

BlocoMassana La Bateria de la Terre

Guide de samba-reggae Ressource éducative libre

Parade Verte Journée de la Terre 22 avril

BlocoMassana : l'école de samba-reggae du réseau TousPourEDD

Bloco Massana La Bateria de la Terre

Batucada de samba-reggae

La samba est un style musical comprenant les lignes mélodiques chantées et/ou jouées, auxquelles s'accordent des structures harmoniques et une base rythmique qui est assurée par plusieurs percussionnistes. La bateria est l'ensemble des musiciens jouant la partie rythmique du samba. Lorsque cette bateria joue seule, dans le cadre d'une musique de rue, elle prend le nom, en Europe, de batucada. Il y a différents styles de samba et donc différents styles de batucada. Les deux styles les plus joués sont le samba carioca de Rio de Janeiro et le samba-reggae de Salvador de Bahia. La batucada, qui ne comprend pas les lignes mélodiques et les structures harmoniques, peut être considéré comme un sous-genre du samba centré sur les formules rythmiques (ostinatos). Dans le samba, la bateria est l'ensemble des ritmistas qui jouent les percussions (batucar = tambour). Les blocos désignent les groupes existants à l'échelle des quartiers. L'ancrage des blocos est donc territorial. Les répétitions se font dans les quadras. Par extension, les blocos sont des écoles de samba puisque la formation des nouveaux se fait par les pairs : les jeunes (et les anciens) sont ainsi intégrés dans les blocos de quartier. Les blocos ont une identité forte. Ils cherchent à se démarquer les uns des autres par leurs formules rythmiques spécifiques, leurs costumes, leurs chorégraphies. Les baterias sont dirigées par des mestres.

Le samba-reggae est un style musical proche du reggae, né à Bahia, qui revendique et affirme la culture afro-brésilienne. L'affirmation d'une identité culturelle est primordiale dans le samba-reggae, ainsi que les luttes contre le racisme, les discriminations et les inégalités sociales. Les formules rythmiques sont fortement inspirées des rythmes de percussions africaines. Dans sa version batucada, le samba-reggae est une musique de rue, née dans le quartier de Pelourinho (le centre historique de Bahia) qui se diffuse au travers du carnaval de Bahia. Celui-ci se distingue fortement de celui de Rio par le fait que c'est un carnaval de samba-reggae et non un carnaval de samba carioca. Les rythmes et les instruments sont différents, de même que les danses et les costumes. Les groupes les plus emblématiques de samba-reggae sont Olodum, Ilê Aiyê, Timbalada, Muzenza et Dida (qui est une bateria exclusivement féminine).

Crée par le mestre Neguinho do Samba, Olodum existe depuis 1979. Sa notoriété mondiale provient des collaborations avec Paul Simon (The rythm of the Saints); Gilberto Gil (Refavela) et Michael Jackson (They don't care about us). Dans les années 1990, le mestre Carlinhos Brown crée Timbalada (du quartier Candeal) qui exerce aussi une influence majeure sur l'évolution de la culture samba-reggae.

Les instruments du samba-reggae sont différents du samba carioca. Ils ont en commun la cozinha (cuisine) composée des surdos, repiniques et caixas. En samba carioca, la cozinha est complétée par les tamborins (TB) joués avec une baguette synthétique à plusieurs brins dont la figure principale est le carreteiro (retournement), par les cuicas (CC) qui sont des instruments frottés sur la tige avec un chiffon humide produisant des cris de singe, par les chocalhos (CH) dont la formule rythmique courte est secouée, de même que par les ganzas (GA) et les agogos (AG) constitués de deux cloches frappées avec une baguette en bois. En samba-reggae, la cozinha est complétée par les timbaux (TM), joués avec les mains et donnant une sonorité très africaine.

La version européenne du samba-reggae ne retient que les instruments de la cozinha, ce qui fait perdre une partie des sonorités africaines du samba-reggae. Le peu d'adoption du timbau en Europe s'explique par le fait qu'il se joue avec les mains et qu'il est plus difficile à utiliser pour les défilés de rue.

Le samba-reggae européen est souvent une version édulcorée de son homologue brésilien pour la partie musicale. On retrouve cependant la défense des valeurs de tolérance, de lutte contre les discriminations et les inégalités sociales auxquelles s'ajoute les revendications de développement durable et de préservation du vivant. De nombreux blocos européens de samba-reggae revendiquent la préservation de la planète en participant à la parade verte, tous les 22 avril (Journée mondiale de le Terre), ainsi qu'aux marches pour le climat et la défense du vivant. C'est le cas du BlocoMassana, l'école de samba-reggae de l'association TousPourEDD : Réseau francophone d'éducation au développement durable.

Instruments de cuisine

La cozinha (cuisine) est composée de trois types d'instruments.

Le fondo (fond) comprend les trois types de surdos :

SD1 : Les surdos de marcação (marcation) ou surdos de première sont joués sur les temps 2 et 4. Ces sont des surdos de grandes tailles (22, 24 ou 26 pouces).

SD2 : Les surdos de contra (contre) ou de resposta (réponse) sont joués sur les temps 1 et 3. Ils sont de taille moyenne (20 pouces).

SD3 : Les surdos de cortador (coupe) ou de tercera (tierce) sont joués sur les contre-temps avec des syncopes. Ils sont de petites taille (16 ou 18 pouces). Dans le samba-reggae, ils sont appelés dobras (DB).

Les surdos sont joués avec des mailloches.

CX: La caixa (caisse claire) donne le swing en effectuant le continuum rythmique. Elle est jouée avec des baguettes selon une alternance main droite – main gauche en portant des accents au milieu de notes fantômes (sans accent), ce qui donne un phrasé swing. Pour le samba-reggae, les caisses claires de 12 pouces profondes sont préférées à celles de 14 pouces plates, dont le son plus aigu est davantage adapté au samba carioca. Le style de jeu en rimshot (frappe simultanée du rebord et de la peau) permet de renforcer la palette des sonorités percussives en l'absence de timbau. Un modèle très prisé de caixa pour le samba-reggae est la 12" Caixa chez Latin Percussion.

RP: Le répinique (ou répique) a un son sec et aigu. En samba-reggae, il est joué avec deux baguettes synthétique, contrairement au samba carioca où il est joué avec une baguette sans olive et la main. Les baguettes synthétiques, les flexibles, permettent de jouer facilement les accents en rimshot. Certaines tournes sont jouées en alternance main droite — main gauche, d'autres sont jouées avec les accents uniquement en main forte (ce qui rapproche du style carioca), d'autres enfin sont sans alternance. Il y a plusieurs longueurs de flexibles. Ceux de 40 cm (longueur d'une baguette) sont privilégiés pour la technique des accents à la main forte. Les flexibles longs (50 cm) facilitent la technique en alternance. Le répinique de première est celui qui fait les appels. Les répiniques de 12 pouces sont les plus utilisés complétés parfois par des 10 pouces profonds qui permettent d'étendre la variété des sonorités d'inspiration africaines.

