

18e festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs

4e résidence de création artistique

« Terra mater »
création pour quatre voix

Sergio Leonardi
compose avec et pour
Rafika Hakkar
Kady Diarra
Gillie McPherson
Erika Serre

Projet 2009

Projet de résidence de création

1) Le créateur en résidence

Sergio Leonardi

D'origine sicilienne, c'est à Paris que Sergio Leonardi voit le jour, en 1960, dans le quartier de Montmartre. Ce fameux Montmartre qu'il n'a d'ailleurs jamais quitté.

Musicien doué, il devient Professeur au conservatoire de Bourges (section jazz) et au CIM - célèbre école de jazz parisienne - où il dirige les Big Band.

Multi instrumentiste (Guitare, basse, contrebasse, violon...), Sergio Leonardi accompagne de grands artistes sur scène et participe, entre autres, aux albums de Claude Bolling, Michel Legrand, Charlelie Couture, Louis Bertignac, Patricia Kass, Marc Lavoine, Mylene Farmer, Rona Hartner, Kid Créole, Jimmy Cliff...

Passionné de cinéma et lui-même cinéaste, Sergio signe des musiques de film et de court-métrage de nombreux réalisateurs: Eric Roverdi, Francois Scullier, Laurent Viallat, Laurent Benegui, Francois Diaz...

En 2009, Sergio Leonardi produit le premier album d'Emigrante, le projet très personnel de fusion des musiques nomades qui réunit autour d'Erika Serre des musiciens de 8 nationalités différentes et aura été à l'origine de la rencontre de ce créateur incomparable avec le festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs.

Filmographie 2008-2009 : Le Fleuve sans fin, Le Rocher, Le Jour De mon Mariage, Les 7 jours, Prendre femme

TV: Ushaia, Thalassa

Ballet: Angelin Preljocaj « Personne n'épouse les méduses »

Comédies musicales: Peter Pan de Guy Grymberg, Les Contes de la rue Broca de Guy Grymberg, La Belle et la Bête

Discographie: outre de nombreuses contributions en qualité de musicien arrangeur il a réalisé:

- *Faux rêveur* - Marc Lavoine – Phonogram
- *Mon père* - Yves Marx – Harmonia
- *Sexe faible* - Jérôme Dahan – Phonogram
- *Tziganes from mars* - Emigrante - Harmonia Mundi
- *Achète mon disque* - Christophe Alevêque
- *Che Guevarra* - Natalis Cardonne – Phonogram
- *Tzigane experience* – Erika & Emigrante - La Discipline music

Sites internet: <http://www.myspace.com/emigranteerikaserre> projet dirigé par Sergio Leonardi avec Erika Serre (cf. infra),
et pour son travail cinématographique: <http://www.myspace.com/leonardifilm>

Repéré pour son formidable talent par le festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs en 2003, invité à collaborer à la première résidence de création de Christophe Lartilleux en 2006 où il aura fait montre de ses capacités à porter le talent des autres, Sergio Leonardi voit dans cette nouvelle expérience l'occasion de nouvelles rencontres avec celles qui ont marqué de leur personnalité le festival et contribué à faire de cette manifestation ce qu'elle représente aujourd'hui : un creuset du meilleur niveau artistique où fusionnent les cultures. Une scène qu'il se voit confier aujourd'hui avec l'enjeu du chef d'un orchestre où ne seraient réunis que des solistes : Kady Diarra, Rafika Hakkar, Gillie McPherson, et bien sûr Erika Serre, avec le renfort complice de quelques musiciens aguerris.

