

JAZZ & RAP

MUSIQUE, RÉCITS & POÉSIE URBAINE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

OU COMMENT
LES NOUVEAUX POÈTES URBAINS
FONT SUITE
AUX GRANDES FIGURES DU JAZZ

UN PROJET DE

L'Énergie

cie

LAMINE DIAGNE

SOMMAIRE

0 3 - 04

NOTES D'INTENTION

0 5

LE SPECTACLE

0 6 - 07

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

08

LA COMPAGNIE L'ÉNELLE
LE COLLECTIF KAY

0 9

LES ATELIERS

10

PARTENAIRES & CALENDRIER

11

CONTACTS

JAZZ& RAP

OU COMMENT

LES NOUVEAUX POÈTES URBAINS

FONT SUITE AUX GRANDES FIGURES DU JAZZ

NOTES D'INTENTION

Un jour j'ai découvert le rap, à 13 ans, assez tard, et lentement mais sûrement, j'ai tissé avec lui une relation forte, dans laquelle les mots, l'expression de ceux-ci, sont devenus transcendants, salvateurs, notamment à travers l'improvisation. Par de nombreuses rencontres, ma relation à la musique s'est élargie, et tous les styles musicaux sont devenus un terrain de jeu pour rapper. Le rap pur n'étant plus suffisant, il m'a fallu m'exprimer sur du rock, du jazz, du blues, du reggae, des musiques latines, et même pourquoi pas de la techno.

Le projet Jazz & Rap est pour moi l'opportunité de partager aux enfants les chemins qui m'ont mené à m'émanciper, et de ramener la musique à sa fonction primordiale, qui est libératrice. Raconter l'histoire du jazz et du rap, c'est raconter une prise de conscience sociale. C'est aussi raconter l'oppression et comment la créativité nous permet d'y échapper.

En usant du ressort de la chanson et de la narration, mêlant récit de vie et faits historiques, nous voulons éveiller la curiosité des enfants sur différents arts mais également leur confiance et leur compréhension d'eux-mêmes, et du monde qui les entoure.

Le blues, le jazz et le rap sont intimement liés dans une noce populaire et souvent mouvementée. Multi-culturalité, échanges, instinct, politique, business, pauvreté, les accompagnent dans leur union, mais plus que tout ce qui les rassemble, c'est cette volonté ancestrale de s'exprimer, même et surtout si la société ne le souhaite pas, qui se transmet historiquement de l'un à l'autre.

Ilan Couartou, rappeur

L'idée d'écrire avec un rappeur m'enchanté, l'univers poétique d'Ilan me touche parce qu'il raconte une ville, une vie vue à hauteur d'homme et je trouve dans ses textes une grande sensibilité. Je compte m'inspirer et de son quartier pour raconter l'éclosion d'une voix qui s'affirme, raconter son parcours : les nuits passées à « Freestyler » dans la rue, les premiers open mic...

Mon rôle en tant qu'auteur sera de bouturer de la fiction sur ce récit de vie afin de faire entendre la grande histoire de ces musiques - le rap, le jazz, le blues - porteuses de messages de liberté et de révolte.

Sur scène le rappeur et le beatboxer cuisinent en direct avec de vieux vinyles, ils convoquent les grandes figures du passé et les anecdotes incroyables qui ont ponctué leurs vies. Ils créent les samples et les instrus sur lesquels Ilan va poser son flow.

Ce spectacle est porteur d'un message fort pour le jeune public en lien avec la réalisation de soi, savoir se dire, puiser dans l'intime la matière de ses propres textes. Il est aussi un fil tiré entre les générations pour que ces courants musicaux que sont le rap, le hip hop, la trap, se reconnectent à l'histoire des mouvements d'émancipation des noirs américains. Histoire dont la jeunesse française se fait l'écho sans pour autant y avoir eu accès...

Lamine Diagne, auteur

J'ai commencé à composer des instrumentales hip-hop il y a une vingtaine d'années.

Mon premier album collectif (avec 3 amis du lycée) « JAZZ SAYZ », contient nombre de samples de jazz et de musiques de films français : Coltrane, Kezia Jones, les Éthiopiens, Ascenseur pour l'Echafaud (Art Blakey), Gainsbourg, etc.

Ce projet résonne donc comme une continuité dans mon travail et apparaît comme une chance de mettre à profit mes connaissances acquises pendant 20 ans de pratique.

