

JAZZ & RAP

MUSIQUE, CONTE & RAP

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CONTE FANTASTIQUE
DOCU-FICTION MARSEILLAIS
CÉLÉBRANT
LES ÉCRITURES POÉTIQUES URBAINES

UN PROJET DE

l'Énergie
cbe
LAMINE DIAGNE

SOMMAIRE

03	NOTE D'INTENTION

04 - 05	LE SPECTACLE

06 - 07	L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

08	LA COMPAGNIE L'ÉNELLE LE COLLECTIF KAY

09	LES ATELIERS

10	PARTENAIRES CALENDRIER

11	CONTACTS

NOTE D'INTENTION

L'idée d'écrire avec un rappeur m'enchanté, l'univers poétique d'Ilan me touche parce qu'il raconte une ville et une vie faite de rencontres du haut de ses 24 ans. Je compte m'inspirer de son histoire et de son quartier pour raconter l'éclosion d'une voix qui s'affirme : les textes qui l'ont ému aux larmes, les nuits passées à « freestyler », les premiers open mic...

En tant qu'auteur je cherche à bouturer de la fiction sur ce récit de vie afin de faire entendre la grande histoire de ces musiques, porteuses de liberté et de révolte.

Ce spectacle vient arroser les semences en germe, il porte un message fort en direction de la jeunesse, en lien avec la réalisation de soi ou comment puiser dans l'intime la force d'articuler un rapport au monde qui nous soit propre.

Lamine Diagne, auteur

LE SPECTACLE

Jeune rappeur prolifique, Ilan Couartou a pris le temps d'aller à la rencontre du quartier de La Plaine, cœur battant de Marseille où vivent artistes, marginaux et personnages hauts en couleur. Lamine Diagne lui a proposé d'écrire à deux mains ce Jazz & Rap.

Véritable conte fantastique, il nous plonge dans les entrailles palpitantes de la ville et zoome sur ce territoire de narration, au fil du flow poétique d'Ilan, tel un docu-fiction.

Ode à l'exubérance de cet espace "monde" où il existe une place pour tous, y compris ceux qui ne rentrent pas dans le cadre, Jazz & Rap est aussi un voyage dans l'histoire des chants de libération. Et l'on saisit que la poésie rappeuse du slam, à l'instar des premiers blues ou de l'énergie du jazz, est porteuse des palpitations profondes d'une époque.

LA POÉSIE URBAINE, FILLE DES LUTTES ANCIENNES D'ÉMANCIPATION

Avec Jazz & Rap, Lamine Diagne décide de quitter momentanément le plateau, pour assurer la mise en scène de ce spectacle co-écrit avec le rappeur, Ilan Couartou. L'adresse est celle d'un récit conté autour de la vie de ce jeune artiste, mais Jazz & Rap nous emmène à la rencontre d'une histoire plus large.

Les dernières créations de Lamine Diagne ont opéré un glissement, une ouverture vers des questionnements qui traversent les notions d'identité, d'altérité. Son écriture, de plus en plus en prise avec le monde d'aujourd'hui, vient rappeler ici les origines de la poésie urbaine. Remontant à la matrice africaine, elle retisse des liens et met en perspective.

À travers ce conte se dessinent les luttes partagées et la grande proximité qu'entretiennent les poètes urbains, la culture hip-hop, avec l'histoire des luttes d'émancipation pour les droits civiques, contre l'invisibilisation de certains membres de cette société.

AU CŒUR DE LA PLAINE, LE CONTE URBAIN D'UN QUARTIER MARSEILLAIS QUI SENT LA VIE

Sur scène, du haut de ses 24 ans, Ilan Couartou conte sa propre histoire mise en récit avec Lamine Diagne.

Faisant le décompte de sa courte vie, en duo avec le beatboxeur JOOS, il nous raconte le quartier de La Plaine, son plateau, son repaire, et pose le décor d'un territoire où se côtoient la diversité, toutes les couleurs et de nombreuses trajectoires. Ilan a pris le temps de s'arrêter, d'écouter les invisibles et de se fondre dans "cet endroit où l'on défie les "rois"".

Le récit se tisse autour de cette constellation de personnages, de ce quartier foisonnant d'histoires.

Tel "Hibou" qui dort le jour et vit la nuit, lui ouvrant les portes de son monde souterrain, où la terre respire, où "ça pue mais ça sent la vie !"

EN FILIGRANE D'UN CONTE, L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Écrivant ses premiers poèmes, Ilan Couartou se découvre grand improvisateur dans les open mic tout au long de ses nuits blanches de jeune rappeur. En ponctuation du récit, il slame ses propres textes, avec JOOS beatboxeur d'exception, boîte à rythme vivante et créateur de spectaculaires ambiances sonores. De ses loops, boucles, scratches vocaux... surgit en direct tout un univers sonore servant le texte.

