

Aktuelle Seite: Startseite 🕟 Art of Music 🕟 Paulina Villarreal Vélez - eine Hommage

Hinweise zur Bedeutung der Buttons und zur Verlinkung im PDF

Geschrieben von Neidthard Kupfer Veröffentlicht: 16. Februar 2025

Paulina Villarreal Vélez - eine Hommage

»Viele Menschen spielen ein Instrument, nur weil sie es haben. Aber das Wichtigste von allem ist, dass man spielt, weil man es liebt.«
Paulina Villarreal Vélez, 12 Jahre alt im April 2014 [5]

Die nur 5 feet 1 inch (5'1", manche Angaben runden auf 5' ab), also 155 Zentimeter große Paulina Villarreal Vélez, Schlagzeugerin der Band The Warning, von der Familie und den Fans Pau genannt und - wie nicht nur die mexikanische Presse, sondern auch große Fachmagazine völlig zu Recht feststellten - »la mejor baterista de rock del mundo« (der beste Rockschlagzeuger der Welt), ist ein Phänomen. Paulina erhielt - wie auch ihre Schwestern - ab ihrem vierten Lebensjahr Klavierunterricht und als Pau sechs Jahre alt war, schenkten die Eltern den Mädchen das Spiel Rock Band. Paulina berichtet, dass sie sofort das zum Spiel gehörende Schlagzeug in Beschlag nahm und für ihre Schwestern nicht wieder herausrückte, was Dany in einem Interview bestätigte. Ihr Vater erkannte ihr Talent und sie wurde seit dieser Zeit professionell unterrichtet, hauptsächlich von dem ebenfalls in Monterrey ansässigen Rockdrummer Beto Ramos. Als Kirk Hammett (Metallica) auf ein Video der damals vierzehn, zwölf und zehn Jahre alten Mädchen mit einer Coverversion des Metallica-Hits "Enter Sandmann" aufmerksam wurde. kommentierte er Paulinas Schlagzeugspiel mit den Worten »The drummer kicks maximum ass!«. [1] Acht Jahre später trat The Warning am 15.03.2022 im Foro Sol, seit Juni 2024 Estadio GNP Seguros, in CDMX als Opening Act der Foo Fighters auf. [2] Nach der Show machte Taylor Hawkins Paulina ein bemerkenswertes Kompliment, nämlich dass ihr kraftvoller Stil ihn an sein jüngeres Ich erinnerte. [3]

Die faszinierende Geschichte der Villarreal-Schwestern und ihrer Band The Warning - You've been warned!

Paulina am 03.06.2023 bei Rock im Park (links) und am 31.07.2024 beim Wacken Open Air [4 Bildquellen]

In einem Interview mit Mar Gimeno Lumbiarres für das Tom Tom Magazine erzählte die damals zwölfjährige Paulina: »Als ich 6 war, kauften mir meine Eltern das Spiel Rock Band. Darin wollte ich Schlagzeug spielen und ließ nicht einmal meine Schwestern spielen. Da bemerkte mein Vater, dass ich gut im Tempo und in der Koordination war, und so begann ich mit dem Schlagzeugunterricht. Ich habe zunächst mit den Grundlagen angefangen: Schlagzeugstöcke halten, Paradiddle und Grundrhythmen. Dann lernte ich weitere Techniken wie Doubles und Triolen. [...] Ich bin eines dieser Kinder, die keine Geduld haben. Wenn ich Klavier spiele und etwas falsch mache, bin ich verzweifelt und würde am liebsten zuschlagen, aber das darf ich nicht. Wenn ich dagegen am Schlagzeug sitze und einen Fehler mache, schlage ich tatsächlich zu und bin danach entspannt. Mir gefällt auch, dass ich improvisieren und meine eigenen Rhythmen erfinden kann. Schlagzeugspielen hat diesen Groove, der einen dazu bringt, sich zu bewegen. Ich habe das Gefühl, als ob all die Energie, die ich gespeichert habe, aus mir herausfließt. [...] Wenn ich mit Freunden spielen würde, wäre es schwierig, den Zeitplan und den Ortswechsel unter einen Hut zu bringen. Aber meine Schwestern sind The Warning, also können wir spielen, wann wir wollen, weil wir im selben Haus wohnen.« [5]

Paulina singt am 29.08.2022 das Lied Revenant im Teatro Metropólitan (CDMX) [6]

▲ Für alle YouTube-Videos in diesem Text: Hinweis zur Werbung und zum Datenschutz