2) Présentation de la structure d'accueil et de la structure finançant la résidence

L'association Musiques sur la Ville, créée en 1995 pour développer l'action culturelle en faveur des musiques actuelles dans la région de Châlons-en-Champagne entend développer ce projet de résidence de création en prolongement du festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs dont 2009 verra la 18e édition. Découverte, rencontre et métissage sont les maître-mots de cette manifestation qui a su développer une réelle appétence d'un public chaque année plus nombreux et désormais reconnu comme connaisseur pour les expériences de création pluriculturelles. Au-delà des coûts et besoins spécifiques, c'est l'ensemble des ressources de la structure, renforcées durant la période de création et de présentation au public de toute l'infrastructure du festival qui seront mis au service de ce projet. Notamment sur les plans technique et de communication. En amont (ateliers, masterclasses, rencontres publiques), et en aval (diffusion de la création), ce sont les ressources du réseau des partenaires du projet (producteurs des artistes, diffuseurs, exploitants) qui seront mis à contribution.

(cf. les bilans de la résidence de Christophe Lartilleux « Lungone Dromenca » en 2006 , de Fred Chapellier « Further on up the road » en 2007, et d'Emy Dragoï « Micul orasel » en 2008)

3) Présentation du projet artistique

Calendrier détaillé du déroulement de la résidence

Second trimestre 2009: Rencontres successives d'une à deux journées entre Sergio Leonardi et les artistes associé(e)s au projet, masterclasses, présentations publiques.

Mai à juillet 2009: Ecriture et définition du cahier des charges techniques.

3 au 7 août 2009: accueil, mise en place, répétitions, filages. En journée: masterclasses et/ou rencontres publiques individuelles ou collectives. En soirée: animations-rencontres organisées avec le Centre Social & Culturel dans le quartier ZUS Schmit, concerts individuels des différents artistes et leurs formations respectives place de la République.

8 et 9 août 2009: Représentations publiques de la création.

A partir de septembre 2009: Évaluation et mise en distribution/diffusion du spectacle créé et des enregistrements audio et vidéo réalisés.

Présentation du projet de création

Autour de l'œuvre d'un artiste de premier plan, reconnu pour son talent de compositeur et arrangeur, fort de multiples expériences internationales, réunir à Châlons-en-Champagne, ville qui par sa situation géographique a de toutes les époques été un point de passage (de rencontre) de toutes les cultures, des artistes à la fois porteuses d'un patrimoine traditionnel et d'un projet artistique actuel, pour une création véritablement contemporaine. Le point d'orgue d'une manifestation qui revendique la découverte, la rencontre et le métissage pour la promotion de la diversité culturelle, dans le propos d'en faire ressortir les similitudes, et l'humaine universalité. Voix et musiciens d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso), du Magheb (Algérie), tzigane (roms de Hongrie), et irlandais, associés à l'écriture originale de Sergio Leonardi, son talent, son éclectisme avec la certitude d'une rencontre fructueuse. Et d'un spectacle au réel potentiel de tournée.

Dates, lieux et interprètes de la création en public

La création sera présentée au public le 8 et 9 août 2009 place de l'Hôtel de Ville (Foch) à Châlons-en-Champagne, après avoir fait au même endroit l'objet de répétitions publiques les 4, 5, 6, et 7 août.

Elle sera interprétée par une équipe constituée autour de Sergio Leonardi à partir des formations suivantes:

Erika et Emigrante – Roumanie / Inde / France

Madioko & Rafika – Algérie / France

Kady Diarra ensemble – Burkina Faso / France

Gillie McPherson trio – Irlande / France

Ces formations se produiront successivement place de la République les 4, 5, 6, et 7 août en soirée.

4) Prestations complémentaires assurées par le créateur

Actions pédagogiques (ateliers, master-classes,...)

Des rencontres doublées de masterclasses seront organisées à Châlons-en-Champagne (BMVR et autres lieux à définir en lien avec les partenaires) sur une à trois journées sur une fréquence mensuelle dans le cours du second trimestre 2009. Chaque session permettra à Sergio Leonardi, en compagnie d'Erika Serre de rencontrer une de ses partenaires pour une évaluation en vue de la répartition des rôles lors de la création, d'être le médiateur de celui-ci auprès des participants à la masterclass qui lui est consacrée, et de présenter l'artiste au public devant lequel s'improvisera en soirée une performance commune, en prélude de leur collaboration. Les répétitions préalables à la création seront publiques avec organisation de rencontres avec les artistes, notamment en direction des enfants et adolescents des CLSH (période estivale).

