

Mémoire de culture : Musiques Actuelles

Animal As Leaders

Manca Jérémy
Année : 2016/2017

SOMMAIRE :

Peut-on privilégier, une technique et une virtuosité hors du commun, au détriment de l'expression et du ressenti ?

I. Animal as Leader : Biographie du groupe

- A. Les origines du métal progressif*
- B. Tosin Abasi : son projet en tant que soliste*

II. Un groupe innovant dans son style

- A. L'Utilisation de la guitare à 8 cordes*
- B. Adepte de la mesure impaire et de la polyrythmie*
- C. Recherche Harmonique peu commune dans le métal prog
djent*
- D. Virtuosité et multi techniques des solos*
- E. La technique « Thump » : une invention très particulière qui
fait de Animal As leader un groupe unique en son genre*

III. Equipement numérique et recherche de son

- A. Le numérique ou l'analogique ?*
- B. Le Fractal, pédalier numérique d'Animal As Leader*
- C. Mixages particuliers*
- D. Un 4ème musicien ?*

IV. Conclusion

- A. Conclusion*
- B. Discographie*

I. Animal as Leader ; Biographie du groupe :

A. Les origines du métal progressif :

Tout d'abord, il est important de différencier le métal progressif du « métal » en général.

Résultant d'un mélange entre le heavy métal et le rock progressif, ce style voit le jour dans les années 70 aux Etats Unis et au Royaume Uni.

Bien que le genre ait émergé à la fin des années 1980, ce n'est pas avant les années 1990 que le métal progressif parvient à avoir du succès, avec des groupes comme Dream Theater et Queensrÿche.

Alors comment réellement le différencier du heavy métal ou rock progressif ? Celui-ci s'écarte de la forme traditionnelle, du couplet/refrain, se développant sur des architectures complexes. Ces structures conduisent directement à un allongement important de la durée des chansons au-delà des normes radiophoniques généralement acceptées. En règle générale, les chansons du métal progressif durent entre sept et vingt minutes, et parfois même plus.

Outre le côté structural, Le métal progressif se caractérise par un accent marqué sur la technicité instrumentale. Il se différencie, à l'instar du jazz ou de la musique classique moderne, par l'emploi de modes et harmonies moins fréquent que ce à quoi est habituée la musique populaire, bien que l'usage du Power chord reste très présent dans ce style , caractéristique que l'on retrouve dans beaucoup d'autres sous-genre du rock et du métal .

L'utilisation de mesures impaires caractérise les grands traits du métal progressif. Bien entendu, la variation de ces armures au cours du morceau est la bienvenue. (Ex : passage de 5/8 à 7/4 etc...).

Le métal progressif n'est pas seulement la résultante de ces deux styles cités précédemment, il tire une forte influence de la musique classique avec souvent une prédilection pour la période moderne du classicisme (Stravinsky, Bartók, Ravel), on le remarque de par sa recherche avancée dans les extensions des éléments du langage tonal bien que cette inspiration reste très ciblée (utilisation inexistante de fugues ou contrepunts).

C'est aussi un style qui est très souligné par des couleurs jazzy, de la période fusion des années 70-80, de par ces harmonies et accords bien familiers au jazz, que l'on ne retrouvera pas dans d'autres sous-genres du métal.

On peut donc bien dire que ce style est très particulier, cependant comme tout « nouveau style » on peut retrouver en lui beaucoup d'influences et de grandes lignes qui ont perduré bien avant son émergence.

B. Tosin Abasi ; son projet en tant que soliste :

Le guitariste leader du groupe, Tosin Abasi, pionnier d'un style résultant du métal progressif et de l'utilisation de l'instrument « roi » : la guitare à 8 cordes, émerge le style du « djent »

Avant de parler de son projet, encore un peu d'histoire pour bien comprendre ce qu'est le style « djent ».

Le djent a parfois la mauvaise réputation de ne pas avoir de musicalité bien « évoluée ». Au-delà des sessions rythmiques, un enfer de mise en place, le djent, ne vole pas bien haut (même avec des guitares sept, parfois huit cordes). A tel point que si son histoire devait se résumer succinctement, cela ne tiendrait qu'à une corde.

Bien que 90% des thèmes rythmiques de djent sont composés sur les deux premières cordes de nos guitares à 8 cordes (E et B à la même hauteur qu'une Basse) quand on parle de djent on parle d'un style beaucoup plus poussé polyrythmiquement parlant, fonctionnant sur la base de la guitare basse (7 ou 8 cordes) qui dans le cas de notre groupe va même permettre de mettre à la porte le bassiste, n'en ayant plus vraiment d'utilité.

