

Collèges au Concert

À l'attention des collèges du Département de Vaucluse
À partir de 11 ans

Programme

Concert participatif autour des percussions

Miguel Campos Neto, direction

Compagnie Croisement

Cheikh Sall & Mourad Bouhlali, conception, percussions

Orchestre Régional Avignon-Provence

Jeudi 28 mars 2019, 10h et 14h
Vendredi 29 mars 2019, 10h et 14h
Auditorium Jean Moulin, Le Thor
Durée : 1 heure

Sommaire

- ✚ Qu'est-ce que le step ?
- ✚ La compagnie CROISEMENT
- ✚ Biographies des interprètes
- ✚ Le Projet
- ✚ Rythme X
- ✚ Liens vidéos autour du travail de Cheikh Sall
- ✚ Pierre Thilloy, compositeur du projet
- ✚ Miguel Campos Neto, chef d'orchestre
- ✚ Biographie de l'Orchestre Régional Avignon-Provence

LE STEP ou PERCUSSIONS CORPORELLES

À la recherche de l'ensemble des sons possibles que produit le corps, chaque partie est considérée comme un instrument aux tonalités différentes.

La frappe des pieds sur le sol forme les basses.

La frappe des mains sur les cuisses et le torse forme les médiums.

Les frappes dans les mains, les épaules et les bras donnent les aiguës.

Le step concilie l'esthétisme du geste à la précision du rythme.

Il crée ainsi de véritables chorégraphies dont les gestes dansés amènent à la production de rythmes.

Présent dans de nombreuses disciplines artistiques comme les claquettes ou le flamenco, en France il est surtout utilisé dans des cours d'éveil musical.

Accessible à tous, chacun n'a besoin que de son propre corps pour le pratiquer. Son enseignement permet une meilleure connaissance de soi : psychomotricité, dissociation des membres, équilibre, écoute et synchronisation... Il est une pratique communicative.

La compagnie CROISEMENT

Née en Mai 2009, Croisement est une structure qui vise à favoriser l'émergence de formes artistiques transversales à travers des créations et des ateliers de pratiques artistiques.

Cheikh Sall et Mourad Bouhlali mènent ce travail depuis plus de 20 ans auprès d'un public divers à travers le monde.

Parallèlement au travail de création, la compagnie développe un travail de transmission autour du step (percussion corporelle).

Elle est aussi spécialisée en théâtre, se servant de situations de vie et de l'improvisation pour appréhender des émotions ou des états de corps.

Croisement des formes et des artistes ...

Croisement des publics et des lieux...

Croisement des paroles et des savoirs...

Biographies des interprètes

Cheikh Sall

Comédien de théâtre de formation, Cheikh Sall est l'un des pionniers français du « step » (ou percussion corporelle), discipline hip-hop peu connue, consistant à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique.

Adolescent, il est très impliqué dans le tissu associatif de la ville où il vit à travers différents projets artistiques : tournée avec les Chœurs de France pour les concerts de Jacques Higelin, enregistrements studios et concerts pour lesquels il commence à écrire.

Il rencontre le metteur en scène Michelle Addala et fait ses armes en amateur avec Brigitte Foglio « Tête de bois » (France, Belgique et Canada). Plusieurs spectacles et projets de création s'en suivent avec des compagnies professionnelles « Mises en scène » (Avignon) ou « L'association » (Marseille).

Il intègre le réseau Droit de Cité, mouvement national associatif né en 1992, qui travaille à insérer les jeunes dans une démarche citoyenne par le biais du sport, de la culture ou de l'engagement politique.

La structure lui ouvre la scène pour deux tournées nationales et des concerts à l'étranger entre 1995 et 1999 (Mayotte, Canada, Italie, USA..).

C'est à Washington, lors d'une séance de travail qu'il rencontre la délégation d'une confrérie étudiante afro-américaine nommée Groove Phi Groove. Ses membres ont la particularité de pratiquer une discipline appelée step qui consiste à créer des rythmes avec des frappes sur le corps.

Il importe donc la discipline jusqu'alors méconnue en France, et crée avec d'autres la compagnie « Onstap ».

Sa pratique de toutes ces disciplines a toujours été liée à la transmission. Il intervient auprès d'un panel de publics très large (MJC, centres sociaux, primaires, collèges et lycées, centres de formation, écoles de danse...) pour des ateliers de théâtre ou de percussions corporelles.