Participation à des rencontres, colloques

Rencontres mensuelles publiques à l'auditorium de la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Châlons-en-Champagne.

Dates : les mardis 10 mars, 7 avril et 5 mai.

5) Les artistes invitées

Rafika Hakkar

Originnaire d'une famille chawie multi-talentueuse de la région de Khenchela (Algérie). Rafika Hakkar, s'est tournée vers l'Afrique de l'ouest, les Caraïbes et l'Amérique pour donner une heureuse dimension à la musique et au chant des Aures. Et tout cela a été rendu possible grâce à sa découverte par le collectif Madioko (Malka Family).

Rafika a joué aussi avec: Kween Kahina, Djam'n fam, Nawar, de là est né son dernier album: Rythm'n Bled, un blend qui est majoritairement en thachawith et aussi en langues west et nord Africaines. Un album d'une qualité exceptionnelle. Elle est « la voix » du groupe, et excelle aussi au bendir et à la flûte. On se rappellera également ses compositions musicales dans le film documentaire: Thamugadi, Thamedurth dheg ul n'Lures (Timgad, la vie dans le cœur des Aures).

Ses influences musicales sont : sa mère, et puis Ali Khencheli, Bob Marley, Prince, la grande Ella Fitzgerald. Elle définit son style comme étant : chawi, reggae, jazz et funk.

L' album "Rythm'n bled" est décrit par nombre de critiques comme une « rencontre envoûtante et entraînante de la culture des Aures et de l'électro funk ».

Discographie:

- « Rythm'n'Bled » - 2004 -
- « Live&Remix Madioko&Rafika » - 2007 -

CD en préparation, sortie en 2009

Sites: <http://www.madioko.com> - <http://www.myspace.com/madiokoetraфика> - <http://www.myspace.com/madioko>

Kady Diarra

Kady Diarra est originaire du pays Bobo au Burkina Faso. Mais elle a grandi à Abidjan au début des années 70. Issue d'une famille de griots, très tôt elle accompagne sa mère, Nana Dembélé, durant les cérémonies et les réjouissances qui rythment la vie de la communauté Burkinabé en Cote d'Ivoire. Elle développera rapidement un goût prononcé pour la danse et travaillera avec plusieurs troupes à Abidjan. En 1992 toute la famille rentre au Burkina Faso et s'installe à Bobo Dioulasso. Kady n'a qu'une idée continuer dans la voie que sa mère lui à montrée. Seydouba Silla chorégraphe du Ballet Coba du Houet

la repère et en fait l'une des danseuses principales. Ils gagneront le premier prix de la semaine nationale de la culture Burkinabé en 1994. La même année Adama Dramé l'engage dans la compagnie Foliba ; ils iront tourner en Europe durant 3 mois avec une pièce de théâtre et un ballet.

De retour au Burkina Faso, Kady s'installe à Ouagadougou et travaille sur différents projets. Elle mets ses chansons et ses chorégraphies au service de la troupe Suruntu Kunu, s'en suivront une tournée en France en 1995, elle enregistre un conte pour la télévision Burkinabé, elle produit également des concerts à Ouagadougou. En 1997 elle intègre l'orchestre Wountey comme choriste et danseuse et fait une tournée du Burkina Faso. Durant l'été elle partira en Suisse travailler avec le groupe Gondwana comme choriste, pour l'enregistrement d'un album fusion jazz et musique africaine, et une tournée de 30 dates. En rentrant de Suisse, Kady recrute des musiciens et opte pour un répertoire basé sur l'usage exclusif des instruments traditionnels. Depuis 1999 elle enseigne la danse à de nombreuses élèves dans toute l'Europe et participe à des aventures originales : Choriste dans la formation jazz du pianiste Allemand Jasper Van't Hof, Pili Pili (pour une vingtaine de dates en Allemagne et en Autriche). Met en musique 2h30 de spectacle sur l'épopée de Soundjiata Keïta (empereur mandingue) conté par Toumani Kouyaté, et croise la route de Youssou N'Dour ou Salif Keïta.

