

LE STUDIO – PHILHARMONIE

Vendredi 26 octobre 2018 – 19h

COSMIC CONNECTION

Restitution du projet de création sonore collective *Studio 19*

Jeunes du 19e arrondissement de Paris

Thierry Balasse, direction artistique

Martin Grandperret, danseur-chorégraphe

Fred Griot, poète

Éric Groleau, musicien

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Monter un spectacle, c'est associer des personnes pour créer une œuvre commune. C'est créer une micro-société provisoire rassemblant des talents, au service d'un projet. Monter un projet, c'est savoir écouter le désir des artistes en herbe qui seront au plateau, être à l'écoute de l'enthousiasme, favoriser le travail nécessaire, accompagner les renoncements éventuels. Cela demande de les suivre avec bienveillance pour qu'ils s'étonnent eux-mêmes et c'est finalement, tous ensemble, construire un univers éphémère sensible, à partager. Ne pas dessiner cet univers à leur place, seulement leur rappeler où sont les points cardinaux, accepter pour les artistes accompagnants de jouer le rôle de la boussole et laisser s'imposer le chemin.

Thierry Balasse

Être sur scène est déjà un acte de danse en soi. Prendre conscience de son corps, de ses mouvements, de l'espace, des autres, voilà un des aspects du travail auquel ce groupe de jeunes artistes s'est confronté. Ne pas se regarder mais être là, présent à soi-même et aux autres, sans jugement, sans appréhension, tel était l'enjeu pour pouvoir envoyer le message le plus sincère possible. Nous avons travaillé autour de leurs gestes, et en assemblant leurs propositions, ils ont créé des déplacements, des intentions, des présences... une danse.

Martin Grandperret

Nous avons accompagné les jeunes vers la réalisation d'un objet artistique qui puisse également constituer une réalisation de soi et dont ils puissent être fiers. Ils ont, je crois, saisi cette chance et y ont investi tout du long énergie, élan et inventivité.

Fred Griot

De Platon – « Si on veut connaître un peuple il faut écouter sa musique » – à Bob Marley – « La musique peut rendre les hommes libres »... Pour le projet Studio 19, la musique a été envisagée comme une exploration des mondes sensibles. Nos mondes intérieurs qui, de façon collective, sont donnés à entendre par la création de paysages sonores. Et ceux des autres... des autres mondes, quels sont-ils ? Peut-on les faire coexister avec les nôtres ? Peuvent-ils entrer en résonnance ? Par nature, la musique est l'art de jouer avec les sons. Elle est également une discipline artistique au grand pouvoir d'induction émotionnelle. Dans notre corps, nos pensées, nos souvenirs... C'est dans cette dynamique que les jeunes se sont investis et associés pour la création de cette expérience. Que ce soit dans la découverte de pratiques instrumentales nouvelles, dans l'utilisation de la voix ou dans la mise en mots de leurs élans poétiques. Nous avons pu assister à l'émergence de personnalités émerveillées par l'art, l'art de jouer ensemble, et libres de toutes idées préconçues. Les jeunes se sont engagés en abandonnant leurs limites et en dépassant leurs convictions.

Éric Groleau

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2018 – 19H

LE STUDIO – PHILHARMONIE

COSMIC CONNECTION

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

Jackson	Astou
Jonathan	Oumou
Mohamed	Keana-Heaven
Elijah	Inès
Aïcha	Youssouf
Adrien	Evan
Kodou	Seoud
Amina	Rayen

Et les 22 élèves de la classe de 3e 2 du collège Georges Méliès, accompagnés par leur professeur de musique Frédéric Lagès

Thierry Balasse, direction artistique
Martin Grandperret, danseur-chorégraphe (Compagnie MAD / Sylvain Groud)
Fred Griot, poète
Éric Groleau, musicien

Christophe Philippe, technicien son
Benjamin Guiraud, Émilie Heinrich, régisseurs de production
Jasmine Scheuermann, ingénieur du son
Agathe Patonnier, Yannick Stevant, régisseurs lumière

Le projet *Studio 19* est mené par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris dans le cadre du jumelage avec la Zone de Sécurité Prioritaire du 19e arrondissement - 2016-2018.

Avec le soutien financier de la préfecture de la Région Île-de-France, du CGET et du cercle d'entreprises mécènes Prima la Musica, et la collaboration de la Mairie du 19e arrondissement et de l'Académie de Paris.

En partenariat avec les collèges Sonia Delaunay, Mozart et Georges Méliès, le lycée Hector Guimard, le centre d'animation Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier, les foyers Moissons Nouvelles et Tandou, le Centre Culturel de Rencontre de l'abbaye de Saint-Riquier.

FIN DE LA RESTITUTION VERS 20H.

