

A TOI DE JOUER!

(IT'S YOUR MOVE)

Actions et Émotions

Par Dom Famularo

Textes de Dom Famularo & Joe Bergamini

Maquette et Mise en Page
de Joe Bergamini

Traduit de l'Américain par Yves Belrepayre

Traduction de la Couverture par Stephane Chamberland

Illustrations de Couverture et Intérieures de Steve Leahy

Édition Technique de Mike Catalano

VOLONTÈ&CO

Sur Internet : www.volonte-co.com
www.domfamularo.com

Copyright © 1996-1999 Dom Famularo - Tous Droits Réservés
Propriété de l'édition française Volontè & Co. s.r.l. - Milano
Copyright International Protégé

Tout ou partie de cet ouvrage ne saurait être reproduit sans l'accord écrit de l'éditeur

A TOI DE JOUER!

(IT'S YOUR MOVE)

TABLE DES MATIERES

Avant-Propos	III
Introduction	1
Comprendre La "Gamme d'Expressivité"	4

SECTION 1

La Technique-Les Fondations	6
Technique Générale / Prise en Mains.....	7
Le "Free Stroke" (Coup Libre)	10
Exercices Pour Le Coup Libre	11
Exercice d'Échauffement "2 à 50"	12
Le Coup en Puissance ("Power Stroke")	15
La Technique de Moeller	16
Le Mouvement de Pompe	19
"Upstroke" et "Downstroke"	21

SECTION 2

Exercices Pratiques / Mode d'écriture	30
Exercices de Combinaisons	31
La Forme Batteristique	33
Du Fla au Groove	36
Quelques Exercices de Base	39
L'Aisance du Fla.....	42
Intervention des Flats	48
Le Test du Tempo.....	57
Tours de Passe-Passe	59
Le Côté Faible	63
La Mise en Place des Frisés	65
Faire Swinguer le Ra de 4	68
Groupes de 7 en Double croches	71
Mesures Composées	73
Test de Précision	77
Shuffle en Double croches	79
Développement du 4-Stroke	84
Développement du Groove	86
Conclusion	88

APPENDICE	89
Remerciements	90
A Propos des Auteurs	91

A Al Miller, pour sa dévotion sans limites à la batterie et sa volonté sans conditions de tout partager... Également à tous les grands batteurs du passé qui, grâce à leurs expérimentations, succès et erreurs, nous ont montré la voie. Ils nous ont permis d'apprendre de leur expérience, et finalement, d'ouvrir les portes de notre propre expressivité!

AVANT-PROPOS

Avec le nouveau millénaire, Dom Famularo conserve son statut de soliste hors-pair, d'ambassadeur mondial de la percussion et d'inspirateur pour les batteurs de tous pays. Pour tous ses homologues, l'influence de Dom sur la récente explosion de l'interaction du jeu entre les mains et les pieds semble évidente. Mais son incroyable talent est encore plus surprenant quand on sait qu'il avait déjà atteint la trentaine lorsqu'il a commencé à développer sa technique de double-pédale.

"A Toi de Jouer!" ("It's Your Move") contient un grand nombre des plus belles créations de Dom. J'en veux pour preuve ses exercices de pieds et de mains à l'unisson. De toute évidence, ce livre rassemble un grand nombre d'excellents exercices. Encore plus unique est son exploration de la face émotionnelle de l'art batteristique. Je crois que Dom a parfaitement su communiquer, dans ces pages, une très grande part de la joie et de l'exubérance de son approche de l'instrument.

Dom a débuté sa carrière en tant que membre, avec ses frères, d'un groupe familial prospère. Dès sa prime adolescence, il était déjà un musicien extrêmement actif. Il a donc pris des cours très tôt avec Al Miller, batteur de légende originaire de Long Island. Plus tard, il a eu la grande chance de prendre des cours avec le grand Joe Morello (du célèbre Dave Brubeck Band).

Au milieu des années 70, Dom a pu passer une année à Los Angeles, où il a étudié officiellement avec Colin Bailey (l'homme au pied d'or), et moins officiellement avec le "King" du jazz hollywoodien, Shelly Manne.