"A contre-courant du mouvement d'occidentalisation des musiques africaines, Kady Diarra propose un univers musical résolument acoustique sur une musique enracinée dans les traditions burkinabé, et traite dans ses textes de l'actualité des questions posées à la société de son pays. Cherchant ainsi à poursuivre la tradition familiale du griotisme." Jean Blanchard - Directeur du CMT Rhône-Alpes

Discographie: Outre de nombreuses contributions en qualité de choriste, Kady Diarra a enregistré en solo: « Dianako » Distribution internationale Harmonia Mundi 2004
« Faso Bara » - 2001
Un nouvel album est en préparation pour une sortie en 2009

Sites: <http://www.kadydiarra.com> - <http://www.myspace.com/kadydiarra>

Gillie McPherson

Née à Belfast, Gillie McPherson a découvert le monde des folks clubs durant les années soixante. « Je vivais (j'écoutais et je chantais) la musique traditionnelle dans les pubs et les folk-clubs de ma ville natale. C'était durant cette période de renaissance du folk lorsque Bob Dylan et Joan Baez montait que je décidais de jouer cette musique. » En 1968, elle décida de faire la collecte des chants Irlandais et Ecosais auprès de Tommy Mc Cabe, un artiste issu de la tradition. « Nous voulions empêcher que se répertoire ne se perde. » Gillie commence à susciter

l'intérêt des médias, dont la BBC qui l'invite régulièrement dans ses émissions Folk. Les concerts se multiplient dans toute l'Irlande, les rencontres musicales aussi...

Puis elle quitte l'Irlande pour l'Angleterre. Jo Lustig, manager de Pentangle et de Ralph McTell, qui l'avait précédemment repérée la signa dès son arrivée à Londres. Ce fut en jouant en 1ère partie de Ralph Mc Tell que RCA la repéra. À la clef : un contrat et la sortie de l'album « *Poets and Painters and Performers of Blues* ».

Le monde de la musique de Londres lui permit de nombreuses rencontres. Elle fit un album pour *John Reid Enterprises*, et signa avec *Rocket Music Ltd.* comme auteur-compositeur en 1975. Ken Scott produisit l'album. Il travaillait avec Elton John, David Bowie, John McLaughlin, Billy Cobham, Stanley Clarke, Lou Reed et beaucoup d'autres. « *Dés que j'écrivais une chanson, il l'enregistrait. Il était très généreux et super dans le travail. Le manager de Queen (Ken Scott's as well) Jack Nelson était aussi intéressé par mon travail. D'une manière générale, le business était intéressé par mon potentiel. J'étais alors une jeune chanteuse et j'avais beaucoup à apprendre sur le fonctionnement de l'industrie de la musique.* »

Au début des années 80, Gillie faisait la tournée des Clubs de Londres. Tout va alors très vite. Des interventions à la télévision étaient régulières. Des compositeurs de musique lui demandent de travailler avec eux pour l'industrie du cinéma. Elle est invitée à jouer en première partie de Mingus Dynasty, Machito, Steve Goodman, Buddy de Franco, Terry Gibbs et découvre le monde du Jazz. Pour son dernier concert à Londres, Gillie fit la 1ere partie de Joe Cocker au Hammersmith Odeon... Depuis elle a eu un groupe de blues rock en France, sorti un album de morceaux traditionnels irlandais « *Celtic Cross* » en 2000 et deux ans plus tard, « *Common Ground* » , qui mélange un répertoire traditionnel et compositions.