Travailler autour de recherches sonores avec Lamine et Ilan, trouver des samples de jazz historiques ou inconnus, composer des instrumentales pour se prêter à la science des mots et du rap et mélanger le tout à la pratique du human beatbox.

Mes expériences autour de la culture hip-hop, du sample, du beatmaking et du beatbox vont pouvoir trouver leurs places dans un spectacle vivant qui se veut aussi médiateur de cette culture.

Enfin je pense que mon désir de partager et de transmettre l'amour du beatbox, comme à travers mon solo pour le jeune public : « L'histoire de petitk », est un lien essentiel pour l'écriture de ce spectacle.

Nous allons montrer comment fabriquer de la musique, la sampler, la scratcher, la chanter, et se l'approprier.

J'aimerais enfin que ce spectacle soit aussi l'occasion de montrer aux enfants comment la musique, bien avant son aspect commercial, joue un rôle important dans l'histoire de notre société et comment elle y apporte du lien, communautaire, politique ou spirituel.

Joos, beatboxeur & compositeur

LE SPECTACLE

À la manière d'un conte, et sous forme de récits dressant le portrait de grandes figures tutélaires, ce spectacle destiné au Jeune Public, permet de retracer le fil d'une histoire de la musique remontant à l'origine du jazz, depuis les premiers chants d'esclaves, jusqu'aux cultures urbaines.

Sur scène Ilan Couartou, raconte la force des "work songs", ces chants de travail "a cappella", dont le langage codé inventé par les esclaves, accompagnait la récolte du coton et de la canne à sucre. Cette pratique musicale est l'écho de leur terre mère, l'Afrique, dont ils sont originaires. Car entre 1619 et 1808, ce sont plus de deux millions de personnes qui vont être réduites en esclavage. Coupés de leurs familles, de leur langue, de leur propre nom, ils vont se réinventer des liens communautaires qui ne peuvent plus être ceux de l'Afrique. Ainsi naissent les chants de travail, eux-mêmes à l'origine des Negro Spirituals.

De cette matrice africaine, peu à peu va émerger le jazz. En un siècle, nourrit de Gospell, de Ragtime, de Blues, mixant l'apport des brassbands, des fanfares de la Nouvelle-Orléans, le jazz va traverser toute l'histoire des Etats-Unis. De l'esclavage à l'émancipation, il accompagne les mouvements pour les droits civiques des afro-américains.

Ainsi, par le prisme de récits de vie de ses grandes figures (Louis Amstrong, Charlie Parker, Miles Davis...) ponctués d'écoutes, se révèle l'histoire du jazz (swing, be bop, free jazz, hard bop, jazz fusion...) pour poser l'évidence de sa grande proximité, par ses origines, ses luttes partagées et ses étroites collaborations, avec ce qui a émergé entre temps, la culture hip-hop.

Ce voyage dans le temps s'appuiera aussi sur une sélection de disques vinyles. Car ce support qui fut celui des tous premiers enregistrements, vestige de la musique en sillon et ses doux craquements, est aussi celui qu'aujourd'hui les artistes réutilisent pour éditer, avec ses qualités de son uniques, leurs productions.

Mais il a aussi été la matière première des premiers DJ's scratcheurs avec lesquels ceux-ci installèrent de manière durable, toute une palette innovante de sonorités créées en live. Au moment où la musique tend à se dématérialiser, Jazz&Rap remet au cœur du spectacle cette dimension très physique et tactile du vinyl.

Joos est un beat boxeur, véritable boîte à rythme vivante. Sur scène avec Ilan Couartou, ils célèbrent à deux voix les musiques urbaines des ghettos. Nées dans les années 70, de grandes figures comme Les Last Poets leur ont ouvert la voie et les griots d'Afrique en sont leurs lointains ancêtres.

Racontant les premières block parties organisées par Afrika Bambaataa ou Grandmaster Flash où se retrouvaient la jeunesse du Bronx, Jazz&Rap rappelle l'influence déterminante des musiques funk, de la soul et du disco, de personnalités phares comme James Brown, l'apparition des DJs, du sample et des boîtes à rythme...

