchez du matos récent, je conseille chaudement les vidéos de reviews de SonicState. Ils ont un fort esprit critique, et préfèrent clairement le matos à prix élevé, mais ils couvrent plein de synthés peu coûteux, et leur approche solide de la production musicale permet de se faire une bonne idée du son réel des machines. J'aime le matos peu cher car j'aime chopper plusieurs synthés qui sont chacun bon pour une tâche particulière. Vu la quantité de trucs qu'on peut trouver aujourd'hui, il est sans doute plus rentable de trouver quelques machines avec lesquelles jouer plutôt qu'un seul synthé multi timbral qui coûte un bras. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. 😊

4: TROUVER UNE DRUM MACHINE

Pas forcément nécessaire pour un bon set-up mais c'est très marrant à programmer en live

Le premier équipement que j'ai acheté était une boîte à rythme : l'Electrube ER-1 de chez Korg. Honnêtement, j'essayais juste de trouver quelque chose à la hauteur de mes moyens, mais c'était une très bonne première machine à l'époque. Elle possède quatre pistes de percussions analogiques modulables, plus une piste, et enfin quatre pistes de sons PCM modifiables (Hi-Hat ouvert, fermé, clap, et crash). Ça m'a beaucoup appris au sujet de la construction des sons de percu, mais c'était assez limité. Par contre tout ce qui touche aux basses ne sonnait pas bien, donc c'était toujours une tannée pour faire sortir un bon son de kick. Mais bon, ça coûtait pas grand chose, et en tant que gosse je devais bien commencer quelque part. On saute 18 années, et j'utilise maintenant une TR-8S (photo précédente). Ça n'est pas l'option actuelle la moins chère (il y a plein de boîtes à rythme autour de 400\$, plus tout ce qu'on peut trouver sur eBay), et je continue de programmer la majorité de mes batteries sur Ableton Live. Pour autant, je l'utilise beaucoup pour enregistrer à la maison et pour jouer mes sets live. Elle sonne beaucoup mieux que la TR-8, et elle possède en plus un tas de sorties assignables qui me permettent d'ajouter des effets externes sur différentes pistes. Vous pouvez y incorporer vos propres samples et vous construire un set de batterie unique.

De nos jours, je ne suis pas certaines qu'acheter une boîte à rythme reste nécessaire, vu qu'il est bien plus facile de programmer sur un ordinateur. Pour autant, j'ai gagné beaucoup de dextérité en jouant avec ma boîte à rythme, plutôt qu'en cliquant sur une souris et rentrer des valeurs dans un logiciel. Ça m'a aussi amené à faire des erreurs intéressantes qui sonnaient vachement bien. De plus, j'aime bien avoir une boîte à rythme par défaut qui me permet de faire des morceaux à la maison sans avoir à regarder mon ordi. Beaucoup de contrôleurs à pad existent aussi aujourd'hui pour la production rythmique, option moins chère permettant d'intégrer un semblant de machine à votre config.

Pendant quelques années de tournée, j'ai utilisé ma MPC1000 en tant que boîte à rythme pour mes sets live. J'avais préparé plein de boucles individuelles pré-programmées, que je pouvais muter en direct pour ajouter plus

de dynamique aux rythmiques. Je divisais les 16 pads en 4 rythmes de kicks différents, 4 rythmes de clap/snare, 4 rythmes de hi-hat/shakers, et 4 rythmes de tomes/percussions. Je pouvais alors les superposer les uns avec les autres. Ça marchait du tonnerre, mais je voulais pouvoir faire plus de programmation improvisée, d'où mon passage à la TR-8S.

Au fond, cherchez la boîte à rythme qui vous intéresse. Encore une fois, beaucoup ont été commercialisées ces derniers temps, et selon votre budget, vous trouverez probablement chaussure à votre pied si c'est ce genre de machines que vous cherchez.

petite note : J'ai acheté une Korg Volca Beat quand elles sont sorties, et je n'ai pas aimé, donc je la déconseille. Par contre, la Volca Sample est une machine très cool qui a plein de sons de batterie pré-enregistrés. Son manque de sorties multiples est un réel problème quand il s'agit de l'utiliser en tant que boîte à rythme, mais ça reste une option sympa et pas chère sur le marché

5: TROUVER DES EFFETS !

Les pédales de guitare sont vos amies

Le deuxième truc que j'ai acheté quand j'étais ado était une pédale de distortion DOD Death Metal FX86. Elle est couverte de peinture effet « tâche de sang », il y a écrit « RIP, TRIPES, DOULEURS, CRI » sur les boutons, et elle fait du bruit. Je faisais passer mon Electribe ER-1 dedans, puis dans un ampli de guitare pour produire une tambouille bruyante et sympa. Je ne l'utilise plus vraiment, mais elle conserve sa place parmi tout mon matos en tant que symbole de tous les trucs créatifs qu'il est possible de faire avec des pédales de guitare.

