
TABLE OF CONTENTS

Acknowledgements	6
CD Index	7
CD Credits	7
Preface I	8
Preface II	9
About the Author	10
Introduction	11

Section I – Applied Concepts

CHAPTER I – MELODIC EXECUTION	12
CHAPTER II – TIMBRE ASSOCIATION.	14
CHAPTER III – NATURAL DYNAMICS OF THE MELODY	16
CHAPTER IV – DURATION / TIMBRE RELATIONSHIP.	18
CHAPTER V – ARTICULATION.	20
CHAPTER VI – RHYTHMIC DISPLACEMENT	22
CHAPTER VII – SYNCOPATION	25
CHAPTER VIII – ACCENTS	26
CHAPTER IX – MELODIC DEVELOPMENT	27

Section II – Music

Cadê os Caras	31
Pour House	33
Music To Go.	35
Suggested Listening	38
Bibliography	39
Author's Discography	40
Faculdade de Música Souza Lima.	41
Tide Hellmeister	42

ÍNDICE

Agradecimientos	6
CD Índice	7
Créditos	7
Prefacio I	8
Prefacio II	9
Del Autor	10
Introducción	11

Sección I – Conceptos Aplicados

CAPÍTULO I – EJECUCIÓN MELÓDICA	12
CAPÍTULO II – ASOCIACIÓN DE TIMBRES	14
CAPÍTULO III – DINÁMICA NATURAL DE LA MELODÍA	16
CAPÍTULO IV – RELACIÓN DURACIÓN / TIMBRE TÉCNICAS	18
CAPÍTULO V – ARTICULACIÓN	20
CAPÍTULO VI – DESPLAZAMIENTO RÍTMICO.	22
CAPÍTULO VII – SINCOPACIÓN	25
CAPÍTULO VIII – ACENTUACIÓN	26
CAPÍTULO IX – DESARROLLO MELÓDICO.	27

Sección II – Música

Cadê os Caras	31
Pour House	33
Music To Go.	35
Música recomendada para escuchar	38
Bibliografía.	39
Discografía del autor	40
Faculdade de Música Souza Lima.	41
Tide Hellmeister	42

CD INDEX

1 Example 1
2 Example 1b
3 Example 1c
4 Example 2b
5 Example 2c
6 Example 3a
7 Example 3b
8 Example 4a
9 Example 4b
10 Example 4c
11 Example 4e
12 Example 5a
13 Example 5b
14 Example 5c
15 Example 6e
16 Example 8c
17 Example 9a
18 Example 9b
19 Example 10c
20 Example 10d
21 Example 10e
22 Example 10f
23 Example 11a
24 Example 11b
25 Example 11c
26 Example 11d
27 Cadê os Caras
28 Pour House
29 Music To Go

CD ÍNDICE

1 Ejemplo 1
2 Ejemplo 1b
3 Ejemplo 1c
4 Ejemplo 2b
5 Ejemplo 2c
6 Ejemplo 3a
7 Ejemplo 3b
8 Ejemplo 4a
9 Ejemplo 4b
10 Ejemplo 4c
11 Ejemplo 4e
12 Ejemplo 5a
13 Ejemplo 5b
14 Ejemplo 5c
15 Ejemplo 6e
16 Ejemplo 8c
17 Ejemplo 9a
18 Ejemplo 9b
19 Ejemplo 10c
20 Ejemplo 10d
21 Ejemplo 10e
22 Ejemplo 10f
23 Ejemplo 11a
24 Ejemplo 11b
25 Ejemplo 11c
26 Ejemplo 11d
27 Cadê os Caras
28 Pour House
29 Music To Go

CD CREDITS / CRÉDITOS

Recorded at SL Estúdio, São Paulo, Brazil, in February 2008 by:
Grabado en el SL Estúdio SL, São Paulo, Brasil, en febrero de 2008 por:
Daniel Fernandes, Manny Monteiro

Mixed at SL Estúdio, São Paulo, Brazil in March and April 2008 by:
Mezclado en el SL Estúdio, São Paulo, Brasil, en marzo y abril de 2008 por:
Cláudio Costa

Assistant Technician / Asistente técnico:
Rogério Taliba

Mastered in June 2008 by / Masterizado en junio de 2008 por:
Ricardo Pacheco (RCS Arte Digital)

Melodic examples recorded by / Ejemplos musicales grabados por:
Carlos Ezequiel – drumset and keyboards / batería y teclados
Lupa Santiago – guitar / guitarra
Gilberto de Syllos – electric bass / bajo eléctrico

Produced by / Producido por:
Carlos Ezequiel

PREFACE I

To go past the limits of rhythm and play the drumset as a melodic instrument is certainly a huge challenge for any professional drummer. Since the start of my career, this has been my principal objective and I have always been attracted to drummers who have demonstrated this ability.

