

STÉPHANE CHAMBERLAND

THE MYSTERY OF DRUM SOLOS GREAT MUSICAL

It's always a challenge to answer the question; "how can I build a great drum solo?" I remember the first time my students asked, I was questioning myself, trying to explain something that isn't concrete. I came up with some ideas to share with you that are common things we find in the most effective and musical drum solos. With the popularity of drum clinics, students are often exposed to amazing soloists. This is not a surprise knowing that the drum set is not only a tremendous instrument to accompany others but also to express ourselves through a solo. With four limbs and so many drums, cymbals, pedals and bells around us, it is really exciting but it can also be overwhelming to think about playing a solo.

RANGE OF EXPRESSION AND TECHNIQUE

Being musical is a very broad topic. The way I see it is that if you create a bridge between the common characteristics of music and your solo, you will be on the right track. Start by thinking about the range of expression from the great book *It's Your Move* by Dom Famularo. Explore the differences between fast and slow, as well as loud and soft. Dynamics are so important in how you express yourself on the drum set. Remember that playing louder doesn't mean playing faster. Your technique will be directly related to your ability to express yourself without any limitation. I would recommend finding a great teacher that will first assist you with your technique. Open up the possibilities by allowing your hands and feet to work without any tension or stress.

FORMS

In all styles of music, we use mathematics to organize and structure the form that will serve a road map for the musicians in the band. For example, in jazz we commonly use two popular forms: the blues and the standard. The blues has 12 bars and the standard has 32 bars (A-A-B-A). In pop music we call the forms by different names like verse, pre-chorus, chorus and bridge. Try to practice playing in form. You may want to sing a song that you already know and play something that goes with the melody you are singing. Create different themes that will support your ideas. Think more about the spaces between the notes during the phrasing. It's better to play simply with a melody and a form in your head than to play very complex patterns without order and structure.

LE MYSTÈRE DERRIÈRE LES GRANDS SOLOS DE BATTERIE

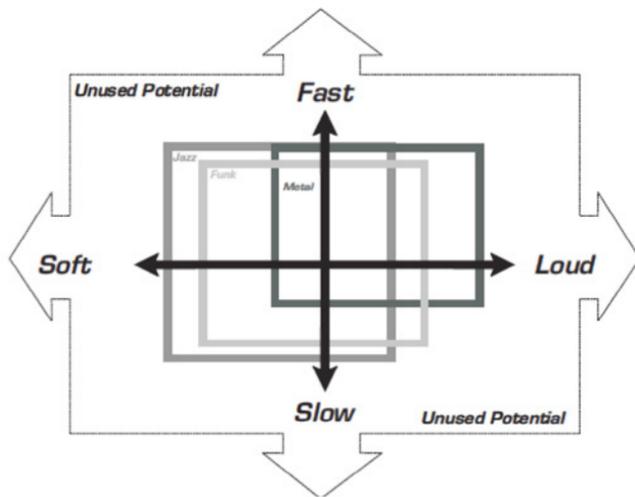
« Comment créer un bon solo de batterie? » La première fois que mes étudiants m'ont posé la question, je me suis interrogé et j'ai essayé d'expliquer quelque chose qui n'a rien de concret. Ce fut un réel défi. Par contre, il est vrai que les solos de batterie les plus efficaces et musicaux ont tous quelques notions en commun que je vais tenter de partager avec vous. Avec la popularité des ateliers de batterie, les étudiants sont souvent exposés à des solistes remarquables, ce qui n'est pas une surprise sachant que la batterie est non seulement un instrument formidable pour accompagner les autres, mais aussi pour s'exprimer à travers un solo. Comme nous jouons avec nos quatre membres sur un vaste choix de tambours, de cymbales, de pédales et de cloches, jouer un solo peut être à la fois palpitant et intimidant.

TOUTE UNE GAMME D'EXPRESSIONS ET DE TECHNIQUES

Trouver le bon filon musical peut être complexe. Mais si vous réussissez à créer un pont entre les caractéristiques musicales d'une pièce et votre solo, vous êtes sur la bonne voie. Pensez à toute la gamme d'expressions qu'on retrouve dans le livre *It's Your Move* de Dom Famularo. Explorez les différences entre rapidité et lenteur, haut volume et bas volume. Les nuances s'avèrent déterminantes lorsque vous vous exprimez sur la batterie. Et rappelez-vous : ce n'est pas parce que vous jouez fort que vous devez jouer vite. Votre capacité de vous exprimer est directement liée à votre technique. Je vous conseille donc de trouver un enseignant qui vous guidera afin de multiplier les possibilités et permettre à vos mains et à vos jambes de bouger plus librement.

LA FORME

Dans tous les styles de musique, on a recours aux mathématiques pour organiser et structurer la forme qui sert de direction pour les autres musiciens du groupe. En jazz par exemple, deux formes populaires sont utilisées : le blues et le standard. Le blues comprend 12 mesures et le standard, 32 (A-A-B-A). Dans la musique populaire, les formes se nomment couplet, prérefrain, refrain et pont. Exercez-vous à jouer avec la forme. Fredonnez une chanson que vous connaissez bien et jouez quelque chose sur la mélodie. Créez des thèmes différents pour appuyer vos idées. Pensez aux espaces entre les notes dans le phrasé et rappelez-vous qu'il vaut mieux jouer simplement avec une mélodie et une forme que de jouer des motifs très complexes sans ordre ni structure.

CLIMAX

The intensity of your solo is crucial in transmitting your emotions to the audience. It's really important to create a progression in your playing. Start by using only two drums and play as many ideas on those drums as you can. Your cymbals could also be treated like a snare drum; try playing rudiments on them. I love to start by playing a repetitive pattern on the snare and then on the hi-hats. Be aware of the short and long notes. A snare or hi-hat will give you short notes compared to a crash or a floor tom which will give you long notes; this is the difference between staccato and legato.

