

FROM DRUMMER TO WRITER

We all know that having 'more arrows in your quiver', as they say, is a positive thing. As a freelance musician, I am so happy to be able to play many styles of music and to have an open mind to always be learning new things. Not only in a musical sense, but also in other related fields of the music industry, we may explore different avenues in order to raise our artistic skills and business acumen. For example, some avenues could be: teaching, recording in studios, promoting our bands, doing clinics, and presenting conferences, as well as many others. In this article I will focus on and encourage you to develop one additional skill and explain how this has served me well. I am talking about developing transcription skills and working with software applications to put your work together in a professional presentation.

TYPES OF CHARTS Learning to transcribe drum parts is so amazing. I divide the type of charts into three categories:

A transcription is a note-for-note writing out of a song or solo. This is a great way to study what your favorite drummers think, how they phrase their playing, and what subdivisions and placements they use around the kit. When I studied with John Riley at the Manhattan School of Music, John was always having me transcribe solos from great jazz drummers. I must say that some of them were extremely difficult to transcribe but it made me understand much more about what I was playing.

The second type of chart is the drum chart format. This is most widely used by freelance drummers. When I write out songs for gigs, I like to use this type of chart. Drum charts give us the form, main grooves and the places to fill-in. If you want a great example, look at the 'Groove Essentials Volume 1' and 'Vol. 2' books by Tommy Igoe. I use these books to practice sight reading as well. What I like about these kinds of charts is that they make you develop your improvisation skills and allow you to infuse your own ideas. Having less information on the paper, you must listen and figure out the best parts possible to play in the moment.

The third type of transcription involves the use of the music charts for bass or piano. Look at the well-known 'Real Books' (Hal Leonard) series of jazz improvisation books. They are tremendous tools to have in your toolbox. I always recommend that my students get together with other musician friends and work on their real book skills. There are no drums on these charts; only the form, chords, and melody. It will very likely motivate you to learn some piano and musical theory to be able to better follow what other musicians understand and are reading. These are probably the most challenging charts for a drummer because we must read and process something that is not how we write or, perhaps think, for our own instruments.

SOME INSPIRING PERSONAL STORIES

So, having charting skills for reading, transcribing, and organizing a clear music sheet is a must. Many years ago, I was asked by my mentor, Dom Famularo, to write some ideas for a book he was working on. I was so excited that I went home, bought a music notation program, and started learning it through tutorials. After about a month I was able to put all my ideas into the program and had started to write our first book. I didn't know at the time that this skill was about to give me the possibility of writing, 'The Weaker Side', 'Pedal Control' and 'Drumset Duets' with Dom Famularo and Joe Bergamini for Wizdom Media (Distributed by Alfred Publishing). I was given, as well, the opportunity to formalize charts for many other books such as 'Elements' by John Favicchia and 'Drumset for Beginners' by Paul Hose and Jim Farey in London (Also distributed by Alfred Publishing). I also have the immense privilege of having written the new editions of the George Lawrence Stone, 'Stick Control' and 'Accents and Rebounds' books. I work on educational posters and write articles for many magazines all over the world, too. I mention this not to show off but to encourage you to learn these skills in order to push your career to the next level.

USING TECHNOLOGY TO CREATE AND READ CHARTS

Now the question you may be asking is, "Where do I begin?" Well, I always recommend that you find a great teacher who will be able to help you develop your transcription skills. With my first drum teacher, Vincent Marchessault, I was always bringing in new try-outs of transcribed songs and grooves. He helped me by making me aware of my mistakes and

showing me how to write properly. Then, get a good program for your computer, iPad, or other tablet computer. I use Finale by Coda Music. Sibelius (Avid Software) is also a good application. Google all the music notation programs and you will surely find other great ones to suit your tastes. Once you know how to write charts, you can export them in .tiff or .pdf file formats to use in a chart reading app. I recommend Set List Maker (Arlo Reach), OnSong (OnSong, L.L.C.) or forScore (forScore, L.L.C.).

CREATE, SHARE AND LEARN

Can you imagine being able to write your own professional charts for your band or students or even for clinic reviews or for personal notes? From education to practical application, you will definitely benefit from learning more things connected to your drumming passion. It only takes just a little bit more to get to the next level. Learn a little more every day on a consistent basis. Everything is at the tip of your fingers. It is just a question of believing in yourself, acquiring the skills you need, practicing, improving, and learning from your mistakes. Keep going and use patience and perseverance everyday. I hope my stories and advice will aid you in your journey and remember to stay positive and play with passion! \\\

www.stephanechamberland.com — global2steph@icloud.com
facebook.com/stephanechamberland

DE LA BATTERIE À LA TRANSCRIPTION MUSICALE

Nous savons tous qu'il est toujours pertinent d'avoir « plus d'une flèche à son arc ». En tant que musicien pigiste, je suis heureux de pouvoir jouer plusieurs styles et d'être ouvert à en apprendre toujours plus sur tout. Dans le domaine musical, mais aussi dans les domaines connexes à l'industrie musicale, il est possible d'explorer différentes avenues et d'élargir ainsi notre savoir-faire artistique et notre sens des affaires. Certaines d'entre elles pourraient être : l'enseignement, l'enregistrement en studio, la promotion de groupes musicaux, la création d'ateliers ou de conférences, etc. Dans cet article, je vais aborder la transcription musicale et je vous expliquerai comment ce savoir-faire m'a servi et comment il peut vous aider à présenter votre travail de façon professionnelle (en utilisant les applications et logiciels).

