

# ***A PROPOS DE LA BATUCADA ...***

## **La Batucada**

C'est un orchestre de *percussions brésiliennes* qui joue le rythme de *Samba*. La *Batucada* est formée par 13 instruments qui jouent un rythme binaire simple : le *Samba syncopé*. Elle est née d'un processus d'acculturation résultant du clivage de trois races : africaine, portugaise et indienne, qui ont donné au Brésil une identité culturelle unique.

La *Batucada* est apparue au début de ce siècle, originaire du *Batuque africain*., elle a sans cesse évolué. Actuellement, elle atteint toutes les couches de la société, surtout le peuple. Elle est jouée, vécue et reconnue dans tout le pays. Cependant, c'est à *Rio de Janeiro*, l'ancienne capitale du Brésil, que sa présence est la plus importante en raison du grand nombre et de la valeur des Ecoles de Samba qui jouent pendant le Carnaval.

## **Les Ecoles de Samba**

En fait, ce ne sont pas des Ecoles ! Il n'y a pas de cours, ni de professeurs, ni d'élèves... Ce sont des Associations de quartier dont la raison d'être est de préparer le *Carnaval*. Ces associations, qui regroupent chacune des milliers de personnes, fonctionnent toute l'année. Dès qu'un Carnaval est terminé, la préparation du Carnaval suivant commence. Le Carnaval donne lieu chaque année à un concours portant sur : la *Musique*, la *Bateria*, la *Chorégraphie*, les *Costumes*. Chaque Ecole fait donc son maximum pour essayer de gagner le concours, ce qui explique les préparatifs sur une année entière. Toutes les Ecoles doivent défiler les unes après les autres devant un jury, ce qui prend plus de 24 heures, chaque Ecole comprenant plusieurs milliers de personnes (3000 à 3500).

L'activité des Ecoles de Samba ne se limite pas aux défilés du carnaval. Les répétitions ont lieu toute l'année dans leurs quadras (terrains, locaux) où les Batucadas apparaissent spontanément chaque fin de semaine. Il est très commun de trouver des Batucadas dans les bistrotts, sur les plages, lors des matchs de football, enfin dans plusieurs fêtes populaires.

Les *Ecoles de Samba* regroupaient les populations les plus défavorisées, les Brésiliens des classes riches n'en faisaient pas partie. C'était un peu une revanche que prenaient les pauvres sur les riches quand, pour le Carnaval, une fois par an, ils pouvaient revêtir le merveilleux costume de leur Ecole et affirmer ainsi leur existence. Aujourd'hui, on trouve une grande modification par rapport aux gens qui veulent participer aux défilés du Carnaval, en tant que membres inscrits et qui font partie de n'importe quelle classe sociale même les plus riches.

## **La Musique**

Elle est jouée par un orchestre de percussions, le seul instrument harmonique autorisé pour le concours étant le *Cavaquinho*, petite guitare à 4 cordes, et bien entendu la voix des chanteurs et chanteuses.

## La Bateria

La Batterie est composée des 13 instruments de percussions suivants :

<p><b>Le Répinique</b></p> 	<p><b>Le Surdo</b></p> 	<p><b>Le Contra-Surdo</b></p> 
<p><b>La Caisse Claire</b></p> 	<p><b>Le Tamborim</b></p> 	<p><b>L' Agogo</b></p> 
<p><b>L' Apito</b></p> 	<p><b>La Cuica</b></p> 	<p><b>Le Reco-Reco</b></p> 
<p><b>Le Pandeiro</b></p> 	<p><b>La Frigideira</b></p> 	<p><b>Les Chocalhos</b></p> 

## La **Ganza**



Les départs, arrêts et breques sont donnés par le Maître de Batterie à l'aide de l'*Apito* ou sifflet.

## **La chorégraphie**

La partie chorégraphique du défilé est sous la responsabilité d'un chorégraphe qui dirige des centaines de danseurs et danseuses de tous les âges.

## **Les costumes**

Les costumes ainsi que les chars allégoriques sont fabriqués par l'Ecole de Samba elle-même dans le plus grand secret.

# ***L'ENSEIGNEMENT DU RYTHME DE SAMBA...***

## **Les écoles de samba : un milieu très fermé**

Il est très difficile, même pour un brésilien, de pouvoir pénétrer dans la Bateria d'une école de Samba. Chaque école garde secrète ses figures d'instruments. Le « milieu Batucada », composé dans le passé essentiellement de noirs d'origine africaine, conserve encore aujourd'hui jalousement des secrets liés à certaines figures rythmiques issues directement de rituels africains.

Il a fallu la notoriété, comme percussionniste et musicienne, et la personnalité de **Nicia Ribas d'Avila** pour qu'elle soit admise à pouvoir pénétrer dans ce milieu très fermé que sont les écoles de Samba et à jouer dans une Bateria, 2 fois championne du carnaval brésilien : « Uniao Imperial », de la ville de Santos.