La technique fondatrice du djent consiste en l'application d'une distorsion et d'un gain particulièrement élevé avec une polyrythmie tellement poussée qu'elle en devient parfois incompréhensible.

Le guitariste de Meshuggah (grand groupe pionnier du métal progressif/djent), Fredrik Thordendal, est sensé avoir inventé le terme « djent », onomatopée pour décrire une note ou un accord jouée étouffée sur les cordes les plus graves d'une guitare avec un son très saturé en gain, type de notes omniprésent dans la musique de Meshuggah, dès l'EP *None*, sorti en 1994.

Alors pourquoi m'intéresser à ce grand musicien ? En effet celui-ci ne va pas s'arrêter à composer ces riffs sur deux cordes voire une. Emergeant d'une formation classique , et grand adepte du style flamenco , celui-ci va se faire un grand plaisir à mélanger ce style « agressif » qu'est le djent avec toutes ces connaissances harmoniques et sa virtuosité pour un faire quelque chose de « futuriste » stylistiquement parlant.

Rejoignant le groupe Reflux au début des années 2000, après un concert, Prosthetic Records remarqua son talent et lui proposa une carrière solo, qu'il refusa, car il jugeait cette situation « égoïste et non nécessaire ».

Abasi s'engagea ensuite dans l'institut de musique d'Atlanta, et après ses progrès, demanda à Prosthetic Records si la proposition tenait toujours.

Il forma donc son projet "solo" Animals as Leaders et il recruta rapidement Javier Reyes et Matt Garstka, respectivement guitariste rythmique et batteur.

Le groupe fut créé en 2007, leur premier album est sorti en 2009 sur le label Prosthetic Records. Leur deuxième album, intitulé *Weightless*, est sorti en novembre 2011. *The Joy of Motion*, leur troisième album (véritable succès), est sorti le 25 mars 2014 sur le label Sumerian Records.

Leur dernier album en date, *The Madness of Many*, est sorti le 11 novembre 2016 sur le label Sumerian Records.

II. Un groupe innovant dans son style

A. L'utilisation de la guitare 8 cordes

1. Un timbre très particulier

Classique ou électrique, il faut savoir que la guitare à 8 cordes est moins utilisée que la guitare à 6 cordes, de loin la plus courante puisque la majorité du répertoire pour guitare est écrit pour un instrument à 6 cordes. Toutefois, depuis la seconde partie du XIXème siècle, la guitare à 8 cordes permet à certains virtuoses d'exceller.

Au niveau du timbre, le E grave d'une guitare 8 cordes sera équivalent au E grave d'une guitare, basse. Alors pourquoi le timbre est-il si différent ? L'explication se trouve dans l'épaisseur des cordes, en effet les cordes d'une guitare baryton sont beaucoup plus fines que celles d'une basse. Les cordes d'une guitare basse étant plus grosses, elles vont nous donner un son plus rond et chaud, à l'inverse une corde plus fine à même hauteur va donner un son beaucoup plus claquant et moins chaleureux.

Donc une guitare à 8 cordes est une guitare dont les 2 cordes supplémentaires sont des cordes basses. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- L'accordage de nos deux nouvelles cordes dépend des attentes du musicien, il n'est pas « fixe » comme les 6 autres. Nous pouvons donc trouver des formes d'accordages différentes selon les style ou groupes.

Ex :

Accordage Standard :

F# B E A D G B E

Accordage **Animal as Leader** ; avec un début d'accordage en 5t :

E B E A D G B E

Accordage **Meshuggah** ; avec un accordage en 4t ½ ton en dessous d'un accordage standard (cas particulier, les 8 cordes de la guitares sont modifiées)

F Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb

À noter que l'accordage de la corde la plus grave ne s'arrête pas au E, dans certains morceaux de Animal as Leader comme « Physical Education » la corde de E et détuné au C#, chose qui n'est pas fréquent dans les autres groupes de métal/progressif.

Le son de ces cordes « basse » est particulièrement sourd et résonne considérablement, il convient donc d'avoir un ampli à la hauteur de la guitare.

En effet, plus les cordes sont graves plus le diamètre des hauts parleurs doit s'agrandir pour encaisser les basses fréquences.