Taille des instruments

Un pouce (1") correspond à 2,54 cm. Les principaux diamètres sont les suivants :

6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
15 c	n 20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm

Dans une bateria, les musiciens jouant d'un même instrument compose un pupitre (ou une section). Il y a autant de pupitres que d'instruments. Chaque musicien d'un même pupitre joue la même formule rythmique.

Notation O Passo

Le samba-reggae est une musique de rue et de mouvement, puisqu'il s'agit de défiler lors de parades. La notation musicale O Passo, crée par le brésilien Lucas Ciavetta, permet de bien rendre compte de cet aspect en intégrant les mouvements des pieds dans la phrase musicale.

Tourne de base de samba-reggae

Dans cet exemple, qui est celui de la tourne de base de samba-reggae, les 4 temps de la mesure sont notés 1, 2, 3 et 4. Ils correspondent au temps sur lesquels il faut marcher (ou piétiner) en dansant avec le reste du corps avec une alternance pied droit – pied gauche, respectivement sur les temps 1 et 3 (ceux du surdo de contre) et 2 et 4 (ceux du surdo de marcation). La phrase intérieure mnémotechnique peut être ba-tu-ca-da sur les temps.

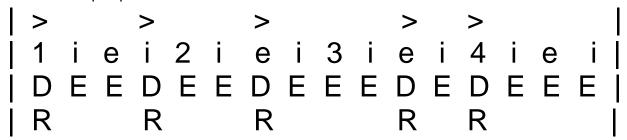
Les temps sont ensuite complétés par des demi-temps (croches) notées « e » et par des quarts de temps (doubles croches) notées « i ». Dans l'exemple, toutes les croches et doubles croches sont jouées et sont donc notées. Lorsque les croches « e » ou les doubles-croches « i » ne sont pas jouées, on laisse un espace sur la portée. Les demi-temps « e » sont les contre-temps, joués particulièrement par les dobras. Les quarts de temps permettent les syncopes (attaque sur un temps faible). La notation « o » (non présentée) sert pour les triplettes (découpage du temps en 3). Les triplettes sont fréquemment utilisées en samba carioca pour les tambourins, notamment. Il est plus rare en samba-reggae.

La ligne du dessous précise le jeu main forte – main faible. L'exemple est celui d'un joueur droitier. L'alternance est donc droite (D) – gauche (E), la main droite étant la main forte. Il faut donc transposer les alternances pour les gauchers.

La ligne du dessus précise les notes accentuées. Les autres notes sont jouées sans accents en donnant une teinture de notes fantômes à la phrase musicale.

Lorsqu'une note est accentuée en caixa, il est impératif de pratiquer la technique up-down, ce qui signifie que la baguette de la main opposée (celle qui n'est pas jouée) est levée sur le quart de temps qui précède l'accent (en synchronisation avec la baguette de la main qui frappe la peau). Ainsi une baguette est levée (up) quand l'autre est baissée pour jouer (down). Cette technique est impérative pour avoir un jeu « propre » en caixa.

Tourne de répinique

Dans ce deuxième exemple, qui est celui d'une tourne de base de répinique en samba-reggae, toutes les notes sont jouées, cependant il ne s'agit pas d'une alternance main droite – main gauche mais d'une approche où tous les accents sont joués en rimshot (noté R sur la ligne du bas) par la main forte (celle d'un droitier dans l'exemple) alors que la phrase musicale est complétée par des notes fantômes jouées par la main faible.

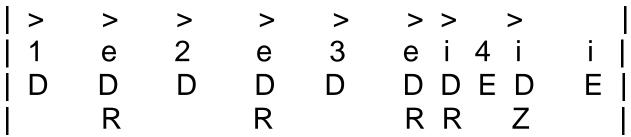
La ligne du bas donne des indications sur les effets :

R = rimshot (frappe simultanée du rebord et de la peau)

Z = buzz (en caixa uniquement lorsque la baguette vient buzzer sur la peau)

C = cerclage (frappe sur le rebord sans la peau qui produit un son sec métallique)

Chamade

Dans ce dernier exemple, qui est celui d'une chamade (lancement) de base de carioca, on remarque que tous les demis-temps et quarts de temps ne sont pas joués et qu'il y a des effets en rimshot et en buzz.

Tempo

Le tempo s'exprime en bpm (battement par minutes). Contrairement au samba carioca dont le style repose sur un tempo rapide (de 110 à 120 bpm), le samba-reggae a un tempo est plus lent (de 90 à 100 bpm pour les baterias avec timbau). Cependant, lorsque les baterias ne comprennent pas de timbau (cas majoritaire des batucadas européennes), le tempo est parfois plus rapide (jusqu'à 110 bpm). Les tempos peuvent aussi varier selon le répertoire jouée (tempo de 90 bpm pour le ijexa et de 120 pour le funk). Il faut se garder de ne pas accélérer le tempo. Toute la puissance sonore d'une belle tourne de samba-reggae repose sur son tempo. Une tourne jouée trop rapidement perd de sa beauté sonore. Le tempo de 95 bpm est parfait pour le samba-reggae.

Pour maitriser une tourne, on la joue d'abord en tempo lent (60 bpm par exemple) en s'appliquant pour la technique up-down et la synchronisation avec les pieds (ba-tu-ca-da). C'est uniquement lorsque la tourne est maitrisée à tempo lent qu'on peut envisager d'accélérer. Il est admis qu'il faut savoir jouer à un tempo majoré de 10% pour bien maitriser une tourne, ce qui signifie qu'il faut savoir jouer à 130 bpm lorsque la tourne est à 120 bpm (majoration de 12 bpm arrondie à 10 bpm). L'utilisation d'un métronome (application gratuite sur smartphone) est impérative pour apprendre à ne pas accélérer ou ralentir. Enfin, une tourne est maitrisée lorsqu'on arrive à la maintenir pendant 5 minutes.

Structure d'un morceau de samba-reggae

Chaque bloco est libre de construire la structure des enchainements de ses phrases musicales. Il existe cependant quelques invariants.