There is also a difference in the projection of each instrument. For example, hitting a bass drum will produce more power and projection than hitting a splash cymbal; being aware of that will make you sound very clean and balanced. Start small and build up your ideas with more notes. Connect your playing to your emotions and imagine stories in your head while playing. Sometimes during my clinics, I will bring up a student to play a solo. I will tell a story as they play to illustrate this point and it is a real eye opener when the student and the audience begin to realize the potential of this incredible tool for soloing.

REPETITION AND TRANSITIONS

Repetition reinforces your ideas. Imagine if I play an idea once and then immediately jump to another. This could be really disturbing for your mind as well as for the audience. Just with one single idea, we can play for a long time to develop it. To achieve that, you need to be comfortable with repeating your idea as often as needed to set your mind on it. While you are playing it over and over again, listen to yourself and converse with what you hear. It goes like this; you play something, you listen to what you are playing and become inspired to play something else, then listen to the next idea and do the same thing. You are having a conversation with yourself using your mind and your spirit.

Transitioning between ideas is also important because sometimes you want to play a longer solo and make it interesting. A solo is like a trip that you are taking and you bring the audience with you. Try to use different polyrhythms to change the pulse. Transition between different styles such as jazz, latin, rock, fusion or funk. Some styles go better together but you can also surprise people by going places they weren't expecting.

Ostinatos

Think about a pianist. Often we see the left hand playing a constant pattern while the right hand is improvising. In drumming we can do the exact same thing. We call that constant pattern an ostinato. Playing a constant pattern that does not change with some limbs while the other limbs are improvising. We can call that the pattern and the comping. In every single style, drummers have developed original ostinatos. Start with some cool ones played with your feet. They could be stylistic like the samba bass drum pattern, the baion, the jazz ride pattern or the clave and tumbao. They could also be rudimental like paradiddles, doubles or flams and drag patterns. Ostinatos are very useful in drum solos and they sound impressive as if many percussionists are playing with you. You will develop great independence and this more complex development will impact the quality of your groove and time and push your comfort zone to a higher level. //

LE CLIMAX

L'intensité de votre solo est cruciale pour transmettre vos émotions. Il importe de créer une progression dans votre jeu. Commencez par ne jouer que sur deux tambours en jonglant avec autant d'idées que vous le pouvez. Jouez des rudiments sur vos cymbales comme vous le faites sur la caisse claire. Pour ma part, j'adore jouer un motif répétitif sur la caisse claire, puis le transférer sur la Charleston. Portez une attention particulière à la longueur des notes. Une caisse claire ou une Charleston produisent des notes courtes comparativement à une *crash* ou à un tom de plancher qui en produisent de longues. C'est ce qui fait la différence entre un staccato et un legato.

Chaque instrument projette aussi les sons différemment. Par exemple, une grosse caisse aura plus de puissance et de projection qu'une cymbale *splash*. Sachant cela, votre son devrait être plus pur et équilibré. Commencez modestement, avec seulement quelques notes, pour ensuite en ajouter au fur et à mesure que les idées viennent. Connectez-vous avec vos émotions et imaginez des histoires dans votre tête pendant que vous jouez. Dans mes ateliers, il m'arrive parfois de demander à un de mes étudiants de jouer un solo pendant que je raconte une histoire afin d'illustrer ce que ça peut donner. C'est toujours une véritable révélation quand l'étudiant et le public réalisent le potentiel de cet outil.

LA RÉPÉTITION ET LES TRANSITIONS

La répétition renforce les idées. Si je joue une idée une seule fois et que je saute tout de suite à une autre, ça peut être très dérangeant pour l'esprit et pour le public. Vous pouvez développer une même idée pendant longtemps. Pour y arriver, il s'agit d'être à l'aise avec la répétition. Pendant que vous rejouez sans cesse une idée, écoutez bien et conversez avec ce que vous entendez. Jouez et écoutez jusqu'à ce que vous soyez transporté ailleurs. Ensuite, écoutez encore et recommencez le processus. Ayez une conversation avec vous-mêmes dans votre tête et votre esprit.

La transition entre les idées est tout aussi importante puisque vous voudrez parfois surfer sur votre solo plus longuement. Un solo, c'est un voyage que vous faites en amenant le public avec vous. Utilisez différents polyrythmes pour changer la mesure. Allez d'un style à un autre en passant par le jazz, le latin, le rock, la fusion ou le funk. Certains styles s'harmonisent plus facilement, mais vous pouvez aussi surprendre les gens en les amenant là où ils ne vous attendent pas.

LES OSTINATOS

Pensez aux pianistes. Il n'est pas rare de voir leur main gauche jouer un motif constant tandis que la main droite improvise. Vous pouvez faire exactement la même chose à la batterie. Jouez le même motif avec certains membres pendant que les autres improvisent. Le motif constant s'appelle un ostinato et l'improvisation, l'accompagnement. Dans tous les styles, les batteurs ont créé des ostinatos originaux. Commencez par les pieds. Vous pouvez jouer un motif stylisé comme une samba à la grosse caisse, un baïon, un motif de jazz sur la *ride*, une clave ou un tumbao. Ça pourrait aussi être un rudiment comme un moulin, des motifs doubles, en fla, ou en tra. Les ostinatos sont très utiles dans les solos de batterie et ils impressionnent puisqu'on dirait que plusieurs percussionnistes jouent avec vous. Cette façon de jouer vous permettra d'acquiescer beaucoup d'indépendance, ce qui aura un impact direct sur la qualité de votre *groove* et sur votre maîtrise du temps. Vous amènerez ainsi votre zone de confort à un autre niveau. //

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