En règle générale on utilise des amplis avec une forme 4x12 (on dit 4 hauts parleurs de 12pouces). Moins la taille du haut-parleur est importante, plus les aigus et les hauts médiums sont accentués, au détriment des basses et bas médiums.

Quelques rares amplis pour guitare électrique sont équipés de haut-parleurs de taille supérieure (type 15") pour leurs basses sur-présentes ; ce sont souvent des amplis dédiés aux sonorités Blues-Jazz dont les guitaristes apprécient la profondeur et le velouté supplémentaires ou encore pour les guitares 8 cordes.

Dans le cas de notre groupe étudié, la sonorisation de leurs guitares ne passe pas par des amplificateurs analogiques, mais en direct sur le son de façade (chose que nous éclaircirons dans notre chapitre III sur l'équipement du groupe)

À savoir, la guitare 8 cordes possède un manche légèrement plus large qui peut être moins confortable pour certains joueurs de guitare non expérimentés. Passer d'une guitare 6 cordes à une guitare 8 cordes (qu'elle soit classique ou électrique) présente quelques difficultés physiques : une particularité dont il faut tenir compte pour ne pas être découragé si l'on décide de jouer de la guitare à 8 cordes.

Alors comment différencier Animal As Leader d'un autre groupe utilisant la 8 corde ?

Au niveau du timbre, ce groupe est innovant dans le sens où l'utilisation de la saturation va être très peu présente, mais remplacée par un haut gain et beaucoup de compression.

Dans un groupe de métal/djent basic on retrouvera toujours des sons de 8 cordes très saturés jusqu'à ne presque plus entendre la hauteur de la note, donc un son difficile à distinguer tout en restant très agressif à l'oreille.

Au contraire, le son de Animal As Leader va être très présent de par sa compression. Je rappelle que la compression n'est en aucun cas synonyme d'agressivité ou saturation, bien au contraire un son très compressé avec peu d'utilisation de saturation situé dans un espace sonore proche du monophonique peut paraître très doux tout en étant très présent.

C'est ce qui va différencier notre groupe des autres, de par sa clarté dans les basses fréquences, un timbre presque similaire au claquant d'une Jazz basse, du jamais vu dans le métal progressif !

2. Une forte influence classique et flamenco

Utilisation de guitares classiques 7 et 8 cordes

Animal As Leaders est un groupe Innovant de part son utilisation de guitares classiques. En effet le groupe ne reste pas bridé sur des morceaux de type « métal » mais se diversifie dans le domaine du classique particulièrement influencé par le style Flamenco. L'innovation se fait au niveau de l'utilisation de guitares 8 cordes classiques.

Même principe qu'une guitare Baryton électrique, celle-ci possède 7 ou 8 cordes selon la tessiture du morceau.

Nous pourrions retrouver des morceaux exclusivement dédiés à la pratique de la guitare classique 8 cordes tels que :

- Aepiophobia
- The Brain Dance

Tout deux tirés du nouvel album « The Madness of Many » sorti en Novembre 2016.

Dans ce type de morceaux, seulement les deux guitares seront mises en évidence, pas de samples, ni de basse ou batterie.

Juste une très bonne exploitation de ces guitares mélangées à des harmonies très familières au style du groupe, avec beaucoup de tournes impaires et le tour est joué, on comprend très bien qui est en train de jouer.

Une influence flamenco ? En effet on peut rapidement sentir la ressemblance, du fait de l'utilisation de techniques d'arpèges à la main droite. Ayant travaillé des études de Villa Lobos (très grand guitariste de classique) je me suis rendu compte que l'utilisation de la main droite était quasiment similaire à celle que Tosin Abasi utilisait sur sa 8 corde classique.

Comparaison entre l'étude n°1 et Aepirophobia :

Relevé n°1 : Etude Villa-Lobos

♩ = 120

Guitare classique

Musical notation for Relevé n°1: Etude Villa-Lobos. The score is written on a single staff in treble clef, key of D major (one sharp), and 4/4 time. It features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, including triplets and slurs. The piece is marked with a tempo of ♩ = 120.

Relevé n°2 : Aepirophobia (Animal As Leaders)

♩ = 125

Guitare

Musical notation for Relevé n°2: Aepirophobia (Animal As Leaders) - Guitare. The score is written on a single staff in treble clef, key of B minor (two flats), and 8/8 time. It features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, including triplets and slurs.

