1 de Mayo 2024 | **Edición N° 4**

C.H.O.T.I.T.O.S.

DRUMS GEEKS

RAMON MONTAGNER

22nd Century Drumming, from Brazil to the World!

By Sebastián Vitali

The drumming X-Men

20 DE MAYO

Amor al tAMbOR y pasión por el drumming

Por Sebastián Vitali

Historias que retumban

Por Alejo Álvarez Quiroga

Historia de los rudimentos

Por Tomás Limeres

Nutrición

Por Aron Brizuela

PRIMER REVISTA BILINGÜE, ESPAÑOL - INGLÉS · GRATIS FREE

C.H.O.T.I.T.O.S. DRUMS GEEKS

¿Por qué somos "C.H.O.T.I.T.O.S"?
Porque somos una **C**omunidad **H**ispana **O**riginaria,**T**rabajadora **I**ncansable del **T**AMbOR, **O**rganizada y **S**aludable, es un nombre polémico, controversial, incluso hasta puede confundirse con un insulto, dependiendo en qué lugar de Iberoamérica te encuentres.

NADA MÁS LEJANO A LA REALIDAD.
"**Choto**" es, en el Río de la Plata, varias cosas. Responde a una comida uruguaya, *"chinchulín de cordero"* (*achura, intestino*) y también a algo malo, de poca calidad, con tinte *despreciativo.* Incluso suele referirse a los genitales masculinos, en el país hermano y en nuestra Argentina.

En México, es derogatorio y homofóbico, **algo que está en las antípodas de nuestra cosmovisión.** Lo descartamos de plano.

En Honduras, otro país hermano pero de Centroamérica, se refiere al *color amarillo rojizo*, llegando al anaranjado.

En Cuba, quien delata o acusa de manera infundada. *Un soplón o traidor*.

En Colombia, muy por el contrario, implica un carácter *manso, dócil, tranquilo*.

Mientras en Guatemala, éste mismo término se va hacia la caracterización de *un/a perezoso/a,* alguien con pocas ganas de hacer, estudiar, trabajar… ¡Justo antónimo de nosotros/as, quienes abogamos por el estudio constante, la Pasión por Drumming y amor al tAMbOR!

¿Y la RAE (Real Academia Española) como lo ha definido oficialmente? Como la "Cría de la cabra mientras mama." o incluso, figurativamente "ternero".

Es increíble la **diversidad de acepciones, modismos, regionalismos, la riqueza, en fin, que tiene el idioma Español.** Por ende, debemos describir por qué nos identificamos como **"CHOTITOS", de manera irónica, sagaz, abrazando el Arte que nos hermana, el tAMbOR, y también al humor que nos acompaña en el camino.**

Somos **eternos estudiantes** de la **BATERÍA**, que, **SOLA, ES DEMASIADO**. Un instrumento joven, nacido el siglo pasado y en constante EVOLUCIÓN.

Parafraseando a los localismos citados, jamás perderemos el *"ternero"* (niño o niña) que nos llevo a *abrazar más fuerte que un Clamp* / abrazadera a esta pasión por el drumming, por la música, desde el taburete, sillín o asiento de conductor rítmico y álmico de cada banda. **Toda banda es tan buena como lo es su baterista ¿no es así?** Pues claro.

No toleramos la traición de quienes viven de este maravilloso instrumento y lo denigran, soslayándolo detrás de decenas de apelativos u ocupaciones incluso en su propia presentación (inundan sus redes aclarando que son "técnico de audio, sonido, compositor, productor, ingeniero, licenciado, etc., y por último baterista") ni de aquellos/as que **hurtan el trabajo ajeno**, en lugar de citar, agradecer, reivindicar a sus colegas con dignidad, respeto y **CONSCIENCIA DE ROL.**

El Rol que, como bateristas tenemos, es trascendental en cada banda, proyecto y vida que inspiremos. El impulso de ser más que meros instrumentistas, preocupándonos y ocupándonos de tender una mano solidaria a las otras y otros, ya que como sostenía *Norberto Minichillo* (gigante de la Batería y Docencia de la Argentina) *"nadie puede llamarse artista si no concibe al dolor ajeno como propio".*

En una época de influencias efímeras, aceptamos lo que es, el Status Quo 3.0 y proponemos revolucionar en mente y espíritu a cuantos colegas podamos, ilustrando que, también en la Batería Iberoamericana *"Si la Historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra Historia".*

¡ESTUDIEN, CHOTITOS!. Ahí nació nuestro nombre. Una frase *"despectiva"* de algunos sectarios, gregarios bateristas a sueldo de algún artista pre-fabricado fugaz, proferida hacia aquellas/os que, incluso con un renombre y buena remuneración como bateristas profesionales, **jamás abandonaron el estudio concienzudo y comprometido de la BATERÍA.** Un claro ejemplo de esto, es nuestro colega que ganó y en los siete Mares, incluso en la Modern Drummer como ejecutante y luego profesor de *Eloy Casagrande*, el querido *Gustavo Meli,* quien

jamás abandonó su pasión por el estudio y la docencia, incluso en momentos trágicos de su vida… la Batería nos salva.

Basta de excusas. Somos *NERDS, ÑOÑOS, TRAGA LIBROS, "GEEKS" de la Batería como ARTE*, conscientes de su rol en diversos estilos y tradiciones, que reivindicaremos por siempre a nuestro amado instrumento, que no solo nos hace mejores Artistas, sino que también nos lleva por un camino de felicidad que deviene en que seamos mejores personas.

Seas principiante, amateur, aficionado, entusiasta, músico de bar o profesional encandilado por los flashes en un imponente estadio, nosotros/as SIEMPRE resaltaremos cada voz, enfoque, ánimo, anhelo y trabajo de los/as colegas. **Ser bateristas es un PRIVILEGIO**, una **CELEBRACIÓN**, en un mundo atribulado, belicoso y muchas veces injusto.

Somos **CHOTITOS** porque nos reímos de nosotros mismos.

Somos **CHOTITOS** porque no renegamos de nuestra Pasión.

Somos **CHOTITOS** porque jamás dejaremos de aprender.

Somos **CHOTITOS** porque invertimos en nuestro drumming.

Somos **CHOTITOS** porque no creemos en la dicotomía "técnica o groove".

Y en cuanto al estudio y enfoque baterístico abrazamos esta máxima:

SUFRE (ESTUDIA) HOY, GROOVEA MAÑANA. "Groovea" hoy, sufre mañana. **Gary Chester**, artífice de docenas de Top 40, absolutamente ambidextro y docente de Dioses de la Batería gracias al New Breed, libro que trasciende el ámbito del set en cuanto a nuestra propia evolución.

Estamos para quedarnos. Estamos para crecer juntos/as, y difundir las escenas de cada País, región, provincia, de toda nuestra Iberoamérica.

También estamos para que bateristas iberoamericanos nos hablen de otras disciplinas y áreas del conocimiento, aportando información que exceda incluso el ámbito musical.

Queremos y creemos que este mensaje debe llegar a todo el mundo, por ende, este medio será tan dinámico y variopinto como bilingüe, de modo que cualquier baterista del mundo que sepa inglés (el idioma más extendido como lengua franca) pueda nutrirse de nuestras voces.

Tenemos muchos sueños, objetivos y ganas de trabajar, juntos/as. Siempre con unas baquetas a mano, algún t**AM**b**OR**, pad o similar bien cerca, nuestras baterías, sean minimalistas, traveler o masivas, acústicas o electrónicas… instrumentos de alegría, devoción y, reiteramos: FELICIDAD.

Sean Bienvenidas y Bienvenidos a este nuevo viaje. No duden en contactarnos. Desde el día 1, cuentan con nosotros/as.

¡Abrazo de Clamp!

ABOUT US?

WE ARE a huge group of hispanic-american drummers seeking to give voice to those that before hasn't had the opportunity; we'll be striving to offer our diversity in terms of culture, styles, approaches and much more to the whole world both in Spanish and English, widening the scope. We are Legion, we are Drum Nerds, Passionate about drums and everything drum-related... We Are Drums Geeks.

Gustavo Meli, Modern Drummer Festival 2001 Winner (*Pioneer in Latin America*) leading our team, with **Renso Leonardi** as Chief Designer, **Mariano Cabral** in Art production and our Chief Editor, **Sebastián Vitali**, with dozens of colleagues as columnists sharing their wisdom about drum and non-drum related topics from dummers' perspective, Even some colleagues that don't play the drums will be welcomed. We do hope you'll enjoy this journey digging deep into our diverse plethora of rhythms.

C.H.O.T.I.T.O.S. DRUMS GEEKS

CHOTITOS DRUMS GEEKS



Gustavo Meli
CEO "U"



Sebastián Vitali
Jefe de Edición
Editor/Publisher



Renso Leonardi
Diseñador Gráfico
Graphic Designer

COLUMNISTAS
Columnists

Aboal Maciuk, Nehemias
Álvarez Quiroga, Alejo
Basanelli, Ezequiel
Gilardi, Daniel
Iberti, Bruno.
Limeres, Tomás
Vitali, Sebastián
Brizuela, Aaron
Serraiti, Luciano
Steiner, Herman

Puede reproducirse el contenido de la presente siempre y cuando se nos notifique a @chotitosdrumsgeeks y cite la fuente.
Everything could we shared, prior DM to our Instagram and quoting our magazine.

Las opiniones expresadas por nuestros colegas no representan necesariamente las de nuestra edición; somos un medio plural.
Colleagues' opinion don't necessarily reflect ours. We are an open minded magazine. Thanks.

SUMARIO
Summary

Accede a cada sección haciendo click en el índice.
Access each section by clicking on the index.

9 **20 DE MAYO**
May 20th

16 **ESTUDIAR / PRACTICAR = Entrenar para tomar buenas decisiones musicales**
Study / Practice = Train to make good musical decisions

23 **ORIGEN Y GÉNESIS DE LOS RUDIMENTOS**
Origins And Genesis Of The Rudiments

32 **RAMON MONTAGNER**
Ramon montagner

55 **RAMON MONTAGNER**
Edição Especial Em Português

68 **LILIAN CARMONA**
Lilian carmona

76 **HIDRATACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL BATERISTA**
Hydration And Recovery Of The Drummer

84 **DRUMS & GAMES**
Drums & Games

90 **ENTRE EL TALLER Y LA ORQUESTA**
Between The Workshop And The Orchestra

96 **DRUMMING A LAS BRASAS**
Drumming To The Embers

102 **HISTORIAS QUE RETUMBAN**
Stories that Echo

107 **COMPRESORES DE AUDIO**
Audio Compressors

113 **¿COMO SUENA UN CUERPO SIN CAJA?**
How Does Drum Without A Shell Sound?

118 **HISTORIA DE LA INTERDEPENDENCIA**
History of Interdependence

129 **TRANSCRIPCIÓN DE BATERIA Y ANÁLISIS DE SOLOS**
Drum Transcript And Solo Analysis

AGRADECEMOS EL APOYO A TODOS LOS QUE SE SUMARON A SER PARTE DE ESTA EDICIÓN.
We appreciate the support of everyone who joined to be part of this edition.

Remo *Pag. 7*
Pearl *Pag. 8*
Gusteca *Pag. 15*
Zildjian *Pag. 22*
Drums Online *Pag. 30*
El Peñon *Pag. 31*
Emebé *Pag. 74*
Drummers Drum Shop *Pag. 75*
Hendrix *Pag. 81*
Korg *Pag. 82*
Istanbul Agop *Pag. 83*
Paiste *Pag. 87*
Vic Firth *Pag. 88*
Zona Soul *Pag. 89*
Meinl *Pag. 94*
La Tienda *Pag. 95*
Tama *Pag. 100*
Dixon *Pag.101*
Evans *Pag. 105*
Promark *Pag. 106*
Sabían *Pag. 111*
Sonor *Pag. 112*
Brums *Pag. 116*
Stagg *Pag. 117*
Mundo Batero *Pag. 127*
Nebe Music *Pag. 128*
ZZ Percusión *Pag. 134*
Quimica *Pag. 135*

SEBASTIAN'S OPINION

Nos encontramos ante una nueva edición, la cuarta, de esta *Revista bimestral* que nació liderada por nuestro *GOAT* ***Gustavo Meli*** en un grupo de más de 400 bateristas profesionales y amateurs de toda la Argentina, y de países hermanos como *Bolivia, Chile o el Uruguay,* entre otros.

Muchísimo trabajo, en la edición, de cada columnista, y del diseñador del drumming latinoamericano, ***Renso Leonardi***, para brindar tópicos que exceden el ámbito de la Batería, artículos escritos por y para bateristas, en español e inglés, para que cualquier colega del mundo, prácticamente, pueda acceder a la visión iberoamericana del ***drumming***, del Arte de la Batería.

Decidimos volver a innovar, sumando un hito a esta publicación, que, además, es gratuita. Por primera vez, una revista especializada de Batería y percusión, nuestra Pasión, tiene una nota de Tapa **Trilingüe**, honrando la lengua del *MAESTRO mundial*, nacido en **Brasil**, que engalana nuestra tapa: el admirado y querido **Ramon Montagner.**

Esperamos disfruten de cada artículo, pasado, presente y futuro. Y de este número histórico en el que indagamos sobre las raíces, muy profundas y genuinas, de la técnica inigualable de ***"Push/Pull" y "Slide"***, innovadoras, que este *"X-Men del siglo XXII"* nos propone, dejándonos absortos en cada concierto, clase magistral o clínica.

SEBASTIAN'S OPINION

We are facing a new edition, our fourth one, of this bimonthly Magazine that was born led by our **GOAT** ***Gustavo Meli*** in a group of more than 400 professional and amateur drummers from all over Argentina, and from sister countries such as Bolivia, Chile or Uruguay, among others.

A lot of work, editing, each columnist writing, and of course, from THE designer of Latin American drumming, **Renso Leonardi,** to provide topics that sometimes exceed the scope of Drumset, articles written by and for drummers, in Spanish and English, so that any colleague in the world , practically, can access the Latin American vision / approach of drumming, of the **Art of Drums.**

We decided to innovate again, adding a milestone to this publication, which is also free to download. **For the first time, a specialized drum and percussion magazine**, our Passion, has a **Trilingual Cover Interview**, honoring the language of the world *MASTER,* born in Brazil, who graces our cover: the admired and beloved **Ramon Montagner.**

We hope you enjoy each article, past, present and future. And of this historic issue in which we investigate the very deep and genuine roots of the unmatched technique of ***"Push/Pull" and "Slide"***, innovative, that this ***"X-Men of***



Batería es FAMILIA

Drums are FAMILY

Siempre al servicio de la música, aunque sin soslayar ni menoscabar el valor intrínseco de nuestro instrumento.

Humildad, compromiso con el estudio, amor por el tAMbOR y Pasión por el drumming. Hagamos como *Ramon Montag***NERD** y jamás dejemos de estudiar, comprometernos con aquello que nos llena el alma y hace mejores nuestras vidas. **La Batería sana y salva**, y somos privilegiados de habernos topado con más de un tAMbOR en éste camino. Gracias por acompañarnos en esta senda.

La Batería sola es demasiado. **Celebrando como cada 20 de mayo nuestro Amor por el Tambor y la Pasión por el drumming**, subrayamos nuestra **Gratitud total con Ramon Montagner,** su Maestra ***Lilian Carmona*** y cada compañía involucrada en esta revolucionaria edición.

the 22nd century" proposes to us, leaving us astonished and inspired at every concert, master class or clinic. Always at the service of music, although without ignoring or undermining the intrinsic value of our instrument.

Humility, commitment to study, love for the drum and Passion for drumming. Let's do like Ramon MontagNERD and never stop studying, committing to what fills our soul and makes our lives better. Drumset is safe and sound, and we are privileged to have encountered more than one drum on this path.

Thank you for joining us on this path. **We'll celebrate as each May 20th our love for the Drum and Drumming Passion,** with utmost gratitude with ***Ramon Montagner,*** his Maestra ***Lilian Carmona*** and every company involved in this breakthrough edition.

Drumset alone is more than enough.



Travis Barker
Emperor Colortone
Red, Orange, Yellow, Blue, Green, Purple

REMO

Importa y distribuye **Todomusica S A.** Conseguilos en las mejores casas de música del país.

EXPORT

SERIES DRUMS

MADE IN CHINA

Pearl

EXPORT

SERIES DRUMS

MADE IN CHINA



Importa y distribuye **Todomusica S A.**
Conseguilos en las mejores casas de música del país.

9



20 DE MAYO

Celebración del amor al tAMbOR y pasión por el drumming.

MAY 20th

Celebration of love for drums & drumming passion

Por | By
Sebastián Vitali



20 de Mayo de 2001 – Eternidad
CELEBRACIÓN DE AMOR AL tAMbOR Y PASIÓN POR EL DRUMMING

Muchos dicen que “20 años no es nada”, como cantaba nuestro querido y famoso mundialmente ***Carlos Gardel.***

Sin embargo, tal espacio temporal nos permite, como sociedad, comunidad o individuos, realizar un balance en nuestras vidas, pasiones, profesiones, coyuntura, y en todo aspecto.

Poco después de la Pandemia que nos sumió en la incertidumbre a cada ser humano, con una necesidad insoslayable de juntarnos, compartir y ser más sociales, más humanos, una serie de eventos, situaciones y compromisos fueron dando forma a varias gestas de ésta década, como el **GMDEx (Gustavo Meli Drumming Experience)**, innumerables clínicas, el renacido **MIDF (Mendoza International Drum Fest)** y mucho más.

Previamente, nuestra publicaciión amiga ***Latin Drummers*** reivindicó, a través de mi autoría, la ***GESTA BATERÍSTICA IBEROAMERICANA*** que fuera otrora soslayada. Me refiero a el reconocimiento Mundial que **LA revista de Batería Mundial**, en el país donde nuestro instrumento se inventó, le dió a **Gustavo Meli en el Modern Drummer Festival 2001.** Les invitamos a acompañar a dicha publicación y leer dicho suplemento sobre nuestro “Embajador de la Batería Argentina” en su número 10.

La comunidad federal Argentina de la batería, cuyos maestros ya fueron reivindicados en nuestro número inicial, **de Ushuaia a la Quiaca,** acompañó con entusiasmo la iniciativa de **conmemorar cada 20 de Mayo como una Fecha que honra a todo aquel o aquella que ama a la Batería y el Arte que en sí misma representa, que la defiende, que la**

May 20th, 2001 – Eternity
CELEBRATION DAY OF LOVE FOR DRUMS & DRUMMING PASSION

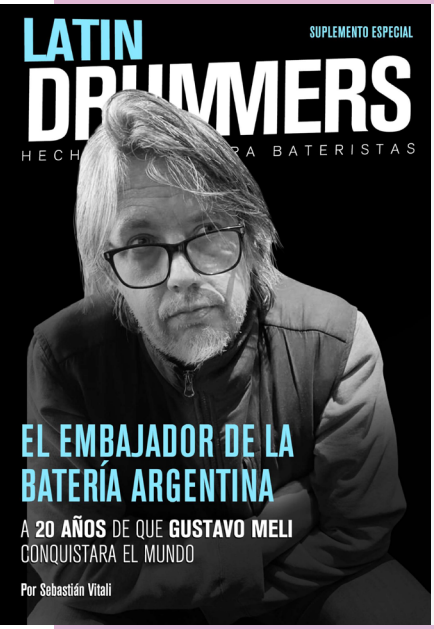
Many say that “20 years is nothing”, as our beloved and world-famous **Carlos Gardel** sang.

However, such a temporal space allows us, as a society, community or individuals, to retrospectively analize our lives, passions, professions, career, in every aspect.

Shortly after the Pandemic that left mankind in uncertainty, with an insufferable need to come together, share and be more social, more human, a series of clinics, gatherings and commitments gave shape to several events of this decade, like the **GMDEx** (Gustavo Meli Drumming Experience), countless clinics, the reborn MIDF (Mendoza International Drum Fest) and much more.

Previously, our colleagues from ***Latin Drummers*** vindicated, the IBEROAMERICAN DRUMMER MILESTONE that was once forsaken. I refer to the Worldwide recognition that the World’s Pioneer *Modern Drummer Magazine,* in the country where our instrument was invented, gave to oiur Champion **Gustavo Meli** at the **Modern Drummer Festival 2001.** We invite you to follow/suscribe this publication and read this supplement about our “Argentinian Drumming Ambassador” in its number 10.

The Argentine federal community of drums, whose teachers were claimed in our initial number, from **Ushuaia to Quiaca (Southern to Northern places)**, enthusiastically followed the initiative to celebrate every **20th of May** as a celebration that honors everyone who loves drums and the Art that in itself represents, that defines it, that highlights it, and



tambor. pasión drumming.

Cobertura especial de nuestros colegas de Latin Drummers

Special coverage from our colleagues at Latin Drummers

resalta, y a cuyo estudio se consagra con amor y generosidad, sacrificio y disciplina. Valores que **Gustavo Meli** ha inspirado en decenas de miles de bateristas alrededor del mundo, sin saber que así sería, cuando enviaba un videocassette (VHS) lejos de nuestra ciudad capital rumbo a **New Jersey** esperando imponerse en sus sueños hoy realidad, entre casi 5000 bateristas de más de 100 países del mundo…

Ayer hoy y siempre, es, fue y será el **Gran Orgullo Argentino de la Batería. Nuestro Campeón Mundial, como "jugador" y como técnico del hermano brasilero Eloy Casagrande** No faltará detractor que hable de productores, dinero, artistas en jefe, y otras cuestiones que suelen girar en torno a la ***cosmovisión unitaria u "obelisco-céntrica porteña"*** (de **Buenos Aires**) de la batería, la música y la Vida misma de nuestra hermosa Nación que es inmensa y mucho más rica, vasta y pujante más allá de la avenida General Paz, que divide nuestra ciudad capital y muchas mentes de la realidad casi entera de una enorme Patria. Lo escribe un porteño que vive en Villa Crespo, a cuadras de donde vivió nuestro patrono musical **Osvaldo Pugliese**… para el lector desprevenido.

Como si esto fuera poco, trascendiendo fronteras… ésta fecha fue también reivindicada más allá de nuestra Geografía, alcanzando un grado de legitimidad iberoamericana que nos inspira y motiva a seguir trabajando para que se multipliquen las voces del *"baterismo"* de este segmento socio-cultural iberoamericano iberoamericana que es la tercera en número a nivel mundial.

whose study is consecrated with love and generosity, sacrifice and discipline. Values that **Gustavo Meli** has inspired in tens of thousands of drummers around the world, without knowing that it would be like this, when he sent a videocassette (VHS) across our capital city towards **New Jersey** hoping to impose himself in his dreams today, among some 5000 drummers from more than 100 countries around the world…

Before, Now and Forever, He'll be the "Messi" or "Maradona" of Argentina's Drums, our GOAT, Our World Champion, as a "player" and as a drum coach for our Brazilian brother **Eloy Casagrande** There will be no shortage of capable detractors of producers, money, artists in management, and other questions that could revolve around the unitarian (metropolis-centered, eotist) cosmovision or *"portean obelisk-centre" (drum aristocrats of Buenos Aires)* of the drums, the music and the Life of our beautiful Nation that is immense and much richer, vast and more powerful than General Paz Avenue, which divides our capital city and many minds of the real world where it emerges our huge homeland. I'm writing this as a porteño who lives in Villa Crespo, a block away from where our musical *patron* ***Osvaldo Pugliese*** lived… for the unsuspecting reader.

As if this was enough, crossing borders... this commemoration was also claimed by more of our geography, achieving a degree of Ibero-American legitimacy that inspires and motivates us to continue working so that the voices of the "drumming" of this socio-cultural segment multiply Iberoamerican Iberoamerican which is third in number worldwide.





Pasado y presente de nuestro numero 1

Past and present of our number 1

Los testimonios de la primer celebración oficial de **tAMbOR**, día de amor al tambor y Pasión por el Drumming, se pueden visualizar en esta Lista de Reproducción. **Ver Lista de Reproducción.**

¡Brindemos con un Vino Tinto bien Mendocino, con la copa en alto, por todo lo que queda por aprender, soñar, emprender y materializar! ¡Que viva el Drumming, la Batería, el Federalismo y la Común Unidad en la Diversidad que proponemos! ¡A seguir estudiando, CHOTITOS!

Epílogo y Reflexión

Por último y no por ello menos importante, acá estás, leyéndonos… y… sí; esta revista bilingüe, esta edición históricamente **TRILINGÜE,** en su entrevista de tapa, marca un nuevo hito en el *"Baterismo" / drumming mundial,* habiendo nacido de los sucesos, pasiones, almas y trabajo de cada uno de los involucrados en eventos y testimonios previamente mencionados.

GRATITUD y a seguir disfrutando de esta lucha por revolucionar paradigmas; no podemos tolerar que en países hermanos como **Brasil o el Uruguay** se

The testimonies of the first official celebration of drum, day of love for the drum and passion for Drumming, can be viewed in this Playlist. **Watch Playlist.**

Let's toast with a Mendoza's Malbec, with the cup up high, for all that we want to learn, dream, undertake and materialize! Long live to Drumming, Drumset, Federalism, Open Mindness and the Community United in Diversity that we propose! Keep studying, Drums Geeks / CHOTITOS!

Epilogue and Reflection

At last but not least, here you are, reading us… and… yes; This bilingual magazine, this historically tri-lingual cover edition, with Ramon Montagner's interview, marks a new hit in the global drumming history, having been born of the successes, passions, souls and work of each one of them involved in events and testimonies previously mentioned.

GRATITUDE and continue enjoying this fight for revolutionizing paradigms; We cannot tolerate that in brother countries like **Brazil or Uruguay**, they



Mariano Cabral Sebastián Vitali y Gustavo Meli, en el pasado evento por streaming.

Mariano Cabral Sebastián Vitali and Gustavo Meli, in the last streaming event.

privilegie y resalte a los bateristas que más estudian, se comprometen, reconocen sus raíces y jamás dejan de estudiar y sorprenderse, no se mezquine y excluya a nadie, mientras acá hay (o había) un discurso que pretendía ser hegemónico y ya no lo es más, donde hay que "tocar y estudiar sólo lo necesario", soslayar el hecho de ser "meramente" bateristas, anteponiendo cualquier otro oficio concomitante y tejer redes para concluir siendo un músico genuflexo ante el mecenas o "Jefe" de turno.

La batería sola es demasiado.
La batería sana y salva.
Gracias a la vida por ser bateristas.

privilege and highlight by drummers who study more, commit themselves, recognize their roots and never stop studying and being surprised, do not become mezquine and exclude no one, while there are now (or there was) a discourse that intended to be hegemonic and it isn't that powerful nowadays, claiming "BS" like "playing and studying if only necessary", ashamed of the idea of being "merely" drummers, putting forward any other concomitant job and creating shallow networks to conclude by being genuflect contractors before the patron or "Chief" on duty.

Drumset alone is everything.
Drumset heals and saves us.
Thanks life for being drummers.



Sebastián Vitali

Sebasvitali


amor
por el
tambor
y pasión
por el
drumming
20 MAYO
el 24 y 25 de Mayo 2024
lo celebramos en GUSTECA
Viernes 24
clases privadas con
Gustavo Meli
sábado 25
masterclass con
Gustavo Meli
Carlos Riganti
Sebastián Mamet
PARA MÁS INFORMACION COMUNICARSE AL 11 6169 0642
Programa y actividades sujetas a cambio sin previo aviso



Gusteca Drums

¡BATERÍAS, PLATILLOS REDOBLANTES Y MÁS!

Showroom de impecables usados como nuevos en **Palermo Hollywood.**

Salas de ensayo profesional y de última generación.

Clínicas & Masterclass presenciales

Live Sessions

gustecadrums | gustecadrums.salas



CONTACTANOS | DM US

TODO EL EQUIPAMIENTO PUEDE PROBARSE IN SITU
Everything could be tested here!

16



ESTUDIAR PRACTICAR =

Entrenar para tomar buenas decisiones musicales

Study Practice =

Train to make good musical decisions

Por | By
Ezequiel Basanelli



A todos los músicos que nos apasiona nuestro instrumento, encontramos en el momento del estudio del mismo un placer especial. Como docente, es de primordial importancia que sepamos guiar a nuestros alumnos en "CÓMO" estudiar, no solo "QUÉ" estudiar. Pero todavía *es más importante, enseñar a no solo disfrutar del momento de práctica*, ya que en ciertos aspectos se torna a veces necesariamente tedioso, por la repetición y la asimilación mecánica de los diferentes ejercicios, sino que esto puede derivar en el aburrimiento y dejar de hacerlo por esta razón. Mi intención con estas líneas es primero hacer entender que *el momento de práctica es algo vital para el desarrollo de cualquier músico, y también el momento de conexión más profundo con el instrumento*. Este momento único es donde, el instrumento nos pone a prueba, nos pide, nos exige y nos muestra que con la suficiente paciencia y dedicación, todo puede ser alcanzado; pero por sobre todo nos muestra a nosotros mismos, deja en evidencia los límites que tenemos, que siempre son mentales y nos obliga a romperlos para poder ser mejores. Por eso es primordial tener una buena guía en esto. Por eso a todos mis colegas docentes, utilizo este espacio para pedirles que (como me enseño en una de las mágicas charlas que tuve con **Carlos Riganti,** Artista en tapa de nestro número anterior) "Infecten" o "contagien" a sus alumnos con el "Virus" de la pasión por el instrumento sino también por la práctica del mismo; Son momentos, no solo indispensables, sino llenos de magia que da la búsqueda y desarrollo de nuevos conceptos musicales.

Ahora, este proceso enriquecedor y evolutivo, no debe dejar de tener una cualidad importantísima, que muchas veces no se enseña, por incapacidad o por desconocimiento por parte del docente; Nunca tenemos que dejar de enseñar a tomar **BUENAS DECISIONES MUSICALES**, pero esto también tiene que estar incluido en el estudio de todos los que tomen un instrumento entre sus manos. Para esto no

For all of us musicians who are passionate about our instrument, we find a special pleasure when studying it. As a teacher, it is of primary importance that we know how to guide our students in **"HOW"** to study, not just **"WHAT"** to study. But it's even more important to teach to enjoy the moment of practice, since in certain aspects sometimes becomes tedious, due to the repetition and mechanical assimilation of the different exercises, and this can lead to boredom and defeat, to do so for this reason. Firstly, my intention with these lines is that we all understand that the moment of practice is something vital for the development of any musician, and also the moment of deepest connection with the instrument.
This unique moment is where the instrument tests us, asks us, demands us and shows us that with enough patience and dedication, everything can be achieved; but above all it shows us ourselves, it reveals the limits we have, which are always mental ones, and forces us to break them in order to be better. That is why it's essential to have a good guide in this.
Because of this, fellow teaching colleagues, I use this space to ask you (as I was taught in one of the magical chats I had with **Carlos Riganti,** artist who were our last cover, 3rd edition of ***Drums Geeks***) to "Infect" or "infuse" your students with the *"Virus"* of Passion for our instrument, but also for the practice of it; They are moments, not only indispensable, but full of magic that comes from the search and development of new musical concepts.

Now, this enriching and evolutionary process must not fail to have a very important quality, which is often not taught, due to inability or lack of knowledge of the teacher; We never have to stop teaching how to make **GOOD MUSICAL DECISIONS**, but this also has to be included in the study of everyone who takes an instrument in their hands. For this there is no single way, nor a single exercise, but this is achieved by having **musical vocabulary**, extensive management



Hermoso Set de Ezequil

Beautiful ezequiel drumset

hay una única manera, ni un solo ejercicio, pero eso se logra teniendo Vocabulario musical, amplio manejo de dinámicas y matices musicales, Conocimiento y manejo de la mayor cantidad de estilos musicales posibles, tener asimismo conocimientos de armonía y teoría musical, y del funcionamiento de diferentes instrumentos musicales.

Aunque parezca que algunas de estas cosas no implican un desarrollo para el propio instrumento, nunca debemos olvidar que **siempre que tocamos estamos haciendo música**, de una manera u otra manera; Por eso es tan importante desarrollarse como MÚSICOS, no solo instrumentistas en el instrumento que uno elige. Podemos no tener una destreza técnica excelente, pero igualmente ser excelentes músicos. Hay excelentes instrumentistas, hay excelentes músicos, a veces se dan las 2 cosas, pero también hay excelentes instrumentistas que no son buenos músicos. Por eso considero **importante que primero nos consideremos MUSICOS, y después instrumentistas**. Si es real que primero empezamos estudiando nuestro instrumento, que es nuestro vehículo para entrar en el mundo de la música y convertirnos en músicos. Ser músicos es tocar para el bien del arte, para tener esa conversación con la música que se da para entenderla y poder desembocar en un buen producto musical, esto es que uno puede, no tener una destreza técnica asombrosa en el instrumento, pero igualmente poder tomar excelentes decisiones musicales, sólidas que beneficien a la obra que se esté ejecutando, independientemente sea una canción o tema instrumental, en nuestro caso un Groove o un solo de batería.

Pero también una buena decisión musical es aprender a escuchar, no escuchar para imitar y copiar, escuchar para aprender, y escuchar para ver que pide la música, sostenerla y principalmente en darle una base sólida a los demás instrumentistas.

of dynamics and musical nuances, knowledge and management of the greatest number of musical styles possible, having knowledge of harmony and musical theory, as well as such as the operation of different musical instruments.

Although it may seem that some of these things do not imply a development for the instrument itself, we must never forget that whenever we play **we are making music**, in one way or another; That is why it's so important to develop ourselves as **MUSICIANS**, not just instrumentalists on the instrument one chooses. We may not have excellent technical skills, but still be excellent musicians. There are excellent instrumentalists, there are excellent musicians, sometimes both things happen, but there are also excellent instrumentalists who are not good musicians. That is why we consider it important that we first consider ourselves MUSICIANS, and then instrumentalists. Yes, it's true that we first begin to study our instrument, which is our vehicle to enter the world of music and become musicians. Being musicians is playing for ART's sake, to have that conversation with the music that is given and shared, to understand it and be able to lead to a good musical product. Anyone may not have amazing technical skill on the instrument, but still be able to make excellent, solid musical decisions that benefit the work being performed, regardless of whether it's a song or instrumental theme, in our case a Groove or a drum solo.

But also a good musical decision is to learn to listen, not to listen to merely imitate and copy, listen up to learn, listening to realize what music requires, to sustain it and mainly to give a solid foundation to the other instrumentalists.

¿Cuáles serían las herramientas para desarrollar esto?, si bien aclaramos que no hay una verdad absoluta en este tema, paso a describir algunas que anteriormente enumeramos:

* ***Escucha activa***: esto sería escuchar plena y conscientemente una obra, varias veces analizando no solo lo que toca nuestro instrumento, sino también las diferentes partes que hacen los otros instrumentos de la banda, en nuestro caso, los patrones rítmicos de los demás instrumentos también y como esto interactúa con lo que hace el nuestro. Así también **el "CÓMO" se toca y no lo que se toca solamente**. Pero también es necesario escuchar el criterio musical que utilizó el compositor para la obra y como cada músico ejecuta su instrumento para que ese sentido que tiene tenga coherencia. La **escucha activa** a conciencia es la mejor forma de comprender una obra musical, pero también es el lugar en donde se ven en práctica las decisiones musicales de otros y de esa manera aprender a tomar las nuestras.

* ***Diferentes estilos musicales:*** Si bien todos tenemos un estilo que nos gusta, nos apasiona y donde nos desenvolvemos mejor musicalmente, es imprescindible **escuchar y estudiar** la mayor cantidad de estilos musicales posibles. Esta es la mayor fuente de vocabulario que tenemos disponible, debido a que diferentes estilos tienen, diferentes rítmicas, estructuras musicales y cada estilo tiene un vocabulario propio, incorporar esto nos da muchísima mas versatilidad musical y apertura hacia cualquier cosa que deseemos tocar.

* ***Vocabulario***: Llamamos vocabulario musical a toda la teoría musical que tenemos a disposición para cada instrumento, cuanto mas vocabulario musical obtengamos más opciones y mejor criterio tendremos para tomar las decisiones musicales que la obra a ejecutar necesite.

* ***Dinámicas***: Las Dinámicas, podríamos especificarlas como los distintos volúmenes que pueden tener las distintas partes que tocamos, ya sea la dinámica general de la obra, como las dinámicas relativas de cada parte de la misma y también las dinámicas específicas de cada frase musical que utilizamos como a veces de cada golpe o nota y/o arreglo musical.

* ***Articulaciones***: las Articulaciones son el tipo de golpe o sonido que elegimos ejecutar, esto está ligado a la forma en la que se ejecuta una nota o un golpe en nuestro caso (por ejemplo como ejecutamos un back beat, si va o no con *rimshot*, en el centro del parche o con el aro), esto esta intrínsecamente ligado a las dinámicas y a en nuestro caso como instrumento de percusión que tipo de palo / baqueta, punta y si elegimos algún tipo de escobas o mallets para la ejecución.