Pendant plusieurs mois d'intense préparation, *Studio 19*, fruit du jumelage de la Philharmonie de Paris avec les élus et les acteurs du 19e arrondissement de Paris, a réuni des jeunes habitants de ce territoire et des artistes autour d'un projet de création.

À travers cette expérience passionnante, la Philharmonie, où se côtoient une grande diversité d'esthétiques musicales, a ouvert ses portes à ces jeunes et renforcé ses liens avec les associations, les structures sociales et les établissements scolaires de proximité, en collaboration étroite avec la Mairie de l'arrondissement.

Studio 19 fait partie intégrante d'un large dispositif 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 de ces territoires un « autre possible » au contact de l'art et des créateurs ; il est, en retour, d'apprendre de la richesse que ces quartiers nous offrent et de répondre aux aspirations de la jeunesse dans toute sa diversité.

Studio 19 a touché durant les douze derniers mois près de 700 jeunes à différents titres dans le cadre d'ateliers d'initiation à la création sonore en studio ou encore de temps d'échanges relatifs au projet. La restitution d'aujourd'hui présente la création de 39 filles et garçons qui ont souhaité s'impliquer durablement dans une dynamique de création collective centrée sur la musique et ouverte à différentes pratiques (instrumentales, vocales, corporelles et associées aux nouvelles technologies). La démarche artistique de ces jeunes a été accompagnée et orchestrée par le musicien et réalisateur sonore Thierry Balasse – formé également aux métiers de la scène – et encadrée par le percussionniste Éric Groleau. Elle se nourrit d'une approche poétique et littéraire impulsée par Fred Griot, poète-interprète, et d'un travail corporel conduit par le danseur-chorégraphe Martin Grandperret. Cette équipe artistique pluridisciplinaire, attentive aux besoins et aux talents de chacun, a été soutenue par l'intervention de nombreux musiciens-pédagogues.

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 trente-cinq orchestres d'enfants Démos que nous avons déjà créés dans l'ensemble du pays. Nous sommes heureux d'élargir notre champ d'intervention en approfondissant nos liens avec 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

Cosmic Connection

Pour créer un spectacle avec des adolescents qui ne connaissent pas encore leurs talents, il faut leur laisser un espace de liberté, un espace où s'effacent les jugements, où la bienveillance est la seule règle et où l'expérimentation permettra à chacun, lentement, progressivement, de trouver son ou ses rôles dans un projet commun. Mais il faut aussi leur apporter la garantie que le spectacle les mettra en situation valorisante, il faut que la forme finale relève de la même exigence qu'une production professionnelle habituelle. Il faut leur proposer un contexte de jeu avec ses règles, celles du jeu en commun, du jeu « ensemble » face à un public, et pour cela établir une relation de confiance et proposer au départ un espace où tout est possible.

Et pour que la relation au public ne soit pas un frein, une question trop importante et limitant les expériences, les recherches, nous avons choisi de ne pas seulement nous adresser à vous, les terriens. Pour quitter les préjugés, pour que les jeunes artistes se sentent libres, totalement libres, sans style imposé, sans forme standard, nous avons choisi d'ouvrir notre proposition scénique en l'orientant vers l'expérience scientifique de façon à aller au-delà de notre petite planète.

Depuis plusieurs mois, tous ces jeunes réfléchissent au message qu'ils souhaiteraient adresser à une civilisation extraterrestre. Cela vous fait sourire... Pourtant, en faisant cela, nous répondons à une demande du programme SETI, dispositif scientifique bien réel et tout à fait sérieux. Depuis les années 1960, des scientifiques mobilisent régulièrement des moyens techniques pour tenter d'entrer en relation avec une éventuelle civilisation extraterrestre. Et parfois, ils demandent à des artistes de leur proposer un message, sonore, musical, qui témoignerait de notre présence dans l'univers. C'est ce que font nos artistes occasionnels ou en devenir, en proposant différents messages qui seront donc adressés à toute forme d'intelligence susceptible d'habiter l'univers. Des sons issus de nos paysages sonores terrestres, des textes très personnels mis en musique, des œuvres phare de notre répertoire classique pour le piano, une adaptation d'un titre célèbre de Bob Marley, des chorégraphies s'appuyant sur le souvenir... Autant de propositions travaillées avec des artistes accompagnant les jeunes et les aidant à organiser leurs mots, leurs voix, leurs sons, leurs mouvements, leurs gestes... leur présence au monde.

Grâce à une équipe artistique et pédagogique qui suit chacun, qui mobilise des moyens humains rares, nous vivons des moments forts avec des jeunes qui parfois confirment un talent émergent, parfois découvrent eux-mêmes que, oui, ils ont une voix, une parole, une musique, des mots, des gestes, un regard sur le monde qui peut être partagé, à condition de savoir le travailler, le répéter, le peaufiner, à condition de laisser de côté ses propres préjugés.

