

JUAN VAN EMMERLOOT DE KIT, DE RUIMTE EN DE MICS

'Mijn motto is: drums moeten natuurlijk klinken, althans als ze uit mijn studio komen', aldus Juan van Emmerloot, drummer, producer, opnametechnicus en docent. We spreken hem in zijn studio in 's Graveland. Over de juiste microfoon bij de juiste trommel op de juiste plaats, mixen, en studiopraktijk anno 2021.

'Je zit als drummer achter je instrument en je hebt een specifiek idee hoe die kit moet gaan klinken. Dat moet zich vervolgens vertalen naar de opname. En dan moet je het ook nog eens uit de speakers zien te krijgen. Maar wat er uit die speakers komt, is helemaal niet het drumstel. Ik heb moeten leren om niet als drummer te mixen, maar ik heb tegelijkertijd geleerd een productie intact te houden door niet te veel foefjes uit te halen.'

Voor zijn studio – in een monumentaal pand in 's Graveland – heeft Juan van Emmerloot een endorsement met Audio-Technica microfoons. Hij zet ze in voor opnamen van eigen producties, voor opnamen in opdracht en – onder de naam Groove Impact Academy – voor het begeleiden van drummers, onder meer om hen in aanraking te brengen met

Het pand in 's Graveland

verschillende opnametechnieken. Maar ook buiten de studio gaat hij graag op stap met zijn eigen mics, en zet hij ze in waar mogelijk.

Van Emmerloot wordt regelmatig ingehuurd voor tournees met internationale artiesten en is vast bandlid van de Stef Burns League. Hij werkte met musici van wereldfaam zoals

Snowy White, Walter Trout, Steve Lukather, Gary Moore, Chris Rea en David Gilmour. Als sessiemuzikant bezocht hij alle grote Nederlandse studio's. Onlangs speelde hij in de Sandlane Recording Studios nog het nieuwe album van Ayreon in: Transitus (zie kader). Daarnaast brachten die sessies hem in vooraanstaande studio's, onder meer in Engeland en Italië.

WAAROM AUDIO-TECHNICA? Tijdens zijn werkzaamheden als drummer raakte Juan van Emmerloot geïnteresseerd in opnametechniek. Aanvankelijk huurde hij in de downtime van repetitielocaties ruimtes om drums op te nemen met zijn eigen set microfoons en een recorder. Hij realiseerde zich dat het voor drummers de moeite waard was om ook deze kant van het

opnameproces onder de knie te krijgen. Dit werd nog eens bevestigd toen hij de kans kreeg om op deze manier de drumpartijen voor een album van The Who-toetsenist

'IK HEB GELEERD EEN PRODUCTIE INTACT TE HOUDEN DOOR NIET TE VEEL FOEFJES UIT TE HALEN'

John Bundrick 'op afstand' op te nemen. De combinatie van drummer en engineer/producer introduceerde van Emmerloot ook bij Codarts, waar hij toen les gaf. 'Voor de nieuwe generatie drummers is goed kunnen spelen en je drumstel binnenstebuiten kunnen bedienen slecht één facet van het vak. Om te kunnen overleven moet je je toeleggen op het professioneel opnemen van je eigen drums. Je wordt eigenlijk drummer én producer van je eigen drumtracks. Ik heb daar toen een lesprogramma rondom ontwikkeld en dat beviel uitstekend. Ik heb daarvoor bij Codarts een lokaal ingericht met onder meer een computer met Logic Pro, een soort ministudio met acht kanalen, en de studenten werden helemaal gek.' Juan van Emmerloot maakte kennis met Audio-Technica bij de opnamen van het

tweede album dat hij met Snowy White maakte in de UK. 'Ik vond ze mooi van design en het klonk daar al heel tof. Maar wat belangrijker was: toen ik thuiskwam – ik had de tracks op een tweesporen dat-tape meegekregen – klonken die veel helderder en levendiger dan de tracks die ik in andere studio's had opgenomen; met name de snare.' In de jaren daarna kocht van Emmerloot eerst een Audio-Technica AT4033a grootmembraanmicrofoon, die hij nog steeds heeft en gebruikt voor opnamen van zijn eigen zang. 'Toen ik zag dat het onderwerp 'zelf drums opnemen en mixen' erg veel interesse opwekte bij de studenten van Codarts, kwam ik op het idee om dit ook te gaan ondersteunen met eigen clinics en workshops on the road. Daarbij ging ik een

VIDEO MICROFOONKEUZES OP MUSICMAKER.NL

In een uitgebreide video op Musicmaker.nl en het Youtube-kanaal van Musicmaker laat Juan van Emmerloot zien en horen hoe de microfoons klinken en legt hij uit hoe hij met de microfoons te werk gaat.

samenwerkingsverband aan met Audio-Technica, dus zo is het endorsement gestart.'

