

FAUT QUE ÇA SWING' !

La batterie, une icône du XXe siècle qui a révolutionné les musiques populaires d'occident.

LIVRET PÉDAGOGIQUE A L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Avec nos remerciements pour votre concours.

SYNOPSIS DE L'EXPO

5 batteries anciennes de fabrication française, 16 panneaux illustrés de documents rares et 1 film diaporama relatent la naissance de la batterie et des premiers batteurs.

L'exposition **FAUT QUE ÇA SWING'!**, présente de magnifiques batteries françaises anciennes ou plutôt des "Jazz-Band", comme on les appelait en France dans les années 20.

La batterie, née avec le Jazz aux Etats-Unis arrive sur notre territoire en 1917 avec les rythmes syncopés des Ragtimes joués par près de 1000 musiciens négro-américains des troupes US venues combattre à nos côtés.

A l'issue de la guerre, La batterie et le charleston donnent le tempo aux années folles et le rythme de la Danse-mania. Partout, les villes et les campagnes françaises s'emparent des Jazz-Bands, symboles de modernité.

UN PEU D'HISTOIRE

Aux origines

L'instrument du métissage culturel, la batterie est indissociable des origines du Jazz et des musiques populaires du XXe siècle !

La Batterie est un emblème de la diversité culturelle qui l'a fait naître aux USA avec le Jazz vers 1890. Elle emprunte des percussions de tous les continents et les réunit autour d'un seul musicien qui peut les jouer simultanément avec les mains mais aussi avec les pieds !

Elle est initialement constituée d'une grosse caisse provenant du Moyen-Orient à laquelle est associée une pédale (de grosse caisse), d'un tambour militaire européen qui évolue à la fin du 19e siècle en caisse claire et de cymbales venues tout droit de Chine ou de Turquie.

La batterie est née aux États-Unis sur le territoire métissé de la Nouvelle-Orléans à la fin du XIXe siècle.

Née avec le Jazz, elle reçoit de l'Afrique la dynamique rythmique et la force de l'improvisation collective qui caractérise les musiques populaires auxquelles elle est étroitement associée.

Complétée de nombreux accessoires, elle trouve une forme désormais standard vers 1925 avec l'ajout de la pédale charleston mobilisant deux cymbales superposées et occupant le pied gauche resté encore vacant !

Jazz-Band et Trap Kit

Vers 1920, les batteurs se font remarquer par leurs shows en solo incluant jonglage, pitreries, rythmes endiablés et effets sonores inattendus dans un contexte musical.

Ils sont également souvent des bruiteurs pour le spectacle et le cinéma.

Les premières vedettes de la batterie en Europe sont surnommées " les maîtres du geste et du bruit " !

Il existe autant de batteries que de batteurs.

Autour des percussions traditionnelles ils adjoignent un ensemble d'objets sonores souvent détournés de leur fonction initiale qu'ils suspendent à un portique ou qu'ils installent à porté de main sur une tablette posée sur la grosse caisse.

Les premiers "drummers" achètent les éléments séparément et assemblent les éléments à leur guise. Aux États-Unis, il faudra attendre 1918 pour que les premières batteries complètes encore appelées Trap-kit sont proposées aux catalogues Ludwig et en 1921 pour Leedy.

La batterie est sans doute l'un des instruments de musique qui engage le plus l'implication du musicien dans le modelage des sonorités de la configuration de son instrument.

Pourquoi "Trap-Kit" ?

"Trap" est la réduction du mot "Contraption" qui signifie "machin".

Nous pouvons par conséquent traduire le terme Trap-Kit par : " Ensemble de bidules "

En France, la batterie est inévitablement associée au Jazz et la batterie est initialement nommée un " Jazz-Band " et le son interprète un "Jazz-bandiste" ou un " drummer " comme le nomme les américains.

En 1917, nos alliés américains débarquent avec 1000 musiciens afro-américains et portoricains.

Ils nous font découvrir les sonorités d'un Jazz encore balbutiant aux accents rythmiques et syncopés inconnus en Europe.