La photo précédente montre une pédale de delay numérique Boss DD7 et une pédale de reverb TC Electronic Hall of Fame 2. Ce sont les deux pédales que j'utilise sur les send/return de ma table de mixage pour mes sets live et pour l'enregistrement maison. J'ai pas mal d'autres pédales que je sors et que j'échange de temps en temps. J'ai aussi une Virtualizer Pro de Behringer qui est chouette. Mais une belle reverb et un beau delay permettent de parcourir tellement de chemin. Comme je le disais à propos de mes synthés, vous pouvez faire sonner magnifiquement du matériel de base en faisant passer leur signal audio par des effets de qualité. De plus, c'est à vous de choisir les effets que vous voulez utiliser sur vos synthés. Si vous avez écouté ma musique, vous aurez probablement remarqué que j'utilise beaucoup de reverb et de delay, ce qui justifie leur place dans ma config.

J'adore utiliser des pédales de guitare, il existe un tel foisonnement offrant tant de possibilités. Le spectre d'options disponibles va des pédales standards de grande marque (par exemple Boss), jusqu'aux pédales fabriquées sur mesure proposant des effets uniques. Des marques comme Behringer et TC Electronics produisent aussi des multi-effets sympa qui coûtent pas grand chose et qui sont simples d'utilisation. Par exemple, la M100 de TC Electronics coûte 100\$ et propose la plupart des effets standards les plus populaires, comme la reverb, le delay, le chorus, le flanger, le phaser, etc. Je précise encore et toujours, il s'agit de faire ressortir une atmosphère, plutôt que de trouver la version « parfaite » d'une certaine pédale. Selon moi, ça vaut clairement le coup de chercher quelques effets sympas pour se construire une configuration studio.

petite note : Construire vos propres pédales peut aussi représenter une option type « et si on apprenait à faire de l'électronique » peu chère et marrante (je n'y arrive pas du tout, mais j'ai plein d'ami.e.s qui le font)

6: TROUVER DES ENCEINTES DE MONITORING ?

Il est temps que je fasse une confession brutale...

Aloooooors, il m'a fallu vraaaaaaement longtemps avant que je mette à utiliser des enceintes de monitoring. Je suis même allée jusqu'à produire mon premier disque sur mon ordi en utilisant quasi-uniquement mes écouteurs ou un casque tout pété. C'est pas bien, ne faites pas ça. Les premières enceintes de monitoring que j'ai eu étaient des Alesis M1 actives... autant vous dire que c'était aussi des enceintes nazes, donc ne les achetez pas, je ne suis même pas sûre qu'ils continuent de les produire. J'ai aussi composé un disque en utilisant un casque gratuit UrbanEars, et je ne savais même pas qu'ils étaient réglés pour booster les basses, donc n'utilisez pas ça non plus. Comme je l'ai écrit en première page du document, c'est un parcours rempli d'erreurs.

Au bout d'un moment, j'ai récupéré un casque de monitoring Sony pour 100\$, et j'ai produit beaucoup de musique avec. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des enceintes de monitoring, alors assurez-vous d'acheter au moins un casque avec un « rendu neutre ». Cela veut dire que le casque « n'embellit » pas le son en accentuant certaines fréquences. Lorsque vous produisez de la musique, il faut que le son que vous entendiez soit le plus proche possible du son qu'il ferait sur d'autres enceintes. Un risque, par exemple, est de mettre trop de basses sur votre disque si vous ne vous rendez pas compte que votre casque ne rend pas assez les sub bass.

C'est il y a deux ans seulement que j'ai ENFIN acheté une paire de Yamaha HS8 d'occasion pour 450\$ chez Guitar Center. J'aurais dû les acheter bien avant. J'ai produit beaucoup de musique sur du matériel de

mauvaise qualité, desservant ma musique, ce dont je me rendais compte en la jouant en club. Mes morceaux avaient des fréquences de résonance étranges, des basses mal définies, des aigus criards, bref un tas problèmes. J'ai pu produire des disques qui sonnaient bien mieux une fois que je me suis mise à utiliser des enceintes de monitoring de qualité. De nos jours, il est possible de trouver en vente des tonnes de bonnes enceintes de monitoring neuves comme d'occasion. Vous pouvez demander à un.e ami.e DJ ou producteur.rice ce qu'il.elle utilise pour vous aider à trouver vos enceintes.

