

BILAN *batterie'S, icône du 20ème siècle* **Novembre 2017 à Juin 2018**

Porteur du projet : Frédéric Firmin/CRI

Partenaires : École d'art Camille Lambert (Juvisy-sur-Orge), Conservatoire de Savigny-sur-Orge, EPIC Les Bords de Seine, Centre Culturel Alain Poher (Ablon-sur-Seine) Réseau des médiathèques des Portes de l'Essonne, Association IMPRODUCTIONS de Philippe Nasse

PROGRAMMATION AMATEUR ET PROFESSIONNELLE COMPLEMENTS DE CURSUS et CONFERENCES

Samedi 18 Novembre 2017 de 14h00 à 17h00

1er stage de claquettes et batterie

Intervenant : Rafaël MEYRIER, batteur compositeur, claquettiste, accompagnateur de cours de danse contemporaine

Lieu : Salle Damase (CRI) Athis-Mons

Nombre de participants : 12 élèves des cours de batteries et de danse (contemporaine et classique)

Jeudi 30 Novembre 2017

Conférence « LES BATTEURS DU DUKE »

Intervenant : Laurent BATAILLE, batteur, journaliste.

Lieu : Salle Agnès Varda à Juvisy-sur-Orge

Nombre de personnes : 54

Profil du public : élèves du CRI, parents d'élèves, spécialistes, public nouveau

Samedi 9 Décembre 2017 de 14h00 à 17h00

2ème stage de claquettes et percussions corporelles

Intervenant : Rafaël MEYRIER, batteur compositeur, claquettiste, accompagnateur de cours de danse contemporaine

Lieu : Salle Damase (CRI) Athis-Mons

Nombre de participants : 5 élèves des cours de batteries et de danse (contemporaine et classique)

Lundi 18 Décembre de 18h30 à 21h30

Complément de cursus batterie

Lieu : salle Mac Laughlin (CRI) Juvisy-sur-Orge

Intervenant : Rafaël KOERNER batteur membre des groupes Pink Machine et Big Four

Nombre d'élèves participants: 8

Jeudi 8 mars 2018 à 19h00

SDA batterie + invités

Lieu : salle Agnès Varda à Juvisy-sur-Orge

Nombre de personnes : 92

Nombre d'élèves participants: 50 (batterie, violoncelle, zarb, théâtre, etc...)

Vendredi 24 Mars 2018 (programmation professionnelle des BDS)

Spectacle chorégraphique « D'après une histoire vraie » 8 hommes danseurs et deux batteurs

Avant-scène de la classe de batterie (4 batteries)

Lieu : Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge

Nombre d'élèves participants au concert de 1ère partie:11

Nombre de personnes présentes à la 1ère partie: 100 personnes

Nombre de personnes présentes au spectacle : 245
Élèves présents au spectacle : 16

Lundi 9 Avril de 18h30 à 21h30

Complément de cursus batterie

Lieu : salle Mac Laughlin (CRI) Juvisy-sur-Orge

Intervenant : Arnaud DOLMEN batteur/percussionniste compositeur

Nombre d'élèves participants: 9

Vendredi 4 Mai à 18h30

Conférence « LA BATTERIE DANS L'ART CONTEMPORAIN »

Intervenant : Marc REBOLO (artiste plasticien/ enseignant) et Stanislas GRIMBERT (batteur/percussionniste, compositeur)

Lieu : École d'Art Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge

Nombre d'élèves participants : 7

Nombre de personnes : 41 personnes (élèves du CRI, parents d'élèves, spécialistes, public nouveau)

Samedi 5 Mai 2018

Concert du BIG BAND du CRI + la classe de batterie

(2 œuvres du répertoire New Orleans ont été arrangées pour big band et ensemble de percussions)

Lieu : Auditorium du conservatoire de Savigny-sur-Orge

Nombre d'élèves participants: 23 (Big Band : 16 et classe de batterie : 7)

Public : 50 personnes

Jeudi 17 Mai 2018 (programmation professionnelle des BDS)

Renegades Steel Band

Programmation professionnelle des BDS en lien avec le projet batterie

Lieu : Centre Culturel Alain Poher à Ablon-sur-Seine

Nombre de personnes : 233

Nombre d'élèves: non communiqué

Vendredi 18 Mai à 19h30 au Centre Culturel Alain Poher à Ablon-sur-Seine (programmation professionnelle des BDS)

Trio de batterie de Frédéric Firmin/Raphael Meyrier/Stanislas Grimbert et Jam Session organisée par l'association présidée par Marc Quesada

Nombre de personnes : 60 personnes (élèves du CRI, parents d'élèves, spécialistes, public nouveau...)

