

PAGNES ARRACHÉS

Compositeur : Alex Grillo

Musique contemporaine de création

Coopération France / Bénin – France / Côte d’Ivoire

Producteur délégué :

LES ARTS IMPROVISÉS - 61470 Saint-Aubin-de-Bonneval

Coproducteurs :

**GMEM-Centre National de Création Musicale de Marseille
Athénor - Centre National de Création Musicale de St Nazaire**

**Partenaires : ^{[[SEP]]} CCRI John Smith à Ouidah/Cotonu – Bénin
La Cocoteraie des Arts à Mondoukou/Abidjan – Côte d’Ivoire**

Contacts :

<https://lesartsimprovises.com> +33 682641512

Alex Grillo +33 684712330

Pagnes Arrachés

Pièce pour voix, thérémine, vibraphone, électronique et narration

Compositeur Alex GRILLO

Avec :

Dominique Chevaucher : Thérémine - électro acoustique et voix

Alex Grillo : Vibraphone augmenté et voix

Nathalie Hounvo Yépké, autrice-comédienne – Bénin

Fatou Sy, autrice-comédienne - Côte d'Ivoire

Résidences en Afrique à venir : (en cours)

Historique du projet

Pagnes Arrachés est dans la continuité de « l'Afrique est en nous » - *grand prix Charles Cros* - projet qu'Alex Grillo a développé en compagnie de Christian Sebille et Didier Petit à partir du texte éponyme de Daniel Biga. Un *mesclun* de tons, de sons, de langues. Tohu-bohu des origines, traversée d'harmonies brèves, surprenantes, avec reprise du thème où c'est toujours de l'humain qui émerge de cette Afrique du cœur.

En résidence à Nantes, Alex Grillo a poursuivi ce travail en rencontrant sur cette thématique de l'Afrique intérieure des écrivains africains francophones avec qui il donne des concerts-lecture où son vibraplane et sa voix se mêlent à celles des auteurs invités : Nimrod, Kossi Efoui, Jean-Luc Raharimanana, Koffi Kwahulé, Gabriel Okundji, Soeuf Elbadawi. Chacun ayant sa propre représentation de l'Afrique mais tous en commun cette parole de révolte face à *l'Afrique des malheurs*, aux pouvoirs, à l'hégémonie occidentale, au mensonge du colonisateur, à l'argent des ressources naturelles.

En résonance de ce projet, Alex Grillo a voulu interroger les voix féminines de l'Afrique. Pour cela, il a fait appel à Nathalie Hounvo Yékpé au Bénin et Fatou Sy en Côte d'Ivoire.

Contenu artistique

Pour réaliser ce nouvel opus, il a décidé de travailler au plateau avec la musicienne-chanteuse Dominique Chevaucher qui a plusieurs fois traversé le continent africain et qui, dans plusieurs de ses créations théâtrales, a donné la parole aux femmes.

Qu'en est-il de la posture de la femme dans le continent noir, quels sont les enjeux qu'elle traverse aujourd'hui à l'heure où les discours sur l'égalité des genres vont bon train ? Comment peut-elle se situer face à une domination économico-masculine séculaire ? Comment trouve-t-elle le chemin dans la post-colonialité ? Et quelle place doit elle prendre et non plus qu'elle place faut-il lui donner ?

C'est à partir de ces interrogations que **les autrices-comédiennes Nathalie Hounvo Yékpé** (Bénin) et **Fatou Sy** (Côte d'Ivoire) se sont engagées à répondre par des textes spécifiques et de les partager sur le plateau avec les 2 musiciens français.

Le projet étant de créer **deux pièces distinctes**, chacune étant corrélée au pays de résidence et élaborée en fonction du texte proposé par les autrices. Il ne s'agira pas pour autant de faire du collage d'un texte différent sur la même musique mais bien d'une remise en jeu de la totalité du propos afin d'en redessiner une nouvelle forme reposant sur les textes de chaque autrice.

Ce projet permettra de concevoir une écriture scénique intégrant musique contemporaine de création, transformation des sons instrumentaux en temps réel par l'électronique, voix chantée et narration. Une création nourrie par les références au théâtre-musical qui interroge les enjeux du rapport entre le son et le sens.