Appels-réponses :

Lorsque les musiciens d'un bloco arrivent pour une parade, ils sortent leurs instruments et s'installent au milieu de la foule. Pour indiquer leur présence et pour lancer les morceaux, le répinique de première va faire des appels auxquels vont répondre les autres instruments de la bateria. Les appels de samba reggae sont différents de ceux du samba carioca et ne se mélangent pas. Ainsi, les fameux appels carioca de Sergio Mendes, très utilisés par les blocos de Rio, ne sont pas utilisés pour le samba-reggae. Celui-ci dispose de ses propres appels qui le caractérisent. A la différence des appels de carioca où les instruments répètent ensemble à l'identique la phrase musicale d'appel du répinique de première, les appels de samba-reggae consistent plus souvent à ponctuer deux temps de la phrase musicale d'appel par tous les instruments. Les fameux appels des blocos Olodum ou Timbalada sont très souvent repris par les blocos de samba-reggae. Chaque bloco peut aussi créer sa propre phrase musicale d'appel. Il est possible d'enchainer plusieurs appels consécutifs ponctués par des mesures de silence.

Chamades (lancements):

Une chamade est une mesure de lancement. Il s'agit d'un motif rythmique caractéristique joué sur une ou deux mesures, joué juste avant la tourne, qui va permettre de lancer l'ensemble de la bateria sur le premier temps de la tourne.

Les chamades sont très utilisées en samba carioca. Elles sont généralement jouées par le seul répinique de première. En samba-reggae, les chamades sont moins fréquentes, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transition entre l'appel-réponse et l'entrée dans la tourne. Certains blocos de samba-reggae utilisent cependant des chamades, ce qui permet de jouer plusieurs appels-réponses à suivre, la chamade est alors conçue comme une phrase musicale introductive.

Départs échelonnés :

Contrairement à la chamade qui permet une entrée complète de tous les instruments, il est possible de faire des entrées échelonnées dans la tourne. La progression commence généralement par une ou deux mesures de la marche des surdos (seuls les surdos de contre et de marcation marquent les temps), poursuivit par une ou deux mesures des caixas (qui viennent compléter les surdos), puis l'entrée simultanée des répiniques et des dobras.

Les départs échelonnés sont utilisés pour un retour à la tourne après les cassures. On ne fait pas de départs échelonnés en début de morceau lorsqu'il s'agit de lancer les mesures de tourne car le lancement complet est attendu par tous. A l'inverse, les départs échelonnés pour les retours à la tourne produisent leurs effets auprès du public qui est alors habitué à son motif.

Tournes:

La tourne est le thème principal du samba qui caractérise le morceau. Chaque bloco a ses tournes spécifiques. Le samba étant une musique libre, les blocos peuvent reprendre les tournes célèbres avec ou sans adaptation musicale. Ainsi les principales tournes de samba-reggae ont un nom : celui du bloco qui l'a créé ou celui du nom du morceau. Par exemple, les tournes Tamanquinho ou Toneladas, fréquemment utilisées au Brésil, ont été créées par le bloco Timbalada. Ces deux tournes mettent en avant les timbaux et ne sont pas utilisés par les blocos européens qui ne reposent que sur la cozinha.

Certaines tournes de samba-reggae sont issues du samba-carioca pour la partie rythmique à la caixa et au répinique. Ainsi, les tournes Mocidade ou Beja Flor (du nom de leur bloco d'origine) sont fréquemment utilisées en samba-reggae. De même, certains blocos de samba-reggae s'inspirent des tournes cariocas des blocos Portela, Mangueria, Salguerio ou Renascer de Jacarepagua.

Le samba-reggae est issue du samba duro et reprend sa tourne de base, souvent qualifiée de samba afro. De même, l'influence du merengue ou du funk permet de qualifier des tournes de samba merengue ou de funk.

Une tourne traduit un équilibre rythmique entre les motifs rythmiques des répiniques, des caixas et des dobras. La tourne est ce qui donne le groove.

La tourne de base du samba-reggae est neutre puisque l'accent est porté à l'identique sur le troisième quart de temps sans décalage pour la construction rythmique. Lorsqu'elle est jouée à la fois par les caixas et les répiniques, seuls les dobras participent à donner une teinture rythmique spécifique à la tourne.

Pour une grande majorité de tournes de samba-reggae, le motif des caixas est celui de la tourne de base mais les répiniques jouent un motif plus riche (mocidade, duro, merengue, etc) qui s'articule avec celui des dobras. Il peut arriver cependant que les motifs enrichis soient joués par les caixas, ce sont alors les répiniques qui jouent le motif neutre de la tourne de base.

Le continuum rythmique désigne la partie neutre des motifs d'une tourne assurée par la marche des surdos et la tourne de base du samba-reggae jouée par les caixas et/ou les répiniques.

Variations:

Lorsque la tourne est lancée, les instruments peuvent faire des variations. Ils s'écartent alors du motif de base de façon courte et répétée sur plusieurs mesures. Les variations peuvent être des improvisations de ritmistas expérimentés mais elles sont le plus souvent répétées.

Les variations de répiniques ou de caixas sont généralement courtes (une mesure complète ou deux ou trois temps seulement). Elles sont généralement jouées par un(e) seul(e) ritmista qui vient se mettre en avant pour enchaîner une suite de variations. Il est ainsi possible d'enchaîner plusieurs variations de caixas et de répiniques, à suivre, jouées par des musiciens différents.

Les variations de dobras sont généralement jouées par l'ensemble des dobras. Elles consistent en un enrichissement ou un allègement du motif rythmique de la tourne, joué sur plusieurs mesures. Les dobras viennent ensemble se mettre en avant pour jouer les variations en alternant les enrichissements ou les allègements avec le motif de base.

Un cas particulier de variation est celui des appels à transition joués par le répinique de première (ou plus rarement par la caixa de première ou le dobra de première lorsque le mestre du bloco joue en caixa ou en dobra). Les appels à transition existent lorsque le mestre est un joueur de la bateria, ce qui est fréquemment le cas en samba-reggae. Contrairement au samba carioca ou le mestre, non joueur, dispose d'un sifflet et d'une panoplie de signes et de gestuelles pour guider la bateria, les transitions en samba-reggae sont effectuées par des variations spécifiques indiquant le passage à venir vers une cassure ou un retour à la tourne.

Les appels à transition sont souvent joués sur deux mesures. Le répinique de première vient se situer devant la bateria pour bien montrer qu'il lance un appel à transition. La première mesure, celle de l'appel, consiste à jouer tous les accents des quarts de temps 1 et 3. La deuxième mesure consiste à marquer tous les temps par un accent en précisant sur le temps deux l'intention de la transition par un motif spécifique.

