

« Un timore dall'animo
fantasma e una pioggia
di drones e sottili
stratificazioni ambientali
... »

by Sara Bracco in **SentireAscoltare (Italy)**, May 1, 2009

Neo-modernista per eccellenza, Nicolas Bernier inizia la sua indagine sulla forma sonora tramite la musica popolare, ma la curiosità finisce per avere la meglio e lo porta ad inscenare un dialogo tra suono e video, danza, cinema, installazioni. Nel 2004, con la compositrice Delphine Measroch, fonda Milliseconde topographie e nel 2006 Ekumen, netlabel dedicata alla promozione delle arti elettroacustiche. Les Arbres mette in gioco la vista e l'immaginazione, sei immagini in dimensione cartolina curate dall'artista urban9 per sei tracce di pura materia organica e digitale la cui chiave di lettura si ispira e a tratti si rivela nell' onirico mondo dell'infanzia, palcoscenico ideale la cui mutevole forma si tinge di incubi, sogni, magici mondi paralleli e creature immaginarie. Destruutturati collage elettroacustici dall'animo noir, linee essenziali di piano, chitarra e vibrafono, triturate filtrate e ferite (Post): sonopresagio di un divenire, un timore dai beat sostenuti che avanza, a tratti soffocato da una tempesta glich, una lotta a tratti lenita da un' anima gentile di violoncello e acordeon (This is a portrait).

Un timore dall'animo fantasma e una pioggia di drones e sottili stratificazioni ambientali, manipolazioni sonore, dilatae note che si riflettono nello spazio e vuoti silenzi che disegnano forme e rifugi per poi riscoprirsi rotolati in nuovi luoghi oscuri (Piano). Mutamenti per riprendere contatto con il proprio essere fragile, un'anima acustica di acordeon e un flebile ultimo respiro di archi (Spleen), fragilità che rende comuni il dialogo tra la sensualità di un violoncello e l'imprevedibilità digitale (Bora), che lotta con le ombre di un basso elettrico e le urla disperate di un violino rincuorato dai cori sibilanti di synth e beat (Ouverture). Installazione in formato digipack, pillole di sound-art in dimensione tascabile tra acustica purezza e contaminazione digitale una nuova lettura dell'arte in cui mettersi in gioco tra percezioni ed emozioni; "...musica che non possiede un inizio definito o una fine predeterminata, che entra in una nuova fusione con i fenomeni visivi e non vuole altro che mettersi a disposizione di chi ascolta.." (Bernd Schulz).

«... a perfect integration
of sinuous emotional
trajectories...»

By Aurelio Cianciotta in **Neural.it (Italy)**, June 17th, 2009

Acoustic and electronic sounds in 'Les Arbres' can be listened to in the form of a delicate but rigorous project, led by Nicolas Bernier, a composer able to activate symmetries between piano and environmental textures, developing intense and expanded melodic tunes. The Canadian author places different elements together in a very controlled manner, imposing more melodic passages alongside synthetic moments, resulting in a meticulously organized audio-transfiguration. Six tracks, each accompanied by an illustration by the visual artist Urban9, following in this case the idea of a network: silhouettes extracted from a photographic family album in the 40s are re-mounted on a similar greyish background with nice drawings of trees. An intimate set, with some

obscure forms, is presented in this 'sentimental bricolage', both in visual and musical components. There is a perfect integration of sinuous emotional trajectories, mixed with surrounding sequences where there are also wind instruments, guitars and violins.

« ...*Les arbres* est parfait de bout en bout... » *Par Fabrice Allard in EtherREAL (France), 2 avril 2009*

C'est la première fois que l'on parle de Nicolas Bernier sur ce site, jeune compositeur québécois, élève de Robert Normandeau auprès de qui il a étudié la composition de musiques électroacoustiques. Ses pièces musicales sont généralement des parties d'œuvres plus globales, installations, danse, cinéma et jusque là de rares enregistrements que l'on trouve en particulier chez No Type. Cela fait bien longtemps que l'on n'avait pas parlé de ce génial label canadien qui nous avait fait découvrir Tomas Jirku ou les italiens de Metaxu.

Du coup, et rien qu'avec le nom du label, on se doute un peu de la musique que l'on va trouver sur cet album alors que l'on ne connaît pas encore Nicolas Bernier. On ne s'y trompera pas puisque dès les premières notes on trouve une œuvre exigeante, riche et subtile. Le Québécois produit certes une musique électroacoustique, mais ne partez pas tout de suite !!! Sur la forme c'est bien plus que cela puisque l'on y trouve des passages ambient, des glitches, textures grésillantes et granuleuses, des traitements électroniques à la Fennesz (les guitares délicieusement fracturées de *This is a Portrait*), des rythmiques à rapprocher de l'electronica sur Piano, de nombreux instruments (piano, cuivres, vibraphone, accordéon, guitare) dont des cordes qui nous rapprochent même parfois d'une musique néo-classique sur *Ouverture*. Une richesse étourdissante, pour des pièces qui tiennent vos sens en éveil, où chaque seconde peut surprendre, sans pour autant jouer sur les facilités de la déconstruction et de l'abstraction rythmique et/ou mélodique.