Ces actions l'ont mené à développer une réelle pédagogie basée sur l'écoute et adaptée aux publics avec lesquels il travaille.

Aujourd'hui, Cheikh collabore avec des metteurs en scène et compagnies de danse et théâtre. Chorégraphe de la compagnie « Croisement », le théâtre et le step sont ses disciplines de prédilection.

Mourad Bouhlali

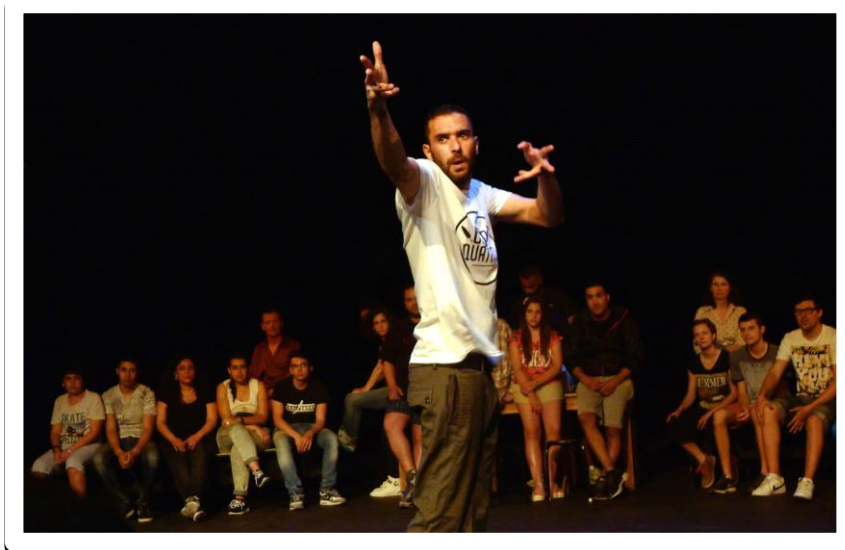
Il commence le théâtre à l'âge de 11 ans avec les ateliers de la compagnie Mises En Scène.

Il est aussi un des membres fondateurs de la compagnie Onstap, spécialisée dans les percussions corporelles. De ces collaborations sont nées plusieurs spectacles joués en France et à l'international *Monstre*, *OPUS 2*, *Parcequ'on va pas lâcher*, *Mygod*.

Depuis Mourad travaille avec différentes compagnies, HVDZ (Pas de Calais), Mises En Scènes (Avignon) ou Hors Série (Bordeaux).

Il intègre la compagnie Croisement pour laquelle il donne beaucoup d'ateliers de pratiques artistiques, joue dans le spectacle *Kazakaz* (Cheikh Sall) et fait des premières parties de concerts, Grand Corps Malade, Gaël Faye, Ayo... Mourad organise des concerts et des soirées « laboratoire artistique » avec des artistes de tous horizons, projet qui nourrit son univers créatif.

Il travaille cette année sur un spectacle de la Cie HVDZ, *No Border*, recueil de paroles de migrants de Calais.

Collège au Concert 2019 : LA RENCONTRE

L'idée première du projet est d'amener les adolescents à apprécier et découvrir l'univers de la musique classique.

Grâce à la sonorité des corps, des mots, des rythmes et de la musique, nous souhaitons faire naître une interaction entre ce jeune public et l'orchestre.

Le step est une passerelle entre le monde des élèves et celui de la musique classique.

Cheikh et Mourad, grâce aux percussions corporelles et au jeu d'acteur, créeront le lien rythmique et émotionnel entre les différents protagonistes.

Spectateurs, musiciens, chef d'orchestre, instruments et comédiens se rencontrent et se mêlent, chacun devenant un membre actif du spectacle.

Le jeu entre les steppers et les musiciens se voudra fluide.

Nous inviterons le chef et l'Orchestre Régional Avignon-Provence à aller au-delà de leurs postures habituelles en se prêtant au jeu théâtral.

Pour ce faire, la partition orchestrale sera ponctuée par des solos, des duos de step, des prises de paroles et des temps de jeu.

La finalité étant de jouer ensemble au sens propre comme au figuré.

