

Inhalt

Vorwort	7
Einleitung	8
Geschichte	8
<i>Afrikanische Einflüsse</i>	9
<i>Portugiesische und indianische Elemente</i>	11
<i>Música Popular Brasileira (MPB)</i>	11
<i>Über dieses Buch</i>	13
<i>Tipps zum Üben</i>	14
Notation	16
Brasilianische Rhythmusinterpretation	18
Instrumente	22
<i>Surdos</i>	23
<i>Repinique</i>	26
<i>Caixa</i>	28
<i>Tamborim</i>	29
<i>Agogô</i>	32
<i>Pandeiro</i>	33
<i>Schrap- und Schüttelinstrumente</i>	36
<i>Berimbau</i>	38
<i>Timbau</i>	39
<i>Cuica</i>	41
Das Schlagzeug	42
1. <i>Surdosounds mit dem Standtom</i>	42
2. <i>Shaker- und Scratchersounds mit Besen</i>	43
3. <i>Surdorhythmen mit der Bassdrum</i>	45
4. <i>Baqueteo-Technik</i>	46
5. <i>Klangeffekte mit der Hi-Hat</i>	47
Capoeira	48
<i>Toque Cavalaria</i>	49
Candomblé	52
<i>Toque de Iansã</i>	55
<i>Toque de Batá</i>	58
<i>Toque de Ijexá</i>	60
Samba	63
<i>Samba de Roda / Samba Douro</i>	64
<i>Conjunto de Samba / Pagode</i>	68
<i>Samba Batucada</i>	72
<i>Caixa-Pattern berühmter Sambaschulen</i>	80
<i>Repinique Solo Pattern</i>	81
<i>Batucada Drumsolo</i>	85
<i>Samba do Partido Alto</i>	89

Content

Foreword	7
Introduction	8
History	8
<i>African influence</i>	9
<i>Portuguese and Indian influence</i>	11
<i>Música Popular Brasileira (MPB)</i>	11
<i>About this book</i>	13
<i>Tips for practicing</i>	14
Notation (Drum key)	16
Brazilian rhythmic interpretation	18
Instruments	22
<i>Surdos</i>	23
<i>Repinique</i>	26
<i>Caixa</i>	28
<i>Tamborim</i>	29
<i>Agogô</i>	32
<i>Pandeiro</i>	33
<i>Scratchers and Shakers</i>	36
<i>Berimbau</i>	38
<i>Timbau</i>	39
<i>Cuica</i>	41
The drum set	42
1. <i>Imitating the surdo on the floor tom</i>	42
2. <i>Imitating shakers/scratchers with brushes</i>	43
3. <i>Surdo rhythms with the bass drum</i>	45
4. <i>Baqueteo technique</i>	46
5. <i>Sound effects with the hi-hat</i>	47
Capoeira	48
<i>Toque Cavalaria</i>	49
Candomblé	52
<i>Toque de Iansã</i>	55
<i>Toque de Batá</i>	58
<i>Toque de Ijexá</i>	60
Samba	63
<i>Samba de Roda / Samba Douro</i>	64
<i>Conjunto de Samba / Pagode</i>	68
<i>Samba Batucada</i>	72
<i>Caixa pattern of famous samba schools</i>	80
<i>Repinique solo patterns</i>	81
<i>Batucada Drum Solo</i>	85
<i>Samba do Partido Alto</i>	89