Les différentes intentions sont : passage à la cassure, retour à la tourne, résolution vers le final. Lorsqu'un morceau comprend plusieurs cassures, celles-ci s'enchaînent chronologiquement, il n'est donc pas utile de distinguer les motifs de passage à la cassure. Les ritmistas savent tous se situer dans la progression du morceau. Ainsi, si la cassure 1 a déjà été jouée, que la bateria est retournée à la tourne, l'appel de passage à la cassure réfère implicitement à la cassure 2.

Virades:

Les virades sont des mesures spécifiques de transition entre la tourne et les cassures. Elles permettent de marquer cette transition, soit par un dernier temps silencieux, soit par un motif spécifique de transition. Pour les ritmistas, elles facilitent le passage entre deux motifs rythmiques spécifiques qui sont ceux de la tourne et de la cassure.

Les virades sont très utilisées en samba carioca et moins fréquentes en samba-reggae. Certains blocos ont cependant recours aux virades, notamment lorsque le motif des cassures est très distinct de celui de la tourne. Les virades permettent de marquer de façon nette la fin d'un thème rythmique, ce qui ouvre à un autre motif. Pour les départs échelonnés de retour à la tourne, notamment, il est préférable de conclure la cassure qui précède par une virade.

Cassures:

Les cassures - appelés break en anglais - sont des motifs rythmiques, alternatifs à la tourne, joués sur plusieurs mesures. Les cassures ne sont pas de simples variations sur la tourne. Elles ont des motifs spécifiques qui éloignent volontairement de celui de la tourne de façon à marquer un passage net à un autre moment du morceau selon une logique de couplet refrain. Un morceau de sambareggae va donc alterner la tourne et les cassures. Il peut y avoir un seul motif de cassure auquel on revient plusieurs fois ou plusieurs motifs qui se succèdent. De la même façon que les couplets sont plus neutres mélodiquement que les refrains, les cassures sont généralement moins groovy que les tournes, ce qui permet une relance du groove lors du retour à la tourne.

En samba-reggae, les ritmistas ne comptent pas les mesures. On ne se dit pas 10 mesures de tourne pour 4 mesures de cassures. C'est au mestre de sentir les moments opportuns de passage à la cassure ou de retour à la tourne. D'une manière générale, cependant, les cassures n'ont pas vocation à se prolonger sur un grand nombre de mesures. Lorsque la cassure est marquée, il est temps de retourner à la tourne.

Souvent, la ou les cassures sont des motifs de tournes joués alternativement. Par exemple, les motifs Beja Flor, Salvador ou Reggae sont très utilisés en cassures. A l'inverse, on n'utilise jamais les motifs Mocidade, Muzenza, Duro ou Merengue en cassure.

Une inversion est une forme particulière de cassure qui consiste à intervertir les motifs des répiniques et des caixas. Par exemple, pour la tourne Samba Merengue, les répiniques jouent Mocidade et les caixas jouent la tourne (neutre) de base. A la cassure, les caixas jouent Mocidade et les répiniques pouent la tourne de base.

Finals:

Toutes les bonnes choses ont une fin et il arrive un moment où le mestre va sentir qu'il est temps de résoudre le morceau vers sa fin. Généralement, on résout à partir de la tourne et non d'une cassure. Le répinique de première lance alors son appel à transition en précisant l'intention de résoudre

Il existe différentes formes de final. Le final sec consiste à ne pas jouer de mesure spécifique et d'interrompre brutalement la tourne soit sur le troisième temps de la dernière mesure, soit sur ou quatrième temps, soit sur le premier temps d'une mesure suivante. Le temps de fin est alors marqué par tous les instruments. La résolution sur le troisième temps est un final de CA (le troisième temps de BA-TU-CA-DA). Ce final fonctionne bien sur les tournes qui marquent le troisième temps comme les tournes Beja Flor ou Duro. La résolution sur le quatrième temps est un final de DA (le quatrième temps de BA-TU-CA-DA). Ce final fonctionne bien sur les tournes qui marquent le quatrième temps comme les tournes samba-reggae. Quand ni le troisième temps, ni le quatrième temps ne sont marqués dans la tourne, il est préférable de recourir au final de BA (le premier temps de BA-TU-CA-DA). C'est le cas pour la tourne mocidade, par exemple.

Il est aussi possible de jouer une mesure spécifique de final. Contrairement au samba carioca qui dispose une mesure largement utilisée par tous les blocos (la mesure Pediu Pra Parar Parou : tu demandes l'arrêt, tu t'arrêtes), il existe plusieurs formules finales caractéristiques en samba-reggae, issues de différents blocos.

Plan de travail

Le samba-reggae n'est pas une musique difficile à jouer. Il faut cependant consacrer du temps pour en maitriser les principaux aspects permettant de jouer en formation. Son succès en Europe provient du fait que le temps consacré à la maîtrise individuelle et collective permettant de jouer correctement devant un public est moindre que pour beaucoup d'autres styles de musique comprenant des instruments plus complexes. On avance généralement l'idée qu'une année est suffisante une maitrise de base du samba-reggae : en commençant en septembre, il est possible de se produire en juin. Cela est effectivement possible, mais cela demande de s'astreindre à un plan de travail rigoureux.

Plans de travail individuels :

Le samba-reggae se joue autant avec les pieds qu'avec les mains. Il s'agit d'une musique de rue, jouée en marchant (et en dansant), qui suppose une synchronisation des pieds et des mains. Les ritmistas marquent tous la mesure avec leurs pieds selon la formule ba-tu-ca-da en alternance pied droit – pied gauche en plus de jouer leurs motifs rythmiques avec les mains (baguettes, flexibles ou mailloches). Dans la plupart des motifs du samba, les temps 1-2-3-4 de chaque mesure (ceux de la ba-tu-ca-da des pieds) ne sont pas tous accentués, ou sont joués par la main faible ou ne sont pas joués du tout. Il faut cependant les synchroniser avec le ba-tu-ca-da des pieds. Un ritmista qui maitrise un motif de samba sans la synchronisation des pieds va « partir dans les airs ». Il sera vite perdu au moment des transitions et risque de ne pas pouvoir repartir sur le bon temps. Pour « redescendre sur terre », il est impératif de maitriser la synchronisation des pieds. Celle-ci doit être travaillée dès le début de l'apprentissage d'un motif rythmique : il faut piétiner en jouant. Pour cela, il est impératif d'utiliser un métronome marquant les quatre temps ba-tu-ca-da de chaque mesure sur lesquels il faut piétiner.