Paulinas hochkonzentriertes Schlagzeugspiel hebt sich von dem anderer Drummer durch seine extreme Dynamik bei gleichzeitig selten zu hörender Präzision ab, wobei Paulina konsequent auf jeden Unfug wie Jonglieren mit den Drumsticks verzichtet, mit dem andere Drummer gerne ihre musikalischen Defizite zu kaschieren versuchen. Dabei ist ihr Spiel von einer bemerkenswert unangestrengten Leichtigkeit und Entspanntheit, wie es bei Drummern ähnlicher Kraft und Dynamik sehr selten zu sehen ist - Pau schwitzt nicht einmal erkennbar, sie ist ausgesprochen cool. Ein User hat es in der Kommentierung des Video einer Drum-Battle mit Faith Benson so auf den Punkt gebracht: »Ich habe 25 Fuß vor Pau gestanden, als sie mit The Warning spielte. Sie ist eine Naturgewalt, mit komplizierteren Elementen, die genau dort platziert sind, wo sie sein müssen, um ihre Songs zu unterstützen.« [7]

Im Jahr 2023 wurden Paulinas Leistungen als Drummerin mit zwei Preisen großer Fachmagazine gewürdigt - sie gewann den Readers Poll 2023 "Up and Coming" Modern Drummer Drumeo Awards 2023 in der Kategorie "Rock Drummer Of The Year". Damit war sie nicht nur eine der sehr wenigen Frauen, die mit den Preisen bedacht wurden, sondern sie war mit damals 21 Jahren bis heute auch der jüngste Drummer, der die Preise erhielt. [8]

Paulina singt ...

- am 25.11.2018 das Lied The End (stars always seem to fade) im Lunario del Auditorio Nacional (CDMX) [Setlist]
- im Dezember 2019 das Lied The End (stars always seem to fade), akkustische Version @Sesiones Auténticas, Autentico Hotel (Monterrey)
- am 29.08.2022 das Lied Dust To Dust, das Lied Narcisista [9] und das Lied Disciple im Teatro Metropólitan (CDMX),
- am 28.10.2023 das Lied Breathe im Pepsi Center WTC (CDMX) [Setlist]

Paulina ist außerordentlich professionell und sie ist nicht einfach "nur" die Drummerin der Band. Sie singt an den Drums ungefähr dreißig Prozent des Sets als Leadsängerin, und zwar mit einer exzellenten Stimme, wobei sie den größeren Teil aller Lieder der Band komponiert und getextet hat. Während der Live-Shows der Band kümmert Pau sich um die gesamte Bühnenpräsentation, die sie auch entwirft und mit gestaltet. Mit der DAW Ableton Live [10] programmiert sie die Stems und Clicks für die Musikerinnen der Band auf einem Laptop und mit dieser Software und mit einem doppelpedaligen Roland FC-300 MIDI Foot Controller [11] steuert sie das Timing der Show und die

visuellen Elemente, die als Lichteffekte und auf der Leinwand hinter der Band erscheinen. Auf diesen Bilder kann man den Laptop am jeweils linken Bildrand sehen und in ihrem Vortrag in der Masterclass der Soundcheck Xpo 2022 [12] erklärt Paulina das so: »Now what I'm using is Ableton, Ableton Live came to save my life. Beto one day - Beto is also my drum teacher so he came to me one day like, "What do you use?" and I was like, "Well, iTunes" and he was like, "What the hell? Why are you using that?" So we downloaded Ableton and it's been a very long process of discovering what works for me and for my sisters. [...] I control the whole show with two midi pedals. My left pedal triggers the click, the sequence, the screens.« - hier das Video (YouTube) von ihren Vortrag, der Link sollte in der 45. Minute mit Beginn ihrer Erklärung zu Ableton starten. Damit übernimmt Paulina Aufgaben, die üblicherweise in den Händen des Monitor Engineers und des Light Board Operators liegen. Einige der hier genannten Begriffe und was Paus Arbeit konkret bedeutet, habe ich in der Fußnote 13 beschrieben.

Dessen nicht genug hat Pau immer auch Daniela als Leadsängerin im Blick, denn hin und wieder verpasst Dany - auf die Gitarre konzentriert bzw. fixiert und dabei offensichtlich die Stems beziehungsweise die Clicks überhörend - ihren Gesangseinsatz oder sie vergisst ihren Text, wobei sie sich dann mit hilfesuchendem Blick zu Pau umdreht, wie auf einigen Live-Videos zu sehen ist. In diesen Fällen springt Pau ein, bis Dany wieder im Text ist.