Depuis la fin des années 1970, le hip-hop constitue la "bande-son" des quartiers les moins favorisés des Etats-Unis, un moyen de s'approprier la ville, de raconter la rue, sa vie et d'en faire une scène d'expression autant que de revendication. De ce terreau fertile à la création artistique, le rap, le slam et le spoken word sont devenus aujourd'hui l'expression d'une nouvelle poésie urbaine.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Jazz&Rap

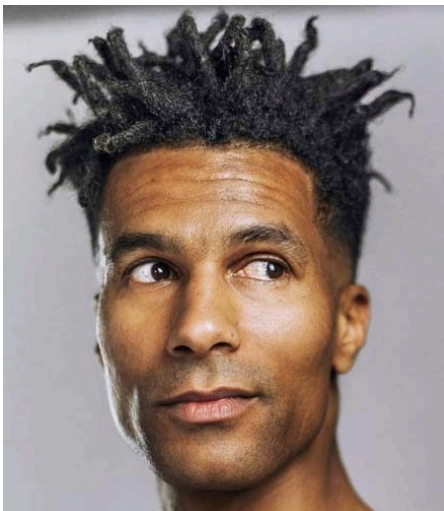
MUSIQUE, RÉCITS & POÉSIE URBAINE
un spectacle Jeune Public

DE **LAMINE DIAGNE**, TEXTES, MISE EN SCÈNE ET COMPOSITIONS

AVEC **ILAN COUARTOU**, TEXTES, RÉCITS ET RAP
MATTHIEU JACINTO aka "**JOOS**", **COMPOSTIONS** BEAT BOX

L'écriture de ce spectacle bénéficie des conseils
de **Raphaël IMBERT**, saxophoniste, directeur du CRR Pierre Barbizet, INSEAMM

DURÉE **45 minutes**

LAMINE DIAGNE

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE & COMPOSITEUR

Lamine DIAGNE est diplômé de l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg où il s'est formé à la gravure, la peinture et la vidéo.

Il crée la Compagnie de l'ENELLE en 2003 pour donner corps à ses projets scéniques. Son théâtre tente d'approcher le mystère de ce monde à partir de récits intimes ou partagés, parfois inspirés d'une Afrique longtemps fantasmée.

Donnant à voir la palpitation entre réalité et fiction, il tisse finement la trame de petites histoires, pour la relier à celle de la "grande" Histoire. Puisant dans les textes fondateurs, les récits initiatiques ou les épopées, il réinvente les contours d'une mythologie contemporaine.

Saxophoniste, joueur de flûtes et de duduk, il se produit à "Jazz à la Villette", « Jazz à Vienne », « Festival de Jazz de Montréal », « Festival de Jazz de St Louis » (Sénégal), « Zakifo Festival Durban » (Afrique du Sud). Il tourne avec Thomas LELEU, Victoire de la Musique 2012 et collabore avec Chinese Man Records. Il compose la musique du film « Hybrides » de Manolo BEZ (Agat films production).

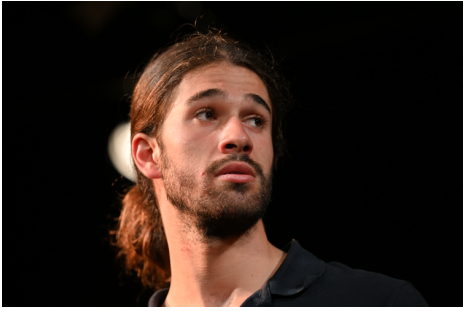
En juillet 2022, Lamine DIAGNE était au Théâtre du Bleu, dans le Off d'Avignon, avec le "Livre Muet", créé sur la scène du Théâtre national de Marseille-La Criée.

Sa prochaine création "KAY! Lettre à un poète disparu" sera donnée au Festival Jazz des 5 Continents, à Marseille en juillet 2023.

Lamine DIAGNE dirigera les deux acteurs et musiciens de JAZZ&RAP, sa nouvelle création jeune public dont il assurera l'écriture et la mise en scène.

ILAN COUARTOU

MUSICIEN, AUTEUR, RAPPEUR

Formé en art dramatique auprès de Jean-Pierre Raffaelli, au Conservatoire de Marseille, Ilan COUARTOU se produit sur les scènes des théâtres de l'Odéon pour Cyril Leconte, à La Minoterie, au Festival OFF d'Avignon dans une mise en scène de Gérard Dubouche.

Il joue dans le "Macbeth" de Frédéric Béliet Garcia au Théâtre de La Criée ainsi qu'au ZEF dans "Les contes d'une nuit d'été", deux scènes nationales de Marseille.

Lui qui pose sa voix sur ses textes poétiques et engagés depuis l'adolescence, verra le temps suspendu du confinement lui offrir le temps d'écrire pleinement. Il en profite pour travailler tout un nouveau répertoire, ainsi que la technique de son flow.