« *Le vrai dialogue, soutenait le poète Edmond Jabès, ne peut avoir lieu qu'entre deux étrangers. Chacun attend de l'autre ce qui l'éveillera à lui-même* ». Et c'est en refusant de s'installer en soi-même, en privilégiant l'effort pour ouïr l'autre et en étant à l'écoute des nuances de mots, de couleurs et de timbres propres à l'histoire de chacun que le dialogue pourra prendre vie.

Mise en œuvre du projet de coopération

Préliminairement à ces résidences africaines, Alex Grillo et Dominique Chevaucher seront accueillis dans les CNCM de St Nazaire et de Marseille afin d'établir le rapport voix/jeu instrumental d'une part et de réaliser d'autre part les nouveaux outils audio-numériques nécessaires à ce projet.

En ce qui concerne les résidences africaines, il s'agira de créer deux formes différentes de « Pagnes Arrachés » avec chacune des autrices-comédiennes :

- Au Bénin pour la collaboration avec Nathalie Hounvo Yékpé, nous serons accueillis par le CCRI John Smith de Ouidah pour 10 jours de répétitions et hébergement suivis de 3 représentations à Ouidah et Cotonou.
- En Côte d'Ivoire avec Fatou Sy, nous serons accueillis par La Cocoteraie des Arts de Mondoukou pour 10 jours de répétitions et hébergement suivis de 3 représentations à Mondoukou, Grand Bassam et Abidjan.

Les deux lieux d'accueil mettront à disposition une salle de répétition équipée avec un régisseur.

Transmission et échanges en marge de la résidence

Tout enrichissement artistique et culturel passe par l'échange. Aussi, en marge du travail de création, il est essentiel que des artistes séjournant dans un pays étranger puissent proposer des actions culturelles et des rencontres.

Pilotés respectivement par chacun des lieux d'accueil, ces actions se construiront en adéquation avec les attentes de nos partenaires qui, par leurs cahiers des charges, sont très impliqués dans le soutien de la parole des femmes africaines et d'autre part très curieux de l'apport des nouvelles technologies dans l'élaboration du discours musical.

Aussi nous proposons les actions suivantes :

- Mise en place d'ateliers, master-classes en milieux scolaires et universitaires et de rencontres professionnelles.
- Elargir à d'autres lieux sur le territoire en accord avec nos partenaires.
- Ouverture à des professionnels du spectacle.
- Toucher les publics africains avec un apport associé directement à la matière du spectacle, et donnant lieu à une transmission en lien avec : la langue française, les technologies audio-numériques, les techniques du théâtre-musical.
- Débats d'idées sur la thématique du spectacle : la posture de la femme en Afrique et plus particulièrement de la femme artiste.

Résultats des objectifs

- Création de deux nouveaux opus transculturels
- Consolider les collaborations artistiques France-Afrique
- Développement des apports technologiques à travers les outils numériques élaborés au GMEM
- Production d'œuvres qui seront tout aussi exploitables en France qu'en Afrique
- Réalisation d'un teaser vidéo permettant de diffuser en ligne à des fins promotionnelles pour une tournée française

Entourage professionnel

1- Les Arts Improvisés – Producteur délégué

L'association a été créée en 1993 autour d'un projet de création musicale, celui de Camel Zekri, et d'un projet de création théâtrale et musicale, celui de Dominique Chevaucher dans le but de se doter d'outils en termes d'entourage professionnel.

Les arts improvisés réunissent autour de créations de notre temps des artistes de plusieurs continents, participant ainsi à une approche de type transculturelle en faisant se rencontrer et dialoguer les écritures musicales contemporaines et des musiques traditionnelles. Les spectacles créés font souvent appel à des pratiques innovantes notamment dans les arts numériques et visuels.

Les diversités des projets artistiques tant au niveau disciplinaire (théâtre, le cirque, la danse, le théâtre musical jeunes publics et les arts plastiques) que stylistique (musiques traditionnelles, du jazz, de l'improvisation, de la musique électro acoustique et contemporaine) ainsi que l'ouverture progressive à d'autres équipes artistiques ont mis en mouvement la structure qui a évolué au fil des projets sur la base de relations à long terme.