Paulina und die Pau Cam: Shorts und Beispiele

Paulina lässt viele Auftritte mit der sogenannten "Pau Cam" dokumentieren, um später ihr Spiel zu rekapitulieren und zu analysieren. Das sind Kameras hinter und neben ihr, mitunter auch, sofern technisch möglich über ihr - das hatte schon ihr Vater in Paus jungen Jahren eingeführt.

- ≥ 2012 10 years old girl drummer My Life Would Suck (Kelly Clarkson)
- ▶ 09.02.2024 @ShipRocked 2024 Evolve mit ihrem berühmten Scream | Hier das komplette Lied dieses Auftritts.
- ▶ 11.04.2024 in Mailand Dull Knives (Cut Better)
- ≥ 08.10.2024 in Pomona, CA Sharks
- ▶ 09.10.2024 in LA Burnout

Abschließend noch zwei Episoden - bei einem Auftritt im Selena Auditorium in Corpus Christi (TX) am 1. Oktober 2022 (Setlist) zerbrach Pau den rechten Drumstick - sie übergab blitzartig den linken in die rechte Hand und spielte das Stück mit einem Drumstick und ihrer linken Hand zu Ende, denn das Aufnehmen eines neuen Sticks hätte sie aus dem Takt gebracht. [14]

Zweite Episode - während eines Auftritts als Opening Act für The Pretty Reckless im Bank of New Hampshire Pavilion at Meadowbrook, Gilford (NH) am 25. Juli 2022 (Setlist) brach nach wenigen Minuten der rechte, also rechtsfüßige Trommelkopf ihrer Doppelfußmaschine für die Basstrommel - als sie mit ihrem Fuß das Pedal schlug, ging es plötzlich direkt durch. Eigentlich keine große

Sache, das kann passieren, wenn ein Drummer so dynamisch-kraftvoll spielt wie Pau. Üblicherweise gibt das eine Pause zum Wechsel des Trommelkopfs. Man kann aber auch mit dem linken Fuß weiterspielen - wenn man es kann. Oder wie Wikipedia schreibt: »Das Spielen der Bassdrum mit beiden Füßen erfordert einige Übung, da der zweite Fuß generell oft für die Hi-Hat benötigt wird.« - und Paulina kann es! Sie spielte das komplette Konzertset mit dem linken Fuß weiter, wobei sie das Kunststück fertig brachte, mit diesem Fuß zudem das Hi-Hat-Pedal und die Pedale des MIDI Foot Controllers zur Steuerung des Ableton-Rechners zu bedienen. [15]

Fußnoten

1 1 Das ist das Video, das Kirk Hammett so beeindruckte: https://www.youtube.com/watch?v=1boUYB9LFJY.

↑ [2] CDMX ist die in Mexiko übliche Abkürzung für Ciudad de México, was Mexiko-Stadt bedeutet.

Fan-Video von dem Auftritt: https://www.youtube.com/watch?v=cxETDjC9YOM

Behind the Scenes: https://www.youtube.com/watch?v=PC8mSE9gi-Q

Setlist: https://www.setlist.fm/...the-warning/2022/foro-sol...

Das Stadion @ Wikipedia (de):

https://de.wikipedia.org/wiki/Estadio_GNP_Seguros

↑ [3] Zehn Tage später, am 25. März 2022, wurde Taylor Hawkins tot in seinem Hotelzimmer in Bogotá (Kolumbien) aufgefunden.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Hawkins#Death

↑ [4] Bildquellen/Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, Frank Schwichtenberg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Warning_-

_Rock_im_Park_2023_03.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Warning_-

_Wacken_Open_Air_2024_24.jpg

Topbanner: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Warning_-

_Rock_im_Park_2023_02.jpg

↑ [5] Mar Gimeno Lumbiarres: Killer Drummer Paulina Villarreal Vélez, Tom Tom Magazine. Brooklyn, NY, 22.04.2014

https://tomtommag.com/2014/04/killer-drummer-paulina-villarreal-velez/

Mar Gimeno Lumbiarres: https://marglumbiarres.com/bio/

Paradiddle @Wikipedia (de): https://de.wikipedia.org/wiki/Paradiddle

↑ [6] In dieser Acoustic-Version wird The Warning von Cesar Pliego Villarreal an der akustischen Gitarre begleitet. Wie der Nachname nahelegt, ist er mit den Frauen verwandt - wenn ich das Spanisch richtig verstanden habe, ist er ihr

Cousin und lebt ebenfalls in Monterrey. Er ist Gitarrist in der mexikanischen, in der Region bekannten Band Kinky, die Genre-Mischung aus Alternative Rock, Funk, Dance, Samba, Electro Rock, Techno spielt.

