

Mark Guiliana

Meesterdrummer bij David Bowie

'Alles wordt behoorlijk anders als je in de wereld van David Bowie stapt', aldus Mark Guiliana. Wij spraken de drummer van het nieuwe Bowie-album nog voor de Kerst, toen hij in Tilburg was voor een optreden met zijn eigen project Beats. Uiteraard vertelde hij uitgebreid over zijn ervaringen met Bowie; uit niets bleek dat de Britse wereldster tijdens de opnamen van al ernstig ziek was, en niemand had kunnen bevroeden dat hij twee dagen na de release van het album zou overlijden. Met dit in het achterhoofd een boeiend verhaal, waarin Guiliana ook honderduit vertelt over zijn eigen projecten.

tekst en foto's Dennis Boxem

Mark Guiliana is een ware muzikale duizendpoot. De afgelopen paar jaar wist hij regelmatig te verrassen met zijn hippe sound en fabelachtige touch. Hij was drummer bij Avishai Cohen, speelt met Brad Mehldau in Mehliana, doet subtiele jazz met zijn eigen Jazz Quartet en creëert muzikale gekte bij Mark Guiliana's Beats. En dan nu dus ook nog het nieuwe David Bowie-album *Blackstar*.

'Voor mij voelt het wel alweer als even geleden, want de opnamen voor de plaat waren al aan het begin van 2015. Maar ik heb er zo lang mijn mond over moeten houden dat het ook wel heel erg lekker is dat het album er nu aan komt.'

Guiliana werkte al eerder met Bowie samen. Op Bowie's compilatie-album *Nothing Has Changed* uit 2014 stond een nieuwe track genaamd *Sue*, waarop Bowie wordt begeleid

door de band van Maria Schneider, met Guiliana op drums.

'Eigenlijk is het allemaal met Maria begonnen. David wilde met haar een nummer opnemen. Op de een of andere manier deed dat nummer haar weer denken aan een solo-album van haar saxofonist Donny McCaslin, dat ik ingespeeld had. Het een leidde tot het ander, en uiteindelijk hebben ze mij gevraagd om op die track te spelen.'

Beklonken

'Die opnamen waren David kennelijk goed bevallen, want een paar maanden later vroeg hij me voor de opnamen van *Blackstar*. Feitelijk is het gewoon de band waarmee ik ook bij Donny McCaslin speelde, met Tim Levebvre op bas en Jason Lindner op toetsen. Hij is een keer in Bar 55 naar

Slagwerkkrant.nl/swkplus

- geluidsfragmenten met transcripties
- meer foto's
- gehele album *Blackstar*

ons komen kijken, en toen was het beklonken.

'We zijn in januari begonnen met de opnamen; toen hebben we zes of zeven nummers opgenomen. We hebben een week in de studio gezeten, vervolgens nog een week in februari en nog een paar dagen in maart. We hebben een stuk of vijftien, zestien nummers gedaan. Helemaal precies weet ik het niet meer.'

Bowie staat erom bekend dat hij zijn muzikanten graag alle ruimte geeft op zijn albums. En ook op *Blackstar* was dit volgens Guiliana het geval.

'David had van alle songs demo's gemaakt, met geprogrammeerde drums en allerlei >>

Na Bowie's dood

Als op maandag 11 januari bekend wordt dat David Bowie is overleden, staat alles even op z'n kop. De wereld is in rouw. We nemen een dag later contact op met Mark Guiliana, die duidelijk aangeslagen is.

'David was erg op zijn privacy gesteld, en we hebben het nadrukkelijke verzoek gehad om niets over zijn ziekte of iets dergelijks te vertellen. Het enige dat ik wel kan zeggen, is dat het nieuws van zijn dood voor mij als een absolute verrassing kwam.

'De songs die David voor het album heeft gekozen verrassen

me niet zo zeer, want we wisten op het moment dat we aan het opnemen waren dat lang niet alles zou passen. David wilde echter toch alle nummers opnemen en daarna pas een keuze maken. Hij heeft gekozen voor het verhaal wat hij wilde vertellen.