Bien au contraire, la musique de Nicolas Bernier est extrêmement sensible, sensuelle, fine et subtile. Exigeante sur la forme mais sans oublier d'être humaine, source d'émotions diverses sur le fond. Le jeune compositeur semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre complexité de la composition et des codes mélodiques ou sonores (instruments classiques) auquel l'auditeur peut se raccrocher facilement. On appréciera en particulier la précision chirurgicale de son sens du rythme avec des cassures et relances particulièrement bien amenées, comme les inspirations de *Spleen* ou les montées de souffles métalliques et les caisses enregistreuses de *Bora*.

On arrêtera là les compliments, de toute façon *Les Arbres* est parfait de bout en bout. On ajoutera que même sur cet album le travail a été un peu plus large qu'une "simple" bande son puisque Nicolas Bernier a collaboré avec Urban9, photographe et graphiste responsable du packaging mais aussi auteur des six cartes (une par morceau) qui accompagnent le CD. Enfin pour être complet, on précisera que Nicolas Bernier n'est pas tout seul sur cet album puisqu'il est régulièrement accompagné (entre autres) de Delphine Measroch (accordéon / violoncelle)

avec qui il a créé le duo de musique concrète Milliseconde topographique en 2004. Tout un programme !

Vous l'aurez compris, quelle que soit votre sensibilité musicale (entre néoclassique et electronica le champ est assez large), vous pouvez vous jeter sur cet album surprenant. S'il est peut-être un peu moins abouti, on vous conseille tout de même le très beau Ail et l'Eau Faille sorti en 2007, disponible en téléchargement, toujours chez No Type.

By Tobias Fischer in Tokafi (Germany), February 25th, 2009

It is easy to see why two dynamic media, like music and film, should be able to complement each other. But what happens when the equation becomes asymmetrical and moving sounds are juxtaposed with static images? On „les arbres“, Canadian Composer Nicolas Bernier has joined forces with visual artist urban9 to find out. A collection of six electroacoustic works and six accompanying postcards featuring paintings by his artistic partner, the album is an attempt of researching how different techniques of creative expression can be combined into a coherent new entity. As natural as the result has turned out after a collaborative process of four years, Bernier gladly admits to the challenging nature of the endeavour: „To create music on 'static' images was a hell of a deal!“, he says, „I see this music creation for static images as if I were adding a third dimension to the 2D image. Except that this third dimension is not 'visual', it is sound. With the music, I've tried to go deeper and explore what the images are suggesting. Is there sound in the picture? Is there somebody else near? Or far? Are we moving in front of it or are we still? Is it raining? Is it windy? Are we far or close?“

That, for sure, are a lot of open questions. But they are definitely leading somewhere. The images of urban9 revolve around themes like childhood and a magical view of the world around us, humanity and nature or, on a more technical level, monochromatics and colour. Bernier's music mirrors these sentiments without ever simply copying them. On the postcard to „Piano“, two little girls are standing on an open field in front of a solitary tree at the edge of the forest. Even though they are only metres apart, each seems to be caught in thoughts, unaware of the others' presence, black specks covering up the contours of their faces. And yet, a rope is binding them together, as though to protect them from getting lost and from losing sight of each other. It is a scene of great discomfort, of an uneasy tension waiting to be released and Bernier's soundtrack, with its echoes of Jazz, slowly decaying Trumpet tones, glitchy beats and thundering Piano clusters, does just that: At one point, he even allows the sky to explode in a burst of thunder, as if trying to wake the children from their horrific nightmare.

„Even though we are often speaking about 'static' music, we could refute the theory that images are static because the mind is extrapolating so much with images. And the way our mind works is not static, it is moving in time“, Bernier elucidates, „The fact that urban9 and me have been working together for a long time and the fact that we're sharing a common love for certain aesthetics and that we're attracted by the same kind of subject implied that everything went really smooth in our creative process. I was quite aware about his visual

world and Urban9 was aware of my musical world. But the project did evolve a lot since the beginning. Sometimes I was giving a new track to urban9 and he was starting new images listening to it and vice-versa. Sometimes, the images he was sending to me were the starting point of a new piece... Or they were giving me some ideas to add or remove some material in an existing piece."

Physical Qualities

„les arbres“ is not just yet another collaboration either. It documents an artistic friendship, which budded in one of the most trivial of environments: Their day job. Bernier and urban9 were sharing an office in an agency for Web programming. Quite unlike any of his other colleagues, urban9 turned out to foster a deep interest in experimental music and their conversations at work would suddenly be infused with discussions about new releases, sounds and their various projects. Coincidentally, a great record shop was just around the corner and both would happily spend their hard-earned money on the latest CDs and Vinyl – which, of course, would spark new talk and an even stronger bond. „urban9 and me were sharing a strange fascination for electronic and "organic" visuals and musical landscapes. It's like if we couldn't assume the burden to work in a virtual world (the internet) all day“, Bernier remembers.