A son retour à New York, Dom se retrouva rapidement à la tête d'une formation florissante de style fusion. A la même époque, il démarra son activité de démonstrateur dans les magasins, les écoles et les universités. Très vite, ses solos surprenants et sa forte personnalité se sont combinées pour l'entraîner loin de Long Island pour démarrer un programme de "clinics" chargé dès le début. Il se retrouva ainsi aux côtés de Billy Cobham et de Simon Phillips, sans pour autant rester dans l'ombre de ces superstars. Sa relation ô combien! fidèle avec la firme Sabian a également fortement contribué à accélérer ce processus; d'Oslo à Tel Aviv, de Buenos Aires à Pékin, du Caire à Montréal... A la maison, Dom conserve un emploi du temps chargé pour l'enseignement privé.

Pour Dom, c'est le côté émotion et inspiration de la batterie qui est fascinant, tout comme son engagement personnel au bien-être et au progrès de tous ceux qui jouent cet instrument.

*"If you're hurting or in trouble,
Dom comes hurtling on the double,
And he'll stick with you
Until the problem end!" **

--Jim Chapin

* "Si vous vous trouvez dans la dèche, Dom vous arrive comme une flèche, Et il reste avec vous Pour résoudre vos soucis!"
Tiré du CD de Jim Chapin: "Songs, Solos, Stories". Pour plus de détails, rendez-vous sur www.domfamularo.com

INTRODUCTION

Le but de *“A Toi de Jouer!”* est de vous aider à atteindre un potentiel optimum de musicien. Ce livre représente la somme des questions qui m’ont été posées en 30 années de cours particuliers, de masterclasses, de clinics, de salons, et presque 40 ans de métier. Les exercices que vous trouverez ici ont pour but de réveiller votre plaisir et votre créativité. La méthode vise à la fois les mains et les pieds, le practice-pad et la batterie. Elle vous aidera à mieux comprendre les capacités de vos membres. Quant à la signification du titre de ce livre, elle est double. La première est que tout dépend de vous: imaginez que vous vouliez améliorer vos aptitudes de joueur d’échecs. Je plante une première graine, je fais le premier mouvement de pion. Maintenant, c’est à vous de réagir, c’est à vous de jouer. Ce choix dépend seulement de vous. La deuxième signification est dans le jeu lui-même - votre façon de mouvoir votre corps en jouant. Les techniques exposées ici doivent vous permettre de détailler votre approche de l’instrument et de la remettre en cause. Jouer de la batterie consiste en une danse composée des mouvements du corps et visant à extérioriser nos expressions et émotions internes... par conséquent nos *“Actions et Emotions”*. Chaque batteur doit découvrir les mouvements qui conviennent à sa propre musique et à sa propre expression.

Dès le début de mes études, j’ai accumulé une foule d’informations pour développer ces exercices et me tracer un chemin vers la capacité à manifester pleinement mon expression artistique à la batterie. Il ne s’agit pas d’exercices de style, mais plutôt d’exercices pour tous les styles. Mes professeurs, Ronnie Benedict, Al Miller, Joe Morello, Colin Bailey et Jim Chapin ont partagé une grande part de leur savoir et ce qu’ils m’ont appris est reproduit sous une forme nouvelle dans ce livre. Je tiens également à créditer mes échanges avec Joe Porcaro, Shelly Manne, Louie Bellson, Roy Burns, John Guerin, Charlie Perry, Jim Keltner et Ralph Humphrey. J’ai eu la chance de partager énormément avec tous ces grands artistes, de qui j’ai appris les classiques de la technique. J’ai remodelé ces techniques depuis leurs origines classiques et rudimentaires pour les adapter à la batterie moderne. Les premiers batteurs de l’histoire utilisaient des baguettes plus fines, des peaux simple-pli et jouaient dans des formations acoustiques dans des salles conçues pour l’acoustique avec peu ou pas de micros. De nos jours, les baguettes sont plus grosses, les peaux double-pli, la musique est amplifiée dans des salles immenses (parfois avec une acoustique pitoyable) et les *“oreilles”* microscopiques de micros rapprochés sur tous les fûts! Il nous faut donc concevoir la technique traditionnelle sous un angle nouveau pour le futur.