What would be the tools to develop this? although we clarify that there's no absolute truth on this topic, I will now describe some that we previously listed:

* **Active listening:** this would be listening fully and consciously to any piece / song, several times analyzing not only what our instrument plays, but also the different parts that the other instruments in the band play, in our case, the rhythmic patterns of the other instruments as well and how this interacts with what ours does. Likewise, the **"HOW"** is played and not only **what** is played. But it's also necessary to listen to the musical criteria that the composer uses for the piece and how each musician performs his instrument, pursuing its meaning and coherence. Conscious active listening is the best way to understand a musical work, but it is also the place where we see the musical decisions of others in practice and in that way learn to make our own.

* **Different musical styles:** Although we all have a style that we like, are passionate about and where we perform our best musically, it's essential to listen and study as many musical styles we could. This is the greatest source of **vocabulary** that we have available, because different styles have different rhythms, musical structures and each style has its own phrases, "words", vocabulary. Incorporating this to our approach gives us much more musical versatility and openness to anything we want to play.

* **Vocabulary:** We call musical vocabulary all the musical theory that we have available for each instrument, the more musical vocabulary we obtain, the more options and the better criteria we will have to make the musical decisions that the work to be performed needs.

* **Dynamics:** Dynamics, we could define them as the different volumes that each part we play can have, either the general dynamics of the piece, or the relative dynamics of each component. We should also take into account the specific dynamics of each musical phrase that we use, such as every beat or note and/or musical arrangement.

* **Articulations:** Articulations are the type of beat or sound that we choose to execute, this is linked to the way in which a note or a beat is executed in our case (for example how we execute a back beat, if we play or not a *rimshot,* in the center of the head or near the rim), this is intrinsically linked to the dynamics and in our case as a percussion instrument, what type of drumstick, its tip and if we choose some type of brushes or mallets for the execution.

Ultimately, my goal with this is that when developing dexterity in our instrument, we don't forsake these essential aspects in order to be more than good

En definitiva, mi objetivo con esto es que a la hora de desarrollarse en el instrumento, no dejemos de tener en cuenta estos aspectos imprescindibles para ser un buen ejecutante, pero por sobre todo, busquemos siempre ser un buen músico, recordando que todo tiene un significado musical y que la música es un lenguaje universal, no está mal intentar tocar fusas a 300 bpm, pero eso tiene que ser utilizado en el contexto musical correspondiente, sabiendo que dependiendo la articulación y la dinámica que utilicemos va a crear un efecto. Si sólo se va a hacer para impresionar a alguien, esto ya carece de sentido. Siempre y bajo todo punto de vista, el arte expresado de la mejor manera, impresiona a las personas que saben apreciarlo. Cualquier cosa ejecutada sin sentido ni criterio musical, por más que sea un acto de virtuosismo, pasa sin pena ni gloria o hasta puede ser considerado algo que disguste.

Es mi mayor deseo que esta nota despierte la curiosidad de aquellos que no sabían estos conceptos a estudiarlos y tenerlos en cuenta en su rutina de estudio, a quienes quizás lo tenían olvidado a retomarlo y considerarlo, pero aún más a cada docente que tenga la oportunidad de leer éste artículo, que nunca dejemos de darle estas herramientas a nuestros alumnos para que sean mejores músicos, no solo instrumentistas. El instrumento que elegimos siempre va a ser nuestro vehículo para hacer música, pero es el vehículo para un fin mayor que es hacer una obra musical lo más clara y bella posible para llegar a tocar al oyente de todas las maneras posibles que se desee.

players. Above all, we should always seek to be good musicians, remembering that everything has a purpose, a musical meaning and that music itself is a universal language, it's not bad trying to play 32nd notes at 300 bpm, but that has to be used in the corresponding musical context, knowing that depending on the articulation and dynamics we use it will create an effect. If History Degree showing off to impress someone, this already makes no sense. I think that Art, expressed in the best way, always impresses people who know how to appreciate it. Anything performed without sense or musical criteria, even if it's an act of virtuosity, could pass without pain or glory or can even be considered something that is disgusting.

It's my greatest hope that this article awakens the curiosity of those who didn't know these concepts to study them and take them into account in their routine, and also those who perhaps had forgotten them and could return and consider them. Furthermore, to every teacher who has the opportunity, I encourage you, dear reader, that we never stop giving these tools to our students so they can be better musicians, not just instrumentalists. The instrument we choose will always be our vehicle to make music, but it is the vehicle for a greater purpose, which is to make a musical work as clear and beautiful as possible to touch the listener in all the possible ways desired



Ezequil Basanelli
Docente titular del Centro Integral del Baterista (CIB)

cibdrumschool

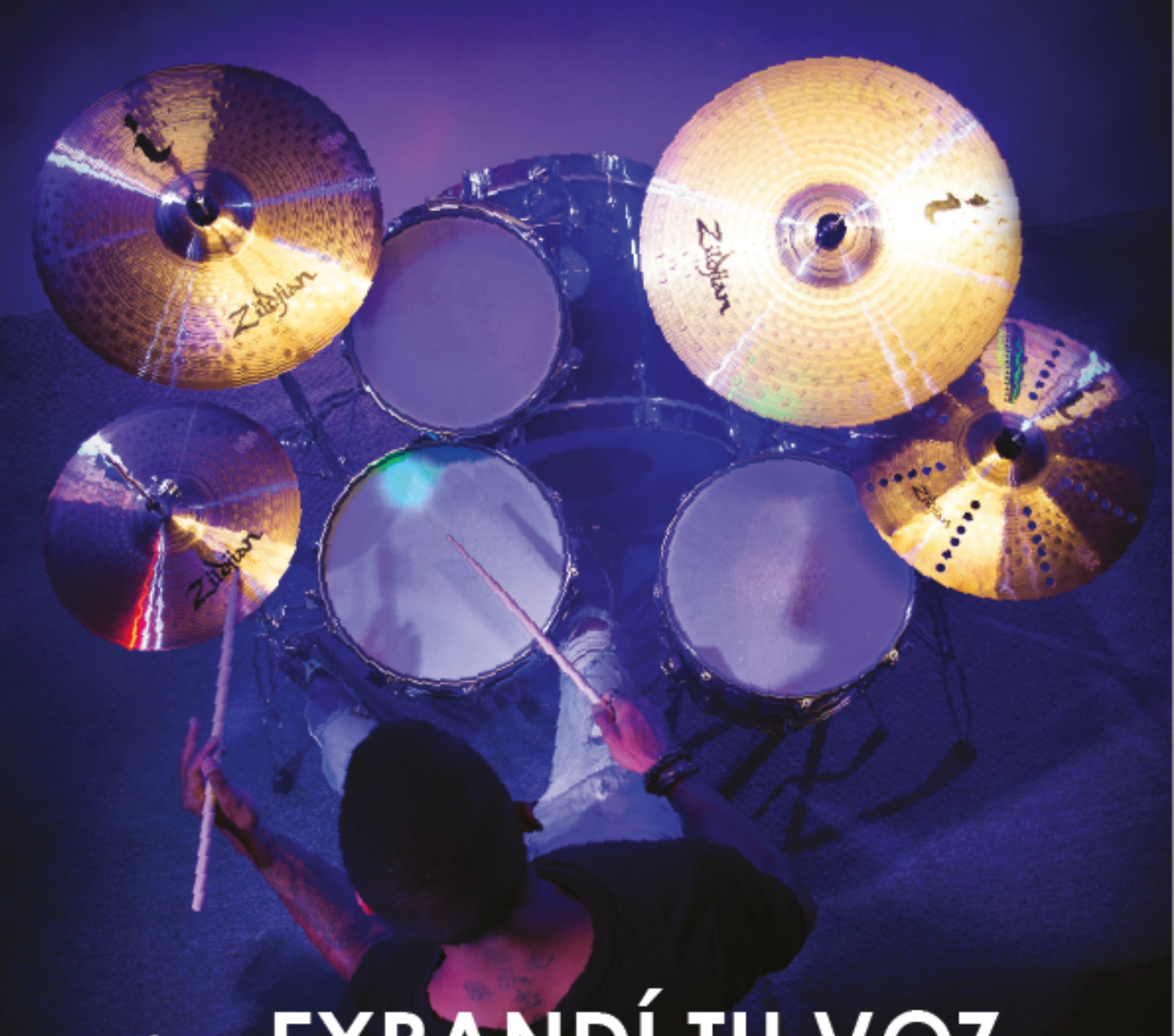


11 DE JULIO

DÍA NACIONAL DEL BANDONEÓN

LEY 26035

HOMENAJE AL NACIMIENTO DE ANÍBAL "PICHUCO" TROILO



EXPANDÍ TU VOZ

Con la INCREIBLE FAMILIA i DE PLATILLOS

Tomando su nombre de Ilham, la palabra turca que significa inspiración, la familia I es una colección de sonidos expresivos diseñados para llevar tu música al siguiente nivel. ¡Amplía tus horizontes musicales y deja que tu voz individual brille!

Zildjian

Importa y distribuye **Todomusica S A.** Conseguilos en las mejores casas de música del país.

23



ORIGEN Y GÉNESIS DE LOS RUDIMENTOS

Origins And Genesis Of The Rudiments

Por | By
Tomás Limeres



Origen y génesis de los Rudimentos.
Capítulo IV.

En esta cuarta entrega el **tambor de guerra** llega de medio oriente a través de las cruzadas para establecerse en los ejércitos europeos durante la modernidad. Es conocido que los suizos fueron pioneros en el arte del tambor de guerra europeo, y esto se debe a que el primer registro del uso del tambor con éxito en Europa es en la **Batalla de Sempach (1386)**, en al cual el pequeño pero altamente entrenado ejército Suizo derrota al avance de la dinastía Habsburgo de Austria. No hay que dejar de lado a los alemanes que también incursionaron en uso del tambor para organizar sus ejércitos.
El motivo de su auge se debe a las grandes derrotas que sufrieron los ejércitos de gran envergadura de las poderosas naciones europeas que para ese entonces contaban con la estrategia de arremeter con la caballería pesada, cubrir la retirada con arqueros y terminar la batalla con la infantería. La nueva herramienta de guerra permitió un mejor desempeño de las tropas tanto en el campo de batallas como en los campamentos y desplazamientos de un escenario de conflicto a otro, utilizando al ejército dividido en unidades menores que podían comunicarse a través de señales del tambor para coordinar ataques más efectivos.

Tanto los suizos como alemanes se desempeñaron como ejércitos mercenarios, sirviendo a grandes naciones como España, Francia, Inglaterra y los ducados de Italia, dejando su influencia en los ejércitos de cada nación a la cual servían. Incluso luego de vencer en las **Guerras de Borgoña (1474-1477)**, los suizos al servicio del ejército francés logran llegar a consolidarse como la fuerza que podía determinar el resultado de una batalla, dando como resultado que el **Papa Julio II** ordenara la creación de la **Guardia Suiza (1506).**

Origin and genesis of the Rudiments.
Chapter IV.

In this fourth Chapter War Drums arrive from the Middle East through the Crusades to establish themselves in the European armies during modernity. It's known that the **Swiss** were pioneers in the art of the European war drum, and this is because the first record of the successful use of the drum in Europe is at the **Battle of Sempach (1386),** in which the small but highly trained Swiss Army defeated the advancing Austrian **Habsburg dynasty.** We mustn't leave aside the Germans who also dabbled in using the drum to organize their armies.
The reason for its rise is due to the great defeats suffered by the large armies of the powerful European nations by that time, since they had the strategy of attacking with heavy cavalry, covering the retreat with archers and ending the battle with infantry.
nThe new war tool allowed better performance of the troops both on the battlefield and in the camps and movements from one conflict scenario to another, using the army divided into smaller units that could communicate through drum signals to coordinate more effective attacks.

Both the **Swiss** and **Germans** served as mercenary armies, serving great nations such as **Spain, France, England and the duchies of Italy,** leaving their influence on the armies of each nation they served. Even after winning the **Burgundian Wars (1474-1477)**, the Swiss in the service of the French army managed to consolidate themselves as the force that could determine the outcome of a battle, resulting in **Pope Julius II** ordering the creation of the **Swiss Guard (1506).**

Swiss Guard practically participated as a mercenary force in all the European conflicts of the time, coining the saying ***"when the money goes, so do the Swiss."*** It should not be ruled out that the fashion of using the drum in the armies was imposed by France





Drumming en el ejercito frances.

Drumming in the french army.

Prácticamente participaron como fuerza mercenaria de todos los conflictos europeos de la época acuñando el dicho ***"cuando el dinero se va, los suizos también".*** No se debe descartar que la moda de utilizar el tambor en los ejércitos fue impuesta por una Francia en crecimiento que impulsó el desarrollo de sus propios estilos de tambor, la escritura de tratados y manuales de guerra que incluyeran al tambor, por ende la escritura de rudimentos que todavía no se llamaban más que toques de guerra.

Establecido en todos lo ejércitos del viejo continente el tambor de guerra comienza a desarrollar todo un sistema de señales a las que llamaban "***Drum Calls"*** **o *Toques de Guerra***, que se utilizaban para pasar la orden del comandante a la tropa. Además de las *Drum Calls* se compusieron canciones propias de cada ejército, las Marchas utilizadas fundamentalmente para el desplazamiento del ejército de un teatro de operaciones a otro, o bien para desfiles ceremoniales. Sumado a las Marchas oficiales de cada regimiento se fueron agregando canciones al repertorio, arregladas para el dúo de ***fife & drums*** tomadas del cancionero popular de cada región. Es así que de esos numerosos acompañamientos de tambor surge la utilización de los rudimentos dentro de las melodías que

that promoted the development of its own drum styles, the writing of treaties and war manuals that include the drum, therefore the writing of rudiments that were still called nothing more than ***"war touches".***

Established in all the armies of the old continent, the war drum began to develop a whole system of signals that were called ***"Drum Calls"*** or *War Tokens*, which were used to send orders from the commander to the troops. In addition to the *Drum Calls,* specific songs to each army were composed, the Marches used mainly for the movement of the army from one theater of operations to another, or for ceremonial parades. In addition to the official *Marches* of each regiment, songs were added to the repertoire, arranged for the **fife & drums** duo taken from the popular songbook of each region. Thus, from these numerous drum accompaniments arises the use of the **rudiments** within the melodies that the flute carried, mainly **Rolls, Flams and Paradiddles** that were already used for a particular call but not in this way. It could be said that in the long moments of leisure and, with only flutes and drums at hand, the musicians of the armies gave life to numerous marches that survive to this day, as is the case of **The Downfall of Paris.** These



Figura del tamborilero como símbolo de la música militar y la historia.

figure of the drummer as a symbol of military music and history.

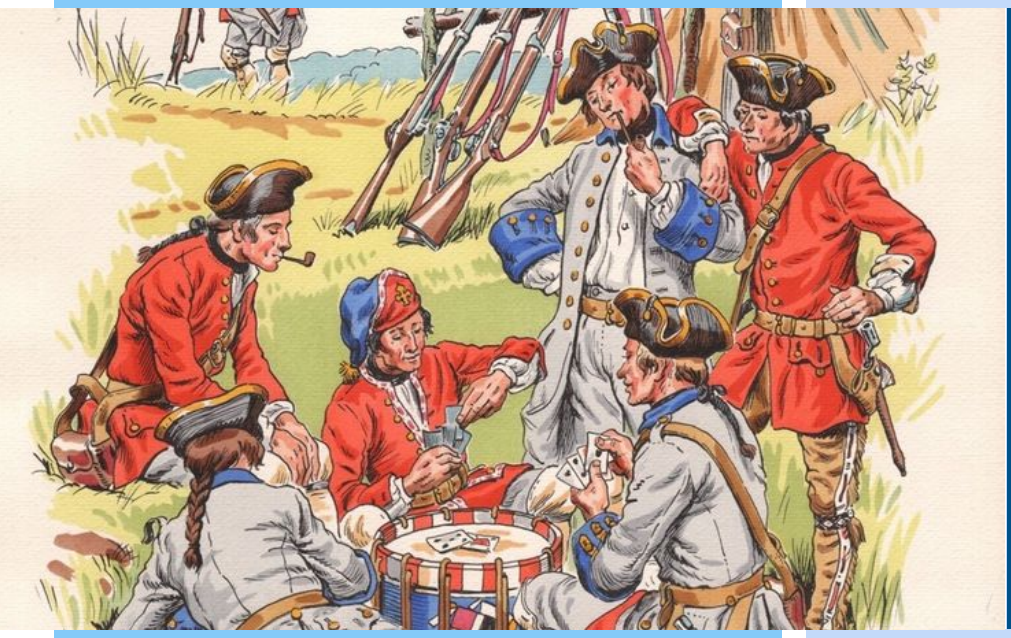
llevaba la flauta, fundamentalmente ***Rolls, Flams y Paradiddles*** que ya utilizaban para alguna llamada en particular pero no de esta manera. Se podría decir que en los largos momentos de ocio y, con solo flautas y tambores a mano, los músicos de los ejércitos dieron vida a numerosas marchas que llegan al día de hoy como es el caso de ***The Downfall of Paris*****.** Estos momentos de ocio generalmente sucedían en las fiestas de reclutamiento fuera de los cuarteles, dado que tocar el instrumento fuera de lo establecido era motivo de castigo.

Además de las órdenes en el campo de batalla, la señalización de las actividades en el campamento y su entrenamiento diario en los cuarteles, se utilizaron tambores para llevar el paso de la tropa en su desplazamiento. Lo que permite saber con exactitud el ritmo que se debe tocar para hacer un recorrido específico en cierto tiempo. Por ejemplo, si se quiere recorrer una distancia de 10 kilómetros, marchando a un ritmo de 80 pasos por minuto, tomando como constante el largo del paso en 0.75mts, el tiempo estimado es de 2 hs 45'. Esto también permitió coordinar ataques y desplazamientos desde diferentes flancos. Dadas dos de las tres variables (Distancia-Tiempo-tempo) y la constante del largo del paso, se puede obtener una de las tres variables.

moments of leisure generally occurred at recruitment parties outside the barracks, since playing the instrument outside the established order was cause for punishment.

In addition to the orders on the battlefield, the signaling of activities in the camp and their daily training in the barracks, drums were used to keep troops' pace as they moved. Which allows you to know exactly the rhythm that must be played to make a specific route in a certain time. For example, if you want to cover a distance of 10 kilometers, marching at a pace of 80 steps per minute, taking the step length as constant at 0.75m, the estimated time is 2 hours 45'. This also made it possible to coordinate attacks and movements from different flanks. Given two of the three variables (Distance-Time-Tempo) and the step length constant, one of the three variables can be obtained.

Men in charge of playing the drums in the armies enjoyed a certain status recognized in the rank granted to them and in the functions they fulfilled. They were in charge of recruiting, of giving punishment to deserters, they were part of the **"parley",** a French term to describe the dialogue



Infanteria en momento de distención.

Infantry at a time of distention.

Los hombres encargados de ejecutar los tambores en los ejércitos gozaban de cierto estatus reconocido en el rango que se les otorgaba y en las funciones que cumplían. Eran los encargados del reclutamiento, de impartir castigos a los desertores, formaban parte del "***parley"*,** término francés para describir el diálogo entre enemigos para resolver cuestiones de la batalla, sea intercambio de prisioneros, cese al fuego, y/o términos para la rendición. Por lo que se les exigía a los de mayor cargo, un vasto conocimiento en los idiomas extranjeros. Se los tenía en gran estima y se pretendía de ellos que estén siempre al lado de su comandante en el campo de batalla, aun cuando esto significara su propia muerte, viéndose como un acto de cobardía huir y dejar sin voz de mando a la unidad, o peor a varias unidades si se trataba de un comandante general, lo que desencadenaría en una terrible desorganización de la batalla. Durante éste período los conflictos armados comenzaron a verse como un verdadero arte llevado adelante y a cargo de nobles caballeros que se embebían de un alto estatus social, siempre y cuando no caigan en la desgracia de la derrota, que llegado el caso morir en batalla evitaría perder el honor y ensuciar el apellido familiar. Era de poco caballero arremeter contra los tamborileros y dejar sin voz de mando al ejército como si sucedía en la antigüedad. A pesar de esta consideración caballeresca del arte de la guerra, muchos hombres y niños **tamborileros**, armados o desarmados, cayeron bajo fuego enemigo. Muchos de ellos recordados héroes nacionales por haber tocado su tambor hasta el último aliento. Es el caso de **Pedrito Ríos**, más conocido como **El Tambor de Tacuarí** quien formó en la vanguardia de infantería como tamborilero del ejercito del coronel **Manuel Belgrano** en la expedición militar al Paraguay. Fallece tocando su tambor al ser alcanzado por dos proyectiles en el pecho con tan sólo 12 años de edad en la batalla de **Tacuarí el 9 de Marzo de 1811.**

between enemies to resolve issues of the battle, be it exchange of prisoners, ceasefire, and/or terms for the surrender. Therefore, those in higher positions were required to have vast knowledge of foreign languages. They were held in great esteem and were expected to always be at their commander's side on the battlefield, even when this meant their own death, seeing it as an act of cowardice to flee and leave the unit without a voice of command. or worse to several units if it was a general commander, which would trigger a terrible disorganization of the battle.

During this period, armed conflicts began to be seen as a true Art carried out and led by noble knights who imbibed a high social status, as long as they did not fall into the misfortune of defeat. They'd better die in battle to avoid losing their families honor and renowned name. It was ungentlemanly to attack the drummers and leave the army without a voice of command as if it happened in ancient times. Despite this chivalrous consideration of the art of war, many men and boy drummers, armed or unarmed, fell under enemy fire.

Many of them remembered national heroes for having played their drum until their last breath. This is the case of **Pedrito Ríos**, better known as **El Tambor de Tacuarí,** who trained in the infantry vanguard as a drummer in Colonel **Manuel Belgrano**'s army in the military expedition to Paraguay. He died playing his drum when he was hit by two projectiles in the chest at only 12 years of age in the **battle of Tacuarí on March 9, 1811.**

To ensure the high efficiency and skill of military musicians throughout Europe, various ordinances were issued in order to include musicians in the budgets for the formation of new infantry and cavalry units. They were provided with special protection,

"Es horrible aquel encuentro,
cien luchando contra mil,
¡un pujante remolino
de humo y llamas truena allí!
Ya no ríe el pequeñuelo,
suelta un terno varonil!
¡Echa su alma sobre el parche
y en redobles lo hace hervir!
Que es muñeca la muñeca
del Tambor de Tacuarí".



El tambor de Tacuarí.

The drum from Tacuarí.

Para asegurar la alta eficacia y destreza de los músicos militares a lo largo de toda Europa, se dictaron diversas ordenanzas con el fin de incluir músicos en los presupuestos para la formación de nuevas unidades de infantería y caballería. Se los dotó de especial protección, salario e instrucción, aún en los momentos y lugares de Europa en que los músicos fueron perseguidos y reprimidos como sucedió en Inglaterra luego de la Guerra Civil, bajo el gobierno de la burguesía puritana. Para los tamborileros la instrucción estaba dada por el Tambor Mayor, un músico experimentado en el campo de batalla que conocía todas las señales, marchas y movimientos, y, que era el encargado de conducir a la formación en situación de desfile. A pesar del gran reclutamiento de hombres para la función de ejecutar los tambores, a mediados del siglo XVIII, su hegemonía como instrumentos de señalización en el campo de batalla comenzó a perder fuerza por la trompeta, que gradualmente fue ganando terreno. Esto se debió al aumento en tamaño y mayor uso de las armas de fuego, que ya no dejaban escuchar los tambores y flautas con claridad, siendo más distinguible el timbre de las trompetas. De esta manera la función del tambor se centró, en la marcha y las ceremonias o desfiles, siendo sólo reemplazados en el campo de batalla durante el conflicto, para las órdenes de, carga, avance y retirada entre otras. No obstante, los tamborileros en el campo de batalla continuaban elevando la moral del ejército.

Gran cantidad de ejércitos se movilizaron por toda Europa durante la Edad Moderna tiñendo de sangre cada rincón del viejo continente modificando fronteras y los sistemas de organización social. Una era de avances tecnológicos, sociales y culturales que dieron como resultados la conformación de nuevas repúblicas y naciones. El tambor rudimental no estuvo

salary and instruction, even in the times and places in Europe when musicians were persecuted and repressed, as happened in **England** after the Civil War, under the government of the **Puritan bourgeoisie**. For the drummers, the instruction was given by the Drum Major, an experienced musician on the battlefield who knew all the signals, marches and movements, and who was in charge of leading the formation in a parade situation. Despite the large recruitment of men for the function of playing the drums, in the **mid-18th century**, their hegemony as signaling instruments on the battlefield began to lose strength due to the **trumpet,** which gradually gained ground. This was due to the increase in size and greater use of firearms, which no longer allowed the drums and flutes to be heard clearly, with the timbre of the trumpets being more distinguishable. In this way, the function of the drum was focused on marching and ceremonies or parades, being only replaced on the battlefield during the conflict, for orders to charge, advance and retreat, among others. However, the drummers on the battlefield continued to raise the morale of the army.

Large numbers of armies were mobilized throughout Europe during the Modern Age, staining every corner of the old continent with blood, modifying borders and systems of social organization. An era of technological, social and cultural advances that resulted in the formation of new republics and nations. **The rudimental drum** was not exempt from the **fervent nationalism** that prevailed in modern Europe, emerging outstanding styles such as: the **Swiss Rudimental Drum, the Basel Rudimental Drum, the French Rudimental Drum, the German or Prussian Rudimental Drum, the English Rudimental Drum and the Scottish Rudimental.** They are all current styles, part of the cultural heritage of each nation that



Soldados marchando en combate.

Marching soldiers in combat.

exento del ferviente nacionalismo que primara en la Europa moderna surgiendo destacados estilos como: el **Tambor Rudimental Suizo, el Tambor Rudimental de Basilea, el Tambor Rudimental Francés, el Tambor Rudimental Alemán o Prusiano, el Tambor Rudimental Inglés y el Tambor Rudimental Escocés.** Son todos estilos vigentes, parte del acervo cultural de cada nación que se diferencian en detalles como el agarre de las baquetas, el repertorio y los rudimentos. Algunos se extendieron a sus colonias como es el caso del estilo inglés del siglo XVIII, de significativa importancia por ser considerado el precursor del tambor rudimental en los Estados Unidos, al que se lo conoce como ***Ancient*** *(antiguo, en inglés)*. ***Drumming.*** En donde se terminarán de consolidar los rudimentos que nos llegan hoy en día para su estudio.

En la próxima entrega el tambor rudimental se asienta en las colonias de América para consolidarse fundamentalmente en los **EEUU** como instrumento de culto dentro del ámbito militar y civil.

Nota: Te invito a descargar los números anteriores de **"C.H.O.T.I.T.O.S. D*rum Geeks"*** en donde esta historia de los rudimentos tiene comienzo.

differ in details such as the grip of the drumsticks, the repertoire and the rudiments. Some spread to their colonies, such as the English style of the 18th century, of significant importance for being considered the precursor of the rudimental drum in the **United States,** which is known as ***"Ancient Drumming"***, where the rudiments that we study and use today will be consolidated.

In the next chapter, the rudimental drum settles in the colonies of America to consolidate itself fundamentally in the United States as an instrument of worship within the military and civil sphere.

Note: I invite you to download the previous issues of "C.H.O.T.I.T.O.S. / **Drum Geeks**" where this story of world rudiments begins.



Tomás Limeres
©Licenciado en Percusión Sinfónica, CABA, Argentina, 2023.
tomaslimeres@hotmail.com

tomaslimeres

WWW.TOMASLIMERES.WIXSITE.COM

WWW.DRUMSONLINE.COM.AR

ATENCION TELEFONICA AL 011 15 6825 2148

ASESORAMIENTO PROFESIONAL POR FITO MESSINA

Tendrás a tu disposición un showroom con cabina acustizada exclusiva donde podrás probar baterías, platilos, tambores y pedales sin ningún compromiso o limite de tiempo

SHOWROOM EN JERÓNIMO SALGUERO 990 - CABA

FINANCIACIÓN CON TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO

DRUMS ONLINE















Ludwig Pearl drums dw SONOR Gretsch TAMA MAPEX NATAL COLOMBO DRUMS

DIXON Gibraltar HARDWARE SABIAN PAISTE Zildjian istanbul Agop Stagg EVANS REMO

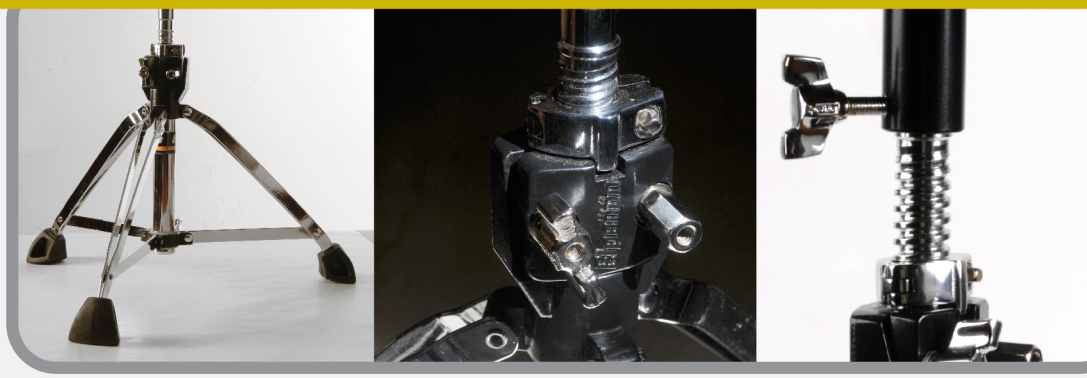
VATER VIC FIRTH PROMARK REGALTIP SHURE Elpeñón HECOS fuser PANTER CASE

+5491168252148 /drumsonline @drumsonlineweb /drumsonline @drumsonlineweb Envíos a todo el país CHAT ONLINE www.drumsonline.com.ar

BANQUETAS PREMIUM

Elpeñón
HARDWARE ALTERNATIVO

100% NACIONALES SOMOS FABRICANTES





MODELO 3000R



MODELO 2000

¡ENTREGA INMEDIATA!
GARANTÍA TOTAL
POR 6 MESES.
ENVÍOS A TODO EL PAÍS

11 51 19 34 66

www.elpenionweb.com.ar

32

RAMON MONTAGNER

Ramon Montagner

Por | By
Sebastián Vitali



PH by Rafael Solano Karelisky



RAÍCES DE tAMbOR.

Sebastián Vitali (SV): Mucho antes de ser un ícono indiscutible de la comunidad de la Batería a nivel mundial, y haber sido reivindicado en tu inmenso y hermoso país hermano del Brasil, fuiste un ávido alumno de tu querida Maestra **Lilian Carmona** (vídeo) a quien todas/os deberían conocer, una baterista pionera, como profesora de batería célebre, música, compositora y lideresa de su propia banda...

¿Podrías contarnos cómo surgió en ti esa "chispa" siguiendo sus enseñanzas, que te llevó a estudiar la coordinación, la independencia y luego la interdependencia desde tan joven? ¿Qué enfoque educativo tuvo ella?



Ramon Montagner (RM): Lilian Carmona fue mi maestra desde los 15 a los 17 años. Lilian estudió en **Berklee** en los años 80. Ella me enseñó sobre ***Gary Chester*** y todos esos maravillosos sistemas de coordinación y ejercicios de New Breed. Ella es una pionera, a quien le encantaba tocar la clave con su pie izquierdo incluso antes de que fuese masivo. No puedo olvidar mencionar de mis maestros anteriores que fueron **Brasa,** un gran maestro de **Campinas** (la ciudad donde nací) y **Jayme Pladevall,** que sigue siendo un gran amigo mío y me enseñó a leer música, me abrió los oídos. a todo el mundo del jazz americano y europeo, incluido **Jon Chistensen,** que también me influyó mucho.

Volviendo a mi mentora, **Lilian Carmona**, ella estaba enamorada de todo eso de la interdependencia y cada vez que tenía la oportunidad, nos inspiraba a desarrollar este tipo de coordinación, siempre musicalmente, mezclándola con otro gran Maestro, **Alan Dawson** (Libro, El Vocabulario completo del baterista).

DRUM ROOTS

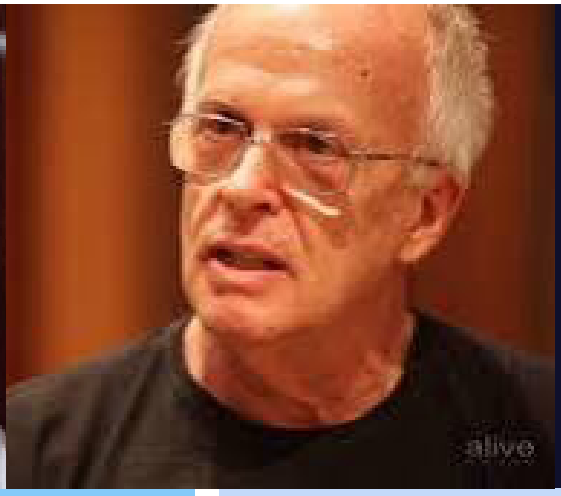
Sebastián Vitali (SV): Long before being an undisputed icon of Drumming community worldwide, and having been vindicated in your immense and beautiful brother country, you were an avid student with your beloved Teacher **Lilian Carmona** (vídeo) whom many might don't know, a pioneer female drummer, as a teacher, musician and as leader of her own band…

Could you tell us how that "spark" rose within yourself, following her guidance, since that made you study coordination, independence and/ or interdependence from such a young age? What educational approach did she have?

Ramon Montagner (RM): Lilian Carmona was my teacher from around 15 to 17 years old. Lilian studied in **Berklee** in the 80's. She taught me about **Gary Chester** and all those wonderful coordination system and exercices from the ***New Breed.*** She is a pioneer, who loved to play clave with Left Foot even before ot was popular. I can`t forget to mention about my previous teachers that was **Brasa**, a great teacher from **Campinas** (the city where i was born) and **Jayme Pladevall**, that's still a great friend of mine and taught me how to read music, opened my ears to all the americam and european jazz world, including **Jon Chistensen,** that influenced me a lot as well.

Returning to my mentor, **Lilian Carmona**, she was in love with all that interdependence stuff and every time she had the opportunity, she inspired us to develop this kind of coordination, always musically, mixing it up with another great Teacher, **Alan Dawson** (*The Drummer's complete vocabulary*).





Izq. Lilian Carmona
Der. Jaime Pladevall
Sus Maestros

Left. Lilian Carmona
Right. Jaime Pladevall
his teachers

Su enfoque vanguardista encendió esa "chispa" y decidí mejorar mi coordinación e interdependencia de manera constante, sin mirar atrás.

SV: Además del excelente material de Gary Chester y Alan Dawson, ¿estudiaste algún otro estilo o incluso ritmos brasileños con Lilian Carmona?

RM: No, sólo coordinación. También me enseñó algo de lectura de partituras a simple vista y algunos ejercicios lineales ejecutados en fusas. También estudiamos el famoso ***"Syncopation"*** con diferentes enfoques, e incluso sus propios ejercicios; Muchos paradiddles aplicados a la batería, con fuertes desafíos de ambidexteridad.Ella todavía enseña en un conservatorio estatal, llamado **clave with Left Foot even before it was popular Tom Jobim**, y ha enseñado a varios bateristas brasileños, como **Nenê y Edu Ribeiro** *(video)*



Desafortunadamente, ya no toca en vivo (solía ser una música de sesión de primer nivel y tenía su propia Big Band). Ella es una GRAN Maestra, con mayúsculas. Merece ser entrevistada.

SV: Lo haremos en un futuro próximo, seguro. Gustavo Meli mencionó que el mismo Gary Chester fue su "chispa", un *abrelatas de sabiduría*, por así decirlo, que amplió inmensamente su universo percusionista.

Gustavo Meli (GM): ¿Estudiaste Pandeiro? ¿Los movimientos laterales de tus manos y/o su peculiar "baqueta" tuvieron algo que ver con tu singular enfoque?

Toco el Pandeiro, profesionalmente. Y suelo incluir uno en mi set, dependiendo de la ocasión. Sin embargo, tomé este movimiento de un instrumento

Her cutting edge, avant-garde approach ignited that "spark", deciding to improve my coordination and interdependence steadily, never looking back.

SV: Besides the Gary Chester and Alan Dawson outstanding material, did you study any other style or even brazilian rhythms with Lilian Carmona?

RM: No, only coordination. She also taught me some *Chart Reading*, few 32nd notes linear exercices. We also studied **Syncopation** with different approaches, and even her own exercices; many paradiddles applied on drums, with strong ambi-dexterity defies.