Le message que je veux vraiment faire passer, c'est que lorsque vous construisez votre configuration, il faut chopper des enceintes de monitoring le plus tôt possible. Surtout, ne soyez pas débile comme moi et n'utilisez pas des enceintes pourraves. Au minimum, je vous en supplie, achetez un bon casque de monitoring de studio 🧡. Pour autant, ne pensez pas que vous avez besoin d'enceintes pro super chères pour réaliser un bon mix de studio. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'enceintes de monitoring de qualité, et de passer assez de temps devant pour apprivoiser leur rendu sur des morceaux qui vous sont familier.

petit conseil de production supplémentaire : écoutez vos productions sur différents systèmes son, comme des enceintes de monitoring, des casques, la sono d'une voiture, votre ordi, et même votre téléphone. Cela vous aidera un peu à ajuster votre mix et à remarquer des fréquences manquantes que vous pensiez entendre correctement. Par exemple, les subs de votre morceau peuvent sonner parfaitement sur vos enceintes de studio, mais lorsque vous écoutez dans la voiture elles peuvent tout à fait disparaître. Voilà pourquoi comparer les écoutes sur différents systèmes son vous aidera à déterminer comment ajuster vos niveaux

Dirigeons-nous vers la partie II...

PART II - L'ORDINATEUR

Nous arrivons donc au moment où vous devez vous dire : « Super Maya! C'est bien tes histoires de matos et tout... Mais j'ai pas passé ma vie à acheter des conneries et j'ai pas le temps pour trouver tout ça. » Heureusement vous possédez certainement un ordinateur ou, si vous êtes intéressés par la production musicale, vous planifiez d'en obtenir un rapidement. Comme je l'ai dit au début, j'ai produit la plus grande partie de ma musique sur Ableton Live au cours des 14 dernières années donc je vous comprends bien! Par conséquent nous allons détailler les points sur lesquels, je pense, vous devriez concentrer votre attention dans la mise en place de votre studio. A commencer par (1) votre DAW, cerveau et centre de commande de toutes opérations, et (2) la capacité à étendre votre configuration ainsi que d'y rajouter du matos. Je ne vous dirai pas quoi utiliser pour obtenir « le meilleurs résultat » car les besoins de chacun seront toujours différents. En effet, le studio d'Eris est configuré d'une manière très différente du mien et pourtant, marche parfaitement pour elle. Il est uniquement question de ce dont vous avez besoin donc prenez ce guide comme une suggestion. Soyez attentif.ve à ce qui fonctionne pour vous et ignorez le reste :)

Thèmes :

- 1) Trouver un Ordinateur
- 2) Trouver votre DAW
- 3) Trouver une Interface Audio
- 4) Trouver des enceintes de Monitoring
- 5) Des contrôleurs MIDI?
- 6) Faire évoluer votre configuration

1: TROUVER UN ORDINATEUR

Je ne vais pas vous dire lequel acheter...

J'ai utilisé pendant longtemps des PC bas de gamme pour produire et enregistrer, simplement parce que c'est tout ce que je pouvais m'offrir. Tout les deux ans je dépensais entre 400\$ et 800\$ pour un nouvel ordinateur portable, que je finissais par casser pendant un live, avant de passer à ma configuration sans DAW. Aujourd'hui j'utilise un Mac, fatiguée de remplacer mon ordi tout le temps, mais putain ce qu'ils sont chers! J'étais tellement vénère de me trouver dans leur magasin et d'acheter ça. Et il cassera sûrement l'année suivante (lol). Je vous raconte ça parce que vous n'avez pas besoin d'un Mac pour faire de la musique, même si 95% des gens que vous verrez produire en utilise un. Si quelqu'un vous reproche de ne pas utiliser un Mac, dites vous bien que c'est un connard d'élitiste qui ne mérite pas votre temps!

Pour ce qui est de l'ordi, achetez ce qui rentre dans votre budget. Si vous avez uniquement quelques centaines d'euros, alors achetez un ordi à ce prix. Gardez en tête que j'ai utilisé des ordi bas de gamme pendant très longtemps et ai composé plein de disques avec, pas besoin de plus pour faire le taff. La limitation du CPU peut être problématique pour certain DAW suivant vos méthodes de production, mais certains logiciels possèdent des fonctions type « Geler la piste » (Freeze) pour limiter l'impact sur le CPU. Vous pourrez produire sur n'importe quel ordinateur, tant que le DAW que vous utilisez peut tourner dessus.