La batterie en tant qu’instrument est très jeune. Je pense que nous sommes encore dans une période créative très grisante pour cette forme d’art. Pour comprendre où nous allons, je crois qu’il nous faut comprendre d’où nous venons. Avec ce nouveau millénaire qui commence, il nous faut pousser notre art encore plus loin. Ce que j’ai appris de mes professeurs fait partie de l’histoire de la technique. J’ai senti le moment venu d’en proposer une approche plus actuelle. Vous remarquerez que ce livre contient des illustrations. Lorsqu’on lui montra une méthode manuscrite sur laquelle travaillait Joe Morello, Gene Krupa suggéra d’y inclure des images pour mieux exprimer les techniques. Joe m’avait fait part de cette anecdote il y a longtemps. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de cet excellent artiste qu’est Steve Leahy et me suis rappelé cette suggestion; ainsi, longtemps après le commentaire de Krupa, cet ouvrage propose des illustrations montrant clairement les concepts développés.

Faire en sorte de progresser vous obligera à certaines contraintes, à prendre sur votre temps et à persévérer. Comme je le dis toujours, *pour des progrès spectaculaires, il vous faut prendre le chemin le moins facile. Travaillez ce que vous ignorez.*

Travailler ce que l'on connaît déjà s'appelle de l'entretien. Bien que l'entretien soit important, cela ne doit prendre qu'une petite part de votre programme.

Conseils de Pratique:

1. La vraie pratique est un processus de re-programmation. Tout le monde a ses mauvaises habitudes; en être conscient est essentiel. Elles nous empêchent parfois inconsciemment de réaliser notre potentiel. Les mauvaises habitudes doivent être comprises. Ensuite, quand une technique nouvelle est apprise, un entretien constant est nécessaire pour construire une nouvelle habitude. Concevez vos mauvaises habitudes comme de la désinformation. Il faut d'abord connaître les barrières pour pouvoir les franchir et enfin obtenir de nouvelles capacités.

2. Allez doucement au début. Votre esprit peut se reprogrammer grâce à une répétition constante. En développant une technique, vous reprogrammez la mémoire de vos muscles. Une frappe lente, régulière et appropriée vous assurera de reprogrammer vos vieilles habitudes en nouvelles, plus efficaces. Travailler doucement accélère en réalité le processus d'apprentissage!

3. Le miroir. Travaillez devant un miroir pour vous observer. Vous devenez ainsi élève et professeur! L'élève est celui qui est dans le miroir: regardez avec attention ce qu'il fait et corrigez-le avec ce que vous avez appris. Vous apprendre vous-même les techniques vous aidera à les programmer comme de nouvelles habitudes! Cela vaut pour la batterie comme pour le practice-pad. Souvenez-vous: une bonne attitude lorsque vous vous asseyez est liée directement à la cohérence de votre frappe. Assurez-vous de porter la plus grande attention à votre posture.

4. La montre / Importance de la notion de durée du temps. Gardez une montre ou une pendule à portée du regard. Déterminez à l'avance une durée de temps pour chaque exercice. Un minimum d'une minute pour chacun est recommandé, avec deux buts en tête. Tout d'abord, vous devez vous concentrer sur chaque figure rythmique suffisamment longtemps pour aider le processus de reprogrammation. Se répéter est crucial. De plus, cela vous aidera à gérer votre emploi du temps quotidien pour un maximum d'efficacité. Par exemple, si vous savez que vous disposez de 20 minutes pour travailler, vous pouvez sélectionner les exercices en sachant combien de temps chacun vous prendra et ainsi établir différents programmes très efficaces pour chaque semaine.