After contributing a track for the urban9 homepage, the duo decided it was time for a more extensive collaboration. Because their quotidian routine already involved them surfing immaterial spaces, it was established that this project should have distinct „physical“ qualities. In fact, for a long time, „les arbres“ was to be a combination of a book and DVD, which was only discarded at the last minute after no publisher was ready to take on the financial burden of investing in it. This physicality was, of course, easy to achieve for the images. Awarding similar characteristics in terms of sound was less straight-forward and involved a deep, sonorous production, which seems to bulge out into the room, and a lot of acoustic instruments such as Vibraphones, Accordions, Cellos and Trumpets. To match the stylistic integrity of the visuals, Bernier composed each piece using the same basic ingredients, while always avoiding obvious repetition. As a result, the images and sounds of „les arbres“ work both as works of art in their own right and as a multimedial experience which encapsulates its audience in a nostalgic, discreetly melancholic and romantic emotional bubble.

That, as it turns out, is what Bernier has been meaning to do ever since he got involved in scoring music: „My aim with music at the more basic level is to create a mood. This does not mean that I want to do background music, not at all actually! To create music for other art forms is also to find the right mood, but instead of only creating a space by filling an architectural form (when the work is only musical), the music is completing the other art form by finding the right sound mood.“ Towards the end of „les arbres“, which dies down with the beautifully disharmonic digital brass band of „Ouverture“, that mood is a silent kind of elation.

« ... un savoir-composer
hors norme, bien
souvent mis en pratique
par des glissements
abrupts, des ruptures
qui nous ouvrent
subitement les portes
d'un autre théâtre... »

Par Simon dans *Goûte mes disques (France)*, 6 nov. 2008

Décrire un disque comme Les Arbres a tout d'un exercice fastidieux. On commencera par dire qu'il s'agit là d'une collaboration entre le producteur originaire de Montréal Nicolas Bernier et son compère urban9, ce dernier œuvrant comme artiste visuel. Mais au-delà des mots, Nicolas Bernier tend à créer une véritable machine de sentiments, rendant la tentative de justification de mon engouement vaine et presque inutile. Coincé entre une musique acousmatique abyssale et une dérive des matériaux électroniques les plus divers, Les Arbres se dégage rapidement des schémas souvent froids et monochromes imposés par la musique concrète.

C'est que l'ensemble est sûrement trop bien pensé et orchestré pour y avoir quoi que ce soit à redire. Basé sur de longues envolées solitaires d'un piano qui s'abandonne à des improvisations presque aléatoires, les titres composés par Nicolas Bernier dessinent avec lenteur des paysages désertés, rongés par la vermine. De plan séquence en plan séquence, on découvre un savoir-composer hors norme, bien souvent mis en pratique par des glissements abrupts, des ruptures qui nous ouvrent subitement les portes d'un autre théâtre, ou se joue une autre fin du monde. Ces pianos mélancoliques ne seraient bien évidemment rien sans l'orchestration minimaliste qui les entoure : grésillements électriques, vibraphones, guitares et cuivres en tous genres font dévier ces lignes mélancoliques de leur tentation sentimentaliste pour mieux orienter l'auditeur vers une introspection inévitable et douloureuse.

A ce titre, la prose de Nicolas Bernier n'a rien de féérique, il travaille sur le plan de la finalité bien humaine qui le compose en s'assurant de vider sa musique des vieilles composantes ésotériques qui mineraient le sérieux du propos. Les six pistes de ce projet colossal abordent des ambiances violentes par leurs pouvoirs d'évocation, par l'interaction sensée de leurs composantes. Et dès que tout aura fondu à vos côtés, vous pourrez apprivoiser la bête et jouer avec à découvrir les plaines et montagnes d'un monde où se côtoient fourmis mécaniques, ombres fantomatiques, geysers émotionnels et autres escaliers de cordes déchirantes. Pas étonnant alors qu'on parle de photographie sonore, de captation, de fixation, de réformation sonore, de bricolage ou encore d'archivage au sein de cette superproduction.

C'est que finalement, Nicolas Bernier est un maître en la matière, un élève appliqué qui, plein de références dans les poches, retranscrit avec passion l'enseignement du savoir que renferme la musique électro-acoustique qui lui a été inculqué à l'université de Montréal. Mais au-delà des schémas carrés et coincés que peuvent renfermer un cursus universitaire, Nicolas Bernier explose littéralement en proposant une perle electronica/concrète/classique/ambient/noisy dont le retentissement a une portée universelle. Un disque qui laissera très certainement des traces à tous ceux qui auront le bonheur d'y laisser traîner une oreille. Passionné et passionnant.

« ... Nicolas Bernier
articule textures
travaillées et sens
minimaliste contemplatif
pour asseoir un paysage
musical sensitif... »

*Par Laurent Catala dans **Octopus (France)**, 15 octobre 2008*

C'est dans un climat d'étrange transfiguration qui n'est pas sans rappeler les ambiances floues, autant mystérieuses que nostalgiques, du Grand Meaulnes d'Alain Fournier que se tisse la collaboration noueuse entre le musicien Nicolas Bernier et l'artiste visuel Urban9 qui sert de cadre à ce disque. Elève de Robert Normandeau et de Jean Piché, et par là même dépositaire d'une certaine tradition acousmatique québécoise, Nicolas Bernier articule textures travaillées (provenant pour l'essentiel de sonorités instrumentales et acoustiques retravaillées électroniquement) et sens minimaliste contemplatif pour asseoir un paysage musical sensitif, appliqué et mélancolique, évoluant finement au gré des interventions prolifiques du compositeur jusqu'à atteindre les rivages d'une musique de chambre isolationniste et trouble sur le paradoxal final "Ouverture". Une oeuvre empreinte d'un certain spleen, comme le souligne encore davantage les illustrations photographiques années 30 et les dessins paysagers mortifères d'Urban9.

