

LE STUDIO – PHILHARMONIE

Vendredi 8 novembre 2019 – 19h00

La Colonie
de l'espoir
Restitution du projet
de création musicale
collective *Studio 19*

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Pendant plusieurs mois d'intense préparation, *Studio 19* a réuni de jeunes habitants du 19e arrondissement et des artistes autour d'un projet de création. Grâce à ce projet, mené sous l'égide de la préfecture de la région d'Île-de-France, la Philharmonie de Paris a accueilli ces jeunes pour une expérience passionnante et a renforcé ses liens avec les associations, les structures sociales et les établissements scolaires de proximité, en collaboration avec l'académie de Paris et la Mairie de l'arrondissement.

Studio 19 fait partie d'un large dispositif initié par la préfecture de la région d'Île-de-France et lancé en 2016 par les ministères de la Culture et de la Ville, impliquant d'autres grands établissements publics culturels. L'objectif de cette mobilisation est de donner à vivre aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville un « autre possible », au contact de l'art et des créateurs ; il est, en retour, d'apprendre de la vitalité de la jeunesse, dans toute sa diversité, et de répondre à ses aspirations.

Parmi les nombreux jeunes rencontrés, une cinquantaine de filles et de garçons ont souhaité s'impliquer durablement dans le projet. Ils nous présentent aujourd'hui leur création musicale, s'appuyant sur différents moyens d'expression artistique : la pratique instrumentale, vocale, corporelle, les arts plastiques et les nouvelles technologies. Leur démarche a été guidée avec bienveillance par des artistes talentueux, fins pédagogues, qui ont accordé une importance toute particulière aux liens humains sans jamais négliger l'exigence artistique.

La pratique musicale collective est la marque de fabrique du projet éducatif de la Philharmonie de Paris, comme en témoignent les nombreux ateliers destinés aux enfants et aux familles et les quarante-cinq orchestres d'enfants Démos que nous avons déjà créés dans l'ensemble du pays. Nous sommes heureux de poursuivre notre intervention auprès des jeunes de plus de 14 ans dans une approche de développement personnel et de socialisation.

Laurent Bayle
Directeur général
Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Marie-Hélène Serra
Directrice du département Éducation et Ressources
Cité de la musique - Philharmonie de Paris

© IMAGINE PRODUCTIONS

Programme

La Colonie de l'espoir

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 – 19H00

La Philharmonie de Paris présente l'aboutissement de la troisième saison du projet *Studio 19* réunissant des jeunes du 19e arrondissement de Paris encadrés par des artistes professionnels.

Adjii, Aminata, Angélique-Liza, Bineta, Bolon, Fatma, Nouredine, Anthony, Cécilia, Diarry, Diata, Lyna, Yusuf, Tidiane, Keana-Heaven, Kévine, Modi, Seoud

Et les 25 élèves de la classe de 3^e2 du collège Georges Méliès, accompagnés de leur professeur d'éducation musicale Frédéric Lagès

Thierry Balasse, direction artistique

Muriel Bloch, conteuse

Martin Grandperret, danseur-chorégraphe

Boris Jean, plasticien, réalisation vidéo

Perrine Bailleux et Arthur Travert, musiciens intervenants de la Philharmonie de Paris

Christophe Philippe, technicien son

Fanny Lévy, régisseur de production

Jasmine Scheuermann, ingénieur du son

Philippe Letang, régisseur lumière

Rémi Lombardot, machiniste

Avec le concours de Oussama Chraïbi et Aurélie Sureau, musiciens intervenants de la Philharmonie de Paris, et Christophe Rosenberg, coordinateur pédagogique musiques actuelles et technologies

Le projet *Studio 19* est mené par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris dans le cadre du dispositif « Sortir du Cadre » initié par la préfecture de la région d'Île-de-France en 2016.

Avec le soutien financier de la préfecture de la région d'Île-de-France, du CGET, et la contribution du centre Paris Anim' Place des Fêtes.