Pour les joueurs de surdos, le plan de travail individuel est d'une dizaine d'heures. Le travail individuel au métronome consiste à bien maquer les temps de l'unique motif qu'il faut maitriser pour le samba : la marcation pour les surdos 1 et le contre pour les surdos 2. Si une dizaine d'heures est suffisante pour la maitrise musicale du motif, un temps beaucoup plus long est nécessaire pour acquérir la force musculaire du portage des surdos et pour maitriser les aspects chorégraphiques qui s'acquièrent lors des répétitions collectives. En samba-reggae, beaucoup de blocos pratiquent le haut surdo qui consiste à jouer les surdos en hauteur après les avoir détachés et levés, ce qui suppose un entrainement physique.

Pour les joueurs de dobras, le plan de travail individuel est d'une trentaine d'heures. Il s'agit de maîtriser les motifs rythmiques des tournes, des cassures, ainsi que des éventuelles chamades, virades et variations. Le travail individuel se fait au métronome en synchronisation des pieds. Il faut d'abord maitriser les motifs individuellement en s'assurant de pouvoir les jouer dans la durée. Lorsque cette maitrise est acquise, l'entrainement porte alors sur les transitions. Il s'agit d'enchainer différentes mesures spécifiques de chamade, de tourne, de variation, de virade, de cassure, etc. La force musculaire nécessaire est moindre pour les dobras que pour les surdos. Les aspects chorégraphiques sont tout aussi importants. Ils constituent des motifs corporels spécifiques qui supposent une synchronisation collective.

Pour les joueurs de caixa et de répinique, le plan de travail individuel est compris entre 200 et 300 heures. Il est délicat de venir aux répétitions collectives tant que les motifs rythmiques ne sont pas maitrisés. Le travail individuel se fait beaucoup sur un pad avec des baquettes, même pour les joueurs de répinique. En samba-reggae, les baquettes 7A sont privilégiées aux autres diamètres. Les modèles de base de pad peuvent être posés sur une table, ce qui correspond souvent à la hauteur de placement des instruments. Un plan de travail rigoureux d'une heure par jour permet d'acquérir une maitrise des motifs en trois mois. Le premier motif à travailler est la tourne de base avec synchronisation des pieds et accentuation de la technique up-down (même pour les joueurs de répinique). La tourne de base peut rapidement être compléter par les autres motifs de tourne : mocidade, samba merengue, duro, etc. Le travail se fait au métronome à tempo lent (60 bpm par exemple). Généralement, il faut attendre la fin du premier mois avant de pouvoir accélérer. Après une centaine d'heures, lorsque les tournes commencent à être maitrisée, il faut commencer à travailler les enchainements de chamade, de tourne, de variation, de virade, de cassure, en se fixant une structure précise et en comptant les mesures de chaque motif. Si le travail sur pad est majoritaire pour le plan de travail individuel, il faut essayer de consacrer une à deux heures par semaine sur instrument. Contrairement au surdos et dobras, dont le son peut être étouffé par une couverture, la

finesse du jeu sur répinique ou caixa s'acquière dans les conditions réelles, ce qui suppose de disposer d'un endroit insonorisé. Après deux ou trois mois de pratique rigoureuse (cela dépend des dispositions de chacun), les motifs sont généralement maitrisés et il est possible de rejoindre le bloco pour les répétitions collectives.

Pour une auto-évaluation individuelle, voici les degrés de maîtrise en 5 niveaux cumulatifs :

Niveau 1 : le ritmista est capable de jouer les tournes proprement, dans la durée à 110 BPM

Niveau 2 : le ritmista est capable de jouer les tournes en marquant BA-TU-CA-DA avec les pieds

Niveau 3 : le ritmista est capable de partir à la tourne après une mesure sourde marquée sur les temps et d'alterner plusieurs mesures de tourne avec une mesure sourde marquée sur les temps Niveau 4 : le ritmista est capable de jouer et d'enchaîner les appels-réponses, les chamades, les

tournes, les virades, les cassures et les finals avec métronome, en marquant BA-TU-CA-DA Niveau 5 : le ritmista est capable de faire des variations sur les tournes et des appels à transition Le niveau 3 est nécessaire pour commencer à jouer en formation. Le niveau 4 permet de se produire en parade. Le niveau 5 est celui des mestres.

Plans de travail collectif:

Les répétitions collectives sont guidées par le mestre. Il est impératif que les ritmistas maitrisent chacun leurs parties individuelles pour bien procéder à la mise en place collective.

Le premier travail collectif est celui des motifs. Il s'agit d'apprendre à jouer ensemble les tournes et les cassures en s'assurant que tous les ritmistas sont placés sur les temps. Le mestre donne le tempo en marquant les temps. Les ritmistas marquent ensemble les temps de la mesure avec leurs pieds en BA-TU-CA-DA. Pour les exercices de synchronisation collective, il est fréquent de placer une mesure de silence (dans laquelle seuls les premiers temps sont joués en croisant les baguettes) entre plusieurs mesures du motif joué.

Un autre travail collectif est celui de l'intégration des nouveaux arrivants aux pupitres. Les répétitions collectives se font au sein des pupitres. Chaque débutant apprend auprès des autres joueurs du même instrument. Une session de répétition générale peut commencer par l'intégration aux pupitres avant d'envisager de regrouper la bateria au complet.

Le travail des enchainements s'effectue lorsque les tournes et les cassures sont bien en place. Il s'agit de travailler les enchainements appels-réponses/chamade, chamade/tourne, tourne/cassure (avec ou sans virade), appel à transition/retour à la tourne et tourne/final. Chaque enchainement est travaillé séparément avec de nombreuses répétitions des mesures spécifiques à chaque enchainement.

Le travail de répétition général d'un morceau s'effectue lorsque tous les enchainements sont maitrisés. La mise en place générale suppose plusieurs répétitions au cours desquelles il est possible de travailler les variations.

Le travail en multi-formations consiste à faire des répétitions avec d'autres blocos qui sont invités. Cela suppose la maitrise par chacune des formations du morceau qui va être joué en commun. Les mestres s'entendent pour assurer les rotations dans la direction du méga-bloco.