Guit.

Musical notation for Relevé n°2: Aepirophobia (Animal As Leaders) - Guit. The score is written on a single staff in treble clef, key of B minor (two flats), and 8/8 time. It features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, including triplets and slurs. A finger number '2' is written above the first note.

B. Adepte de la mesure impaire et de la polyrythmie :

Le but étant de perdre l'auditeur rythmiquement, Animal as Leader va donc utiliser plusieurs techniques comme l'absence de débit ou encore la polyrythmie. Méthodes très efficaces pour ne plus comprendre à quel moment il faut taper dans les mains. En effet, ce qui fait la particularité de ce groupe c'est bel et bien cet aspect là, beaucoup de riffs ont pour objectif de se « perdre » dans différents types de figures rythmiques impaires. C'est là qu'on y retrouve toute la complexité du groupe.

Pour créer cet effet, le groupe se trouve face à diverses solutions plus ou moins « polyrythmiques » selon l'effet désiré.

Nous allons prendre l'exemple sur une partie en 4/4 2/4, ce qui pourrait sembler facile à entendre, seulement le groupe va utiliser un procédé d'unisson sans marquer les accents sur le 2 et 4 par la caisse claire. (Absence du débit marqué par le Charley ou cymbales)

On instaure alors le désordre total pendant les 2 premières mesures, puis tout revient dans l'ordre mesure 3 et 4 lorsque la caisse claire prend sa place sur le 2ème temps et le 4ème temps.

Dans un deuxième exemple polyrythmique, nous allons observer une progression d'accords de puissance en 4/4 (chose que nous expliquerons dans le B).

Nous sommes sur des accords de puissance en Si Majeur

On peut constater une dissociation rythmique entre la guitare et la batterie au fil des mesures (pratique très courante dans le métal progressif).

Sur la mesure 1 on peut constater une homo-rythmie entre le jeu de cymbales, la grosse caisse et la guitare, ce qui nous pousse à penser qu'on est en ternaire (on met l'accent sur la première double, le deuxième accent sur la 3ème double puis le 3ème accent sur la deuxième double). Ce qui nous donne l'illusion d'avoir une pulsation à la croche pointée. Alors qu'en réalité sur la mesure 2 nous revenons sur un 4/4 basique avec toujours la même figure rythmique à la guitare.

Mind Spun Relevé 3 :

♩ = 90

The musical score is organized into seven systems, each consisting of a Drum (Batterie) and Guitar (Guitare) part. The tempo is marked as ♩ = 90. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as rests, notes, and accidentals. Red circles highlight specific drum hits in the fifth, sixth, and seventh systems.

System 1: Batterie and Guitare.

System 2: Batterie (marked with a '2') and Guitare (marked with a '2').

System 3: Batterie (marked with a '3') and Guitare (marked with a '3').

System 4: Batterie (marked with a '5') and Guitare (marked with a '5'). Red circles highlight drum hits.

System 5: Batterie (marked with a '6') and Guitare (marked with a '6'). Red circles highlight drum hits.

System 6: Batterie (marked with a '7') and Guitare (marked with a '7'). Red circles highlight drum hits.

C .Recherche Harmonique peu commune dans le métal prog /djent

Les harmonies créées par Tosin Abasi sont en grande partie composées de progressions d'accords de même nature. Par exemple monter un accord -7 par tierces mineures.

L'accord sera soit employé en tant que tel ou bien joué en arpège.

Ce procédé peut avoir une deuxième utilité, faire oublier la tonalité à l'auditeur par des progressions d'accord de même type sur des intervalles réguliers afin de faire émerger une nouvelle tonalité à la sortie de cette étape harmonique.

Dans l'exemple si dessous on peut observer une progression d'accords de même nature.

Premièrement une montée en chromatisme en partant du Gb au B bécarré sur la ligne de Basse.

Puis, est sous entendu une progression d'accords 6/9 (Gb-E-G-F-A-G-B).

Wave of Babies (progression 6/9)

Guitare

♩ = 50

G \flat ⁶ E⁶/G \flat G⁶ F⁶/G A⁶ G⁶/A B \flat ⁶

D. Virtuosité et multi technique des solos

A la différence de Joe Satriani, maître dans le domaine du legato, ou encore Steve Vai dans le domaine du tapping. Tosin Abasi est bien connu pour être un virtuose dans beaucoup de techniques de chorus. En effet celui-ci nous montre dans tous ses albums une multitude de techniques, comme le sweeping, le tapping ou encore le Thump, une nouvelle technique qu'il a inventée. On peut donc dire que c'est un guitariste polyvalent et accompli.