'De band heeft het hele album pas een paar dagen voor het nieuwe jaar mogen horen. Dat was wel een mooi intiem moment, waar we met zijn vieren in een studio in New York een uur lang naar het eindresultaat hebben mogen luisteren.

'Ik heb het album de afgelo-

pen week nog een aantal keer geluisterd, en iedere keer hoor ik weer iets nieuws en komt er een nieuwe herinnering boven. Het is behoorlijk *heavy* moet ik zeggen. Ik begrijp sommige van de teksten nu ook beter. Of er met de overige nummers ooit iets gedaan zal worden, weet ik niet. De tijd zal het leren.

'Ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar dat ik deze ervaring heb mogen meemaken, en het is er een waar ik niet alleen ontzettend veel van geleerd heb, maar die ik ook de rest van mijn leven bij me zal dragen.'

'Bowie's zanglijnen lekten in mijn overheads, en mijn bekkens en snaredrums zaten in zijn zangspoor'

'Ik luisterde heel veel naar Bob Marley; Carlton Barrett vind ik echt fantastisch'

lopen. Allereerst het duo Mehliana, samen met Brad Mehldau, dan zijn er nog het Guiliana Jazz Quartet – door hem zelf steevast aangeduid als het Family First project – en Mark Guiliana's Beats, een eclectische mix van hippe grooves, breakbeats en reggae.

'In Beats komt echt alles wat me ooit beïnvloed heeft samen. Veel mensen zien me als een jazzdrummer en dat ben ik misschien ook wel, maar ik ben gewoon begonnen als iemand die meespeelde met wat hij op de radio hoorde. In mijn geval was dat Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam en Soundgarden. Pas toen ik muziek ging studeren kwam jazzmuziek om de hoek kijken, en zeker toen ik naar college ging heb ik me daarop helemaal suf gestudeerd. Tegelijkertijd was er ook een hele stroming elektronische artiesten die me aansprak. Aphex Twin, Squarepusher, Photek. Dat soort dingen. En ik luisterde heel veel naar Bob Marley; Carlton Barrett vind ik echt fantastisch.'

Uitdaging

Als je Guiliana een reggaebeat hoort spelen, valt meteen op dat hij die stijl inderdaad helemaal begrijpt. En even gemakkelijk schakelt hij vervolgens over naar een fluweelzachte touch en een swingende jazzgroove.

'Er zijn mensen die zeggen dat je jezelf in de muzikant moet verplaatsen om de stijl te bevatten, maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat je de muzikale opvatting van een muziekstijl moet begrijpen. Wat interesseert mij het nou wat er door Carlton Barrett's hoofd ging op het moment dat hij achter de drumkit zat? Volgens mij ging hij zitten, en speelde. Meer niet. Die gast speelde vanuit zijn hart. Als ik reggae speel, dan denk ik aan het spel van Carlton Barrett, maar ik blijf natuurlijk gewoon Mark Guiliana.'

'Als ik jazz speel dan werkt dat precies hetzelfde. Ik pak dingen van Elvin Jones, Roy Haynes en daar maak ik dan mijn eigen ding van. De balans en de beheersing in mijn spel heeft wel echt een jazzachtergrond. Dat komt omdat ik tijdens mijn studie bijna uitsluitend op een standaard bebopkitje heb gespeeld; hoge stemming, open sound, twee bekkens. Daar moest ik alles mee doen. Dan leer je om echt de klank van je instrument te beheersen. Ik zag daar toen ook wel de uitdaging van in.'

New York

Guiliana studeerde aan de William Patterson University in New Jersey, een kleine drie kwartier buiten New York, en het is dan ook niet gek dat hij al snel in de New Yorkse jazzscene terecht kwam.