<i>Samba Rock / Samba Funk</i>	93	<i>Samba Rock / Samba Funk</i>	93
<i>Jazz Samba</i>	95	<i>Jazz Samba</i>	95
<i>Samba in 3/4</i>	98	<i>Samba in 3/4</i>	98
<i>Samba in 7/8</i>	99	<i>Samba in 7/8</i>	99
<i>Partido Alto in 7/8</i>	101	<i>Partido Alto in 7/8</i>	101
<i>Samba mit Besen</i>	102	<i>Samba with brushes</i>	102
<i>Perkussive Sounds mit der Baqueteo-Technik</i>	103	<i>Percussive sounds with the baqueteo technique</i>	103
Bossa Nova	104	Bossa Nova	104
Samba Reggae / Axé-music	109	Samba Reggae / Axé-music	109
<i>Sambareggae-Groove im Stile von Olodum</i>	110	<i>Samba Reggae groove in the style of Olodum</i> ..	110
<i>Sambareggae-Groove im Stile von „Ilé Aiyê“</i>	115	<i>Samba Reggae groove in the style of the bloco Ilé Aiyê</i>	115
<i>Repinique Fill-ins</i>	119	<i>Repinique Fill ins</i>	119
Forró	121	Forró	121
<i>Traditionelles Baiaõ-Ensemble</i>	122	<i>Traditional baiaõ ensemble</i>	122
<i>Baião-Funk (Coco)</i>	127	<i>Baião Funk (Coco)</i>	127
<i>Baião mit Jazzelementen</i>	128	<i>Baião with a jazz feel</i>	128
<i>Baião-Drumsolo</i>	129	<i>Baião Drum Solo</i>	129
Frevo / Marcha	130	Frevo / Marcha	130
Maracatú	133	Maracatú	133
Transkriptionen	140	Transcriptions	140
Glossar	149	Glossary	149
Bibliography	153	Bibliography	153
Wichtige brasilianische Musiker/innen und Bands	155	Important Brazilian musicians and bands	155
CD-Index	157	CD Index	157

Brasilianische Rhythmusinterpretation

Wir möchten gleich zu Beginn auf einige Besonderheiten des brasilianischen Phrasierens hinweisen, die zu beachten sind, wenn man die Rhythmen authentisch spielen will.

Fortlaufende 16-tel werden in der Regel nicht so gleichmäßig gespielt, wie sie notiert sind. Ein häufig bemühtes Bild vergleicht die brasilianische Art des Phrasierens mit einem Ei, das, auf dem Kopf stehend, eine schiefe Ebene hinabrollt. Es klingt immer so, als ob der Rhythmus sich verlangsamt, um dann im nächsten Moment im Tempo anzuziehen. Mit unseren herkömmlichen Notenwerten wie Achtel, Sechzehntel und Triolen lassen sich so gespielte Rhythmen oftmals nicht befriedigend notieren. Es ist deshalb unerlässlich, diese Rhythmen immer und immer wieder anzuhören. Von Vorteil ist es auch, Instrumente spielen zu lernen wie das Tamborim, bei denen sich diese Art des Phrasierens zwangsläufig aus der Spielweise ergibt (Toque virado).

Darüberhinaus gibt es allerdings auch eine Reihe von Übungen, die in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sind.

Diese Übungen zielen darauf ab, permanent zwischen binärer und ternärer Interpretation zu wechseln um letztendlich irgendwo „dazwischen“ zu bleiben, also weder binär noch ternär. Das hört sich kompliziert an, ist aber durchaus zu bewältigen.

Zunächst also muss man zu einer binären Phrase die ternäre Entsprechung finden, d.h., ein Pattern in 2/4 umformulieren in 6/8.

Brazilian rhythmic interpretation

It is essential to discuss the specific way of Brazilian phrasing first. A group of sixteenth notes is not played evenly but with a certain sloppiness. Imagine an egg, rolling down a slope. It will continuously accelerate and slow down (if it were possible that an egg stays standing on his head while rolling!) With our notational system, distinguishing between eighth notes, triplets and sixteenth notes, this phrasing would be hard to transcribe. The best way of learning this type of phrasing is to listen over and over again to good Brazilian music.

Learning to play percussion instruments like the tamborim, is also advisable. The technique of playing sixteenth notes on a tamborim (toque virado) automatically generates that special Brazilian swing.