Quelques batteurs, comme Buddie Gilmore et Louis Mitchell s'installent en France et seront les premiers ambassadeurs du "Jazz-Band" comme on appelait encore la Batterie en France à l'époque ! Il faudra attendre la fin des années 50 pour que la batterie fixe définitivement son nom.

Dés 1922, Couesnon, l'une des plus importante manufacture d'instruments de musique du monde de l'époque présente des "Jazz-bands" fabriqués dans l'hexagone mais importent aussi déjà des batteries américaines. (Ludwig, Leedy etc...)

La France est alors au cœur de la modernité.

Le Jazz dont la batterie est le pilier donne le rythme de la recherche de plaisirs nécessaires pour sortir de l'horreur et faire plus de bruit que la guerre !

Ce sont les années folles !

Les françaises et les français se libèrent sur des rythmes qui favorisent relâchement et exubérance. La danse-mania et le Jazz-Band envahissent toutes nos régions. Le "Jazz-Band" devient l'instrument indispensable à tous les orchestres modernes de musiques populaires. En 1920, les intellectuels et le mouvement Dada s'approprient le "Jazz-Band" et Jean Cocteau lui même s'y essaye. En 1925, le théâtre des Champs Elysées devient un Music-hall et accueille la Revue nègre avec Joséphine Baker danseuse de Charleston au son de la clarinette de Sidney Bechet déployant une énergie favorisant l'improvisation collective...

Le Jazz-Band est partout !

Bruits et chahut pour certains, innovation sonore au dynamisme rassembleur pour d'autres, la batterie devient l'un des symboles de la modernité musicale du XXème siècle.

Dans un même tempo que la danse charleston, on invente l'instrument qui en France en portera le même nom et qui est constitué de deux cymbales actionnées par une pédale.

La batterie moderne est née et elle est désormais composée d'instruments joués avec les 2 pieds (la Grosse caisse et le Charleston actionnés par des pédales) et d'une caisse claire (dérivé du tambour européen), des cymbales le plus souvent venues de Turquie et de petits toms et temple blocks asiatiques.

L'on dit parfois que la France est la deuxième patrie du Jazz... Et pourquoi pas aussi celle de la batterie ?

Plus de 300 facteurs et magasins spécialistes en batteries ont été recensés en France depuis le milieu du XIXe siècle. Les plus célèbres se nomment ASBA et CAPELLE mais elles ont aujourd'hui fermées leurs portes.

D'autres artisans tentent de prendre la relève dans la cadre d'une redoutable concurrence liée à l'importation d'instruments issus de l'industrie et relativement peu onéreux au regard des coûts d'une fabrication de artisanale.

COMPOSITION DETAILLEE DES INSTRUMENTS L'EXPOSITION :

Cette exposition de batteries françaises anciennes de 1925 à 1955 présente une diversité des propositions d'instruments réalisés artisanalement.

DOUBLE DRUMMING CIRCA 1915

Comprenant : grosse caisse pliante Barry (1915) et caisse en bois + reconstitution de la pédale de Grosse caisse Onlney de 1887.

JAZZ-BAND MAUGEIN FRERES CIRCA 1920

Comprenant : Une grosse caisse de 24 pouces, caisse claire en laiton chromé, Low Boy (ancêtre de la pédale charleston), Xylophone Couesnon.

JAZZ-BAND ATTRIBUE À LOUIS CHEVIN

Comprenant : Une grosse caisse de 27 pouces, tarole en bois, snow shoe ASBA (ancêtre de la pédale charleston),

Avec une peau peinte signée Ducrocq en 1929.

JAZZ-BAND BEUSCHER CIRCA 1935

Comprenant : une grosse caisse, jeu de temple blocks accordé au mode pentatonique, charleston ASBA record, Tom chinois Couesnon, Tablette pour accessoires, cymbales chinoises et turques.

BATTERIE ATTRIBUEE A PAUL DESLAURIER CIRCA 1950

Comprenant : une Grosse caisse, Caisse de 27 pouces , caisse claire,æ charleston ASBA, Tom basse sur tripode, cymbales chinoises et wood-block

PETITE CHRONOLOGIE :

1618 : **Avedis Ier**, un alchimiste Arménien vivant à Constantinople, découvre un procédé secret pour traiter les alliages et l'applique à l'art de faire des cymbales d'une clarté et d'un sustain extraordinaires.