I began to incorporate melodic development in my drumming as I was attending composition and improvisation classes at Berklee College of Music. Over the years, I have been experimenting with adaptations of these concepts in my practicing, performing and teaching. This book is, then, the fruit of my personal experience and the influence of several fellow musicians and teachers.

Special mention and thanks are due to Marcius Campello, Luciana Souza, Hal Crook, Greg Hopkins, Jamey Haddad, and my colleagues Lupa Santiago, Guto Brambilla, Vitor Alcântara, Marcelo Coelho, Daniel D'Alcântara and Sizão Machado.

Carlos Ezequiel

PREFACIO I

Sobrepasar los límites del ritmo y saber tocar la batería como un instrumento melódico es ciertamente un gran desafío para cada baterista profesional. Desde el inicio de su carrera, esto ha sido uno de los objetivos principales de Carlos Ezequiel que siempre ha sido atraído por la música de aquellos bateristas que han demostrado esta habilidad característica. A partir de sus estudios musicales muy abarcadores en el Berklee College of Music en Boston / EE.UU, Carlos empezó a incorporar en su trabajo como baterista la idea del desarrollo melódico que era parte de la materia enseñada en los cursos de composición e improvisación.

Con los años, él ha experimentado con adaptaciones de estos conceptos tanto en su rutina de estudio como en sus actividades como músico profesional y como profesor. Por tanto, este libro es el fruto de su experiencia personal y de la influencia ejercida por innumerables músicos y profesores, de manera que el autor quisiera mencionar y darles las gracias especialmente a los maestros Marcius Campello, Luciana Souza, Hal Crook, Greg Hopkins, Jamey Haddad, y también a sus colegas Lupa Santiago, Guto Brambilla, Vitor Alcântara, Marcelo Coelho, Daniel D'Alcântara y Sizão Machado.

Carlos Ezequiel

Carlos Ezequiel

PREFACE II

It is an honor for Souza Lima Music Education, Conservatory and College to create SL Press, and house within its faculty professionals of recognized prestige and talent. Each and every one of them is responsible for developing highly capable methods of music education, through technical and musical nuances, necessary for the intellectual, theoretical and technical growth of the students – students who seek high quality information, performance opportunities, refinement of their ideas, and living examples on how to trail the career of the professional musician. Above all, these points are fundamental to their necessities and a complement to their musical and artistic virtues.

We hope that this effort is rewarded as another form of education and as a real fountain of knowledge available to all cultures, in order to divulge the quality of Brazilian professionals and their music. Let it be used in favor of the good and healthy teaching of music and be configured with importance in the good musician's formation.

Good luck with your studies and congratulations to Professor Carlos Ezequiel who committed in investing in musical education of the highest didactic quality, putting himself at the students' and all those interested's disposal, never holding back in the effort of better preparing them for professional life.

Antonio Mário da Silva Cunha Director of the "Conservatório e Faculdade Internacional Souza Lima & Berklee"

PREFACIO II

El Conservatorio „Souza Lima Ensino de Música, Conservatório & Faculdade“ tiene el orgullo de dar vida al editorial SL Press y tener en su cuerpo docente a músicos profesionales tan prestigiosos y dotados.

Cada uno de ellos es responsable del desarrollo de métodos de enseñanza de música, diferenciables por sus varias matices musicales y, por eso, sumamente capacitados para el crecimiento intelectual, técnico y teórico de aquellos estudiantes que están en busca de informaciones de alta calidad, de oportunidades de performances, de un refinamiento de sus ideas y de ejemplos vivos de cómo perseguir una carrera de músico profesional.

Es exactamente este material didáctico tan esencial que puede satisfacer las necesidades de los estudiantes y complementar sus virtudes musicales y artísticas.

Esperamos que este esfuerzo será recompensado como otra forma de enseñanza musical pero también como auténtica fuente de saber de fácil acceso para todas las culturas y así revelando la alta calidad de los músicos profesionales en Brasil. ¡Que sea empleado en beneficio de una enseñanza musical sólida y favorable y que se convierta en una parte integral de la formación profesional de buenos músicos!

A ustedes todos les deseo que tengan mucho éxito y buena suerte en sus estudios. Al sr. profesor Carlos Ezequiel le felicito por este libro; él se ha dedicado plenamente a la tarea de fomentar una enseñanza musical de altísima calidad didáctica, manteniéndose personalmente a disposición de todos los estudiantes e interesados y empeñándose en prepararlos lo mejor posible para su futura carrera profesional.