Vendredi 25 Mai à 20h30 (programmation professionnelle des BDS) Concert « Jazz de France » rencontre de Jazzmen européens et américains autour de Louis et François MOUTIN

Avant-scène : atelier 3ème cycle Jazz du CRI

Salle Lino Venture à Athis Mons.

Nombre d'élèves participants à la 1ère partie : 4

Nombre d'élèves au concert : 12

Nombre de personnes : 281

Du Mardi 15 au Jeudi 24 Mai: « Faut que ça swingue », exposition de batteries françaises anciennes. Cette exposition a été proposée par Philippe Nasse (association Improductions)

Centre Culturel Alain Poher à Ablon-sur-Seine.

L'exposition "Faut que ça swing' !" présentée durant deux semaines au centre culturel d'Ablon a été exposée au cœur de l'équipement sous la pyramide de verre.

Les usagers du centre culturel ne pouvaient la manquer, quelle que soit l'occasion de leur venue.

Il est cependant à noter que de nombreux visiteurs de l'agglomération et même de plus loin ont

poussés les portes du centre pour voir l'exposition.

Selon l'équipe technique qui a collaboré à l'installation des 5 batteries, des 16 panneaux, des 2 grandes toiles imprimées et d'un écran projetant en continu un film sur les premiers orchestres avec batterie en France, cette exposition a parfaitement habité l'espace du lieu, comme rarement c'est le cas.

Ce sont près de 2000 personnes qui ont visité l'exposition à l'occasion des plusieurs événements concert, visites pédagogiques et vernissage.

Le vernissage a rassemblé une bonne centaine de visiteurs. En ce qui concerne son déroulement :

Encerclé par un public attentif la manifestation débute par un concert Trio de Batterie.

S'en est suivi un exposé de Philippe Nasse, commissaire d'exposition qui restitua l'apport de la batterie dans l'évolution du son et des pratiques des musiques populaires au XXe siècle.

Il est à noter la présence et l'intervention publique exceptionnelle de Madame Goujon - Metzger, la fille de M. Jean Metzger dirigeant de la célèbre manufacture de batteries METJAZZ qui a fermé ses portes en 1964.

Il est convenu d'un prochain rendez-vous qui permettra de mieux conserver la mémoire de cette entreprise exemplaire par la qualité et l'originalité de sa production.

Un concert Jam session a ensuite été proposé. Durant ce concert pendant lequel il était possible de se restaurer les visiteurs poursuivaient la visite des objets et des panneaux accompagnés par Philippe Nasse qui répondait aux questions et proposait des commentaires.

Les nombreux spectateurs du concert de Steelband « Renegades » qui a eu lieu le 17 Mai ont également profité de cette exposition.

Samedi 9 juin de 18h à 22h15

Soirée musicale co-organisée avec la mairie de Juvisy mettant en valeur la batterie, les grandes formations Jazz et le Tap Dance

18h00 : classe de batterie

18h30 : Big band du CRI +classe de batterie 23 musiciens

20h30 : duo TAP DANCE (Roxane Butterfly) BATTERIE (Frédéric Firmin)

21h15 : Tentet de l'EDIM de Cachan

Lieu : parc Ducastel à Juvisy-sur-Orge

Nombre de personnes : 250

Nombre d'élèves participants : 23

Nombre de musiciens au total : 53

Samedi 23 juin à l'École d'Art Camille Lambert à 11h

Restitution lors des Folles Journées et de la journée Portes Ouvertes de l'École d'Art Camille Lambert du projet du Jardin des arts mêlant musique (1 batteur et 12 élèves de CP), expression corporelle, improvisation, art graphiques, création.

