

IN SESSION

HOW TO SOUND GREAT ON RECORDS

FREE EXCERPT

Eugenio Ventimiglia

**CONFIDENT
DRUMMER**

Confident Drummer

Free Resources

In Session

How To Sound Great On Records

- ESTRATTO GRATUITO -

Confident Drummer Series

di Eugenio Ventimiglia

© 2023, Tutti i Diritti Riservati.

Advanced Drum Education Portal

Diventa Un Musicista Che Suona La Batteria.

Tutti Gli Argomenti Meno Discussi, Affrontati In Profondità
Per Aiutarti A Comprendere Pienamente
L'Arte Di Suonare La Batteria.

- Esplora Le Risorse Gratuite -

In Session

Registrare la batteria è oggi un'opportunità a disposizione di chiunque. Grazie all'accelerazione dei processi di divulgazione e all'abbattimento dei costi di ingresso di computer, microfoni e dispositivi audio, è quasi inevitabile finire prima o poi per cimentarsi con questa dimensione del fare musica col nostro strumento.

La discriminante non è più poterselo permettere, ma sapere come si fa.

Appartengo a una generazione che ha avuto la fortuna di imparare lezioni preziosissime grazie alle numerose esperienze dirette sul campo.

Oggi purtroppo tale componente manca quasi del tutto. Ognuno suona a casa, per i fatti suoi o al massimo davanti a una telecamera: prove, concerti e dischi, una volta parte della normale vita del musicista, sono ora per molti sporadiche eccezioni.

Ciò che manca di più è lavorare concretamente in uno studio di registrazione con produttori, autori e ingegneri del suono.

Anni fa, per contribuire a colmare questa lacuna, portare consapevolezza tra i batteristi e offrire l'opportunità di maturare esperienza sul campo, ho dato vita a una clinic, chiamata 'In-Session - Il Batterista in Studio di Registrazione'.

In sostanza un mini studio di registrazione itinerante, per far provare la fondamentale esperienza di una recording session.

Nel notare l'entusiasmo per gli impressionanti risultati e miglioramenti, anche in termini di ispirazione e motivazione, ho deciso di organizzare le scoperte fatte e il metodo di studio proposto nella clinic, concentrando tutto in un percorso dedicato che ognuno può riprodurre a casa propria.

Il risultato è questo corso, che si rivolge al batterista desideroso di im-

parare, che vuole conoscere i meccanismi sottintesi al lavorare in studio di registrazione e che vuole usare gli strumenti acquisiti per poi creare ed esprimersi liberamente.

In una parola, diventare uno studio session master.

Il programma è impostato in tre fasi:

- Consapevolezza: La prima parte del metodo è dedicata alla scoperta di come funziona uno studio di registrazione, come vengono realizzati i dischi, cosa succede durante una session, come si lavora con un produttore, e tutta una serie di competenze ausiliarie ma fondamentali: come ragionare nel definire una parte di batteria, come gestire la pressione di una performance, come impostare degli ascolti in cuffia professionali.

- Esperienza: Successivamente si passa ai capitoli più concreti, contenenti gli esercizi tecnici di studio drumming, che riguardano il come produrre una performance (suono, precisione, groove).

L'essenza del metodo è però la sezione dedicata agli scenari di registrazione, che coprono i quattro ambiti in cui può capitare di lavorare, con dei veri e propri simulatori di studio session: produzioni con solo click, con loop o sample, con pre-produzione e infine basate su live in studio, il tutto come se stessi lavorando con un vero producer.

- Crescita: Per concludere, la terza parte del metodo copre strumenti che mettono in condizione di ottimizzare la crescita: usare l'editing senza compromettere la verità della nostra performance e personalità musicale, creare un nostro studio, scegliere piatti e strumentazione idonei, utilizzare una DAW (Digital Audio Workstation), gestire riprese, processare suoni e mixare come un bravo ingegnere del suono.

In totale sono 180 pagine e oltre due ore di contenuti video, in cui troverai tutte le soluzioni di cui hai bisogno per diventare un grande session drummer, in grado gestire facilmente tutti gli aspetti del lavorare in studio.

Tutte le dimostrazioni video incluse nel metodo sono disponibili in una doppia versione: la registrazione dell'esecuzione di ogni esercizio e poi lo screen recording interno a Pro Tools.

Il motivo è che il feedback visivo è un ulteriore potente strumento di miglioramento di precisione e timing (come spiegato in un capitolo di approfondimento).