Site du label : www.notype.com

--

« ... univers riche et
foisonnant... »

*Par Benoît Richard dans **ONDEFIXE (France)**, 14 octobre 2008*

Connu pour ses créations à caractère expérimental, le canadien Nicolas Bernier s'associe ici avec le graphiste Urban9 pour donner vie à une oeuvre construite conjointement et mutuellement à partir du travail de chacun. Un travail d'improvisation qui débouche aujourd'hui sur le Cd les arbres.

Au programme 6 compositions qui chacune trouve une correspondance avec une carte postale livrée avec le disque. Une manière de plus de faire coïncider le son et l'image.

Dans les compos de Nicolas Bernier mêlant sonorités électroniques et sonorités acoustiques on découvre un univers riche et foisonnant, où chaque ambiance semble travailler jusqu'à l'extrême, histoire de faire ressortir le maximum d'impressions, d'images, de ressentis chez l'auditeur.

Expérimental dans la forme et dans l'idée, mais très facile à écouter, les arbres dévoile des harmonies profondes, ou le son du piano, de l'accordéon, de la guitare du vibraphone viennent se frotter en permanence aux triturations sonores du canadien. Ce qui donne un assemblage sonore très moderne dans sa conception, étonnant. Une manière, pourquoi pas, de découvrir et se familiariser avec la musique électroacoustique.

« ... extremadamente
meticulosa y técnica
consigue sonar humana,
orgánica, subyugante y
conmovedora, cerebral a
la vez que sensual. »

By Luis M. Rguez in *Playground (Spain)*, Oct. 6, 2008

Nos gustan los discos que empiezan a llamar nuestra atención desde la misma portada, cuando atacan no sólo a uno sino a dos o más sentidos. Y hay algo en la fachada exterior -sombria, entre grisácea y verdosa, no especialmente vistosa pero sí extrañamente sugestiva- de este álbum que intriga, que invita a imaginar.

Esa sensación no hace sino multiplicarse cuando entra en juego el sonido. Sin titubeos, a pesar del perfil marcadamente abstracto de la propuesta, el disco reclama tu atención desde el primer momento, desde que un estruendoso rechinar mecánico introduce en cuestión de segundos la atmósfera silbante, microscópica y abisal de "post", el primero de los seis cortes de generoso minutaje -sólo dos bajan de los siete minutos- y estructura mutante que conforman un álbum que surge como resultado de un proceso de colaboración bidireccional mantenido en el tiempo entre el compositor Nicolas Bernier y al artista urban9. El último se ocupó de desarrollar conceptos visuales -seis de ellos, uno por cada canción, acompañan al disco en forma de tarjetas postales- inspirados en los primeros esbozos musicales de Bernier, imágenes en constante re-construcción que a su vez iban interfiriendo en la composición, el desarrollo y los tratamientos de unos paisajes sonoros de arquitectura electroacústica dibujados a base de texturas crepitantes -densas, por momentos aislacionistas o casi industriales, en transformación constante-, grabaciones de campo de corte naturalista -puedes reconocer el cricrí de los grillos, las voces anónimas de unos niños, respiraciones, etc.-, precisas articulaciones de microcirugía digital e instrumentaciones mínimas -de filiación compartida entre el post-rock más sedado y contemplativo, la composición clásico-contemporánea, las orquestaciones propias de la escena electrónica neoclásica, el folk de cámara o el jazz blanco, sosegado y prístino de la escuela ECM- urdidas a base de guitarras, metales, vibráfonos, pianos preparados, flautas, acordeones y cuerdas.

El canadiense Bernier evita con soltura el peligro de la frialdad digital gracias al constante recurso a los más amables timbres acústicos, pero no parece haber jerarquías entre sonidos. Aunque la escuela clásica de Bernier -esa noción académica de la acústica- se deja notar en algunos tratamientos sonoros -términos como audio photography, audio transfiguration, audio reformation, audio alteration o audio bricolage sucediéndose en los créditos de todos y cada uno de los cortes del disco- un tanto exagerados, aquí priman la textura, el clima y la atmósfera como señas de identidad de una música que a pesar de ser extremadamente meticulosa y técnica consigue sonar humana, orgánica, subyugante y conmovedora, cerebral a la vez que sensual.

Si necesitas nombres para ubicarte, piensa en algo próximo a lo que saldría de viajar hacia el norte agitando en una misma maleta los discos de Eluvium, el primer Encre, Radian, Fennesz, Elegi, Bill Frissell, Svarte Greinerng, Mark Templeton o Ljudbilden & Piloten. Agradabilísima sorpresa.