1720 : **Les premiers esclaves** arrivent d'Afrique à la Nouvelle Orléans

1807 : Une gravure française représente un homme orchestre (Ossian moderne) utilisant une **pédale de grosse-caisse**.

1843 : Darche, luthier français propose un système de tension des peaux. L'un des premiers brevets proposant des **tirants métalliques** pour la tension des peaux.

1850 : La **première description d'un orchestre américain comprenant un batteur** avec un ensemble de percussions et une grosse caisse munie d'une pédale daterait de 1850. . Les premières pédales de grosse caisse sont attribuées à Cornelius Ward et Carl Fischer.

1865 : Durant la Guerre civile américaine les "marching bands" font appels à plusieurs percussionnistes. A la fin de la guerre (9 avril 1865) les percussionnistes expérimentent le jeu d'une section de percussion à un seul homme.

1866 : Naissance de **Dee Dee Chandler** l'un des premiers batteurs photographié avec une pédale de grosse caisse en 1896 avec le Robichaux orchestra aux USA.

1880 : Les nouveaux matériaux comme **le Celluloïd**, permettent d'envisager le problème du maintien de l'accord du tambour monté de peaux animales... Il est à noter que curieusement l'inventeur s'appelle William Millar, comme le nom du matériau qui sera par la suite utilisé pour la fabrication de peaux en plastique (le Mylar). Drôle de coïncidence !

1883 : **Emile Boulanger** d'origine française installé à Saint Louis dans le Missouri met au point et dépose le brevet d'un système de **tension séparé des peaux** de caisses claires avec des tirants séparés fixés dans un tube central.

1887 : Un **premier brevet d'une pédale de grosse caisse** est déposé aux Etats-Unis par G.R Olney le 1er février 1887

1891 : Un grand nombre d'immigrants apportent avec eux leurs instruments de musiques ethniques de tous pays aux Etats-Unis. Ces instruments sont associés aux premières batteries.

1892 : Emile Boulanger poursuit ses recherches et présente un brevet **de timbre de tambour ou de caisse claire imperméable**.

1894 : Naissance de **Baby Dodds** (1894 - 1959), l'un des principaux Pionniers de la batterie Jazz style Nouvelle-Orléans.

1895 : Les frères lumière tournent la sortie des Usines Lumière. **Le premier film** de l'histoire. Cela va donner beaucoup de travail aux batteurs souvent bruiteurs du cinéma muet jusqu'en 1927 année de l'invention du cinéma sonore avec le film Le chanteur de Jazz !

1898 : Invention d'un **trépied orientable** par Ulysse George Leedy. Cette invention est aujourd'hui incontournable pour positionner la caisse claire à la bonne hauteur et avec l'inclinaison recherchée par le batteur.

1903 : H.A Bower conçoit un **déclencheur** permettant de jouer la caisse claire avec ou sans le timbre.

1904 : **James Lent** enregistre le **premier solo de batterie** avec Le Ragtime drummer.

1908 : Création de la manufacture **Imperator Mondus** fondée à Paris par Adolf Cirichelli, Consol et Cie

1909 : Ludwig réunira presque toutes les composantes d'une **pédale de grosse caisse fonctionnelle**, rapide et solide.

1909 : Les premières **cymbales PAISTE** ont été fabriquées en Russie à St Petersburg par Toomas Paiste.

1910 : **Louis A. Mitchell** (December 17, 1885 - September 2, 1957) quitte New-York et s'installe à Londres puis à Paris où il rencontre un grand succès avec des solos de batterie qui le feront surnommer "**le Maître du geste et du bruit**" !

1912 : **Louis Allis et Adolf R Wiens** déposent un brevet du **balais rétractable** qui sera copié à des fins percussives et caressantes en 1920 par Ludwig & Ludwig.

1913 : Le 21 novembre 1913, **Filippo Tomaso Marinetti** publie à Milan le **Music-Hall, Manifeste futuriste** qui aura une influence déterminante pour la création d'avant garde souvent rythmée à la batterie.