## **La démarche de Nicia Ribas d'Avila**

Passionnée de Batucada depuis son enfance, Nicia a décidé de vouer sa vie à l'étude et à la compréhension du mystère de cette musique qui la fascinait. Elle est la première et la seule personne au monde à avoir entrepris cette recherche. A son arrivée en France en 1976, Nicia a développé un travail dont l'objet était de faire connaître le Samba brésilien à travers les percussions des Ecoles de Samba et d'expérimenter la capacité des étrangers à reproduire ce rythme. Elle a formé des percussionnistes dans toute la France et créé à l'époque l'Escola de Samba Unidos Tia Nicia. Elle a publié, dans le cadre de sa thèse, un ouvrage sur la Batucada : « le Samba en percussions » où l'on peut trouver, pour la première fois écrites, les figures de base des instruments de la batucada .

## **La Batucada en France**

Dans cet optique, **Nicia Ribas d'Avila** a fondé, en collaboration avec ses élèves, une Ecole de Samba composée essentiellement de Français et dont le but est de préserver et faire apprécier l'authenticité de ce phénomène culturel. Cette Ecole appelée « **Unidos Da Tia Nicia** » est composée de percussionnistes amateurs ayant suivi l'enseignement de Nicia Ribas d'Avila qui a voulu ainsi leur faire partager son amour pour la culture musicale populaire de son pays. Cette Ecole française démontre que le Samba peut toucher chacun au plus profond de lui-même par delà les frontières, même s'il n'est pas né au Brésil, prouvant une fois encore la dimension universelle de la Musique. Cette Ecole française est la seule à avoir été baptisée en dehors du Brésil, c'est-à-dire qu'elle est agréée au Brésil comme toute autre Ecole de Samba. Son Ecole marraine est des plus célèbres Ecoles de Rio : « **Uniao da Ilha do governador** ».

## **La Méthode Nicia Ribas d'Avila**

Les cours de percussions proposés lors des stages de formation sont basés sur la « **Méthode Nicia Ribas d'Avila** ». L'originalité de cette méthode, c'est qu'on apprend à jouer tous les instruments. L'enseignement est beaucoup plus axé sur un **développement de l'oreille** que sur l'apprentissage d'une technique.

C'est avant tout l'**apprentissage du jeu en groupe**. A long terme, les membres du groupe sont interchangeable, sur les 13 instruments. De cette façon, on obtient un groupe parfaitement homogène de 13 percussionnistes, chacun ayant un jeu parfaitement **sent** par rapport à l'ensemble.

Chacun des 13 instruments est radicalement différent des autres. On a là un parfait échantillonnage de tout ce qui peut exister en matière de technique de percussions, compte-tenu cependant du fait que les musiciens doivent pouvoir se déplacer en jouant.

Toutes les combinaisons possibles sont contenues dans ces 13 instruments : gratter, secouer, frotter, jouer à main nue, avec une baguette, 2 baguettes...

La forme, le timbre, la hauteur de son, le langage de chaque instrument sont également aussi variés que possible. L'apprentissage des instruments est donc progressif, chaque technique et langage d'instrument devant être enseigné séparément, selon une progression logique.

On ne devrait à l'instrument suivant que si les instruments précédemment étudiés sont parfaitement sentis et intériorisés. De cette démarche progressive dépendra la réussite de l'élève et la cohésion du groupe.

Les cours sont précédés d'**exercices de coordination motrice**, et de préparation à la **lecture rythmique**. Le but de cette Méthode est que chacun connaisse au minimum les **figures de base** et les **variations de cette méthode** pour tous les instruments.

## La progression sera la suivante :

- 1) SURDO
- 2) GANZA CHOCALHO
- 3) RECO
- 4) TAMBORIM
- 5) AGOGO
- 6) PANDEIRO
- 7) FRIGIDEIRA
- 8) CAISSE CLAIRE
- 9) CUICA
- 10) CONTRA-SURDO

Le **répinique** ne pourra être abordé qu'après une maîtrise parfaite de tous les autres instruments.

Le **Surdo** sera enseigné dès les premiers cours et devra être pratiqué par tous les élèves.

L'apprentissage de chaque instrument devra être précédé des exercices de coordination qui lui sont propres.

## Les exercices :

Identifier les structures sonores de base (grave, moyenne et aiguë) extraites des percussions en général, devra être le premier pas aux intéressés à ce type d'apprentissage.

Les percussions brésiliennes, en particulier, exigent un grand équilibre corporel et demandent un travail sérieux du corps entier. Cet équilibre est indispensable pour bien présenter les instruments dans une Batucada. Il faut préciser que, dans une école de samba, la Batucada est jouée par des percussionnistes qui jouent, chantent et dansent en même temps.

Pour cette raison la **méthode Nicia Ribas d'Avila** contient des exercices de coordination motrice étudiés, recherchés, testés et approuvés tout au long de 12 années d'expérience dans l'enseignement musical au Brésil et de 2 ans en France.