

STÉPHANE CHAMBERLAND

THE CREATIVE HI-HAT

In this article, I want to show you how to use your left foot (i.e. non-dominant) hi-hat as part of a creative vocabulary inside grooves and also refer you to some of the best drum books on this subject. There are many other ways to use your left foot such as in independent phrases called *ostinatos*. Even if the hi-hat is mostly a tool that we use to keep the tempo in a steady rhythm-that's the reason why many bass players like to sit near it-we may remove the constant notes to create very interesting and open sounds. At some point I realized that forgetting about the left foot could be destructive for the groove. If we need to keep any pattern with it, it has to fit the music. Make sure you are not just using a mechanical habit without controlling it. The exercises that I will show you will also help you develop more control and freedom.

In jazz, the ride and hi-hat sounds are crucially important to the feel of the groove. When I was working through John Riley's highly recommended book, *Beyond Bop Drumming* (Manhattan Music Publications), it made me play comping patterns with the left foot. I fell in love with the musicality that could be created and the very surprising phrasings that were coming out of my ideas. I started recording my playing and noticed that this concept can be applied to other styles as well. Don't forget to practice some jazz independence patterns with other books like *The Pulse of Jazz* by Nic Marcy (Wizdom Media - Alfred Publishing) or for other styles, the *Hi-Hat Foot* by Gary Williams (Wizdom Media - Alfred Publishing). A great album to listen to in order to hear some similar ideas applied to jazz fusion is with Vinnie Colaiuta drumming on the *Jing Chi* song, *Going Nowhere*. I also have to mention the influence of the drummer Paul Brochu for this concept, as well.

So let's start practicing and understanding the concept by replacing some bass drum notes with some hi-hat notes in a rock groove approach. We will keep the hi-hats played by your hands in eight notes here. Try with different patterns leading with your right hand and also with your left hand. This open-handed playing approach will help you balance your weaker side and make you a better drummer. You may also put your leading hand on a bell or a floor tom. Another thing you can do is to play the accents on the up beats instead of the down beats.

Imagine that your limbs are totally independent not only for the patterns but also for the volume. You can use heel down or heel up on the hi-hat pedal or even use the entire leg if you need loud strokes. I would recommend my book, with Dom Famularo and Joe

ÊTRE CRÉATIF AVEC LA CHARLESTON

Dans cet article, je vous invite à utiliser la Charleston avec le pied gauche (ou le pied non-dominant) pour ajouter de la créativité à vos grooves et je vous propose quelques livres pertinents qui traitent du sujet. Il existe de nombreuses autres façons d'utiliser le pied gauche tel que dans les phrasés indépendants qu'on appelle les *ostinatos*. Même si la Charleston est un outil qu'on utilise principalement pour garder le tempo sur un rythme constant (voilà pourquoi de nombreux bassistes aiment s'asseoir juste à côté), il est possible de remplacer cette constance par des sons ouverts et enlevants. À un certain moment, j'ai réalisé qu'il peut être contre-productif de ne pas intégrer le pied gauche dans les grooves. Si l'on crée un élément mélodique avec ce pied, il doit être en harmonie avec la musique. Assurez-vous de ne pas l'exploiter machinalement et sans contrôle. Les exercices que je suggère ici devraient d'ailleurs vous aider à acquérir davantage de maîtrise et de liberté.