LES DIFFÉRENTES TRANSCRIPTIONS Apprendre à transcrire des partitions de batterie est génial. Pour les batteurs, ces partitions peuvent se présenter de trois façons.

La première est l'écriture de chaque note d'une chanson ou d'un solo. C'est une excellente façon d'étudier comment pensent vos batteurs préférés, comment ils phrasent leur jeu et quels placements et subdivisions ils utilisent sur leur batterie. Lorsque j'ai étudié avec John Riley au Manhattan School of Music, John me faisait toujours transcrire les solos des grands batteurs de jazz. Je dois avouer que certains d'entre eux étaient extrêmement difficiles à transcrire, mais ça m'a fait mieux comprendre ce que je jouais.

Le deuxième type de transcription se fait sur un format de partition propre à la batterie. C'est celle que les batteurs pigistes utilisent le plus. Lorsque j'écris des chansons pour des contrats, j'aime utiliser ce type de partition. Les partitions de batterie donnent la forme, les grooves principaux et les moments consacrés à l'improvisation. Pour un bon exemple, prenez les volumes 1 et 2 de « Groove Essentials » de Tommy Igoe. Ces livres sont également idéals pour pratiquer la lecture à vue. Ce que j'aime de ces partitions c'est qu'elles vous permettent de développer vos talents d'improvisation et d'y ajouter vos propres idées. En ayant moins d'information sur le papier, il vous faudra écouter davantage pour arriver à jouer ce qu'il y a de mieux dans l'instant présent.

Le troisième type de transcription implique l'utilisation des partitions musicales pour la basse ou le piano. Feuilletez la bien connue série « Real Books » (de Hal Leonard) en improvisation jazz. Ces livres sont de merveilleux outils à avoir en main. Je recommande toujours à mes étudiants de se réunir avec des amis musiciens afin de travailler sur leur Real Book. La batterie ne figure pas sur ces partitions; seulement la forme, les cordes et la mélodie. Ça devrait vous motiver à apprendre le piano ou la théorie musicale afin d'arriver à mieux suivre les autres musiciens. Ce sont probablement les partitions les plus difficiles pour un batteur puisque nous devons lire et comprendre quelque chose qui est loin de notre réalité et de la façon dont nous voyons nos instruments.

QUELQUES ANECDOTES INSPIRANTES

Savoir comment lire, écrire et organiser une bonne transcription musicale est un incontournable. Il y a plusieurs années, mon mentor, Dom Famularo, m'a demandé de lui écrire quelques idées pour un livre sur lequel il travaillait. J'étais tellement emballé que, de retour à la maison, j'ai acheté un logiciel de notation musicale que j'ai appris à utiliser grâce à des tutoriels. Après un mois, j'étais capable de mettre toutes mes idées dans le logiciel et je commençais à écrire notre premier livre. À ce moment-là, je ne me doutais pas que cet atout allait me donner la chance d'écrire « The Weaker Side », « Pedal Control » et « Drumset Duets » en collaboration avec Dom Famularo et Joe Bergamini pour Wizdom Media. Ça m'a aussi donné l'occasion de formaliser des partitions pour plusieurs livres comme « Elements » de John Favicchia et « Drumset for Beginners » de Paul Hose et Jim Farey. J'ai aussi eu l'immense privilège d'écrire les nouvelles éditions des livres « Stick Control » et « Accents and Rebounds » de George Lawrence Stone. Je travaille également sur des affiches éducatives et j'écris des articles pour des magazines de partout à travers le monde. Loin de vouloir me vanter, je vous raconte tout ça parce que je veux vous encourager à apprendre la transcription afin d'amener votre carrière à un autre niveau.

SE SERVIR DE LA TECHNOLOGIE POUR CRÉER ET LIRE LES PARTITIONS

Vous vous posez maintenant la question, « mais par où commencer? » Je recommande toujours de trouver un bon professeur qui vous aidera à développer vos talents de transcription. Avec mon premier prof de batterie, Vincent Marchessault, j'amenais toujours

de nouvelles transcriptions de chansons et de grooves. Il m'aidait à apprendre de mes erreurs et me montrait comment écrire correctement. Procurez-vous ensuite un logiciel pour ordinateur, iPad ou autre tablette. Pour ma part, j'utilise Finale de Coda Music. Sibelius (de Avid Software) est aussi une bonne application. Faites une recherche sur Google pour trouver d'autres logiciels de notation musicale et vous en trouverez certainement un qui fera votre affaire. Une fois que vous savez écrire des partitions, vous pouvez les exporter en formats .tiff ou .pdf que vous pourrez télécharger à l'aide d'une application pour la lecture comme Set List Maker (Arlo Reach), OnSong (OnSong, L.L.C.) ou forScore (forScore, L.L.C.).

CRÉER, PARTAGER ET APPRENDRE

Pouvez-vous imaginer être capable d'écrire des partitions professionnelles pour votre groupe ou vos étudiants ou encore pour vos ateliers ou vos notes personnelles? Que ce soit pour améliorer votre jeu ou votre pratique, vous ne tirerez que des avantages d'en apprendre toujours plus sur votre passion, la batterie. Ça ne prend souvent pas grand-chose pour passer au prochain niveau. Apprenez quelque chose tous les jours, de façon constante. Vous avez le monde au bout des doigts. Ce n'est qu'une question de croire en vous, d'acquérir les notions dont vous avez besoin, de pratiquer, de vous améliorer et d'apprendre de vos erreurs. Continuez et faites preuve de patience et de persévérance tous les jours. En espérant que mes anecdotes et mes conseils vous serviront dans votre cheminement. Et rappelez-vous : rester positif et jouer avec passion! \\\