En partenariat avec les collèges Mozart, Georges Méliès et Georges Rouault, le foyer Tandou, la Fondation Jeunesse Feu Vert, les centres d'animation Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier et Place des Fêtes, et le Centre culturel de rencontre départemental de l'abbaye de Saint-Riquier, et la collaboration de l'académie de Paris et de la Mairie du 19e arrondissement.

FIN DU CONCERT VERS 20H00.

Note d'intention

La Colonie de l'espoir

Face à la dégradation de la situation écologique sur la planète Terre, un groupe de jeunes gens a été choisi afin de constituer la « colonie de l'espoir ». Ils sont très jeunes et ont tous des champs d'intérêt différents : ils ont été choisis au hasard et doivent mener des expériences scientifiques sous les directives de Spero, l'ordinateur de bord. Le but de cette expérimentation est aussi de tester la cohésion du groupe grâce à la musique et à un objet totem que chacun s'est vu remettre au début de l'aventure.

Une base lunaire, véritable petite ville futuriste, a donc été construite entre 1977 et 2018. En 2019, le groupe a vécu pendant plusieurs mois dans ce cadre extraterrestre. Aujourd'hui, une conférence de presse est organisée pour que les Terriens puissent découvrir ce qui s'est passé pour cette colonie. Au cours de cette rencontre, les spectateurs pourront entendre le carnet de bord de la colonie, découvrir les préoccupations du groupe des Sélénites (habitants de la Lune), mais sans doute aussi d'autres éléments permettant de comprendre en quoi la musique, la danse, la poésie ont finalement été au cœur de cette aventure... On pourra également découvrir les premières images de cette ville futuriste.

En avant-propos, un autre groupe de jeunes proposera, à sa façon, un hommage à la mission Apollo 11, qui a vu le premier homme marcher sur la Lune.

À propos de *Studio 19*

« It's one small step for a man, one giant leap for mankind »

Notre but n'est pas de former de futurs artistes – même si certains le deviendront peut-être –, mais bien de laisser s'exprimer des préoccupations ou des aspirations personnelles à travers diverses approches artistiques et techniques. Il ne s'agit pas de mettre ces adultes en devenir dans une posture à tenir, à interpréter, il ne s'agit pas pour eux de jouer un rôle. Il s'agit plutôt d'imaginer une situation au sein de laquelle ils vont pouvoir s'investir à partir de ce qu'ils sont, chacun d'entre eux, et par la découverte de diverses pratiques qui vont leur révéler des talents qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Ils auront ainsi exploré l'écriture, la poésie, le conte, la musique électroacoustique, la percussion, le chant,

la danse, la création d'une maquette et la réflexion sur la mise en scène de tout ce qu'ils souhaitent partager avec un public. Et ils auront aussi eu la chance de s'exprimer en public à plusieurs reprises au cours de cette année de travail.

Et comme il s'agit aussi que l'audience soit réellement embarquée dans cette histoire où ils auront chacun mis un peu d'eux-mêmes, il faut des adultes bienveillants pour les guider jusqu'à ce moment d'aboutissement. Ce spectacle, encadré par l'équipe pédagogique, administrative et technique de la Philharmonie, développant une énergie rare, se passera une fois encore dans un esprit exigeant, qui marquera leur mémoire et s'inscrira ainsi dans leur vie et dans leur avenir quel qu'il soit. Enfin, les jeunes de *Studio 19* auront eu la chance d'être accompagnés par des artistes engagés qui, comme moi, ont considéré que cette aventure avait la même importance que nos projets de créations habituels et qui, comme moi, auront le trac autant qu'eux ce soir.

Dans ce cadre bienveillant et tandis que cette nuit la Lune démarre un nouveau cycle, les jeunes de *Studio 19* font chacun un petit pas à l'échelle de leur vie mais, je l'espère, un grand pas vers leur propre humanité.

Thierry Balasse

Directeur artistique de *Studio 19*

“ Ce que j'aime dans ce projet ?
À vrai dire j'aime tout, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants différents : c'est assez varié et c'est ça qui fait la richesse de *Studio 19*. Les intervenants sont sympathiques. Ils le disent eux-mêmes, ils ne sont pas là pour nous crier dessus et on s'entend bien, on fait des choses qui nous plaisent. Ce projet m'a apporté plus de culture, de nouvelles connaissances et de l'amusement ! Je pense que je continuerai la musique après, en prenant des cours.