En 2023, Les arts improvisés font peau neuve et de compagnie se réorganisent en développeur d'artistes, acteurs œuvrant à la structuration du projet global d'un ou plusieurs artistes. L'association s'engage pour la création en accompagnant et en soutenant des projets artistiques au local, au national et à l'international dans un environnement contraint économiquement et instable. La voie choisie par l'association correspond moins à un processus stable, circonscrit et modélisable au sein de l'écosystème musical qu'à une manière d'envisager la réalité – complexe et fragmentée – de l'entourage professionnel des artistes d'aujourd'hui. Cette réalité est marquée par une multitude de schémas de carrières possibles, transformant les actions sur mesure qui forment l'entourage des artistes en de véritables « boîtes à outil ».

Grâce aux compétences initiales des personnes qui animent la structure, celle-ci a développé une pluriactivité qui répond à la fois à ses valeurs et aux besoins des projets accompagnés. Ainsi, Les arts improvisés sont : producteur, regard artistique, conseil en développement, studio d'enregistrement, production phonographique, résidence d'artistes, créateur d'actions culturelles, organisateur du Festival de l'Eau dans l'Orne, etc. Ces différentes activités visent à soutenir et à développer les projets artistiques. Elles peuvent

donc selon les besoins être déléguées ou ajustées notamment grâce aux réseaux des arts improvisés.

En effet, les arts improvisés s'inscrivent dans une famille d'intérêt pour les créations transculturelles de l'international au local (Institut Français, CNCM de Saint Nazaire Athénor, la Fondation Royaumont, Villes des Musiques du Monde, TFT label etc.).

2 - CNCM Athénor de St Nazaire et GMEM de Marseille – Co-producteurs

es centres nationaux de création musicale œuvrent au renouvellement des formes et des langages musicaux. Ils soutiennent l'écriture et la conception d'œuvres nouvelles. Ils poursuivent également des travaux de recherche, dans un objectif d'expérimentation et de mise au point de nouveaux outils et démarches de création musicale.

Chaque année, les CNCM accueillent en résidence une centaine de compositeurs, interprètes et artistes de diverses disciplines engagés dans un projet de création. Ils mettent à leur disposition des studios d'enregistrement et de montage, des équipements et une assistance technico-musicale de haut niveau.

Ils participent à la diffusion des œuvres par l'organisation de festivals ou en co-production avec les lieux de diffusion dans un but de rayonnement national et international.

3 - Le CCR International John Smith – Partenaire au Bénin

Membre du réseau Européen des Centres Culturels de Rencontre et premier CCRI d'Afrique subsaharienne, il vise à connecter, soutenir, accompagner, former, les acteurs du milieu culturel, à développer les publics et à privilégier le contact des élèves et étudiants avec les œuvres, les artistes et le patrimoine. C'est un lieu exceptionnel, ancien tribunal colonial, qui a pris corps dans la ville de Ouidah. Il s'intègre dans un projet de territoire mené par la municipalité pour lier travail de mémoire et création culturelle.

4 – La Cocoteraie des Arts – Partenaire en Côte d'Ivoire

La Cocoteraie des Arts à Mondoukou est un espace culturel pluridisciplinaire dédié notamment à la promotion de la danse et des arts visuels en Côte d'Ivoire, en lien étroit avec d'autres disciplines comme le théâtre, la musique, le conte, la littérature et le cinéma.

Partant du constat qu'en matière d'offre culturelle tout se concentre à Abidjan, son directeur Jean-Paul Mehansio a eu l'idée d'implanter dans le petit village de Mondoukou un centre pluridisciplinaire qui rayonne à terme sur les communes voisines ainsi que dans Abidjan,.

Cet espace culturel vise à offrir un espace de création et de formation aux artistes ivoiriens et à attirer les artistes internationaux de toutes disciplines.

Rémunération

Les 4 artistes seront salariés selon la réglementation française.^[1] Les commandes d'écriture pour

le texte et pour la musique seront rémunérées en droit d'auteur.