Antonio Mário da Silva Cunha Director del "Conservatório e Faculdade Internacional Souza Lima & Berklee"

ABOUT THE AUTHOR

Carlos Ezequiel is a drummer and composer who has been working with Brazilian music and Jazz since 1992. A native of the state of Alagoas, in the northeast of Brazil, Carlos performed with a variety of local artists in the early 1990s, performing at the I Maceió International Jazz Festival in 1995. In the following year, he won a scholarship to study at Berklee College of Music, in Boston/USA, where he achieved his Bachelor's degree in 1999.

Carlos' curriculum includes nearly 30 European performances, in addition to shows in the United States and all over Brazil. He has participated in important music festivals, including the Montreux Jazz Festival (Switzerland), Schelde Jazz Festival (Holland), Cascavel Jazz Festival (Brazil), Best of Berklee 2000 (United States), among others. During the five years he lived in the United States, he worked with various East Coast musicians, including Jaleel Shaw and Fernando Brandão.

In 1997, during his stay in Boston, Carlos began a partnership with guitarist Lupa Santiago. The two gave various performances and recorded the CD "Images" at the beginning of 2000. On returning to Brazil, the duo signed a contract with Mix House label and the CD received a nomination for the 2002 Latin Grammy as "Best Latin Jazz Album". Carlos and Lupa frequently performed with Vitor Alcântara (saxophones) and Guto Brambilla (bass), and, in 2002, the group assumed the name "Sinequanon". Carlos continues to work with the group as an instrumentalist and composer.

In March of 2001, Carlos was nominated for the Brazilian Visa Music Award as Best Instrumentalist. As a sideman, he has performed with American artists Kurt Rosenwinkel, Howard Levy and David Liebman on their Brazilian tours, and he performs on a frequent basis with Brazilian artists Sizão Machado (bass), Nelson Faria and Pollaco (guitar), Daniel D'Alcântara (trumpet), and Marcelo Coelho (saxophone). Carlos is also a faculty member at Souza Lima Music College in São Paulo. From 2002 to 2007, he was musical supervisor for the Brazilian drumset magazine "Batera & Percussão".

www.carlosezequiel.com
carlosezequiel@carlosezequiel.com

DEL AUTOR

Carlos Ezequiel es baterista, compositor y trabaja con la música brasileña y el jazz desde 1992. Procedente del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, Carlos actuó con diversos artistas de esta región ya a comienzos de los años 90 del siglo XX, incluido el saxofonista Almir Medeiros con el cual participó en el I Maceió Jazz Festival en 1995. Al año siguiente, ganó una beca para estudiar en el Berklee College of Music en Boston / EE.UU, donde concluyó sus estudios de bachiller en 1999.

Su currículo incluye casi 30 actuaciones en países europeos además de shows en Estados Unidos y en todo Brasil. Ha participado en festivales sumamente destacados como Montreux Jazz Festival (Suiza), Schelde Jazz Festival (Holanda), Cascavel Jazz Festival (Brasil), Best of Berklee 2000 (EE.UU), entre otros. Estuvo en Estados Unidos por cinco años y trabajó con varios músicos norteamericanos de la costa del este como Jaleel Shaw y Fernando Brandão.

En 1997, Carlos empezó a colaborar con el guitarrista Lupa Santiago durante su estancia en Estados Unidos. Los dos realizaron diversas actuaciones y grabaron el CD "Images" a principios del año 2000. De vuelta en Brasil, firmaron un contrato con la casa discográfica de Mix House para lanzar este CD que fue nominado para el Grammy Latino en 2002. Carlos y Lupa actuaron frecuentemente al lado de Vitor Alcântara (saxofones) y Guto Brambilla (bajo), y en 2002 el cuarteto adoptó el nombre de "Sinequanon". Carlos sigue con este grupo como instrumentista y compositor.

En Marzo 2001, Carlos fue nominado para el premio musical brasileño Visa como mejor instrumentista. Como sideman, ya ha actuado con los americanos Kurt Rosenwinkel, Howard Levy y David Liebman durante sus giras por Brasil. Además, trabaja muy a menudo con artistas brasileños como el bajista Sizão Machado, el trompetista Daniel D'Alcântara, los guitarristas Nelson Faria y Pollaco y el saxofonista Marcelo Coelho. Carlos también es miembro del cuerpo docente de la Facultad Souza Lima y fue supervisor musical de la revista "Batera & Percussão" de 2002 a 2007.

www.carlosezequiel.com
carlosezequiel@carlosezequiel.com

INTRODUCTION

First of all, the drumset is an instrument which deals exclusively with rhythm. Because of this, it is often difficult to construct phrases or execute ideas that sound interesting and make musical sense. Only recently has there been a systematic adaptation of concepts originally intended for melodic instruments to the drumset. These adaptations have increasingly been perfected simultaneously by drummers all over the world. I believe that these concepts are certainly useful to all drummers, regardless of the musical style being played, and that they open doors to creating one's own musical identity, which is something sought after by musicians in general.