« È una soundtrack
carica di sentimento, che
ti entra nella pelle per
non uscire più. »

*By Stephano I Bianchi in **Blow Up #124 (Italia)**, septembre 1, 2008*

Nato dalla collaborazione col visual artist Urban9, Les arbres del canadese Nicolas Bernier parte su toni soffusi e malinconici per field recordings, pianoforte, chitarra, vibrafono, fisarmonica e archi appena accennati, sfiorati con timidezza e ritrosia. La poesia dei primi brani si carica poi di soffici nubi jazz e rumorismi gentili che adombano atmosfere leggermente più disturbate pur mantenendo sempre un mood profondamente nostalgico e struggente. È una soundtrack carica di sentimento, che ti entra nella pelle per non uscire più.

« ... une véritable force
vivante, sereine et
poétique. »

*Par Eric Serva sur **Radio France (France)**, 11 septembre 2008*

C'est en utilisant quelques sons du quotidien que deux artistes montréalais, le musicien Nicolas Bernier et le graphiste Urban9, ont créé une œuvre audiovisuelle alliant musique électroacoustique et images fixes. Tous deux ont utilisés des techniques et des moyens à la fois numériques et analogiques et ont élaboré leur projet de concert, s'inspirant, se nourrissant chacun du travail de l'autre sur plusieurs années. Alors je pense que la plupart d'entre vous on déjà été séduits par une pochette de disque et en on fait l'acquisition dans la simple perspective d'imaginer la musique qui y serait présente. Et bien la le phénomène fonctionne ici dans ce sens et les 6 cartes postales présentes dans l'album et les 6 compositions musicales s'harmonisent avec une très grande précision dans un climat emprunt de douceur, de nostalgie et d'une élégante naïveté. Alors la musique, nous allons l'entendre bien sûr, mais je vous donne quelques indications sur les images, elle sont dans des teintes grises et mettent en scène des arbres et des enfants. Les arbres sont sans feuillage (est-ce une évocation de la tristesse, de l'absence, de la lenteur ou de la mort ?) et les enfants à leur tenue semblent venir d'une époque révolue mais ils contrastent par la forte impression de vie qui émane de leur seule présence dans ces paysages désolés. Graphiquement et musicalement ce n'est pas une sensation de tristesse qui domine mais plutôt une véritable force vivante, sereine et poétique.

« In deze tijden waarin
zelfs groepen steeds
korter op de bal spelen
en pas twee dagen voor
de release aankondigen

*By Jurgen Boel in **Goddeau (Belgium)**, 10 septembre 2008*

In deze tijden waarin zelfs groepen steeds korter op de bal spelen en pas twee dagen voor de release aankondigen dat hun plaat te downloaden valt, met dien verstande dat een fysiek exemplaar later volgt, is dat laatste een verademing, vooral als het artwork een pareltje is.

ImageDe Canadese electro-akoestische componist Nicolas Bernier liet zich inspireren door visueel artiest urban9 en vice versa bij het maken van Les arbres. Het album wordt vergezeld van zes tekeningen/collages die

dat hun plaat te downloaden valt, met dien verstande dat een fysiek exemplaar later volgt, is dat laatste een verademing, vooral als het artwork een pareltje is. »

elk bij een nummer horen. In de beelden van urban9 overheersen donkere kleuren (verschoten groen en zwartbruine tinten) waartegen haast witte figuren afgetekend staan. De link met de muziek of titels is niet altijd even duidelijk, hoewel in beiden zowel een onbestemd soort droefheid als een onbehagen schuil gaat.

In "Post" verbergt de piano zich vijf minuten lang achter ruislagen, dreigende echo's en onbestemde klanken. Wanneer ze zich in de tweede helft van het nummer dan toch laat kennen, zweert ze bij etherische melodieën die zelfs in de hogere sferen een onvervuld verlangen en rusteloosheid tentoonspreiden die niet willen behagen maar veeleer het evenwicht verstoren. De afbeelding, enkele kale bomen en een eenzame vrouw maken de luisteraar noch kijker iets wijzer.

Het verloren gelopen jongetje dat een lammetje vastklemt, belooft niet veel goeds voor "This Is A Portrait". Het nummer laat zich kennen door een vollere klank en een minder instrumentgebonden geluid. De aanwezige cello en accordeon worden pas in de laatste minuut onderscheiden (of aanwezig?) binnen het veelvoud van geluiden. De sfeer van het nummer laat zich minder eenvoudig vatten in vastomlijnde begrippen en roept vooral tegenstrijdige emoties op, die naargelang de eigen gemoedstoestand een invulling krijgen.

"Piano" ontwikkelt zich tot de soundtrack bij een obscure alsook elitaire Aziatische horrorfilm. De piano-impulsen, hartslagen, nauwelijks hoorbare klikken en dies meer creëren samen een gevoel van nakend onheil dat tergend langzaam dichterbij sluipt en nooit zijn ware gelaat toont. Geen wonder dat in de bijhorende afbeelding de gezichten van beide meisjes achter een donkere vlek schuilgaan terwijl hun witte kleedjes nauwelijks iets van hun pracht verloren hebben binnen de allesoverheersende grauwheid.