En jazz, les sons de la ride et de la Charleston sont cruciaux pour créer un groove digne de ce nom. J'ai travaillé avec le livre *Beyond Bop Drumming* (Manhattan Music Publications) de John Riley, que je vous recommande chaudement, qui m'a appris à jouer des éléments d'accompagnement avec le pied non-dominant. J'ai été subjugué par la musicalité qui peut ainsi être créée et les phrasés franchement surprenants qui peuvent découler de mes idées. J'ai commencé à enregistrer mon jeu et j'ai remarqué que ce concept pouvait s'appliquer à d'autres styles. D'ailleurs, pour aider vos membres à devenir indépendants, vous pouvez répéter avec des motifs jazz issus de livres comme *The Pulse of Jazz* de Nic Marcy (Wizdom Media - Alfred Publishing) ou, dans d'autres styles, avec le *Hi-Hat Foot* de Gary Williams (Wizdom Media - Alfred Publishing). Pour des idées comparables dans un contexte de jazz fusion, écoutez l'album sur lequel joue Vinnie Colaiuta sur la chanson de *Jing Chi*, *Going Nowhere*. Je ne pourrais pas non plus parler de ce concept sans mentionner Paul Brochu.

Maintenant, pour commencer la pratique et comprendre le concept, remplacez quelques notes de grosse caisse avec des notes sur la Charleston dans un groove rock. Les mains continueront de jouer des croches sur la Charleston. Essayez différents motifs avec la main droite dominante, puis avec la main gauche. Cette approche vous aidera à équilibrer le côté le plus faible et à faire de vous un meilleur batteur. Vous pouvez aussi utiliser votre main dominante sur la cloche ou le tom de plancher. Au lieu de jouer les accents sur les coups frappés, faites-le sur les coups levés.

Imaginez que vos membres soient totalement indépendants les uns des autres, non seulement pour les motifs, mais aussi pour le volume. Jouez avec le talon levé ou baissé sur la pédale de Charleston ou même avec la jambe au complet si vous voulez jouer fort.

Bergamini, *Pedal Control* (Wizdom Media - Alfred Publishing) for more information about these techniques. Because the snare, bass drum, and ride are louder than the hi-hat played with the left foot, you will have to balance your sound to make sure the hi-hat variations can be heard. You want to play it at the same level as the rest, or even louder sometimes.

Benny Greb talks about the concept of different aspects of the drumset acting as 'Captain' (e.g. the ride and hi-hat in jazz, or the bass drum and snare in rock) in his latest DVD, *The Art and Science of Groove*. You may want to use that approach as well when you control the volume of each limb. Keep in mind that it's all about practicing with the metronome and making it groove. Now that you know the concept, compose your own grooves and start replacing some bass drum notes by hi-hats notes. The three steps you should take are called the three "A" from *The Cycle of Self Empowerment* by Dom Famularo. Absorb, Adopt and Adapt. I challenge you to bring this concept to the next level. Accept the challenge and have fun sharing your passion with the world. //

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

Pour plus d'informations sur ces techniques, je vous suggère de feuilleter *Pedal Control*, le livre que j'ai écrit avec Dom Famularo et Joe Bergamini (Wizdom Media - Alfred Publishing). Puisque la caisse claire, la grosse caisse et la ride ont un son plus puissant que la Charleston jouée du pied gauche, il vous faudra ajuster votre son afin de vous assurer que les variations à la Charleston soient entendues. Vous voulez jouer au même niveau sonore que le reste de la batterie, ou possiblement un peu plus fort.

Dans son plus récent DVD, *The Art and Science of Groove*, Benny Greb traite des différents aspects de la batterie qui agissent en tant que 'capitaines' (ex.: la ride et la Charleston dans le jazz, la grosse caisse et la caisse claire dans le rock). Vous pourriez également utiliser cette approche lorsque vous tentez de contrôler l'intensité de son de chacun de vos membres. Gardez en tête qu'il s'agit encore ici de trouver le groove en répétant avec le métronome. Maintenant que vous connaissez le concept, créez vos propres grooves et remplacez les notes de la grosse caisse par des notes de Charleston. Dans *The Cycle of Self Empowerment* de Dom Famularo, on appelle les trois étapes que vous devez suivre les 3 "A": absorbez, adoptez et adaptez (Absorb, Adopt and Adapt). Je vous mets au défi d'amener ce concept à un autre niveau. Faites-le et ayez du plaisir à partager votre passion avec le reste de la planète! //