Cette restitution s'est faite sous forme de petit film pour présenter le travail des enfants :

- Invention de l'histoire de départ et dessins
- Inventions de la musique sur cette histoire
- Création de « partitions » pour illustrer l'histoire
- Invention de la musique à partir de ces partitions

Elle s'est terminée avec l'intervention de 2 flûtistes à bec de la classe de Gayané Zebracki qui ont improvisé à partir de ces mêmes partitions sans connaître l'histoire de départ.

Lieu : école Camille Lambert

Nombre de personnes public : 40

Nombre d'élèves de l'atelier + 1 élève batteur + 2 élèves flûtistes à bec

ACTIONS CULTURELLES AU CRI ET SUR LE TERRITOIRE

Batterie itinérante dans le conservatoire : présentation de la batterie et mini-concert par Frédéric Firmin et des élèves du cours de batterie dans 11 classes de Formation Musicale

12 élèves du cours de batterie ont participé et 25 élèves des cours de FM ont été touchés

LUNDI 20 novembre:

17h00 à 18h00, Initiation

18h00 à 19h00: FM/FI guitare

18h00 à 19h00: FM 1

19h00 à 20h30: FM Chanteur AD

MARDI 21 novembre:

17h00 à 18h00 : FM/FI cordes -

18h00 à 19h00: FM/ FI

19h30 à 21h00: FM 2 4

19h30 à 21h00: FM

MERCREDI 22 novembre:

14h30 à 15h30: FM 1

15h00 à 15h45 : Ballif

16h30 à 18h00: FM/FI 2 poly

18h30 à 19h45: FM Ados/Ados 2

19h30 à 21h00: FM chanteurs

Ateliers de pratique libre de la batterie réservés aux élèves du CRI, encadrés par Stéphanie Schillinger

- Jeudi 23/11 de 18h30 à 19h30 (3 élèves + 15 min de démo par Benjamin Raffali)
- Samedi 25/11 de 14h à 15h (5 élèves)
- Mercredi 29/11 de 13h30 à 14h30 (2 élèves)
- Mardi 5/12 de 18h à 18h45 (3 élèves)
- Samedi 9/12 de 15h à 16h30 (1 élève)

Batterie itinérante en médiathèque: « PERCUSSIONS COULEURS »

Projet de réappropriation d'une batterie prêtée par le CRI par l'atelier expérimental adulte de l'École d'Art Camille Lambert (10 élèves).

Le choix d'utiliser la technique du *dripping** s'est rapidement imposé à l'atelier. Le rapport rythmique à la couleur évoque une partition colorée qui se joue des volumes. L'esprit d'improvisation présent dans cette pratique picturale fait écho à l'univers musical du jazz. (*Le *dripping* consiste à laisser couler la peinture à la surface de la toile comme pouvait le faire l'artiste américain Jackson Pollock (1912 – 1956) pour qui on parlait d'*action painting*, une peinture du geste).

La batterie a été prêtée à deux médiathèques sur le territoire pour pouvoir être utilisée par leurs usagers

- Médiathèque André Malraux (Savigny-sur-Orge) : du 6 au 17/02/18
+ demande de la médiathèque pour 2 semaines supplémentaires pendant les vacances
- Médiathèque Simone de Beauvoir (Athis-sur-Orge) : du 6 au 17/03/18

Documentation sur la batterie

Deux vieux toms sont mis à disposition (en libre-service) sur les deux sites du CRI avec des articles et de la documentation sur la batterie.

Des articles ont été régulièrement affichés dans le sas d'entrée du site de Jusivy, à côté de la salle Ballif.

BILAN GENERAL

Le département Jazz a été moteur de ce projet à différents niveaux :

- Choix de répertoire mettant en avant le jeu du batteur
- Répertoire composé par des batteurs
- Style de musique où l'apport du batteur est prépondérant (New Orleans Second Line, Latin Jazz)
- SDA dédiés à la thématique
- Tous les ateliers du département jazz ont participé à ce projet.