Vreemd genoeg loochenen de spelende kinderen (en de boom die ze beklimmen) net de track die ze vergezellen. Want ook al is "Spleen" niet zo donker als de andere, de aanwezige accordeon noch cello kunnen verhullen dat ook ditmaal een weifelen en een knagende onzekerheid aan de basis liggen. De dualiteit van afbeelding en muziek is minder prominent aanwezig in "Bora", al blijft alles (in het bijzonder achteraf) voor interpretatie vatbaar.

De snijdende klanken roepen niet alleen de geest van de wind op maar impliceren ook een blazerssectie die er niet is. Geen enkele andere track op het album weet niet alleen zo goed muziek en titel te verzoenen maar ook minimalistisch electroklanken te koppelen aan een klassiek intermezzo (opnieuw de cello). De trompet op "Ouverture" is wel degelijk een echt instrument, al weet Bernier opnieuw hoe alle geluiden en klanken in elkaar over dienen te vloeien.

Net als in de afbeelding, een vreemdsoortige zeppelin boven een kaal en uitgedund bos, weerklinkt iets tragisch-heroïsch in het nummer. Een verval dat eigenhandig ingezet werd, wordt nog steeds beweend. Wanneer de violen spreken, verdwijnt alles tijdelijk naar de achtergrond om daarna het contrast nog duidelijker in de verf te zetten. De ene huilt terwijl de andere registreert en voortleeft in verminkte vorm.

In Les arbres vormen de (kale) bomen een rode draad doorheen de begeleidende tekeningen. Urban9 weet treffend de (voornamelijk) elektronische composities van Bernier visueel bij te treden door voor eenzelfde mix van grauwe desolatheid en dubbelzinnige onduidelijkheid te kiezen. Zoals zoveel electro-akoestische composities vergt ook Les arbres veel van de luisteraar: de zes nummers hintten weliswaar naar een bepaalde gevoelsstemming maar een standpunt nemen ze nooit in. De keuze ligt in de handen van wie luisteren (en kijken) durft.

« Un effort remarquable de 45 minutes qui nous fait planer et prendre plaisir à décortiquer ... »

*Par Charles Prémont dans **Convergences (Canada)**, 4 septembre 2008*

Électroacousticien de formation, musiciens aux multiples projets, nouveau directeur artistique de Réseaux, on ne peut pas dire que Nicolas Bernier a l'âme d'un chômeur. Et ça se ressent dans son dernier disque, Les arbres. Un album soigné, composé avec soin, qui nous emporte dans un monde qui flirte avec une sonorité expérimentale tout en demeurant musique au sens le plus commun du terme. Un effort remarquable de 45 minutes qui nous fait planer et prendre plaisir à décortiquer l'amalgame préparé par l'artiste.

Album tout en douceur, c'est d'abord une ambiance que nous propose le musicien. Composé avec précision, c'est avec plaisir que notre oreille accroche sur la variété de sons qui nous sont proposés. On perçoit toute la profondeur du compositeur dans sa musique, ses mélodies qui nous portent, qui veulent se faire écouter. L'artiste apporte une touche d'harmonie en utilisant des instruments « organiques » dans plusieurs compositions, ce qui apporte beaucoup à l'ensemble.

Nicolas Bernier a pris un risque avec un album qui demeure très près de ce qui se fait en électroacoustique. Les amateurs du genre reconnaîtront plusieurs sons et ambiances qui proviennent directement de cette musique électronique pour puriste. L'habileté avec laquelle il réussit à rester près du genre tout en innovant dans la forme est impressionnante. L'album a du succès là où beaucoup de musiques électroniques échouent : il fait le pont entre les amateurs et les néophytes.

Un album qui mérite qu'on s'y arrête, que l'on soit amateur ou non. Il ne s'agit peut-être pas là de la musique la plus accessible, mais elle n'est certainement pas indigeste. Ceux qui sont déjà plongés dans l'électroacoustique aimeront la fraîcheur et la technique de l'artiste ; ceux qui n'ont jamais fait l'écoute de ce genre musical pourront faire une jolie découverte.

« An exciting, possibly even profound work... »

*By Stephen Fruitman in **sonomu (Sweden)**, August 28, 2008*

A real coffee-table book of a package. Housed in its handsome slipcover are a slim CD case and six quality

postcards, each featuring a montage by visual artist urban9, with its title on the back.

Each title naturally corresponds to a complementary track by composer Nicolas Bernier. The idea behind this project was to collaborate over disciplinary boundaries, allowing the images to inspire the music and the music aid in assembling the visuals. If I understand correctly, this give-and-take process went back and forth through to a final revision.

The montages of urban9 are composed on grey on grey backgrounds with patient balance and painful symmetry, which becomes all the more apparent the deeper you look into each image. At the centre of each but one stand photographs of children, removed from their original context in some family album from the Victorian age or the 1940s, to judge by their clothes. In some, faces shine brightly, even preternaturally, while in others they are partially or wholly obscured. Gazing deeper into the frame there are the eponymous trees, of course, featured in every piece. But the trees are uniformly denuded, bereft of leaves and possibly also of life. Gaze even deeper and you find ghost writing, flower X-rays, an owl, and other egggingly incongruous elements, all drawn together to form a very cohesive whole. If I had to pick a favourite, it would be the second image, "This is a Portrait", with its young schoolboy cradling a lamb in his arms, unexpressive eyes fixed directly on the photographer's lens, impatient to get this over with.