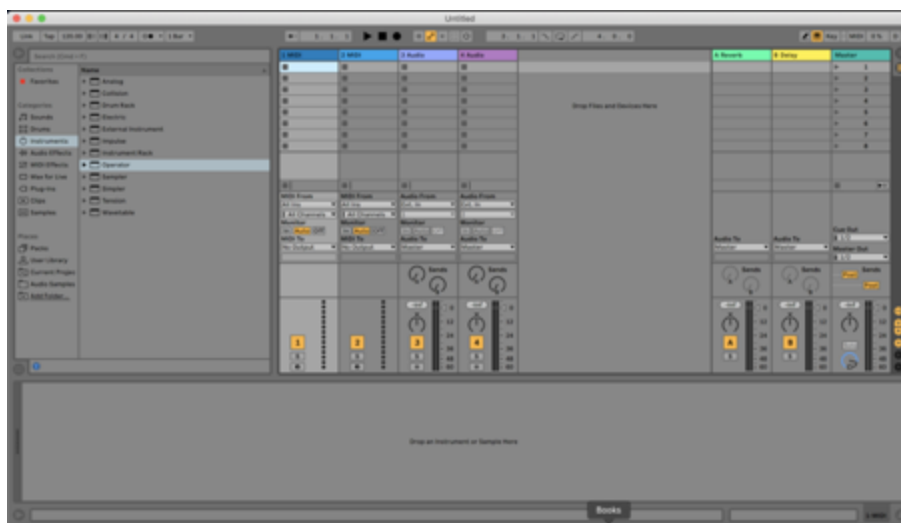
Si vous décidez d'utiliser votre ordinateur pour le live, essayez peut-être ceux que les utilisateur.ice.s conseillent en ligne pour leur durabilité. Si vous composez uniquement à la maison alors ne vous souciez pas trop de ça. J'ai écumé les ordis bon marché parce que je les poussais violemment à bout en tournée. Si je les avais utilisés pour produire uniquement à la maison, ils auraient tenu bien plus longtemps.

2: TROUVER VOTRE DAW

Cette fois non plus, je ne vous dirais pas lequel choisir...

Je suppose que si vous lisez ceci, c'est que vous avez quelques notions en production musicale numérique, mais si vous en êtes arrivé.e là en vous disant « c'est quoi un DAW? » et que vous avez sauté la partie « vocabulaire », alors voici venu le moment d'en parler à nouveau. 😊

« DAW » sont les initiales pour « Digital Audio Workstation » ou en français « Station de Travail Audio Numérique ». Les DAWs sont les logiciels tels que Fruity Loops, Ableton Live, Logic, Reaper, Reason, etc... Ce sont donc des studios numériques dans lesquels vous allez pouvoir créer, enregistrer et produire votre musique. La plupart des gens travaillent sous DAW aujourd'hui car ils sont A) moins chers et B) plus simples que les machines.

Bien que vous puissiez produire des morceaux entiers uniquement dans ces logiciels, les DAWs sont aussi conçus avec l'intention d'être utilisés pour enregistrer, séquencer et synchroniser vos machines externes. Certains.e.s (comme moi) combinent une configuration « hardware » avec un DAW pour enregistrer et éditer leur travail. Chaque programme gère l'enregistrement audio et l'envoi de données MIDI à sa manière mais sachez juste qu'ils en sont tous capables. Vous n'avez donc pas à vous focaliser sur un en particulier si c'est ce qui vous intéresse.

Pour moi, il n'y a pas de DAW parfait. Chaque logiciel est différent, avec des courbes d'apprentissage différentes, des méthodes de travail différentes, des prix différents, un son différent, etc. Il s'agit donc de trouver celui qui rentre dans votre budget et votre logique de fonctionnement (j'ai essayé plein de démos pour trouver celui que j'aimais utiliser). Perso j'utilise Ableton Live depuis mes 18 ans donc je suis, d'une certaine manière, un peu bloquée dans sa logique de fonctionnement bien que j'ai pu avoir quelques soucis avec le logiciel. Ayant appris par moi-même, cela m'a pris beaucoup de temps pour découvrir tout ce que je pouvais faire avec. 14 années pour être réellement compétente avec, mais je ne regretterais jamais ces années « fuck the mix, let's dance » et toute l'expérimentation qui allait avec pour en arriver là aujourd'hui. Quel que soit le logiciel que vous choisissiez, mon conseil principal sera de REGARDER LES TUTORIELS! Cela vous sauvera de bon nombre de maux de tête et vous permettra d'aller bien plus vite qu'en galérant à ne pas vous noyer dedans.

3: TROUVER UNE INTERFACE AUDIO

De nombreuses solutions suivant vos besoins

Les Interfaces Audio sont des cartes son externes pour votre ordinateur. Vous pouvez les utiliser pour traiter le son, brancher la sortie à vos enceintes, envoyer et recevoir des données MIDI, et enregistrer du son dans votre ordinateur. Avant de chercher à vous en procurer une, il est bon de savoir ce que vous voudrez faire avec : de combien d'entrées avez vous besoin? du MIDI? Utilisez vous un mixeur externe ou avez vous besoin de plusieurs entrées simultanées?

Vous voulez produire uniquement sur votre ordinateur, sans jamais utiliser de machines externe ni enceintes de monitoring, alors vous n'avez pas besoin de d'interface audio. Branchez un casque dans votre ordinateur et en avant. Certain.e.s argumenteraient que les cartes son intégrées dans les ordinateurs sont de mauvaise qualité et que pour réellement entendre ce que vous faites, vous aurez besoin d'une interface audio. Je suis d'accord avec cela, mais tout le monde n'a pas l'argent pour, et je trouve bon à savoir qu'il est possible de faire avec le strict minimum quand on fait de la musique à la maison. Lors de mes voyages je travaille uniquement avec mon ordinateur, sans machines ou enceintes de monitoring (de même pour Eris ainsi que de nombreux.ses musicien.ne.s).