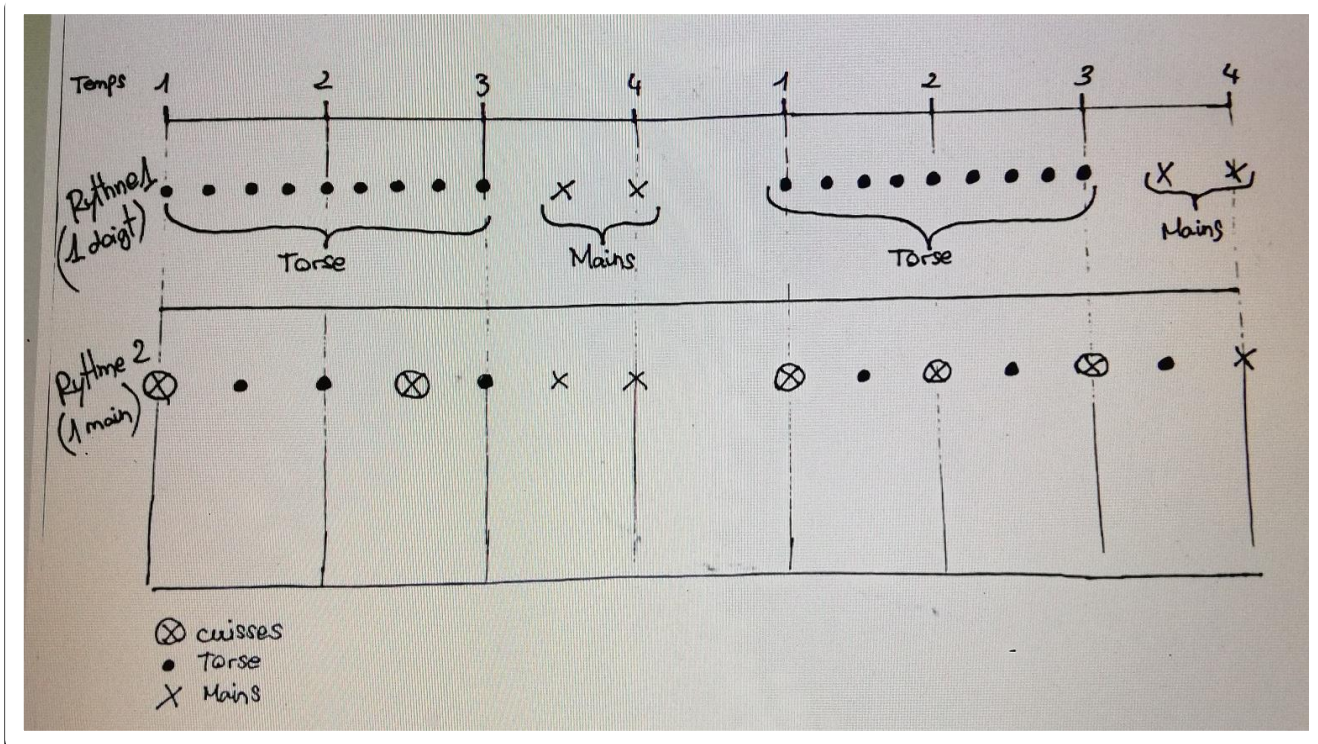
L'échange entre les steppers et le public se fera de façon ludique et participative afin d'immerger les adolescents dans les univers de la musique, de la danse, et du théâtre.

Tout au long de l'année, enseignants et élèves disposeront de ce livret pédagogique et de vidéo pour se familiariser avec le step et ce que nous appelons « le rythme X ».

Des exercices seront proposés, afin d'apprendre comment faire résonner les pieds, les mains, les cuisses et les torsos, jusqu'à créer des rythmes et des atmosphères.

Rythme X

Liens vidéos autour du travail de Cheikh Sall

Démonstration

<https://www.youtube.com/watch?v=QAAprJHGphs>

Stage de percussions corporelles, 26 et 27 février 2011 avec Cheikh Sall

<https://www.youtube.com/watch?v=oVCWy32LMcc>

Compagnie Croisement

https://www.youtube.com/watch?v=E7_qNs_3PDQ

Transmission - Florent Sauze - V. Fr

<https://vimeo.com/6351122>

Cheikh Sall, métisse franco-Sénégalais, rappe depuis qu'il est tout jeune et est membre d'un groupe de percussions corporelles. Invité pour donner des cours d'écriture et de step au « Gabao hip-hop Festival » à Libreville, Cheikh part en voyage au Gabon, le pays qui l'a vu naître. C'est par le biais du hip-hop, la culture qu'il s'est choisie depuis qu'il a 11 ans, qu'il va recréer un lien entre sa culture occidentale et sa culture africaine, entre lui et ses racines.

