

Man van de toekomst

Keith Carlock

Tijdens slagwerkfestival The Big Bang kan Nederland kennis maken met een van de grootste drumsensaties van de laatste jaren. Keith Carlock speelde onder meer bij Sting, Steely Dan en Diana Ross als sessiedrummer. Mede door het internet en de vele filmpjes van Carlock die daar te downloaden zijn, maakt de Amerikaan ook naam als solist en livebeest. Slagwerkrant beleefde een bijzondere dag met deze sympathieke reus in Manhattan.

tekst Jean-Paul Heck

Ik ontmoet Keith Carlock in hartje Manhattan. Via de mobiele telefoon liet hij weten dat hij niet de opnamen achter de rug had van een nieuwe solo-cd van Steely Dan-gitarist Walter Becker, maar dat hij graag een dagje vrij wilde maken om te praten over zijn carrière en natuurlijk de aankomende Big Bang (zie ook pagina 86). We zijn allebei te laat voor de afspraak en als ik uiteindelijk 48th Street in hartje Manhattan heb bereikt, zie ik Carlock al van veraf staan. Met zijn grote lijf leunt hij tegen de deurpost van het Best Western President Hotel. Met een koptelefoon over zijn blonde haardos oogt hij als een baken van rust in deze hectische stad. Evenals de eerste keer dat ik Carlock ontmoette, drukt hij alle adem uit mijn longen met een typische, oer-vriendelijke Amerikaanse knuffel.

Die eerste keer was in Nederland, mei 2004, vlak nadat Sting vanwege stempromblemen een concert in Ahoy' had gecancelld. Tijdens het interview baalde Sting goed. Carlock, die naast hem zat, deed dit in eerste instantie ook, maar toen ik kwam aanzetten met zijn eerste drumleraar Quinous Johnson, werd hij

helemaal gelukkig. Johnson woonde op dat moment in Nederland en de twee hadden elkaar al ruim vijftien jaar niet meer gezien. Het werd een emotioneel weerzien voor beiden. Bijna drie jaar na dato is er veel gebeurd met Carlock. Niet alleen tourde hij verder met Sting, ook werd hij opnieuw gevraagd door Steely Dan en nam hij albums op met onder anderen Donald Fagen, Diana Ross en Faith Hill.

Colaiuta

Als hij terugkijkt op die periode, kan Carlock slechts concluderen dat het spelen met de groten der aarde het mooiste is wat er bestaat. 'Ik woon in een prachtig appartement in de buurt van Central Park. Dit heb ik dankzij mijn werk met Sting kunnen kopen; daar ben ik heel eerlijk in.' Carlock lacht verlegen. Deze man, die 35 jaar terug in de zuidelijke buidel van de Verenigde Staten werd geboren, schept niet graag op. Vinnie Colaiuta noemde Carlock ooit al een van z'n vriendelijkste collega's: 'Hij is net als Steve (Gadd; red.), rustig en weloverwogen. Maar zodra hij achter

dat drumstel gaat zitten is er nauwelijks een betere jonge drummer in de wereld te vinden dan Keith Carlock.' Colaiuta was ook degene die hem bij Sting onder de aandacht bracht.

Carlock geeft trouwens toe dat het spelen met de Britse superster niet altijd super was. 'Het was een geweldige tour om te doen, maar ik heb me er soms muzikaal gezien niet lekker bij gevoeld. Sting is een perfectionist en dat betekent dat je iedere dag opnieuw een uitgebreide soundcheck doet en voortdurend repeteert om zaken te veranderen of te verbeteren. Waar ik vandaan kom, is het niet gebruikelijk om anderhalf jaar lang elke avond dezelfde songs te spelen. Ik had moeite om scherp te blijven.

'Sting wil ook graag dat zijn drummer naar voren speelt, maar ik ben erg laid-back in mijn benadering; dat zit nu eenmaal in mijn roots. Dat wilde nog wel eens botsen met Sting's opvatting, want hij komt toch uit de punkscene. Daarbij heb ik geen moment het gevoel gehad dat mijn groove ademde. Ik kon niet zo creatief zijn als ik had gewild. Dit in tegenstelling tot Vinnie Colaiuta, die in de bezetting met >>

Profiel

Naam: Keith Carlock

Geboren: 1971, Clinton, Mississippi

Studie: studeerde bij George Lawrence en Quinous Johnson in Jackson, Mississippi en daarna aan The University Of North Texas in Denton. Daar volgde hij de jazzrichting onder leiding van Ed Soph.

Speelde live met: Harry Belafonte, David Johansen (zanger New York Dolls), Leni Stern, Richard Bona en vanaf 1998 met The Blues Brothers Band. In 2003 met Steely Dan en in 2004/2005 met Sting. Afgelopen januari tourde hij wederom met Steely Dan en ook met Donald Fagen solo. Gitaristen Wayne Krantz en Oz Noy kunnen altijd op hem rekenen - als hij tijd heeft...