Prenons un exemple sur la technique du **Sweeping** : une technique très souvent utilisée dans le monde du métal. Le principe consiste à gratter deux ou plusieurs cordes en conservant le même sens d'attaque du médiator, à la différence du strict aller-retour où il faut alterner avec régularité les coups de médiator bas/haut à chaque note produite.

Cela permet d'obtenir une vitesse de jeu beaucoup plus rapide et un son plus fluide, tout en produisant moins d'effort musculaire.

Il faut retenir que plus le sweeping s'effectue sur des cordes épaisses, plus l'exécution va être difficile. Ce qui n'est pas un problème chez Animal As Leader.

Dans cet exemple tiré du morceau « Mind Spun », l'exécution du sweeping va s'appliquer entre la corde de Si (7ème) et la corde de Ré. Nous sommes donc dans une tessiture Grave et donc difficile à appliquer, d'autant plus que le sweeping va être utilisé « partiellement » c'est à dire que l'aller-retour ne sera pas régulier dans le nombre de cordes attaquées. Bien évidemment toujours avec des mesures impaires.

Exemple Sweeping :

The image displays four musical staves for guitar, each illustrating a different application of the sweeping technique. Each staff begins with a tempo marking of ♩ = 135. The first staff, labeled 'Guitare', shows a sequence of notes in a 7/8 time signature, with sweeping motions indicated by 'V' above the notes. The second staff, labeled 'Guit.', shows a similar sequence in a 9/8 time signature. The third staff, also labeled 'Guit.', shows the sequence in a 11/8 time signature. The fourth staff, labeled 'Guit.', shows the sequence in a 13/8 time signature. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, and the sweeping motions are indicated by 'V' above the notes.

E. La technique « Thump » : une invention très particulière qui fait de Animal As leader un groupe unique en son genre

Il faut donc croire que toutes ces techniques déjà inventées ne suffisent pas à Tosin Abasi, il va donc inventer sa propre technique : Le Thump.

La Technique « Thump » est un mélange entre le Slap (chez les bassistes) et la technique du Pouce/Pulgar chez les guitaristes de Flamenco.

En effet elle consiste à balayer la corde avec un aller-retour du pouce en y rajoutant l'index pour par exemple effectuer des groupes de 3 ou encore le majeur pour des groupes de 4 etc...

L'effet obtenu est donc similaire au Slap, un son claquant, seulement la technique d'exécution est différente et bien entendu pas utilisé sur le même instrument donc pas le même timbre.

Exemple d'un exercice de Thumping sur un groupe de 7 :

♩ = 120

E-Gtr

1 2

mf *p* *i* *m* *p* *p* *i*

p *p* *p* *p* *p* *p* *i*

T
A
B

x x x x x x x

x x x x x x x

Dans cet exemple, les doigts utilisés seront : le pouce (en allé et retour) l'index et le majeur. Sur chacune des mesures on y retrouve un groupe de 7, seul le doigté est différent selon le type d'attaque que l'on désire.

Une grande partie des morceaux d'Animal As Leader reposent sur cette technique. On retrouve cette technique dans des morceaux populaires tel que :

« The Woven Web »

« Physical Education »

Pour aller encore plus loin, Tosin Abasi va fusionner cette technique avec le Sweeping (vu précédemment). Il va alors utiliser son pouce à la place du médiator afin d'effectuer des balayages à la main droite. L'effet obtenu est quasiment similaire, seul la couleur change. On est minutieux chez Animal As Leader, il faut croire...