© Atelier Jeunes Cinéastes 2006

ajcnet.be

Pierre Thilloy, compositeur du projet

Né le 30 septembre 1970, Pierre Thilloy commence tardivement ses études musicales en 1990 à Nancy (composition et orchestration avec Jean-Pierre Rivière, écriture avec Noël Lancien, musique de chambre avec Dino Tomba), puis il étudie la composition et ses techniques auprès de Professeur Alexander Mullenbach – Conservatoire de Luxembourg et Académie Internationale du Mozarteum de Salzburg – et l'esthétique musicale du XXème siècle avec Mario di Bonnaventura.

Il débute très vite une carrière internationale avec une première commande pour grand orchestre à l'occasion des 10 ans de l'Arsenal, de Metz, sa 2nde symphonie, *L'HOMME APOCALYPTIQUE*, pour plus de cent musiciens et deux accordéons. De cette œuvre naît son penchant assumé pour les grandes formations symphoniques, soit à ce jour, dix symphonies aux vastes proportions, une vingtaine de poèmes symphonique et un oratorio pour 3 orchestres, 3 chœurs et 7 solistes et une gigantesque fresque-opéra « punk », *[AIR]* où le symphonique rencontre le lyrique et les fantastiques filles de Dakh Daughters de Kiev.

Finaliste à de nombreux concours internationaux (Reine Elisabeth à Bruxelles, Léonard Bernstein à Jérusalem, Ladislav Kubik aux USA), il est lauréat national du Concours Général en Musique en 1990, lauréat de la F.F.E.M. en 1997 et obtient en 1998 le 2nd Prix International « Olivier Messiaen » de la Fondation Guardini de Berlin. Le 18 juin 2008, il reçoit le Prix de la Fondation de la Chasse et de la Nature pour sa fanfare *LA POLONAISE*.

En avril 2001, il devient le seul lauréat européen de la très prestigieuse Rockefeller Foundation de New York avec sa 5ème symphonie *L'ARCHE D'ALLIANCE* et son 5ème quatuor à cordes *LAPSIT EXILIS*.

Prix des Arts de l'Académie Nationale des Sciences, Arts & Lettres de Metz pour l'ensemble de son œuvre en 2002, il se voit décerner en avril 2005 la Médaille d'Argent de la Société Académique des Arts, Sciences et Lettres de Paris, toujours pour l'ensemble de son œuvre et reçoit en mai 2009 le Grand Prix des Arts de l'Académie Ausone pour son oratorio profane *MOSELLA*.

De 1999 à 2002, il est résident à l'Abbaye de La Prée, puis de 2003 et 2005 auprès de l'Ambassade de France à Bakou, Azerbaïdjan (cette résidence a fait l'objet d'un documentaire de 52 minutes pour l'émission Musiques au Cœur d'Eve Ruggieri sur France 2 et Mezzo, *Pierre Thilloy, La Montagne de Feu*), de 2005 à 2008 en Ouzbékistan, toujours avec l'Ambassade de France, puis de nouveau à Bakou en 2008, l'Inde de 2009 à 2013, la Norvège, le Brésil, etc... Passionné par toutes les formes d'expression artistique, il travaille à de nombreux projets autour du vin et de la gastronomie, de la danse, du cirque moderne, de la peinture, du cinéma muet ou de la littérature. Depuis plus de vingt ans, ses très nombreux voyages aux quatre coins du monde enrichissent son langage des saveurs musicales rencontrées durant ses périples et l'amène à de très nombreuses collaborations interculturelles faisant de lui un musicien du monde.

En février/mars 2013, il achève sa résidence en Inde avec une tournée dans les plus grandes villes d'Inde autour de la création de son concerto *LE SONGE D'ANANTA*, concerto pour sarods, orchestre symphonique et arts numériques avec le « Maître » Ustad Amjad Ali Khan au sarod et l'Orchestre Régional Avignon-Provence, tournée couronnée par une multitude d'articles très élogieux [« Mellifluous Music Magic » DNA Ahmedabad].