Tidiane, 14 ans

Le projet *Studio 19* La démarche éducative

© THIERRY BALASSE

L'activité musicale est au cœur de *Studio 19* : l'accent est mis sur la création sonore en studio, menée par Thierry Balasse et accompagnée par Christophe Rosenberg. Cette dernière est enrichie par des pratiques instrumentales et vocales encadrées par Perrine Bailleux et Arthur Travert, et une découverte de traditions musicales du monde, guidée par Aurélie Sureau et Oussama Chraïbi.

La mise en relation de la musique avec d'autres formes d'expression artistique – tels le conte et l'écriture poétique proposés par Muriel Bloch, le mouvement corporel découvert avec Martin Grandperret, ainsi que les arts plastiques et visuels pratiqués avec Boris Jean – développe les capacités créatives et l'ouverture culturelle de chaque participant. De plus, la pratique collective engage les jeunes dans une démarche de collaboration au sein d'un cadre bienveillant : elle aide chacun à trouver sa place dans le groupe, favorise les aptitudes relationnelles et participe à l'épanouissement personnel.

Les participants sont immergés dans le monde professionnel du spectacle, au moyen de stages réalisés dans différents services de la Philharmonie, notamment au sein du département Éducation et Ressources, du service des Relations avec le public et auprès des équipes techniques des salles de concert. En complément de l'activité artistique régulière, les participants sont invités à fréquenter les concerts et les expositions de la Philharmonie ou d'autres institutions culturelles parisiennes. Ils bénéficient également d'un accompagnement individualisé pour leurs projets professionnels et artistiques personnels, et peuvent disposer d'espaces de répétition à la Philharmonie ou bénéficier du prêt d'un instrument.

Les jeunes artistes

Grâce au partenariat établi avec des établissements scolaires, des centres d'animation et des foyers dans les quartiers concernés par le dispositif « Sortir du Cadre », la Philharmonie a fédéré des jeunes âgés de 14 à 19 ans autour de *Studio 19*. Depuis octobre 2018, le projet a concerné plusieurs centaines de personnes avec des niveaux d'implication différenciés. Un grand nombre de jeunes a découvert le projet et la création sonore lors de présentations ou de rencontres dans les locaux des structures partenaires. Des élèves d'écoles

« Ce que m'a appris cette aventure : avoir un œil neuf ! Ne jamais s'arrêter à ce qu'on sait mais toujours pousser plus loin. C'est comme quand on apprend à jouer d'un instrument ou un style de musique, il faut se dire au bout d'un moment : je gère celui-ci, je vais passer à celui-là, je vais tester. Ce qui est assez bien avec *Studio 19*, c'est qu'on apprend des choses de notre plein gré en observant, avec beaucoup de liberté.

Seoud, 17 ans

élémentaire et des proches des participants ont assisté à des restitutions intermédiaires du travail de création, en avril, en mai et en juillet 2019.

Une centaine de jeunes a participé à un atelier d'initiation à la pratique musicale et au mouvement corporel et, parmi eux, une cinquantaine a fréquenté les ateliers hebdomadaires visant à préparer la création collective. Des stages ont aussi été organisés au sein de lieux culturels partenaires pendant les vacances scolaires.

Grâce à l'ensemble de ces actions, les jeunes ont vécu des expériences artistiques et personnelles marquantes, qui ont renforcé le collectif et posé les bases de ce spectacle. La danse, les arts plastiques et les textes écrits par les participants fusionnent avec les univers sonores créés et arrangés collectivement.

En préambule, une classe de 3e du collège Georges Méliès présente un hommage à la mission Apollo 11, fruit de plusieurs ateliers d'improvisation musicale menés par Arthur Travert.