1914 : Le 20 Janvier 1914, un arrêté instaure la **classe de percussion au Conservatoire de Paris**. Le 1er Mars Le Ministre de l'instruction publique et des beaux arts nomme Joseph Baggers pour une durée de 3 ans.

1914 : Entrée de **Jean Metzger** aux commandes de l'atelier de fabrication d'instruments de musique et de batteries chez **Paul Beuscher** à Paris

1917 : Le 26 février 1917 est gravé le **premier disque de Jazz** par L'Original Dixieland Jass Band. Les premières gravures chez VICTOR du 26 février se vendront à près de 2 000 000 d'exemplaires en 1 an.

1917 : Première édition de **Stick Control** for the snare drum de George Lawrence Stone), qui continu d'être la **Bible de tout percussionniste**.

1918 : Un premier catalogue Ludwig propose **une batterie complète** (un Jazz-Er-Up Outfit) date de 1918.

1920 : le 9 12 1920 lors d'un vernissage de Francis Picabia à Paris, **le mouvement Dada s'empare du Jazz** et Jean Cocteau joue du Jazz-Band instrument de la modernité et d'une certaine forme de provocation.

1920 : **Buddie Gilmore** batteur du South Syncopated Orchestra subjugué les parisiens avec son jazz-band et ses jongleries toute la saison 20/21 du Gaumont Palace.

1920 : Création d'une première **double pédale de grosse caisse** par G.M Fitzgerald et H.C Lockey.

1922 : La manufacture française **Couesnon édite un premier catalogue** dédié au Jazz-Band. Celui de 1924 comprendra 48 pages et proposera même des batteries Ludwig et Leedy !

1922 : Création de la "**Premier Drum Company** " par le batteur londonien Albert Della Porta et le facteur de tambours George Smith.

1924 : **Adolphe Cirichelli** dépose à Paris le brevet d'un système de moule de cintrage de feuilles de bois contreplaquées/collée pour fabriquer les fûts.

1925 : **Vic Berton** dépose un brevet de ce qui va finalement en 1926 à l'initiative de Warlberg & Auge devenir le **High-Hat** (ou le Charleston comme nous l'appelons en France).

1928 : Création de l'entreprise **ASBA**. Alfred et Simone Boudard Accessoires qui fabriquera jusqu'en 1983 des accessoires, percussions et batteries d'exception.

1929 : **Ludwig se plante !** Ils ont investi dans la fabrication de banjos, mais ces instruments perdent la faveur des musiciens. Ils sont contraints de revendre leur entreprise à CONN, l'une des plus grande manufacture d'instrument de musique de tous les temps. Il rachètera sa marque le 4 mars 1955.

1930 : **Les premières consoles sont fabriquées par Premier**. Elles anticipent les racks d'aujourd'hui et préfigurent les premiers pieds de cymbales.

1931 : Création de la fonderie de cymbale UFIP en Italie (Union Fabricanti Italiani di Piatti)

1931 : La Caisse claire Ludwig Deluxe est baptisée Black Beauty. Fabriquée dès 1920 elle fait encore référence aujourd'hui.

1936 : À l'initiative de Gene Krupa, Slingerland propose des toms dont l'accord est effectué sur les peaux de frappe et de résonance.

1939 : **Les premiers pieds de cymbales** posés au sol font leur apparition. Ils ne sont pas encore pourvus de tilter (orientable).

1942 : **L'effort de guerre est décrété aux USA**. Les batteries ne doivent avoir plus de 10% de leur poids en pièces métalliques.

1943 : **Les premières cymbales ride de 19 pouces** et plus sont enfin fabriquées par Zildjian à la demande de batteurs comme Art Blakey, Kenny Clarke ou Max Roach qui inventent le Bebop .

1950 : **William D. GLADSTONE** invente probablement le système de tampon d'entraînement le plus agréable à jouer de par la qualité de sa matière en caoutchouc, et la souplesse du rebond de baguette.

1955 : Création du **cerclage "stick saver"** par Slingerland

1957 : Belli Remo et Chick Evans **inventent la "peau synthétique"** réalisée avec une membrane en Mylar® qui a l'avantage de ne pas être sujette aux variations climatiques.