Il poursuit actuellement ses travaux de composition, notamment en direction de son œuvre symphonique à laquelle il consacre une énergie toute tellurique. Sa dernière symphonie, la 10ème, *EXIL* créée le 13 septembre 2015 au Théâtre des Champs Elysées pour l'ouverture du festival *LES 2 MONDES* est reprise au festival de la correspondance de Grignan le 5 juillet 2016 [« Pierre Thilloy, compositeur sorcier .../... organise le chaos, légifère dans le désastre : ce fut la création le 13 septembre d'Exil », sa dixième symphonie en un terrible écho avec l'actualité. Dans la salle fameuse encore hantée par les rites sauvages du « Sacre du Printemps », le public a vécu une expérience rare avec cette fresque puissante, hallucinée, hallucinatoire. « Christine Ducq / La Revue du spectacle – 22.09.2015] / [« J'ai été impressionné par votre œuvre *EXIL* : puissante, prémonitoire, humaine. » Marina Bower – Directrice du Département Artistes – Agence PIAS – 13.09.2015]. Ses *SAUDADES DE BELÉM* – hommage évident à la diplomatie française – sont données de très nombreuses fois au Brésil et aux USA sous la baguette du Maestro Miguel Campos Neto, commanditaire et dédicataire de l'œuvre.

Après plusieurs opéras dits « pour enfants » (*L'AMI ROMÉ* à Aix-en-Provence, puis *LE CHEMIN DES ABEILLES* à l'Opéra de Nice, commandé par la Caisse des Dépôts & Consignations, et *OUPS!* à l'Opéra-Théâtre de Metz), il écrit son premier opéra grande forme, *HAMLET ou LE JOUR DES MEURTRES*, sur un livret de Bernard-Marie Koltès, créé en mars 2011 [« Un Pélée en Enfer »... Jean Balczesak – « ...ce Jour des meurtres est une expérience très forte, parfois exaltante, parfois maladroite, qui vous accompagne pendant longtemps comme un beau et vénéneux cauchemar » Laurent Vilarem in La Lettre du Musicien], puis en juillet 2014 son 2nd opéra *LES FAUX-MONNAYEURS* d'après le texte d'André Gide au Festival de Montepulciano en Italie où il reçoit une critique aussi nombreuse qu'élogieuse. Son dernier grand opus, [*AIR*] – *Opéra punk*, créé à Kiev en Ukraine à l'occasion de l'ouverture du 15ème festival du Printemps Français, est une sorte d'œuvre totale, à la fois « son et lumières » – donné en plein air sur la Place Sainte Sophie de Kiev devant des dizaines de milliers de spectateurs – mais aussi opéra tout autant rock que punk et fit l'objet d'une retransmission en direct sur la chaîne ukrainienne Espresso.TV

Ses œuvres, plus de 200, sont jouées dans le monde entier, interprétées et défendues par des formations, des chefs et des solistes prestigieux ; toutes font l'objet de commande de fondations ou d'institutions.

Intervenant dans la licence professionnelle GEPSAC à l'Université de Haute-Alsace sur la coopération culturelle internationale, membre du groupe de recherche GIDE REMIX, passionné de géopolitique et de sciences politiques, Pierre Thillooy est consultant en développement à l'international et sur les « nouveaux territoires » pour de très nombreuses institutions et réseaux diplomatiques.

Outre son travail de compositeur, Pierre Thillooy développe des projets autour de l'écriture littéraire et du dessin. Son travail dans cette direction s'est manifesté par la parution d'un livre dont il a réalisé aussi bien le texte que les illustrations (et la totale mise en musique!) autour de la mythologie scandinave, *DE NI VERDENER (LES 9 MONDES)*.

Miguel Campos Neto, chef d'orchestre

Titulaire du diplôme de direction d'orchestre du Mannes College of Music de New York, Miguel Campos Neto est chef titulaire de trois phalanges à Belem (Brésil) : l'Orchestre symphonique du Theatro da Paz, l'Orchestre symphonique Altino Pimenta (UFPA) et l'Orchestre Jovem Vale Música, « orchestre social » (dans l'esprit de El Sistema) au niveau musical époustouflant et reconnu à travers tout le continent sud et nord-américain. Il est aussi chef invité principal de l'Orchestre symphonique Wilson Fonseca (Santarém, Brésil). Ayant participé à de nombreuses reprises aux deux principaux festivals d'opéra du Brésil (Manaos et Belem), Miguel Campos Neto s'est forgé un riche et immense répertoire lyrique, ce dont témoigne, entre autres, le lancement d'une somptueuse série de huit DVD d'opéra live sous sa direction, avec notamment *Carmina Burana* de Carl Orff, *Salomé* de Richard Strauss, *Le Vaisseau Fantôme* de Richard Wagner, *Mefistofele* d'Arrigo Boito, *Turandot* de Giacomo Puccini, *Les Pêcheurs de Perles* de George Bizet, *La Vida Breve* de Manuel de Falla et *Un ballo in maschera* de Giuseppe Verdi, une seconde série de 4 ouvrages lyriques sortant en décembre 2018.