Studio 19 dans le 19e arrondissement de Paris

Depuis la première saison de *Studio 19* en 2016-2017, le partenariat avec les acteurs sociaux et les établissements scolaires du 19e arrondissement s'est consolidé, donnant une visibilité au projet de plus en plus importante sur le territoire. La relation entre la Philharmonie, ces structures partenaires et leurs publics est ainsi, chaque année, plus riche en rencontres et en échanges. Ces publics se sont vu proposer des concerts, des expositions à la Philharmonie, des ateliers d'initiation menés dans les structures partenaires, ainsi qu'une présence régulière de la personne chargée de projet social dans leurs murs à des fins d'information. Les modes d'action mis en place avec ces partenaires se sont diversifiés en tenant compte des particularités et des types d'accueil de chaque structure.

La Philharmonie de Paris tient particulièrement à remercier la Mairie du 19e arrondissement, l'académie de Paris, les collèges Georges Rouault, Mozart, Georges Méliès et Edmond Michelet, le foyer Tandou, les centres d'animation Paris Anim' Place des Fêtes et Solidarité Angèle-Mercier, le service de prévention spécialisée de la Fondation Jeunesse Feu Vert et la Mission Locale du 19e arrondissement.

Les équipes

Au sein du département Éducation et Ressources de la Philharmonie, une équipe réunissant des compétences musicales, pédagogiques, sociales et de gestion de projet est au service de *Studio 19* :

Hélène Schmit, cheffe de projet éducatif

Marie-Ève Michard, chargée de projet social

Caroline Heudiard, assistante de projet

Adélie Denizot, service civique

Christophe Philippe, technicien son

Damien Philipidhis, technicien son

Christophe Rosenberg, coordinateur pédagogique musiques actuelles et technologies

Luciana Penna-Diaw, responsable éducative, musiques de tradition orale et interculturalité

Marie-Hélène Serra, directrice du département Éducation et Ressources

Ondine Garcia, directrice adjointe du département Éducation et Ressources

Au sein de la Direction technique, les équipes accompagnent les participants dans la création :

Jean-Rémi Baudonne, directeur technique des salles

Thomas Segarra, directeur de scène

Gérard Police et Jérémie Bobichon, régisseurs

Les équipes de la Direction technique, des Relations avec le public et de la DETL encadrent certains jeunes durant leurs stages réalisés à la Philharmonie.

© THIERRY BALASSE

Thierry Balasse

Thierry Balasse est metteur en sons et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur sur synthétiseurs, objets sonores et bagues larsen, réalisateur sonore pour la scène et le disque. Percussionniste autodidacte, il travaille pour le théâtre en mêlant percussions, synthétiseurs et échantillonneur, après sa formation de technicien son à l'ENSATT. De cette expérience avec le théâtre, il garde un goût prononcé pour les liens possibles entre les mots et la musique. Sa rencontre avec Christian Zanési en 1989 sera déterminante, de même que, quelques années plus tard, avec Pierre Henry, avec qui une relation de confiance s'établit, amenant Thierry Balasse à créer ses toutes dernières œuvres sur orchestres de haut-parleurs. Dans ses compositions personnelles, Thierry Balasse cherche à renouer avec la musique concrète (marquée par

la matière sonore, l'improvisation et l'acceptation de ne pas tout maîtriser) en développant parfois de nouveaux instruments (les bagues larsen, par exemple, ou une batterie de tabourets), en jouant avec l'espace par la multidiffusion, en utilisant un instrumentarium toujours instable, les vieux outils analogiques (synthétiseur Minimoog, chambre d'écho à bande, réverbération à ressort...), l'ordinateur, et toujours les mots, la poésie. Avec la compagnie Inouïe, il crée de nombreux spectacles : *La Face cachée de la lune*, *Concert pour le temps présent*, *Cosmos 1969* ou encore, pour le jeune public, *Le Journal d'un chat assassin*, *Voyage au centre de l'oreille* et *Le Voyage supersonique*. Thierry Balasse est directeur artistique de la compagnie Inouïe et compositeur en résidence au Dôme Théâtre d'Albertville.