Public concerné

Ce spectacle, de par sa thématique liée à la condition de la femme, se doit de s'adresser à un large public francophone, au-delà du continent africain. Il satisfera par ailleurs ceux qui seront curieux de connaître les traitements du son par les outils audio-numériques ainsi que cette relation du son et du sens à travers les références au théâtre-musical.

Egalité Femme - Homme

Ce projet est un travail en co-construction avec des autrices africaines. Il s'agira d'interroger la place de la femme en Afrique aujourd'hui tout en se référant à des événements vécus et souvent subis. Par les contributions des autrices sur ce sujet, nous sommes au cœur du développement de l'égalité femme-homme.

Sur le plateau il y aura 2 femmes et un homme : une autrice-comédienne, une musicienne-chanteuse et un musicien-acteur. Se rajoutera un technicien homme hors plateau proposé par les lieux d'accueil.

Enjeux d'impact environnemental

Le choix délibéré d'être hébergés dans les lieux d'accueil pendant la durée du travail de création ainsi que les premières représentations évitera tout déplacement intempestif dans les villes d'Abidjan et de Cotonou.

La Cocoteraie des Arts, un lieu éco-responsable

Lors de la conception de cet espace culturel ont été prise en compte les questions sur le respect de l'environnement et le développement durable. Il en est ainsi de l'architecture-même du centre conçu par l'architecte Jean-Marc Lalo, qui a privilégié les matières premières locales, le savoir-faire traditionnel et les énergies renouvelables. De même, ces questions ont été évoquées à travers diverses actions liées à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Enfin, ces thématiques sont pris en compte au niveau de la restauration (partenariat avec des coopératives bio)

Les Arts Improvisés

Notre lieu de résidence a tenu compte dans ses travaux d'aménagement : isolation des murs pour limiter le chauffage - utilisation de matériaux non ou moins polluants - Etiquette A+ .

De plus, le nouveau chargé de développement du lieu de résidence aménage les espaces avec le plus possible de matériaux recyclés.

Pas de représentations isolées. Nous favorisons la mise en place de tournées à plusieurs dates (avec le plus possible de déplacements en train) mais également d'actions de médiations en lien avec les

résidences de créations et les tournées afin de limiter les déplacements des artistes que ce soit nationaux ou internationaux.

Nous sommes inscrits sur un espace de covoiturage.

Plus de bouteilles d'eau plastique lors des résidences : gourdes individuelles.

Pour les représentations : plus de gobelets en plastique jetables mais gobelets réutilisables.

Dans le lieu : pas d'utilisation de produits toxiques ou polluants : pas de lingettes, pas d'eau de javel, pas de vaporisateurs.

NB : La directrice et administratrice de l'association ont toutes les deux suivi une formation VHSS.

Liens concernant les dernières créations d'Alex Grillo

Kembalinya katak katak (Radio France)

<https://www.francemusique.fr/emissions/creation-mondiale-l-integrale/kembalinya-katak-de-alex-grillo-diffusion-integrale-et-portrait-du-compositeur-71979>

LaVoix LaLangue teaser GMEM

<https://youtu.be/leGaDuRY9ww>

Electronic Guerilla CNCM La muse en Circuit streaming

<https://www.youtube.com/watch?v=NPHH5lt7F5E>

Dans l'ombre du Ramayana – jeune public – festival Détours de Babel

<https://www.youtube.com/watch?v=EWfYT8uINfA>

Axes d'idées actions culturelles : "Pagnes Arrachés"

Introduction :

"Pagnes Arrachés est une pièce artistique transdisciplinaire composée par Alex Grillo, réunissant la musique, la voix, l'électronique, et la narration. Avec une équipe artistique diversifiée, le projet explore la condition féminine en Afrique, mêlant la voix des autrices-comédiennes Nathalie Hounvo Yépké du Bénin et Fatou Sy de la Côte d'Ivoire avec la musique de Dominique Chevaucher (thérémine - électronique et voix) et Alex Grillo (vibraphone augmenté et voix). Ce dossier pédagogique propose des axes pour explorer et comprendre ce projet.