Maintenant, si vous cherchez à avoir une configuration qui dépasse le fait d'avoir un ordi posé sur la table de la cuisine (comme moi pendant des années), alors il vous faut une interface audio. Vous aurez un meilleur son en le traitant de manière externe à votre ordinateur. Suivant l'interface de votre choix, vous pourrez augmenter le nombre d'entrées audio de votre ordinateur, et vous pourrez également envoyer des informations MIDI de votre DAW vers vos synthés.

Petite histoire: J'ai acheté ma première interface audio après avoir été humiliée par un ingé son il y a 8 ans. J'étais venu au soundcheck avec un simple raccord miniJack vers RCA pour brancher la sortie de mon ordi directement dans la mixette DJ. Il était furieux parce que le signal de sortie de mon ordinateur n'était pas assez fort et propre. La plupart des clubs attendront que vous vous branchiez directement dans leur système de diffusion. Si je m'étais branchée via la mixette DJ il aurait fallu augmenter le gain de la piste de manière dramatique pour avoir un volume suffisant, entraînant alors un son distordu. Je me suis sentie bête, et j'ai couru acheter une interface audio bon marché au coin de la rue. Ce n'était pas la meilleure des façons pour apprendre mais il avait malheureusement raison, j'aurais dû avoir une interface audio pour jouer en live. Donc si vous voulez jouer en live avec votre ordinateur, prenez-en une. Vous devez être capable de donner aux gens du son qui vous accueillent deux sorties audio professionnelles et non ce petit jack disponible sur votre ordinateur sans interface audio.

Parlons de ce que j'ai choisi et pourquoi. Mon interface audio est une Scarlett 2i4 de la marque Focusrite. C'est une interface qui sonne bien malgré son aspect minimaliste. Je l'ai choisie pour ses deux entrées avant jack 6,35 ou XLR faisant office de stéréo. Pour l'arrière, elle possède deux sorties RCA et deux sorties jack 6,35 symétriques. Enfin une entrée et une sortie MIDI. Je peux y brancher un clavier MIDI, envoyer des données MIDI à un synthé ou encore, lorsque j'y ajoute mon boîtier Quadra Thru, envoyer des données MIDI à plusieurs synthés (voir « Trouver un séquenceur » dans la partie HARDWARE).

Si vous vous procurez une interface audio qui possède une sortie MIDI OUT, alors vous pourrez piloter vos machines externes depuis votre DAW. Dans le cas contraire vous pourrez toujours les piloter depuis un autre séquenceur (comme mon Akai MPC1000, sujet abordé dans la partie 1 HARDWARE).

Une interface audio peut aussi être une solution pour mixer vos différentes sources si vous ne voulez pas utiliser de table de mixage externe. Personnellement je préfère traiter mes machines via une table de mixage et en fournir ensuite la sortie master dans l'interface pour la phase d'enregistrement. Il y a de nombreuses interfaces qui proposent un nombre conséquent d'entrées (comme la série Ultralite de la marque MOTU). Enregistrer vos machines directement dans votre ordinateur vous évitera de gérer deux étapes de contrôle des gains ainsi que, certainement, un meilleur rapport signal sur bruit. Si vous voulez un enregistrement au plus propre, c'est probablement la meilleure option. Vous pouvez aussi utiliser une interface plus simple, avec juste une entrée stéréo et enregistrer vos machines une par une, le nombre d'entrées ayant un impact direct sur le prix.

Il y a un grand nombre d'interfaces différentes sur le marché, pensez donc bien à accorder votre achat avec vos besoins. Soyez aussi attentifs aux recommandations liées à votre ordinateur, que votre choix ne se porte pas sur une interface trop vieille pour votre configuration. Vous pouvez d'ailleurs trouver des interfaces dites « class compliant » (soit plug-and-play), qui fonctionneront via le standard USB et ne nécessiteront pas des drivers supplémentaires (ma Focusrite est une interface class compliant).

4: TROUVER DES ENCEINTES DE MONITORING

Voir Plus Haut La Partie Hardware

Allez voir la partie HARDWARE pour ça. J'ai repris cette partie pour ceux/elles qui auraient sauté directement les pages jusqu'au chapitre concernant la musique produite sur ordinateur. Il n'y a aucun soucis si c'est ce que vous avez fait, mais j'ai déjà traité ce sujet plus haut. De plus j'ai remis cette partie car c'est une étape dans la construction d'une configuration centrée autour d'un ordinateur. Alors remontez lire plus haut :)

5: DES CONTROLEURS MIDI?