III. Equipement numérique et recherche de son

A. Le numérique ou l'analogique ?

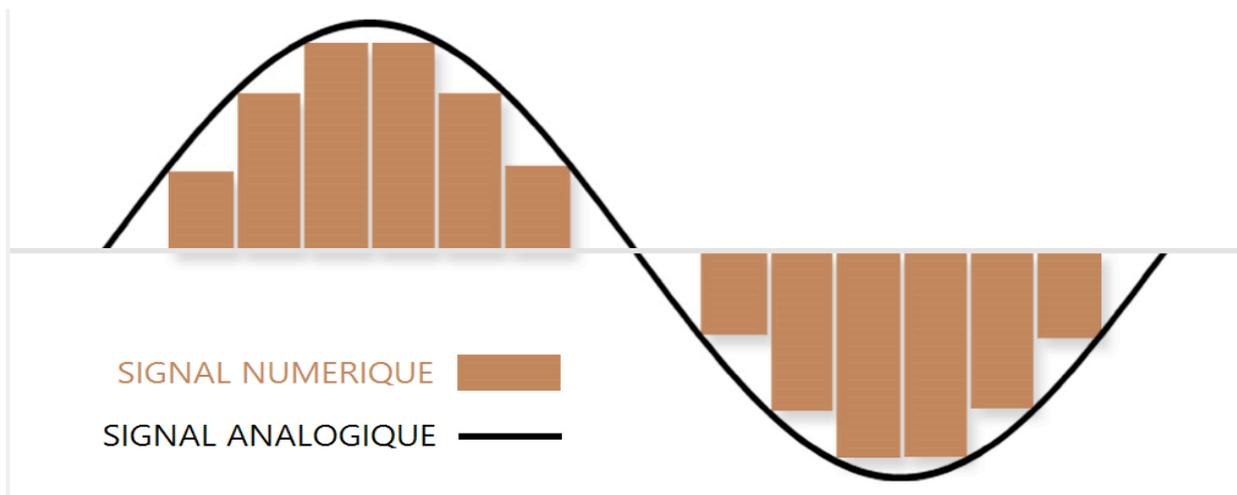
Animal As Leader fait partie d'une génération où le numérique prend une grande place face à l'analogique dans le monde de la scène.

Petite explication sur le numérique et l'analogique :

Depuis les années 60, les guitaristes utilisent des pédales d'effet pour modifier le son qui sort du haut-parleur en manipulant le signal électrique qui circule entre l'ampli et l'instrument. En matière d'effets pour guitare électrique, le monde se divise en deux catégories : l'analogique utilisée pour la conception des toutes premières pédales et le numérique apparu dans les années 80.

Les vibrations des cordes de la guitare sont converties en courant électrique par les micros. Les pédales d'effet analogiques traitent ce signal de façon continue tandis que les effets numériques transforment le signal analogique en signal numérique (à base de « uns » et de « zéros ») pour lui appliquer des traitements et le reconvertissent ensuite en signal analogique (système utilisé par notre groupe).

La représentation d'un signal analogique est une courbe continue, tandis qu'un signal numérique pourra être visualisé par un histogramme qui contient des microcoupures inaudibles pour l'oreille humaine.

Les effets numériques, réalisés avec des puces électroniques, sont moins chers à produire que leurs équivalents analogiques construits avec des transistors. Ils prennent également beaucoup moins de place et sont beaucoup moins lourds à transporter. Les pédaliers numériques, permettent ainsi de caser des dizaines d'effets tout en réduisant l'encombrement pour un budget minimum. Une solution qui séduit en premier lieu les débutants mais aussi ceux qui ne veulent pas s'embêter avec les branchements ou qui n'ont pas les moyens d'acquérir une armada de pédales analogiques.

Les effets numériques présentent donc énormément d'avantages mais le rôle de l'effet numérique sert la plupart du temps à imiter le son que produirait un effet analogique. Il est donc logique qu'une imitation ne puisse surpasser l'original. Lorsqu'il est numérisé puis retranscrit en analogique, le signal peut être dégradé. On perd de la dynamique, la personnalité de l'instrument est plus ou moins effacée au profit d'une uniformisation du son et les nuances de jeu peuvent être gommées.

Néanmoins, la qualité sonore des produits numériques s'est considérablement améliorée ces dernières années et certains effets numériques se rapprochent fortement de leurs modèles analogiques, c'est le cas du Fractal, pédalier numérique de Animal As Leader que nous allons analyser.

Certaines fonctionnalités ne sont d'ailleurs parfois disponibles que sur des modules numériques (ou sont moins efficaces en analogique) comme le tap tempo qui permet d'ajuster le retard d'un delay en tapotant son pied sur la pédale ou le looper qui consiste à enregistrer des pistes de guitare pour les stocker et les rejouer en boucle.

En dehors de ces exceptions, une fois qu'on a branché une bonne guitare électrique dans un ampli à lampes à travers une distorsion analogique, il est dur de revenir en arrière et de lui préférer le son des effets numériques.