Kinky @Wikipedia (en): https://en.wikipedia.org/wiki/Kinky_(band)

Kinky's YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCs1Sp5rYq-

4xjgdrKHoXh3Q

↑ [7] Drum Channel - Faith Benson and Paulina Villarreal Drum Duo (Video): https://www.youtube.com/watch?v=qN9oPaBR0vw

Faith Benson ist die durchaus talentierte Schlagzeugerin der Band der Band Crimson Apple, das sind Schwestern Colby (Lead Vocals), Shelby (Guitar, Vocals), Carthi (Bass, Vocals) und Faith Benson (Drums, Vocals). Allerdings hat man von der Band seit April 2021 nichts mehr gehört und alle Social-Media-Accounts sind deaktiviert oder gelöscht.

Website der Band:

https://www.crimsonappleband.com/

YouTube-Kanal der Band:

https://www.youtube.com/c/CrimsonApple

↑ [8] Modern Drummer vom 26.09.2023: https://www.moderndrummer.com/...paulina-pau-villarreal-velez/

Drumeo vom 01.02.2024: https://www.drumeo.com/beat/drumeo-awards-winners-2023/

Das Video von der Drumeo-Preisverleihung: https://www.youtube.com/watch?v=YAfkl3Ys_WQ&t=2151s

19] Für dieses Lied verlässt Paulina das Drumset und wird von Beto Ramos vertreten, einem Studio- und Session-Drummer, der früher bei der Band Los Claxons aus Monterrey an den Drums saß. Ramos war einer von Paulinas Lehrern an den Drums.

Beto Ramos @Instagram: https://www.instagram.com/beto_ramos/ Los Claxons @Wikipedia (en): https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Claxons

↑ [10] DAW @Wikipedia (de):

https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation

Ableton Live @ Ableton.com: https://www.ableton.com/de/live/

Ableton Live @ Wikipedia (de): https://de.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live

- 11] Roland FC-300 MIDI: https://www.roland.com/de/products/fc-300/
- ↑ [12] Die sound:check Xpo ist eine jährliche Veranstaltung der mexikanischen Musik- und Unterhaltungsindustrie unter dem Motto »Lassen Sie sich von allem inspirieren, was die Musik- und Showbranche für Sie bereithält.« Auf der

Veranstaltung Masterclass referieren bekannte Musiker und Produzenten über ihre Arbeit. Im Jahr 2002 waren das neben Paulinadie Sängerin Ely Guerra und der Prduzent Toby Scott - hier ein Screenshot für das Jahr 2022. In diesem Jahr 2025 referieren zum Beispiel die Produzenten Ken Caillat und Nick Launay. Wenn man sich ansieht, welche Künstler von diesen Produzenten - teils seit Jahrzehnten - betreut wurden und werden, sollte einem die Klasse die Veranstaltung klar werden - und was es heißt, dass die damals gerade mal 20-jährige Paulina eingeladen wurde.

https://soundcheckexpo.com.mx/

↑ [13] Ich schrieb oben, dass Pau Aufgaben sowohl des Monitor Engineers als auch des Light Board Operators übernimmt. Hier nun eine etwas ausführlichere Erklärung. Die Gruppe der sogenannten Live Mix Engineers, welche die gesamte Bühnenshow einer Band technisch gestalten, besteht aus dem FOH Engineer, dem Monitor Engineer und dem Light Board Operator zuzüglich der jeweiligen Technicians, welche die Hardware aufbauen und betreuen. Dazu kommen noch etliche andere Techniker, die der Band und den Engineers zuarbeiten, zum Beispiel System Tech, Guitar Tech, Bass Tech, Drum Tech und andere. Der FOH Engineer (FOH: Front of House), der mit seinem Equipment im Saal steht, steuert das Klangerlebnis des Publikums. Als "Haus" ist in diesem Zusammenhang die Bühne von Konzerten und Open Air Veranstaltungen gemeint. Der Monitor Engineer, der mit seinem Mischpult an der Seite der Bühne steht, sorgt dafür, dass die Künstler die richtigen Mischungen über die Boden- oder In-Ear-Monitore klar hören können. Er unterstützt die Musiker direkt, einander zu hören und im Spiel zusammenzubleiben. Der Light Board Operator setzt die Entwürfe des Lichtdesigners um und steuert alle visuellen Komponenten wie Videobildschirme, Hintergrundprojektionen oder LEDs. Wie das bei einer Mega-Band wie Muse aussieht, kann man hier sehen. Weil der Monitor Engineer im Gegensatz zum FOH Engineer, der in aller Regel auf einem Podest im Saal thront, vom Publikum nicht zu sehen ist und weil die wenigsten Zuschauer wissen, welche Funktion die Monitorboxen haben und was die Musiker in ihren In-Ear-Kopfhörer (IEM) eigentlich hören, ist der Monitor Engineer der wohl am meisten unterschätzte Job im Business. Dieser Text erklärt es: What does a Monitor Engineer do?