She's still teaching in a State conservatory, named **clave with Left Foot even before ot was popular Tom Jobim** , and she had taught several brazilian drummers, such as **Nenê and Edu Ribeiro.** *(video)*

Unfortunately, she doesn't play live anymore (she used to be a top notch session player and had her own Big Band). She's a GREAT Teacher, with caps. She deserves to be interviewed.

SV: We'll do so in the near future, for sure. Gustavo Meli mentioned that the very same Gary Chester was his "spark" igniter, a wisdom can opener, so to speak, that broaden his drumming universe immensely.

Gustavo Meli (GM): Did you study *Pandeiro?* Did the lateral movements of your hands and/or its peculiar "drumstick" have anything to do with your unique approach?

I play **Pandeiro**, professionally. And I quite usually include one in my set, depending on the occassion. Nevertheless, I took this movement from an instrument called ***"Reco Reco"*** * a wooden and/or



New Breed I
New Breed II
The drummer's Complete Vocabulary

New Breed I
New Breed II
The drummer's Complete Vocabulary

llamado **"Reco Reco"** * un/a ***"Güiro/a"*** de madera y/o metal peculiar de Brasil, que también suelo incorporar a mi forma de tocar.

** (**Nota del editor:** El reco-reco generalmente se hace a partir de un cuerpo cilíndrico con muescas en dientes de sierra hecho de bambú o madera, y se toca con un palo de madera, tal como el Güira/o tradicional. Desde hace un par de décadas, los reco-recos se han hecho de un cilindro metálico con resortes unidos y tocado con una baqueta de metal, (lo que da como resultado un sonido mucho más fuerte). Hoy en día también podrían estar disponibles en fibra de vidrio).*

co en la batería. Este tipo de movimiento comenzó en Brasil con ese tipo que merece el mayor reconocimiento, **João da Baiana**, es un reconocido maestro del pandeiro *(video).*

Antes de tocar el Pandeiro (además de un excelente cantante), solía tocar **"Prato e Faca"** (Plato de comer y Cuchillo, literalmente) creando el típico sonido abrasivo al raspar y golpear el borde de los platos.



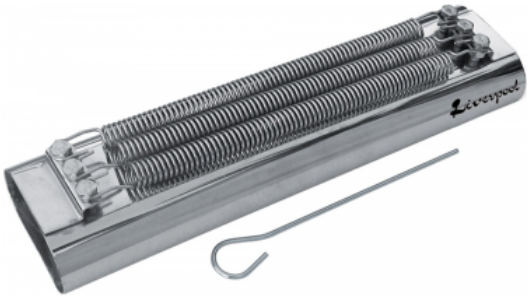
metal "Guira" from Brazil, I'm also used to incorporate to my playing.

***(Editor's note:** Reco-reco is usually made from a sawtooth notched cylindrical body made of bamboo or wood, and played with a wooden stick, just like traditional Güira/o. Since a couple of decades, reco-recos have been made of a metallic cylinder with springs attached and played with a metal stick, which results in a much louder sound. Nowadays they could also be available in fiberglass).*

Now, I'm producing a new book about this **"Slide" motion** I applied from **reco-reco technique on the drumset.** This type of motion started in Brazil with that one guy that deserves the utmost recognition, **João da Baiana,** he's a renowned pandeiro player. *(video)*

Before being a Pandeiro player (An excellent singer), he used to play **"Prato e Faca"** (Plate/Dish and Knife, literally) creating typical abbrasive sound by scratching and hitting plates' edge. There are also





Izq. Pandeiro brasilero Meinl
Der. Reco Reco Brasilero

Left. Brazilian Pandeiro by Meinl
Right. Brazilian Reco Reco

También hay muchas ancianas, artistas de Bahía (Norte de Brasil) que interpretan canciones típicas cantando y tocando “Prato e Faca”. *(video 1)*

Otros videos sobre “Prato e Faca” *(video 2 y 3)*
Este es un acto, una característica muy tradicional de Samba, y muchos de ellos lo adaptaron al reco reco, a partir de ahí comencé mi desarrollo.

SV: ¿Sueles tocar Reco-Reco (o cualquier percusionista) verticalmente como los afrocubanos o dominicanos tocan Güira/o? ¿O se supone que debe tocarse horizontalmente, como lo haces en tu set?

Suele estar inclinado desde la mano que lo sostiene, casi en horizontal. Por cierto, hay otro famoso percusionista brasileño llamado **Douglas Alonso**, que está elevando el listón aplicando un concepto cercano a este pero originalmente tomado de pandeiro *(video 4)*.

DESTREZA INIGUALABLE EN SU TÉCNICA DE MANOS

SV: Tienes un conocimiento profundo y además estás ansioso por seguir estudiando, con razón Gustavo Meli te llama “montagNERD” junto a un emoji alienígena. (como vi cuando me envió tu información de contacto). *RISAS.*

Manteniendo el ***“Nerdómetro”*** ALTO… (más risas) **¿Puedo preguntarte si la técnica de la**









many old ladies, artists from Bahia (Northern Brazil) that play typical songs by singing and playing “Prato e Faca”. Watch *(video 1)*

Another great videos of “Prato e Faca” *(video 2 and 3)* This is a very traditional act of Samba, and many of them, adapted this to reco reco, from there I started my development.

SV: Do you usually play Reco-Reco (or any percussionist) vertically as afro-cuban or dominicans play Güira/o? Or it’s supposed to be played horizontally, as you do in your set?

It’s usually bending over from the hand that’s holding it, almost horizontally. By the way, there’s another famous brazilian percussionist named **Douglas Alonso,** who’s raising the bar applying a concept near to this but originally took from pandeiro *(video 4)*.

HIS UNSURPASSED HANDS APPROACH

SV: You have a deep understanding and also History Degree eager to keep on studying, no wonder why Gustavo Meli calls you “montagNERD” alongside an alien emoji (as I’ve seen when he sent your contact info to me). *LAUGHS.*

Keeping the ***“Nerd-O-Meter”*** HIGH… *(more laughs)* **may I ask you if marimba technique or even Billy Cobham had anything**





Montagner es un sesionista muy requerido.

Ramon is a top notch session player.

Dos Drum Aliens Montagner + Thomas Lang

Two Drum Aliens Montagner + Thomas Lang

marimba o incluso Billy Cobham tuvieron algo que ver con tu enfoque con 2 o incluso 3 baquetas por mano? También podrías contarnos sobre tu técnica con los dedos, ya que parecen tener un cerebro dedicado cada uno...

RM: Aunque he tomado algunas clases de marimba, este agarre vino en primer lugar gracias a mi experiencia con los recitales en Bodas. Solía tocar muchos "glissandos" en platillos a dos baquetas. A partir de ahí comencé a soltar un poco los dedos e incluí otra baqueta para conseguir más volumen. Independientemente de esto, he notado que tenía más poder con solo uno. Por lo tanto, miré mi palma completamente hacia abajo y amplié el espacio entre mis dedos índice, medio y anular, extendiendo mi agarre.

Después de eso, estaba en un concierto y, de repente, me di cuenta de que podía incluir flams en las canciones de Samba. Estaba tocando con el amigo mencionado anteriormente, **Douglas ALONSO** *(arriba mencionado),* él tocaba pandeiro y percusión general. Allí, nuestro productor vino directamente hacia mí y me dijo *"ya no tenemos presupuesto para el percusionista, ¿tienes que hacer todas las cosas*

to do with your approach with 2 or even 3 sticks per hand? You might also tell us about your finger technique, since they seem to have one dedicated brain each…

RM: Even thou I have taken some classes of marimba, this grip came in first place from my wedding band experience. I used to play lots of "glissandos" on cymbals. Since there, I started to release my fingers a bit and included another drumstick to get more volume. Regardless this, I've noticed that I had more power with only one. Therefore, I faced down my palm completely and widen up the space between my index, middle and anular fingers, spreading my grip.

After that, I was on a gig and all of the sudden, I realized I could include flams on Samba songs. I was playing with the above mentioned friend, **Douglas ALONSO**, he was playing pandeiro and general percussion. There, our producer came directly to me and said *"we don't have the budget anymore for the percussion player, do you have to do all the*



En los siete mares, llenando cada Camp o Clase Magistral

Touring the World wth Sold Out Camps and Master Classes

tú solo en la percusión?" De alguna manera estaba pidiendo esa Batucada a puro "Flam" que me vi obligado a emular en mi propio set. Afortunadamente, surgió de forma natural.

SV: Y entonces… apareció un nuevo mundo de posibilidades, de "Tocar lo que aún no se ha tocado" como tu amigo, otro "alienígena", dijo una vez (Thomas Lang in creative coordination DVD)… Habría sido un gran desafío dominar cada permutación de flam, ajustando el dedo. presión y demás, ¿no?

RM: ¡Exactamente! Tenía que dominar qué notas debía tocar, siendo consciente de la presión pero también del ángulo de las baquetas para poder hacer un flam preciso y audible con una mano, sabiendo con seguridad qué dedo tenía el papel de palanca o de percutor. Normalmente utilizo el primer palo (más cercano al pulgar) como "líder", y eso me da mucha confianza y control.

SV: ¡Esto es alucinante! ¿Cuánto tiempo estudiaste para dominar estas técnicas?

RM: Todavía estoy desarrollando estas ideas; Los he estado aplicando durante los últimos 7, 8 años. Antes de eso, vale la pena mencionar que toco Push-Pull desde el Milenio (2000), ya más de 24 años. Intento siempre integrar movimientos de empujar, tirar (Push Pull) y "deslizar" las baquetas como hablamos antes.

SV: ¡REALMENTE eres un Drum Geek! Un C.H.O.T.I.T.O. de pura cepa en español! Un perpetuo aprendiz, eterno estudiante, en mi humilde opinión.

RM: (Risas) ¡Seguro! Siempre seguiré estudiando. ¡Me encanta!

SV: Nuestra misión es fortalecer la comunidad de tambores latinoamericana, mostrando sus estilos, diversidad, talento, enfoques… hay mucho para compartir, mucho más profundo que la mera influencia en redes… siempre con la inspiración como terreno común, a pesar de la geografía, la cultura, lo que sea… AMAMOS la batería. Tanto en portugués como en español "Drum" incluye Amor (tAMbOR / AMOR)

things just by youtself on percussion" In some way he was asking for that **"Flammy" Batucada-style drumming** that I was forced to emulate. Fortunately, it arose naturally.

SV: And then… a new world of possibilities appeared, of "playing the unplayed" as your Friend, another "alien", Thomas Lang once said, appeared… It'd have been a great defy to master each flam permutation, adjusting finger pressure and so on, isn't it?

RM: Exactly! I had to master which notes I was supposed to play, being aware of the pressure but also the angle of the sticks in order to make a precise and audible flam with one hand, knowing for sure which finger had the role as lever or hitter. I usually engage the first stick (closer to the thumb) as "leader", and that gives me a lot of confidence and control.

SV: This is mind blowing! How long did you study to master these techniques?

RM: I'm still developing these ideas; I've been applying them for the las 7, 8 years. Before that, it's worth mentioning that I've been playing Push-Pull since the Millenium, over 24 years. I'm always trying to integrate push pull, flams and "slide" motions as we spoke before.

SV: You REALLY are a Drum Geek! A C.H.O.T.I.T.O.S. member in spanish! A perpetual apprentice, eternal student IHMO.

RM: (Laughs) For sure! I'll always keep studying. I love it!

SV: Our mission is to strengthen Latin American drumming community, showcasing its styles, diversity, talent, approaches… there are so much to be shared, way deeper than mere influence… always with inspiration as common ground, despite geography, culture, whatsoever… we do LOVE Drums. Both in portuguese and spanish "Drum" includes Love (tambor / amor) and our vision is that NO drummer should be ashamed of her or his dreams, whether she or he wants to



Rhythm Immagination 1 | Ejercicios de coordinación brasilera.

Rhythm Immagination 1| Brazilian Coordination exercices a New Breed 3 in Author's opinion.

Rhythm Immagination 2 | Push Pull Un libro del siglo próximo

Rhythm Immagination 3 | Push Pull 22nd century Drum material

y nuestra visión es que NINGÚN baterista debería avergonzarse de sus sueños, ya sea que quiera seguir una carrera profesional en la música o ser un FELIZ aficionado ("AMAteur", quien ama, en francés). La Batería nos cura y nos salva.

RM: ¡Amén!

SV: Volviendo a nuestro nerdismo, al igual que nuestros lectores… después de aprender la técnica de "Open Close" con Lilian Carmona, ¿cómo abordaste el Push and Pull a principios de este siglo?

RM: Me di cuenta de que si podía acortar el movimiento y tocar todas las notas dentro de mi mano, manteniendo la palma cóncava y usando todos mis dedos, podía aumentar la velocidad.

SV: ¿Podría ser como una técnica de *"Constant Release"* pero en manos? No estás perdiendo el contacto jamás con el palillo / baqueta.

RM: Sí, estoy cerrando la brecha en las palmas, mis dedos mantienen un control constante de las baquetas. Utilizo grip americano, mantengo el palo principal en mi articulación y los demás entre mi dedo

pursuit a professional career in music or being a HAPPY amateur (thy who love, in french, by the way). Drumset Heals and Saves us.

RM: Amen to that!

SV: Returning to our nerdism, the same as our readers… after learning "Open Close" technique with Lilian Carmona, how did you approached Push and Pull at the beginning of ths century?

RM: I realized that if I could shorten the movement and play all the notes inside my hand, keeping the palm concave and using all my figers, I could raise the speed.

SV: It could be like a constant release for the hands? You're not loosing contact.

RM: Yes, I'm closing the gap, my fingers keep constant control of the drumsticks. I use american grip, I keep the main stick in my joint and the others between my middle and ring finger. I also make some rotation with the stick.



set hibrido en gira por brasil.

hybrid set on tour in brazil.

medio y anular. También hago algunas rotaciones con el palo.

Cuando estaba forjando mi propio camino, un amigo mío se me acercó y me dijo: *"Amigo, ¿viste a ese **suizo con una mano excepcional**? ¿Su técnica?".* Estaba tan comprometido en encontrar mi propia voz que me negué a ver **Jojo Mayer.** No quería imitarlo a él ni a nadie, y decidí tomar el largo camino que finalmente nos trajo hasta aquí.

Mi ambición era y será siempre probar cada idea que tengo con mis propias herramientas, prueba y error, probando mis habilidades por mí mismo… como dijimos… ¡somos **Drum Geeks**! ¡Vamos **CHOTITOS**! ¡No dejaré de estudiar ni siquiera con una agenda llena de clínicas, conciertos y tiempo en familia!

SV: ¿Finalmente viste el DVD de técnica de la mano de Jojo?

RM: Sí, 7 u 8 años después. Fue increíble. Tanto su acercamiento como mi felicidad de no haber visto eso antes.

SV: Finalmente encontraste tu PROPIO camino.

RM: ¡Sí! Y eso, en mi opinión, sirve mejor a la música. **Jojo Mayer** es un genio, un MONSTRUO, un enfoque alucinante, un baterista completo. Estaba tratando de desarrollar mi propio camino, respetando la música que toco habitualmente, poniendo mis propias técnicas donde pertenecen, en mi caja de herramientas. La música es lo primero, tenemos que estudiar siempre musicalmente, sin descuidar nuestra querida batería. La técnica es una herramienta poderosa.

ENFOQUE DE ESTUDIO:
Devoción Al Tambor

SV: Cuando estabas completamente dedicado a estudiar, ¿cuántas horas al día estudiabas?

RM: Cuando estudiaba mucho, llegaba a las **8 horas diarias**, y eso fue antes de formar una familia

When I was forging my own path, a friend of mine came to me and told me *"Dude, did you see that Swiss guy with outstanding hand? His technique?".* I was so committed in finding my own voice that I refused to watch **Jojo Mayer**. I didn't want to *copycat* him or anyone, and decided to take the long path that finally brought us here.

My ambition was and will be always to try every idea I have with my own tools, proof and error, testing my abilities by myself… as we said… we are **Drum Geeks**! I won't forsake studying even with a full schedule of clinics, gigs and familiy time!

SV: Did you finally watch Jojo's Hand technique DVD?

RM: Yes, 7 or 8 years later. It was amazing. Both his approach and my happiness of not having seen that before.

SV: You finally found your OWN way.

RM: Yes! And that serves the music better, in my opinion. **Jojo Mayer** is a Genius, a MONSTER, mind blowing approach, all around drummer. I was trying to develop my own way, respecting the music I'm usually playing, putting my own techniques where they belong, in my toolbox. Music comes first, we have to always study musically, without neglecting our beloved drumset. Technique is a tool, powerful one.

STUDY APPROACH:
Drum Devotion

SV: When you were fully dedicated to study, how many hours a day did you study?

RM: When I was studying hard, I reached **8 hours a day,** and that was before I raise a family (laughs). Even nowadays, if I'm not travelling, I come here to my studio in San Pablo and study at least 3, 4 hours.



Multipedal actual en su estudio.

Current setup in his Studio at IP&T.

(risas). Incluso hoy en día, si no estoy viajando, vengo aquí a mi estudio en San Pablo y estudio al menos 3, 4 horas.

SV: También es como una terapia… ¿no?

RM: Seguro. **Es más bien una DEVOCIÓN.** Siempre estoy tratando de mejorarme a través de la batería. Me realizo como ser humano, sintiéndome agradecido con el universo, con Dios… ¡somos bendecidos como bateristas!

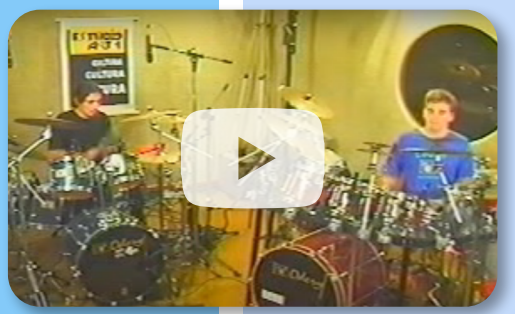
SV: Cuando tenemos entre 20 y 30 años, podemos buscar velocidad, resistencia, etc.… después de los 40, podemos darnos cuenta de que hay mucho más dentro de nosotros gracias a nuestra querida batería.

RM: ¡Totalmente de acuerdo!

ABORDAJE MULTIPEDAL

SV: Ahora, elevemos un poco más el listón de nuestro nerdismo. Hablemos sobre multipedal, técnica de pies y otras cosas de estilo OVNI

He visto innumerables videos donde tocas dos cencerros diferentes con los pies, eso suena increíble, y muy similar a las campanas "agogó" habituales en la batucada brasileña o la música de samba… ¿Cómo empezaste a desarrollar tus técnicas con los pies?



RM: Empecé a realizar diferentes movimientos entre el dedo del pie y el talón, usando el pie izquierdo. Hice un dueto con **Alexandre Cunha,** un buen amigo mío ***(editor: ¡MIRALO EL VIDEO, en Mayúsculas!)*** donde usamos **11 pedales** en un fragmento de nuestros solos… Con estos Duetos Brasileños viajamos por todo Brasil, recreando varios Partes de percusión de diversos estilos de nuestra música. Fue una experiencia única en la vida, inolvidable.

SV: It's like therapy also… isn't it?

RM: For sure. It's more like a **DEVOTION.** I'm always trying to improve myself through drumming. I realize myself as human being, feeling grateful wth the universe, God… we are blessed as drummers!

SV: When we are in our 20s or 30s, we could seek for speed, stamina, and so on… after 40s, we could realize there are much more within ourselves thank to our beloved drumset.

RM: Agree! Yeap.

FOOT AND MULTIPEDAL APPROACH

SV: Now, let's raise a bar of our Nerdism a little bit more. Let speak about multipedal, foot technique and other UFO style stuff.

I've seen countless videos where you've played two different cowbells with your feet, that sounded amazing to me, and very similar to the usual agogó bells in brazilian batucada or samba music… How did you started developing your foot techniques?

RM: I started to play different motions between my toe and heel, using my left foot. I had a duet with **Alexandre Cunha**, a good friend of mine (**WATCH THE VIDEO**, in Caps!) where we used 11 pedals in a fragment of our solos… With this Brazilian Duets we travelled across all over Brazil, re-creating several percussion parts from diverse styles of our music. It was a once in a lifetime experience, unforgettable.

All was transcribed, composed.. real percussion pieces, nothing was jammed or improvised. **Horacio El Negro Hernandez** was so popular then with his amazing Left Foot Clave style and I realized I could



Montagner y Lang en Drum Chanel, vayan a verlo!

Montagner and Lang Go Check Drum Channel

Todo fue transcrito, compuesto... piezas de percusión reales, nada fue improvisado. **Horacio El Negro Hernández** era muy popular entonces con su increíble estilo de Clave en pie izquierdo en Cencerro, y me di cuenta de que podía aplicar muchas ideas en instrumentos de percusión brasileños operados con mis pies.

Incluí patrones de los estilos **Baião e Ijexá** usando el talón y la punta, golpeando pedales independientes cerca uno del otro, con el pie izquierdo en diagonal.

Alexandre Cunha realmente me inspiró lo mejor, siendo un tipo muy comprometido en cuanto a practicar todos los días y probar cosas nuevas en la batería. Es un baterista muy talentoso.

SV: Hay un amigo mío, Giuseppe Perdiglieri, "Pambifunk", que también utiliza con bastante frecuencia la técnica "*Heel and Toe" (Punta y Taco)* no sólo en diferentes pedales, sino que también incluye 2 "twin FX". Eso le ofrece 4 sonidos diferentes, mientras toca patrones y melodías intrincadas encima, con Güira, Glockenspiel y demás… Sé que tanto Gustavo Meli como tú sois grandes influencias para él.

RM: Sí, lo conozco, siempre hace un gran trabajo. Me recuerda a la época en la que tocaba esos 11 (!) pedales, dos tamborims, un Afoxé, crashers, platos, una caja, muchos más…

SV: Ahora mismo estás usando 5 pedales.

RM: Exacto, siempre estoy explorando diferentes opciones, colores y sonidos.

SU VISIÓN PARA CONCRETAR SUS SUEÑOS

GUSTAVO MELI: *¿Cómo desarrollaste ideas, objetivos y valores sobre la batería? ¿Te imaginaste subiendo el listón tan alto sin perder tus raíces brasileñas, siendo auténtico? ¿Pretendías evitar la apropiación cultural de la tradición afro-brasileña, nutrir y respetar a todos con un enfoque tan auténtico?*

apply many ideas in brazilian percussion instruments operated with my feet.

I included **Baião** and **Ijexá** styles Patterns ussing my Heel and Toe, hitting to independent pedals close to each other, my left foot diagonally.

Alexandre Cunha really inspired the very best on me being a very compromised guy regarding on pratice evry day and trying new things on drums. He's such a talented drummer.

SV: There's a friend of mine, Giuseppe Perdiglieri, "Pambifunk" who also quite often uses Heel and Toe not only in different pedals, but also including 2 "twin FX". That offers him 4 different sounds, while playing intrincated patterns and melodies on top, with Güira, Glockenspiel and so on… I know that both Gustavo Meli and yourself are huge influences for him.

RM: Yes, I know him, always making a great job. Reminds me of the time when I was playing those 11 (!) pedals, two tamborims, one Afoxé, crashers, plates, one snare, many more…

SV: Right now you are using 5 pedals.

RM: Exactly, I'm always exploring different options, colors and sounds.

HIS VISION TO REALIZE HIS DREAMS

GM: How did you develop ideas, goals, values about and around Drumming? Did you pictured yourself raising the bar so high without losing your Brazilian roots, being authentic? Did you intend avoiding cultural appropiation from afro-brazilian tradition, nourishing and respecting everyone with such an authentic approach?

RM: The concept is being musical without losing my heritage. I built everything around a musical necessity, each technique was develop from original compositions, approaches and even percussion instruments.



Interdependencia en una mano con 2 baquetas.

Drumsticks playing interdependently.

RM: El concepto es ser musical sin perder mi herencia. Construí todo alrededor de una necesidad musical, cada técnica se desarrolló a partir de composiciones, enfoques e incluso instrumentos de percusión originales.

Por ejemplo, hablando de la técnica *Push-Pull*, me instaron a tocar patrones de Samba muy rápidos, y luego incorporé para siempre esa herramienta.

La técnica del **"Slide"** surgió de la influencia del ***Reco-Reco*** y de varios estilos que la incluyen, y con este movimiento puedo hacer casi una parte entera de percusión en varios shows.

Hay una palabra en inglés que siempre tengo en cuenta: **Serendipity** *(casualismo, carambola, "Chiripa")* Cuando estás desarrollando algo, miras hacia tu objetivo y justo en el medio descubres otra función, uso o aplicación de lo que estás construyendo constantemente. Y eso es aún más interesante de lo que estabas buscando.

SV: Creo que estás más allá de la influencia, eres una inspiración.

RM: ¡Gracias Sebastián! Podría darte otro ejemplo; Un cantante me pidió que tocara el cajón junto con la batería... Yo dije: "¿WTF? (¡¿*Qué carajos*?!)" (risas)

For example, speaking about the **Push-Pull** technique, I was urged to play very fast Samba patterns, and then I look after that tool.

Slide came from **Reco-Reco** influence and several styles that include it, and with this movement I'm able to make almost a whole percussion part in several shows.

There's a word in english I always take into account: **Serendipity.** When History Degree developing something, looking ahead to your goal and right in the middle you discover another function, use or application of what History Degree steadily building. And that's even more interesting of what you were looking for.

SV: I think History Degree way beyond influence(r), History Degree an inspiration.

RM: Thank you, Sebastian! I could give you another example; I was asked by a singer to play cajon along with drumset… I was like "WTF?" (laughs) and immediately started incorporating cajon as my throne or drum set, using different hand (even pandeiro)



Nicko Mc Brain de IRON MAIDEN - 1er influencia.

Nicko Mc Brain of IRON MAIDEN, 1st Influence.

e inmediatamente comencé a incorporar el cajón como mi banqueta/sillín y/o batería, usando diferentes técnicas de mano (incluso pandeiro) en el lado izquierdo del cajón, mientras tocaba el resto del set con mi mano y pies derechos.

Tenemos que adaptarnos a cada concierto. También he aplicado técnicas de timba brasileña en la batería. Me encanta esta fusión. Obviamente, estos también me ayudaron a desarrollar mi enfoque híbrido de cajón.

SV: Puedo decir que siempre estás pensando fuera de lo común... Vi tu actuación con Thomas Lang en Drum Channel, ¡y el lado izquierdo de tu cajón estaba en llamas! Bastante inusual en comparación con el enfoque "normal", con la superficie que puede percutirse en el centro.

RM: Tuve que pensar musicalmente y buscar la forma más ergonómica de conseguir un gran sonido. La sensación de esa configuración hace que mi interpretación sea más cómoda y musical, genera conciencia. Mi amigo holandés ***Lucas van Merwijc*** me dijo una vez: *"¿Por qué no mueves el cajón hacia un lado y tocas cómodamente?"…* ¡Fue incluso más divertido!. Desde entonces lo intenté y me di cuenta de que es mucho mejor en términos de ergonomía. ¡Gracias Lucas!

Siempre me gusta la carambola o casualidad ¿o causalidad? de la ***"Serendipity"***; recogiendo todo a lo largo del camino, siempre aprendiendo y absorbiendo como una espuma cualquier conocimiento que pueda encontrar en mi búsqueda de la musicalidad.

Me gusta ampliar mi caja de herramientas. No por cuestión de técnica, la música siempre es lo primero.

GRATITUD: INFLUENCIAS.

SV: Puedes pintar diferentes paisajes con colores completamente nuevos, e incluso lienzos nuevos de esa manera… Cambiando de tema; ¿Quiénes fueron sus mayores influencias en Brasil, América Latina y el mundo?

techniques on cajon's left side, while playing the rest of the set with my right hand and feet.

We have to adapt to every gig. I also have applied Brazilian Timba techniques on drumset. I love this merge. Obviously, these ones also helped me out developing my Cajon hybrid approach.

SV: I can tell you are always thinking outside of the box… I watched your performance with Thomas Lang in Drum Channel, and the Left Side of your Cajon was on fire! Quite unusual compared to the "normal" approach, with the playable surface in the center.

RM: I had to think musically and seek for the most ergonomic way to get a great sound. The feeling of that setup makes my playing more comfortable and musical, raises awareness. It's also quite fun, and that's even more important! My friend from Holland **Lucas van Merwijc** told me once: *"Why don`t you move the cajon do the side and plays with confortably?"*. Since this I tried and realized it is pretty much better in terms os ergonommics.
Thanks Lucas!

I'm always into **Serendipity;** picking up everything along the way, always learning and absrobing as a spomge any knowledge I may find in my pursue of musicality.

I like to expand my toolbox. Not for the sake for technique, Music always comes first.

GRATITUDE: INFLUENCES.

SV: You can paint different landscapes with brand new colors, and even new canvas that way… Changing subject; who were your Greatest Influences in Brazil, Latin America and the World?

RM: When I started, I was into **Nico McBrain of Iron Maiden!** Then, I started at a young age playing late, and was forced to deeply learn Brazilian music. I came across **Milton Banana**'s work and that was the



MASTER
Desde arriba.

MASTER
From above.

RM: Cuando comencé, ¡me gustaba **Nico McBrain de Iron Maiden**! Luego, comencé a tocar en horarios nocturnos desde muy joven y me vi obligado a aprender profundamente la música brasileña. ¡Me encontré con el trabajo de **Milton Banana** y esa fue la mejor manera de empezar el partido! Después **Teo Lima, Celso de Almeida, Carlos Bala,** todos me influyeron mucho.

Luego, llegaron los videos de **DCI** a Brasil, y fue una locura… Los vi todos seguidos, repetidamente. ***Dennis Chambers, Dave Weckl, Vinnie Colaiuta***, gran inspiración.

Alex Acuña, de Perú, realmente infundió ese *ADN híbrido de percusión+batería*, su forma de tocar era fascinante. También a **Alfredo Reyes padre** de quien me encantó esa incorporación mixta, innovadora y masiva de la percusión a la batería tradicional.

En las últimas dos décadas, también me interesó mucho el trabajo de **Bill Stewart** (*por favor consulte Chotitos Drums Geeks #3 en* **"Ediciones anteriores"***, donde* **Nehemias Aboal Maciuk** *hizo un análisis de las partes de Bill Stewart,* **aquí**). También me encanta **Brain Blade, Marcus Gilmore**...

FILOSOFÍA Y ESTILOS

SV: ¿Consideras a la Batería más allá de su rol laboral musical o profesional? ¿Qué opinas de la batería como instrumento de Sanación que nos hace mejores seres humanos?

RM: En primer lugar, es sorprendente y desafiante para nuestro cerebro. Desarrollar este tipo de coordinación hace que nuestras neuronas funcionen, evolucionen. Escuché que los bateristas utilizamos intensamente nuestro cerebro… y por otro lado, todos sabemos que muchas personas comenzaron a tocar la batería para recuperarse de enfermedades, ya que hoy en día está científicamente comprobado.
La batería mejora la vida de cualquiera.

SV: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tal y algún consejo para cualquiera interesado en estudiar estilos brasileños? ¿Frevo, Maracatú, Ijexá, Samba, Baião?

best way to kick off the match! Afterwards, **Teo Lima**, **Celso de Almeida**, **Carlos Bala**, they all influenced me a lot.

Then, **DCI videos** arrived to Brazil, and tat was insane… I watched them all in a row, repeteadly. **Dennis Chambers, Dave Weckl, Vinnie Colaiuta**, huge inspiration.

Alex Acuña, from Perú, really infused that hybrid percussion+drumset DNA, his playing was mesmerizing. Also **Alfredo Reyes Senior**, loved that mixed, ground breaking and massive incorporation of percussion into traditional drumset.

These last couple of decades, I also digged **Bill Stewart** work a lot *(kindly check Chotitos Drums Geeks #3 in* ***"Previous Editions"****, where* ***Nehemias Aboal Maciuk*** *made an analysis of Bill Stewart's parts,* ***here****).* Also love **Brain Blade, Marcus Gilmore…**

PHILOSOPHY ABOUT STYLES

SV: Do you consider Drumset beyond its musical or professional, working role? What do you think about drumset as a Healing instrument that makes us better human beings?

RM: First of all, it is amazing for our brains. Developing this type of coordination make our neurones work, evolve. I heard that us drummers use intensively our brains… and on the other hand, we all know many people started to play drums to recover from illness, since it's scientifically proven nowadays.
Drums make anyone's life better.

SV: Strongly agree with you. What about and advice to anyone interested in studying brazilian styles? Frevo, Maracatú, Ijexá, Samba, Baião?

RM: The best way is plonge yourself into the culture knowing all the percussion parts that must be played on each style. **Brazilian Rhythms weren't intended for drumset.** They were born form deep **African roots**, and many other traditions from immigrants



Open Minded Drumming
Ramon Montagner Master Class
Y Cursos disponibles.

Open Minded Drumming
Ramon Montagner Master
Class and Courses available.

RM: La mejor manera es sumergirse en la cultura conociendo todas las partes de percusión que se deben tocar en cada estilo. Los ritmos brasileños no estaban destinados a la batería. Nacieron de profundas raíces africanas y de muchas otras tradiciones de inmigrantes de todo el mundo que llegaron a mi tierra natal, tocadas en instrumentos poco ortodoxos para cualquier extranjero.

Estudié las líneas de percusión de ***Surdo, Repique, Pandeiro, Reco-Reco, Afoxé, Repique de Mano, Tamborim, Repique de Janela, Agogó Bells,*** muchos más. Después de eso pude sumergirme en la atmósfera única que tiene cada uno de los estilos que has mencionado.

SV: ¡Tocas casi una docena de instrumentos de percusión! Detente ahí, Ramon; Se podría señalar alguna investigación OVNI en su dirección (risas). ¿Qué pasa con los instrumentos que no son de percusión? ¿Estudiaste otra lengua?

¿Tienes algún pasatiempo o pasión fuerte más allá de nuestro querido tonto?

RM: Me encanta leer libros. No pude terminar mi carrera de Música porque me encontraba en una mala situación financiera. Posteriormente

across the globe coming to my homeland, played in unorthodox instrument for any foreigner.

I studied the percussion lines from ***Surdo, Repique, Pandeiro, Reco-Reco, Afoxé, Repique de Mano, Tamborim, Repique de Janela, Agogó Bells***, many more. After that I could immerse myself into the unique atmosphere each one of the styles you've mentioned have.

SV: You play almost a dozen percussion instruments! Stop right there, Ramon; some UFO investigation could be pointed out in your direction *(laughs)* **What about non percussion instruments? Did you study anothe rone?**

Do you have any strong hobby or passion beyond our beloved dumset?

RM: I love reading books. I wasn't able to finish my Music degree, becasue I was in a bad financial situation. Later on, I had my History Degree, then a post graduation as Psycholinguist, and I'm about to



Con Alex Cohen y el equipo de Drumeo.

With Alex Cohen along Drumeo staff.

obtuve la Licenciatura en Historia, luego un posgrado como Psicolingüista y estoy por terminar la carrera de Filosofía este año. Siempre estoy leyendo. Siempre estudiando.

SV: Ramon montagNERD, como te apodó Gustavo Meli.

RM: (Risas) ¡Sí! ¡Me encantaría estudiar Psicología formalmente y quedarme siempre aprendiendo cosas nuevas!

SV: Increíble. Como tu presencia en redes.

MAESTRO EN LÍNEA

¿Cómo lograste llegar a los 100.000 seguidores (04/2024)? Además de tu gran talento y singularidad, ¿eres tu propio Community Manager? ¿Tienes un equipo?

RM: ¡Sí, y es muy divertido! En ocasiones un amigo del **IP&T,** donde tengo mi estudio ***(Instituto de Percusión y Tecnología) Gabriel Coelho*** me ayudaba con la edición de los videos. Estoy alquilando un estudio aquí, y él viene y me da sugerencias sobre los mejores momentos para transmitir, publicar, tiene un conocimiento amplio… además el 90% del trabajo también lo hago yo, y disfruto mucho el proceso...

SV: Hablando de tus amigos… ¿qué pasa con el libro que escribiste con Alex Cohen? ¿Tus experiencias en Drum Channel, Drumeo? ¿Cómo fue estar en esos lugares épicos?

RM: Todo fue increíble. **Thomas Lang** es un caballero, un tipo encantador. Estábamos hablando por internet y me invitó a ir allí. Fue increíble, es tan simpático, todo parecía tan relajado, como si fuéramos amigos desde la infancia. Tocamos algunas canciones, hicimos un par de *masterclasses*, material exclusivo para suscriptores y también una *Live Session*. Inolvidable.

En **Drumeo** todos fueron muy amables y dividimos nuestro tiempo con **Alex Cohen** mostrando algunos de los conceptos disponibles en el libro que habíamos escrito juntos, fue grabado en vivo, con prisa, ¡pero todos disfrutamos mucho ese momento! Allí grabé

finish my Philosophy degree this year. I'm always reading. Always studying.