A frequent problem in attempts to interpret occurs when a drummer takes advantage of the opportunity to demonstrate memorized phrases based on technical exercises. The result almost always sounds cold and unmusical. Don't forget that the idea is to help develop the music being played, contributing to make it sound better. For this to happen, the drummer must know in depth the music that is being played. In other words, learn to sing the lyrics, the melodic lines, the chord changes, etc., of the music you intend to play, even if only "by ear."

It is essential that you listen to drummers who are recognized for dominating the melodic language while (and hopefully also after) studying this book. You will encounter an extensive list of songs I recommend in the "Suggested Listening" section, but you should start right now to try and familiarize yourself with the way drummers such as Elvin Jones, Tony Williams, Max Roach, Art Blakey, Jack de Johnette, Airto Moreira, Nenê, Edison Machado, and Milton Banana, among so many others, execute, accentuate, and support melodies.

When studying, frequently use a metronome to be certain that a constant beat is being maintained. Experiment with each concept in pieces that make up part of your repertoire. Seek to expand your studies beyond the roads suggested in this book, but always do this with care. Never confuse objectivity with lack of attention to detail. Be sure to dedicate to each topic the amount of time you deem necessary. Speeding up the beat and moving on too soon to the next exercise, for example, have always proved to be the enemies of solid learning. In other words, never be in a hurry. Take your time to assimilate the material you study.

After all, each of us has his or her own Rhythm!
Best wishes, and lots of music always!

Carlos Ezequiel

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, la batería es un instrumento que tiene una función exclusivamente rítmica. Por eso, es muchas veces difícil construir frases o ejecutar ideas que sean interesantes y que tengan un sentido musical. La adaptación sistemática de conceptos típicos de instrumentos melódicos a la batería representa un desarrollo bastante reciente. Simultáneamente, sin embargo, estas adaptaciones vienen siendo perfeccionadas cada vez más por bateristas en todo el mundo. Estoy convencido de que estos conceptos están ciertamente útiles para cada baterista, independiente del estilo musical en el cual actúa, y de que pueden abrir puertas llevando a la creación de una propia identidad musical, tan perseguida por músicos en general.

Un problema frecuente asociado con los intentos de interpretación surge cuando el baterista aprovecha la oportunidad para demostrar frases memorizadas que se basan en ejercicios técnicos. El resultado casi siempre suena frío y sin musicalidad. Recuerde que la idea es ayudar a desarrollar la música que está siendo tocada y contribuir para que suene mejor. Para lograr esta meta, es preciso que el baterista conozca bien la música que está interpretando. O sea, hay que aprender a cantar la letra, las líneas melódicas, los movimientos de los acordes etc. de la música que uno quisiera tocar, incluso si esto solamente fuera "por oído".

Durante el estudio de este libro (y, ojalá también después) es esencial que usted escuche a bateristas que son reconocidos por su dominio del lenguaje melódico. En la sección "Música Recomendada Para Escuchar" le presentaré una extensa lista de música, grabada sin excepción por grandes músicos. No tarde, sin embargo, en familiarizarse con bateristas como Elvin Jones, Tony Williams, Max Roach, Art Blakey, Jack de Johnette, Airto Moreira, Nenê, Edison Machado y Milton Banana y su manera de ejecutar, destacar y apoyar melodías.

Al estudiar, utilice frecuentemente un metrónomo para estar seguro de que esté manteniendo un pulso constante. Experimente con cada concepto en piezas que forman parte de su propio repertorio. Procure expandir – no obstante, siempre con cuidado – sus estudios hasta más allá de los caminos propuestos en este libro. No confunda objetividad con falta de atención; por eso, dedique a cada tema el tiempo que usted considere necesario. Acelerar demasiado el tempo o pasar demasiado pronto al próximo ejercicio, por ejemplo, siempre resultan ser los grandes enemigos de un aprendizaje sólido y bien definido. Entonces, no tenga prisa. Tómese su tiempo para que usted personalmente pueda asimilar el material de estudios.

Al final, cada uno de nosotros tiene su propio ritmo!
Un abrazo y siempre mucha música!

Carlos Ezequiel