5. Le métronome. Voilà un outil indispensable pour affiner votre sensation du tempo. Mais concevez-le également comme une jauge servant à estimer vos progrès. Cela peut être frustrant au départ de chaque exercice mais cela vous motivera également au fur et à mesure que vous pourrez augmenter le tempo en progressant!

6. L'enregistrement audio et vidéo comme témoins de vos progrès. La plupart des concepts à la batterie ont à voir avec le mouvement. Vous enregistrer est un excellent moyen de faire le point. L'enregistrement audio témoignera de la régularité de votre jeu, alors que la vidéo vous donnera une vue d'ensemble: vous pourrez repérer vos points de tension ou les obstacles qui doivent être travaillés.

7. La relaxation. Tâchez d'être toujours détendu. Arrêtez-vous si vous ressentez des tensions ou de la fatigue au cours d'un exercice. Il y a une marge entre la tension et l'intensité. La tension vient de la crispation de vos muscles. L'intensité découle de l'engagement personnel et de la concentration. Vous devez être totalement relaxé pour atteindre un haut degré d'intensité!

8. Décontraction et musculation. Un des buts de ce livre est d'améliorer votre technique par un conditionnement physique de vos muscles. La décontraction permet la flexibilité et la fluidité, la musculation l'endurance et la puissance. Bien que vous deviez être détendu, souvenez-vous que vous pouvez toujours vous dépasser.

9. La concentration. Une pratique efficace nécessite une concentration totale. Il ne doit pas y avoir de distraction. Si vous travaillez chez vous, isolez-vous du téléphone, des autres personnes de la maison, de la télévision ou de toute distraction. Planifiez un horaire pour travailler et dévouez tout votre temps quand vous y êtes. Etre concentré uniquement sur votre outil de travail est la seule façon de maîtriser ces techniques. La concentration, c'est "fixer son attention sur..." ou "fixer ses pensées sur...". C'est seulement avec une concentration maximale que vous obtiendrez les plus grandes récompenses de votre travail.

10. La patience. N'essayez pas d'avancer trop vite dans ce livre. Maîtriser ces concepts vous demandera du temps. Prenez le temps de digérer les informations que vous ingurgitez et soyez patients avec vous-même.

11. Trouvez-vous un maître qui puisse guider votre talent. Assistez à autant d'évènements de batterie et de percussions que vous le pouvez, y compris ceux avec des artistes que vous connaissez très peu. Posez des questions et profitez pleinement de chaque nouvelle occasion pour apprendre.

12. Les Gauchers. Nombre d'exercices de ce livre sont conçus pour démarrer avec la main ou le pied le plus faible pour des progrès plus importants. Si vous êtes sur une figure commençant par la gauche, inversez tout le doigté et commencez à droite.

Note: Sauf indication contraire, les exercices sont écrits en 4/4.

UN PEU D'HISTOIRE:

George Lawrence Stone a vécu approximativement de 1880 à 1860. Il apprit la technique du "free-stroke" de son père, ainsi qu'elle avait été transmise de génération en génération. Son livre *Stick Control* a été écrit autour de cette technique. Joe Morello était le protégé de Lawrence Stone, à qui la méthode *Accents and Rebound* est dédiée. Joe m'enseignait le free stroke vers 1975.

Sanford Augustus Moeller est également né vers 1880 pour nous quitter vers 1960. Il avait passé beaucoup de temps à observer les tambours et les batteurs, y compris les vieux soldats de la guerre de sécession qui, à plus de 90 ans, avaient toujours puissance et vitesse dans leur jeu. C'est là que Moeller remarqua la relation entre mouvement et rapidité. Moeller est le "S.A.M." auquel le célèbre livre de Jim Chapin *Advanced Techniques for the Modern Drummer* est dédié. Jim avait appris la technique de Moeller en 1938 et me l'apprit à son tour en 1978. Jim était le meilleur élève de Moeller, à tel point que lorsque Gene Krupa, alors au sommet de sa carrière, voulut reprendre des cours avec Moeller, celui-ci avait arrêté d'enseigner et lui recommanda de travailler avec Jim Chapin.