Muriel Bloch

Muriel Bloch raconte depuis 1979. Le plus souvent en musiques, en France et à l'étranger. En français, en anglais et en portugais. En tous lieux et pour tout public. Son répertoire est éclectique et mouvant : des récits empruntés aux quatre coins du monde. Mythes, légendes, contes populaires, récits urbains inventés in situ. Son credo : *Hélas donc en avant ! Conter, c'est déménager, secouer,*

caresser l'auditoire, pour l'embarquer dans un monde ailleurs... Faire de chaque fois une fois, et parfois une fois seulement, défendre l'idée d'une performance. Elle anime régulièrement des ateliers autour de la pratique du conte, propose des conférences contées. Elle a publié, traduit, enregistré une cinquantaine de recueils de contes du monde, parus chez différents éditeurs (Gallimard /

Giboulées, Thierry Magnier, Le Seuil jeunesse, Albin Michel, Syros, Didier Jeunesse, Hatier, naïve, Hélim, JBZ, Circonflexe, Magnard, Le Robert...) Elle est l'auteur d'un essai – *La Sagesse de la conteuse* (Jean-Claude Béhar Éditions / L'œil 9) – et d'un roman – *La Saga des Marquises*,

co-écrit avec Marie-Pierre Farkas (Ed Hélim). Son dernier CD : *Dans le ventre d'Anansi*, OuiDire. Son dernier spectacle jeune public à la Cité de la musique : *Cocozumba, mythe afro-cubain*, d'après Lydia Cabrera, avec les musiciens Fred Costa, Vladimir Kudryatsev, Diana Huidobro.

Martin Grandperret

Pratiquant les arts martiaux à haut niveau depuis l'enfance, Martin Grandperret découvre la danse contemporaine à l'université. Formé par Anne-Marie Porras, il intègre sa compagnie pour la création de deux pièces, point de départ d'un parcours hétéroclite fait de collaborations avec de nombreux chorégraphes et metteurs en scène (Sylvie Pabiot, Stefanie Batten Bland, Alex Lutz, Virginia Heinen, Enrico Tedde, Damiano Foà, Catherine Dreyfus, Perrine Maurin, Sylvain Groud, Serge Ricci...). Ces expériences contribuent à lui inspirer une danse très personnelle, influencée par des techniques diverses allant de la danse théâtre au modern, en passant par les arts martiaux. Il a récemment créé sa propre compagnie, La Nébuleuse de Septembre, avec laquelle il initie un travail pédagogique en milieu hospitalier, mais aussi auprès d'amateurs. La compagnie ébauche en 2017 sa première création, *Les autres Soi*, en

compagnie du saxophoniste Samy Thiébault. Ces dernières années, Martin Grandperret établit, en tant que chorégraphe et pédagogue, de nouveaux partenariats (Cours Florent, Théâtre-Sénart, scène nationale, et Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France). Il est également assistant du chorégraphe Sylvain Groud sur différents projets, dont *Music for 18 Musicians*. En janvier 2018, dans le cadre d'une production de l'Académie de l'Opéra de Paris, il signe la chorégraphie de *Sex'y*, spectacle mis en scène par Marie-Ève Signeyrole. Il poursuit cette collaboration et accompagne la mise en scène de *Nabucco*, en tant que chorégraphe, pour l'Opéra de Lille et l'Opéra de Dijon.

Boris Jean

Boris Jean est un artiste plasticien, photographe et réalisateur (*Les Épaves*, Grand prix du Festival d'Avoriaz), chef décorateur pour le spectacle vivant (Vincent Dupont, Julie Bonnie...). Influencé par Jean Giraud aka Mœbius, avec lequel il collabora, il bâtit LittleBig, un monde imaginaire miniature, avec de simples objets recyclés (Galerie Géraldine Banier). L'économie de moyen et le recyclage artistique sont au cœur de ses ateliers pour enfants et adolescents (Atelier Boris Jean). En partenariat avec l'ESA et la NASA, il vient par ailleurs de créer l'Astrolabe Experience, installation mobile qui invite à survoler la planète, révélant ainsi sa beauté et sa fragilité.

© THIERRY BALASSE

Licences E.S. n°1-1083294-1-1041550-2-1041546-3-1041547 • mp.rimeur BAF