Certains adeptes de l'analogique apprécient également de pouvoir paramétrer simplement les réglages de chaque effet avec des potards dédiés alors que certains multi-effets peuvent s'avérer complexes à programmer même si la possibilité de créer des presets peut s'avérer très utile.

A. Le Fractal, pédalier numérique d'Animal As Leader

Le Fractal Axe est donc un pédalier numérique utilisé par beaucoup de grands noms dans le monde du Rock/Hard Rock/Métal de nos jours. Des grandes personnalités telles que John Petrucci, Steve Vai, Joe Satriani, Metallica, Guthrie Govan ...

Malgré le fait que le Fractal ne pourra jamais dépasser la qualité sonore d'un amplificateur analogique, il va néanmoins présenter des qualités de taille.

Le fractal va tout d'abord permettre de ne plus avoir de parasites ou de bruits liés au câblage. Ayant déjà assisté à un concert de Animal As Leader , j'ai pu remarquer qu'il n'y avait aucun bruit de fond ou buzz entre les morceaux qui auraient pu provenir d'amplis analogiques , les guitares sont donc branchées en direct sur les enceintes de façade, c'est le silence total sur la scène .

Animal As Leader va donc pouvoir « stocker » tous ses sons de guitare à l'avance dans le Fractal, aucun potards à moduler pendant le concert, il suffit simplement de passer d'une banque à l'autre. Pour cela le fractal est équipé d'un deuxième boîtier que l'on met au sol similaire à un foot Switch/sélecteur et qui permet de passer d'un son à l'autre à l'aide de son pied. Fonction qui n'existe pas dans le monde de l'analogique.

Dans certains groupes comme Meshuggah, sur scène il n'y aura plus rien au sol pour changer de son. Tout va se passer en amont, les effets vont se déclencher sur une base temporelle prédéfinie. C'est à dire que le Batteur du groupe va jouer avec un tempo dans l'oreillette, ainsi les déclenchements pour changer d'effets se feront automatiquement une fois la séquence (début du morceau) envoyée. La mise en place des effets se fait sur un logiciel indépendant multipiste qui regroupe l'ensemble des fractals. Technologie très efficace pour ne s'occuper que de sa guitare sur scène.

Dans une interview, Tosin Abasi explique néanmoins qu'il y a quelques points négatifs dans l'utilisation du Fractal : on peut rapidement passer des heures, voir des journées pour programmer un son dans le multi effet.

Autre point négatif décrit par Tosin Abasi, il est plus difficile d'exprimer une personnalité ou des nuances en passant par un son numérique car en effet, il ne faut pas oublier que le numérique est une copie de l'analogique qui s'efforce de se rapprocher de la qualité sonore de celui-ci.

B. Mixages particuliers

Autre particularité du groupe, la spatialisation des instruments dans l'espace sonore. En effet le groupe ne suit pas vraiment les « règles standards » d'un bon mixage dans un morceau commun de métal progressif.

Dés les premières écoutes on peut vraiment ressentir une différence dans l'organisation des instruments sur le spectre sonore.

La grande particularité c'est de jouer sur le côté « monophonique » des guitares. Dans la majorité des mixages on retrouve principalement les guitares en stéréo pour donner un tableau large au mixage. Le son en monophonique reste réservé à la grosse caisse et Basse.

Dans le cas de Animal As Leader on va donc avoir une guitare qui se balade dans l'espace sonore suivant le rôle qu'elle doit prendre tout au long du morceau.

Prenons l'exemple du morceau «Ectogenesis» dans l'album «The Madness Of Many» :

Au début du morceau on peut entendre un son de synthétiseur Basse plutôt ouvert sur les côtés, à cela s'ajoute la guitare en Slap que l'on prend en pleine face. Assez surprenant dans un premier temps, puis vient s'ajouter un thème de guitare en « stéréo » pour enfin ouvrir le spectre sonore. Tout au long du morceau suivant la hauteur de la guitare on va donc la retrouver à différents endroits dans l'espace sonore.

Autre particularité qui joue beaucoup sur le « timbre » du groupe ; les unissons entre la grosse caisse et la guitare utilisant la technique du Slap.

Dans le mixage le mélange entre le côté « sourd » de la grosse caisse et le claquant de la guitare en Slap nous donne un effet de grosse caisse métallisée et plutôt agressive.

Une manière de mixer ces instruments qui fait de ce groupe un groupe unique en son genre.

D. un 4ème musicien ?

Lorsqu'on écoute Animal As Leader on se doute bien qu'il y a d'autres sonorités que celles de la guitare et de la batterie.