Thierry Balasse, directeur artistique
Projet *Studio 19*

Les jeunes artistes

Grâce au partenariat établi avec les collèges Sonia Delaunay, Georges Méliès et Mozart, le lycée Hector Guimard, le centre d'animation Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier et les foyers Moissons Nouvelles et Tandou, la Philharmonie de Paris a fédéré des jeunes âgés de 14 à 19 ans autour d'un projet de création. Au total, depuis octobre 2017, près de 700 jeunes ont été touchés à différents titres dans le cadre d'ateliers d'initiation à la création sonore en studio ou encore de temps d'échanges relatifs au projet. Ainsi, 115 jeunes ont participé à des ateliers d'initiation à la création sonore, 485 ont découvert la création sonore lors de présentations-rencontres ou de permanences dans les structures partenaires au moyen d'extraits sonores, de photos et de projections vidéo, et enfin 100 collégiens ont eu la chance d'assister à une restitution intermédiaire du travail de création.

Parmi tous ces jeunes, une quinzaine a suivi de façon très assidue des ateliers hebdomadaires d'initiation à la pratique musicale et à la création sonore en studio. Des stages organisés pendant les vacances scolaires leur ont offert l'occasion d'explorer le mouvement corporel avec Martin Grandperret, en lien avec l'environnement sonore et thématique de leur création collective. Le Centre Culturel de Rencontre de l'abbaye de Saint-Riquier (Somme), dédié aux écritures à l'ère numérique, a accueilli les jeunes en résidence : initiation à la pratique instrumentale et vocale, approfondissement de la relation au texte et à la voix, ateliers d'écriture et d'improvisation ont renforcé le collectif et posé les bases de l'expérience qu'ils présentent aujourd'hui. La danse, mais également les textes dont ils sont les auteurs, mis en voix avec Fred Griot, fusionnent avec les musiques créées et arrangées collectivement avec le concours d'Éric Groleau.

Parallèlement, des élèves du collège Georges Méliès, accompagnés par leur professeur de musique Frédéric Lagès, ont suivi plusieurs ateliers d'improvisation musicale menés par Éric Groleau et ont enregistré un « message sonore » intégré à la création collective.

Ces jeunes artistes ont vécu une expérience musicale et personnelle marquante qui aboutit aujourd'hui à la présentation de l'expérience *Cosmic Connection*.

Le Centre Culturel de Rencontre de l'abbaye de Saint-Riquier (Somme), partenaire de la Philharmonie de Paris, a accueilli les jeunes en résidence du 16 au 19 avril 2018.

La démarche éducative

L'activité musicale est au cœur du projet *Studio 19* : l'accent est mis sur la création sonore en lien avec les nouvelles technologies, enrichie de pratiques instrumentales et vocales et de la découverte de traditions musicales du monde (tambours *ngoma* du Congo). La mise en relation de la musique avec d'autres formes d'expression artistique, telles que l'écriture poétique et le mouvement corporel, favorise l'épanouissement des personnes au sein du collectif en développant les capacités créatives et relationnelles. Des stages dans différents services de la Philharmonie de Paris, notamment au sein du département Éducation et auprès des équipes techniques des salles de concert, immergent les jeunes dans le monde professionnel du spectacle. En complément de l'activité artistique régulière, les jeunes fréquentent les concerts et les expositions de la Philharmonie de Paris ou d'autres institutions culturelles parisiennes. Ils bénéficient d'un accompagnement individualisé pour leurs projets artistiques personnels et peuvent disposer d'espaces de répétition et de prêts d'instruments.

Au sein du département Éducation de la Philharmonie de Paris, une équipe aux compétences pédagogiques et musicales complémentaires est au service du projet :

Marie-Ève Michard, chargée de projet social

Hélène Schmit, chef de projet éducatif

Caroline Heudiard, assistante de projet

Adèle Duchatelet, service civique

Christophe Rosenberg, coordinateur pédagogique musiques actuelles et technologies

Christophe Philippe, technicien son

Damien Philipidhis, technicien son

Francesco Russo, intervenant musiques actuelles et création musicale en studio

Robert Mavula, intervenant tambours *ngoma* du Congo

Luciana Penna-Diaw, responsable des musiques traditionnelles

Département Éducation :

Marie-Hélène Serra, directrice

Ondine Garcia, directrice adjointe

Au sein de la Direction Technique, les équipes accompagnent les participants dans la création et encadrent certains jeunes durant leur stage dans les services machinerie, son, lumière :