SV: Ramon montagNERD, as Gustavo Meli nicknamed you.

RM: (Laughs) Yes!I would love to formally study **Psychology** and staying always learning new things!

SV: Unbelievable. As your online presence.

ONLINE MASTER

SV: How did you manage to reach 100K followers (04/2024)? Besides your sheer talent and uniqueness, are you your own *Community Manager?* Do you have a Team?

RM: Yes, and it's so fun! Sometimes a friend from the **IP&T,** where I have my studio (Percussion and Technology Institute) **Gabriel Coelho** helped me out with the videos editing. I'm renting a studio here, and he comes over and give me suggestions on the best moments to broadcast, post, he has a vast knowledge… besides that, 90% of work is also made by myself, and I really enjoy the process.

SV: Speaking of your friends… what about the book you wrote with Alex Cohen? Your experiences at Drum Channel, Drumeo? How was it like to be in those epic places?

RM: Everything was amazing. **Thomas Lang** is a gentleman, a lovely guy. We were talking on the internet and he invited me over there. It was amazing, he's so nice, everything seemed so relaxed, as if we were friends since childhood.
We played some songs, we did a couple of masterclasses, exclusive material for suscribers and also a Live Session. Unforgettable.

On **Drumeo** everyone was really nice, and we did split our time with **Alex Cohen** showcasing some of the concepts available in the book we'd written together, it was recorded live, in a rush, but we all really enjoyed that time a lot! There I recorded 11 lessons about





Con el fundador de Open Minded Drumming Claus Hessler.

With Claus Hessler from Open Minded Drumming.

PROMARK y EVANS siempre con Ramon.

PROMARK and EVANS with him as always

11 lecciones sobre bossa nova y otros temas, como Push-Pull.También grabé lecciones de **Open Minded Drumming.**

SV: ¿La red fundada, entre otros, por Claus Hessler? ¡Me encanta su libro y su estilo rudimentario, polirrítmico y ambidiestro!

RM: Sí, efectivamente. Claus Hessler es un verdadero maestro y un gran amigo personal. Allí también hice un curso relacionado con el agarre / Grip. Las cosas están yendo bien. Estoy recibiendo ofertas para tocar y hacer algunas clínicas en todo el mundo.

MAESTRO MUNDIAL DE CLÍNICAS

SV: Estuviste en Italia recientemente, ¿no?

RM: Sí, estuve tocando en un festival de música, haciendo muchas clínicas y clases magistrales, por toda Italia. Luego fui también a Alemania y a los Países Bajos.

Más adelante este año, estaré en Suecia y Polonia en un **Open Minded Drum Camp** y en eventos de percusión, con artistas como **Claus, Anika Niles** y muchos más colegas.

Para el otoño en Europa, estaré en Suiza y Alemania. Esto es todo lo que tengo planeado en lo que va de año.

SV: ¿Y qué pasa con el rumor sobre un libro nuevo?

RM: Es una realidad. En el segundo semestre de este año, se publicará mi libro sobre técnica de “Slide” en manos, como hemos mencionado. También espero entrar al estudio a finales de año y grabar un nuevo CD en solitario.

SUS HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS

SV: ¡No es de extrañar que tantas empresas superen cualquier oferta para tenerte en su equipo! Cuéntanos sobre esos increíbles instrumentos que tocas.

bossa nova an other topics, such as Push-Pull. I also recorded lessons for **Open Minded Drumming.**

SV: The network founded by Claus Hessler among others? I love his book and rudimental – polyrhythmic – ambidextrous style!

RM: Yes, indeed. **Claus Hessler** is a true master and an amazing personal and great friend.
I also did a Course there, grip related. Things are going well. I’m receiving offers to play and do some clinics worldwide.

TOURING CLINICIAN WORLDWIDE

SV: You were in Italy recently, isn’t it?

RM: Yes, I was there playing in a Music Festival, doing a lot of clinics and masterclasses, all over Italy. Then, I went to Germany and the Netherlands as well.

Later on this year, I will be in Sweden and Poland in an Open Minded Drum Camp and drumming events, with artiosts such as Claus, Anika Niles, and many more colleagues.

By Fall in Europe, I’ll be in Switzerland and Germany. This all I have planned so far this year.

SV: And what about the rumor about a brand new book?

RM: It’s a reality. This year’s second semester, my book on **Slide Technique** will be released as we’ve mentioned. I also look forward to get into the studio by the end of the year and record a brand new solo CD.

HIS ARTISTIC TOOLS

SV: There’s no wonder why so many companies struggle to have you within their team! Tell us about those amazing instruments you play?

RM: You’re right. I love the instruments I’m playing and I’m really grateful for their continuous support.



Confiando en sus platos Meinl.

Always trusting his Meinl

RM: Tienes razón. Me encantan los instrumentos que toco y estoy muy agradecido por su continuo apoyo. De **Tama Drums Japan**, platillos **Meinl,** baquetas **Promark** y parches **Evans.** Además, mazos de pedal de bombo **Low Boy.** No puedo olvidar que también estoy usando **percusión Meinl.**

TAMA ES LEYENDA. Están prestando más atención a cada detalle; Peter Erskine toca hoy en día con un set Star y muchos otros maestros del Jazz. Tengo una batería Bubinga Star, es increíble, hecha en Japón.

MEINL es la mezcla perfecta entre tradición e innovación, me encanta la serie **Byzance** y cómo puedes articular cada nota sin importar el diámetro de los platillos.

Y, por supuesto, estoy increíblemente feliz usando **Evans y Promark** durante casi dos décadas. Este equipo me hace tocar mejor y con un sonido sorprendente y de alta calidad.

SV: ¿Tiene algún instrumento de percusión brasileño fabricado por Meinl?

RM: ¡Sí! Fui a la fábrica de Meinl Percussion principalmente por sus cajones. Son incomparables.

From **Tama Drums Japan, Meinl Cymbals, Promark Sticks, and Evans Drumheads**. Also, **Low Boy beaters**. I cannot forget that I'm also using Meinl percussion.

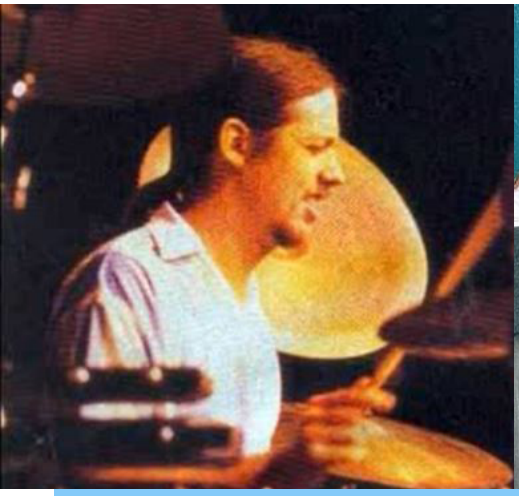
Tama Drums are LEGEND. They are paying more attention to every detail; Peter Erskine is nowadays playing a Star Drumkit, and many other Jazzy guys. I have a Bubinga Star Drumkit, it's amazing, Made in Japan.

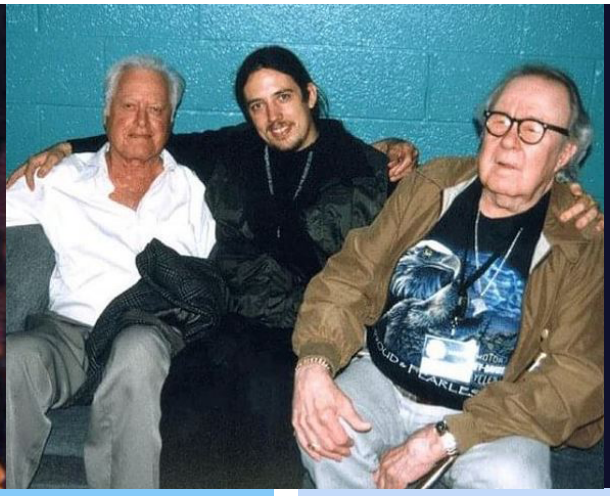
MEINL is the perfect mix between tradition and innovation, I love **Byzance** series, and how you can articulate every note regardless of cymbals' diameter.

And of course I am amazingly happy using **Evans** and **Promark** for almost 2 decades. This equipement makes me play better and with an astonishing sound and high quality.

SV: Do you have any brazilian percussion instrument made by Meinl?

RM: Yes! I went to the **Meinl Percussion factory** mainly because of their Cajons. They are





Con la remera Argentina Gustavo Meli ganando el Modern Drummer 2001.

Gustavo Meli with Argentina's shirt winning Modern Drummer 2001.

Jim Chapin, Gustavo Meli, Joe Morello.

Jim Chapin, Gustavo Meli, Joe Morello.

Tienen *tamborims* y muchos otros instrumentos brasileños. Todos los shakers, cencerros, etc, son de ellos.

SV: ¿Tocas Cuica?

RM: Sólo un poco.

SV: Finalmente, al menos UN instrumento que no dominas (risas). ¿Qué opinas de este tipo de esfuerzo, tratar de mantener viva la llama para aquellos bateristas que quieren estudiar, inspirarse y profundizar en la percusión latinoamericana en inglés, una lengua franca aceptada y enseñada en todo el mundo?

RM: Es increíble, y lo que mencionas es la razón por la que decidí publicar en inglés hace un par de años, para difundir nuestras voces.

Ya sabes, el portugués sólo se habla en Brasil, Portugal, Angola, Macao (China), Mozambique… El español es el tercer idioma más hablado, después del chino y el inglés (lengua nativa). Su trabajo es tan valioso que me alegro y me siento honrado de estar en su portada.

Hablando de la Gesta de Gustavo Meli

SV: ¡Muchas gracias Ramon por tus amables palabras! Finalmente, ¿qué dirías de Gustavo Meli, nuestro CEO, un querido amigo de ambos que encendió a tantos drum geeks en toda América Latina después de ganar ese Modern Drummer 2001 contra Derek Roddy (segundo lugar) y muchos otros, y luego entrenar a Eloy Casagrande, otra fiera, tu compatriota? *(podríamos decir que es Campeón del Mundo tanto como Entrenador como como Jugador)*

RM: Gustavo es un referente para toda Latinoamérica y más allá. Llegó al nivel más alto. Todos sabemos de él en Brasil. Lo respeto mucho y amo su forma de tocar. Me gustaría ver mucho más de él; a principios de siglo no había tantas opciones como hoy…

unparalleled. They have tamborims and many other Brazilian instruments. All the shakers, cowbells, etc, are from them.

SV: Do you play Cuica?

RM: Just a little.

SV: Finally, at least *ONE you haven't mastered* *(laughs).* What do you think of this kind of endeavour, trying to keep the flame alive for those drummers who want to study, get inspired and dig deeper into latin american drumming in English, a lingua franca accepeted and taught worldwide?

RM: It's awesome, and what you mention is the reason why I decided to post in English a couple of years ago, to spread the word, our voices.

You know, Portuguese is only talked oin Brazil, Portugal, Angola, Macao, Mozambique… Spanish is the third most spoken language, after Chinese and English (native tongue). Your work is so valuable, I'm glad, honored I'd say, to be in your cover.

Speaking about Gustavo Meli breakthough hit

SV: Thank you so much Ramon for your kind words! Finally, what would you say about Gustavo Meli, our CEO, a dear friend of both of us who ignited so many drum nerds across Latin America after winning that Modern Drummer 2001 against *Derek Roddy* (2nd place) and many others, and afterwards coaching Eloy Casagrande, another beast, your fellow countryman? *(we could say he's World Champion both as Coach and Player!)*

RM: Gustavo is a reference for all Latin America and beyond. He reached the highest level. We all know about him in Brazil. I respect him a lot and love his playing. I'd like to watch so much more from him; at the beginning of the century there weren't as many options as we have today…

SV: Tienes razón, envió un VHS desde Mendoza, a 1000 millas de la ciudad capital, directamente a Estados Unidos y ganó esa corona.

RM: Efectivamente. Su coordinación, su potencia, su técnica, su sonido, sus dobles de pie… cada revista, su trabajo junto a Vera y muchos otros compañeros fue insuperable.

Me gustaría terminar diciendo que tú, querido baterista, **drum geek / CHOTITO**, debes creer en ti mismo/a, en tus sueños, trabajar duro, estudiar con constancia, no abandonarlo… Debes estudiar con devoción. Desarrollarás tu batería y también tu Vida.

SV: Estoy agradecido por tu inspiración y tu declaración. Es cierto. Yo también tengo más de 40 años, y Tocar el tambor cura y salva vidas… también mejora la calidad de las mismas. También admiro que seas un hombre de familia, comprometido con tus seres queridos y humilde como nadie con tu talento y exposición.

RM: Gracias a vos, amigo. Les agradezco a todos ustedes en **Drums Geeks, C.H.O.T.I.T.O.S.** drum magazine, y esperamos seguir difundiendo la palabra y el Arte de América Latina al mundo entero. Saludos a **Gustavo Meli, Rubén Giudice**, tú, Sebastián y todo el público.

Puede seguir, contactar y apoyar a Ramon en los siguientes medios:

www.ramonmontagner.com

SV: You're right he sent a VHS from Mendoza, 1000 miles away from Capital City, directly to the States and won that crown!

RM: Indeed. His coordination, his Power, His technique, **SOUND**, his doubles on feets… every magazine, his work along Vera, and many other colleagues was unsurpassed.

I'd like to finish by saying that you, dear drummer, drum geek / CHOTITO, must believe in yourself, your dreams, work hard, study consistently, don't forsake it… You must study with devotion. You'll develop your drumming and also your Life.

SV: I'm grateful for your inspiration and your statement. It's true. I'm also over 40, and Drumming heals and save lives… also improves the quality of them. I also admire that you're a family man, committed with your beloved ones, and humble as no one with your talent and exposure.

RM: I thank all of you at Drums Geeks, C.H.O.T.I.T.O.S. drum magazine, and hope to continue spreading the word and the Art of Latin America to the whole world. Cheers to Gustavo Meli, Rubén Giudice, yourself, Sebastian, and all the crowd.

You can follow, support and even reach Ramon in the following links:

www.ramonmontagner.com

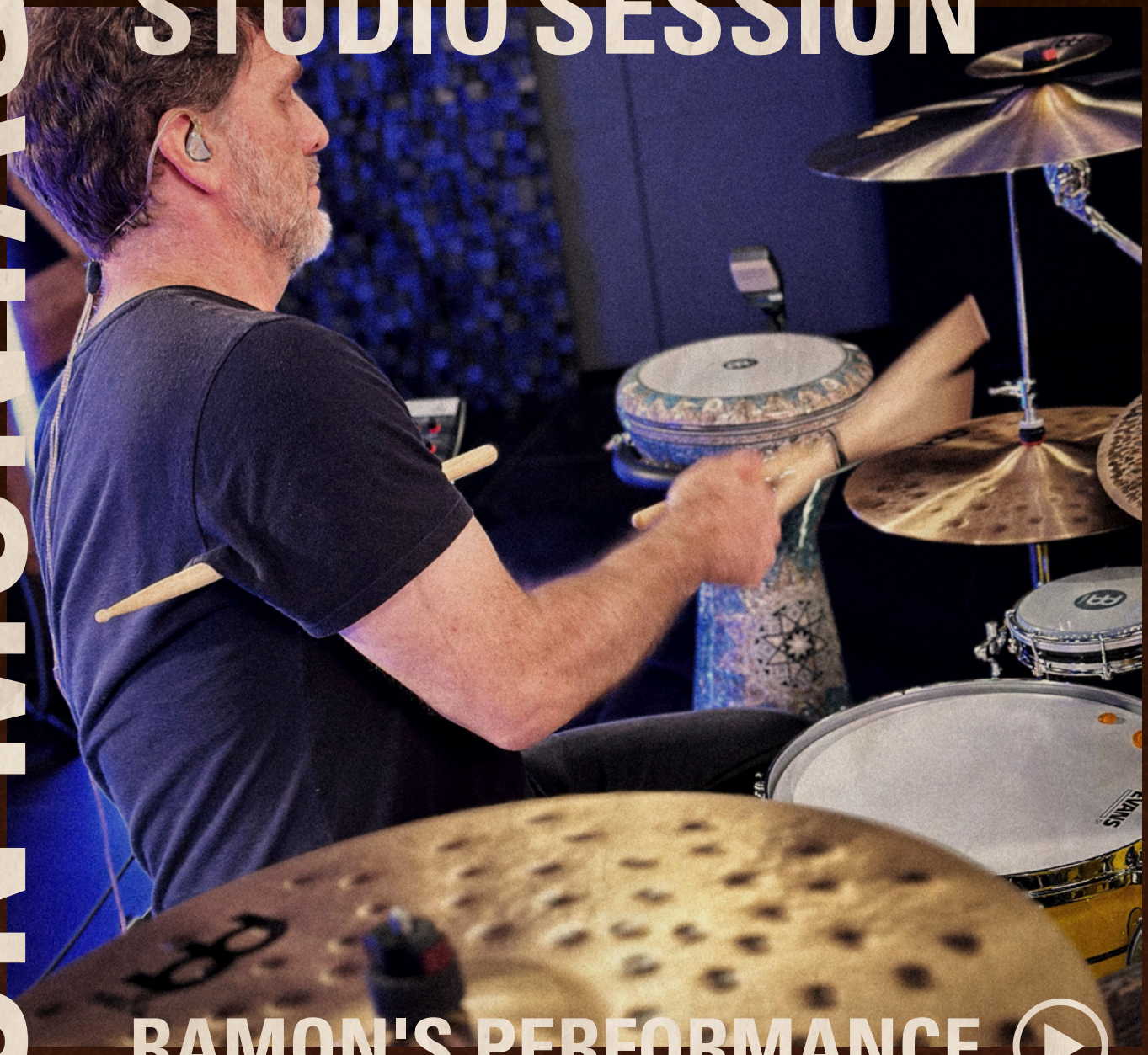


Sebastián Vitali

Sebasvitali

RAMONTAGNER

MEINL CYMBALS STUDIO SESSION



RAMON'S PERFORMANCE

CHECK OUT HIS MEINL SETUP:

20" Byzance Jazz Medium Thin Crash
06" Byzance Splash
15" Pure Alloy Extra Hammered Hihat
22" Byzance Extra Dry Thin Ride
21" Byzance Nuance Ride
06" Artist Concept Model Crasher Hats
20" Pure Alloy Extra Hammered Crash-Ride
20" Byzance Medium Crash

9" Artisan Edition Series Doumbek
6" Samba Series Tamborim
4 1/2" Cha Cha Cowbell
Artisan Edition Cajon

Byzance
The Artist Concept Models

PURE ALLOY MEINL

RAMON MONTAGNER

FRIDHEM DRUM CAMP
AUGUST 5–9

FOR MORE DETAILS
info@fridhemsfolkhogskola.se
+46 418 446000
SIGN UP AT
www.fridhemsfolkhogskola.se/
sommarkurser



You will learn:
Push and pull, slide, double grip, advanced, polyrhythms & coordination, individual lessons, musical phrasing, brazilian rhythms.

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

OPEN MINDED DRUM & BASS CAMP

12-16 AUGUST 2024



RAMON MONTAGNER

55



RAMON MONTAGNER

edição especial em português

Por | By
Sebastián Vitali

Traduzido por
Ramon Montagner



RAÍZES DE tAMbOR

Sebastián Vitali (SV): Muito antes de ser um ícone indiscutível da comunidade de percussão mundial, e de ter sido justificado em seu imenso e belo país irmão, você era um aluno ávido de sua querida professora Lilian Carmona *(vídeo)*, que muitos poderiam não ter não sei, uma baterista pioneira, como professora, musicista e como líder de sua própria banda…



Você poderia nos contar como essa "faísca" surgiu dentro de você, seguindo a orientação dela, já que isso o fez estudar coordenação, independência e/ou interdependência desde tão jovem? Que abordagem educacional ela teve?

Ramon Montagner (RM): Lilian Carmona foi minha professora dos 15 aos 17 anos. Lilian estudou em Berklee na década de 80. Ela me ensinou sobre **Gary Chester** e todos aqueles maravilhosos sistemas de coordenação e exercícios da Nova Raça (*New Breed*). Ela é uma pioneira, que já adorava tocar clave com o Pé Esquerdo. Não posso deixar de mencionar dos meus professores anteriores que foi o **Brasa**, um grande professor de Campinas (cidade onde nasci) e **Jayme Pladevall,** que ainda é um grande amigo meu e me ensinou a ler partituras, abriu meus ouvidos a todo o mundo do jazz americano e europeu, incluindo Jon Chistensen, que me influenciou muito também.

Voltando à minha mentora, **Lilian Carmona**, ela era apaixonada por toda essa coisa de interdependência e sempre que tinha oportunidade nos inspirava a desenvolver esse tipo de coordenação, sempre musicalmente, mesclando com outro grande professor, **Alan Dawson** (Livro Vocabulário completo do baterista).

A sua abordagem vanguardista acendeu aquela "faísca", decidindo melhorar a minha coordenação e interdependência de forma constante, sem nunca olhar para trás.

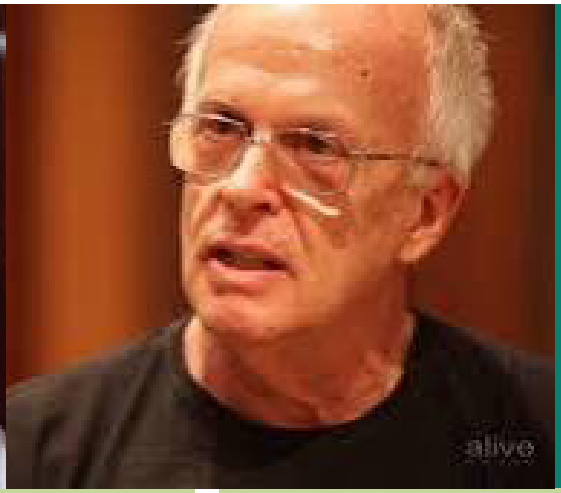
SV: Além do excelente material de Gary Chester e Alan Dawson, você estudou algum outro estilo ou mesmo ritmos brasileiros com Lilian Carmona?

RM: Não, apenas coordenação. Ela também me ensinou algumas leituras de gráficos, alguns exercícios lineares de 32 notas. Também estudamos ***Syncopation*** com diferentes abordagens, e até exercícios próprios; muitos paradigmas aplicados na bateria, com fortes desafios de ambidestreza.

Ela ainda leciona em um conservatório estadual, chamado clave with Left Foot even before ot was popular Tom Jobim, e já deu aulas para vários bateristas brasileiros, como Nenê e Edu Ribeiro.







Izq. Lilian Carmona
Der. Jaime Pladevall
Seus professores

Infelizmente, ela não toca mais ao vivo (ela era uma tocadora de primeira linha e tinha sua própria Big Band). Ela é uma ÓTIMA professora, com boné. Ela merece ser entrevistada.

SV: Faremos isso num futuro próximo, com certeza. Gustavo Meli mencionou que o mesmo Gary Chester foi seu acendedor de "faísca", um abridor de latas de sabedoria, por assim dizer, que amplia imensamente seu universo de bateria.

Gustavo Meli (GM): Você estudou Pandeiro? Os movimentos laterais de suas mãos e/ou sua peculiar "baqueta" tiveram alguma coisa a ver com sua abordagem única?

Jogo Pandeiro, profissionalmente. E geralmente incluo um no meu conjunto, dependendo da ocasião. Porém, tirei esse movimento de um instrumento chamado **"Reco Reco"** * uma "Guira" de madeira e/ou metal do Brasil, que também costumo incorporar na minha forma de tocar.

** (Nota do editor: O Reco-reco geralmente é feito de um corpo cilíndrico dente de serra feito de bambu ou madeira, e tocado com uma vara de madeira, assim como o Güira/o tradicional. Há algumas décadas, os reco-recos são feitos de um cilindro metálico com molas fixadas e tocadas com uma vareta de metal, o que resulta em um som muito mais alto. Hoje em dia também poderiam estar disponíveis em fibra de vidro).*

Agora estou produzindo um novo livro sobre esse movimento de **"Slide"** que apliquei a partir da técnica reco-reco na bateria. Esse tipo de movimento começou no Brasil com aquele cara que merece o maior reconhecimento, o João da Baiana, ele é um pandeiro renomado.



Antes de ser pandeiro (excelente cantor), tocava "Prato e Faca", criando o típico som abrasivo ao arranhar e bater nas bordas dos pratos. Há também muitas velhinhas, artistas baianos que tocam músicas típicas cantando e tocando "Prato e Faca".



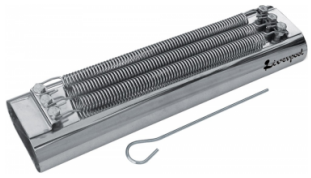
Outros dois ótimos vídeos de "Prato e Faca", podem ser assistidos aqui:











New Breed I, New Breed II
The drummer's Complete Vocabulary

Pandeiro Brasilero Meinl y
Reco Reco

Esse é um ato de samba muito tradicional, e muitos deles adaptaram isso para o reco reco, a partir daí comecei meu desenvolvimento.

SV: Você costuma tocar Reco-Reco (ou algum percussionista) verticalmente enquanto afro-cubanos ou dominicanos tocam Güira/o? Ou deveria ser tocado horizontalmente, como você faz no seu set?

Geralmente está curvado pela mão que o segura, quase horizontalmente. Aliás, tem outro famoso percussionista brasileiro chamado Douglas Alonso, que está elevando a fasquia aplicando um conceito próximo a este mas originalmente tirado do pandeiro



SUA ABORDAGEM DE MÃOS INSUPERÁVEL

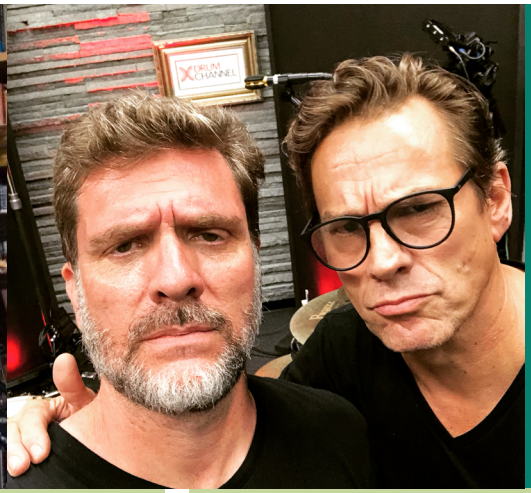
SV: Você tem um conhecimento profundo e também está ansioso para continuar estudando, não é à toa que Gustavo Meli chama você de "montagNERD" ao lado de um emoji alienígena (como vi quando ele me enviou seus dados de contato). *RISOS.*

Mantendo o "Nerd-O-Meter" ALTO… (mais risadas) posso perguntar se a técnica da marimba ou mesmo Billy Cobham teve alguma coisa a ver com sua abordagem com 2 ou até 3 baquetas por mão? Você também pode nos contar sobre sua técnica com os dedos, já que cada um deles parece ter um cérebro dedicado…

RM: Mesmo que eu tenha feito algumas aulas de marimba, esse controle veio em primeiro lugar da minha experiência com a aliança de casamento. Eu costumava tocar muitos "glissandos" nos pratos. A partir daí comecei a soltar um pouco os dedos e incluí mais uma baqueta para dar mais volume. Independentemente disso, percebi que tinha mais poder com apenas um. Portanto, virei a palma da mão completamente para baixo e alarguei o espaço entre os dedos indicador, médio e anular, espalhando a pegada.

Depois disso, eu estava em um show e de repente percebi que poderia incluir flams nas músicas do Samba. Eu estava tocando com o amigo acima citado, **Douglas ALONSO,** ele tocava pandeiro e percussão geral. Aí o nosso produtor veio direto





Ramon Montagner
é um músico de sessão
muito procurado.

Dos Drum Aliens
Montagner + Thomas Lang

até mim e disse “não temos mais orçamento para o percussionista, você tem que fazer tudo sozinho na percussão” De alguma forma ele estava pedindo aquela Batucada “Flammy” estilo de bateria que fui forçado a imitar. Felizmente, surgiu naturalmente.

SV: E então… um novo mundo de possibilidades apareceu, de “jogar o não jogado” como seu amigo, outro “alien”, Thomas Lang disse uma vez, apareceu… Teria sido um grande desafio dominar cada permutação de flam, ajustando o dedo pressão e assim por diante, não é?

RM: Exatamente! Tive que dominar quais notas deveria tocar, estando atento à pressão, mas também ao ângulo das baquetas para fazer um flam preciso e audível com uma mão, sabendo ao certo qual dedo tinha a função de alavanca ou rebatedor. Normalmente envolvo a primeira baqueta (mais próxima do polegar) como “líder”, e isso me dá muita confiança e controle.

SV: Isso é alucinante! Quanto tempo você estudou para dominar essas técnicas?

RM: Ainda estou desenvolvendo essas ideias; Eu os tenho aplicado nos últimos 7, 8 anos. Antes disso, vale ressaltar que jogo Push-Pull desde o Milênio, há mais de 24 anos. Estou sempre tentando integrar movimentos push pull, flams e “slide” como falamos antes.

SV: Você REALMENTE é um Drum Geek! UM C.H.O.T.I.T.O.S. membro em espanhol! Um eterno aprendiz, eterno aluno.

RM: (risos) Com certeza! Continuarei sempre estudando. Eu amo isso!

SV: Nossa missão é fortalecer a comunidade percussionista latino-americana, mostrando seus estilos, diversidade, talento, abordagens... há muito para ser compartilhado, muito mais profundo do que a mera influência... sempre com a inspiração como ponto comum, apesar da geografia, cultura, seja lá o que for... nós AMAMOS bateria. Tanto em português como em espanhol “Drum” inclui Love (tambor / amor) e a nossa visão é que NENHUM baterista deve ter vergonha dos seus sonhos, quer queira seguir uma carreira profissional na música ou ser um FELIZ amateur (teu quem ama, em francês, aliás). Drumset nos cura e nos salva.

RM: Amém!

SV: Voltando ao nosso nerdismo, o mesmo dos nossos leitores… depois de aprender a técnica “Open Close” com Lilian Carmona, como você abordou o Push and Pull no início deste século?

RM: Percebi que se conseguisse encurtar o movimento e tocar todas as notas dentro da minha mão, mantendo a palma côncava e usando todos os meus dedos, poderia aumentar a velocidade.

SV: Poderia ser uma liberação constante (Constant Release) para as mãos? Você não está perdendo contato.

RM: Sim, estou diminuindo a distância, meus dedos mantêm controle constante das baquetas. Eu uso pegada americana, mantenho o stick principal na articulação e os demais entre o dedo médio e anular. Também faço algumas rotações com o bastão.

Quando eu estava traçando meu próprio caminho, um amigo meu veio até mim e me disse: “Cara, você viu aquele suíço com mão excelente? Sua técnica?”. Eu estava tão empenhado em encontrar minha própria voz que me recusei a assistir Jojo Mayer. Eu não queria imitar ele nem ninguém, e decidi seguir o longo caminho que finalmente nos trouxe até aqui.

Minha ambição foi e sempre será testar todas as ideias que tenho com minhas próprias ferramentas, prova e erro, testando minhas habilidades sozinho… como dissemos… somos Drum Geeks! Não vou deixar de estudar mesmo com a agenda lotada de clínicas, shows e tempo para a família!

SV: Você finalmente assistiu ao DVD da técnica Jojo’s Hand?

RM: Sim, 7 ou 8 anos depois. Foi fantástico. Tanto a abordagem dele quanto a minha felicidade por não ter visto isso antes.





Imaginação rítmica 1 - Estudos de coordenação para ritmos brasileiros.

Imaginação rítmica 2 - Estudos para Desenvolvimento da técnica.

bateria híbrida em turnê pelo Brasil.

SV: Você finalmente encontrou seu PRÓPRIO caminho.

RM: Sim! E isso serve melhor à música, na minha opinião. Jojo Mayer é um gênio, um MONSTRO, uma abordagem alucinante e um baterista completo. Eu estava tentando desenvolver meu próprio caminho, respeitando a música que costumo tocar, colocando minhas próprias técnicas onde elas pertencem, na minha caixa de ferramentas. A música vem primeiro, temos que estudar sempre musicalmente, sem descuidar da nossa querida bateria. A técnica é uma ferramenta poderosa.

ABORDAGEM DE ESTUDO
Devoção de tambor

SV: Quando você se dedicava totalmente aos estudos, quantas horas por dia você estudava?

RM: Quando eu estudava muito, chegava às 8 horas por dia, e isso foi antes de constituir família (risos). Ainda hoje, se não estou viajando, venho aqui no meu ateliê em San Pablo e estudo pelo menos 3, 4 horas.

SV: É como uma terapia também... não é?

RM: Com certeza. É mais como uma DEVOÇÃO. Estou sempre tentando me aprimorar tocando bateria. Me realizo como ser humano, me sentindo grato ao universo, a Deus... somos abençoados como bateristas!

SV: Quando estamos na casa dos 20 ou 30 anos, podemos buscar velocidade, resistência e assim por diante... depois dos 40, podemos perceber que há muito mais dentro de nós graças à nossa amada bateria.

RM: Concordo!

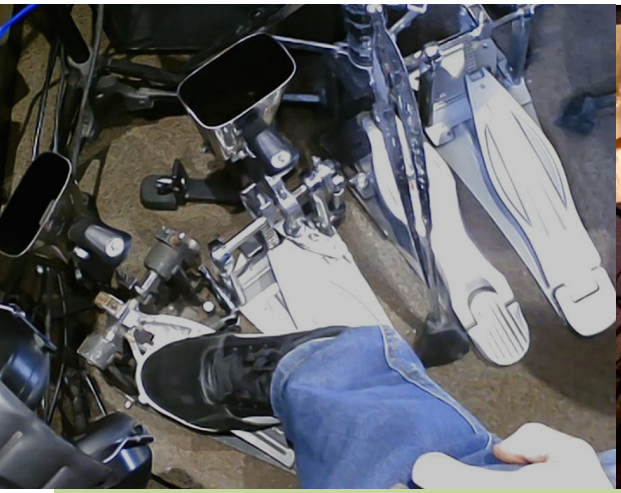
ABORDAGEM PÉ E MULTIPEDAL

SV: Agora, vamos elevar um pouco mais o nível do nosso Nerdismo. Vamos falar sobre multipedal, técnica de pé e outras coisas do estilo OVNI (risos).

Já vi inúmeros vídeos onde você tocou dois chocalhos diferentes com os pés, que me pareceram incríveis, e muito parecidos com os sinos agogó habituais da batucada ou do samba brasileiro… Como você começou a desenvolver suas técnicas de pé?

RM: Comecei a fazer diferentes movimentos entre o dedo do pé e o calcanhar, usando o pé esquerdo. Fiz um dueto com o **Alexandre Cunha,** um grande amigo meu onde usamos 11 pedais em um fragmento dos nossos solos… Com esse Brazilian Duets viajamos por todo o Brasil, recriando vários partes de percussão de diversos estilos de nossa música. Foi uma experiência única na vida, inesquecível.

Tudo foi transcrito, composto.. verdadeiras peças de percussão, nada foi improvisado ou improvisado.





Mutipedal em seu estúdio.

Mestre de cima.



Horacio El Negro Hernandez era tão popular na época com seu incrível estilo Left Foot Clave e percebi que poderia aplicar muitas ideias em instrumentos de percussão brasileiros operados com meus pés.

Incluí padrões dos estilos **Baião e Ijexá** usando o calcanhar e a ponta do pé, batendo em pedais independentes próximos um do outro, com o pé esquerdo na diagonal.

Alexandre Cunha realmente me inspirou muito, sendo um cara muito comprometido em praticar todos os dias e tentar coisas novas na bateria. Ele é um baterista tão talentoso.

SV: Tem um amigo meu, Giuseppe Perdiglieri, "Pambifunk" que também costuma usar Heel e Toe não só em pedais diferentes, mas também incluindo 2 "twin FX". Isso oferece a ele 4 sons diferentes, enquanto toca padrões e melodias intrincadas por cima, com Güira, Glockenspiel e assim por diante… Eu sei que tanto Gustavo Meli quanto você são grandes influências para ele.

RM: Sim, eu o conheço, sempre fazendo um ótimo trabalho. Me lembra da época em que eu tocava aqueles 11 (!) pedais, dois tamborins, um Afoxé, crashers, pratos, uma caixa, muito mais…

SV: No momento você está usando 5 pedais.

RM: Exatamente, estou sempre explorando diferentes opções, cores e sons.

SUA VISÃO PARA REALIZAR SEUS SONHOS

GM: Como você desenvolveu ideias, objetivos e valores sobre e em torno da bateria? Você já se imaginou elevando a fasquia tão alto sem perder suas raízes brasileiras, sendo autêntico? Você pretendia evitar a apropriação cultural da tradição afro-brasileira, nutrindo e respeitando a todos com uma abordagem tão autêntica?

