

JAZZ & RAP

MUSIQUE, CONTE & RAP

Tout public à partir de 8 ans

ÉNELLE
CIE LAMINE DIAGNE

CRÉATION 2024

JAZZ & RAP

MUSIQUE, CONTE & RAP

Durée : 1h

Tout public : à partir de 8 ans

Scolaire : collèges et lycées

Jauge : 180 en scolaire & illimitée en tout public

Existe en forme légère

Textes & mise en scène

LAMINE DIAGNE

Textes, récits & rap

ILAN COUARTOU

Beatbox, composition & récit

MATTHIEU JACINTO AKA JOOS

Création Lumière

THIBAUT GAGNEUX

Production déléguée : L'Énelle – Compagnie Lamine Diagne

Coproductions et partenaires : Festival Tous en sons ; Le Carré Sainte-Maxime ;
Théâtre Sémaphore, Port-de-Bouc ; Festival de Jazz des cinq continents ;
L'Astronef ; Le Pic Ensemble Télémaque ; L'Espace Hyperion à Marseille

Lamine diagne est artiste-compagnon du Théâtre de Grasse.
L'Énelle – Cie Lamine Diagne est conventionnée par la Drac PACA,
soutenue par la Région Paca, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
la Ville de Marseille et la Sacem.

Couverture & Mise en page : Joran Tabeaud

WWW.ENELLE.ORG

SOMMAIRE

Le spectacle	4
L'équipe artistique.....	7
Ateliers	10
La compagnie	13
Contacts	14

CONTACTS

Direction artistique

Lamine Diagne - 06 20 84 71 03 - enellediff@gmail.com

Production & Diffusion

Isabelle Garrone - 06 78 73 41 25 - isabelle.garrone@gmail.com

Régisseur

Nicolas Schintone - 06 73 41 02 84 - nicolas.schintone@laposte.net

Administration

Cerise Praxi - 06 10 20 63 14 - administration@enelle.org

LE SPECTACLE

Spectacle musical et narratif, Jazz & Rap raconte le parcours initiatique d'un jeune adolescent qui découvre la poésie, le rap et la puissance des mots. Ancré dans le quartier de la Plaine à Marseille, le récit mêle musique live, récit de vie et transmission, et fait dialoguer les histoires personnelles avec celles des musiques populaires.

Le spectacle s'adresse aux enfants et aux adolescents dès 8 ans, il les invite à écouter autrement les musiques qu'ils aiment et à comprendre comment la création artistique peut devenir un outil d'émancipation, de confiance et de liberté.

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

Ecrivant 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 beat boxeur 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 sur-rendre 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

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'ÉNELLE - 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 Béliet 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 Woï 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.

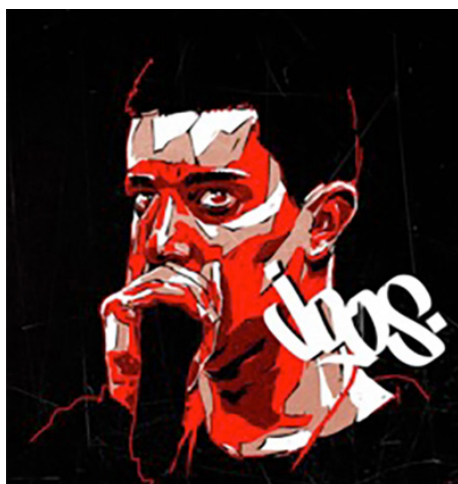
Insta @ilancouartou

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

ATELIERS DE DÉCOUVERTE INITIATION RAP & BEATBOX

Destinés à un jeune public

Durée : Chaque séquence sera adaptée selon l'âge du public (de 1h à 4h avec pauses)

Matériel : Micros, enceintes, feuilles, stylos, tableau effaçable ou papier, marqueurs

Le rap – poésie ancrée dans le réel

Le rap est avant tout une forme d'écriture poétique. Il s'inscrit dans la tradition orale du récit et du témoignage : pensées, sentiments, histoires intimes. Le rap raconte les vies qui passent, explore la quête de sens et d'émancipation au cœur de la société contemporaine. Il donne une parole vivante, une façon d'être au monde et de donner du sens aux expériences individuelles comme collectives.