Aucunement nécessaires mais très utiles

L'une des raisons qui font que j'aime travailler avec du MIDI, des DAW et des machines ensemble est que je ne suis pas très bonne pour jouer du piano. Mes doigts étant bien plus lents que ma pensée. Je remercie donc la déesse du MIDI sans laquelle je serais incapable de jouer la musique que je fais. Bien que m'améliorant au fil des

années, je reste trop nerveuse pour jouer mes synthés en public. Je suis bien plus heureuse à jouer les notes de manière négligée et ensuite croiser les doigts.

Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le MIDI, ce n'est pas grave, mais ce serait une bonne idée d'aller en apprendre un peu plus. Si vous ne le saviez pas, vous manipulez probablement déjà du MIDI dans votre DAW. Une fois de plus, voici un lien pour en savoir un peu plus :

<https://musicianshq.com/a-beginners-guide-to-midi/>

Les contrôleurs MIDI ne sont pas une nécessité, c'est pourquoi cette section comporte un point d'interrogation. Suivant le DAW que vous utilisez vous pouvez éventuellement utiliser le clavier de votre ordinateur pour composer des phases musicales, mais cela peut s'avérer fastidieux. Vous pouvez aussi écrire ou dessiner le notes dans votre logiciel mais c'est aussi plutôt laborieux. C'est pourquoi, l'obtention d'un contrôleur MIDI est une bonne solution pour faciliter la production musicale.

Quelques raisons qui font que vous pourriez vouloir utiliser un contrôleur MIDI :

- vous pourrez jouer sur un clavier à taille réel plutôt que d'utiliser le clavier de votre ordinateur ou de dessiner chaque note à la souris,
- vous pourrez assigner les paramètres de votre logiciel à divers boutons plutôt que de changer les valeurs de vos effets à la souris,
- dans le cas où votre contrôleur possède des pads, vous pourrez jouer vos parties rythmiques comme sur une MPC.

Vous pouvez faire plein de choses différentes avec, suivant le modèle que vous choisirez. Juste une petite note à ceux.elles qui ne connaissent pas les contrôleurs MIDI : vous n'en tirerez aucun son, ils ne génèrent que des informations MIDI. Vous l'associerez à des VST, d'autres instruments dans votre DAW ou des machines externes. Je ne peux vous expliquer comment configurer votre contrôleur MIDI car A) tous les logiciels les gèrent de manières différentes et B) il peut être extrêmement frustrant de synchroniser correctement toute votre configuration. Mais ne lâchez pas l'affaire, plongez vous pleinement dans toutes ces histoires de MIDI/Audio, les menus, les drivers, les modes d'emploi et tutoriels. Vous y arriverez et la réussite en sera d'autant plus gratifiante !

Note: la plupart des contrôleurs MIDI se branchent via USB à votre ordinateur. Vous pourrez passer par le MIDI IN de votre interface audio mais de nos jours, les contrôleurs ont juste besoin de la connection USB

6: FAIRE EVOLUER VOTRE CONFIGURATION

Tout dépend de ce qui fonctionne pour vous !

Vous avez acheté votre ordinateur, trouvé un DAW, une interface audio, un petit contrôleur et une paire d'enceinte prête à faire trembler les murs de votre chambre. Cool! Vous êtes désormais plus que prêt.e à faire de la musique chez vous et embêter vos voisins comme nous le faisons Eris et moi 😊. Mais peut être que quelque chose vous manque ? Acheter de nouvelles machines vous démange-t-il déjà? Ce nouveau clone de Behringer vous semble attractif, surtout à ce prix plus qu'abordable ?! Il est sûrement temps d'agrandir votre config !

Comme abordé dans l'introduction de ce guide, la manière dont j'ai appris à produire de la musique électronique fut bien différente de celle que la plus part des gens apprennent aujourd'hui. Je ne peux en être certaine mais je parierais que la plus part de ceux.elles qui débutent commencent par un ordinateur puis continuent par l'achat de machines externes l'envie leur vient. Il n'y a pas de bonne façon d'agrandir votre configuration. Tout dépend de ce qui vous intéresse, mais j'ai encore quelques conseils avant de vous renvoyer vers la partie **HARDWARE** de ce guide :

1) Si vous achetez des machines pour les programmer depuis votre ordinateur, alors les synthétiseurs dit « desktop », et donc sans clavier, sont une bonne option à bas coup. Quand on enlève le clavier d'un synthé, il est logique que le prix diminue ! Alors n'hésitez pas, contrôlez le depuis votre DAW en MIDI et le tour est joué !

2) Renseignez vous sur le fonctionnement du MIDI et des messages CC et trouvez ainsi ce que vous pouvez contrôler et automatiser depuis votre DAW.