RM: O conceito é ser musical sem perder a minha herança. Construí tudo em torno de uma necessidade musical, cada técnica foi desenvolvida a partir de composições, abordagens e até instrumentos de percussão originais.

Por exemplo, falando sobre a técnica ***Push-Pull,*** fui incentivado a tocar padrões de Samba muito rápidos, e então cuido dessa ferramenta.

O **Slide** veio da influência do Reco-Reco e de vários estilos que o incluem, e com esse movimento consigo fazer quase toda uma parte de percussão em vários shows.

Há uma palavra em inglês que sempre levo em consideração: **Serendipity**. Quando você está desenvolvendo algo, olhando para frente em seu objetivo e bem no meio você descobre outra função, uso ou aplicação do que você está construindo continuamente. E isso é ainda mais interessante do que você estava procurando.

SV: Acho que você está muito além da influência(r), você é uma inspiração.

RM: Obrigado, Sebastião! Eu poderia dar outro exemplo; Um cantor me pediu para tocar cajon junto com a bateria… Eu fiquei tipo "WTF?" (risos) e imediatamente comecei a incorporar o cajon como meu trono ou bateria, usando diferentes técnicas de mão (até pandeiro) no lado esquerdo do cajon, enquanto tocava o resto do conjunto com a mão e os pés direitos.

Temos que nos adaptar a cada show. Também apliquei técnicas de Timba Brasileira na bateria. Eu amo essa fusão. Obviamente, estes também me ajudaram a desenvolver minha abordagem híbrida Cajon.





Interdependência em um mão com 2 baquetas.

Nicko McBrain do IRON MAIDEN 1ª influência.

SV: Posso dizer que você está sempre pensando "fora da caixa"… Assisti sua apresentação com Thomas Lang no Drum Channel, e o lado esquerdo do seu Cajon estava pegando fogo! Bastante incomum em comparação com a abordagem "normal", com o superficie jogável ás no centro.

RM: Tive que pensar musicalmente e buscar a forma mais ergonômica de conseguir um ótimo som. A sensação dessa configuração torna minha execução mais confortável e musical, desperta a consciência. Também é muito divertido e isso é ainda mais importante! Meu amigo holandês **Lucas van Merwijc** me disse uma vez: *"Por que você não move o cajon para o lado e brinca confortavelmente?"*. Desde então tentei e percebi que é muito melhor em termos de ergonomia. Obrigado Lucas!

Sempre gosto de **Serendipity;** pegando tudo pelo caminho, sempre aprendendo e absorvendo como uma esponja qualquer conhecimento que possa encontrar na minha busca pela musicalidade.

Gosto de expandir minha caixa de ferramentas. Não por uma questão de técnica, a música sempre vem em primeiro lugar.

GRATIDÃO: INFLUÊNCIAS.

SV: Você pode pintar paisagens diferentes com cores totalmente novas, e até mesmo telas novas dessa forma… Mudando de assunto; quem foram suas maiores influências no Brasil, na América Latina e no mundo?

RM: Quando comecei, gostava de **Nico McBrain do Iron Maiden**! Depois, comecei muito jovem a tocar tarde, e fui obrigado a aprender profundamente a música brasileira. Conheci o trabalho do **Milton Banana** e essa foi a melhor forma de começar a partida! Depois, **Teo Lima, Celso de Almeida, Carlos Bala,** todos me influenciaram muito.

Aí os vídeos da DCI chegaram ao Brasil, e foi uma loucura… Assisti todos seguidos, repetidas vezes. **Dennis Chambers, Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, grande inspiração.**

Alex Acuña, do Peru, realmente infundiu aquele DNA híbrido de percussão + bateria, sua forma de tocar era hipnotizante. Também **Alfredo Reyes Sênior** adorou aquela incorporação mista, inovadora e massiva da percussão na bateria tradicional.

Nas últimas décadas, também gostei muito do trabalho de **Bill Stewart** (por favor, verifique Chotitos Drums Geeks #3 em "Edições Anteriores", onde Nehemias Aboal Maciuk fez uma análise das partes de Bill Stewart, (aqui). **Também adoro Brain Blade, Marcus Gilmore…**

FILOSOFIA SOBRE ESTILOS



Montagner e Lang no Drum Channel, vá ver!

SV: Você considera o Drumset além de seu papel musical ou profissional? O que você acha da bateria como um instrumento de cura que nos torna seres humanos melhores?

RM: Em primeiro lugar, é incrível para o nosso cérebro. Desenvolver esse tipo de coordenação faz com que nossos neurônios funcionem, evoluam. Ouvi dizer que nós, bateristas, usamos intensamente o cérebro… e por outro lado, todos sabemos que muitas pessoas começaram a tocar bateria para se recuperar de doenças, já que hoje em dia está comprovado cientificamente. A bateria torna a vida de qualquer pessoa melhor.

SV: Concordo plenamente com você. Que tal e conselhos para quem tem interesse em estudar estilos brasileiros? **Frevo, Maracatú, Ijexá, Samba, Baião?**

RM: A melhor maneira é mergulhar na cultura conhecendo todas as partes de percussão que devem ser tocadas em cada estilo. Os ritmos brasileiros não foram feitos para bateria. Eles nasceram de profundas raízes africanas, e muitas outras tradições de imigrantes de todo o mundo que vieram para a minha terra natal, tocadas em instrumentos pouco ortodoxos para qualquer estrangeiro.

Estudei as linhas de percussão do ***Surdo, Repique, Pandeiro, Reco-Reco, Afoxé, Repique de Mano, Tamborim, Repique de Janela, Agogó Bells***, muitos mais. Depois disso pude mergulhar na atmosfera única de cada um dos estilos que você mencionou.

SV: Você toca quase uma dúzia de instrumentos de percussão! Pare aí, Ramon; alguma investigação de OVNI poderia ser apontada em sua direção (risos). E quanto aos instrumentos que não sejam de percussão? Você estudou outro rone?

Você tem algum hobby ou paixão forte além do nosso amado idiota?

RM: Adoro ler livros. Não consegui terminar a licenciatura em Música porque estava numa situação financeira difícil. Mais tarde, me formei em História, depois fiz uma pós-graduação em Psicolinguista, e estou prestes a terminar o curso de Filosofia este ano. Estou sempre lendo. Sempre estudando.

SV: Ramon montagNERD, como Gustavo Meli te apelidou.

RM: (Risos) Sim! Eu adoraria estudar Psicologia formalmente e continuar sempre aprendendo coisas novas!

SV: Inacreditável. Como sua presença online.

MESTRE ON-LINE

SV: Como você conseguiu chegar a 100 mil seguidores (04/2024)? Além do seu talento e singularidade, você é seu próprio Community Manager? Você tem uma equipe?

RM: Sim, e é tão divertido! Às vezes um amigo do IP&T, onde tenho meu estúdio (Instituto de Percussão e Tecnologia) Gabriel Coelho me ajudava na edição dos vídeos. Estou alugando um estúdio aqui, e ele vem me dar sugestões dos melhores momentos para transmitir, postar, ele tem um conhecimento vasto… além disso, 90% do trabalho também é feito por mim, e eu gosto muito do processo .

SV: Falando dos seus amigos… e o livro que você escreveu com Alex Cohen? Suas experiências no Drum Channel, Drumeo? Como foi estar nesses lugares épicos?

RM: Tudo foi incrível. **Thomas Lang** é um cavalheiro, um cara adorável. Estávamos conversando pela internet e ele me convidou para ir lá. Foi incrível, ele é tão legal, tudo parecia tão descontraído, como se fôssemos amigos desde a infância. Tocamos algumas músicas, fizemos algumas masterclasses, exclusivas cinco materiais para assinantes e também uma Live Session. Inesquecível.

No **Drumeo** todos foram muito legais, e dividimos nosso tempo com **Alex Cohen** mostrando alguns dos conceitos disponíveis no livro que escrevemos juntos, foi gravado ao vivo, às pressas, mas todos nós gostamos muito desse tempo! Lá gravei 11 aulas sobre bossa nova e outros temas, como *Push-Pull.*





"Open Minded Drumming"
Master Classes de Ramón Montagner
E cursos disponíveis.

Com Alex Cohen e a equipe de Drumeo.

Também gravei aulas de **Open Minded Drumming.**

SV: A rede fundada por Claus Hessler entre outros? Adoro o livro dele e o estilo rudimentar – polirrítmico – ambidestro!

RM: Sim, de fato. **Claus Hessler** é um verdadeiro mestre e um grande amigo pessoal e incrível. Também fiz um curso lá, relacionado a aderência. As coisas estão indo bem. Estou recebendo ofertas para brincar e fazer algumas clínicas em todo o mundo. Médico em turnê pelo mundo

SV: Você esteve na Itália recentemente, não foi?

RM: Sim, estive lá tocando num Festival de Música, fazendo muitas clínicas e masterclasses, por toda a Itália. Depois fui para a Alemanha e para a Holanda também.

Mais tarde neste ano, estarei na Suécia e na Polónia num **Open Minded Drum Camp** e em eventos de percussão, com artistas como **Claus, Anika Niles** e muitos outros colegas.

No outono na Europa, estarei na Suíça e na Alemanha. Isso tudo que planejei até agora este ano.

SV: E quanto ao boato sobre um livro totalmente novo?

RM: É uma realidade. No segundo semestre deste ano, meu livro sobre **Técnica de Slide** será lançado conforme mencionamos. Também estou ansioso para entrar em estúdio até o final do ano e gravar um novo CD solo.

SUAS FERRAMENTAS ARTÍSTICAS

SV: Não é à toa que tantas empresas lutam para ter você em suas equipes! Conte-nos sobre esses instrumentos incríveis que você toca?

RM: Você está certo. Adoro os instrumentos que toco e sou muito grato pelo seu apoio contínuo. Da **Tama Drums Japan, Meinl Cymbals, Promark Sticks e Evans Drumheads**. Além disso, batedores Low Boy. Não posso esquecer que também estou usando a **percussão Meinl.**

A bateria Tama é uma LENDA. Estão prestando mais atenção a cada detalhe; Peter Erskine está hoje tocando um Star Drumkit, e muitos outros caras do Jazzy. Eu tenho uma bateria Bubinga Star, é incrível, feita no Japão.

Meinl é a mistura perfeita entre tradição e inovação, adoro a série Byzance e como você pode articular cada nota independentemente do diâmetro dos pratos.

E é claro que estou extremamente feliz usando **Evans e Promark** por quase 2 décadas. Esse





Com o fundador da "Open Minded Drumming" Claus Hessler.

PROMARK e EVANS sempre com Ramon.

equipamento me faz tocar melhor e com um som surpreendente e de alta qualidade.

SV: Você tem algum instrumento de percussão brasileiro da Meinl?

RM: Sim! Fui à fábrica **Meinl Percussion** principalmente por causa dos Cajons. Eles são incomparáveis. Eles têm tamborins e muitos outros instrumentos brasileiros. Todos os shakers, chocalhos, etc, são deles.

SV: Você joga Cuíca?

RM: Só um pouco.

SV: Por fim, pelo menos UM que você ainda não dominou (risos). O que você acha desse tipo de esforço, de tentar manter viva a chama daqueles bateristas que querem estudar, se inspirar e se aprofundar na percussão latino-americana em inglês, uma língua franca aceita e ensinada em todo o mundo?

RM: É incrível, e o que você mencionou é a razão pela qual decidi postar em inglês há alguns anos, para divulgar nossas vozes.

Você sabe, o português só é falado no Brasil, em Portugal, em Angola, em Macau, em Moçambique… O espanhol é a terceira língua mais falada, depois do chinês e do inglês (língua nativa). Seu trabalho é tão valioso que estou feliz, honrado, diria, por estar em sua capa.

Falando sobre o grande sucesso de Gustavo Meli

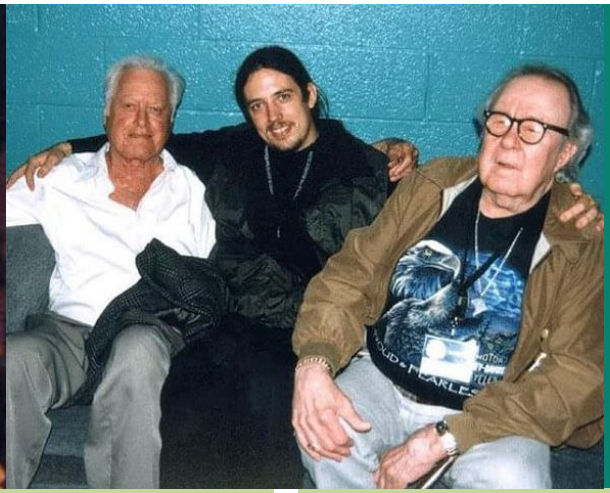
SV: Muito obrigado Ramon pelas suas amáveis palavras! Por fim, o que você diria sobre Gustavo Meli, nosso CEO, um querido amigo de nós dois que despertou tantos nerds da bateria em toda a América Latina depois de vencer o Modern Drummer 2001 contra Derek Roddy (2º lugar) e muitos outros, e depois treinar Eloy Casagrande, outra fera, seu compatriota? (poderíamos dizer que ele é Campeão Mundial tanto como Treinador quanto como Jogador!)

RM: Gustavo é uma referência para toda a América Latina e além. Ele alcançou o nível mais alto. Todos nós conhecemos ele no Brasil. Eu o respeito muito e adoro seu jeito de tocar. Eu gostaria de assistir muito mais dele; no início do século não havia tantas opções como temos hoje…

SV: Você está certo, ele enviou um VHS de Mendoza, a 1.000+ quilômetros de distância da capital, diretamente para os Estados Unidos e ganhou a coroa!

RM: De fato. Sua coordenação, sua potência, sua técnica, SOM, suas duplas nos pés… cada revista, seu trabalho com Vera e muitos outros colegas foi insuperável.





Gustavo Meli, Com a camisa Argentina vencendo o Modern Drummer 2001 (como Eloy Casagrande, seu aluno)

Jim Chapin, Gustavo Meli, Joe Morello.

Gostaria de finalizar dizendo que você, querido baterista, **drum geek / CHOTITO**, deve acreditar em si mesmo, nos seus sonhos, trabalhar duro, estudar com consistência, não abrir mão… É preciso estudar com devoção. Você desenvolverá sua bateria e também sua vida.

SV: Estou grato pela sua inspiração e pela sua declaração. É verdade. Também tenho mais de 40 anos e tocar bateria cura e salva vidas… também melhora a qualidade delas. I aTambém admiro que você seja um homem de família, comprometido com seus entes queridos e humilde como ninguém com seu talento e exposição.

RM: Agradeço a todos vocês da **Drums Geeks, C.H.O.T.I.T.O.S**. revista dos bateristas, e espero continuar divulgando a palavra e a Arte da América Latina para o mundo inteiro. Saudações a Gustavo Meli, Rubén Giudice, você, Sebastian e toda a multidão.

Você pode acompanhar, apoiar e até entrar em contato com ramon nos seguintes links:

www.ramonmontagner.com



Sebastián Vitali

Sebasvitali









LILIAN CARMONA
Maestra latinoamericana y pionera.

LILIAN CARMONA
Latin american teacher & pioneer

Por | By
Sebastián Vitali



SU CARRERA, UN VIAJE INCREÍBLE

Lilian Carmona, originaria de **São Paulo, Brasil**, es conocida como la **primera baterista profesional** de ese país y ha tenido una brillante y sólida carrera, tanto a nivel nacional como internacional.

Comenzó a tocar la batería a los 11 años con el **Trío Sibalanço** y se profesionalizó a los 16 cuando se unió al trío del pianista **Adilson Godoy.**

A los 17 años grabó la banda sonora de la versión brasileña de *"Plaza Sésamo",* con **Amilson Godoy** como director.

Estudió batería en **Berklee College of Music** en Boston, Estados Unidos, y en la escuela de **Kenny Clarke y Dante Agostini** en París, Francia.

Ha tocado y grabado con innumerables artistas destacados, entre los que se encuentran Michel **Legrand, George Shearing, Billy Eckstine, Jorge Calandrelli, Paquito D'Rivera, César Camargo Mariano, Jon Hendricks, Carmen McRae, Steve Ross, Les Elgart, Cláudio Roditi, Luiz. Eça, Baden Powell, Phil Wilson, Leny Andrade, Toquinho, Thiago de Mello, Raúl de Souza, Diana King, Nana Caymmi, Gal Costa, Dominguinhos, Jane Duboc, Romero Lubambo, Major Holley, Nara Leão, Márcio Montarroyos y Miele.**

Ha sido invitada especial de varias orquestas importantes, entre las que se encuentran la **Royal Philharmonic de Londres**, bajo la dirección de **Ettore Stratta**, y la **Banda Sinfônica Jovem de São Paulo**, bajo la dirección de **Mônica Giardini.**

En giras con **Leny Andrade** (Europa), **Toquinho** (Europa), **George Shearing** (EE.UU.), **Sax Brasilis** (Chile), **Raul de Souza** (EE.UU.), **Lilian** siempre se destacó en la prensa del sector, y su nombre apareció en periódicos y revistas como The New York Times, New York Post, Politiken, La Estrella, The Washington Post y **Modern Drummer.**

HER CAREER, AN AMAZING TRIP

Lilian Carmona, hailing from São Paulo, Brazil, is known as the first female professional drummer in that country and has had a brilliant and solid career, both nationally and internationally.

She started playing the drums at 11 with the **Sibalanço Trio**, and became a professional at 16 when she joined pianist **Adilson Godoy's** trio.

At 17 she recorded the soundtrack for the Brazilian version of *"Sesame Street",* with **Amilson Godoy** as the conductor.

She studied drums at **Berklee College of Music** in Boston, USA, and at **Kenny Clarke's and Dante Agostini's** school in Paris, France.

She has played and recorded with countless outstanding artists, among whom are **Michel Legrand, George Shearing, Billy Eckstine, Jorge Calandrelli, Paquito D'Rivera, César Camargo Mariano, Jon Hendricks, Carmen McRae, Steve Ross, Les Elgart, Cláudio Roditi, Luiz Eça, Baden Powell, Phil Wilson, Leny Andrade, Toquinho, Thiago de Mello, Raul de Souza, Diana King, Nana Caymmi, Gal Costa, Dominguinhos, Jane Duboc, Romero Lubambo, Major Holley, Nara Leão, Márcio Montarroyos, and Miele.**

She has been a special guest to several major orchestras, among which are the Royal Philharmonic of London, under conductor **Ettore Stratta**, and the **Banda Sinfônica Jovem de São Paulo**, under conductor **Mônica Giardini.**

In tours with **Leny Andrade** (Europe), **Toquinho** (Europe), **George Shearing** (USA), **Sax Brasilis** (Chile), **Raul de Souza** (USA), Lilian always stood out in the industry's press, and her name came up in newspapers and magazines such as The New York Times, New York Post, Politiken, La Estrella, The Washington Post, and **Modern Drummer.**



Lilian en el escenario con su RMV.

Lilian on stage with her RMV.

Su papel en bandas y orquestas también incluyó varias apariciones en programas de televisión brasileños como **The Record Show, The Hebe Camargo Show y The Ana Maria Braga Show.**

Entre varias producciones brasileñas de musicales de Broadway, actuó en **"Victor & Victoria", "La Bella y la Bestia", "Sweet Charity", "The Producers" y "Hair Spray".**

En su carrera docente, **Lilian** es reconocida por sus continuos aportes a la educación musical y por sus artículos técnicos publicados en revistas especializadas. Ha formado parte del cuerpo docente de reconocidas escuelas como la **UNICAMP, la ULM Tom Jobim** y profesora del **Festival de Invierno de Campos do Jordão.** Actualmente imparte talleres de lectura de tambores y ritmos, enseña en la **EMESP** y dirige una banda de música instrumental. Ella fue profesora de coordinación y lectura a primera vista de Ramon Montagner, ¡y se nota el resultado!

En **2017, Lilian Carmona** lanzó **"The First!"**, su álbum debut en CD en el sello SESC, con una banda de 10 integrantes. Lo pueden escuchar aquí.

¡MAESTRA! Su enfoque académico, más allá de su increíble CV: Trabajé en un hotel en Sao Paulo llamado "**Maksoud Plaza Hotel"**; allí tenían un Club llamado **"150 night club"** y yo conformé durante 7 años las bandas de la casa.

Este club ofrecía diferentes espectáculos durante toda la semana y de gente de todo Brasil y del mundo entero, y el artista que vino a Brasil sin traer a sus músicos se suponía que debía tocar con ellos. Luego conocí a **George Shearing**, quien me trajo a tocar la batería. con su trío en el **Hotel Carlyle** de Nueva York, donde también toqué con **Billy Eckstine,**

Her role in bands and orchestras have also included several appearances in **Brazilian TV shows like The Record Show, The Hebe Camargo Show and The Ana Maria Braga Show.**

Among several Brazilian productions of Broadway musicals, she played in **"Victor & Victoria," "Beauty And The Beast," "Sweet Charity," "The Producers," and "Hair Spray."**

In her teaching career, Lilian is well regarded for her ongoing contributions to musical education and for her technical articles published in specialized magazines. She has been in the faculty of renowned schools such as **UNICAMP, ULM Tom Jobim,** and a lecturer at the **Campos do Jordão Winter Festival**.
She currently gives drum and rhythm reading workshops, teaches at **EMESP** and leads an instrumental music band. She was **Ramon Montagner's** coordination and sight reading teacher, and you can tell the results!

In 2017, **Lilian Carmona** released **"The First!"**, her debut CD album on the SESC label, featuring a 10-piece band.

MAESTRA! Her academic approach, beyond her incredible CV: I worked in a hotel in Sao Paulo named **"Maksoud Plaza Hotel"**; there they had a Club called ***"150 night club"*** and I belonged for 7 years to the house bands.

This club offered different shows the whole week and from people from all over Brazil and the whole World, and the artist who came to Brazil without bringing their musicians I was supposed to play with them, Then I met **George Shearing** who brought me to play drums with his trio in the Hotel **Carlyle** in New York, where I also played with **Billy Ecstine, Carmen Mc Rae,**



Lilian en una de sus presentaciones.

Lilian in one of her presentations.

Carmen Mc Rae, Michel Legrand, varios artistas tremendos con los que todavía no puedo creer que haya tocado. Fue una gran experiencia para mí, particularmente también pude tener contacto con varios bateristas como yo, de Estados Unidos, Europa y el mundo entero. Estaba bastante seguido intercambiando material, les enseñaba a tocar Samba y ellos a mí me enseñaron a tocar otros ritmos.

Desafortunadamente, toda la banda fue despedida alrededor de 1990, y toda la situación en Brasil era demasiado complicada... no había conciertos, ni clubes nocturnos, ni nada... No pudimos tocar en vivo.

Escuché que estaban buscando un profesor, en una escuela recientemente abierta en Sao Paulo, así que conseguí el trabajo, como profesor de batería, y he estado trabajando con ellos desde ese entonces y hasta estos días. Incluso he empezado a embarcarme, después del COVID, en dar clases online. Ahora tengo estudiantes en todo el mundo que quieren aprender a tocar realmente bossa nova y todos los ritmos brasileños, **Ijexá, Maracatú, Baiao**, y también otros como **Salsa**, e incluso no bateristas que quieren aprender a leer a primera vista. ya que tengo un método propio desarrollado durante las últimas décadas que ha demostrado ser efectivo. Yo era el líder de una Big Band exitosa. En aquel entonces, tuve tantos conciertos debido a ese aspecto que siempre subrayaron mis empleadores en el negocio de la música. Sólo éramos 4 o 5 en Brasil capaces de leer a primera vista. Eso abrió muchas puertas.

La primera pregunta que les hago a mis alumnos al respecto es *"¿Qué pretendes con tu vida? ¿Quieres formar tu propia banda? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres ser baterista de Broadway, baterista de estudio?*

Michel Legrand, several tremendous artists that I still cannot believe I've played with.

It was a great experience for me, particularly I was also able to have contact with several drummers like myself, Several drummers from the USA, Europe and the whole world. I was quite often exchanging material, I was teaching them how to play Samba and they taught me how to play other rhythms.

Unfortunately, the whole band was fired around 1990, and the whole siutuation back in Brazil was way too complicated… there were no gigs, no night clubs, no nothing… We weren't able to play Live.

I heard they were looking for a teacher, in a school recently opened in Sao Paulo, so I got the job, as Drum teacher, and I've been working with them forever since, up until these days. I've even started to embark myself, after COVID, to teaching online classes. Now I have students all over the world who want to learn how to really play bossa nova and all brazilian rhythms, Ijexá, Maracatú, Baiao, and also another ones like Salsa, and even non drummers that want to learn **Chart Reading** at *first sight*, since I have my own method developed for the last decades that has proven to be effective. I was the leader of a succesful Big Band. Back then, I had so many gigs because of that aspect that was always underlined by my employers in the music business. We were only 4 or 5 in Brazil able to **Sight Read**. That opened many doors.

The very first question I make to my students regarding this is *"What do you intend with your life? Do you want to form your own band? Do you want to be succesful? Do you want tu be a broadway drummer, a studio drummer?*



Dándolo todo junto a la orquesta.

Leading an orchestra with her unique approach

En mi opinión, el mejor profesor para principiantes debería ser un profesor de la "Vieja Escuela". Todos lo básico, deben ser FUERTE. ***Para convertirte en el baterista que deberías ser, debes estar preparado. Debes desarrollar tus manos, pero la coordinación debe ser lo más importante, ¡ya que tenemos cuatro extremidades!*** Muchas veces la gente confunde técnica con coordinación… ¡dos temas completamente diferentes! Estudié muchas horas al día la coordinación de las 4 extremidades. Es importante volver a lo básico y enseñar los **150 solos de Wilcoxon, los 14 solos de caja modernos de John Pratt, Stick Control,** quiero decir, estos son algunos ejemplos de los conceptos básicos que tendrás que enseñar, de ahí puedes cambiar a otros temas. como tocar la batería Funk con los métodos funk de David Garibaldi, tocar la batería Jazz con miles de métodos, pero la **BASE TIENE QUE SER SÓLIDA**.

La lectura a primera vista es lo más importante para un baterista profesional hoy en día. Te pagará bien en los ensayos, en los estudios, con los directores, productores y en la vida… porque el tiempo es dinero. Al ser un baterista completo, debes dominar todos los estilos; por ejemplo, si quieres postularte para un trabajo en Broadway, la primera prueba es solo leer, luego verificarán tu dominio del ritmo, la sensación, el tiempo y el estilo. Por eso la lectura es TAN importante para todo baterista profesional… debemos poder plasmar nuestras ideas, o las de cualquier otra persona que nos inspire, mostrando la información en una parte de batería, de manera precisa y en tiempo real.

Siempre les digo a mis alumnos: no es necesario ser un virtuoso, pero puedes avergonzarte en cualquier situación. Es muy malo tener vergüenza, o sea, un chico de la banda te dice *"vamos a tocar un poco de afro, vamos a tocar un poco de salsa, un poco de*

The best teacher for beginners in my opinion, should be an old style teacher. All the goods, the basics, must be STRONG. In order to become the drummer you ought to be, you've got to be prepared. You must develop your hands, but coordination must be the most important, since we have four limbs! Many times people misunderstand technique with coordination… two completely different subjects! *I studied many hours a day 4 limbs coordination.* It's important to go back to basics and teach the ***150 solos from Wilcoxon, John Pratt's 14 modern snare solos, Stick Control***, I mean these are some examples about the basics you'll have to teach, from there you can change to another subjects, such as **Funk** drumming with **David Garibaldi's** funk methods, Jazz drumming with thousand of methods, but the **ROOT HAS TO BE SOLID**.

Sight reading is the most important thing for a professional drummer nowadays, It'll pay you well in rehearsals,studios, with conductors, producers and in life… because Time is Money. Being an all around drummer, you have to master all styles, for example if you want to apply for a *Broadway* job, the first test is only reading, then they'll check your groove, feel, time, and style command. That's why reading is SO important for every professional drummer.. we must be able to put our ideas, or anyother's ones that inspire us, showcasing the information in a drum part, precisely and in real time.

I always say to my students, you don't have to be a *virtuose* but you can be ashamed in any situation. It's really bad to be ashamed, I mean, a guy in the band tells you *"Let's play some Afro, let's play some Salsa, some Reggae, whatever… a bolero, bossa nova"*, and you look at the band leader and you say *"I missed that class, I don't have a barely idea of it"… "I don't know the ostinatos or characteristics"*. It's impossible to be phenomenal in 10 rhythms, but you must be able to



En el escenario con una hermosa Pearl.

On stage with a beautiful Pearl.

reggae, lo que sea… un bolero, bossa nova”, y miras al líder de la banda y le dices *“Me perdí esa clase, no tengo ni idea de ella”… “No conozco los ostinatos ni las características”*. Es imposible ser fenomenal en 10 ritmos, pero debes poder tocar una canción en esos 10 estilos, respetando el ADN de los ritmos de cada estilo… esto implica coordinación para estar pendiente de cada ostinato.

¡Muchísimas GRACIAS querida MAESTRA LATINOAMERICANA de Batería! ¡PIONERA!

Sigue su trabajo en sus redes:

play a song in thos 10 styles, respecting the DNA of the rhythms of each styles… this implies coordination to be aware of every ostinato.

THANK YOU so much, dear MAESTRA LATINOAMERICANA of Drums! PIONEER!

Follow her work on her networks:



Sebastián Vitali

Sebasvitali

EMEBÉ
Comunicación Visual

Diseño gráfico personalizado para ploteos de impresión y corte

Seguinos en redes



Vinilos autoadhesivos para cuerpos de bateria (Estilos oyster, nacarado y madera)
Catálogo con mas 80 modelos para elegir. Se puede personalizar con la imagen que quieras.



Pintura customizada. Decals en vinilos de corte.



Logotipos y gran variedad en vinilos.



Diseños e ilustraciones para parches de bombo.

15.2726.6488 Mariano

emebecomunicacionvisual@gmail.com

El primer

DRUM SHOP

de LATINOAMÉRICA

desde 1984

DRUMMER

DRUM SHOP

+54911-6958-1766

www.drummerdrumshop.com

info@drummerdrumshop.com

@drummerdrumshop

Bartolomé Mitre 1301 (1036) - CABA - República Argentina

76



HIDRATACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL BATERISTA

Hydration And Recovery Of The Drummer

Por | By
Aron Brizuela



Nosotros los bateristas, sabemos muy bien que llegamos al límite de nuestra resistencia. Nuestro gasto energético durante un recital/grabación/ensayo/práctica, puede variar dependiendo de varios factores como la intensidad, duración de los mismos, la técnica al tocar la batería, la edad, nuestra condición física, entre otros.

En general, se estima que un baterista puede llegar a quemar alrededor de **400 – 600 calorías por hora durante un concierto enérgico**, debido a nuestro constante movimiento de brazos y piernas, así como la energía requerida para mantener el ritmo y coordinar las diferentes partes del cuerpo. ¡Ni hablar si también cantamos o hacemos coros!

Es importante aclarar que esta cifra es solo estimativa, y puede variar dependiendo de las circunstancias individuales de cada baterista, mencionadas en el párrafo inicial.

De esta manera, sabemos que nuestra exigencia física al momento de tocar, sumada al calor ambiental (ya sea de la sala de ensayo, el estudio o el bar con poca ventilación en el que muchos de nosotros tuvimos que subir a darle a los parches) aumenta de una manera muy importante la producción de calor del cuerpo.

Fisiológicamente nuestro organismo responderá a este incremento de temperatura, con dos mecanismos: **evaporación y sudoración**. En consecuencia, habrá una pérdida de líquidos (agua básicamente) y electrolitos. Pero, ¿Qué son los electrolitos? Son componentes muy importantes, con funciones muy importantes también, y una de ellas es la contracción muscular. Podemos mencionar el Sodio, Potasio, Cloro, Magnesio, Zinc.

Esto tuve que aprenderlo, no en la teoría, sino en la práctica. Septiembre del Año 2017, y por cuestiones de dinero y ‘’horas de grabación escasas’’, con

We drummers know very well that we usually reach the limit of our resistance. Our energy expenditure during a recital/recording/rehearsal/practice may vary depending on several factors such as intensity, duration, technique when playing the drums, age, our physical condition, among others.

In general, it is estimated that a drummer can burn around **400 – 600 calories** per hour during an energetic gig, due to our constant movement of arms and legs, as well as the energy required to maintain the rhythm and coordinate while hitting different components of the drumset; Not to mention if we also sing or do backing vocals!

It’s important to clarify that this figure is only an estimate, and may vary depending on the individual circumstances of each drummer, mentioned in the opening paragraph.

In this way, we know that our physical demands when playing, added to the ambient heat (wether it’d be our rehearsal room, the studio or the poorly ventilated bar where many of us had to go up to hit the drumheads) This greatly increases the body’s heat production.

Physiologically, our body will respond to this increase in temperature, with two mechanisms: **evaporation and sweating.** Consequently, there will be a loss of fluids (basically water) and electrolytes. But what are **electrolytes**? They are very important components, with very important functions as well, and one of them is muscle contraction. We can mention Sodium, Potassium, Chlorine, Magnesium, Zinc.

I had to learn this, not in theory, but in practice. September 2017, and due to money issues and “scarce of recording hours,” with our band

nuestra banda ***"Laválazapa"***, me puse la meta de grabar 12 canciones en 4 horas de estudio. De entrada, el dueño del lugar me dijo: *''Es una sala chica. Vas a tener que grabar sin aire acondicionado, porque el sonido del mismo, se mete por los condensers".* Con la banda hacemos una fusión de metal, rock, punk, y reggae ska. Me gusta tocar con un buen volumen, por ende, ya sabía que iba a transpirar considerablemente. Pensé en la solución inmediata, la de tener una botella grande con agua al lado, y listo a grabar.

Iba por el décimo tema, 3 horas y media ya transcurridas, me quedaban dos canciones, pero empecé a sentir mis manos y piernas acalambrarse de a poco. *''¿Cómo puede ser? ¿Si estuve tomando agua todo el tiempo?"* me pregunté. Terminé la grabación, no muy cómodo que digamos, a tal punto que no podía ni abrir la botella con agua.

Al pasar las horas, me di cuenta de qué había sucedido. Durante la grabación, reponía el líquido perdido, pero ¿y los famosos electrolitos mencionados anteriormente?, sumado a la perdida de energía debido a el esfuerzo físico de estar grabando todo ese tiempo.

Así como cuidamos nuestras extremidades, puliendo siempre una buena técnica, adquiriendo una buena banqueta para favorecer nuestra postura, calentamos antes de ensayar/tocar para evitar lesiones o *tendinitis,* también debemos cuidar nuestra correcta **hidratación** (y alimentación por supuesto) a la hora de subirnos a un escenario, o meternos a una sala de ensayo (y no, NO ME REFIERO a la bebida alcohólica que empieza con "C", guiño guiño). De esta manera también evitaremos lesiones, *tendinitis,* valga la redundancia, y malos ratos, como acalambrarse en medio de un recital. ¡Tengamos en cuenta que la deshidratación es el principal factor de disminución del rendimiento!

Me atrevo a decir que todos nosotros, o al menos la mayoría, tocamos en bares, boliches, eventos, *bailantas,* festivales. Sabemos muy bien que, a la hora de comer y beber, esto está representado generalmente por la pizza y la cerveza que nos ofrecen. Y aquí es donde tenemos que diferenciar entre nuestra alimentación habitual, y nuestra alimentación ocasional o placentera. Las dos recién citadas, entran en la última clasificación por supuesto.

Es importante generar un equilibrio entre ambos términos, en donde nuestra alimentación sana y habitual, perdure en el tiempo, y en la que la alimentación ocasional y placentera, sea justamente eso. Encontrar el equilibrio en ambas situaciones, es fundamental a corto y largo plazo, para velar por nuestra salud.

Quiero hacer un pequeño paréntesis también para nombrar la importancia de realizar actividad física

"Laválazapa" (*"Clean your Sneakers"*), I set the goal of recording 12 songs in 4 hours of studio time. At first, the owner of the place told me: *"It's a small room. You're going to have to record without air conditioning, because the sound from it gets through the condensers."* With the band we make a fusion of metal, rock, punk, and reggae ska. And I also like to play at a good volume, so I already knew I was going to sweat considerably. Then I thought of the immediate solution, having a large bottle of water next to me, and get ready to record.

I was on the tenth song, 3 and a half hours later, I had two songs left, but I began to feel my hands and legs cramping little by little. "*How can it be? I was drinking water the whole time?"* I asked myself. I finished the recording, not very comfortable, to the point that I couldn't even open the bottle of water.

As hours passed, I realized what had happened. During recording, I replaced the lost liquid, but what about the famous **electrolytes**? Added to the loss of energy due to the physical effort of recording all that time.