Au détour du récit marseillais, un pan de l'histoire de la musique émerge, célébrant la mémoire du blues, la guitare emblématique de Robert Johnson, la force du jazz, jusqu'aux musiques urbaines des ghettos nées dans les années 70, dont les griots d'Afrique sont les lointains ancêtres. Cet arrière-fond qu'Ilan met à jour au gré de ses pérégrinations, raconte le lien profond et le chemin tracé par toutes ces musiques de rébellion.

Ce voyage dans le temps s'illustre en direct sur scène, avec une sélection de disques vinyles. Jouant de ce vestige de la musique en sillon, aujourd'hui en plein retour en grâce, physique et tactile, le vinyle rappelle toutes ces origines, toutes ces filiations.

TRAP, RAP, SLAM, LA MUSIQUE PRÉFÉRÉE DE LA JEUNESSE FAIT SENS

Jazz & Rap est une adresse au jeune public qui décline les archétypes du conte, dans une configuration proche du concert, en grande proximité.

La langue d'Ilan est celle de sa génération et instaure d'emblée une complicité de langage avec le jeune public. Le rap, musique aujourd'hui la plus écoutée en France, l'est tout particulièrement par les jeunes. Parfois étroitement commerciale, elle n'est que surenchère autour du sexe, de l'argent et de la violence. Mais il existe aussi une scène incroyable, qui se régénère depuis des années, dont témoignent de véritables auteurs comme Gaël Faye, Orelsan ou Abd al Malik...

À travers les aventures d'Ilan, Jazz & Rap s'empare de ce nouvel espace poétique favori de la jeunesse, pour rappeler que tous ces courants musicaux - actuels et plus anciens - sont tous des chants de liberté qui permettent de se sentir exister lorsque l'on est invisibilisé. En revenant sur leurs origines et la profondeur de leurs messages, ce qui se donne à voir est bien l'expression nouvelle d'une véritable poésie urbaine et contemporaine.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

JAZZ & RAP

MUSIQUE CONTE & SLAM

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DE **LAMINE DIAGNE**, TEXTES, MISE EN SCÈNE, COMPOSITION
AVEC **ILAN COUARTOU**, TEXTES, RÉCIT ET RAP
MATTHIEU JACINTO aka "JOOS", BEAT BOX, COMPOSITION, RÉCIT
DURÉE **45 minutes**
PUBLIC **à partir de 8 ans**

LAMINE DIAGNE

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE

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.

En 2003, il crée la Compagnie de L'ENELLE - Conventionnée par le Ministère de la Culture - 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. Puisant dans les textes fondateurs, les récits initiatiques ou les épopées, il réinvente les contours d'une mythologie contemporaine.

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.

Les créations de L'Enelle tournent sur le réseau des Théâtres et Scènes nationales, ainsi que sur celui des grands festivals de conte, tout comme sur les scènes dédiées au jeune public. Le Théâtre national de Marseille-La Criée accompagne ses créations depuis 2017.

Par ailleurs, la Compagnie de L'Enelle a une longue pratique de l'action culturelle en direction des publics scolaires, empêchés ou en situation de handicap.

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 "Le Livre Muet" créé au Théâtre national de Marseille-La Criée est au Théâtre du Bleu dans le Off d'Avignon.

En juillet 2023 "KAY! Lettre à un poète disparu" ouvre le Festival Jazz des 5 Continents, à Marseille et est actuellement en tournée : Paris - Maison de la Poésie, Strasbourg - Conservatoire...

En 2024 Lamine DIAGNE assure l'écriture et la mise en scène de Jazz & Rap, sa nouvelle création jeune public.

ILAN COUARTOU

COMÉDIEN, 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 Bélier Garcia au Théâtre de La Criée ainsi qu'au ZEF dans "Les contes d'une nuit d'été", deux scènes nationales de Marseille.

Ilan COUARTOU pose sa voix sur ses textes poétiques et engagés depuis l'adolescence. Le temps suspendu du confinement lui offrira 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 Woai 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,

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

Conventionnée par le Ministère de la Culture, 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 est fondée en 2003 par Lamine DIAGNE, auteur, comédien et musicien afro-descendant. 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.

ATELIERS ARTISTIQUES

L'Enelle a une longue pratique des actions artistiques en milieu scolaire, hospitalier ou carcéral, auprès des publics d'enfants ou adultes, en situation de handicap ou sujets à des troubles du comportement.

Avec les équipes de la structure d'accueil sont élaborés des projets ponctuels ou au long cours.

Ateliers musicaux ou d'écritures, Rondes de contes... ces initiatives visent à susciter la parole, témoigner, se rêver, dans un travail d'écriture collective.