In questo estratto gratuito ci concentreremo su esercizi tratti dalla sezione Production Simulator, dove ci tuffiamo in vere e proprie simulazioni di sessioni in studio, lavorando con un produttore che ci assegna tracce da registrare, spartiti, commenti e indicazioni da rispettare.

Siccome una delle modalità più ricorrenti in studio è oggi quella della registrazione su pre-produzioni che includono loop elettronici e sample, vedremo quattro varianti su questo tema, per simulare rispettive ipotetiche richieste del produttore.

Studiare gli esercizi inclusi in questo booklet ti farà compiere istantaneamente un importante salto di qualità nelle tue abilità di batterista da studio.

Il capitolo Production Simulator, lo spartito per allenarsi, i file audio, nonché il sommario di tutti i contenuti, sono inclusi in questo PDF di 13 pagine.

Ogni esercizio è linkato al suo video dimostrativo su YouTube, a cui puoi accedere cliccando sui link o sulla trascrizione. Se vuoi dare un'occhiata all'intero video di 6 minuti puoi cliccare [QUI](#).

Per scoprire di più e per acquistare il metodo puoi visitare la pagina dedicata, qui:

'In Session - How To Sound Great On Records'

Production Simulator: Loops

Una delle modalità più ricorrenti in studio è oggi quella della registrazione su pre-produzioni che includono loop elettronici e sample, o che addirittura sono costituite esclusivamente da questi elementi, per cui la parte effettivamente eseguita da un musicista è solo la nostra batteria.

Rispetto alla situazione con solo click, questo scenario è sia più difficile che più facile:

- E' più difficile perché considerata la densità di note abbiamo molto meno margine di manovra sul tempo, e dobbiamo essere precisissimi.
- E' più facile perché abbiamo un numero molto superiore di riferimenti, utili sia per posizionarci facilmente in griglia che per ispirarci e suonare così più liberi e spontanei.

Per prepararci a una varietà di scenari diversi useremo tre loop: il primo a 80 Bpm, il secondo a 90 Bpm e con cadenza shuffle, e il terzo a 110 Bpm.

Per ciascuno simuleremo quattro richieste. Le prime tre saranno esclusivamente verbali, senza spartito e anche un po' astratte.

L'ultima sarà un breve arrangiamento di sedici misure, corredato di spartito a volte con trascrizioni nota per nota, altre volte costituito da stesure con figure e accenti da interpretare, così da coprire entrambe le modalità di lettura.

Spartiti e arrangiamenti sono di proposito diversi, per simulare vari contesti e richieste con cui capita di doversi confrontare:

- Nel caso del loop a 80 Bpm, una richiesta di esecuzione nota per nota, alla quale dovremo attenerci in dettaglio.
- Nel caso del loop a 90 Bpm, una semplice stesura senza alcun ritmo specificato, con approccio libero ma alcuni obbligati da rispettare interpretandoli.
- Nel caso del loop a 110 Bpm un mix delle due cose.

Ogni richiesta del produttore rappresenta una sfida differente. Le indicazioni verbali ci sollevano dal dover leggere una partitura, ma possono generare incomprensioni essendo maggiormente soggette a interpretazione.

Al contrario gli arrangiamenti lasceranno meno spazio a dubbi su cosa fare, ma metteranno alla prova la nostra capacità di adattarci a paletti imposti dall'esterno senza snaturare il nostro groove e il nostro stile.

Ricordiamo che in questo scenario ho preferito chiudere completamente il click nel mix delle dimostrazioni, per consentire una messa a fuoco più dettagliata su quello che succede tra batteria e loop.

Il feedback visivo ovviamente rimane immutato.

Ultima cosa, notiamo quanto le variazioni della parte di batteria stravolgono il senso musicale del pezzo.

Eseguendo e poi riascoltando le varie versioni sarà evidente il ruolo centrale della batteria nel dare una direzione alla musica.

La base è la stessa, eppure suonando arrangiamenti ritmici molto eterogenei sembra di ascoltare canzoni diverse.

Questo sarà ancora più evidente nel prossimo capitolo, ma già qui possiamo apprezzare l'importanza dell'interazione con produttori, autori e arrangiatori per definire una parte che dia alla musica il significato desiderato.

A questo link possiamo scaricare tutti i file per allenarci: nella cartella troveremo file Mp3 pronti all'uso, sia con metronomo che senza, e inoltre i file WAV in alta qualità da importare e mettere in loop in una DAW se abbiamo a disposizione questa soluzione.