Just as we take care of our extremities, always polishing good technique, acquiring a good drum throne to favor our posture, we warm up before rehearsing/playing to avoid injuries or ***tendinitis,*** we must also take care of our correct **hydration** (and nutrition of course) when it comes to getting on. to a stage, or get into a rehearsal room (and no, I'M NOT REFERRING to the alcoholic drink that starts with "B", iykwim). In this way we will also avoid injuries, tendinitis, worth the redundancy, and bad moments, such as cramping in the middle of a recital. Let's keep in mind that **dehydration** is the main factor in decreased performance!

I can guess that all of us, or at least most of us, play in bars, clubs, events, dance halls, festivals. We know very well that, when it comes to eating and drinking, this is generally represented by the pizza and beer that they offer us. And this is where we have to differentiate between our habitual eating, and our occasional or pleasurable eating. The two just mentioned, of course, fall into the last classification.

It is important to create a balance between both terms, where our healthy and habitual diet lasts over time, and where occasional and pleasurable eating is just that. Finding balance in both situations is essential in the short and long term, to ensure our health.

I also want to make a small parenthesis to mention the importance of doing physical activity regularly. From going for a walk, jogging, gym, soccer, tennis,



regularmente. Desde salir a caminar, trotar, gimnasio, fútbol, tenis, etcétera. Toda actividad que le demos al cuerpo, es beneficiosa, es salud pura. Y tengamos en cuenta que nuestro trabajo como bateristas, es meramente físico. Mantenernos en buena forma, nos ayudar a alcanzar nuestro máximo potencial.

Ahora, **¿Cómo sería el esquema correcto hidratarnos correctamente?** La clave es antes, durante y después del ensayo/grabación/recital.

Por lo que vimos, no solo se trata de agua, por lo tanto, me gustaría nombrar entonces a las famosas bebidas deportivas o isotónicas, diseñadas para recuperar los electrolitos y energía perdida durante el ejercicio, o en nuestro caso, durante el disfrute con el instrumento más hermoso. Entre las más conocidas comercialmente podemos mencionar a él ***Gatorade o Powerade,*** y están constituidas por:

- Agua.
- Una fuente de Hidratos de Carbono: glucosa, maltodextrina, fructosa, sacarosa o una combinación de éstas. Nos ayudará a recuperar la energía perdida, de forma rápida,

etc. Any activity that we give to the body is beneficial, it is pure health. And let's keep in mind that our work as drummers is merely physical. Staying in good shape will help us reach our maximum potential.

Now, what would the correct scheme be to hydrate ourselves correctly? The key is before, during and after the rehearsal/recording/recital.

From what we saw, it is not only about water, therefore, I would like to name the famous sports or isotonic drinks, designed to recover l electrolytes and energy lost during exercise, or in our case, during enjoyment with the most beautiful instrument. Among the best known commercially we can mention **Gatorade or Powerade**, and they are made up of:

- Water.
- A source of Carbohydrates: glucose, maltodextrin, fructose, sucrose or a combination of these. It will

ya que estos hidratos de carbono simples se absorben rápidamente.

- Sodio, Potasio, Cloruro, Zinc, mediante la cual reponemos estos minerales, ayudando a la contracción muscular.

¿Una opción más económica, rápida y que podemos hacerla en casa? Una BEBIDA DEPORTIVA CASERA:

Para medio litro:

- 1 naranja/limón/mandarina (exprimidos, colados o no según preferencia). Esto es para saborizar.
- 1 cucharada colmada de azúcar (energía).
- ¼ de cucharadita de té al ras de sal fina (electrolitos).
- 400 ml aproximadamente de agua.

¿Otras opciones prácticas?

- Licuado de frutas.
- Yogur con cereal o frutas.
- Arroz con leche o avena con leche.
- Sándwich de Jamón y queso.
- Frutas o ensalada de frutas.

Podemos ver lo súper importante que es mantenernos hidratados mientras tocamos. Con toda la energía que gastamos al tocar y moviéndonos, es fácil deshidratarnos sin darnos cuenta. Lo bueno es que hay muchas opciones de bebidas y alimentos. Elijamos las opciones que más nos gusten, para mantenernos sanos, con energía, y de esta manera cuidarnos, evitar lesiones y dar lo máximo en cada presentación o grabación, disfrutando de este maravilloso instrumento.

Aaron Brizuela **|** *Músico Baterista. Sesiones para show y grabaciones. Soy el de las caras locas al tocar, y me gusta hacer drum covers.*

help us recover lost energy quickly, since these simple carbohydrates are absorbed quickly.

- Sodium, Potassium, Chloride, Zinc, through which we replenish these minerals, helping muscle contraction.

A cheaper, faster option that we can do at home? A HOMEMADE SPORTS DRINK:

For 17 Fl. Oz (atound half a liter):

- 1 orange/lemon/tangerine (squeezed, strained or not according to preference). This is for flavor.
- 1 heaped tablespoon of sugar (energy).
- ¼ teaspoon of fine salt (electrolytes).
- Approximately 400 ml of water.

Other practical options?

- Fruit smoothie.
- Yogurt with cereal or fruits.
- Rice pudding or oatmeal with milk.
- Ham and cheese sandwich.
- Fruit or fruit salad.

We can see how super important it is to stay hydrated while playing. With all the energy we expend touching and moving, it's easy to become dehydrated without realizing it. The good thing is that there are many options for drinks and food. Let's choose the options that we like the most, to stay healthy, with energy, and in this way take care of ourselves, avoid injuries and give our best in each presentation or recording, enjoying this wonderful instrument.

Aaron Brizuela *Drummer.Live and Recording Sessions*. "I am that one with the crazy AF faces when playing, I love to record drum covers"



Aron Brizuela
©Licenciado en Nutrición. PHD in Nutrition (B.A. MP 694)

Aron Brizuela | Aron Boy


Hendrix
WWW.HENDRIX.COM.AR
ESTAMOS CREANDO HISTORIAS
NUEVA SUCURSAL
AV. BELGRANO 1415
CIUDAD DE MENDOZA
VISITA NUESTRA REDES
HENDRIXMUSICA
2604-438904

KORG NEW. MUSIC. ALWAYS.



BEATLAB mini

Metrónomo & Entrenador Rítmico.

Te presentamos a **BEATLAB mini**: una **herramienta de entrenamiento** que te permite practicar el ritmo de forma más precisa y divertida. Además de una versátil función de **metrónomo con una amplia gama de sonidos**, incluyendo voz humana y patrones con sonidos reales de batería, esta unidad proporciona una función de entrenamiento que detecta y evalúa la discrepancia entre el metrónomo y las notas que tocas. Esto significa que podés desarrollar un sentido perfecto del ritmo haciendo que tu entrenamiento rítmico sea superior.

+54 9 11 2260-1606

KORGLATINOAMERICA

IMPORTMUSICARGENTINA

VENTAS@IMORTMUSIC.COM.AR

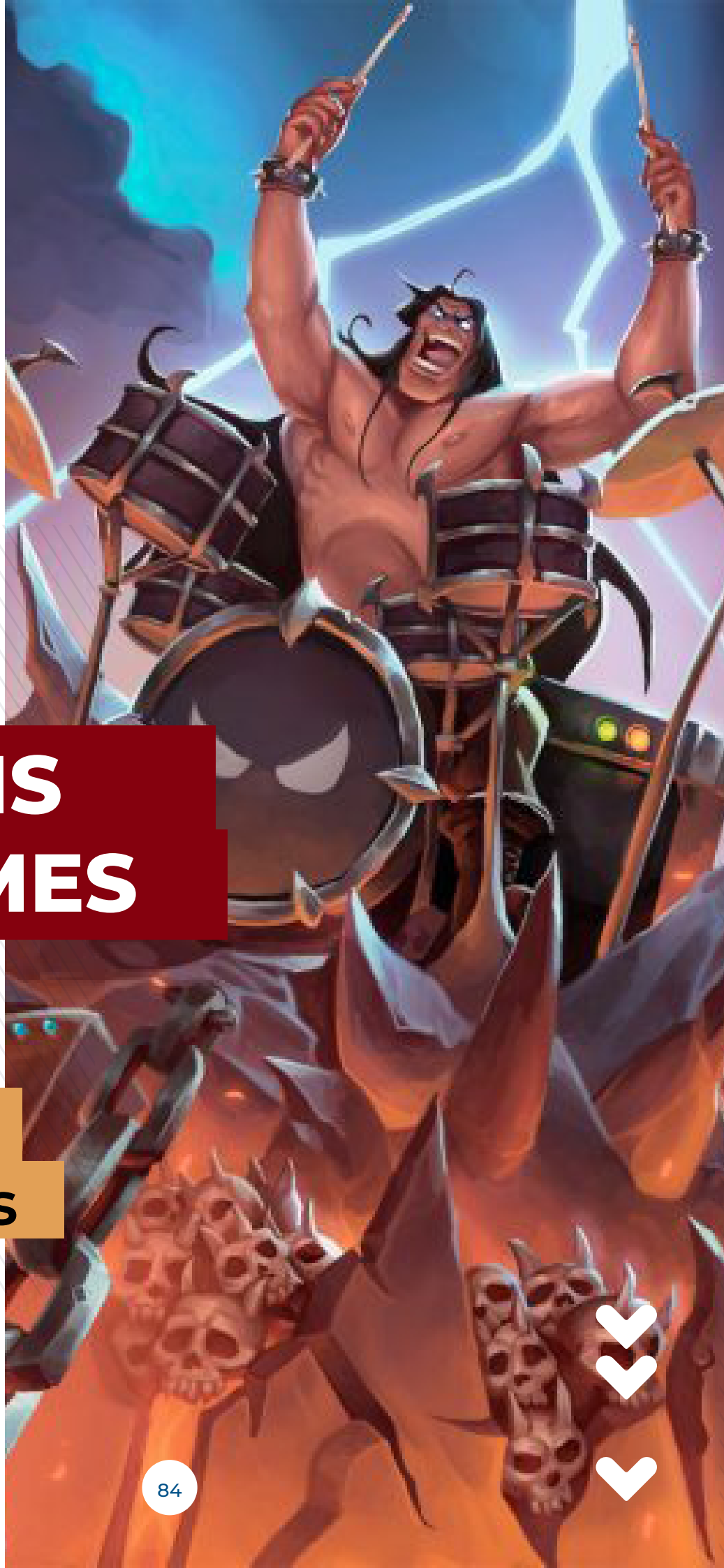

istanbulagop.arg
istanbul
Agop
Handmade cymbals from Turkey.
ENCONTRALOS EN
zona-soul.com.ar

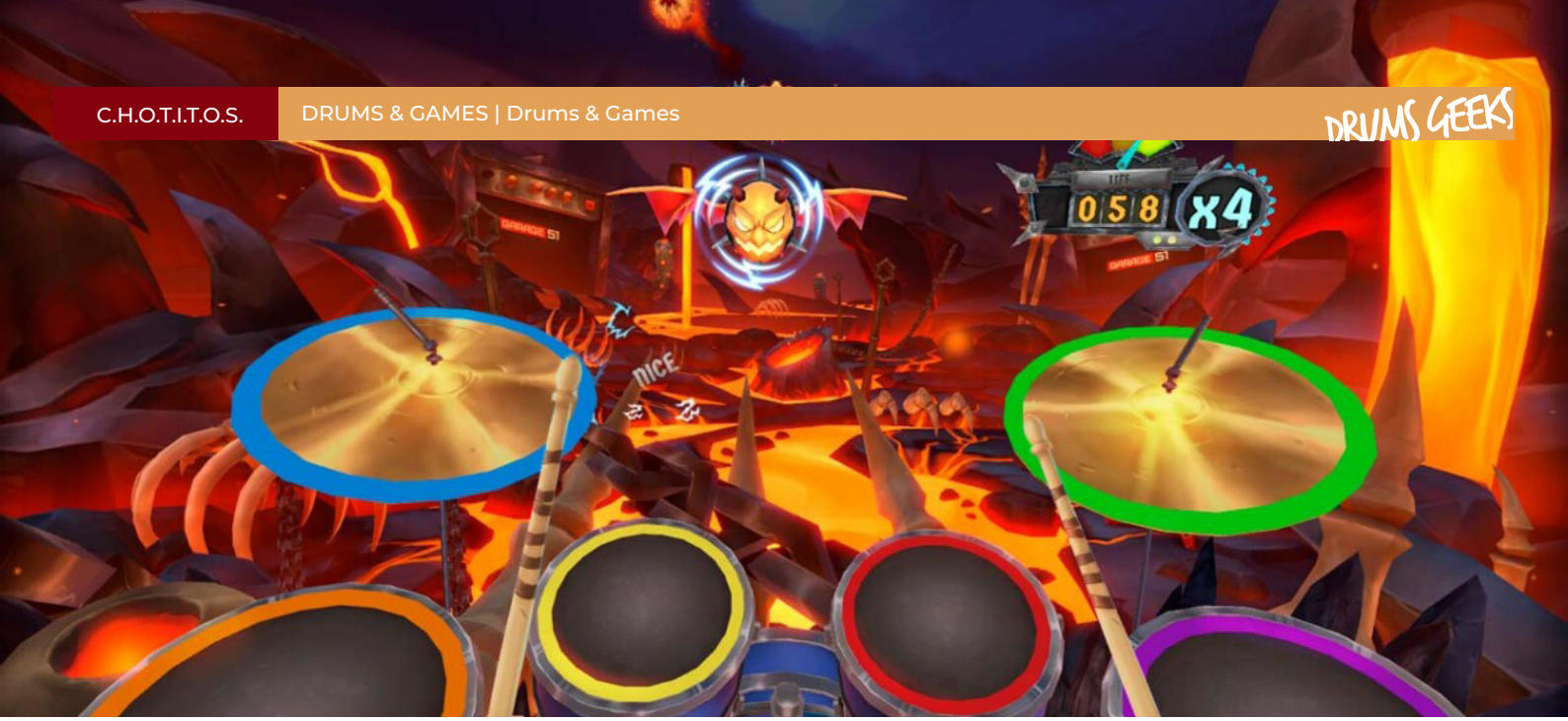
84

DRUMS & GAMES

Drums & Games

Por | By
Luciano Serrati





En el año 2008, a mis 6 años, era notorio en mi un marcado interés por la música sin estilos definidos escuchando **The Beatles, Queen, Kiss, Michael Jackson**, entre otros que descubría descargando canciones del antiguo programa **Ares.** Pero siempre sintiéndome atraído en las obras por sonidos de platillos y tambores.

Así fue como en mi primer consola de juegos, una *Playstation 2,* entre ***FIFA, PES (Pro Evolution Soccer) y Grand Theft Auto***, mi juego preferido fue el ***Guitar Hero*** con sus versiones para batería entre las que ejecutaba temas de ***Guns N Roses, Metallica, Black Sabbath, Evanescence, Paramore, Blink 182, The Offspring, etc***.

Es así que mi incursión como ***gamer***, influyó notablemente en el amor por el instrumento, afinando mis reflejos y motricidad para hacer movimientos que requieren de precisión. Si en el juego tus golpes no son precisos, perdés, pudiendo a través del juego reconocer los tiempos de una obra. Indefectiblemente sentí la necesidad de que deje de ser un juego y comenzar a ejecutar el instrumento real.

A los 9 años comencé a tomar mis primeras clases de batería, las cuales se hicieron extensivas hasta la fecha pasando por diversos profesores y de todos he logrado absorber algo de su conocimiento.

Decidí tomar la música como profesión y estudiarla ingresando a la **Carrera de Música Popular en la Facultad de Artes de la UNLP (Universidad Nacional de la Plata)** y prosiguiendo en la actualidad, desafiando mi condición de *Asperger,* con mi formación en el **Conservatorio de Música Gilardo Gilardi** de la ciudad de La Plata, cursando el profesorado en educación musical con orientación en percusión.

In 2008, when I was 6 years old, I had a noticeable interest in music without defined styles, listening to **The Beatles, Queen, Kiss, Michael Jackson**, among others that I discovered by downloading songs from the old *Ares* program. Nevertheless, I was always feeling attracted by sounds of cymbals and drums above any other.

That's how on my first gaming console, a *Playstation 2,* between **FIFA, PES (Pro Evolution Soccer) and Grand Theft Auto**, my favorite game was **Guitar Hero** with its drum versions, among which I played **Guns N Roses songs, Metallica, Black Sabbath, Evanescent, Paramore, Blink 182, The Offspring,** etc.

Thus, my gamer life significantly influenced my love for the instrument, developing my reflexes and motor skills to make movements that require extreme precision. If in the game your hits are not precise, you lose, and through the game you can recognize the timing of a play.
Invariably I felt the need to stop taking this as a videogame and start playing the real instrument.

At the age of 9 I started taking my first drum classes, which became extensive to date, through various teachers. I have managed to absorb some of their knowledge, different approaches from all of them.

Furthermore, I decided to take music as a profession and study it, entering the **Popular Music Degree at the Faculty of Arts of the UNLP (National University of La Plata)** and continuing today, challenging my ***Asperger's*** condition, with my training at the **Conservatory of Music Gilardo Gilardi** from the city of La Plata, studying music education teaching with focusing on percussion.

Although studying often limits us in schedules,Quite often, I can embrace and PLAY these passions in



GH3, Juego que le inspiróa ser baterista.

GH3, Game that inspired him to become a drummer

Si bien el estudio muchas veces nos limita en horarios, despunto el vicio en alguna sala de ensayo grabando drum covers que subo a mi canal de youtube (*LucianoSerraiti12*) donde a la vez, como se dijo en el inicio del relato, también reflejo mi gusto por los videojuegos. Ambas pasiones nacieron en mí y me acompañarán por siempre. ¡Gracias **C.H.O.T.I.T.O.S.** por permitirnos expresar también a los más jovenes nuestra voz! **¡Gustavo Meli, Sebastián Vitali,** el diseñador del drumming **Renso Leonardi** y todo el equipo!

a rehearsal room, by recording drum covers that I upload to my YouTube channel *(LucianoSerraiti12*) where at the same time, as said at the beginning of the story, I also reflect my taste. . for video games. Both passions were born in me and will accompany me forever. Thank you for allowing us, young drummers, to express ourselves, Drums Geeks! **Gustavo Meli, Sebastián Vitali,** drumming graphic designer maestro **Renso Leonardi** and the rest of the team!



Luciano Serrati

Luciano serraiti

PAISTE

SONIDO HECHO A MANO + CALIDAD SUIZA



SERGIO MASCIOTRA

+54 9 11 2260-1606

PAISTELATINOAMERICA

IMPORTMUSICARGENTINA

VENTAS@IMORTMUSIC.COM.AR


VIC FIRTH®
EL PAR PERFECTO
Artista Vic Firth:
IGNACIO SVACHKA
Percusión orquestal & Placas
Teatro Colón / Disney / Ricky Martín.
WWW.IMPORTMUSIC.COM.AR
VICFIRTHARGENTINA
IMPORTMUSICARGENTINA


LUN A VIE 10 A 18:00 HS | SAB 10 A 13:00 HS
MEXICO 737, SAN TELMO, CABA
Professional
ZONA SOUL
Drumshop
zona_soul
54 (9) 11 2867-7305
zona-soul.com.ar

90



ENTRE EL TALLER Y LA ORQUESTA

Between The Workshop And The Orchestra

Por | By
Herman Steiner



Gesteiner, Instrumentos de Percusión orquestales de exportación.

Una Historia de lucha, amor por la percusión y la Industria Nacional por Herman Steiner

Comencé a tocar la bateria a muy temprana edad, motivado por el clima familiar. Mi hermano mayor estudiaba piano, y la percusión se presentó como algo de orden natural, una especie de reminiscencia que guiaba a ese cuerpo pueril y promovía la curiosidad sobre los objetos de la casa, percutiéndolos.

Éso me llevo a sintetizar en una primera instancia de manera casi intuitiva, esa cualidad musical llamada **ritmo.** Con tan solo diez años empecé a tomar clases de batería con **Arístides Leal** (baterista de jazz de la zona sur) a unas cuadras de mi casa.

Más tarde en la adolescencia, la necesidad de ampliar el espectro se hizo evidente, y tanto la altura temperada del sonido, como su consecuente verticalidad; es decir la armonía, se impusieron como fueros de curiosidad cada vez mas creciente. En algún punto el hecho de que mi hermano estudiara piano, funcionaba como agente catalizador para que esa corriente tomara forma en otras fuentes sonoras. Investigando empecé a estudiar cada vez con mayor compromiso, y me topé con toda una serie de instrumentos de percusión que no era habitual encontrar en formaciones de música popular, como por ejemplo: **la marimba, el xilofóno y el glockespiel,** entre otros accesorios de la percusión sinfónica conocidos el **triangulo, las castañuelas, los woodlocks y la pandereta.**

Ante la decisión de abarcar el lenguaje propio de cada instrumento, en un punto determinado del estudio me di cuenta de que para mi condición, no era de fácil acceso adquirir la materialidad del instrumental que requería para sostener un estudio más efectivo en el tiempo, se me hacía necesaria la posibilidad de contar con algún instrumento de placas, para así estudiar cotidianamente sin trasladarme a la **Escuela de**

Gesteiner, Export orchestral percussion instruments.

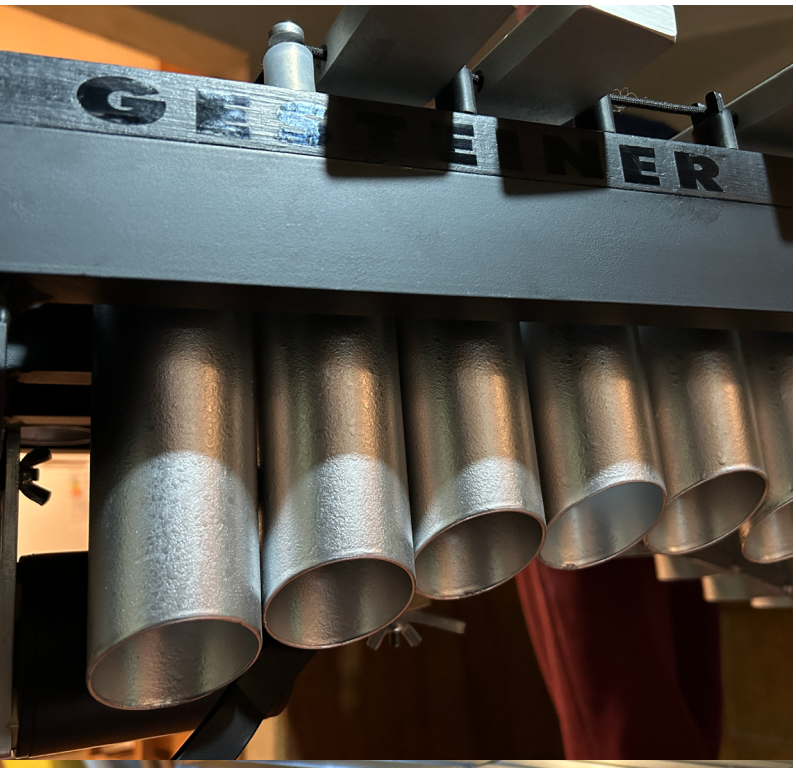
A story of struggle, love for percussion and the National Industry by Herman Steiner

I started playing drums at a very early age, motivated by the family environment. My older brother studied piano, and percussion was presented as something of natural order, a kind of reminiscence that guided that childish self and promoted curiosity about all the objects in the house, percussing them.

That led me to synthesize, in a first instance, almost intuitively, that musical quality called **rhythm.** When I was only ten years old I started taking drum lessons with **Arístides Leal** (jazz drummer from the southern BA suburban area) a few blocks from my house.

Later as a teenager, the need to broaden the spectrum became evident, and both the tempered pitch of the sound and its consequent verticality; that is, harmony, were imposed as a source of increasingly growing curiosity. At some point, the fact that my brother studied piano worked as a catalyst for that stream of conciousness to take shape in other sound sources. Investigating, I began to study with greater and greater commitment, and I came across a whole series of percussion instruments that were not common to find in popular music groups, such as: **the marimba, the xylophone and the glockespiel,** among other accessories of the **Symphonic percussion known as the triangle, the castanets, the woodlocks and the tambourine.**

I was decided to cover the language of each instrument, and at a certain point in my studies I realized that given my economic condition, it was not easy to acquire the instruments that I required to mantain a more effective study over time, I needed the possibility of having a percussion melodic instrument, in order to study daily without going to the **School of**





Arriba: Araujo dando su clinica.

Above: Araujo at his clinic.

Below: Gusteca junto a Araujo.

Below: Owner Gusteca with Araujo.

Bellas Artes de Quilmes, donde había comenzado a formarme con el Maestro **Juan Ringer** *-percusionista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires-.*

Mi padre ejercía el oficio de carpintero desde que tengo memoria y la conexión se hizo evidente. Al poco tiempo empezamos a investigar y diseñar las posibilidades de construir un xilofóno como primer desafío en el marco de la ***luthería***, y asimismo ampliar paulatinamente la técnica hacia otros instrumentos de la percusión. El desarrollo fue arduo, nada fácil, muchísimas pruebas en materiales de toda índole, costos diversos, y toda una serie de inconvenientes propios de una industria sin un gran historial o desarrollo en nuestro suelo.

En aquel periodo adolescente, también comencé a formar parte de la **Orquesta Estudiantil de Buenos Aires**, dirigida por el compositor y director **Guillermo Jorge Zalcman,** que funcionaba en el barrio de Once (Caba), más precisamente en la escuela Mariano Acosta, donde tuve mis primeras experiencias como músico de orquesta.

Habiendo pasado casi veinte años y un abanico de experiencias diversas, tanto como músico, evaluador

Fine Arts of Quilmes, where I had begun to train with Maestro **Juan Ringer** *-percussionist of the Buenos Aires Philharmonic Orchestra-.*

My father had been a carpenter for as long as I can remember and the connection was evident. Soon we began to investigate and design the possibilities of **building a xylophone** as the first challenge as Luthiers, and also gradually expand the technique to other percussion instruments. The development was arduous, not easy, many tests on all kinds of materials, various costs, and a whole series of drawbacks typical of an industry without a great history or development in our homeland.

On that teenage period, I also began to be part of the **Buenos Aires Student Orchestra,** directed by the composer and conductor **Guillermo Jorge Zalcman,** which operated in the Once neighborhood *(BA downtown)*, more precisely at the Mariano Acosta school, where I had my first experiences as an orchestral musician.

By now, I have spent almost twenty years on the Business and a range of diverse experiences, both as

de costos, comunicador, y cada una de las encrucijadas que se presentan al emprender y gestionar un proyecto de luthería,

Gesteiner es el resultado de una búsqueda relacionada con una forma de vida, la ***exploración en los límites de la contingencia para sostener el arte de la percusión,*** con la voluntad de ofrecer siempre lo mejor, teniendo en cuenta el trabajo, en el marco de las posibilidades concretas que presenta el medio musical y la industria cultural en estas tierras. El horizonte no es menor, la historia de la luthería esta plagada de corazones solitarios que comenzaron en los sótanos de sus casas, en algún garage o incluso en una pequeña habitación.

Con el tiempo me especifiqué cada vez más en la percusión, desarrollando toda la disciplina que estuviera a mi alcance para abarcar este arte. Así, empece a concursar para orquestas, y es al día de hoy, que formo parte hace seis años de la **Orquesta Sinfónica Nacional Argentina** con sede en el **Centro Cultural Kirchner,** como percusionista.

Tocar y construir instrumentos no es cosa de un día. Demoler viejos paradigmas, conjugar el conocimiento del trabajo material, tanto manual e industrializado y enlazarlo con la labor del intérprete musical es una tarea que en apariencia, suena a contienda renacentista, pero lo cierto es que todo nace de un solo lugar: el amor hacia la música, y eso, es lo que importa.

Pueden encontrarnos en redes sociales, preferentemente en Instagram o Facebook, donde se encuentra registrado visualmente gran parte de nuestro trabajo de luthería en percusión.

A su vez, pueden consultar sin problemas, a través de dichos medios, cualquier tipo de especificación técnica en virtud de la adquisición o interrogantes que puedan surgir, por algún instrumento de nuestro catálogo.

¡Saludos y un gran abrazo a todos/as los estudiosos/as del tAMbOR y la Percusión!

a musician, cost evaluator, communicator, and each of the crossroads that arise when undertaking and managing a luthiery project,

Gesteiner is the result of a search related to a way of life, the exploration of the limits of contingency so the art of percussion would prevail, with the desire to always offer the best, taking into account the work, within the framework of the concrete possibilities presented by the musical environment and the cultural industry in these lands. The horizon is still ahead of us, we'll continue striving knowing that the history of luthiersis full of lonely hearts that began in the basements of their homes, in a garage or even in a small room.

Over time I became more and more specifically dedicated in percussion, developing all the discipline that was within my reach to cover this art. Thus, I began to compete for orchestras, and today I have been part of the **Argentine National Symphony Orchestra** based at the **Kirchner Cultural Center** for six years, as a percussionist.

Playing and building instruments is not a one-day thing. Demolishing old paradigms, combining the knowledge of material work, both manual and industrialized, and linking it with the work of the musical performer is a task that, on the surface, sounds like a Renaissance struggle, but the truth is that everything comes from a single place: love for the music, and that, is what matters.

You can find us on social networks, preferably on Instagram or Facebook, where much of our percussion luthery work is visually recorded.

Please do not hesitate to reach us through these social networks, asking out, any type of technical specification, acquisitions or questions that may arise, You could also check our Catalog there.

Greetings and a big hug to all drum and percussion geeks around the globe!



Herman Steiner

Gsteiner Instrumentos

MEINL
ARGENTINA

IMPORTA Y DISTRIBUYE CARME SRL



Visita nuestras redes

@carmesrl

@meinlcymbalsargentina

Diseño publicitario / @Nik.Multimedia.Studio









PRINGLES 1136, SAN LUIS.

2664814097

@LATIENDAMUSICA

latienda

Instrumentos y audio profesional

96

DRUMMING A LAS BRASAS

Drumming To The Embers

Por | By
Daniel Gilardi





El célebre compositor norteamericano **George Gershwin** dijo alguna vez que la vida es como el jazz, porque es mejor cuando se improvisa. Con las juntadas entre amigos pasa algo similar. A veces uno planifica y pone fecha y nunca se puede concretar, y de repente sin ningún tipo de arreglo previo entra un *whatsapp* de algún amigo invitándote a juntarse ya mismo y la magia sucede. Y si ese amigo además es baterista y se llama ***Esteban Rotunno***, es inevitable no transformar la charla en una entrevista y prender el fuego para disfrutar de las anécdotas de este increíble baterista de la zona Sur del Gran Buenos Aires que en silencio y lejos de los reflectores tiene una carrera descomunal como sesionista que incluye haber grabado y tocado en vivo con artistas como *Luis Salinas, María Creuza, Toquinho, Axel, Hernán Lechuga, Dany Vilá , Daniel Sartori y Alejo Scalco* entre muchísimos otros. Hoy además cuenta con su propio estudio de grabación desde donde envía baterías a todo el mundo, ampliando así la lista de artistas que lo requieren hasta el infinito.

Un vino tinto Malbec, chorizos y provoleta es el menú de hoy. Bienvenidos a disfrutar con nosotros.

¿Qué hizo que quisieras dedicarte a ser baterista?
Naturalmente es lo que vine a hacer acá, a este planeta. No tengo mejor explicación que esa, lo sentí natural, desde chico, es un lenguaje con el que vine de fábrica. Por supuesto acá tuve, tengo y tendré que seguir aprendiendo dia a día. Pero no algo pensado, simplemente vino conmigo.

¿Como fueron tus inicios en el instrumento?
A los 11 años vi a un baterista tocando jazz en un balneario en la costa bonaerense y cuando volví empecé a pegarle a las banquetas… y a los 15 empecé a tomar clases y tocar con amigos. A los 17/18 comencé a tocar en lugares, y a los 20 y pico (no recuerdo con exactitud) me pagaron por primera vez luego de un show y así cada vez más.

The famous American composer **George Gershwin** once said that life is like jazz, because it is better when it is improvised. Something similar happens with gatherings between friends. Sometimes you plan and set a date and it can never be finalized, and suddenly without any prior arrangement a *WhatsApp message* from a friend comes in inviting you to get together right now and the magic happens. And if that friend is also a drummer and his name is **Esteban Rotunno**, it is inevitable not to transform the *talk into an interview* and light the fire to enjoy the anecdotes of this incredible drummer from the southern suburban area of Greater Buenos Aires who, in silence and far from the reflectors has an enormous career as a session player that includes having recorded and played live with artists such as *Luis Salinas, María Creuza, Toquinho, Axel, Hernán Lechuga, Dany Vilá, Daniel Sartori and Alejo Scalco* among many others. Today he also has his own recording studio from where he sends drums all over the world, thus expanding the list of artists who require it to infinity.

A Malbec red wine, *chorizos* and provoleta is today's menu. Welcome to enjoy with us.

What made you want to become a drummer?
Naturally, that is what I came here to do, on this planet. I have no better explanation than that, it felt natural, since I was a child, it is a language that I came with from the factory. Of course here I had, have and will have to continue learning day by day. But not something planned, it just came with me.

How were your beginnings on the instrument?
When I was 11 years old I saw a drummer playing jazz in a beach resort on the Buenos Aires coast and when I returned I started hitting the stools... and at 15 I started taking classes and playing with friends. At 17/18 I started playing in places, and at 20 or so (I don't remember exactly) they paid me for the first time after a show and so on more and more.



Esteban Rotunno y su set.

Esteban Rotunno and his kit.

¿Alguna experiencia negativa que te haya marcado y ayudado a crecer como músico?
Viajé 20hs en micro de ida en una gira al Norte y 36hs de vuelta...porque el artista en cuestión quiso que lo llevemos a su casa (Córdoba) 16hs de más, cuando tranquilamente se resolvía con un vuelo (vuelo que el artista podía pagarse) la enseñanza fue no regalar mi tiempo, cuanto te pagan no es lo importante, es el tiempo, el tiempo es vida, alguien que juega con tu tiempo, juega con tu vida, eso me enseñó a ser mejor músico profesional y a modificar mi visión en general de la vida.

Trabajas mucho grabando desde tu estudio. ¿Qué cosas tenes en cuenta antes de empezar a grabar?
Fundamental, afinar sobre todo el tambor, o busco un tipo de sonido (grave, medio, agudo) o una nota en particular (normalmente la tónica del tema).
El metrónomo (si es que fue grabado con él) la estructura de la canción, y trato de ya tenerla en la cabeza antes de sentarme a grabar. Después es apretar “Rec” y a darle.

¿Hay diferencias en tu set del estudio al vivo?

Si, en estudio uso bombo de 22” y floor tom de 16” en vivo uso bombo de 20” y floor tom de 14”. Es una cuestión de practicidad y liviandad al cargar la batería.

¿Como llegaste a “diseñar” el set que utilizas actualmente?
A partir de la necesidad del trabajo, siempre armo el set que el trabajo pide. Si necesito 2 floor toms pues se le ponen 2. Y si necesito sólo tambor, bombo y hi hat pues eso llevo. Me gusta “obligarme” a usar lo que tengo en ese momento.

Any negative experience that has marked you and helped you grow as a musician?
I traveled 20 hours by bus one way on a tour to the North of Argentina and 36 hours back… because that artist wanted us to take him to his house (Córdoba) 16 hours extra, when it was easily resolved with a flight (a flight that the artist could pay himrself). The lesson was not to give away my time, how much they pay you is not the important thing, it is time, time is life, someone who plays with your time, plays with your life, that taught me to be a better professional musician and to modify my general view of life.

You work a lot recording from your studio. What things do you take into account before starting to record?
Fundamentally, I tune the entire drumset, or I look for a type of sound (low, medium, high) or a particular note (usually the keynote of the song).
The metronome (if it was recorded with it) forms the structure of the song, and I try to have it in my head before sitting down to record. Then press “Rec” and hit it.

Are there differences in your set from the studio to live?
Yes, in the studio I use a 22” bass drum and a 16” floor tom. Live I use a 20” bass drum and a 14” floor tom. It is a matter of practicality and lightness when charging the drumset.

How did you come to “design” the set you currently use?
Based on the job needs, I always put together the set that the job requires. If I need 2 floor toms, then they put 2. And if I only need snare drum, bass drum and hi hat, then that’s what I bring. I like to “force” myself to use what I have at that moment.

Ya hablamos de las experiencias negativas. ¿Alguna positiva de la que te sientas orgulloso?
Haber tocado ante 120.000 personas en Mar del Plata y sentirme igual y disfrutar que tocando adelante de 3 en monte grande.

¿Hay alguna faceta del instrumento que disfrutes más que otra?
Sin duda la de acompañar me emociona más que la del solista.

¿Algún baterista o percusionista que te haya marcado?
Muchísimos. Los clásicos de ayer hoy y siempre ni los nombro. Pero quiero destacar acá... Silvio Ottolini, Jota Morelli, de Brasil , Carlos Bala, Kiko Freitas....y miles más.