3) Achetez les machines qui vous attirent et tenez vous-y car le processus pourra, au premier abord, paraître plus lent et compliqué que d'utiliser une version VST dans votre DAW. Il n'y a aucun problème à tout faire « in the box » soit dans votre DAW, mais il y a aussi énormément à découvrir et à apprécier à travailler sur des machines externes à votre ordinateur, malgré quelques frustrations durant la phase d'apprentissage.

Maintenant, si vous avez commencé ce guide par la partie **ORDINATEUR**, allez lire la première partie **HARDWARE**. Et j'espère que mes années d'apprentissage difficile vous aideront à construire le studio de vos rêves.

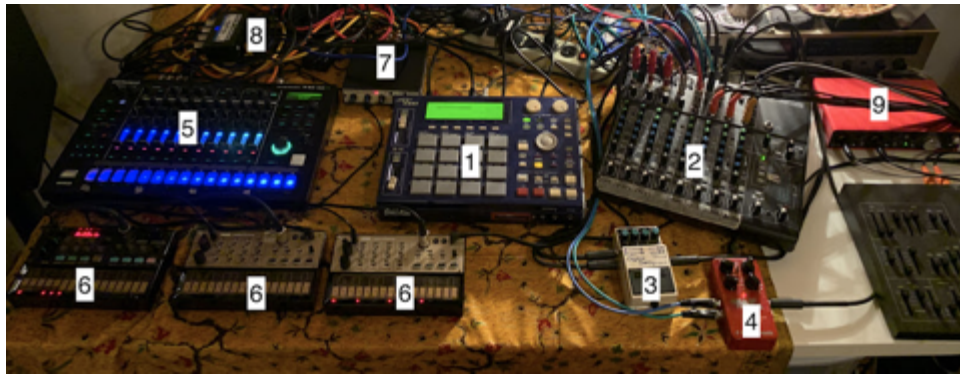
PARTIE III - SET-UPS STUDIO

Pour terminer ce guide, je me suis dit que ça serait pas mal de montrer les exemples des studio d'Eris et le mien, car on a chacune une approche différente qui fonctionne pour nous. Ces configurations ne sont pas nécessairement idéales, et je ne dirais certainement pas qu'elles sont parfaites. Ce qui compte, c'est qu'elles nous conviennent pour l'instant. Ça nous a pris du temps d'arriver à construire des studios qui nous conviennent, et ils n'arrêtent pas d'évoluer au gré des machines qui se rajoutent, tandis que d'autres sont retirées. On vous propose donc ci-dessous des photos avec légendes de nos studios, avec un peu d'informations générales sur le câblage global 💕

🌻🌻 **Mon Studio (Octo Octa)** 🌻🌻

Mon studio, perso, est construit sans nécessiter un DAW. Je peux réaliser tout mon processus de production en dehors de mon ordi, pour seulement enregistrer le résultat final sur mon DAW (je fais toujours des retouches plus en profondeur sur Ableton Live, mais l'idée de ma configuration est de me permettre de m'en passer pour tout sauf l'enregistrement). La quasi-totalité de mon matos qui est référencé ici a été décrit en détail au préalable dans ce guide.

La photo ci-dessus comprend les machines suivantes (dont le câblage est expliqué) :

- 1) Akai MPC1000 qui sert de master clock et de séquenceur pour la config entière
- 2) Mackie 1202VLZ4 en tant que table de mixage pour toute la config
- 3) Pédale de delay numérique Boss DD-7 (le premier des deux send/return de la table)
- 4) Pédale de reverb TC Electronic Hall of Fame 2 (le second send/return de la table)
- 5) Roland TR8S en tant que boîte à rythme (seul le tempo est envoyé depuis la MPC)
- 6) 1 Korg Volca FM et 2 Korg Volca Keys (seul le tempo est envoyé depuis la MPC)
- 7) Compresseur FMR Audio RNC1773 (les sorties de la boîte à rythme vont dans la table de mixage en passant par le compresseur)
- 8) Boitier Midi Solutions Quarda Thru (la sortie "MIDI A" de la MPC est éclaté vers la TR-8S et les Volcas)
- 9) Carte son Focusrite Scarlett 2i4 (la sortie de la table de mixage est envoyée à l'interface audio pour un enregistrement simple)

La photo ci-dessus comprend les machines suivantes (dont le câblage est expliqué) :

- 10) Roland Alpha Juno 2 (entrée MIDI IN via la MPC)
- 11) Roland PG-300 (programmeur externe pour le Juno pour une programmation facile, mais pas nécessaire)
- 12) Korg DW-8000 (entrée MIDI IN via la MPC)
- 13) Yamaha DX21 (entrée MIDI IN via la MPC)
- 14) Enceintes de monitoring studio Yamaha HS8 (sortie Master Out de la Mackie 1202VLZ4)
- ****Pas sur la photo**** (puisque'il est au sol) un deuxième boîtier Midi Solutions Quarda Thru (la sortie "MIDI B" de la MPC est éclaté vers les synthés 10, 12, et 13)