[Production Simulator - Loops.](#)

Per chi lo desidera, nell'articolo del Blog di Confident Drummer '[Migliora le Tue Capacità di Improvvisazione - 5 Loops per Jammare](#)' troviamo altri esempi di loop cui applicare gli stessi concetti.

LOOP 3 - 110 BPM:

In quest'ultimo esempio la messa a fuoco è su un loop moderno e molto denso, che lascia poco spazio a eccessi e deviazioni da un'esecuzione esattamente sul beat.

Shaker, piatto, casse, un Rullante che marca il 2 e svariate percussioni elettroniche creano un tessuto ritmico pieno di groove.

Per il resto abbiamo solo un pad e un basso sintetizzato non particolarmente incisivo, per cui il suo disegno ritmico può essere ignorato.

Veniamo alle richieste del producer:

-1- Struttura con groove libero e fill improvvisato ogni quattro misure, alternando quattro misure su Hi-Hat e quattro con groove sui Tom, rimanendo su ritmiche essenziali e ripetendo tutto per due volte, per un totale di sedici misure.

[Video Demo Loop 3 - Versione 1.](#)

[Video Demo Loop 3 - Versione 1 \(Pro Tools\).](#)

Commenti del produttore:

- Ritmiche a tratti troppo busy.

-2- Sedici misure di groove con Cassa in quattro, dinamiche spinte, qualche abbellimento, e zero fill.

Timing appoggiato, leggermente indietro sul beat.

[Video Demo Loop 3 - Versione 2.](#)

[Video Demo Loop 3 - Versione 2 \(Pro Tools\).](#)

Commenti del produttore:

- A tratti troppi abbellimenti.
- Dinamiche un po' troppo contenute.

-3- Sedici misure di groove atipico, creativo, completamente diverso da quello che ci si aspetterebbe e magari alternando una paio di idee diverse.

Video Demo Loop 3 - Versione 3.

Video Demo Loop 3 - Versione 3 (Pro Tools).

Commenti del produttore:

- Idee niente male.
- Qualche Rullante poco costante.

-4- Arrangiamento di sedici misure con stesura in parte da eseguire nota per nota e in parte da interpretare.

Rispettare tutte le indicazioni, i groove principali e le figure da sottolineare.

Suonare un semplice assolo improvvisato, nelle misure 9-12. Rispettare lo staccato sul finale.

Video Demo Loop 3 - Versione 4.

Video Demo Loop 3 - Versione 4 (Pro Tools).

(Raggiungibili anche cliccando su spartito e link nella prossima pagina).

Commenti del produttore:

- Ok.

Loop 3 - Arrangement

♩ = 110 bpm

Hi-Hat Closed

R L R L

*Interpretare
le Figure*

*Abbellire
i Groove*

Fill

Drum Solo

Hi-Hat Open

Contenuti:

- Introduzione p.7
- Come Funziona uno Studio di Registrazione p.12
- Come Sono Realizzati i Dischi p.16
- Cosa Deve Saper Fare il Batterista Durante Una Session p.21
- Come Lavorare Con un Produttore p.26
- Le Domande da Porsi Prima di Registrare p.29
- Come Gestire la Pressione della Performance p.32
- Live Vs Studio Drumming p.37
- Come Creare una Parte di Batteria, Interpretare e Arrangiare p.39
- Come Scrivere Rapidamente uno Spartito per Batteria p.44
- Ottimizzazione Degli Ascolti in Monitor e Cuffia p.47
- Esercizi di Studio Drumming Technique p.53
- Metodi per il Click e il Timing p.68
- Migliorarsi Usando il Feedback Visivo p.91
- Recording Scenarios: Click, Loops, PreProduzione, Live p.102
- Production Simulator: Click Song p.104

- Production Simulator: Loops	p.108
- Production Simulator: Session Song	p.119
- Editare e Creare Composite	p.138
- The Complete Studio Drummer Toolbox	p.145
- Troubleshooting e Consigli	p.147
- La Catena del Suono	p.150
- Come Scegliere Tamburi, Piatti, Pelli, Battenti e Accordature	p.153
- Come Creare il Tuo Home Studio	p.159
- Scegliere e Usare una DAW	p.167
- Sound Engineering Crash Course	p.171
- Pro Tools e GarageBand Session Templates	p.182
- Risorse Aggiuntive Must Have	p.183