En 2020, il crée le groupe Woaï Note avec Pierre de Coninck. Le beatboxeur JOOS les rejoint, puis une deuxième basse, depuis le groupe enchaîne les dates dans toute la région SUD.

INSTA @ilancouartou

JOOS

BEATBOXEUR, COMPOSITEUR, PLASTICIEN, COMÉDIEN

Matthieu Jacinto, aka « JOOS » s'initie au beatbox en 2005, suite à la rencontre avec PHM et UNDERKONTROL.

Dès 2007, il crée l'association PETIT K et met en place des ateliers pédagogiques dans les écoles, centres sociaux, Instituts français au Bénin et au Cameroun, hôpitaux, festivals, conservatoire...

En 2009, il écrit « L'HISTOIRE DE PETIT K » conte musical jeune public, qui l'amènera au Mexique, en Nouvelle Calédonie, Tanzanie...

En 2008, il interprète et compose la musique de «DIPLOMATICS», sur l'exode et l'immigration. Il collabore avec la compagnie Artonik, monte les groupes

Moza Fake MC's, Eat the Mic et participe au championnat de France de Beatbox 2008, 2009 et 2010.

À Marseille il organise les « BEATBOX SESSIONS » conviant des beatboxeurs Français et Européens.

Avec RADIO BABEL MARSEILLE (chants du monde, polyphonie et Human beatbox) il fait plus de 300 concerts en Europe et 3 albums entre 2012 et 2022.

Pour le festival Africa Fête, il participe à une création réunissant des musiciens Béninois, Camerounais et Sénégalais, ainsi que sur Afro French Hip-hop avec des artistes Marseillais et Tanzaniens. Ces deux projets l'amèneront à participer à des résidences musicales et se produire dans ces différents pays.

En 2022, il co-écrit et interprète, EXIT, spectacle mêlant beatbox et mime, pour le Théâtre de Privas, le CNAR et le CNAC. Il forme en mai 2022 CACTUS BOX un duo aux influences Jazz, Blues, Soûl et Hip-hop.

INSTA @joosbeatbox

LA COMPAGNIE

L'ÉNELLE

L'ÉNELLE est une Compagnie de création. Le théâtre, la musique, les arts graphiques ainsi que des formes d'oralités plus urbaines comme le Slam, signent son univers poétique. Majoritairement consacrée au conte, elle tisse des liens avec tous les arts du récit et les œuvres liées à l'oralité, les nouvelles écritures poétiques contemporaines.

À partir d'histoires collectées, ou puisant dans les grands récits initiatiques et épopées, L'ÉNELLE tente d'aborder le mystère de ce monde et de contribuer au surgissement d'une mythologie contemporaine.

La compagnie fondée en 2003 par Lamine DIAGNE, auteur, comédien et musicien afro-descendant, est conventionnée par le Ministère de la Culture. Avec plus **d'une dizaine de créations à son répertoire** régulièrement programmées dans le réseau des Théâtres et Scènes nationales, les principaux festivals de conte et les scènes dédiées au jeune public. La Compagnie possède également une **longue expérience de l'action culturelle** en direction des publics scolaires, empêchés ou en situation de handicap.

PRÉSENTATION DU

COLLECTIF KAY

Dès 2022, avec sa création "Le Livre Muet", Lamine DIAGNE questionne ses origines franco-sénégalaises, ce corps reçu en héritage et la manière dont la petite histoire se tisse avec la grande Histoire.

Saisi par la découverte des auteurs de la négritude et la figure de Claude McKAY - auteur majeur de la Harlem Renaissance des années 20 - Lamine DIAGNE engage en 2023 une création mise en image, croisant le jazz et le slam, "KAY! Lettres à un poète disparu".

Afin d'incarner **les valeurs qui traversent l'œuvre de Claude McKAY**, dont celle d'un possible "**vivre ensemble**", et convaincu de **la force créative, de la richesse collective émanant de singularités agrégées**, Lamine DIAGNE crée le Collectif KAY.

Persuadé que **la poésie urbaine, le rap, le slam et le spoken word sont les expressions des nouveaux poètes de notre temps**, Lamine DIAGNE réunit des artistes issus des danses urbaines, du graff et ces poètes de la rime. Cette plateforme artistique, vivier-support aux nouvelles expérimentations de L'Enelle, est née de l'envie de changer de point de vue, et produire différemment des gestes artistiques.