A propos du Bloco Massana

Le Bloco Massana est l'école de samba-reggae du réseau TousPourEDD. Elle vise à développer la pratique en milieu scolaire visant à célébrer la journée de le Terre. Le Bloco Massana diffuse des ressources éducatives libres d'apprentissage du samba-reggae. Le Bloco Massana ne fournit pas les instruments. Les mestres du Bloco Massana ne sont pas rémunérés. La création d'un bloco massana local est libre, il suffit d'en informer le réseau TousPourEDD et de s'engager à jouer le morceau « Viva la Terra » dans les parades. Le bloco est alors identifié spécifiquement sur son territoire : ville, village ou quartier. Le Bloco Massana privilégie les petites formations composées de 5 ritmistas (1 répinique, 1 caixa, 1 dobra, 2 surdos marcation et contre) et de 5 danseurs-paradeurs.

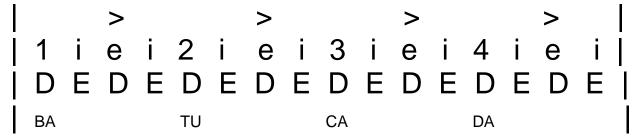
A propos de la Journée de la Terre

La Terre est célébrée tous les 22 avril depuis 1970. Les célébrations prennent la forme de **Parades Vertes** dans les villes et les villages. Ce sont des défilés festifs où le samba-reggae occupe une place de choix : ritmistas et danseurs. De plus en plus, les participants préparent des costumes de parades aux couleurs de la Terre (verte et bleue), voire des chars de parades où la représentation sphérique de notre planète occupe une place privilégiée. L'emblème de la Parade Verte est un drapeau vert et bleu comprenant en son milieu une sphère aux couleurs inversées.

Tempo 90-95 bpm

Tourne de base Samba-reggae

Mocidade

Muzenza

Merengue

Tempo 90-95 bpm

Beja Flor (Samba Afro)

Duro (Afoxe Afro)

Reggae

Salvador

Tempo 90-95 bpm

Salguerio

Mangueria

Portela

Portela 2

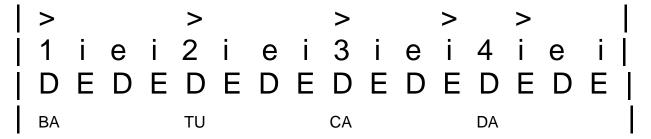

Tempo 90-95 bpm

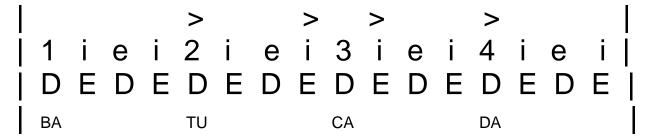
Mocidade 2

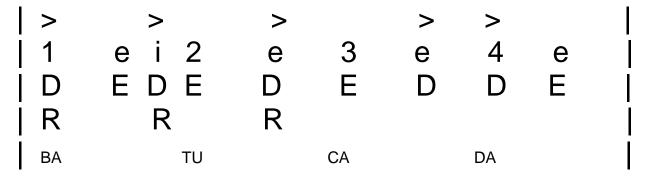
Funk G

Funk Dida

Massana

Tournes de REPINIQUE 1

Tempo 90-95 bpm

Muzenza

Merengue

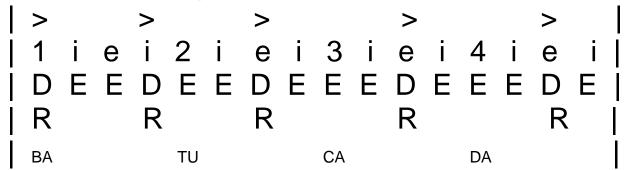
Reggae

Salvador

Tournes de REPINIQUE 2

Samba merengue

Muzenza 2

```
e i
                  3 i
                       e i 4
         2
          i
          EDE
                  E
    EDE
                    DE
                         E D
       R
              R
                     R
                           R
                  CA
BA
         TU
                           DA
```

Funk Muzenza

Samba velho

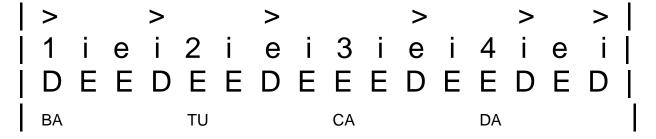
```
3 i
        2
             e i
      İ
                     е
    DEDD
            EDDE
                     D
                        E
    R
        R
          R
               RR
                      R
                          R
BA
        TU
                 CA
                          DA
```


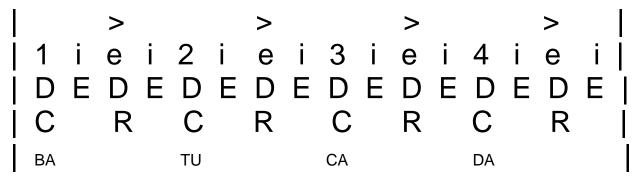
Tournes de REPINIQUE 3

Mocidade

Mocidade 2

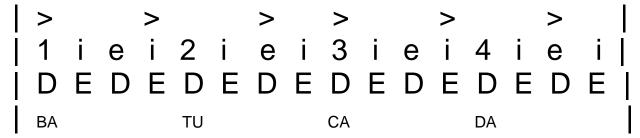
Massana

Appel et réponse Olodum

Répinique de première

Caixa Dobra Surdos

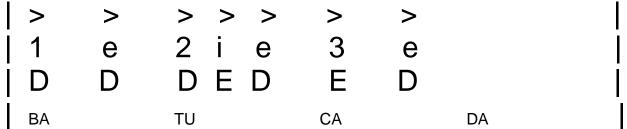
Enrichissement Repinique

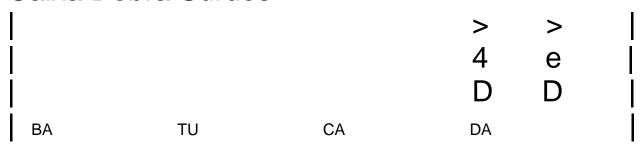

Appel et réponse Samba-reggae

Répinique de première

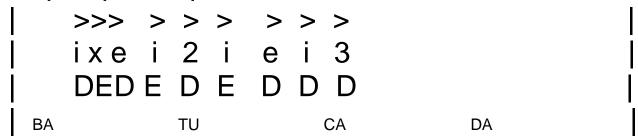

Caixa Dobra Surdos

Appel et réponse Samba Afro

Répinique de première

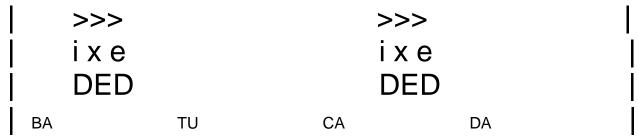
Caixa Dobra Surdos

			>	>	
			е	4	
Ì			D	D	
ВА	TU	CA		DA	

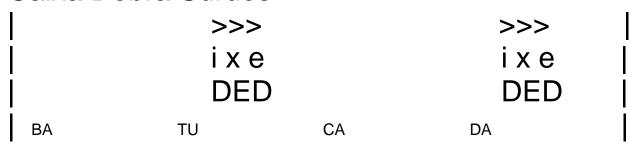

Appel et réponse Samba Afro (suite)