Selectieve discografie:

- Wayne Krantz - *Greenwich Mean* (1999)
  - Wayne Krantz - *Your Basic Live* (2003)
  - Steely Dan - *Everything Must Go* (2003)
  - Oz Noy - *Oz Live* (2003)
  - Steely Dan/Marian McPartland - *Piano Jazz* (2005)
  - Donald Fagen - *Morph The Cat* (2006)
  - Diana Ross - *I Love You* (2006)
- Kijk voor de complete discografie op www.keithcarlock.com.

Komend jaar: gaat op tournee met Steely Dan en speelde de nog uit te brengen cd's van Walter Becker en Faith Hill in. Daarnaast speelt hij op de nieuwe dubbel-cd van gitarist Oz Noy, die in april uitkomt. Op de ene cd hoor je Carlock, op de andere Vinnie Colaiuta.

Rob Shanahan

Andrew Lepley

'Ik gebruik mijn hele lichaam als ik soleer.'

>> toetsenist David Sancious en gitarist Dominic Miller alle ruimte kreeg en dus ook echt kon schitteren.'

New York

Na de ruim twee jaar durende Sting-tour moest Carlock wennen aan het normale leven in New York. Hij dook het oefenhok in en struinde het clubcircuit in New York af, samen met muzikale vrienden als gitaristen Wayne Krantz, Leni Stern, Oz Noy en bassist Will Lee. 'Ik moest weer leren relaxen en terugkeren naar dat wat ik al die jaren had gedaan. Ik kon gelukkig terugvallen op de nodige zekerheden.'

Die zekerheden had hij opgegeven toen hij op zijn 25ste vanuit Dallas naar New York verhuisde. 'Ik was hongerig om hier naartoe te komen. Ik had jarenlang aan mijn zelfvertrouwen en ervaring gewerkt om er zeker van te zijn dat ik het in Manhattan zou maken. In Texas verdiende ik prima, maar ik merkte dat ik daar mijn top bereikt had. Het werd me allemaal te comfortabel. Ik ben de uitdaging aangegaan en heb er geen moment spijt van gehad. Ik merk zelfs dat ik een echte New Yorker ben geworden. Teruggaan naar het zuiden, dat zie ik mezelf niet snel doen. Mijn hele familie is gelukkig verhuisd naar Nashville, waar het goed toeven is en waar een prima muzikaal klimaat heerst. Daar ben ik dan ook regelmatig.'

Als muzikant komt Carlock toch het beste tot zijn recht in New York. 'Ik kan hier alle kanten op. Ik speel op demo's, doe sessies, treed op met uiteenlopende projecten en geef zo nu en dan ook nog privéles. Daarnaast heb ik nog een hobby: elke avond uit eten gaan met mijn vriendin in de beste restaurants van New York. Ik ben een echte lekkerbek en wat dat betreft zit je hier gebeiteld. Als ik niet op tournee ben, heb ik echt een sociaal leven. Daarnaast probeer ik elke dag als speler te groeien; een kwestie van blijven oefenen. Het is wel moeilijk om na een tour terug te komen en weer een sociaal leven op te bouwen. Als je zo lang weg bent, 'vergeet' men je na een poosje. Ik moet als ik terug ben zo snel mogelijk het sociale leven induiken. Ik zie dat niet als een straf hoor, want er is immers niets leukers dan met goede New Yorkse muzikanten geïmproviseerde muziek maken in clubs.'

Ed Soph

Een van Carlock's beste vrienden in die scene is de gerenommeerde bassist Will Lee. Deze verdient de laatste jaren vreselijk veel geld als bassist in de succesvolle talkshow van David Letterman. Sommige muzikanten zullen misschien neerkijken op zo'n commerciële job, maar Carlock snapt volledig waarom Lee deze keuze heeft gemaakt. 'Marvin 'Smitty' Smith doet in Los Angeles hetzelfde (bij de Jay Leno Show; red.), en het is gewoon een droombaan. Je kunt in je stad blijven wonen en toch van het spelen leven, en dat is voor Amerikaanse begrippen iets heel bijzonders. Meestal moet je kiezen; óf je wordt drumdocent óf je moet reizen. Er is amper een alternatief. Ja, televisiewerk of de theatershows op Broadway zijn alternatieven. Als je echt het grote geld wilt verdienen, moet je het vliegtuig in. Aan de andere kant heeft Will Lee door Letterman met de grootste artiesten ter wereld kunnen spelen, en dat neemt niemand hem af.'

De muzikale roots van Lee liggen net als die van Carlock in Texas. Deze staat herbergt volgens Carlock

'Als je met een click speelt, moet je er altijd voor zorgen dat het een menselijk gevoel heeft.'