ANDERE BEKKENS

In de studio en bij liveoptredens gebruikt Juan van Emmerloot ruwweg dezelfde set microfoons. 'Voor de hogere toms gebruik ik twee klemmicrofoons: ATM350's. Ik heb ook een tijdje de PRO35 gebruikt, omdat ik toen met een ander merk bekkens speelde. Dat is wel een grappig verhaal. Ik merkte bij drumopnamen met de ATM350's dat ik van die kleine plopjes hoorde; alsof je met je stok per ongeluk de mic hebt geraakt. Maar als drummer weet je wel wanneer je een mic hebt geraakt, en dat was dus niet het geval. Ik ging beter luisteren, elk spoor apart, en merkte dat die plopjes er niet waren als ik op een tom sloeg, maar als ik een dichtbij hangend bekken raakte; in dit geval een kleine Paiste splash. En in mindere

mate was hetzelfde aan de hand bij mijn floor, als ik daar lekker hard op mijn forse Paiste ride zat te sausen. Ik probeerde toen wat andere mics en kwam erachter dat de PRO35's die felle sound van mijn Paiste bekkens goed aankonden en het plopjesprobleem niet vertoonden. Probleem opgelost. 'In die tijd ging ik echter steeds meer spelen met artiesten en bands die een andere, zachtere benadering vroegen, meer singer/songwriter, zeg maar. En ik merkte dat mijn bekkens bij die sound niet goed werkten; ik kreeg ze niet lekker aan de praat op een laag volume. Dus ging ik op zoek naar wat anders, leende links en rechts wat bekkens om te experimenteren, en kwam uiteindelijk uit op de Meinl Byzance Benny Greb-serie. Mooie, warme bekkens met een brede sound. Maar je voelt 'm al; als je op dat volumeniveau speelt, mis je bij de PRO35 mics net

de diepte en de transparantie die je bij de ATM350's wel hebt. Prima voor stevige rock, maar minder voor zachtere dingen. Dus klemde ik de 350's toch maar weer eens op mijn toms voor een opname, en verdomd... Bij die zachtere bekkens geen plopjes, en wel de warme tomsound die ik graag hoor. Perfect.

'Op de floortoms heb ik nu trouwens de AE3000; ook condensatormicrofoons. Die pakken het geluid van de floors heel mooi op. Ik heb ze ook een keer geprobeerd op de hoge toms. Het enige wat daar lastig bij was, is dat ze daar te veel snare oppakken. De ATM350 is veel beter op de tom gefocust.'

NATUURGETROUW

'Voor de snare heb ik allerlei microfoons van Audio-Technica uitgeprobeerd, allerlei advies gekregen en bijvoorbeeld ook de AE2300 gecheckt. Allemaal dynamische microfoons. Ik gebruik uiteindelijk de hypercardioïde ATM650. Die heeft weliswaar minder output dan een SM57, maar je hebt veel meer brilliance, die je dan niet ergens anders vandaan hoeft te halen, bijvoorbeeld vanaf de onderkant van de snare. Hij is zéér natuurgetrouw: je hoort de snaredrum als een snaredrum. 'De AE2300 werkt ook wel, maar dan vooral bij muziek waarbij je de snare wat lager stemt; meer voor singer/songwriter-

repertoire. Je pakt dan heel mooi de brilliance mee. Als je gaat knallen, vind ik 'm niet zo lekker. Je krijgt dan geen body mee. 'Bij een AB-vergelijking met bekende snaredrummicrofoons – dezelfde kit, microfoons naast elkaar en dan hetzelfde spelen – viel me op dat die weliswaar een uitstekende punch leveren, maar dat je er hoog bij moest draaien, of beter: flink meer overhead bijmischen om een natuurlijke klank te krijgen, zoals ik 'm als drummer hoor. Als je dan hard op je bekkens zou slaan, krijg je natuurlijk een stevige onbalans. Met die Audio-Technica hoef ik eigenlijk nauwelijks met de eq te spelen.