Répinique de première

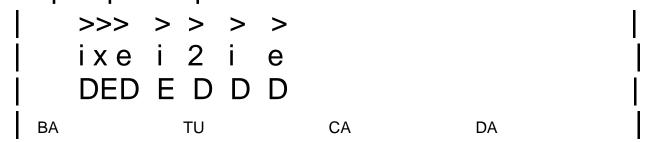

Caixa Dobra Surdos

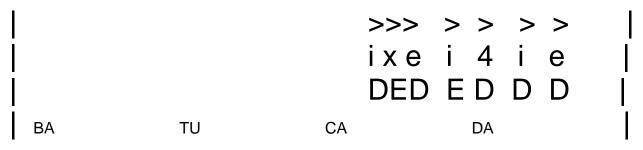

Appel et réponse Samba Afro (fin)

Répinique de première

Caixa Dobra Surdos

Chamade Olodum

Repinique

Dobra

Chamade Muzenza

Repinique et Caixa

	_	-					
	>	>	>	>	>	>>>	>>>
	1	е	2	е	3	ехі	e x i
Ī	D	Ε	D	Ε	D	DED	DED
Ī	ВА		TU		CA	DA	Ì

Surdos et Dobra

Chamade Timbalada

CA

DA

Repinique

Caixa

Dobra et Surdos

		>	>		>	ĺ
j		3	е		е	
j		D	Ε		D	ĺ
ВА	TU	CA		DA		

Chamade Massana

Repinique

Caixa

Dobra

Tourne Samba Reggae

Repinique

Caixa

Dobra

Surdo 1 de marcation

> > 4 | D D

Tourne Samba Afro

Repinique

Caixa (Duro)

Dobra

Surdo 1 de marcation

> > 4 | D D

Tourne Samba Merengue

Repinique (Mocidade)

Caixa

Dobra

Surdo 1 de marcation

1	
>	>
2	4
j D	D

>	>	
j 1	3	ĺ
D	D	ĺ

Variante Tourne Samba Merengue

Repinique

Caixa

Dobra

Surdo 1 de marcation

Tourne Carnaval Olodum

Repinique

Caixa

Dobra

	> >	> >
	e i	e i
İ	DE	DE

Surdo 1 de marcation

Surdo 2 de contre		
>	>	
1	3	ĺ
D	D	ĺ

Tourne Samba Velho

Repinique

Caixa

Dobra

Surdo 1 de marcation

> > 4 | D D

Tourne Massana

Repinique

Caixa

>	>	>		>	>		Ī
1	e i 2	е	3	е	4	е	ĺ
j D	EDE	D	Ε	D	D	Ε	ĺ
i R	R	R					j

Dobra

>	>	>	
е	е	е	
D	E	D	

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D

>	>	
1	3	į
D	D	

Virade Samba-reggae

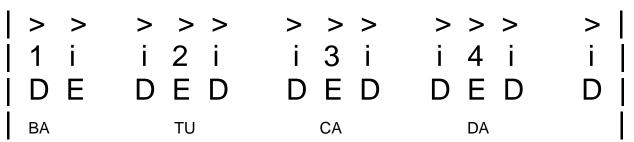
Repinique Caixa Dobra Surdos

Virade Merengue

Repinique Caixa

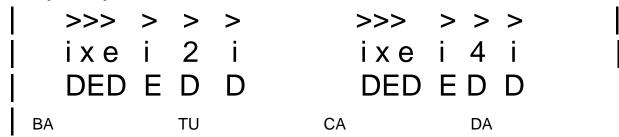
Dobra Surdos

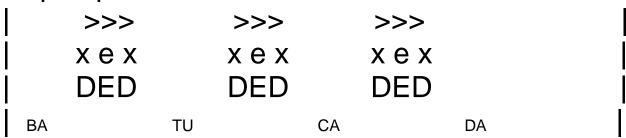

Variations Repinique

Repinique

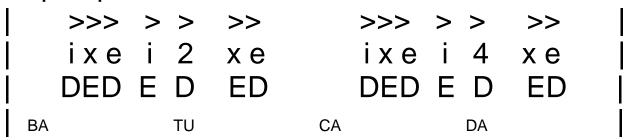

Repinique

Repinique

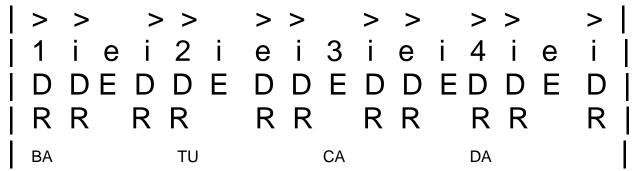
Repinique

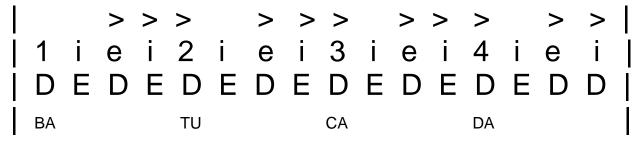

Variations Repinique 2

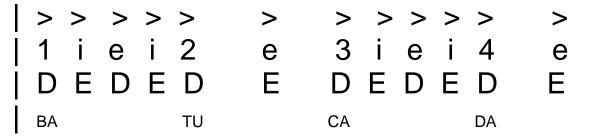
Repinique

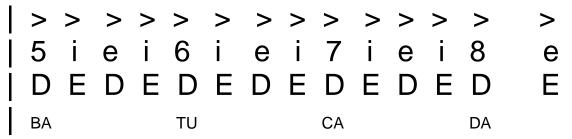
Repinique

Repinique

Repinique

Appels à transition

Repinique de première

Passage à la cassure

Retour à la tourne

```
7 i
                                e i 8 i
                   e i
         i
            6
                                      D
            \mathsf{D} \mathsf{E}
                   DE
                          D E
                                DE
             R
                   R
                          R
                                R
                                      R
      R
BA
            TU
                         CA
                                       DA
```