I am also very attracted by the music for this piece, which features longtime Bernier collaborator Delphine Measroch on accordion and cello with Bernier on guitar and "audio transfiguration". This piece is as truly murky and deep with layers as urban9's visuals. The strings and accordion even add a hint of French-Canadian folk music, if only by mere presence rather than express style.

With his computerized hammer and chisel, Bernier has sculpted each piece out of sparse instrumentation - a guitar or two, some brass, piano, strings and the above-mentioned squeeze-box.

At times his interpretations are much more literal - "sound-effect-y", if I may coin an unwieldy term - than expected, or necessary. When this happens it appears that more restraint at the computer keyboard would have been preferred.

However, most of the time his electronics complement his acoustics admirably, lending them just the right patina. Les Arbres is gloomily enchanting, for example "Piano", where the thoughtful depression of a deep piano note is allowed to swell and subside before venturing a new one. "Bora", an "audio bricolage" according to the composer, is not my favourite track - too much of the sound-effectery mentioned before - but the foghorn rumble he has his sampled trombones emitting is almost physically seductive. The sentimental violin of Pierre-Olivier Gaudreau on the closing track (perversly titled "Ouverture") is peppered with very unsentimental electronic debris but this sonic juxtaposition only works to enhance the feeling of oneness between the visual art with its layered depth and the musical art's similarly stratified sonic geography.

An exciting, possibly even profound work from a young composer, and an introduction to the work of one very interesting visual artist.

«Dieses hier ist
allerdings äußerst
gelungen und wird
hoffentlich um weitere
Versuchsreihen
ergänzt.»

By Micheal We. in *Nonpop (Germany)*, July 15, 2008

Nicolas Bernier fiel schon in der Schule durch seine Leidenschaft für musikalische Experimente auf. Den Frankokanadier, der mit dem französischen Komponisten des 18. Jahrhunderts einen berühmten Namensvetter hat, zeichnete ein starker Forscherdrang aus. Vor allem untersuchte er zahllose Möglichkeiten der digitalen Klangerzeugung. An der Universität studierte der 1977 geborene Bernier zunächst Marketing, stürzte sich dann als Programmierer auf visuelle Themen wie Grafikdesign, um sich in den vergangenen Jahren endlich doch seiner ersten und größten Liebe zuzuwenden: Unter der Anleitung diverser namhafter Videokünstler und Komponisten machte er an der Hochschule in Montreal seinen Abschluss in 'Elektroakustischer Musik'. (Der Begriff 'elektroakustisch' wurde im vergangenen Jahrhundert eingeführt, hauptsächlich in Abgrenzung zur elektronischen Popmusik. Außerdem deutet er an, dass auch in der 'ernsten' elektronischen Musik immer wieder akustische Instrumente Verwendung finden.)

Große Erfolge feierte Bernier in jüngster Zeit mit der Kombination seiner erlernten und erforschten Fähigkeiten, also einer Mischung aus Bild und Ton, die gemeinhin als 'Videokunst' bezeichnet wird. Seine Installationen gewannen auf Festivals rund um die Welt, etwa in Japan, Belgien, Kanada oder auch Deutschland ("Transmediale"), viele Preise. Die audiovisuellen Ideen entstehen häufig in Zusammenarbeit mit Delphine Measroch, einem Ex-Kommilitonen, mit dem er vor vier Jahren deshalb das Duo Milliseconde topographie gründete, das sich auf die Mischung aus Video und Klang spezialisiert hat. 2006 vereinte der damals gerade 29-jährige Bernier weitere Freunde und -kollegen unter dem Namen Ekumen; ein loses Kollektiv, das im Moment aus sieben jungen, kanadischen Künstlern besteht. Diese Gruppe fügt sich nahtlos ein in das Bild einer sprudelnden, agilen Szene kanadischer Elektronik-Bastler, über die wir schon ab und zu berichtet haben. Zu Ekumen gehört auch Urban9, ein bildender Künstler, der in einer Mischung aus Malerei und Fotografie die sechs Postkarten gestaltet hat, die Les arbres beiliegen.

Wenn es hauptsächlich um Musik geht, verwendet Bernier seinen eigenen Namen, unter dem er bereits mp3-Alben und CD-Rs veröffentlicht hat. Mit Les arbres ('Die Bäume') präsentiert er seine erste offizielle CD.