'Op de hihat gebruik ik de ATM450 condensatormicrofoon. Die heb ik ook wel eens op akoestische gitaar gebruikt en dat werkte ook goed. Het is een side address mic en je kunt 'm dus onder een hoek plaatsen, waarbij de hihat in feite de snare afschermt. Je zet 'm dan op een laag statief, zodat die bij video-opnamen ook niet zo in beeld komt.'

SLAGSCHIP

'Aan de onderkant van de snare heb ik zelf een klemmetje gemaakt en daar zit wél zo'n PRO35 condensatormicrofoon. Niet echt een budgetmicrofoon, maar wel uit een goedkopere serie. Die klemmen kun je tegenwoordig los kopen. Je klemt ze op de stelschroef van snare of tom, en kunt dan toch gewoon stemmen. Ze zitten heel stevig en geven geen trillingen door. Je kunt er ook verschillende lengtes zwanenhalzen op zetten (in dit geval, onder de snare, een korte). Ze zijn heel snel en handig uit te wisselen. 'Voor de bassdrum heb ik de AE2500; nogal een slagschip. Hij heeft twee kapsels, dynamisch en condensator, maar in dit specifieke geval gebruik ik alleen de condensator; er ligt een andere dynamische mic in de ketel. Uiteraard kun je die twee ingebouwde mics in de AE2500 wel tegelijkertijd gebruiken, er komen twee xlr's uit, dus je kunt ze gescheiden opnemen, maar je moet dan bij het mixen goed in de gaten houden welk geluid je wáár uit haalt. Als je bij het dynamische kapsel het laag affiltet en daar juist het mid van gebruikt, en bij de condensator het mid wegfiltert, houd je een

Juan van Emmerloot in de studio met Ayreon

Arjen Lucassen werkt met zijn Ayreon-projecten altijd met drummer Ed Warby. Voor het gloednieuwe album *Transitus* – kwam in oktober binnen op één in de albumlijst van de Dutch Charts! – is dat niet het geval. Hij vertelt ons: 'Dat is natuurlijk een doodzonde, want Ed is dé drummer van Ayreon, maar omdat dit project als film begon, was het helemaal niet de bedoeling dat het een album zou worden, en zeker geen Ayreon-album. 'Omdat het geen puur metalproject was, ben ik op zoek gegaan naar een andere drummer. Uiteindelijk ben ik bij Juan van Emmerloot terechtgekomen, met wie ik 35 jaar geleden ooit iets heb opgenomen. Ik had die opname nodig, dus heb ik contact met hem opgenomen. Het was meteen van: wat een te gekke gozer is dat toch. En hij is goed bezig; hij is nog beter dan hij destijds was. Hij heeft die funky en jazzy feel, maar hij heeft ook power. Hij snapt bijvoorbeeld een wat zwaarder nummer als *Get Out! Now!* ook. Ik heb in het verleden ook wel met een ander soort drummers gewerkt, maar die snapten vaak dat beuken niet. Dan gingen ze heel raar zitten hupsen op hun krukje. Die feel moet je gewoon hebben, die Rammstein-feel. Juan heeft die ook. Hij heeft een eigen studio. Daar ben ik samen met hem bezig geweest om te kijken wat hij op bepaalde stukken zou spelen en daar de nummers ook echt op aan te passen.

Juan van Emmerloot: 'In december 2018 hebben Arjen en ik bij mij in de studio het concept uitgewerkt voor het hele album. Natuurlijk had hij een en ander al bedacht, maar hij wilde zich vooral laten inspireren door mijn andere manier van drummen. We hebben zo'n kleine twee maanden de tijd genomen om het voor te bereiden, zodat we daarna in twee dagen tijd alle 26 stukken bij de Sandlane studio konden opnemen... Dat is ruim gelukt!' (Kevin Pasman)

ARJEN LUCASSEN: 'HIJ HEEFT DIE FUNKY EN JAZZY FEEL, MAAR HIJ HEEFT OOK POWER'

ATM650 VOOR DE SNAREDUM

ATM450 VOOR DE HIHAT

ATM350 VOOR DE TOMS

AE3000 VOOR DE FLOORTOM

AE2500 VOOR DE BASSDRUM

mooie tik over. Het diepe laag komt dan uit de condensator.