However, there are a couple of exercises that are beneficial in that context. In these exercises, you switch permanently between binary and ternary interpretation. The final goal is to feel comfortably "in between". It is not as complicated as it sounds.

First of all, we must find for each binary phrase a corresponding phrase in a ternary feel.

Bei den nächsten Übungen wechselt binäre und ternäre Spielweise innerhalb eines Taktes.

In the next exercises, binary and ternary rhythms change within the bar. You can play these exercises on your thighs.

Diese Übungen lassen sich hervorragend auf den Oberschenkeln spielen.

R R L R R L R R L R R L R R L R R L R R L

R R L R R L R R L R R L R R L R R L R R L

R R L R R L R R L R L L R L L R R L R R L L

R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L

R R L R R L R R L R L R L R R L R R L R L L R L R L

R R L R R L R L R L R L R L R L L R R L R L R L R R L

Repinique

Die Repinique sieht aus wie eine Surdo im Kleinformat. Der Felldurchmesser beträgt in der Regel nicht mehr als 12". Sie wird extrem hoch gestimmt so dass sich ihr durchdringender Ton selbst bei größter Lautstärke noch durchsetzt. Dies ist überaus wichtig, weil der Repinique-Spieler, zumindest bei der Batucada, das Trommelensemble mittels spezifischer Signale dirigiert. Die Spielweise ist ähnlich wie bei der Surdo: eine Hand spielt mit Schlegel, die andere spielt „nackt“. Dies ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Klangfarben.

Spieltechnik bei der Batucada.

Batucada playing style.

Das wichtigste Schlagmuster ist RRRL. Die linke Hand spielt closed slaps und open tones. Beim closed slap werden die Finger der linken Hand leicht gekrümmt. Beim Schlag bleiben Handgelenk und Finger ganz entspannt. Nach dem Schlag lässt man die Finger einen kurzen Moment auf dem Fell liegen um die Vibrationen des Fells zu stoppen. Ein trockener, knalliger Sound ist die Folge.

Beim open tone sind die Finger und das Handgelenk leicht angespannt. Nach dem Schlag bleiben die Finger nicht auf dem Fell damit es schwingen kann.

Bei diesen Übungen ist Vorsicht angebracht. Man kann sich leicht an dem Spannreifen verletzen, insbesondere den Daumen.

Repinique

The repinique looks like a small surdo. Its diameter is normally not more than 12 inches. The tuning is extremely tight, so that its tone cuts through the highest volume. This is important because the repinique player leads the ensemble by means of specific signals at least by the batucada. The playing technique is similar to that of the surdo: one hand holds a wooden stick while the other hand is "naked". With this combination, many different sounds can be produced.

Spieltechnik beim Samba Reggae.

Samba Reggae playing style.

The most important sticking is RRRL. The left hand plays closed slaps and open tones. To play a closed slap, the fingers are slightly curved. All tension in the wrist and the fingers must be eliminated for the stroke. After the stroke, the fingers stay on the skin for a short moment. This produces the characteristic slap sound.

For the open tone, fingers and wrist have more tension. The fingers are removed from the skin immediately after the stroke.

Caution! You can easily hurt yourself, especially your thumb, on the rim.

▶

R R R L R R R L R R R L R R R L

Dies ist das wichtigste Begleitpattern der Repinique bei der Batucada. Der zweite Schlag der rechten Hand ist ein Rimshot, der Dritte ebenfalls, aber noch näher am Spannsreifen als der zweite Schlag.

This is the most important pattern for playing the batucada. The second stroke is a rim shot, the third as well, but even closer to the rim.

Auf der Repinique kann man sehr virtuos spielen. Die nächsten Übungen beinhalten Presswirbel, Triolen und 32-tel Noten.

The Repinique can be played with great virtuosity. The next exercises include press rolls, triplets and thirty-second notes.

Alle Übungen können zunächst auch ohne Rimshots gespielt werden.

You can practice these examples without rim shots first.