Auf vielfältige Weise schafft der kanadische Komponist in 43 instrumentalen Minuten die Kombination verschiedener Ebenen, die sonst unabhängig voneinander existieren, sich hier aber ganz selbstverständlich ineinander schlingen wie DNA-Stränge. Bernier findet zuallererst eine Balance zwischen elektronischer und akustischer Musik. Noise meets Sigur Rós meets Neoklassik. Oder verspielt wie TThe Notwist. Oder auch ganz anders. Eben noch zischt, fiept, pfeift und schleift es, dann gehen die Elektrosounds in Piano, Cello, Geige, Vibraphon oder Akkordeon über, nahtlos, als ob sie schon immer miteinander verbunden gewesen wären. Hier

die typisch digitalen Geräusche, dort einzelne, in ihrer Bedächtigkeit umso organischere Töne. Auch unter Bezug auf den Titel, die Bäume, können trefflich sich vereinende Gegensätze in die Musik hinein interpretiert werden: Digital werden die Geräusche nachgebildet, die raschelnde Blätter, knackende Äste hervorrufen können. Akustisch sind es die von Bäumen ausgelösten Emotionen: Kindheitserinnerungen, bestimmte Gerüche, der Wunsch nach Schutz, die Bewunderung von Erhabenheit. Und zuletzt natürlich vereint die CD, wie schon angedeutet, Musik und Bilder, denn die sechs Karten von Urban9 nehmen das Thema und die von Melancholie durchzogenen Klanglandschaften auf und bearbeiten kahle Bäume in Grautönen. (Ein Beispiel ist am Ende des Textes zu sehen.)

Zart und filigran ist Les arbres meist, die leisen Töne überwiegen und weben ein Netz, das beim Versuch, sich fallen zu lassen, aber auch zerreißen könnte. Denn überraschend bleibt die Musik immer, häufig verliert sich ein Rhythmus schon nach ein paar Tönen, um hinter dem nächsten Ast verändert wieder aufzutauchen. Trotz durchweg hoher Qualität herausragend ist This Is a Portrait (2), entnommen aus einer Arbeit von Milliseconde topographie. Das Stück beginnt rein elektronisch, verdichtet sich zwischendurch zu einem rauschenden Digital-Sturm und fädelt mittig in die intensive akustische Wärme eines Minimal-Orchesters aus Klavier und Akkordeon ein. Diese Intensität verliert auch nach mehrfachem Hören nichts. Ein ebenso genialer Streich lässt im letzten Stück traurige Trompeten blasen zwischen aufblinkenden Beeps, die ein Computerspiel aus den 1980er verloren hat.

Eine gesunde Skepsis ist beim weiten Feld der 'Neuen Musik' anzuraten; zu viele groteske Experimente finden sich darunter. Dieses hier ist allerdings äußerst gelungen und wird hoffentlich um weitere Versuchsreihen ergänzt.

« ... an amazing CD, with
great ideas, perfect
execution ... »

By Frans De Waard in Vital #633 (Pays-Bas), June 30, 2008

So far the name Nicolas Bernier popped when doing collaborations with other people, so Les arbres may be his first solo release. The title means the trees and, well, ok, its also a collaboration, even when only through the visual side, with Urban9. A set of card by him is part of the package. So far, also, we thought of Bernier as a laptop musician, but for this release he has expanded his methods of musical expression to using piano, vibraphone, guitar and even brass instruments. Other than his previous works too this seems to be less a work of improvisation and more a work of thorough composition. This is where digital music and acoustic music meet and melt. Glitchy rhythms, sounds of crackle, but also warm guitar parts, brass section and sustained strings. Not right from the start and not all the way clear, but as things move along, you could almost as suddenly find yourself inside a modern classical piece of music, in Piano or Spleen, with flutes, crescendo violins and piano. This is quite an amazing CD, with great ideas, perfect execution, nice packaging and a way out of the locked in microsound artists. Bernier plays microsound, mixes it with real instruments and comes up with something

new.

«Six exquisite songs of crackling textures, harmonic drones and ambient extravaganza.»

Just Another Genius: Nicolas Bernier

By Sven Swift in 12rec.net (Germany), June 21, 2008

In concert with Simon Trottier, Nicolas Bernier provided one of the most astonishing, most beautiful, most adventurous 12rec.net-releases. Probably many of you remember *Objet abandonné en mer*. The guys were quite active during the last year, working hard to bring *Objet* to stages around Montreal. But Bernier's musical output is far more versatile. In close cooperation with his own Ekumen collective and No Type Netlabel, several records had been published before. Now, two new records are available for download and CD-purchase.

First of all, there's a fine EP of collective improvisation music to fetch at No Type. Alongside Alexis Bellavance and Érick d'Orion, Nicolas Bernier provides expanded electro-acoustic collages, field-recordings and subtle ambient textures. Especially the first two tracks *Le duel* and *Paysage* made me listen up. The art of this Montreal triple is to bring their academic sonic research to musical forms. Fresh!

Second — and here we need a drum roll! — Nicolas Bernier published his first real solo record. The album is entitled *Les arbres* and comes off as a CD with six fine poster cards by graphic designer Urban9 (who also did the art for *Objet*). Six exquisite songs of crackling textures, harmonic drones and ambient extravaganza. *Les arbres* is released at No Type but no free download. This is what the label says about it:

“Sonic landscapes and slow textures meet with precise articulations, all this resting on a minimal orchestration made of guitars, brass instruments, vibes, accordions and strings. In short: a stimulating record, a remarkable attention to detail and excellent production quality, making for an unfailingly rewarding listening experience.”

Purchase, baby!