L'année 2006 marque un tournant pour Gillie McPherson : elle sort en effet un l'album « *Our Street* » . Déjà reconnue sur la scène des musiques traditionnelles comme une des voix irlandaise les plus marquantes, Gillie McPherson souhaite, sans renier ses origines, diversifier son répertoire et l'étendre à des compositions personnelles plus teintées de sonorités folk-rock dans la lignée des songwriters des années 70. Aussi la rencontre avec le guitariste Yves Perrin va lui permettre de trouver un son plus Jazzy.

Actuellement, elle s'investit dans une nouvelle formation : un trio blues/rock aux parasites électroacoustiques. Mais elle reste également ouverte à d'autres projets, notamment dans le théâtre où elle prête sa voix à la pièce « *la Tête vide* » mise en scène par Gilles Chabrier. D'autre part elle s'adonne à des cours de chants afin que ses élèves trouvent leur voix. L'exploration de notre voix à tous n'a cependant pas de limites. Et de cela Gillie s'en réjouit sans aucun doute...

Discographie:

- Poets, Painters and Performers of Blues. RCA Victor, London 1971
- Sweet Deceit. Gee Wizz Records. London 1987
- Rock and Blues. Autoproduction. France 1997
- Celtic Cross. Auto production. France 1999
- Common Ground. Auto production. Distribution Coop Breizh 2002
- Our Street. Auto Production. Distribution Coop Breizh 2006

Sites: <http://www.gilliemusic.com> - <http://www.myspace.com/gilliemcpherson>

Erika Serre

Rom originaire de Hongrie, Erika est désormais à Paris de toutes les soirées balkaniques, assurant petits concerts ou premières parties torrides. Elle fut aussi la meilleure surprise vocale de "Vertiges", le spectacle monté par Tony Gatlif en 2007.

Elle a raté de peu un rôle sur la version scénique du "Temps des Gitans" d'Emir Kusturica pour non-connaissance de la langue anglaise.

Mais, dit-on, le réalisateur serbe ne tarit plus d'éloges à son égard.

Vous l'aurez compris : Erika Serre est tzigane, elle en possède la fougue et la profonde sensibilité, mais échappe à toutes formes de clichés.

Par le plus grand des hasards, dans une discothèque alphabétiquement ordonnée, son premier album autoproduit trouve sa juste place entre les disques d'Enrique Morente et ceux d'Esma Rezapova. Avec le rénovateur du flamenco, elle a en commun un goût prononcé pour l'expérimentation. Avec la reine de Gitans de Macédoine, elle partage une noblesse innée, dont les bijoux brillent dans la voix.

Si l'anglais ne fait pas partie de ses bagages, la jeune Hongroise désormais parisienne maîtrise le roumain, l'espagnol ou l'italien, ce qui lui permet de nous offrir sur disque une jolie ballade dans une Europe sans frontière, qui inclut aussi bien l'Afrique et l'Asie que quelques étoiles de la voie lactée.

Dès le départ de la Tzigane Expérience, on navigue en classe internationale. On dénombre dans Emigrante des musiciens roms, français, un joueur de tablas du Rajhastan, un jazzman, un bassiste camerounais et quelques musiciens hors normes comme le Batteur Buj ou le guitariste syriano-sicilien Serge Léonardi qui signe l'intégralité de ces brillantes compositions. Tous ces bonshommes truffés de talent sont portés par l'énergie et la grâce d'Erika.

« Qu'elle crie ou susurre, quelle nous caresse les oreilles ou nous prenne à rebrousse-poil, elle frappe juste à chaque fois. Totalement crédible en héritière de Piaf sur une reprise mi-flamenco mi-tzigane du "Johnny" de Francis Lemarque, elle impose surtout un univers inédit et émouvant. »
- Mondomix - Septembre 2008

Discographie:

Outre les nombreuses contributions sur les enregistrements des projets auxquels elle a participé, 2009 voit la sortie de son premier album:
Erika & Emigrante « Tzigane experience »

Site: <http://www.myspace.com/emigranteerikaserre>

Les conditions pratiques de la résidence

L'association Musiques sur la Ville ne disposant pas d'un lieu de diffusion fixe, nous avons développé de nouvelles stratégies pour poursuivre de manière originale notre mission de soutien à la création, en nous appuyant notamment sur les caractéristiques particulières du festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs qui privilégie le rendez-vous quotidien sur 6 semaines à la concentration d'artistes en quelques jours.