La classe de batterie a été très impliquée :

- 5 concerts : 8 Mars, 24 Mars, 4 Mai, 5 Mai, 9 Juin, 23 Juin.
- 2 compléments de cursus
- Un projet avec l'école d'art Camille Lambert (Jardin des arts)
- Une sortie concert le 24 Mars dans le cadre de l'École du spectateur
- Présences aux concerts avec ou sans leurs parents
- Visite de l'exposition « faut que ça swing, naissance de la batterie en Française »
- Les élèves ont tous reçu un dossier : « les grands batteurs de Jazz » comprenant une discographie

À noter : le projet *batterie'S* a été un véritable catalyseur pour plusieurs élèves du cours de batterie (beaucoup plus de travail personnel, très grand investissement, technique et créativité et musicalité en hausse)

Tous les élèves ont bénéficié, sous différentes formes, de ce projet.

1360 PERSONNES environ ont assisté aux différentes manifestations publiques de *batterie 'S*. Plus de 200 élèves ont participé ou ont été impliqués dans *batterie 'S*

TEMOIGNAGES :

Stanislas GRIMBERT (intervenant dans la conférence LA BATTERIE DANS L'ART CONTEMPORAIN »

Le projet "batterie's ! icône du 20e siècle" fut une expérience mémorable dans la mesure où j'ai eu l'occasion de faire des rencontres enrichissantes notamment avec Marc Rebollo, artiste peintre qui a su avec sa classe de l'école d'art Camille Lambert magnifier l'impact visuel de la batterie à travers la proposition d'une batterie ancienne entièrement repeinte avec talent et pertinence. De plus la conférence mettait en valeur des artistes contemporains renommés ayant fait cette démarche voire plus. Le public semblait conquis par la proposition.

L'exposition de Philippe Nasse sur les batteries anciennes m'a fait forte impression, tout y était clair par les explications et surtout de voir les batteries anciennes qui permettaient de se rendre précisément compte des origines de la batterie. J'ai eu un très grand plaisir à échanger avec M. Nasse, une véritable encyclopédie de l'histoire de la batterie dans son contexte historique. C'était un honneur d'y être d'autant plus mêlé en tant que membre du trio de batterie de Frédéric pour illustrer la singularité de cet instrument dit "moderne" qui peut être largement considéré comme un instrument bien entendu rythmique mais aussi mélodique à part entière. Le public encore une fois était conquis par la démarche, les nombreux échanges chaleureux après le concert prouvaient leur intérêt. Merci à l'accueil, notamment l'Espace culturel Alain Poher qui était idéal pour l'événement.

LAURENT BATAILLE (conférence « Les Batteurs du Duke »)

J'ai été très honoré de faire partie de la très belle programmation de l'événement batterie'S Icône du 20e siècle pensé et organisé par Frédéric Firmin. Tout un tas de manifestations autour d'un instrument inventé par et pour le Jazz, finalement encore assez méconnu, pour une fois placé au centre de l'action, avec de quoi regarder, écouter, se cultiver, comprendre, et ressentir le son et le rythme ! Un véritable branle-bas de congas, de cymbales, de claquettes et de tambours pour le plaisir des intervenants et du public. Un centenaire informel que l'on n'oubliera pas...

Chloé CHARIGNON et Philippe FOREST (médiathèque Simone de Beauvoir)

Bonjour Frédéric,

Philippe et moi avons été enchantés de pouvoir participer à ce projet

La batterie était très belle, et le public s'en est bien emparé. Le côté "clé en main" avec l'aide de Benjamin qui est très serviable et réactif, était très confortable pour nous. Nos collègues ont beaucoup râlé pour le bruit, sauf quand tu es venu faire une démonstration avec ton élève...

Seul vrai point négatif : nous avons mis les flyers à disposition mais je n'ai pas l'impression que la présence de la batterie dans nos murs ait vraiment poussé notre public à découvrir l'ensemble du projet. Du coup c'était un bel événement pour nous mais sans grande répercussion sur le reste de vos actions...

Merci encore !

Rafael KOERNER batteur intervenant lors du 1er complément de cursus.

"Je suis intervenu l'espace de 3 heures avec plusieurs élèves de Frédéric Firmin, ce fût un moment très riche, les élèves étaient forcément de niveaux différents et j'avais adapté les propositions en fonctions de cela, pour la grande majorité d'entre eux j'ai senti une vraie curiosité et ouverture pour essayer des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas ou peu abordé auparavant et ils ont réussi à jouer le matériel que j'avais apporté. Un très bon moment pour moi et pour eux aussi je crois."