Andrew Lapley

sowieso het nodige muzikale talent. 'Ik maakte in Dallas faam en ik was daar de drummer om in te huren als er vette funk of r&b aan te pas kwam. Ik heb bewust gekozen voor een studie aan de North Texas State University. Daar geeft Ed Soph namelijk les, en alles wat mijn drumleraren in Mississippi over hem vertelden, bleek waar te zijn. Ed Soph veranderde alles. Via hem werd ik geraakt door het spel van Tony Williams en Jack DeJohnette. Mijn techniek veranderde, mijn set-up veranderde en ook ging ik mijn trommels anders stemmen. Hij leerde mij om niet alleen mijn pols te gebruiken, maar ook mijn vingers. Ik ben mij meer gaan focussen op het stuiteren van de stokken en speel niet naar het drumstel toe, maar meer er vanaf, waardoor mijn spel veel opener is gaan klinken.'

Jaren zeventig

Dit levert die typische en zwaar technische 'Carlock-sound' op die bijvoorbeeld te horen is op *Morph The Cat*, de laatste solo-cd van Steely Dan-voorman Donald Fagen. Carlock speelt hierop alle songs. 'Ik heb Donald nooit gevraagd waarom hij mij koos voor zowel Steely Dan als zijn soloplaat. Zoiets moet je onbesproken laten, vind ik. Ik doe ook tours met Donald alleen en met Steely Dan, dus dat maakt het allemaal nog bijzonderder. Zeker ook, omdat ik de

geschiedenis van Steely Dan en zijn drummers ken als geen ander.

'Sinds mijn tienerjaren ben ik een groot fan; ik heb leren drummen op hun platen. Voor mij is het dus een voorrecht om nu met Donald en Walter samen te spelen. Ik heb een manier gevonden om de oude songs van Steely Dan nieuw leven in te blazen zonder daarbij mijn identiteit te verliezen. Mijn doel is om de vibe van de jaren zeventig terug te laten komen en hiervoor hoef ik mij, anders dan bij Sting, nauwelijks aan te passen. Dat is een enorm voordeel.'

Click

Opvallend aan het spel van Carlock is zijn hangende, soms bijna luie stijl. De invloed van de zydeco en deltablues is duidelijk te herleiden. 'Ik heb natuurlijk veel Mississippi-invloeden en second line-invloeden in mijn spel. In de popmuziek is daar echter weinig ruimte voor. Zo kon ik bijvoorbeeld op *Morph The Cat* niet zo los spelen als ik eigenlijk zou willen. Je speelt toch mee met een click en iemand als Donald Fagen wil dat het heel precies klinkt.

'Als je met een click speelt, moet je er altijd voor zorgen dat het een menselijk gevoel heeft. Dat is volgens mij het hoogst haalbare voor een studio-drummer, en daar heb ik ook heel hard aan gewerkt. Mijn doel nu is om zoveel mogelijk zonder click te >>

>> spelen. Iemand als Bernard Purdie heeft jarenlang geweigerd om er een tje te gebruiken. Toen ik de song *Brite Nitegown* inspeelde voor *Morph The Cat*, dacht ik aan hem. Ik heb mijn Yamaha piccolo voor die song gebruikt en hem heel laag gestemd; dat deed Purdie ook vaak.

‘Ter voorbereiding op de opname heb ik veel ge-luisterd naar *The Nightfly* (befaamde eerste solo-plaat van Donald Fagen; red.) om dicht bij die sound te komen. *Morph The Cat* is binnen tien dagen opge-nomen, dus dan heb je niet de tijd om al te creatief te zijn. We hadden zo al eerder gewerkt op het laatste Steely Dan-album *Everything Must Go*, en het was voor Steely Dan de eerste keer sinds het debuut met Jim Hodder dat ze dezelfde drummer voor alle songs gebruikten. Weet je dat er zowel op die plaat als op *Morph The Cat* songs staan die in één take zijn op-genomen? Ik heb wel vier verschillende snaredrums gebruikt, maar dat is het enige excess.’

Rocken en swingen

Ondanks zijn successen als popdrummer is Carlock nog altijd zeer actief in de jazz en de geïmproviseerde muziek. ‘Ik heb zes jaar lang elke donderdagavond in de 55 Bar met Wayne Krantz en Will Lee gespeeld. Daar heb ik geleerd om te improviseren en nieuwe wegen in te slaan. Zo ben ik behoorlijk bedreven geworden in het geven van solo’s. Wij gaan met z’n drieën erg diep, en we werken vanuit een concept. Alle solo’s zijn gerelateerd aan dat wat ik met dit trio doe. Ik gebruik mijn hele lichaam als ik soleer en ben binnen een paar minuten tot aan mijn onder-broek nat van het zweet.’