Régulièrement invité à diriger le Chelsea Symphony Orchestra à New-York, phalange dont il a été le fondateur et chef titulaire pendant cinq ans, la critique a salué son « attention minutieuse aux détails » estimant que sa performance de la *Symphonie du Nouveau Monde* faisait honneur à l'Initiative du Nouveau Monde, partenariat entre la Philharmonie de New York et plusieurs orchestres de la ville, dont le Chelsea Symphony Orchestra.

Chef invité de plusieurs orchestres au Brésil, comme l'Orchestre Symphonique d'Heliopolis (São Paulo), l'Orchestre de Mato Grosso, l'Orchestre de Rio Grande do Norte, l'Orchestre Amazonas, l'Orchestre do Theatro São Pedro, ou bien encore les orchestres Experimental de Repertório, Municipal et UNICAMP tout comme l'Orchestre symphonique de Porto Rico, le Dana Point Symphony Orchestra en Californie, les Solistes de l'Université du Missouri, etc...

Durant la saison 2017-2018, Miguel Campos Neto a fait brillement ses débuts en France en étant l'invité du festival Les 2 Mondes où il dirigea l'Orchestre Symphonique de Mulhouse puis en Hongrie avec l'Orchestre de l'Académie Franz Liszt à Budapest.

Biographie de l'Orchestre Régional Avignon-Provence

Fondé à la fin du XVIIIème siècle, l'Orchestre Régional Avignon-Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public à savoir la création, la diffusion et l'accompagnement des publics dans la découverte de programmes musicaux classiques et contemporains de qualité. En outre, la création du département des *Nouveaux Publics* en 2009 permet aujourd'hui à plus de 28 000 spectateurs d'assister aux concerts de l'Orchestre. Il est également le compagnon fidèle de l'Opéra Grand Avignon dont il accompagne toute la saison lyrique. Grâce à sa politique artistique, l'Orchestre Régional Avignon-Provence offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l'approche des œuvres, quels que soient leur époque et leur style.

Sollicité pour participer à de prestigieux festivals comme le Festival d'Avignon et le Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, l'Orchestre Régional Avignon-Provence est présent aussi bien en France qu'à l'international.

De grands chefs le dirigent et de prestigieux solistes viennent se produire à ses côtés, qu'ils soient musiciens ou chanteurs.

Parallèlement, la mise en place d'une politique discographique dynamique atteste de la haute qualité de cette formation orchestrale. Fidèle à son approche du jeune public, l'Orchestre a réalisé un livre disque pour le centenaire de *Peter Pan* à partir d'une œuvre commandée au compositeur Olivier Penard. En 2013, il a édité un enregistrement du *Docteur Miracle*, opéra-comique de Bizet, salué unanimement par la critique (Choc Classica). En juin 2014, est paru *L'Amour Masqué* de Messager chez Actes Sud. En mai 2015, un disque avec le harpiste Emmanuel Ceysson est paru chez Naïve. En janvier 2017 est sortie la création mondiale *Homeriade* de Dimítris Dimitriádis avec le comédien Robin Renucci. Plus récemment, une production discographique qui enchante : *la Société Anonymes Des Messieurs Prudents* de Louis Beydts dévoilée chez Klarthe. En 2017 est sorti un disque avec Nathalie Manfrino chez Decca Universal.

Soutenu par l'État (Ministère de la Culture), le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse, la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et la Ville d'Avignon, l'Orchestre Régional Avignon Provence apporte son concours à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l'histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d'Europe.

Sous l'impulsion de Philippe Grison, son Directeur Général et de Samuel Jean, son Premier Chef Invité, l'Orchestre Régional Avignon-Provence rayonne désormais sur son territoire, en France et à l'international.