¿Planes a futuro con tu carrera?
Seguir grabando muchísimo, mejorar las características sonoras del estudio. Aprender independencia en el instrumento, mejorar mi técnica y me gustaría empezar a dar charlas sobre el oficio del baterista pero eso me da más pudor… así que veremos.

Hasta aquí la historia, el presente y futuro de ***Esteban Rotunno***, otro sensacional baterista que pasa por nuestra columna desde la cual pretendemos dar a conocer artistas del instrumento que no suelen tener la visibilidad que se merecen en otros medios. Quienes quieran conocer más sobre él pueden seguirlo en su Instagram @estebanrotunno .

Gracias a todos los que nos acompañan número a número y ¡Nos reencontramos en el próximo asado!

We already talked about negative experiences. Any positives that you are proud of?
Having played in front of 120,000 people in Mar del Plata city and feeling the same and enjoying playing in front of 3 in Monte Grande.

Is there any facet of the instrument that you enjoy more than another?
Without a doubt I love the accompaniment role more than the soloist one.

Any drummer or percussionist that has influenced you?
A lot to name them all. The classics of yesterday, today and always, I don't even have to mention them. But I want to highlight some from here... *Silvio Ottolini, Jota Morelli, from Brazil, Carlos Bala, Kiko Freitas....* and thousands more.

Future plans with your career?
Continue recording a lot, improve the sound characteristics of the studio. Learn independence on the instrument, improve my technique and I would like to start giving talks about the drummer's job but that makes me more ashamed... so we'll see.

So far the history, present and future of **Esteban Rotunno,** another sensational drummer who appears in our section from which we aim to promote artists of the instrument who do not usually have the visibility they deserve in other media. Those who want to know more about him can follow him on his Instagram @estebanrotunno.

Thank you to everyone who joins us number by number and we will meet again at the next *Asado,* Argentine barbecue!



Daniel Gilardi

@danielgilardimusic

TAMA®

WWW.TAMA.COM

IMPORTA Y DISTRIBUYE PROMUSICA



Visita nuestras redes

@promusicaok

@tamaargentinaoficial

Diseño publicitario / @Nik.Multimedia.Studio

MJ MUSIC

#PLAYDIXON
#DIXONDRUMS





PEDAL DIXON PRECISION COIL

EL PODER DEL CONTROL

DIXON

Buscanos en @mjmusicsrl

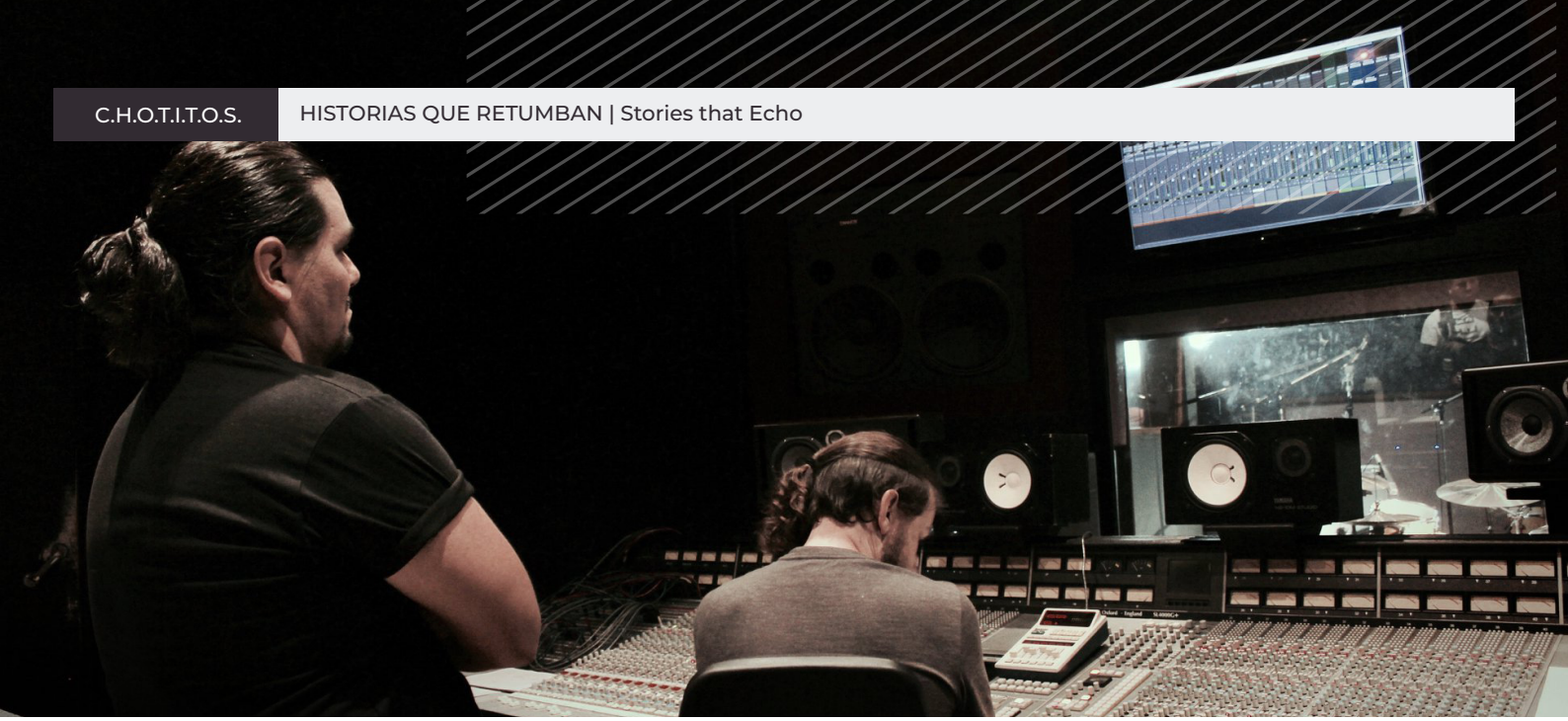
102



HISTORIAS QUE RETUMBAN

Stories that Echo

Por | By
Alejo Alvarez Quiroga



Hace unos años grababa un disco que fue para mí, uno de los proyectos más queridos e importantes en mi camino, se tituló **“Sueño Real”**, y el trio que integraba se llamaba **TULMA**, fueron años de mucha inspiración y trabajo. Allí aparte de desarrollarme como baterista y percusionista, también trabajaba en la producción, arreglos y en la autoría de las canciones. En un viaje al norte, de gira, una madrugada escribí algo que hacía mucho tiempo tenia adentro. Sin querer estaba reflejando mi historia y la de muchos músicos…la gran dicotomía… el hecho de amar nuestras raíces, tocar música argentina, folclórica, pero haber nacido en Buenos Aires, ser porteños, “urbanos”, no como la mayoría de nuestros padres que vinieron de las provincias en busca de algún sueño…esa herencia que nos dejaron, fue transmitida por siglos…la titulé **“El Canto de mi Raza”** .

Como una flor en el monte
un canto se eleva al cielo
somos un sueño que nace
bombo leguero latiendo.
Nuestra piel color cemento
suelta coplas con dolor.
nuestra sangre color barro
va buscando un nuevo sol.
Hay un eco provinciano
que nos guía desde adentro
es el canto de mi raza
la memoria de mis viejos.
La tierra nos da la vida
el campo de norte a sur
nos lleva en su vientre madre
ay “pacha” que nos da luz
En mi pecho late un bombo
que no conoce fronteras
voces de siglos pasados
grita su herida madera.
Traemos la historia adentro
somos los hijos del sol

A few years ago I recorded an album that was for me, one of the most beloved and important projects on my path, it was titled ***“Sueño Real”*** (Real Dream), and the trio I was part of was called **TULMA**, they were years of a lot of inspiration and work. There, apart from developing as a drummer and percussionist, I also worked on production, arrangements and songwriting. On a trip to the north of Argentina, on tour, one morning I wrote something that I had had inside for a long time. I was unintentionally reflecting my story and that of many musicians...the great dichotomy...the fact of loving our roots, playing Argentine, folk music, but having been born in Buenos Aires, being “porteño” (BA citizen), “urban”, not like most of our parents who came from the provinces searching to fulfill their dream... that heritage that they left us was transmitted for centuries... I titled it **“The Song of my Race”.**

Like a flower on the mountain
a song rises to the sky
we are a dream that is born
bombo legüero drum beating.
Our cement-colored skin
release couplets with pain.
our mud-colored blood
we are looking for a new sun.
There is a provincial echo
that guides us from within
It is the song of my race
the memory of my parents.
The earth gives us life
countryside from north to south
mother carries us in her womb
oh “pacha” (pachamama) that gives us light
A bass drum beats in my chest
that knows no borders
voices from past centuries
screams her wounded wood.
We bring the story inside
we are the children of the sun
spirits that rise

espíritus que se elevan
hacia el fuego del amor.
Cantando versos del tiempo
vivimos la ardiente noche
mudanzas vuelan al viento
“urbanos changos del monte”

Creo que el arte es un universo infinito, a veces, las “etiquetas” nos condicionan, nos frenan, claro, tenemos que tener respeto por nuestros mayores, por su cultura y estirpe, no podemos quedarnos en lo superficial, es una obligación bucear profundamente para poder avanzar, si no conocemos la verdadera raíz es muy difícil innovar. El saber popular es una constante evolución, y es más sencillo de lo que creemos, solo hay que saber buscar...



¡Les dejo la versión de esta chacarera para que puedan escucharla, gracias, un gran abrazo!

Mi nombre es Alejo Álvarez Quiroga, soy baterista, percusionista y autor. Es un honor para mí compartir con ustedes esta pasión por la batería, me pueden encontrar en las siguientes redes:

Instagram @alejoalvarezquiroga

YouTube Alejo Álvarez Quiroga official

photos © Lu Alvarez Quiroga

¡Hasta la próxima edición!

towards the fire of love.
Singing verses of time
we live the burning night
flying movings to the wind
“urban buddies of the mountain”

I believe that art is an infinite universe, sometimes, “labels” condition us, they hold us back, of course, we have to have respect for our elders, for their culture and lineage, we cannot remain superficial, it is an obligation to dive deeply In order to move forward, if we do not know the true root it is very difficult to innovate. Popular knowledge is a constant evolution, and it is simpler than we think, you just have to know how to search...

I leave you the version of this ***chacarera*** so you can listen to it, thank you, a big hug!

My name is **Alejo Álvarez Quiroga**, I am a drummer, percussionist and author. It is an honor for me to share with you this passion for drums, you can find me on the following networks:

Instagram @alejoalvarezquiroga

YouTube Alejo Álvarez Quiroga official

photos © Lu Alvarez Quiroga

Until the next edition!


PH | Lu Alvarez Quiroga

Alejo Alvarez Quiroga
Baterista, percusionista
y autor.

alejoalvarezquiroga

LOS PARCHES TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADOS DEL MUNDO



EVANS™

DRUMHEADS



MJ MUSIC

Buscanos en @mjmusicsrl

PROMARK

MJ MUSIC

LOS PALOS DE HICKORY MAS DUROS QUE JAMAS HAYAMOS FABRICADO.

Las baquetas FireGrain utilizan un revolucionario proceso de templado por calor que transforma los palos de hickory en herramientas de precisión con una durabilidad sin precedentes.
Manteniendo su peso, equilibrio y sensación originales, las baquetas Promark FireGrain permiten a los bateristas golpear más fuerte y tocar más tiempo, de forma natural.
Sin exceso de vibración, sin trucos, sólo hickory natural, endurecido por la llama.





PERFECTED WITH ProMatch™

Buscanos en @mjmusicsrl

107

COMPRESORES DE AUDIO

Audio Compressors



Por | By
Rafael Vargas



COMPRESORES DE AUDIO

¡Buenas, ***CHOTITOS***! Hoy vamos a hablar sobre un tema tan extenso como apasionante: el uso de compresores de audio.

Para comenzar con este tema, primero tenemos que comprender cómo y para qué necesitaríamos aplicar compresión a una señal de audio.

1. Controlar una señal de audio o reducir el rango dinámico. Esto significa que podríamos reducir los picos de señal para acercarlos a las señales más débiles, logrando así un mejor control sobre la señal de audio.
2. Podemos usarlos para agregar más “punch” o reducir el ataque de un sonido, logrando tener control sobre el carácter del sonido.
3. Otro uso bastante frecuente del que no se habla mucho es la distorsión o color que agrega el compresor al ser insertado en alguna pista o mezcla. En este último caso, podemos hablar de compresores ***VCA, OPTO, VARI MU y FET,*** cada uno con una característica distinta en cuanto a distorsión y color en la señal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a pasar a los ajustes que normalmente encontraremos en un compresor de audio, ya sea en un plugin o en uno analógico.

Como primera medida, tenemos que tener en cuenta que cada ajuste está relacionado con los demás. En este caso, vamos a ver cómo trabajan los 4 parámetros principales:

- Threshold (Umbral): Este es el límite que establecemos para iniciar la compresión necesaria.
- Ratio (Ratio): Este parámetro controla las señales que superan el umbral, reduciendo lo necesario. Por ejemplo, un valor de 2:1 indica que por cada 2 decibeles que superan ese umbral, 1 será reducido.

AUDIO COMPRESSORS

Hello, **DRUM GEEKS**! Today we are going to talk about a topic as extensive as exciting: the use of audio compressors.

To begin with this topic, we first need to understand how and why we would need to apply compression to an audio signal.

1. Control an audio signal or reduce the dynamic range. This means we could reduce signal peaks closer to weaker signals, thus achieving better control over the audio signal.
2. We can use them to add more “punch” or reduce the attack of a sound, achieving control over the character of the sound.
3. Another fairly common use that is not mentioned much is the distortion or color that the compressor adds when inserted into a track or mix. In the latter case, we can talk about ***VCA, OPTO, VARI MU and FET*** compressors, each one with a different characteristic in terms of distortion and color in the signal.

Taking all of the above into account, we are going to move on to the settings that we will normally find in an audio compressor, whether in a plugin or an analog one.

As a first measure, we have to understand that each adjustment is related to the others. In this case, let’s see how the 4 main parameters work:

- Threshold This is the limit we set to initiate the necessary compression.
- Ratio This parameter controls signals that exceed the threshold, reducing as necessary. For example, a value of 2:1 indicates that for every 2 decibels above that threshold, 1 (one) will be reduced.



- Release (Liberación): Indica cuánto tiempo los parámetros que especificamos anteriormente afectarán a la señal. Se mide en milisegundos (ms).
- Attack (Ataque): Representa el tiempo en el que el compresor comienza a afectar la señal. También se mide en milisegundos (ms). Aquí quiero hacer una aclaración: mucha gente cree que el tiempo de ataque define cuándo empieza a afectar la señal. La confusión radica en que el compresor siempre comienza a comprimir en el mismo punto; lo que ajustamos con el ataque es cuánto tarda en aplicar los ajustes que le indicamos.

AJUSTES COMUNES
Entre los ajustes más utilizados con fundamentos reales, tenemos los siguientes ejemplos:

- Cuando necesitamos suavizar un sonido, utilizaremos un ataque rápido y un "*release*" muy lento. Luego ajustaremos el umbral (threshold) y la relación (ratio) a nuestra conveniencia.



Gráfico de ajuste de parametros

Fit Chart of parameters

- Release Indicates how long the parameters we specified above will affect the signal. It is measured in milliseconds (ms).
- Attack Represents the time at which the compressor begins to affect the signal. It is also measured in milliseconds (ms). Here I want to make a clarification: many people believe that the attack time defines when the signal begins to affect. The confusion lies in the fact that the compressor always starts compressing at the same point; What we adjust with the attack is how long it takes to apply the adjustments that we indicate.

COMMON SETTINGS
Among the most used settings with real foundations, we have the following examples:

- When we need to soften a sound, we will use a fast attack and a very slow release. Then we will adjust the threshold (threshold) and the ratio (ratio) to our convenience.

- Si queremos lograr un sonido agresivo con los picos más altos libres para obtener un mejor punch, usaremos un ataque lento con un release rápido. Luego ajustaremos el umbral y la relación a nuestro gusto.
- Si necesitamos reducir el rango dinámico, es decir, igualar las partes fuertes con las más débiles, utilizaremos un ataque rápido con un *release* lento, un umbral agresivo y una relación también agresiva.

Espero que esta primera edición sobre compresores les brinde mucha información para experimentar y obtener un mejor rendimiento en la práctica de mezcla y en sus producciones. Recuerden primero pensar ***"¿por qué necesito comprimir?" y "¿qué necesito comprimir?***" antes de tomar cualquier decisión en los ajustes. No duden en contactarme de ser necesario. ¡Salud, chotitos!

- If we want to achieve an aggressive sound with the highest peaks free to obtain better punch, we will use a slow attack with a fast release. Then we will adjust the threshold and ratio to our liking.
- If we need to reduce the dynamic range, that is, equalize the strong parts with the weaker ones, we will use a fast attack with a slow release, an aggressive threshold and an aggressive ratio.

I hope that this first edition on compressors gives you a lot of information to experiment and obtain better performance in your mixing practice and in your productions. Remember to first think ***"WHY DO I NEED TO COMPRESS?" and "WHAT DO I NEED TO COMPRESS?"*** Before making any decision in the settings. Do not hesitate to contact me if necessary. Cheers, GEEKS!



Rafael Vargas

rafasiembra

MJ MUSIC

PLAY YOUR WAY



SABIAN™

Buscanos en @mjmusicsrl

SONOR

Vintage Series

Vintage Series

SONOR. THE BEAT OF LIFE.







Buscanos en @mjmusicsrl

MJ MUSIC

113

¿COMO SUENA UN CUERPO SIN CAJA?

How does drum without a Shell sound?



Por | By
Bruno Iberti



Este artículo es la continuación del primero que fue desarrollado en la primera edición de la Revista **C.H.O.T.I.T.O.S. Drums Geeks *"Como suena un cuerpo sin caja"*** (se recomienda releerlo como introducción a esta nota, en "Ediciones Previas", también gratuitas y bilingües)

Solo se habían comparado los niveles de volúmenes entre un cuerpo sin caja, con un solo parche y entre un cuerpo con caja y doble parche, batidor y resonante.

Vimos que solo analizando volúmenes un cuerpo sin caja tiene menos pérdida energética y por ende un volumen mayor, a niveles imperceptibles para el oído quizás.

¿Pero que tiene entonces uno sistema con respecto al otro?

No solo debemos hacer foco en el volumen sino en su sonido final, en su composición armónica.

El cuerpo con un solo parche tiene una sola variable de afinación, un tono fundamental único en su parche batidor, y además sus armónicos. La afinación es más sencilla y el tono más definido.

En el cuerpo de doble parche además del tono fundamental del parche batidor, se le suma el del parche resonante siendo este el principal factor para determinar la afinación final del cuerpo. Podríamos decir que el batidor se encarga del tono del ataque y el resonante del tono de resonancia. Entre ambos determinarán el sonido final y su nuevo tono fundamental. Su composición armónica es más rica y compleja que el cuerpo de un solo parche. Su afinación también es más compleja de hecho siempre hacemos foco en afinar el parche batidor y dejamos el resonante para otro momento, también se le suele poner reductores de armónicos para reducir estos armónicos sobre todo en el parche resonante y destacar la resonancia del parche batidor.

This article is the continuation of the first one that was developed in the first edition of the C.H.O.T.I.T.O.S **Drums Geeks** "How a shell-less drum sounds" (it is recommended to reread it as an introduction to this article, in "Previous Editions", also free and bilingual)

Only the volume levels had been compared between a shell without a snare, with a single head and between a shell with a snare and double head, batter and resonant.

We saw that only by analyzing volumes a shell without a shell has less energy loss and therefore a greater volume, perhaps at levels imperceptible to the ear.

But what does one system have different to the other?

We must not only focus on the volume but on its final sound, on its harmonic composition.

The single-head shell has a single tuning variable, a single fundamental tone in its batter head, and also its harmonics. The tuning is simpler and the tone is more defined.

In the double headed drum, in addition to the fundamental tone of the batter head, the resonant head is added, this being the main factor to determine the final tuning of the drum. We could say that the batter is responsible for the attack tone and the resonant for the resonance tone. Between them they will determine the final sound and its new fundamental tone. Its harmonic composition is richer and more complex than the single-head drum. Its tuning is also more complex, in fact we always focus on tuning the beater head and leave the resonant one for another time. Harmonic reducers are also usually added to reduce these harmonics, especially in the resonant head, and highlight the resonance of the beater head.

Analyzing it now in terms of practicality, it is evident that the compact shell-less drum is lighter, less bulky,

Analizándolo ahora en cuestiones de practicidad, es evidente que el cuerpo compacto es más liviano, menos voluminoso, y a la hora de microfonear es más sencillo, ya que se puede colocar el micrófono tanto de arriba como de abajo del parche y al no tener el parche resonante, al sonidista se le hace más sencillo encontrar el sonido adecuado.

Otros aspectos, donde existen ventajas de un cuerpo compacto sobre uno de doble parche son,

- Confiabilidad: menos piezas, menor probabilidad de fallas.
- Mantenimiento: costo y tiempo de mantenimiento menor al tener menos piezas y un parche menos.
- Costo de adquisición: inferior al poseer menos materiales.

A modo de conclusión veamos un resumen de todo lo dicho en la siguiente tabla

Volumen	Levemente superior en el cuerpo sin caja
Tono	Más definido en cuerpo sin caja. Más rico en armónicos y capacidad de armonizar con las diferentes afinaciones de parches en el cuerpo de doble parche
Afinación	Más sencilla en el cuerpo sin caja
Practicidad	El cuerpo sin caja es más liviano con espacio más reducido lo hace práctico tanto para guardar como para encontrar distintas configuraciones de armado
Microfoneo	Sencillo en el cuerpo sin caja

and when it comes to miking it is easier, since the microphone can be placed both above and below the head and since it doesn't have the resonant head, it becomes easier for the sound engineer to find the right sound.

Other aspects, where there are advantages of a compact shell over a double patch one, are,

- Reliability: fewer parts, lower probability of failure.
- Maintenance: lower maintenance cost and time by having fewer parts and one less patch.
- Acquisition cost: lower due to having fewer materials.

As a conclusion, let's see a summary of everything said in the following table.

Volume	Slightly superior in shell-less drum
Tone	More defined in shell-less drum Harmonically richer in two headed drums, since we can have a wider range between both drumheads.
Tuning	Simpler in drum-less drum
Practicity	Shell-less drum could be added to any configuration, and is lighter, easy-to-go and transport option.
Mics	Sound engineers will love your sound! WAY simpler (shell-less drum)



Bruno Iberti

brums_art_drums

Art drums!

Brums

PE

PENSAMOS FUERA DE LA CAJA



BRUMS ART DRUMS

Fábrica de Baterías y Accesorios

Cel +549 2342 408256

Buscanos en @mjmusicsrl

MJ MUSIC

Stagg®

GENGHIS

SILK ROAD

B20 BRONZE
RICH, DARK & WARM



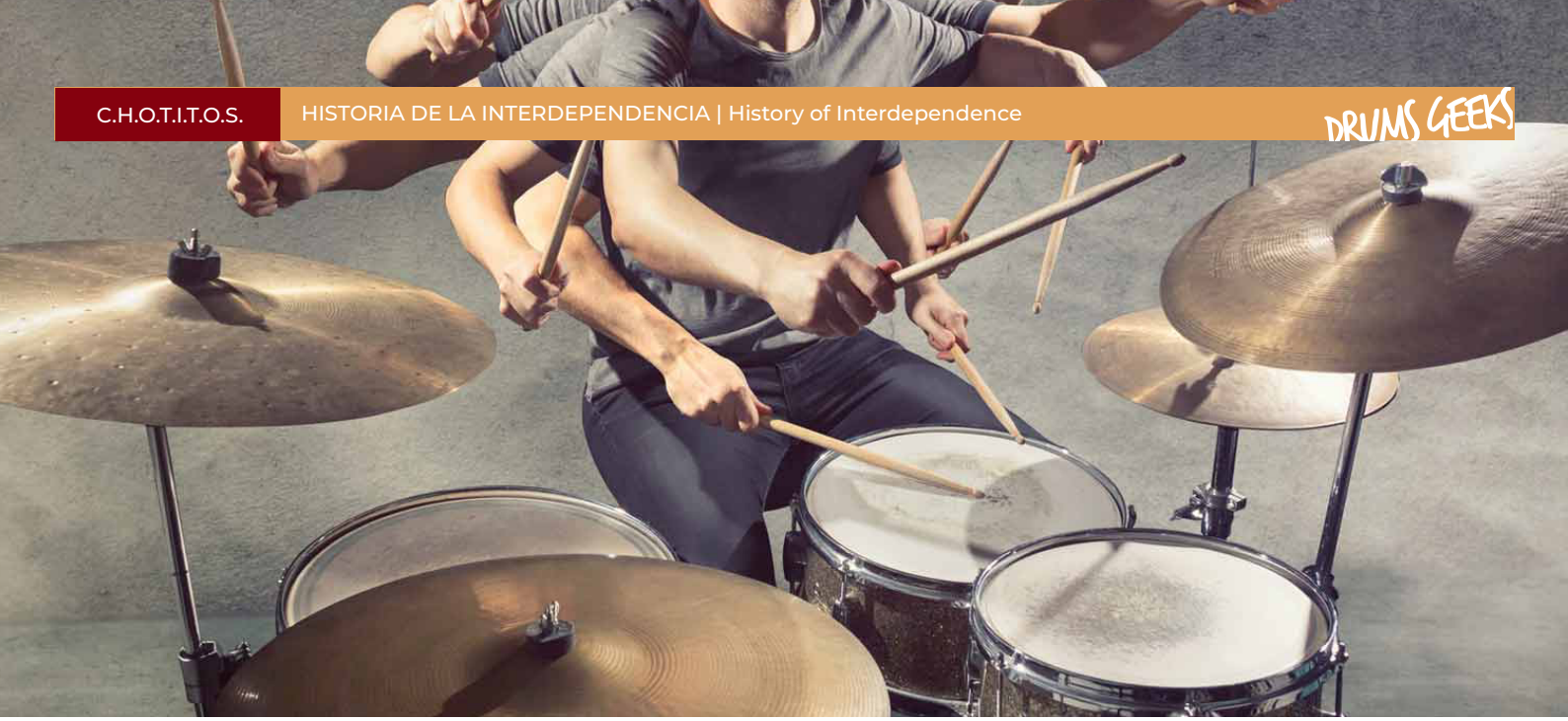
118



HISTORIA DE LA INTERDEPENDENCIA

History of Interdependence

Por | By
Sebastián Vitali



Segundo Capítulo; ***¿Cómo podemos iniciar nuestro camino en éste área del Drumming?***

Conocimientos Previos.
Ya hemos definido, en nuestra anterior artículo, qué es la **Interdependencia** y cómo fue desarrollándose desde la década de **1960** a nuestros días. Es un tema generalmente considerado para bateristas de nivel *medio-avanzado*, que tengan una *sólida base técnica de manos y pies*, *buena postura, coordinación y mejor lectura*; además de pasión, disciplina y compromiso con el estudio.

Más allá de ello, creo que cualquiera puede utilizar algunos de los **ejemplos** dados a continuación para *mejorar* su *reloj interno, motricidad, equilibrio y seguridad tras el set*, sobre todo si los acompaña un docente en el camino, siempre muy recomendable.

También podrían saber qué tipo de cosas podrían llegar a tocar si se embarcan en esta travesía infinita que tenemos los eternos aprendices del Arte más antiguo y universal de la humanidad: los Tambores.

MOTRICIDAD
La Conexión con el Tai-Chi.

Todo es Ritmo. El universo entero vibra. No somos la excepción. Toda aquella actividad que nos permita coordinar y controlar nuestros movimientos, además de mejorar nuestra salud física y mental, sin dudas nos hará mejores bateristas. Un claro ejemplo fue **Buddy Rich**, eximio representante de nuestro instrumento, quien sostuvo que el tocar la batería era para él *como "Bailar sentado"*. Su manera de tocar es y será legendaria, nadie volvió a fluir como él en el set. **Buddy** era un gran bailarín de Tap además de artista marcial,



Second chapter; **How can we start our path in this area of Drumming?**

Previous Knowledge.
We have already defined, in our previous article, what Interdependence is and how it developed from the 1960s to the present day. It is a topic generally considered for medium-advanced level drummers, who have a solid technical base of hands and feet, good posture, coordination and better reading; in addition to passion, discipline and commitment to study.

Beyond that, I believe that anyone can use some of the examples given below to improve their internal clock, motor skills, balance and awareness after the set, especially if a teacher accompanies them along the way, always highly recommended.

You could also know what kind of things you could play if you embark on this infinite journey that we eternal learners of the oldest and most universal Art of humanity have: Drums.

MOTOR / MOVEMENT SKILLS.
The Connection with Tai-Chi.

Everything is Rhythm. The entire universe vibrates. We are not the exception. Any activity that allows us to coordinate and control our movements, in addition to improving our physical and mental health, will undoubtedly make us better drummers. A clear example was **Buddy Rich**, an outstanding representative of our instrument, who maintained that playing the drums was for him like "sitting dancing." His playing is and will be legendary, no one ever flowed like him on set again. Buddy was a great tap dancer, as well as a martial artist,



Seba Vitali exponiendo en su set.

Seba Vitali exposing in his drumset.

lo que le daba un dominio sobre su cuerpo encomiable. Su nivel de dominio Motriz era fenomenal.

En nuestra primer artículo hablamos de ***George Marsh*** (escritor de ***"Inner Drumming"*** de ***1983*** *y* profesor de ***Terry Bozzio***,) y ***Horacio López (*****"Método de disociación rítmica corporal"*** **- *1992)***, quienes desarrollaron sistemas de **coordinación total** que excedían el ámbito del set de batería. Su objetivo común era el desarrollo rítmico-motriz que liberara nuestras extremidades para que la expresión artística fuera nuestra única *"preocupación".*

Ambos hicieron hincapié en la importancia de la respiración consciente, y tomaron muchos preceptos y sugerencias del **Tai Chi (Tai Ji Quan, 太极拳)** que, como sinófilo amante de la civilización China y su lenguaje, podría resumir de esta manera, creando ciertas "analogías" con el arte baterístico:

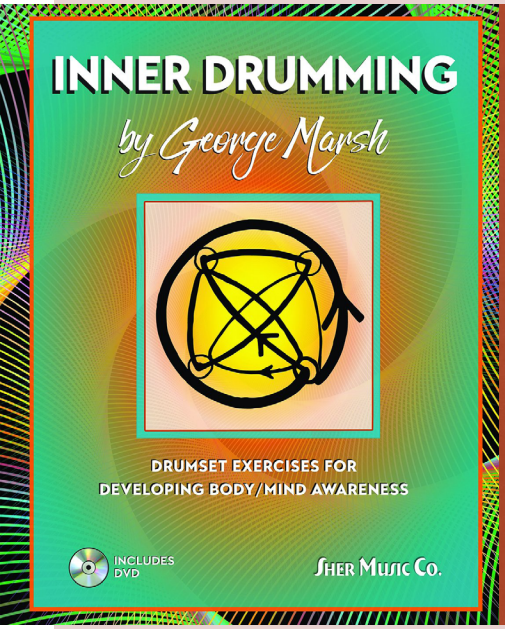
- **La energía en lo alto de la cabeza debe ser ligera, sensible.** *(concentración, disciplina de estudio, tranquilidad)*
- **Relajar el pecho estirando la espalda.** *(no encorvarse)*
- **Relajar la cintura.** *(buena postura en la banqueta)*
- **Distingue entre lo "lleno" y lo "vacío".** (Qué notas tocamos y cuáles no, y con qué propósito)
- **Relajar los hombros, deja caer los codos.**
- **Usar la mente; no la fuerza muscular**. (economizar movimiento y esfuerzo)
- **Enlaza arriba y abajo.** *(Interdependencia Manos y Pies)*

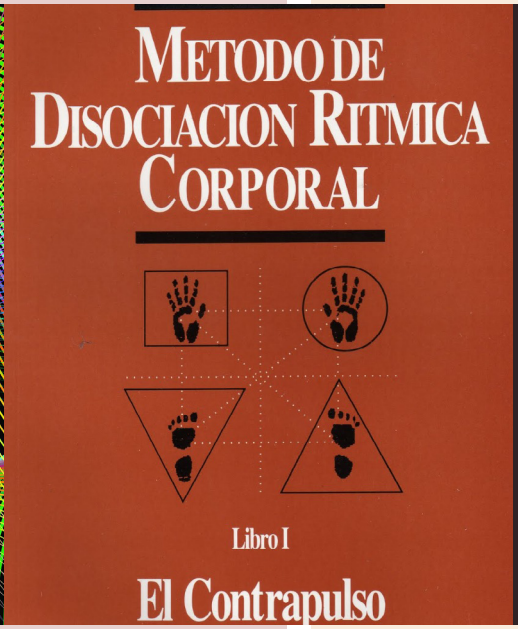
which gave him a commendable command over his body. His level of motor mastery was phenomenal.

In our first article we talk about **George Marsh** (writer of ***"Inner Drumming"*** from 1983 and teacher of ***Terry Bozzio***) and **Horacio López** (***"Body Rhythmic Dissociation Method"*** - 1992), who developed total coordination systems that exceeded the scope of the drum set. Their common objective was rhythmic-motor development that would free our extremities so that artistic expression would be our only *"concern."*

Both emphasized the importance of conscious breathing, and took many precepts and suggestions from **Tai Chi (Tai Ji Quan, 太极拳)** which, as a student of Chinese civilization and its language, could be summarized in this way, creating certain " analogies" with drum art:

- **The energy at the top of the head should be light, sensitive.** (concentration, study discipline, tranquility)
- **Relax the chest by stretching the back.** (don't slouch)
- **Relax the waist.** (good posture on the drum seat)
- **Distinguish between "full" and "empty."** (What notes we play and which we don't, and for what purpose)
- **Relax your shoulders, drop your elbows.**
- **Use your mind; not muscle strength.** (economise movement and effort)
- **Link above and below.** (Hands and Feet Interdependence)





George Marsh Inner Drumming y Método de disociación rítmica corporal de Horacio López.

George Marsh Inner Drumming and Horacio López's Body Rhythmic Dissociation Method.

Si bien no nos dedicaremos a estos conceptos en profundidad porque exceden lo percusivo, nos vamos a abocar de manera introductoria a las enseñanzas de ambos Maestros, con la ilusión de que les motive a indagar al respecto. Más allá de ello, esperamos que cada concepto vertido en el presente artículo/capítulo les sirva para tener un enfoque más exhaustivo, holístico de éste arte que nos hermana.

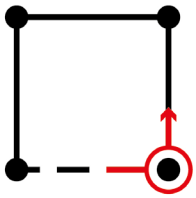
El Enfoque de George Marsh: Drumming Interno

A continuación, hay dos ejercicios relativamente simples que ilustran el enfoque de **Marsh**. Ambos deben ser ejecutados visualizando la Figura de un Cuadrado (gráfico), que se conforma por el orden de ejecución de golpes entre manos y pies (flecha roja).

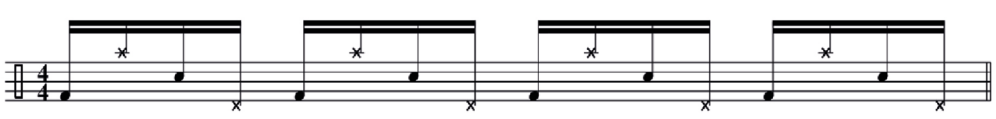
Although we will not dedicate ourselves to these concepts in depth because they exceed the percussive, we are going to focus in an introductory manner on the teachings of both Masters, with the hope that it will motivate you to investigate the matter. Beyond that, we hope that each concept expressed in this article/chapter will help you have a more exhaustive, holistic approach to this art that unites us.

The George Marsh Approach: Inner Drumming

Below are two relatively simple exercises that illustrate **Marsh's** approach. Both must be executed visualizing the Figure of a Square (graph), which is made up of the order of execution of hits between hands and feet (red arrow).

