

LE STUDIO – PHILHARMONIE

Lundi 22 novembre 2021 – 19h

Au tout début... était le son

Concert de restitution du projet de
création musicale collective *Studio 19*

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Studio 19 réunit des jeunes habitants du 19e arrondissement et des artistes autour d'un projet de création collective. Pour l'édition 2021, sous la direction artistique de Jean-François Vrod, les jeunes se sont inspirés de mythes et légendes qui racontent l'origine de la musique et des instruments.

Ce concert de restitution présente le fruit du travail mené pendant plusieurs mois. Depuis février, un groupe de jeunes a suivi assidûment des ateliers hebdomadaires tout en s'adaptant aux contraintes de la crise sanitaire. Des séances à distance ont été mises en place au printemps pendant les quelques semaines du confinement afin de leur permettre de poursuivre leur initiation à la pratique artistique. Reporté en juillet, le stage annuel hors-les-murs s'est déroulé au Centre Culturel de Rencontre de la Cité du Mot dans la Nièvre. Le groupe s'est alors consolidé et les premières bases du spectacle ont été posées. Depuis le mois de septembre, deux classes des collèges Georges Méliès et Edmond Michelet de la Cité éducative Paris XIX Ouest ont rejoint le projet. Aujourd'hui, c'est sur la scène du Studio de la Philharmonie de Paris que les jeunes parachèvent cette réalisation collective.

Studio 19 s'inscrit dans un large dispositif initié par la préfecture de la région d'Île-de-France, lancé en 2016 par les ministères de la Culture et de la Ville, en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'objectif de cette mobilisation est de donner aux jeunes une expérience au contact de l'art, des créateurs et d'apprendre, en retour, de la vitalité de la jeunesse. Grâce à ce projet, la Philharmonie de Paris a renforcé ses liens avec les associations, les structures sociales et les établissements scolaires de proximité.

Olivier Mantei

Directeur général
Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Marie-Hélène Serra

Directrice du département Education et Ressources
Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Programme

Au tout début... était le son

LUNDI 22 NOVEMBRE – 19H

La Philharmonie de Paris présente l'aboutissement de la cinquième saison du projet *Studio 19* réunissant des jeunes du 19e arrondissement de Paris et une équipe d'artistes et de pédagogues.

Abdoul-Torres, Ambre, Arnaud, Assadullah, Atchi, Julie, Keana-Heaven, Keylia, Malick, Marianne, Mirian, Papiss, Ruth, Yasmine

Et les 42 élèves des classes de 3e des collèges Georges Méliès et Edmond Michelet.

Jean-François Vrod, directeur artistique

Marc Archambault, chef de chant

Martin Grandperret, danseur-chorégraphe

Ariane Lysimaque, violon

Le projet *Studio 19* est mené par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris au sein 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 et de l’ANCT, de la Cité Éducative Paris XIX Ouest et la collaboration de l’académie de Paris et de la Mairie du 19e arrondissement.

En partenariat avec la Cité Éducative Paris XIX Ouest (collèges Georges Méliès et Edmond Michelet), la Mission Locale via le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse, les collèges Mozart et Rouault, les Foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance Tandou et Moissons Nouvelles, le foyer L’Agenda-Groupe SOS, les Clubs de prévention Curial-Cambrai, Rébéval et Place des Fêtes de la Fondation Jeunesse Feu Vert, le centre d’animation Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier et le Centre Culturel de Rencontre de la Cité du Mot.

FIN DU CONCERT DE RESTITUTION VERS 20H.

© WILLIAM BEAUCADET

Note d'intention

« Au tout début... était le son »

Dans l'imaginaire des peuples de la Terre se manifeste la puissance de la musique. Leurs mythes et légendes expliquent la naissance des instruments. C'est parfois même la création du monde qui s'explique par le pouvoir du son. Par leur dimension universelle et leurs histoires captivantes, ces récits ont forgé des représentations symboliques ancrées dans nos mémoires. En les écoutant puis en les racontant à leur tour, les jeunes entrent dans le monde de la musique en investissant différents rôles. Avec le soutien des artistes et des pédagogues, ils apprivoisent les instruments (violon, alto, *sanza*, guitare, percussions), la voix, le corps et l'espace. Et, à partir de ces récits fondateurs, ils créent des formes concertantes mêlant narration, musique et mouvement.