Ces ateliers sont menés par les artistes du Collectif KAY.

Tous possèdent les compétences et l'expérience nécessaires à l'organisation et l'animation de projets culturels.

Ces ateliers sont déroulent en groupes restreints, afin que la parole circule, les artistes intervenant en binôme.

En toile de fond, se racontera l'histoire du jazz, son lien avec les mouvements d'émancipation noirs américains, et dans leur prolongement naturel, engendrant l'apparition de formes artistiques résolument innovantes, l'émergence des cultures urbaines telles que le rap, le slam, le hip hop, le crump...

La démarche est portée par cette idée maitresse du "vivre ensemble", et vise à travailler au milieu d'un groupe, d'un collectif, d'une société, cette question : Comment affirmer une parole personnelle dans toute sa singularité.

Public visé : Public scolaires, primaires et collégiens

Durée : 2h

Jauge : 20 participants maximum

ATELIER D'ÉCRITURE

CONTE - SLAM - SPOKEN WORD - RAP

Intervenant : Ilan Couartou ou Lamine Diagne

Cet atelier invite les participants à travailler une expression personnelle à partir de leur propre vécu, ou autour d'une thématique donnée. Chacun pourra ainsi expérimenter différentes techniques d'écriture, tester la force de ses rimes et jouer avec les mots, chercher sa punchline...

ATELIER D'INITIATION MUSICALE

COMPOSITION COLLECTIVE - BEAT BOX - SOUNDPAINTING

Intervenant : Joos (Matthieu Jacinto)

Cet atelier permet de s'initier à l'écriture musicale collective.

Le beat box consiste à installer une ligne rythmique par la seule utilisation de la bouche, à la manière d'une boîte à rythme. En abordant cette technique, les participants découvrent leurs capacités rythmiques.

Ils seront guidés vers la découverte de leur propre « flow », scansion propre à la poésie urbaine, articulation entre le rythme des mots et celui de la musique.

Le Soundpainting est un langage de signes permettant la composition musicale en temps réel. Ce langage inventé par Walter Thompson à Woodstock, à New York en 1974, comporte plus de 1500 gestes qui sont signés par le Soundpainter (compositeur) pour interagir avec les performers, répondre à leurs propositions et guider la composition collective.

PARTENAIRES

Production – L'ENELLE

Coproducteurs – Festival Tous en Sons, Carré Sainte-Maxime

Partenaires – Festival de jazz des cinq continents, Train-Théâtre, LE PIC Ensemble Télémaque, Théâtre Sémaphore, L'Astronef, Espace Hyperion Ville de Marseille

CALENDRIER

RÉSIDENCES

Espace Hyperion Marseille (13) – 25 au 29 septembre 2023

Ensemble Télémaque Le Pic Marseille (13) – 6 au 10 novembre 2023 (sortie de chantier le 12 novembre)

Théâtre Sémaphore Port de Bouc (13) – 19 au 23 février 2024

L'Astronef Marseille (13) – 11 au 15 mars 2023 (sortie de chantier le 15 mars)

Le Carré Sainte-Maxime (83) – juin 2024 (dates en cours) et septembre 2024 (dates en cours)

ATELIERS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

Festival Marseille jazz des cinq continents – mai juin 2024 et janvier février 2025

DIFFUSION

Ensemble Télémaque Le Pic, Marseille (13) sortie de chantier le 12 novembre

Festival Tous en Sons Marseille (13) – Du 11 au 15 décembre 2024

chez les partenaires de Tous en Sons (La Criée notamment) planning en cours

Le Carré Sainte-Maxime (83) - soit en septembre 2024 dans la foulée de la résidence ou en 2025

Théâtre Sémaphore Port de Bouc (13) – en 2025 en cours

L'Astronef Marseille (13) – en 2025 en cours

Train-Théâtre Portes-Lès-Valences (26) – 18 novembre au 6 décembre 2024 ou du 10 au 15 février 2025

Festival Babel Minots Marseille (13) - mars 2025

Tournée JM France saison 25/26 - en cours

Provence en Scènes saison 25/26

CONTACTS

COMPAGNIE DE L'ÉNELLE

93 La Canebière, 13001 MARSEILLE - FR

DIRECTION ARTISTIQUE

Lamine **DIAGNE**

+33(0)6 20 84 71 03

diagne_lamine@yahoo.fr

PRODUCTION & DIFFUSION

Isabelle **GARRONE**

+33(0)6 78 73 41 25

isabelle.garrone@gmail.com

ADMINISTRATION

Anne **BERRON**

+ 33(0)6 32 47 89 64

administration@enelle.org

WWW.ENELLE.ORG