In der Axé-Music Bahias wird die Repinique beidhändig mit dünnen, biegsamen Stöcken aus Holz oder Kunststoff gespielt. Die Akzente können auch als Rimshots gespielt werden.

In the axé-music of Bahia, the repinique is played with thin flexible sticks made of wood or plastic. All accents can be played as rim shots, too.

Timbau

Der *Timbau* ist eine Mischung aus *Atabaque* und *Djembe*. Die *Atabaques* werden wir in dem Kapitel über *Candomblé* besprechen, weil sie untrennbar mit diesem Kult verbunden sind. Die *Djembe* ist westafrikanischen Ursprungs. Sie wird aus einem Stück Holz gefertigt, hat die Form eines Kelches und ist mit einem dünnen Ziegenfell bespannt. Die *Djembe* ist mittlerweile weltweit verbreitet.

Die Schlagtechnik für das *Timbau* ist im Prinzip die Gleiche wie für die *Djembe*.

Man unterscheidet 4 verschiedene Sounds:

1. *Basston*: Schlag mit dem Handteller in die Mitte des Fells.

2. *Klingender Schlag*: Die ausgestreckte Hand schlägt mit dem vorderen Drittel des Handtellers auf den Trommelrand. Die Finger sind leicht angespannt und schnellen sofort zurück, damit das Fell frei schwingen kann.

3. *Slap*: Ähnlich wie beim klingenden Schlag, allerdings sind die Finger entspannt und produzieren einen knallenden Ton.

4. *Fingertip*: Mit den Fingerspitzen füllt man in der Regel die Pausen zwischen den Schlägen aus.

Der *Timbau* ist ein recht neues Instrument. Es wurde vor allem durch Bands wie z.B. *Timbalada* aus Salvador bekannt und ist heute in der ganzen *Axé*-musik weit verbreitet. Diese Trommel ist billig herzustellen und durch das synthetische, hoch gestimmte Fell, sehr laut. Außerdem kann sie im Gehen/Tanzen gespielt werden. Damit ist sie prädestiniert für den Einsatz beim Straßenkarneval.

Bass

Slap

Timbau

The *timbau* is a crossing of *atabaque* and *djembe*. We will discuss the *atabaques* in the chapter about *candomblé*, because these drums are strongly associated with this cult. The *djembe* is of West African origin. It is made of a single piece of wood, has a goblet-like shape and a thin goat skin. Today it is popular in the whole world.

The playing technique of the *timbau* is the same as the one for the *djembe*.

There are four distinct sounds:

1. *Bass*: A stroke with the palm in the middle.

2. *Open tone*: The palm and the fingers strike the rim and the skin simultaneously. The fingers are slightly tensioned and rebound immediately after the stroke.

3. *Slap*: Like the open tone except the fingers are completely relaxed and a little bit curved – this produces a slapping tone.

4. *Fingertip*: The finger tips fill the notes between the above mentioned strokes and are responsible for a nice flow.

The *timbau* is a rather new instrument. It became famous through the work of such bands like *Timbalada* from Salvador. Nowadays, it is commonly used in the *axé*-music. The *timbau* can be produced cheaply. It is very loud due to a thin, synthetic skin and can be played while walking/dancing. With these features, it is the ideal instrument for carnival activities in the streets.

Open

Tip

1. Basston – klingender Ton:

1. bass – open tone:

R R R R L L L L

2. Basston – Slap:

2. bass – slap:

R R R R L L L L

3. einfache Begleitrhythmen:

3. Easy grooves for accompanying:

R R L R R L R R L R R L

4. Begleitrhythmen mit Fingertips:

4. Grooves including finger tips:

R L R L R L R L R L R L R L

R L R L R L R L R L R L R L

5. Begleitrhythmen im Sambareggae-Stil:

5. Grooves in the samba reggae style:

R L R L R L R L R L R L R L

R L R L R L R L R L R L R L

R L R L R L R L R L R L R L