Résolution vers le final

Final Olodum

DA

Repinique

Caixa

_				_
> > > >	>	>		
1 i e i 2	е	3		Ī
DEDED	D	Е		ĺ
BA TU		CA	DA	

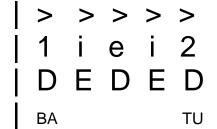
Dobra Surdos

			>	>	
I			е	3	
			D	Е	
I	ВА	TU		CA	DA

Final Samba-reggae

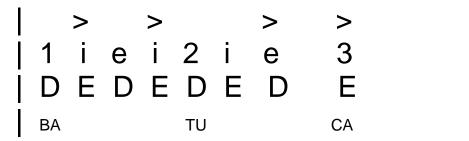
Repinique

CA DA

DA

Caixa

Dobra Surdos

>		>	>	
1		е	3	
D		D	Е	
ВА	TU		CA	DA

Final Timbalada

Repini	que			
>	> > >>			
1	e i ie			
j D	DE DE			j
ВА	TU	CA	DA	
Caixa				
	> > > >	> >	> >	
1	e i 2 i e	3	е е	
j D	D E D E D	D I	E D	j
ВА	TU	CA	DA	
D 1				

Final Muzenza

Repinique

Caixa

Dobra

Final de CA

DA

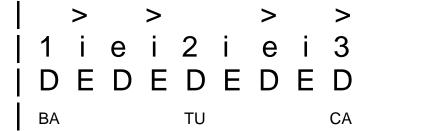
DA

DA

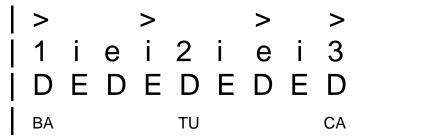
Tourne de base Samba-reggae

Beja Flor (Samba Afro)

Duro (Afoxe Afro)

Salguerio

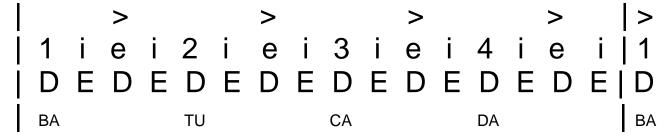
Final de DA

Tourne de base Samba-reggae

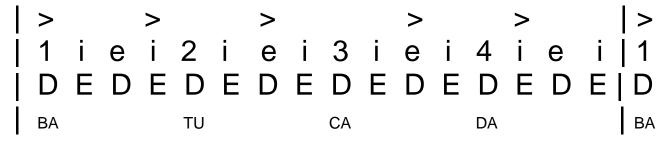
Muzenza

Final de BA

Tourne de base Samba-reggae

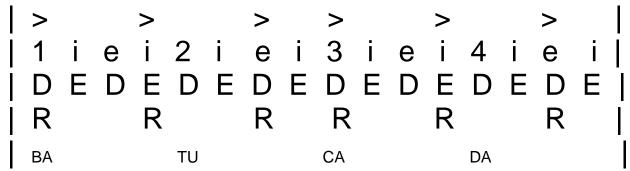
Mocidade

Cassure Beja Flor

Repinique

Caixa

			>				>				>				>		
Ī	1	i	е	i	2	i	е	i	3	i	е	i	4	i	е	i	I
Ī	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	I

Dobra

	> >	> >
	e i	e i
Ì	DE	DE

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D

>	>	
1	3	j
D	D	Ì

Cassure Salvador

Repinique

Caixa

Dobra

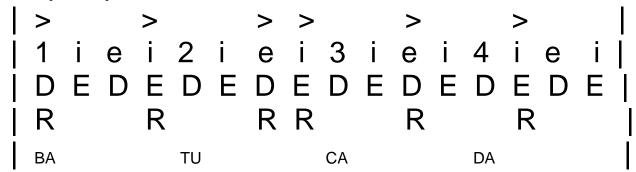
Surdo 1 de marcation

> > 4 | D D

Cassure Reggae

Repinique

Caixa

			>				>				>				>		
Ī	1	i	е	i	2	i	е	i	3	i	е	i	4	i	е	i	Ī
Ī	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	Ī

Dobra

	> >	> >
	e i	e i
Ì	DE	DE

Surdo 1 de marcation

>	>	
1	3	
D	D	

Cassure Massana

Caixa								
	ļ							
1 i e i 2 e 3 i e i 4	<u> </u>							
I and the second	E į							
RR RR RR								
	I							
5 i e i 6 i e i 7 e 8	e							
D D E D D E D D	E							
RR RR RR R	1							

Viva la Terra 1 (Appels réponses)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

Ī	>			>			>					>>>	
_							е	i	3	i	е	i x 4	
Ī	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	D	Ε	Ε	DED	

Dobra

>	>	>			
1	i	е			Ī
j D	D	D			j
ВА	TU		CA	DA	

Surdo 1 de marcation

>	>	>	>
	i	е	e
_	_	D	D I

>	>	>	>
1	i	е	x
- —	D	D	D

Viva la Terra 2 (Chamade)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

Dobra

>	>	>		>
1 1	i	е		i Ì
j D	E	D		ΕÏ
ВА	TU	CA	DA	

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
I D	D

>	>
1	3
D	D

Viva la Terra 3 (Tourne)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

>	>	>		>	>		
1	e i 2	е	3	е	4	е	
-	EDE						
İR	R	R					

Dobra

>	>	>	
е	е	е	
D	Е	D	ĺ

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D

>	>	
1	3	j
D	D	

Viva la Terra 4 (Cassure 1ère mesure)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

Dobra

>	>	>	
е	е	е	
D	E	D	

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D

>	>	
j 1	3	İ
D	D	

Viva la Terra 5 (Cassure 2ème mesure)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

Dobra

>	>	>	
e	е	е	
D	Е	D	ĺ

Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D j

>	>	1
1	3	İ
D	D	

Viva la Terra 6 (Final de DA)

Tempo 115 bpm

Repinique

Caixa

>	>	>		>	>	
1	e i 2	е	3	е	4	
j D	EDE	D	Ε	D	D	
į R	R	R				

Dobra

>	>	>	>	
e	е	е	4	
D	E	D	D	

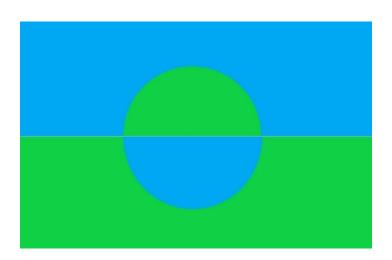
Surdo 1 de marcation

>	>
2	4
j D	D

>	>
1	3
D	D

BlocoMassana La Bateria de la Terre

Partage de ressources éducatives libres Mutualisation de pratiques Liens entre établissements scolaires

BlocoMassana : l'école de samba-reggae du réseau TousPourEDD Contact : touspouredd@proton.me