'New York is heel inspirerend, want mensen komen van heinde en ver om daar muziek te maken. Ik kom uit New Jersey, vlak over de

stadsgrens, dus ik ben nog wel een beetje een local, al kwam ik voordat ik een beetje serieus ging spelen nooit in New York. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik als jonge jongen al die prikkels had kunnen bolwerken. Ik denk dat ik geen noot meer gespeeld had met al die afleiding. Van alle muzikanten uit mijn omgeving ken er eigenlijk maar één die echt in Manhattan is opgegroeid, en dat is Zach Danziger. Ik zie hem regelmatig en dan bomen we een hele avond door over muziek. Geweldig inspirerend is dat. Zach heeft ook wel een beetje mijn ogen geopend, want hij doet al jaren allerlei dingen op het gebied van breakbeats en samples. Door hem zag ik

wat er allemaal mogelijk is. Zach was in eerste instantie een voorbeeld, en nu is het een goede vriend geworden.

'Dé manier om in New York voet aan de grond te krijgen is door alle mogelijke optredens af te gaan. En dan niet met de insteek om zelf op het podium te gaan zitten, maar gewoon om naar muziek te luisteren en om mensen te ontmoeten. Als je naar een band gaat kijken die je goed vindt, is er een grote kans dat iedere andere muzikant in het publiek op jouw golflengte zit. Zo kwamen mijn eerste bandjes ook tot stand. Je leert iemand kennen die je bij een paar concerten in het publiek hebt zien staan en voor je het

>>

Mark Guiliana bij David Bowie

door Mark Eeftens

1. Black Star

Drie grooves uit de eerste helft van de laatste single

1a

1b

1c

2. 'T Is A Pity She Was A Whore

2

3. Lazarus

3a

3b

4. Sue

Eerste vier maten drum 'n' bass

5. Girl Loves Me

Twee maten dubstep vanaf 0:31 minuten

5

>> aankleding. Eigenlijk al een behoorlijk eind richting af. In eerste instantie is het natuurlijk vooral onze taak om die songs tot leven te brengen, maar hij stond ook heel erg open voor onze input. Hij pushte ons ook echt om onze eigen sound en feel aan die nummers te geven. Hij wilde dat het echt als een band zou klinken, en dat is denk ik goed gelukt.'

Jason stonden met hun instrumenten in de live room, en David stond op nog geen twee meter naast mij. Zijn zanglijnen lekten in mijn overheads, en mijn bekkens en snaredrums zaten in zijn zangspoor. Ik maakte me daar wel zorgen over, maar David vond het juist te gek. Ik weet niet hoeveel van die originele zanglijnen op het album staan, maar ik weet vrij zeker dat het er heel wat zijn. Alleen al vanwege de manier waarop we opgenomen hebben.'

Geheimzinnig

Dan rijst natuurlijk de vraag welke albumtrack Guiliana zelf het meest geslaagd vindt. Maar dat antwoord moet hij om een wel heel verrassende reden schuldig blijven.

'Het is misschien heel gek, maar ik heb nog helemaal niets van het album gehoord. Ik heb de opnamen gedaan en dat was het. David heeft de rest helemaal van ons afgeschermd. Ik weet niet eens welke nummers erop staan. Vlak voor oud en nieuw komen we met de hele band samen om naar het album te luisteren. Ik weet dat er hier en daar wat

luisterseries voor de pers zijn geweest, maar er is nog geen album de deur uit. David is heel stellig in dat soort dingen. Hij wil de release op zijn manier doen, en als je David Bowie heet, dan gebeurt dat ook.

'David doet zo geheimzinnig omdat hij gewoon in alle rust aan een album wil kunnen werken. Hij wil geen bemoeienis van buitenaf, hij wil zich kunnen focussen op zijn werk, en de kunst die hij aan het maken is. En achteraf gezien heeft hij ook helemaal gelijk, want als ik nu kijk naar alle aandacht die er op me af komt sinds bekend is dat ik de drummer van het nieuwe Bowie-album ben... Dat kun je ook helemaal niet hebben als je aan het opnemen bent.'

Eigen ding

'Natuurlijk is het te gek om zoiets te doen, een album opnemen met David Bowie, maar een tour of iets dergelijks zit er niet. David treedt niet meer live op. Ik focus me daarom ook gewoon weer op mijn eigen ding, want daar ben ik druk genoeg mee.'