🍄🍄 Le Studio d'Eris Drew 🍄🍄

Salut tout le monde, ici Eris Drew. Je vous montre ci-dessus mon studio faisant face à la délicieuse forêt du New Hampshire. Il reflète mon approche à la composition musicale. Pour écrire des morceaux, je sample des disques et j'enregistre mes claviers à la main. Tout est placé assez haut pour que je puisse danser et bouger pendant que j'écris et que je produis. Mes enceintes sont à hauteur d'oreilles pour reproduire le son le plus juste dans ma position d'écoute. J'utilise du MIDI pour connecter tout mon matos (et pas de CV).

La photo ci-dessus comprend les machines suivantes (dont le câblage est expliqué) :

- **Mac Book Pro Apple** utilisant **LogicX** (câblage : la carte son [3] est reliée à l'ordi par un câble firewire ; la carte son est reliée aux enceintes [10] par des câbles Jack 6,35 ; les différents instruments de mon studio envoient leurs signaux à la carte son par des câbles jack 6,35 ; enfin la carte son envoie des signaux MIDI et synchronise la master clock de tout le matos par signal MIDI).
- **Contrôleur MIDI Axiom** Acheté il y a plus de 10 ans. Si je veux utiliser un plug-in de synthé dans mon ordi ou une machine externe sans clavier, je relie le signal de mon contrôleur MIDI Axiom à travers mon ordi vers l'instrument en passant par un "MIDI merge [9]."
- Carte son **Focusrite Liquid Saffire 56**. Elle possède plein d'entrées et de sorties, qui permettent un câblage flexible, tout en permettant l'utilisation de plein de matos externe.
- Pédale de delay analogique pour guitare **Aqua-Puss** (actuellement, ma Porasound [7] envoie un signal audio à la pédale de delay [4]. Ensuite, la pédale envoie le signal audio mixé dry/wet à la carte son[3]).
- Boitier multi effet **Strymon Mobius** avec synchronisation MIDI. Marche bien pour produire des tremolo, chorus, phaser, etc. (actuellement, j'utilise ma boîte à rythme Nord [6] dessus).
- Boite à rythme numérique **Nord Drum 2** (avec contrôle MIDI via le Axiom [2] et/ou via l'ordinateur [1]).
- Synthétiseur FM numérique **Yamaha Portastudio** toy 2-operator. J'ai acheté ce synthé avec mes économies du haut de mes 12 ans. Je l'utilise encore à ce jour.
- **Platines Technics SL1200**.
- Boitier **Nexus** midi-merge. Ce boitier vous permet de lui envoyer tous vos signaux MIDI par un seul câble, il les redistribue ensuite aux bons synthés (ou autre équipement) de votre config. Ici, le boitier récupère la

master clock et les notes de mon Axiom [2] et de mon ordi [1], puis le Nexus [9] les transmet au Strymon Mobius [5], à la Nord Drum 2 [6], et à mon Portasound [7].

- Ce sont les mêmes enceintes que Maya utilise, à prix tout à fait honnête.
- Caisson de basse [11].
- Ma **Jambox** ! Quand je travaille sur un morceau ou que je masterise un DJ mix, Je fais plein d'aller-retours de mon ordi à ma dropbox. Depuis cette dernière, je peux jouer le fichier sur mon téléphone, ma jambox et ma voiture. Si l'enregistrement sonne bien sur tous ces systèmes son « limités »—pas uniquement mes enceintes de studio qui couvrent bien toutes les fréquences—alors je sais que mon mixdown est bon .
- Table de mixage analogique de DJ **A&H Xone32** (elle est reliée à ma carte son et à ma MPC pour le sampling).
- **Akai MPC2000XL** en tant que séquenceur et master clock. La MPC est parfois la master clock, même si la plupart du temps je séquence depuis l'ordinateur, en le réglant comme master clock.
- Synthé numérique polyphonique multi-timbral **Waldorf Blofeld** (il peut jouer plusieurs notes et plusieurs sons à la fois). Le Blofeld et le Pulse 2 [16] ne comportent pas de clavier. C'est pourquoi le Blofeld et le Waldorf Pulse 2 [16] sont joués via mon contrôleur MIDI Axiom ou via mon ordinateur.
- Synthé analogique monophonique **Waldorf Pulse 2** (ne peut jouer qu'une seule note et un seul son à la fois).
- Ma collection, qui fête ses 24 ans d'existence, qui représente une source infinie d'inspiration et de samples !

Merci de votre lecture 😊 Xoxo Maya

Si vous avez des questions ou que auriez des ajouts à suggérer, vous pouvez m'écrire à :
questionst4tluvnrg@gmail.com