Philippe NASSE, à l'initiative de l'exposition « FAUT QUE CA SWING' ! »

Belle initiative qui a pu s'inscrire dans la durée avec une diversité de supports et prétextes valorisant la « Batterie, icône du 20ème siècle! » par une approche transversale avec des manifestations de musique vivante, de rencontres, conférences et expositions ouverts au plus grand nombre à l'échelle d'un territoire.

En ce qui concerne la manifestation autour de l'exposition Faut que ça swing' !

Positif :

Bel espace que l'on a pu aménager en partenariat avec l'équipe du centre culturel.

Vernissage très sympathique intégrant un concert et une jam session ce qui a eu pour effet d'avoir un public d'une centaine de personnes sur la soirée et certainement plusieurs centaines durant la période de 15 jours... (Une idée du nombre de visiteurs ?)

Négatif :

La durée de l'exposition a peut-être été un peu courte

Délai de paiement trop long

Kahina et Christophe RENARD et leur fille Adèle élève en cours de batterie

« Un grand bravo à Frédéric Firmin pour ce très beau projet, BATTERIE'S, avec une programmation de qualité, riche, variée et enrichissante, comme :

- le très beau spectacle de danse accompagné par des batteurs " D'après une histoire vraie"

- le magnifique concert en trio de batterie avec Frédéric Firmin, Rafaël Meyrier et Stanislas Grimbert

- la très belle exposition "Faut que ça swingue - Naissance de la batterie en France", consacrée à l'univers de la batterie en France et à l'histoire d'un instrument emblématique avec de très belles batteries de collection, des documents rares...

Et également de très belles prestations des élèves de la classe de batterie, lors des différentes manifestations. Adèle était ravie de participer à ce projet.

Une très belle initiative pour faire découvrir ou redécouvrir ce bel instrument ! »

Baptiste BONNET 19 ans 2ème cycle 3ème année

"Le projet batterie a été pour moi très intéressant, que ce soit d'un point de vue du batteur mais aussi d'un point de vue du spectateur. En effet, les différentes manifestations autour de ce projet ont mis en avant non seulement la complexité de cet instrument, qui n'est apparu que très récemment, mais aussi le spectacle qu'il engendre : la batterie est à la fois un instrument dans un orchestre, seul ou en ensemble de batteries, pour faire danser ou faire le show, mais toujours pour faire vivre la musique.

De plus, ce fut un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à des concerts dans divers endroits et avec différents orchestres".

COMMUNICATION

Dépliant envoyé à tous les parents par courrier, distribué dans toutes les structures du territoire + affiches : aribus, panneaux publicitaires sur le territoire, conservatoire et autres structures du territoire, une vingtaine de publication sur le projet sur la page Facebook du conservatoire, un article dans le magazine La Culture à vois Portes....

Annonce des manifestations dans les revues spécialisées : Batteur Magazine, Batterie Magazine et information à Jazz Magazine.

CONCLUSION

Le projet *batterie'S* a permis de mettre la batterie au centre du propos artistique du point de vue historique, pictural, musical, narratif.

Pièce maitresse du groupe musical, cet instrument s'est produit en solo, trio, quartet, en ensemble de percussions avec le Big Band du CRI (tel un retour aux origines..), dialoguant avec le texte, échangeant avec la Tap Dance, faisant l'objet d'une création picturale sur toute sa surface...

Le public gardera longtemps en lui les émotions, les vibrations, les expressions de langage de cet instrument.

REMERCIEMENTS

Je remercie vivement Jean Gaillard et toute l'équipe du CRI, tous les élèves du cours de batterie, les collègues du département Jazz, des cours de danse, d'art dramatique et leurs élèves.

Je remercie tous les partenaires Bruno Bossard et l'équipe des Bords de Seine, Morgan Prigent de l'école d'art Camille Lambert, Clarence Choquer du centre culturel Alain Poher, le réseau des médiathèques

Je remercie spécialement Stéphanie Schillinger, Valérie Balmette, qui, grâce à leur écoute et leurs conseils pertinents, ont permis à *batterie'S* d'atteindre un tel rayonnement. Et bien sûr Benjamin Raffali qui a aussi largement participé à la réussite de *batterie'S* et dont je ne compte plus la compétence, la disponibilité et le dévouement.

Frédéric FIRMIN