‘Ik ben opgegroeid met Miles Davis, Steely Dan en The Meters. Dat zijn mijn drie belangrijkste invloeden. Toen ik het album *Nefertiti* van Miles hoorde, met Tony Williams op drums, wist ik dat ik drummer wilde worden. Zijn open stijl heeft mij altijd geraakt. Hetzelfde kwam ik tegen bij Zigaboo Modeliste op de platen van The Meters. Later ben ik gaan luisteren naar mensen als David Garibaldi, die de funk ver-fijnde. Maar ik zet bijvoorbeeld net zo gemakkelijk een album van AC/DC op. Die drummer, Phil Rudd, is in staat om onder elke gitaarrif een swingende beat

neer te leggen. Ik kan je vertellen dat zoiets vreselijk moeilijk is; rocken en swingen tegelijkertijd.’

The Big Bang

De toekomst lacht Carlock toe. ‘Het ziet ernaar uit dat ik in 2007 mijn eerste instructie-dvd kan uit-brengen. Ik wil er geen echte les-dvd van maken, maar gewoon spelen en de kijker de boodschap meegeven dat hij vooral voor een eigen sound moet gaan. Er zijn geen regels hoe je je drumstel moet bespelen. Speel vanuit je hart en laat al die technische zaken schieten op het moment dat je aan het drummen bent. Als je techniek hebt, komt dat tijdens het spelen vanzelf bovendrijven.’

Ook wil Carlock graag een solo-cd uitbrengen, maar daarvoor zijn nog geen vastomlijnde plannen. ‘Als ik songs schrijf, zijn dat meestal simpele popliedjes. Ik beheers aardig wat instrumenten, maar niet goed

genoeg om er ook jazz op te componeren. Misschien ga ik ooit een cd maken met die songs, maar niet voor-dat ik een instrumentaal album heb uitgebracht.’

Maar eerst is daar The Big Bang, waar Carlock gaat spelen met het World Drummers Ensemble XL. De Amerikaan bekend dat hij van de andere leden van het gelegenheidsensemble alleen de Marokkaanse percussionist Rhani Krija kent. ‘Rhani was de per-cussionist tijdens de Sting-tour, en ik heb hem na het laatste optreden niet meer gezien. Die jongen is geweldig. Vooral het spel met zijn vingers is sensa-tioneel. Ik vind het overigens fantastisch om aan de Big Bang mee te werken. Al die percussionisten en drummers moeten wel toppers zijn als je naar de affiches van de afgelopen jaren kijkt. Ik denk dat het een memorabele week voor mij gaat worden.’

Afspraak

Na het interview spreken we af om ’s avonds naar een concert van Rickie Lee Jones te gaan. Zij presenteert haar nieuwe cd in de Joodse club Makor en Carlock is een fan; haar albums bevatten fantastisch drum-werk van onder anderen Steve Gadd, Jeff Porcaro en John ‘JR’ Robinson.

Carlock verschijnt die avond met zijn vriendin Lynne Timmes. Zij is zangeres en stopt mij prompt een cd-tje toe. ‘Keith speelt er ook op en ik probeer een platendeal in New York te krijgen’, zegt ze ver-legen. Na het concert sprint de drummer van Ricky Lee Jones meteen achter zijn drumstel vandaan. Het blijkt Kenny Wollesen te zijn. Als hij eenmaal ons gezelschap heeft bereikt, maakt Wollesen demon-stratief een diepe buiging voor Carlock. De man achter Sex Mob en begeleider van onder anderen Tom Waits en Bill Frisell blijkt onder de indruk te zijn van het bezoek. ‘Keith is op dit moment de hotste drummer van New York. Hij verenigt de sound van de ‘classic drummers’ en de nieuwe lichte r&b en broken beat-drummers. Daarnaast heeft hij een uitzonder-lijke techniek en een bijzonder muzikaal gehoor.’ Carlock kijkt verrast. Een kwartier later nemen we voor de club afscheid. ‘Tot op de Big Bang’, roept hij nog als hij wegloupt. Die afspraak staat. ■

De spullen van Keith Carlock

Yamaha Maple Custom Absolute drums

1. 22" x 17" bassdrum
2. 10" x 7½" tom
3. 12" x 8" tom
4. 14" x 14" floortom
5. 16" x 16" floortom
6. 14" x 5½" of 14" x 3½" snaredrum

Zildjian bekkens

- A. 14" K Zildjian hihat
- B. 19" A Custom crash
- C. 20" K Constantinople Medium ride
- D. 18" A Custom crash

Remo vellen

De slagvellen zijn Coated Ambassadors en de ondervellen Diplomats. Powerstroke 3 op de bassdrum.

Verder gebruikt Carlock **Yamaha** hardware, een **DW** 9000 bassdrumpedaal en **Regal Tip** 8A stokken.