Allerdings ist es so, dass der vom FOH Engineer produzierte und von 3.500 (Columbiahalle Berlin), 12.500 (Wembley Arena) oder 90.000 (Wembley Stadium) Zuschauern zu hörenden Sound so nicht zu hören wäre, wenn der Monitor Engineer in seinem Job versagen würde. Das hat seinen Grund darin, dass die Musiker hinter der gewaltigen Schallwand praktisch nichts von dem hören, was sie selbst und die anderen Musiker der Band spielen und singen, also dessen, was das Publikum FOH hört. Wenn das Monitor Engineering nicht funktioniert, kann das bei den Musikern zu erheblicher Konfusion bis hin zum Totalausfall führen, wie Mariah Careys Auftritt am Silvesterabend 2016 in New

York zeigte. Ein Monitor Engineer hat seine Tätigkeit in diesem Text sehr anschaulich beschieben: Was der Monitor Engineer können muss.

Ein wichtiger Teil dieses Jobs ist das Programmieren und exakt zeitgenaue Triggern der Stems und Clicks, was Paulina mit Ableton Live realisiert. Ein Stem ist eine einzelne oder gruppierte Sammlung von Audioquellen, die zusammengemischt werden. So kann beispielsweise ein Rock-Song in fünf verschiedene Abschnitte unterteilt werden, im konkreten Fall Gesang, Gitarre, Bass und Drums. Ein Click ist das Taktvorgabe, als praktisch ein digitales Metronom. »In-Ear-Monitoring ermöglicht es der Band, ein Metronom zu verwenden, ohne dass es die Zuschauer bemerken, da das Metronom (der Klick) nur auf den Kopfhörern der Künstler zu hören ist.« (Wikipedia) Die Clicks sind insbesondere wegen der Rhythmus- und Tempowechsel mit stark kontrasierenden Tempoabschnitten in den Liedern von The Warning nach einigen unangenehmen Erfahrungen unerlässlich, wie Paulina in diesem Video (YouTube) beschreibt.

Stem @Ableton Live: Import und Export von Stems

Click @Ableton Live: Customizing the Metronome sound

Wikipedia (de): Monitoring (Tontechnik)

↑ [14] In diesem Video ist die Szene aus Sicht des Publikums und aus der Perspektive der Pau Cam gut zu erkennen: https://www.youtube.com/watch? v=HomldhU7Gil. Es ist eine kurze Sequenz am Ende des Liedes, sie zeigt aber eindrucksvoll Paulinas Professionalität.

↑ [15] Hier erklärt Paulina, was passierte: https://www.instagram.com/reel/CgdE_s7pGFh/

Das Video vom Aufritt, es sollte bei 04:40 starten, kurz darauf bricht der Trommelkopf: https://www.youtube.com/watch?v=dxAzOelkMEg&t=278s Fußmaschine @Wikipedia (de): https://de.wikipedia.org/wiki/Fußmaschine

↑ Bedeutung der Buttons im PDF:

Startseite Zurück zur Kategorie **PDF-Version Hinweis:**

n Nach oben Interne Sprunglinks

(Fußnoten, Anmerkungen und Hinweise, textinterne Inhaltsverzeichnisse, "nach oben"-Links) springen im PDF zu den im Text verlinkten Stellen. Externe Links sowie die Buttons "Startseite" und "Zurück zur Kategorie" öffnen die entsprechenden externen Netzseiten beziehungsweise die auf Zeitkommentar.de in dem Browser, den Sie als Standard eingerichtet haben. Verlinkte Bilder, die auf den entsprechenden Webseiten in einer Galerie angezeigt werden, tun dasselbe und werden einzeln im Browser geöffnet.

Videos können im PDF nicht dargestellt werden, statt ihrer verlinkte Banner eingefügt, das zu den auf YouTube-Videos oder den lokal gespeicherten Videos führen.

CREATIVE COMMONS-LIZENZ CC BY 4.0 NEIDTHARD KUPFER | IMPRESSUM & DSGVO

LINKS: LETOW.DE | YOUTUBE | FACEBOOK | INSTAGRAM
TEMPLATE: RESPONSIVE TEMPLATES KOSTENLOS HOMEPAGE-BUTTONS.DE
(EDITIERT)
WEBSEITE OPTIMIERT FÜR CHROME, FIREFOX, OPERA UND EDGE