Guiliana heeft momenteel drie projecten

>> weet, sta je bij elkaar in de oefenruimte. Op die manier ben ik ook bij Avishai Cohen terechtgekomen. Mijn kamergenoot op de campus had een paar baslessen van hem gehad, en we zijn toen naar een aantal optredens geweest. Mijn kamergenoot stelde me voor en Avishai vroeg me of ik een keer zin had om te jammen. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat ik in zijn band ben terechtgekomen en daar heb ik tot 2008 in gespeeld. Die band is heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling, want die heeft er echt voor gezorgd dat ik in de picture kwam. Zo ben ik bijvoorbeeld ook met Brad Mehldau in contact gekomen.'

Scofield

Guiliana speelt samen met Mehldau onder de naam Mehliana, en het avontuurlijke duo maakte in 2014 een album genaamd *Taming The Dragon*. Na een uitgebreide tour is het alweer een tijdje stil rond dit project.

'Met Brad heb ik inderdaad alweer een tijdje niet gespeeld, en dat heeft alles te maken met zijn schema. Komende zomer gaan we echter weer met z'n tweeën op tour, nou ja, met zijn drieën eigenlijk, want John Scofield gaat ook mee. Dat is wel echt te gek, want Brad en John zijn allebei enorme helden van me. Ik heb nog geen flauw idee wat het gaat worden, want we hebben nog helemaal niets geschreven. Eigenlijk is het allemaal het idee van Scofield die gehoord had wat Brad samen

'Bij Beats geef ik mezelf de absolute vrijheid. In die band kan en mag alles

met mij had gedaan. John en Brad zouden eigenlijk samen iets gaan doen, en toen was het John's idee om mij erbij te halen. Daar heb ik natuurlijk meteen ja tegen gezegd.'

En dan zijn er nog de twee heel verschillende eigen projecten van Guiliana: zijn akoestische Jazz Quartet, en de überhippe elektronische groep Mark Guiliana's Beats.

'Bij Beats geef ik mezelf de absolute vrijheid. In die band kan en mag alles, en daar hoor je zo'n beetje alles terug wat me tot nu toe beïnvloed heeft. Er zit drum 'n' bass in, jazz, reggae, wat meer poppy werk. Als we in de studio zitten, wordt er naar hartenlust geprogrammeerd, er zijn allerlei soorten overdubs, en een hele berg aan instrumenten. Het gaat om de productie, en om het eindproduct.'

Bevrijdende beperking

'Bij het Jazz Quartet heb ik alles doelbewust heel erg beperkt. Alles moet akoestisch, en er mag binnen het kwartet niets veranderen. Als er bijvoorbeeld ergens heel mooi een Fender Rhodes zou passen, dan is dat gewoon jammer. Andere snaredrum? Mooi niet. Het is en blijft akoestische bas, akoestische piano, saxofoon en drums. Klaar. En die beperking is eigenlijk heel bevrijdend, want je komt

tijdens het spelen in een heel andere mindset. Omdat het niet mag, hoef je er ook niet over na te denken.

'Ook bij het schrijven van de stukken vereisen de beide projecten wel een andere mindset. Bij het Jazz Quartet geef ik iedereen veel ruimte, en denk ik vooral in grote melodielijnen en structuur. Ik ben niet zo veel met de details bezig. Bij Beats kan het zomaar zijn dat een nummer ontstaat door een drumgroove. Ik gebruik ook twee heel verschillende drumkits bij de beide projecten en die duwen me automatisch een richting op. Een bebopkit met hoge stemming en een kleine 18" bassdrum roept automatisch wat meer Roy Haynes bij me op, en de Beats-kit met alle toeters en bellen duwt me al snel een andere kant op.'

Met al die projecten is Guiliana dit jaar waarschijnlijk wel een aantal keer in Europa te zien. Goed nieuws dus.

'Het eerste waar we mee gaan touren is het Guiliana Jazz Quartet. Daarmee zijn we in maart onder andere in Tilburg. Daarna volgt dan die tour met Scofield en Mehldau, maar daar zijn nog geen data van bevestigd. In de tussentijd ben ik natuurlijk ook gewoon alweer druk bezig met nieuw werk, dus voorlopig verveel ik me niet.' ■