À propos de Studio 19

Il y a toujours un grand risque à mener un projet de création collectif à partir d'un sujet qui vous tient fort à cœur. Comment être sûr que des jeunes aux parcours si divers vont s'en emparer ? Mon grand intérêt pour les récits des origines tient à ma conviction qu'ils ont la faculté de redonner à la musique une dimension qui dépasse celle de l'*entertainment*. C'est pourquoi, avec l'équipe artistique et pédagogique, nous avons mené un travail d'appropriation de cette matière narrative singulière, en l'incarnant par le geste musical et chorégraphique. Peu à peu, nous avons vu avec bonheur se révéler des talents, s'affirmer des personnalités, naître une écoute de soi, des autres, du son. Bref, ensemble, nous avons parcouru un chemin en *crescendo*, nous nous sommes vus grandir. Et si au cours du voyage, chacune et chacun aura ressenti qu'une porte s'entrouvrirait, c'est que la route était la bonne.

Jean-François Vrod, directeur artistique de Studio 19

Verbatims

« Grâce à *Studio 19*, j'ai pu me surpasser, affronter le regard des autres, découvrir et m'améliorer dans certains domaines et surtout, dans la confiance en moi. Je recommande fortement ce projet à quiconque souhaite découvrir un nouvel univers et de nouvelles personnes. »

Ambre, 16 ans

« Je veux remercier tout le monde car c'est vraiment un super groupe, ça me fait faire plein de nouvelles choses, et ça change beaucoup de choses dans ma vie. Je tiens à remercier le projet et son organisation car je me sens vraiment bien ici, je fais confiance aux gens. Depuis que je viens à la Philharmonie, je parle aux gens alors qu'avant j'étais trop timide, donc vraiment merci beaucoup ».

Papiss, 15 ans

© GIL LEFAUCONNIER

La démarche éducative

Les découvertes et les apprentissages artistiques des jeunes sont orientés selon la vision du directeur artistique Jean-François Vrod et en lien étroit avec l'équipe pédagogique du département Éducation et Ressources. Différents artistes et pédagogues interviennent en atelier : musiciens spécialistes des cordes frottées, des percussions et des contes traditionnels, chorégraphe, chef de chant...

Après une phase de sensibilisation et d'initiation, les jeunes approfondissent ces pratiques et s'essaient à l'improvisation en laissant libre cours à leur créativité. Petit à petit, en développant des compétences techniques et des capacités d'expression musicale et corporelle, ils se construisent une identité artistique individuelle et personnelle. Les échanges entre l'équipe pédagogique et artistique et les jeunes sont fondés sur la confiance mutuelle et la volonté de construire ensemble le temps final sur scène.

En parallèle de l'activité artistique régulière, les jeunes peuvent bénéficier d'un accompagnement individualisé pour leurs projets professionnels, d'espaces de répétition à la Philharmonie de Paris ou du prêt d'un instrument.

Ils sont également invités à fréquenter les concerts et les expositions de la Philharmonie de Paris. Ils ont notamment assisté à un concert donné par l'orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, avec la chanteuse lyrique Sabine Devieille. Cette soirée fut l'occasion pour les jeunes d'échanger avec le chef d'orchestre et une violoniste sur leur rapport à la musique et à la scène. Un beau moment d'émotion et de partage.

Le projet *Studio 19* Les jeunes artistes

Grâce aux partenariats établis avec des structures des champs socio-culturel et éducatif du 19e arrondissement, la Philharmonie de Paris a fédéré des jeunes âgés de 14 à 25 ans autour de *Studio 19*. Depuis 2016, le projet a touché plusieurs milliers de personnes avec des niveaux d'implication différenciés.

Un grand nombre de jeunes a découvert le projet et la création musicale lors de présentations ou de rencontres dans les locaux des structures partenaires. Une centaine de jeunes a participé à des ateliers de sensibilisation et de pratique musicale, et parmi eux, une trentaine a fréquenté les ateliers hebdomadaires visant à préparer la création collective.

Grâce à l'ensemble de ces actions, les jeunes ont vécu des expériences artistiques et personnelles marquantes, qui ont renforcé le collectif et soutenu le processus de création du spectacle.