Jean-Rémi Baudonne, directeur technique des salles

Thomas Segarra, directeur de scène

Gérard Police, régisseur général Philharmonie

Le projet *Studio 19* dans le 19e arrondissement de Paris

Depuis la première saison de *Studio 19* (2016-2017), le partenariat régulier avec les acteurs sociaux et les établissements scolaires du territoire a permis d'approfondir la relation entre la Philharmonie de Paris, ces structures-relais et leurs publics. Ces derniers se sont vu proposer des concerts, des expositions, des ateliers pédagogiques – dont certains encadrés par Thierry Balasse – et des parcours-découverte de la Philharmonie. Des enfants, des familles et des classes de collège ont ainsi été accueillis en semaine ou le week-end à la Philharmonie et ont participé à la dynamique de rencontre et d'échanges suscitée par le projet.

La Philharmonie de Paris tient particulièrement à remercier la Mairie du 19e arrondissement, l'Académie de Paris, les collèges Sonia Delaunay, Mozart et Georges Méliès, le lycée Hector Guimard, l'Espace de Vie Sociale Riquet-Stalingrad, le centre social de la Caisse d'Allocations Familiales, l'Espace Jeunes Flandre, les foyers Tandou et Moissons Nouvelles et les centres d'animation Paris Anim' Curial et Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier.

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, synthétiseur 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. 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 sans cesse de nouveaux instruments (les bagues larsen par exemple), 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 compositeur en résidence au Dôme Théâtre d'Albertville et artiste associé au Théâtre de la Renaissance d'Oullins.

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 crée récemment 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.

Fred Griot

Poète et interprète, Fred Griot mène un travail en poésie et en prose, via l'écrit, mais aussi par le trait, la trace, le web, l'édition et la voix (avec notamment le trio *parl#*). Il a édité une quinzaine de livres : *La pluie*, *Book 0* et *Refonder* chez Dernier Télégramme, *Cabane d'hiver*, *Visions*, *VIA* et *Du seul s'enfoncer* chez publie.net, *Plateau* chez Maelström... ainsi que deux disques, dont le dernier, *On trace*. Il se produit lors de lectures publiques, de concerts et de résidences artistiques (plus d'une centaine à Paris, Lyon, Marseille, Bratislava, Bruxelles, Québec, Moscou), et réalise plusieurs spectacles tels que *Jour de colère*, créé à Prague et à Budapest. Il a participé pendant plusieurs années aux éditions publie.net et au site remue.net, et a été chargé de cours en Écriture et édition numérique en université (masters Sorbonne, Poitiers). Quand il n'écrit pas, Fred Griot dirige un réseau de professionnels de l'escalade. Il possède également une longue expérience auprès des jeunes dans l'accompagnement et l'insertion.

www.fgriot.net

Éric Groleau

Éric Groleau est originaire du Poitou. Il débute la batterie en autodidacte à l'âge de 9 ans, puis rencontre Charles « Lolo » Bellonzi, qui deviendra son professeur de batterie. Cet apprentissage conduira Éric Groleau à jouer avec de grands jazzmen comme Johnny Griffin ou Maurice Vander. Parallèlement, dès l'âge de 14 ans, Éric Groleau est engagé dans différents orchestres accompagnant des artistes de variétés, ce qui lui permettra d'apprendre beaucoup du métier de musicien et de faire de multiples rencontres qui le conduiront à intégrer parallèlement différentes formations de jazz, rock et pop. En 1989, il entre au CNR de Poitiers où il étudie les percussions classiques et s'ouvre à d'autres formes musicales, notamment à la musique contemporaine. Il élargit alors ses pratiques instrumentales et

mêle celles-ci à l'improvisation. Depuis 1995, Éric Groleau s'est produit avec Claude Barthélemy, Dominique Pifarély, Louis Sclavis, Tim Bern, Marc Ducret, Ibrahim Maalouf, Médéric Collignon, Olivier Benoît, Sylvain Kassap, Hélène Labarrière, François Corneloup, Claude Tchamitchian... En 2001, il crée son premier groupe en tant que leader : le Quintet Comprovision avec Dominique Pifarély (violon), Sylvain Kassap (clarinette), Jean-Jacques Decreux (basson) et Éric Brochard (contrebasse). Depuis 2004, Eric Groleau est artiste associé de la compagnie Inouïe – Thierry Balasse, et participe à la plupart des créations de la compagnie. Les rencontres et les envies de découvrir amènent Éric Groleau à élargir son champ lexical de façon continue. Son approche très personnelle le pousse depuis plusieurs années à transmettre sa vision de la musique par le biais de cours, stages ou master-classes.

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
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)

01 40 32 30 02

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-RESA.FR

INDIGO (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

MAIRIE DE PARIS