Cette résidence s'inscrivant dans le cadre d'un festival de plein-air sur des sites de centre-ville entièrement et en permanence accessibles au public, c'est donc en tenant compte de ces paramètres que nous l'avons imaginée.

Une résidence réellement publique

L'essentiel des travaux se déroulent en présence ou face au public (rencontres préalables entre artistes, répétitions, mises en place scéniques...), lequel y accède librement. Des séances de travail « privées » en conditions de studio sont toutefois programmées chaque matin sur la période de référence.

Les lieux

Principalement les deux scènes installées sur les deux grandes places publiques du Centre-Ville de Châlons-en-Champagne, ainsi que différents espaces mis à notre disposition par la Ville de Châlons-en-Champagne. C'est notamment la scène principale du festival qui est consacrée intégralement à la résidence durant toute la semaine.

Période de préparation

En amont de la période de résidence (mars-juin), des rencontres successives entre le créateur en résidence et les artistes invités par la direction artistique du festival se seront déroulées à l'auditorium de la médiathèque de Châlons-en-Champagne pour une restitution publique de la journée de rencontre (entrée libre sur réservation). En présence et avec l'appui technique de l'ingénieur du son qui supervisera la création.

Déroulé de la semaine de résidence

Chaque jour à compter du 04 et jusqu'au 09/08:

En matinée, travail en studio.

A 11h, masterclass d'un des artistes sur la grande scène place de l'Hôtel de Ville (place Foch).

L'après-midi, répétition et mise en place scénique sur la même scène en présence du public.

A 19h, concert-rencontre avec le public d'un quartier en Zone Urbaine Sensible par l'un des artistes en conditions acoustiques, en lien avec le Centre Social et Culturel du quartier.

A 21h, l'artiste qui était en masterclass le matin se produit en concert avec sa propre formation sur la seconde scène de diffusion du festival, place de la République.

Les 08/08 en soirée et 09/08 en fin d'après-midi: représentations publiques de la création.

Du point de vue des artistes, ce que leur offre cette formule:

Participer d'une création totalement originale en rencontrant-travaillant sans a priori avec des artistes qu'ils ne connaissaient pas auparavant, réunis par la direction artistique du festival.

Bénéficier de conditions de travail parfaitement adaptées à la préparation d'un spectacle destiné à tourner : scène de 100 m2 entièrement équipée et gérée par une équipe technique (son, lumière, vidéo) complètement dédiée durant la période à la création.

Avoir la possibilité de multiples rencontres avec le public, de mettre individuellement en valeur leur art (masterclasses et concerts-rencontres, échanges directs avant ou après répétitions) comme de promouvoir leur création propre (concerts en soirées).

Du point de vue du public, une démarche pédagogique de proximité:

Avoir la possibilité d'assister d'un bout à l'autre du processus de création, de la genèse à la mise à la scène d'un spectacle original. Depuis les premières rencontres entre artistes jusqu'à la présentation publique de la création, en passant par toutes les phases de répétition.

Rencontrer librement tant individuellement que collectivement des artistes de premier plan et entrer en connaissance de leur travail, et de leur démarche de création.

Avoir le privilège de suivre pas à pas le processus d'élaboration artistique en intégrant/comprenant les différentes composantes. Pouvoir être présent à tous les moments déterminants de ce processus, pour mieux en apprécier le résultat. Se dire: « j'étais là »

final de la résidence de création 2008 – photo Loïc Le Verche

TOUTE LA RESIDENCE DE CREATION SUR LE SITE:

<http://www.musiques-ici-ailleurs.com>

Présentation, programme, vidéos des rencontres publiques préliminaires, écoutes et lien sur pages des artistes participants. Extrait du CD de la résidence et vidéo concert des créations 2006 2007 & 2008.