1959 : Rogers réalise le premier **système articulé d'attache tom** sur la grosse caisse de la batterie. Un système pourtant déjà développé par l'entreprise Metjazz en France depuis plusieurs années.

1961 : **La grosse caisse de 18 pouces** est proposée en option pour le modèle de batterie "Progressive Jazz outfit " de Gretsch.

1964 : Josephus B THOMPSON (Joseph Rogers Inc) conçoit **enfin un tabouret fonctionnel** et totalement réglable.

PROPOSITION D'OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POUR LES ENSEIGNANTS

Cycle 1

Explorer le monde - Se repérer dans le temps et l'espace

- Développer des attentes et des souvenirs
- Considérer le temps et l'espace comme des dimensions relativement indépendantes des activités en cours.

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

- Découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure.
- Observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles d'être catégorisées.

Cycle 2 & 3

Manipuler, fabriquer pour se familiariser avec les objets et la matière.

En lien avec le Socle de Compétences, de connaissances et de Culture

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine - Perception

- Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
- Découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure.
- Observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles d'être catégorisées.
- Manipuler, fabriquer pour se familiariser avec les objets et la matière.

Transdisciplinaire, éducation musicale, arts plastiques, histoire des arts, histoire.

Connaître l'histoire de la naissance de la batterie et autour d'elle.

- Connaître le contexte d'après-guerre (Les Années folles, années 20, le phénomène « Dansomanie » et le bal, loisir incontournable de l'époque)
- Mettre en parallèle l'esprit « Jazz » et l'esprit « Musette »

Arrivée du Jazz en Europe et en France, métissage des cultures avec la venue des Afro-Américains en France pendant la 1re guerre mondiale, la musique sert à remonter le moral des troupes

- Connaître l'esthétique Art déco, Arts plastiques : marqueterie / motifs floraux rehaussés de strass / matériaux synthétiques imitant la nacre / coloris chatoyants / peaux de grosses caisses peintes au nom de l'orchestre ou avec de véritables œuvres de peintres...

Connaissances et compétences

Identifier et nommer l'instrument, connaître quelques accessoires : baguettes et pédale	Identifier et nommer quelques éléments d'une batterie et leur mode de jeu (Grosse caisse, cymbales, baguettes, pédale)	Identifier et nommer les éléments d'une batterie, être capable de monter, assembler une batterie
Identifier et reconnaître son timbre	Identifier et reconnaître le timbre, distinguer la présence ou non de l'instrument dans des extraits sonores divers	Identifier et reconnaître le timbre, distinguer la présence ou non de l'instrument dans des extraits sonores Identifier le timbre, la durée et la hauteur des éléments d'une batterie
Connaître quelques éléments qui composent l'instrument : grosse caisse, pédale et leur mode de jeu (Pied / main)	Connaître et nommer les matières utilisées pour la fabrication de certains éléments (Peau, membrane plastique) et comprendre les évolutions	Connaître et nommer les matières utilisées pour la fabrication de certains éléments (Peau, membrane plastique) et comprendre les évolutions
Observer le montage d'une peau sur un fût, toucher les différentes matières, manipuler des instruments	Observer le montage d'une peau sur un fût, toucher les différentes matières, expérimenter, manipuler et percevoir les différences de hauteur et d'intensité	Savoir monter une peau sur un fût, toucher les différentes matières, expérimenter, manipuler et percevoir les différences de hauteur, d'intensité et de durée des sons produits
Appréhender la complexité du jeu : mains / pieds (accompagner un chant avec des frappés au pied ou à la main)	Appréhender la complexité du jeu : mains / pieds (accompagner un chant avec des rythmes frappés à la main puis au pied, puis un groupe au pied, un groupe à la main ensembles)	Appréhender la complexité du jeu : mains / pieds (accompagner un chant avec des rythmes frappés à la main puis au pied; puis un ensemble avec un groupe au pied, un groupe à la main; puis allier un jeu rythmique des pieds et des mains)

BONNE VISITE !