Le beatbox – musique née du souffle

Le beatbox est une pratique profondément corporelle : l'artiste devient à la fois instrument et instrumentiste. En créant une rythmique complète grâce au souffle, il perpétue l'héritage du hip-hop et de nombreuses traditions vocales. C'est un art de l'écoute : écouter sa respiration, le tempo, les autres, pour soutenir, surprendre et co-construire.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Les ateliers permettent aux participants :

- De produire des sons avec la bouche, le nez, la langue et la gorge.
- De travailler le souffle et la respiration, afin de maîtriser le débit vocal.
- D'améliorer diction et articulation grâce à des exercices ciblés.
- D'apprendre les rythmes par le jeu, développant écoute et imitation.
- De découvrir les systèmes d'écriture (vers, refrains) et de connaître les différents instruments et styles musicaux.

CONTENU DÉTAILLÉ DES ATELIERS

1. Introduction à la pratique du rap et du beatbox

> Vidéo inspirante, discussion interactive pour éveiller la curiosité.

2. Découverte du panel sonore humain

> Exploration des bruits que le corps peut produire (bouches, nez, gorge).

3. Initiation aux rythmes et au flow

> Jeux de battements, création de petits boucles, apprentissage du tempo.

4. Techniques vocales

> Maîtrise des résonateurs, exercices de 'bass drum', 'snare' et 'hi-hat' vocal.

5. Prise en main du micro

> Découverte du placement, du volume et de la dynamique, mini-concerts en petit groupe.

6. Orchestration dirigée

> Construction collective d'une pièce, improvisations guidées, échange de rôles.

7. Création finale

> Composition d'un morceau mêlant rap et beatbox, répétition pour la scène, enregistrement audio/vidéo.

FINALITÉ & LIVRABLES

- Mélange des deux disciplines : mise en son des textes rap avec accompagnement beatbox.
- Création de morceaux en groupe : préparation à la scène, mise en espace.
- Coaching et restitution scénique : enregistrements, réalisation d'un court-clip, présentation publique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Faire naître le partage, la coopération et la créativité collective.
- Valoriser les pratiques artistiques par des restitutions publiques (spectacles, vidéos).
- Enrichir les connaissances musicales autour du jazz, du beatbox et du rap.
- Développer des compétences techniques : rythme, écriture, interprétation, maîtrise du souffle et de la diction.
- Encourager l'expression personnelle à travers la création musicale ou vocale.
- Stimuler la curiosité culturelle et ouvrir les jeunes à d'autres univers artistiques.
- Favoriser un regard critique sur les pratiques culturelles et les messages portés par les œuvres

LA COMPAGNIE

Conventionnée par le Ministère de la Culture, la compagnie de L'ÉNELLE a été fondée en 2003 par Lamine Diagne, conteur et multi-instrumentiste, formé à la gravure, la peinture et la vidéo à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Ses créations puisent dans les grands récits initiatiques et épopées afin de construire une mythologie contemporaine.

Programmées dans le réseau des Théâtres et Scènes Nationales, elles tournent également dans les festivals de conte et scènes dédiées au jeune public.

La compagnie possède une longue expérience de l'action culturelle en direction des publics scolaires, empêchés ou en situation de handicap.

Elle est soutenue par Le Ministère de la Culture - la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Sud, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille, la Sacem et est membre du réseau RAMDAM.

ÉNELLE
CIE LAMINE DIAGNE

CONTACTS

Direction artistique

Lamine Diagne

06 20 84 71 03

enellediff@gmail.com

Production & Diffusion

Isabelle Garrone

06 78 73 41 25

isabelle.garrone@gmail.com

Régisseur

Nicolas Schintone

06 73 41 02 84

nicolas.schintone@laposte.net

Administration

Cerise Praxi

06 10 20 63 14

administration@enelle.org

L'ÉNELLE

CIE LAMINE DIAGNE

Cité des Associations

93, la Canebière/ Boite 369

13001 MARSEILLE

WWW.ENELLE.ORG