Objectifs :

- Comprendre la démarche artistique de "Pagnes Arrachés."
- Analyser l'interaction entre musique, voix, électronique, et narration.

- Explorer la thématique de l'égalité femme-homme en Afrique.
- Découvrir les collaborations culturelles et artistiques France-Afrique.
- Appréhender les apports technologiques dans la création musicale.
- Initiation aux percussions et au chant
- Développer l'aisance à l'orale et à l'écrit
- Encouragement de l'expression personnelle la voix et le rythme.
- Favorisation du dialogue et des échanges au sein du groupe.
- Stimuler la curiosité et l'ouverture d'esprit envers différentes cultures.

Thématique du Projet :

- Discuter les thématiques du projet, axées sur la condition de la femme en Afrique, la violence.
- Explorer les enjeux sociaux, économiques, et culturels abordés dans les textes de poétesses.
- Analyser le rôle de la musique et de la **littérature** dans la transmission de ces thématiques.

Composition Musicale :

- Étudier les éléments musicaux de la pièce, en mettant l'accent sur le vibraphone, le therémine, et l'utilisation de l'électronique.
- Identifier les choix artistiques en lien avec le contenu narratif.
- Comparer la composition à d'autres œuvres transculturelles ou de théâtre musical.

Égalité Femme-Homme :

- Analyser les textes spécifiques des autrices-comédiennes pour comprendre leur perspective sur l'égalité femme-homme en Afrique.
- Débattre des défis et des opportunités pour les femmes artistes en Afrique.
- Examiner comment le projet contribue au dialogue sur l'égalité des genres.

- Culture dominante et violence genrée, historique et économique.

Collaboration et Coopération Artistique :

- Étudier les partenariats entre les artistes et les institutions en France et en Afrique ?
- Explorer comment les résidences artistiques contribuent à la coopération culturelle.
- Discuter des avantages de la collaboration transculturelle dans le domaine artistique.

Apports Technologiques :

- Examiner le rôle des nouvelles technologies dans la création musicale, en mettant en avant les outils audio-numériques utilisés par les artistes
- Analyser l'impact des nouvelles technologies sur l'intention artistique du compositeur/auteur.
- Analyser comment l'électronique enrichit l'expérience auditive et narrative.
- Discuter de l'évolution des pratiques artistiques avec l'intégration des technologies.

Activités Pédagogiques :

Jeux de rythmes, jeux de voix :

- Initiation aux jeux collectifs de rythmes et aux jeux de voix.

Écoute musicale :

- Écouter des extraits de "Pagnes Arrachés" et analyser l'impact émotionnel et narratif de la musique. Travail de concentration.

Atelier d'écriture :

- Proposer aux élèves d'écrire des textes inspirés par la thématique de l'égalité femme-homme en Afrique.

Débat :

- Organiser un débat sur les enjeux de l'égalité des genres en Afrique, en se basant sur les perspectives du projet.

Projet artistique :

- Encourager les élèves à créer leur propre projet artistique intégrant musique, voix, et narration autour d'une thématique sociale.

Rencontre avec les artistes :

- Organiser une rencontre virtuelle avec les artistes pour permettre aux élèves de poser des questions sur le processus de création.

Projet collaboratif :

- Proposer un rendu public du travail réalisé avec les artistes autour des textes, du chant et de la musique. En jumelant la créativité du public et les connaissances acquises lors des ateliers.

Retombées Attendues :

- Éveil artistique et musical chez les enfants.
- Renforcement de la créativité et de la confiance en soi.
- Sensibilisation à la diversité culturelle à travers la musique.
- Création d'une expérience culturelle enrichissante pour les élèves.
- Compréhension des rapports d'égalité femme-homme.

Conclusion :

Le autour de "Pagnes Arrachés" offre une opportunité d'explorer des thèmes pertinents tels que l'égalité femme-homme, la collaboration artistique, et l'intégration des technologies dans la création musicale. Il vise à stimuler la réflexion et la créativité des apprenants tout en les sensibilisant aux enjeux socioculturels abordés par le projet.