'Als ambiance-mics in de studio gebruik ik AT2035's. Ze gaan ook live mee. Het zijn niet zulke extreem dure microfoons, maar ze kunnen de druk gemakkelijk aan. En live neem je ook geen heel dure studiomicrofoons mee, want dan moet je er veel voorzichtiger mee omgaan. Bijvoorbeeld de 2050's die ik heb. Je zou zeggen: die zijn hetzelfde, maar je hoort gewoon klankverschil. Ik kan dat niet zo goed uitleggen, want ik ben wat dat betreft niet zo'n technisch persoon.'

RIBBON 'Ik kreeg uit Engeland de AT4080 toegestuurd om uit te proberen. Dat is een

ribbonmicrofoon en in eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik ermee moest aanvangen. Op zang vond ik 'm niet ideaal, maar recentelijk maakte ik opnamen met een saxofonist. Daar heb ik drie microfoons bij gebruikt, zodat we achteraf keuze hadden. Hij kon dus zelf kiezen welke sound het beste past bij hoe hij zijn sax hoort. Voor zijn sopraan koos hij voor de gebruikelijke mics, maar voor zijn altsax koos hij voor die ribbon, en ik moet ook zeggen dat als ik die klank hoor, dan is dat erg dicht in de buurt van wat ik hoorde toen hij in de opname-ruimte aan het spelen was.

'Mijn motto is: drums moeten natuurlijk klinken, althans als ze uit mijn studio komen.

'TRAP NIET IN DIE VALKUIL VAN: EVEN GAUW EEN PARTIJTJE OPNEMEN'

Het is anders als het is uitbesteed aan een andere producer. De mix van mijn eigen band met Stef Burns hadden we uitbesteed aan een producer uit San Francisco. We hadden het fantastisch opgenomen in een heel mooie ruimte in een studio in Triëst. De eerste rough mixes klonken super. Vervolgens kwamen er allemaal lagen gitaar bij. Toen we het resultaat terugkregen, hoorde ik in de mix – letterlijk – de onderkant van de snare. Wie zit er nu aan de onderkant van de snare? "Anders kregen we de crack er niet op", was het antwoord. Zo moet je dat niet doen. Je moet ook niet duizend gitaarlagen over elkaar heen leggen.'

RODE LAMPJE 'Wat ik bijvoorbeeld studenten in de ministudio bij Codarts probeerde bij te brengen, was tweeledig. Ten eerste: hun gedrag in de studio aanscherpen. Bijvoorbeeld dat ze snappen dat als de technicus in de ruimte microfoons aan het plaatsen is, dat je niet op je drums moet gaan zitten hakken. Hij of zij heeft de oren straks nodig om jou op te nemen. En snappen hoe de techniek werkt; waarom je je toms moet stemmen, hoe het komt dat de ruimte een rol speelt, en dat het goed opstellen van microfoons belangrijk is. En dat het tijd kost om dat goed te doen. Trap niet in die valkuil van: even gauw een partijtje opnemen, want je hebt het weliswaar inderdaad snel ingedrumd, maar als je weinig tijd hebt besteed aan het opstellen en het klinkt beroerd, valt er niets meer terug te draaien.'

Onder de noemer Groove Impact Academy begeleidt Juan van Emmerloot allerlei drummers. Beloftes die naar het conservatorium willen, of studenten die er al op zitten maar extra support nodig hebben. Hij werkt zowel met professionals als amateurs die willen werken aan hun niveau of verdieping zoeken. Heel bewust zet van Emmerloot zijn studenten op scherp en vaak maakt hij daarbij gebruik van video-opnamen. Van Emmerloot: 'Ik help hen de angst voor 'het rode lampje' te overwinnen. Ze krijgen extreem moeilijke muziek, die ze in hun dagelijkse praktijk nooit tegen zullen komen. Ik krijg dan ook vaak terug dat de situaties waarin afgestudeerde drummers in hun latere werk verzeild raken niets voorstellen in verhouding tot de sessies die ze bij mij hebben gedaan. Dan denk ik: daar ga ik mee door!' 🎧

Lees, luister en kijk verder in de sectie Tips & Tricks op Musicmaker.nl

VIDEO uitgebreide demo waarin Juan alle microfoons laat horen en er uitleg over geeft.

VIDEO Arjen Lucassen over Juan van Emmerloot