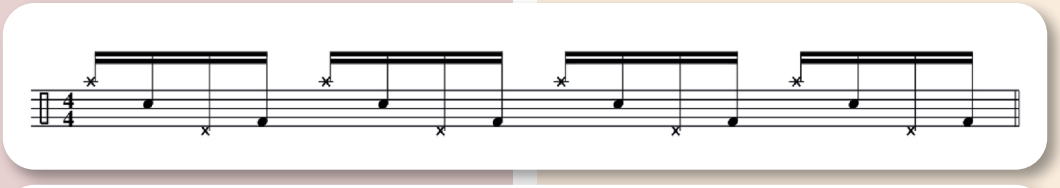


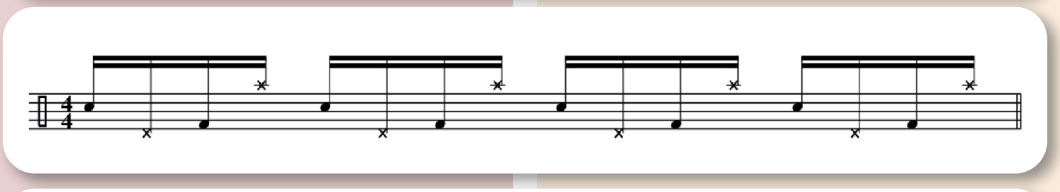
- Pie Derecho en Bombo | *Right Foot on Bass Drum.*
- Mano Derecha en Ride | *Right Hand on Ride cymbal.*
- Mano Izquierda en Redoblante | *Left Hand on Snare Drum.*
- Pie Izquierdo pisando el Hi Hat | *Left Foot on Hi Hat.*

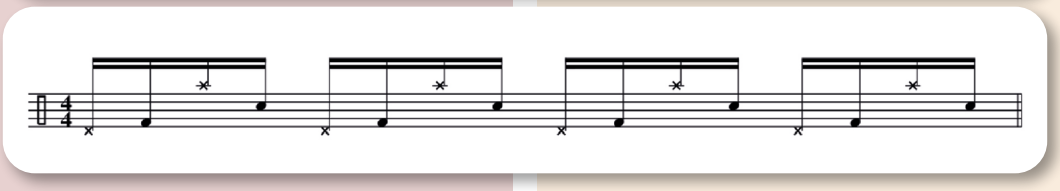


Utilizando el mismo concepto, podríamos arrancar la misma Figura cuadrada, respetando la orientación, pero iniciándola con *Mano derecha, Mano Izquierda o Pie Izquierdo*. Debajo, las tres combinaciones respectivamente *(recomiendo siempre usar Click, trabajar MUY lento para adquirir soltura y movimientos relajados, antes de acelerar progresivamente):*

Using the same concept, we could start the same Square Figure, respecting the orientation, but starting it with Right Hand, Left Hand or Left Foot. Below, the three combinations respectively (I always recommend using a Click, working VERY slowly to acquire ease and relaxed movements, before accelerating progressively):

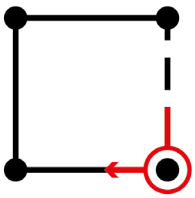




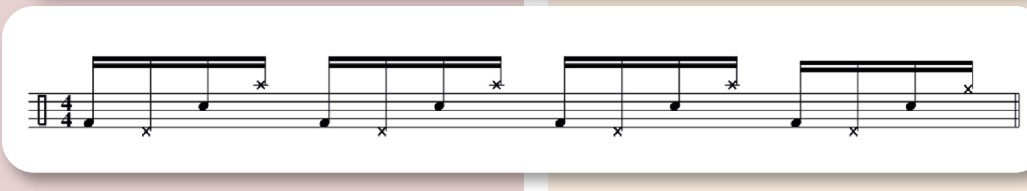


Asimismo, les propongo un segundo “cuadrado” que vaya en sentido opuesto, de la siguiente manera:

Likewise, I propose a second “square” that goes in the opposite direction, as follows:

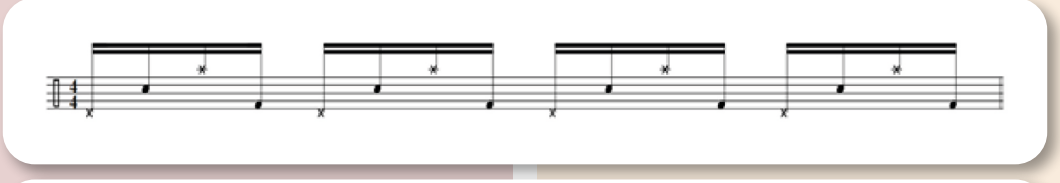


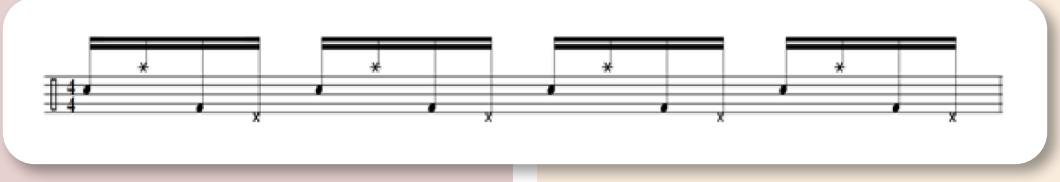
- Pie Derecho en Bombo | *Right Foot on Bass Drum.*
- Pie Izquierdo pisando el Hi Hat | *Left Foot on Hi Hat.*
- Mano Izquierda en Redoblante | *Left Hand on Snare Drum.*
- Mano Derecha en Ride | *Right Hand on Ride cymbal.*

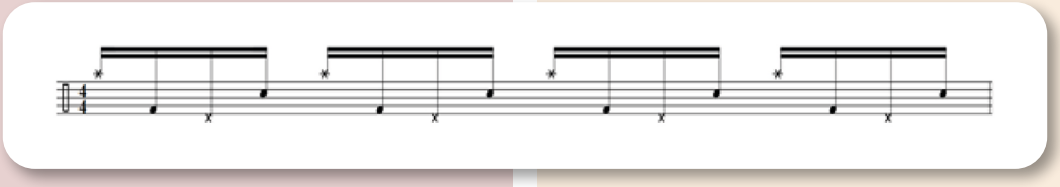


La orientación es opuesta a la inicial, y se pueden comenzar con cualquier mano o pie. Las otras tres combinaciones son estas:

The orientation is just opposite to the initial one, and you can start with either hand or foot. The other three combinations are these:







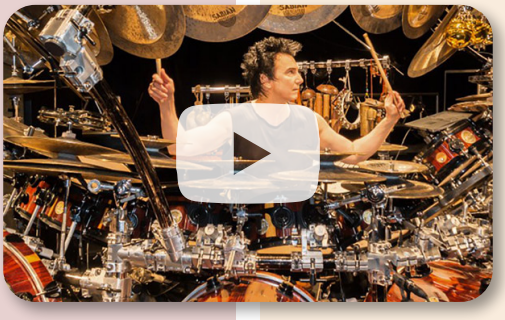
Pueden experimentar ejecutando *panderetas, cencerros, tambores, bombos o jam-blocks* con los pies (la imaginación no debe tener límites), y/o cambiar el instrumento de las manos, respetando siempre el circuito motriz que plantea la figura que visualizamos en este caso, un cuadrado.
Incluso cuando se complique estudiar en el set, estos ejercicios pueden practicarse donde nos encontremos sentados.

Marsh ahonda en otras figuras, las combina entre sí *(algo que pueden hacer con estos 8 compases, creando una interesante sucesión de fraseos lineales -sin golpes simultáneos-)* e incluso luego genera "circuitos" que van y vienen entre los diversos puntos / extremidades del cuerpo. Su material es inacabable y fueron los cimientos del baterista solista por excelencia arriba mencionado: **Terry Bozzio** (quien también fue baterista de la banda de Frank Zappa, quien escribió *"The Black Page"* para que él la ejecutara).



Video 1 | George Marsh, Si bien está en inglés, es una clase Magistral y gratuita de Drumeo.

Video 2 | Terry Bozzio, alumno de Marsh



Enfoque de Horacio López: *El Contrapulso*.

Horacio López ***(Seguilo en Instagram)*** baterista de vasta trayectoria y director hace más de tres décadas de la Escuela Clave propone en su **"Método de Disociación Rítmica Corporal"** que: *" (…) debemos adquirir una cierta consciencia de los movimientos naturales y cotidianos. (…) podríamos considerar este trabajo no como un método convencional de batería, sino más bien como un* ***adiestramiento en el arte del movimiento****".*

Horacio propone en su libro leer *líneas de notas* a ejecutar con aquella extremidad que esté encerrada en un *círculo*.

Luego, los silencios (contrapuntos) de ésas mismas notas son tocadas por el miembro que esté dentro de un *cuadrado*.

You can experiment by playing tambourines, cowbells, drums, bass drums or jam-blocks with your feet *(imagination should have no limits),* and/or change the instrument hit by your hands, always respecting the "circuit" posed by the figure we visualize in this case, a square.
Even when studying on set is difficult, these exercises can be practiced wherever we are sitting.

Marsh delves into other figures, combines them with each other (something they can do with these 8 bars, creating an interesting succession of linear phrasings -without simultaneous hits-) and even then generates "circuits" that go back and forth between the various points / extremities of the body. His material is endless and were the foundation of the solo drummer par excellence mentioned above: **Terry Bozzio** *(who was also drummer for* ***Frank Zappa****'s band, who wrote "The Black Page" for him to perform).*

Video 1 | George Marsh, A free Drumeo Master class.

Video 2 | Terry Bozzio, Marsh student

Horacio López's Approach: The Counterpoint.

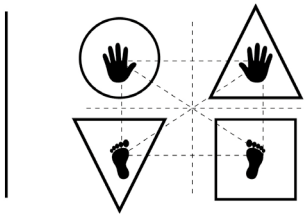
Horacio López, ***(Follow on Instagram)*** drummer with vast experience and director of **Escuela Clave** for more than three decades, proposes in his **"Body Rhythmic Dissociation Method"** that: "(…) we must acquire a certain awareness of natural and everyday movements. (…) we could consider this work not as a conventional drumming method, but **rather as training in the art of movement."**

Horacio proposes in his book to read lines of notes to be executed with that limb that is enclosed in a circle.

Then, the rests (counterpoints) of those same notes are played by the member inside a square.

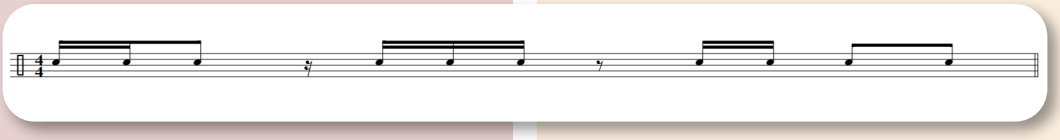
Finalmente, una Base u "*ostinato*" (patrón repetitivo, *loop*) en los dos miembros restantes -dentro de *triángulos*, el que apunta hacia arriba es el que comienza la secuencia-. Ver ***Gráfico***:

- Leer con | *Read with.* ◯
- Contrapunto en ♪ con | *Counterpoint* ♪ *with.* □
- Base en ♩ (1 y 1) | *Base in* ♩ *(1 and 1)*

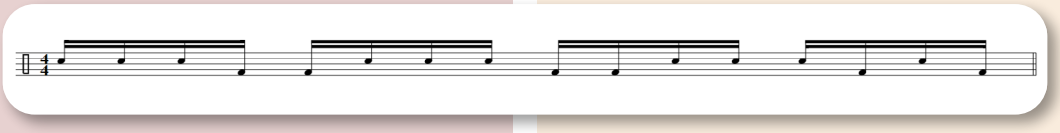


Les Brindo un ejemplo de este enfoque:

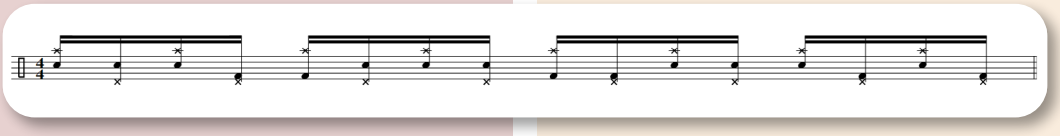
La Mano Izquierda está en un círculo, tocará esto en tambor.



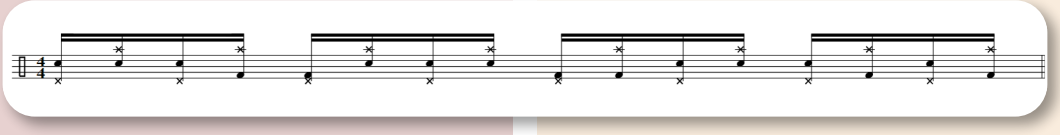
El Pie Derecho (bombo) está en el cuadrado, "rellena" los silencios.



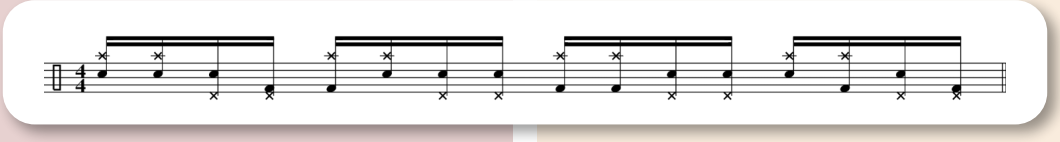
Mano derecha y Pie Izquierdo en triángulos (*Base/ Ostinato*). Debemos Comenzar intentando el **1 y 1** entre ambos (***Ride y Hi Hat pisado****, en este caso*) para luego usar combinaciones más complejas (patrones de 2, 3, rudimentos, etc.)



Si diéramos vuelta los triángulos de la "base", el pie izquierdo pisaría al Hi Hat "a Tierra" y el Ride "al aire" en semicorcheas:



Por último, un ejercicio avanzado. Golpes Dobles entre *Ride y Hi Hat (pisado)* como Base:



Finally, a Base or "ostinato" *(repetitive pattern, loop)* in the two remaining members - within triangles, the one pointing up is the one that begins the sequence. See Chart:

I give you an example of this approach:

The Left Hand is in a circle, it will play this on the drum.

The Right Foot (bass drum) is in the square, it "fills" the silences.

Right Hand and Left Foot in triangles (Base/Ostinato). We must start by trying 1 and 1 between both (Ride and Hi Hat stepped, in this case) and then use more complex combinations (patterns of 2, 3, rudiments, etc.)

If we were to turn the "base" triangles, the left foot would step on the Hi Hat "on the floor" and the Ride in upbeats of sixteenth notes:

Finally, an advanced exercise. Double Hits between Ride and Hi Hat (stepped) as Base:



Set utilizado en el marco del GMDEx.

Drumset used in the GMDEx.

Antes de llegar a este nivel de dominio en el *Arte del Movimiento*, parafraseando al autor, hay más de 30 ejercicios que van aumentando progresivamente la complejidad de ejecución. No duden en contactar a la ***Escuela Clave*** de Horacio si quieren ahondar en este tema o en la Teoría de los Tres Golpes que constituye la piedra angular de su Pedagogía Percusiva.

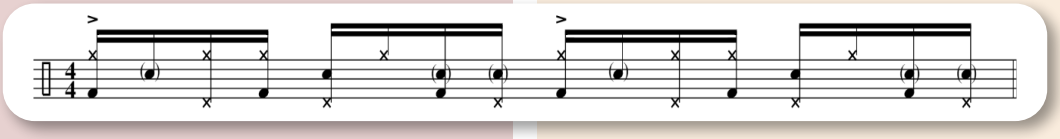
Estos últimos ejercicios demuestran que nuestra creatividad en el set puede crecer exponencialmente al liberarnos de las limitaciones de una motricidad sin desarrollar.

En primer lugar, un *Paradiddle* en manos, entre Hi Hat y Redoblante, mientras los pies tocan los *"Tres Golpes"* en 3ra, 4ta y 1ra semicorchea, alternando entre bombo y hi hat pisado (*podría ser un Cencerro en soporte "gajate", también*).

Before reaching this level of mastery in the Art of Movement, paraphrasing the author, there are more than 30 exercises that progressively increase the complexity of execution. Do not hesitate to contact the Horacio's School if you want to delve into this topic or the ***Three Hits*** Theory that constitutes the cornerstone of its Percussive Pedagogy.

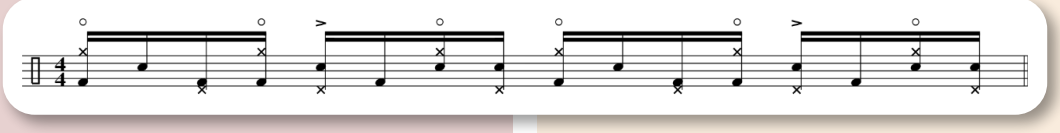
These last exercises demonstrate that our creativity on set can grow exponentially by freeing ourselves from the limitations of undeveloped motor skills.

First of all, a Paradiddle in hands, between Hi Hat and Snare Drum, while the feet play the ***"Tres Golpes / Three Hits"*** in 3rd, 4th and 1st sixteenth notes, alternating between bass drum and hi hat stepped *(it could be a Cowbell in "gajate" support, also).*



Por último, el costado Izquierdo toca esos mismos *"Tres Golpes"* entre mano y pie izquierdo, abriendo el Hi Hat. El *Paradiddle* lo tocamos con mano derecha en redoblante y pie derecho en bombo.

Finally, the Left side plays those same "Three Hits" between the left hand and foot, opening the Hi Hat. We play the Paradiddle with the right hand on the snare drum and the right foot on the bass drum.



Las combinaciones son infinitas; le añaden color a cualquier composición o improvisación que realicemos.

The combinations are endless; They add color to any composition or improvisation we make.



Set multipedal utilizado en el marco del GMDEx.

Multipedal set used in the GMDEx.

Video | Horacio López (solo; Juan Lagarto, Dino Saluzzi, Berlín 1982)

En el próximo número vamos a continuar analizando a los grandes exponentes de la **Interdependencia**, en este caso a mi favorito en la materia, el austríaco **Thomas Lang.**



Una vez más, **¡Muchas Gracias por su apoyo!** compartiendo esta revista con colegas e interactuando en redes construimos una comunidad que esperamos sea cada día más grande y colaborativa.

- No duden en contactarme en IG | **@sebasvitali**
- Por mensaje (WP / Telegram) al **11-2163-1881**

Ante cualquier duda, sugerencia, crítica o si quieren estudiar conmigo. ¡Abrazo de clamp! ¡Vamos C.H.O,T.I.T.O.S a estudiar con TODO!

Video | Horacio López (solo; Juan Lagarto, Dino Saluzzi, Berlin 1982)

In the next issue we are going to continue analyzing the great exponents of Interdependence, in this case my favorite on the subject, the Austrian **Thomas Lang.**

Once again, thank you very much for your support! By sharing this magazine with colleagues and interacting in networks we build a community that we hope will become larger and more collaborative every day.

- Feel free to contact me on IG | **@sebasvitali**
- By message (WP / Telegram) at 11-2163-1881.

Don't hesitate to reach me if you have any questions, suggestions, critic or even if you want to study with me. Clamp hug! **GO *DRUMS GEEKS!*** STUDY HARD!



Sebastián Vitali

Sebasvitali


MUNDO
BATERO
Venta y consignación
de instrumentos
nuevos y usados
Asesoramiento por
especialistas
Envíos a todo
el país
mundo.batero
Andres MundoBatero
351 2728353



NEBEMUSIC

AUDIO & PERCUSION

PROMARK BY D'ADDARIO

Pearl

SONOR

GRETSCH

MEINL

Zildjian

SHURE

M-AUDIO

behringer

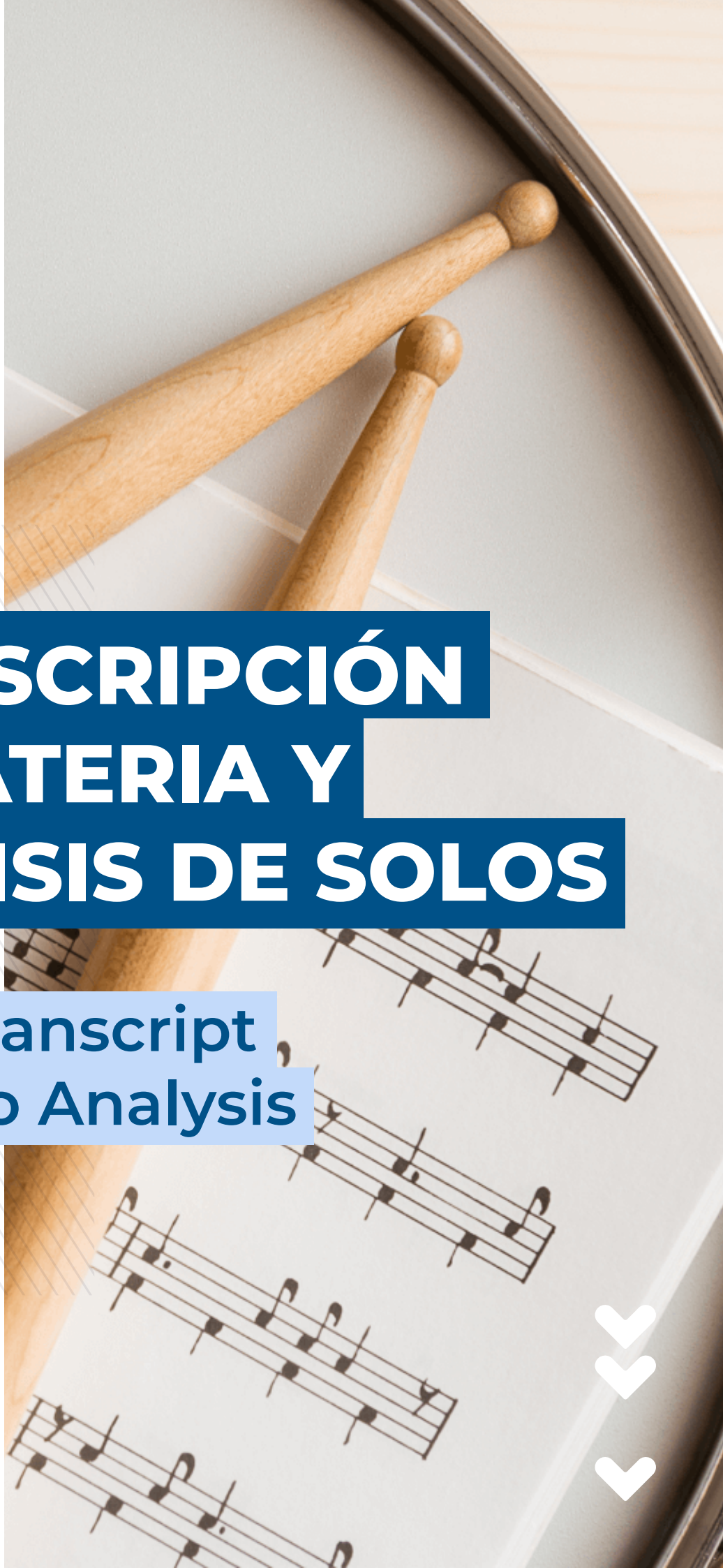
@NEBEMUSIC

11-21800097

TALCAHUANO 207 CABA

NEBEMUSIC.MITIENDANUBE.COM

129



TRANSCRIPCIÓN DE BATERIA Y ANÁLISIS DE SOLOS

Drum Transcript And Solo Analysis

Por | By
Nehemías Gabriel Aboal Maciuk



Hola a todos! Es un placer volver a escribirles.
Siguiendo con el tema de las transcripciones y análisis de solos, hoy quiero hablarles sobre una herramienta importante: la comparación de intérpretes en un mismo contexto musical.
Recientemente he realizado dos transcripciones de una misma canción interpretada por dos bateristas diferentes que han tocado para el mismo artista en distintas épocas.

La canción que les traigo es **"Shiny Stockings"**, grabada por el legendario pianista y director **Count Basie**. Vamos a comparar la versión interpretada por el brillante baterista **Sonny Payne** en el icónico álbum **"April in Paris"** con la interpretación del baterista **Duffy Jackson,** otro notable músico quien formó parte de la orquesta de **Count Basie** en los últimos años de su carrera.

Ambas transcripciones, junto con sus respectivos audios, se encuentran disponibles en mi canal de YouTube. Enlace para verlas, acá. (Sonny Payne, Duffy Kackson)

Para una lectura más fluida en las transcripciones van a encontrar arriba del pentagrama la sección de vientos como si fuera un chart.

Empecemos por la versión de **Sonny Payne Album "April in Paris" Count Basie,** en la página a continuación.

Recomiendo leer las partes escuchando el audio.

Continuemos con la versión de **Shiny Stocking por Duffy Jackson:**

Esta herramienta de comparar músicos es muy enriquecedora. Otros ejemplos que se me vienen a la mente, podríamos tomar la canción **"Question**

Hello everyone! It is a pleasure to write an article for you again.
Continuing with the topic of transcriptions and analysis of solos, today I want to talk to you about an important tool: the comparison of performers in the same musical context.
I have recently made two transcriptions of the same song performed by two different drummers who have played for the same artist at different times.

The song I bring you is **"Shiny Stockings"**, recorded by the legendary pianist and director **Count Basie.** Let's compare the version performed by the brilliant drummer **Sonny Payne** on the iconic album **"April in Paris"** with the interpretation of drummer **Duffy Jackson,** another notable musician who was part of **Count Basie's** orchestra in the last years of his career.

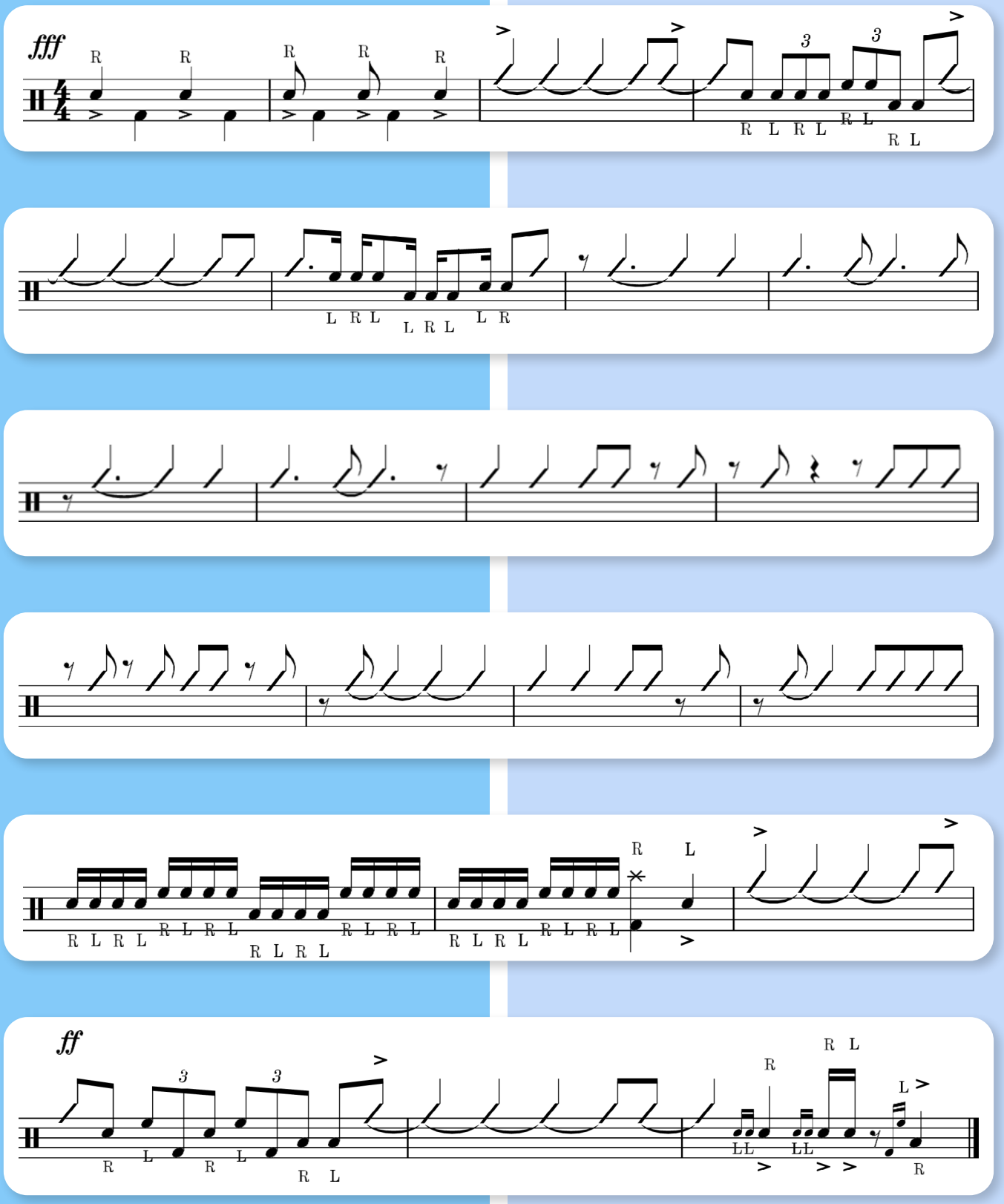
Both transcriptions, along with their respective audios, are available on my YouTube channel. Link to see them, here. (Sonny Payne, Duffy Kackson)

For a more fluid reading of the transcriptions you will find the wind section above the staff as if it were a chart.

Let's start with the **Sonny Payne Album "April in Paris" Count Basie version,** on the page below.

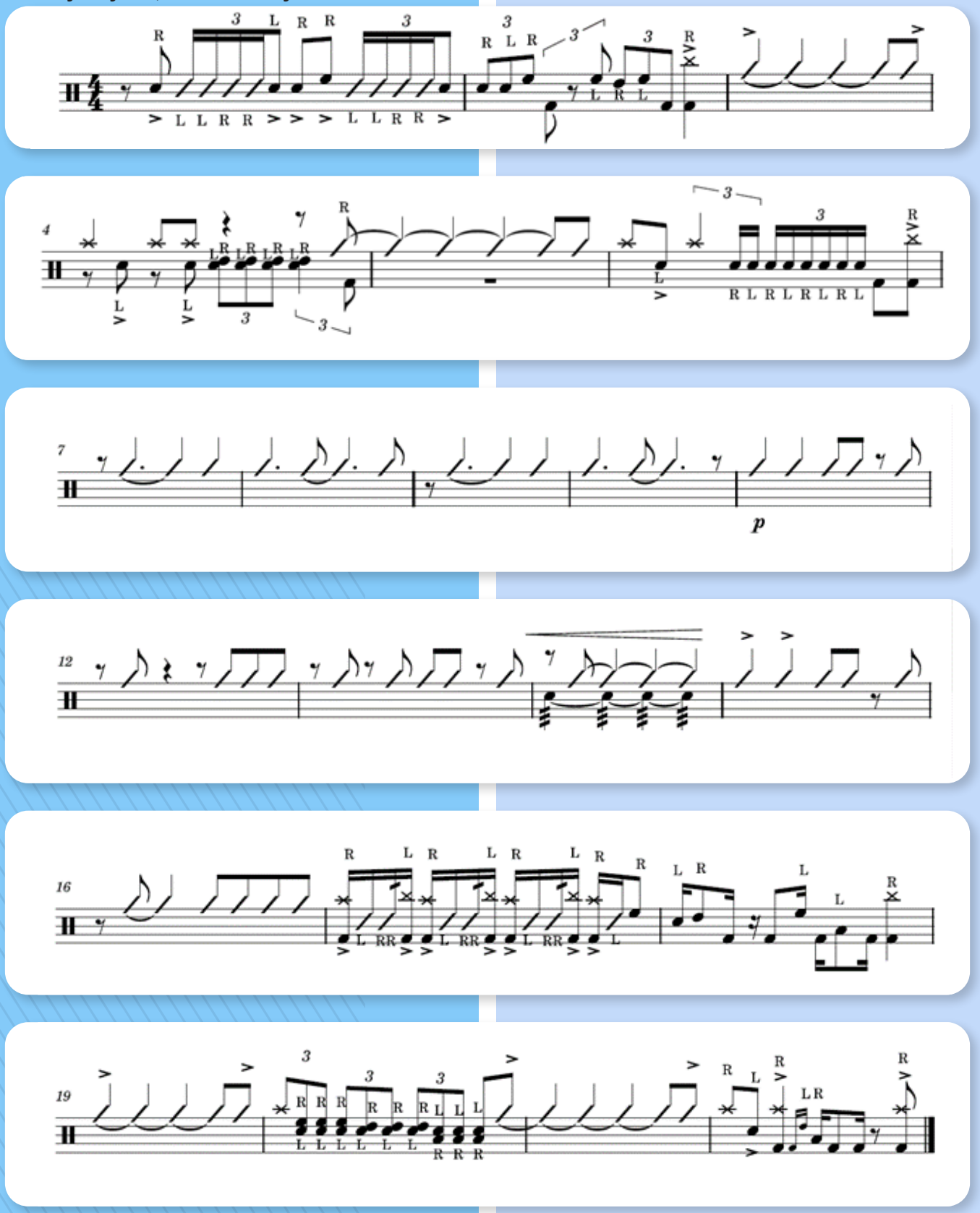
I recommend reading the parts while listening to the audio.

Let's continue with the version of **Shiny Stocking by Duffy Jackson:**


fff
ff

and Answer" de Pat Metheny y transcribir algunas ideas para contrastar a sus principales intérpretes, como **Roy Haynes, Bill Stewart y Antonio**

This "tool" of comparing musicians is very enriching. Other examples that come to mind, we could take the song **"Question and Answer" by Pat Metheny** and



Sánchez. También, saliendo del jazz, se me ocurre podríamos analizar cualquier canción de **TOTO**, ejemplo **"Africa"** y comparar distintas versiones, como las de **Jeff Porcaro y Simón Phillips.**

Cada músico tiene su propia voz, su estilo único, su manera de expresarse. Hay aspectos de groove, audio e interpretación que son imposibles de transcribir. Por eso, es importante empezar escuchando mucho antes de intentar transcribir. De hecho, quizás en algunos casos no sea necesario escribir en absoluto.

Les recomiendo leer las columnas anteriores para tener un mejor contexto sobre lo que venimos compartiendo.

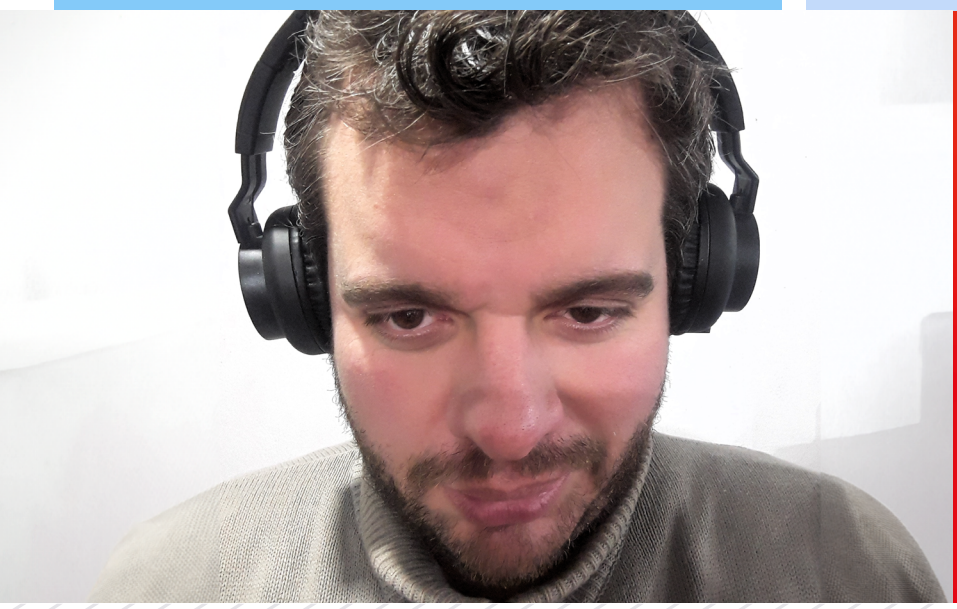
¡Un abrazo grande para todos!

transcribe some ideas to contrast its main performers, such as **Roy Haynes, Bill Stewart and Antonio Sánchez.** Also, coming out of jazz, it occurs to me that we could analyze any **TOTO** song, for example **"Africa"** and compare different versions, such as those by **Jeff Porcaro and Simón Phillips.**

Each musician has his own voice, his unique style, his way of expressing himself. There are aspects of groove, audio and performance that are impossible to transcribe. Therefore, it is important to start listening well before trying to transcribe. In fact, perhaps in some cases it is not necessary to write a note at all.

I recommend reading the previous columns to have a better context about what we have been sharing.

A big hug for everyone! Go Drums Geeks!



Nehemías Gabriel Aboal Maciuk

nehemiasgabrielaboal

PERCUSION



QUIMICADG

2396 594928

LE DAMOS VIDA A TUS IDEAS



Química.

estudio *gráfico*

Creamos soluciones personalizadas
que acompañan la esencia de tu marca,
tu proyecto o emprendimiento.

LOGOS FLYERS PUBLICITARIOS GRÁFICA PARA DISCOS Y SINGLES DISEÑO EDITORIAL



Lorem ipsum

¡ANÚNCIATE EN NUESTRA REVISTA!

¿Queres ser parte de nuestras publicaciones y mostrar tus productos y/o servicios?

Para más información sobre la preventa o si queres ser anunciante
contactate a chotitosdrumsgeeks@gmail.com