Studio 19 dans le 19e arrondissement de Paris

Depuis la première saison de *Studio 19* en 2016-17, les partenariats avec les acteurs socio-culturels et les établissements scolaires du 19e arrondissement se consolident, donnant une visibilité au projet de plus en plus importante sur le territoire.

Pour cette édition de *Studio 19*, la Philharmonie de Paris s'est associée aux collèges Georges Méliès et Edmond Michelet, deux établissements publics d'enseignement secondaire, membres de la Cité Éducative Paris XIX Ouest qui englobe les quartiers « Stalingrad-Riquet » et « Michelet-Alphonse Karr - Rue de Nantes », ainsi que le quartier « Flandre ».

Depuis 2019, la relation avec le site Paris-Est de la Mission Locale prend la forme de deux journées de rencontres métiers *in situ*, qui peuvent ensuite se poursuivre pour certains jeunes par un stage au sein des équipes de l'établissement. Lors de ces journées, ils prennent part à un atelier de création musicale en studio, proposition propice à des échanges avec les professionnels autour des métiers du son. La découverte se poursuit à la Médiathèque où les jeunes abordent les métiers de la musique. Un temps de rencontre avec plusieurs professionnels de la Philharmonie de Paris, représentatifs d'une diversité des métiers de la culture, vient clore la journée. A l'issue de ces échanges, certains jeunes poursuivent leur relation avec la Philharmonie en rejoignant les ateliers hebdomadaires de *Studio 19*.

Les équipes

Au sein de la Cité Éducative Paris XIX Ouest :

Fabrice Caracciolo, professeur d'éducation musicale du collège Edmond Michelet

Frédéric Lagès, professeur d'éducation musicale du collège Georges Méliès

Soutenus par **Caroline Le Pape**, professeure de lettres et **Amélie Tastet**,
professeure documentaliste

Boris Calabrese, chef d'établissement du collège Georges Méliès

Brahima Sangaré, chef d'établissement du collège Edmond Michelet

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

Mélie Fraise, **Mathieu Insa**, cordes frottées

Amour Makouaya, sanzas, ngomas, et contes d'Afrique centrale

Lamine Sow, percussions d'Afrique de l'Ouest

Christophe Philippe, technicien son

Alissa Sylla, technicienne son

Marie-Line Arragon, cheffe de projets éducatifs, chargée de médiation junior

Julien Richard, assistant de projet

Christophe Rosenberg, coordinateur pédagogique musiques actuelles et technologies

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

Julien Baron et **Juliette Mignée**, techniciens plateau

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 jeunes :

Jean-Rémi Baudonne, directeur technique et régie de salles

Thomas Segarra, directeur de scène

Nathalie Berthier et **Jérémy Bobichon**, régisseurs de production

Jasmine Scheuermann, régisseuse son

Aurélien Kerzanet, régisseur lumière

Benjamin Guiraud et **Clément Mathieu**, régisseurs plateau

Mathieu Nogues et **Mylène Graud**, captation son

Certains anciens jeunes de l'édition 2020 ont également soutenu les jeunes de cette année dans les derniers temps de préparation de ce concert de restitution.

Jean-François Vrod

Violoniste, compositeur issu des musiques traditionnelles françaises, il commence à jouer du violon à l'adolescence en fréquentant le Folk-Club parisien « Le Bourdon ». Il entreprend alors ses premières collectes sur les traditions orales des montagnes du Massif Central (Cantal, Haute-Loire) puis au sein de La colonie auvergnate de Paris. Préoccupé dans son travail tout autant par la valorisation des savoirs liés au répertoire collecté (il est co-fondateur des groupes « Café-Charbons », « Compagnie Chez Bousca », « Trio Violon ») que par un prolongement contemporain du geste particulier du musicien traditionnel, sa route est jalonnée de nombreux projets de création et de rencontres artistiques. Ainsi, il collabore ou croise à l'occasion de différents projets : Dominique Pifarely, Régis Huby, Chris Wood,

Chris Joris, Alain Savouret, Abbi Patrix, Fantazio, Denis Charolles et la Campagne des musiques à ouïr, Jean-Paul Goude, Frédéric Le Junter, Frédéric Aurier et Sylvain Lemètre au sein du trio La Soustraction des fleurs, le quatuor Bela, le Gmea d'Albi pour deux commandes d'état, Olivier Mellano, François Jeanneau, l'Ina-Grm, l'Imeb à Bourges, Jean Pierre Drouet, Fred Gastard, Jean Luc Faffchamps (Ensemble Ictus), Le Surnatural Orchestra, Le théâtre Athénor CNCM de Saint Nazaire, le GMEM/ CNCM de Marseille... Ses deux derniers enregistrements avec le trio « La Soustraction des fleurs » sont publiés par Radio France au Label Signature, le troisième chez Umlaut records. Il est à la direction artistique du projet Studio 19 depuis l'année 2020.