En effet on y retrouve un 4ème musicien souvent mis dans l'ombre lors des concerts et presque inexistant sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Rien ne l'explique clairement mais de mon avis Animal As Leader à toujours voulu garder une image d'un trio dès la création du projet. Avec les avancées technologiques en matière de son et grâce au travail en amont que l'on peut faire avec des logiciels de MAO (musique assisté par ordinateur), le 4ème musicien qui est donc claviériste n'a pas toujours été là, souvent remplacé par des séquences déclenchées automatiquement lors des concerts, donc pas forcément essentiel au groupe en tant qu'humain.

Le projet du groupe n'étant pas du tout accès sur le côté « virtuose » du claviériste il va de soit qu'il peut facilement être remplacé par des séquences déclenchées par le batteur puisqu'il s'agit très souvent de plages sonores longues plutôt que de mélodies complexes.

Le claviériste n'est donc pas essentiel, mais pour assurer un concert, embaucher une personne pour déclencher les séquences peut s'avérer utile au vu du travail de chacun des 3 instrumentistes qui ne leur laisse pas beaucoup de répit pour appuyer sur d'autres boutons pendant la prestation.

Lors du concert d'Animal As Leader j'ai donc pu apercevoir à l'arrière de la scène, sur le côté droit du batteur, une personne qui avait pour but de déclencher toutes les séquences. On retrouve donc 4 musiciens sur scène, alors que seulement 3 figures sur l'affiche et à l'image du groupe.

IV. Conclusion

A. Conclusion :

Pour conclure, après réflexion personnelle, Animal As Leader est en effet un groupe hors du commun de par sa virtuosité, sa complexité et sa recherche d'un timbre très particulier. L'idée d'un mélange musical entre leurs influences flamenco et le style du métal progressif, ajouté à l'utilisation de guitares peu communes donne un résultat très surprenant et atypique.

Seulement cette complexité musicale fait défaut et ne met pas assez en avant l'émotion qui pourrait passer entre les musiciens et à travers leur musique.

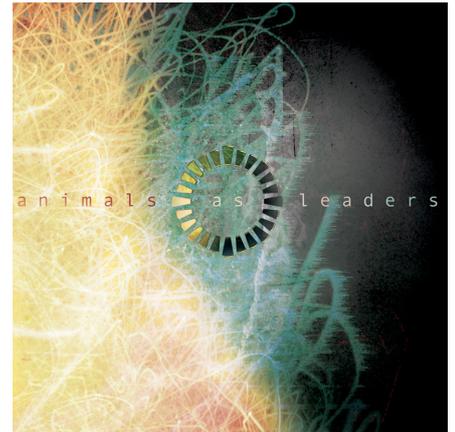
Selon moi l'expression du musicien reste primordiale lors d'une prestation où à l'écoute d'un enregistrement, chose qui n'émerge pas autant que l'on pourrait l'imaginer chez eux.

Ayant vu le groupe en concert on peut ressentir un côté mécanique et froid dans le jeu ne laissant aucune place à un quelconque sentiment de repos ou réel partage avec le public.

Le gros problème du groupe reste selon moi, de faire vivre leur musique, de créer un véritable lien qui se dégage entre le musicien et l'auditeur. Le problème d'une trop grande virtuosité malgré tout le talent du monde reste le manque de ressenti et la difficulté à partager des émotions bien que le style musical veuille rester dans un univers sombre et froid.

B. Discographie :

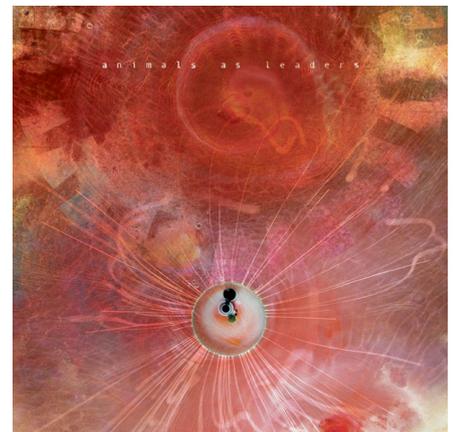
Animal As Leaders - Prosthetic Records (2009)

Weightless – Prosthetic Records (2011)

The Joy Of Motion – Sumerian Records (2014)

The Madness Of Many – Sumerian Records (2016)