Martin Grandperret

Martin Grandperret pratique les arts martiaux à haut niveau depuis l'enfance, mais c'est à l'université qu'il découvre la danse contemporaine. Après un passage dans le centre de formation professionnel d'Anne-Marie Porras en 2003, il démarre une carrière de danseur interprète riche en rencontres. Parmi les chorégraphes et les metteurs en scène avec lesquels il collabore, on retrouve Sylvie Pabiot, Stefany Batten Bland, Alex

Lutz, Virginia Heinen, Damiano Foa, Catherine Dreyfus, Perrine Maurin, Sylvain Groud, Serge Ricci, Lionel Begue... Il sera exclusivement danseur interprète pendant plus de 10 ans. Toutes ces expériences ont contribué à inspirer une danse très personnelle, qui utilise librement des techniques diverses issues de ses pratiques de la danse, du théâtre et des arts martiaux. Ces dernières années, en parallèle de son travail

personnel, il rencontre et collabore avec plusieurs artistes et metteurs en scène, et intervient en tant que chorégraphe pour différentes institutions comme le Théâtre Scène National de Senart, le CCN de Roubaix, la Philharmonie de Paris ou bien les Cours Florent, où il enseigne ponctuellement. Parmi ces rencontres, il y a notamment celle avec Marie-Eve Signeyrole avec qui il travaille en tant que chorégraphe et assistant au mouvement sur « Sex'y », production de l'Académie de l'Opéra national de Paris, ainsi que sur « Nabucco » pour l'opéra de Lille et l'opéra

de Dijon, et plus récemment « Fredegonde » pour l'Opéra de Dortmund. Il démarre aussi ses propres projets chorégraphiques en s'appuyant sur sa compagnie « la Nebuleuse de Septembre ». Il ébauche sa première création « Les autres Soi » en compagnie du saxophoniste Samy Thiébault et de la danseuse Anusha Emrith. Deux projets sont actuellement en cours de création : « La Promesse », solo pour un interprète et « L'Exercice du super héros », pièce pour un comédien et un danseur.

Marc Archambault

Après des études scientifiques, il s'oriente définitivement vers la musique et suit une formation à l'ENM de la vallée de Chevreuse, un perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en diction lyrique allemande (Volker Haller), en diction lyrique italienne (Paolo Zedda) et en chant (Robert Dumé). Il se spécialise ensuite à la Musik Hochschule de Cologne. Il étudie le chant classique avec, entre autres, Jocelyne Taillon-Skander, Gilles Denizot, Raphael Sikorsky et Christophe Le Hazif. Lauréat de plusieurs concours (Leopold Bellan, Musica), il débute d'abord dans les chœurs de l'Orchestre de Paris, puis s'oriente vers une carrière de soliste. Il travaille sous la direction

de nombreux chefs (Frédéric Chaslin, Pierre-Michel Durand, Christoph Eschenbach, Rafael Frühbeck de Burgos, Yutaka Sado, Alessandro Tedeschi, Pierre Boulez, Richard Hickox, Patrick Marco, Alessandro Tedeschi, Eivind Gullberg Jensen, Jean-Claude Casadesus, Pierre-Michel Durand, Federico Betussi, Fernando Albinarate, Ricardo Araujo) et son large répertoire l'amène à chanter aussi bien en récital que dans des opéras du répertoire baroque, belcantiste ou contemporain. Il se dirige récemment vers la musicothérapie en obtenant un Diplôme d'Université à Paris V et une spécialisation en musicothérapie au Centre d'Études et d'Expression de l'hôpital Sainte-Anne à Paris.

© WILLIAM BEAUCARDET

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESCONCERTS.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR