CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

CONCERT PERFORMANCE

MERCREDI 25 JANVIER 2017

HIP-HOP STORY

Compagnie MOOD/RV6K
Hervé Sika, chorégraphe, metteur en scène
Mélanie Levy-Thiébaut, chef d'orchestre
Junkaz Lou, DJ
Danseurs du Centre social Louise-Michel
de Tremblay-en-France
Danseurs du Centre de danse du Galion d'Aulnay-sous-Bois
Élèves des Conservatoires de Villepinte et d'Aulnay-sous-Bois

MERCREDI 25 JANVIER – **18H – 20H30**
SALLE DE RÉPÉTITION – PHILHARMONIE

HIP-HOP STORY

Opéra hip-hop et baroque

PROLOGUE – OUVERTURE

Bishop Lamont
Feel On It

Jean-Philippe Rameau
Hippolyte et Aricie – Ouverture

ACTE I. RIVALITÉ

Scène 1. Magma rouge sang. Ceux qu'on va sacrifier !

Henry Purcell
Didon et Énée, « When I am laid in earth »

Scène 2. La famille contre la famille. Affrontement permanent et perpétuel !

Jean-Philippe Rameau
Fêtes d'Ébé – Rigaudon n°s 6 et 7

Scène 3. Le Bal hip-hop baroque à la manufacture. Là où tout le monde se retrouve !

James Brown
Give It Up Or Turn It Loose (Remix DJ Ayres)

Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes – Rondo des sauvages

ACTE II. AMOUR

Scène 1. La Paix. Imaginons un monde idéal !

DJ Junkaz Lou
Afro House

Scène 2. L'armée des sentiments. Quand c'est la guerre, c'est la mort qui dirige !

Henry Purcell
Fairy Queen – Chaconne

Scène 3. Les Amants. On est libre de choisir ceux qu'on aime !

Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes – Tremblement de terre

Claudio Monteverdi
Le Couronnement de Popée, « Pur ti miro »

Henry Purcell
King Arthur, « Shepherd, leave decoying »

ACTE III. BATTLE

Scène 1. La Mort. Le choix est fait et maintenant comment on continue ?

Georg Friedrich Haendel
Rinaldo, « Lascia ch'io pianga »

Scène 2. Le retour du Peuple. Une dernière nuit où les vivants et les morts dansent ensemble !

Childish Gambino
Telegraph Ave (Ta-ku Remix)

Scène 3. Hip-hop don't stop ! S'il existe une bataille, c'est contre soi-même qu'il faut la livrer !

Timbaland & Magoo feat. Fatman Scoop
Drop

Usher
Good Kisser Instrumental

Rose Red remix feat Meek Mill, Rick Ross
Strekkle

Joe Budden
Pump It Up

FINALE

Toute la famille royale meurt et le Peuple continue à danser !

Henry Purcell
Timon of Athens, « Who can resist such mighty charms ? »

PERSONNAGES

Le Roi Thèbes El Fara	Père, amant de Violetta Bella
La Reine Dywencaste	Femme d'El Fara, mère d'Axelodipe et Drasangtigone
Le Prince Axelodipe	Fils d'El Fara et Dywencaste, frère de Drasangtigone
La Princesse Drasangtigone	Fille d'El Fara et Dywencaste, sœur d'Axelodipe
Violetta Bella	Courtisane, amante de Thèbes El Fara
Lolynice	Médecin de la famille, « Docteur la Mort »
Razaismène	Amie de Violetta Bella et membre de la Cour
Le Peuple	

Compagnie MOOD/RV6K
Hervé Sika, chorégraphe, metteur en scène
Mélanie Levy-Thiébaut, chef d'orchestre
Junkaz Lou, DJ
Sophie Pougueu, assistante chorégraphique

Danseurs du Centre social Louise-Michel de Tremblay-en-France
Danseurs du Centre de danse du Galion d'Aulnay-sous-Bois
Élèves des Conservatoires de Villepinte et d'Aulnay-sous-Bois

Pascal Le Friec, lumières
Valérie Frossard, images
Nadège Bourmaud et les élèves de LISAA de Paris, costumes

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une résidence artistique et pédagogique en conservatoire soutenue par la Mission Enseignements Pratiques Artistiques en Amateur (MEPAA) du Département de la Seine-Saint-Denis.

DURÉE DU CONCERT : 1H15

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur le site Internet philharmoniedeparis.fr quatre jours avant la représentation.

HIP-HOP STORY

Une aventure artistique et humaine

Quand cultures urbaines, musique baroque et chant lyrique se croisent, la rencontre ne peut être qu'explosive. Le pari tenté par la Compagnie MOOD/RV6K est des plus fascinants : tisser des liens entre une musique du XVIIe siècle et une danse du XXIe siècle le temps d'un opéra. Opéra qui, comme le hip-hop, raconte la vie en activant les mêmes ressorts : rivalités, amours et battles. Que ce soit par sa théâtralité de tous les instants, son hyper-expressivité ou sa propension à confronter de vifs contrastes, la musique baroque reflète la profonde instabilité et le sentiment de fugacité des choses de son époque. La culture hip-hop a pour sa part développé une énergie combative et pulsionnelle, le goût du défi et de la performance en réponse au contexte de précarité dans lequel elle émerge. Des éléments qui nourrissent la construction de cet opéra hip-hop qui aborde les questions de la construction de l'identité et la découverte de soi à travers la confrontation avec ses pairs mais aussi ses rivaux, thèmes chers à l'opéra et particulièrement présents au moment de l'adolescence.

« *Rivalité, amour, battle* »

Sous la direction du chorégraphe Hervé Sika, de jeunes artistes amateurs ont été invités à mettre en chantier leur créativité pour élaborer pas à pas « *leur* » spectacle : *Hip-Hop Story*, *opéra hip-hop et baroque*, en trois actes. L'histoire se nourrit de références puisées dans de grandes tragédies de la littérature et de l'opéra telles *La Dame aux camélias*, *Roméo et Juliette*, *Œdipe*, *Antigone*, *La Traviata*, *Carmen*… Sur fond de rivalités, d'amour et de battles, les personnages incarnent le destin funeste d'une famille royale soumise à des passions destructrices.

Le roi Thèbes El Fara et son fils le prince Axelodipe se livrent une guerre permanente en se disputant sans cesse l'amour des deux femmes de leur vie : la reine Dywencaste et la princesse Drasangtigone. Entre défi et humiliation, tous deux tentent de mesurer leur valeur, leur force et leur bravoure. Le Roi El fara, obstiné et présomptueux, attend de son fils une obéissance inconditionnelle. Cette rivalité va scinder la famille en deux clans. Ainsi règne au palais une atmosphère délétère de « *magma rouge sang* », attisée par les amours interdites et secrètes. Chaque bal, chaque promenade, chaque repas ressemble à une bataille physique et morale à laquelle le Peuple assiste en témoin innocent.

Violeta Bella fait partie du Peuple. Grande séductrice et courtisane de haut rang, elle organise de grands bals décadents dans une manufacture de tabac. La Reine Dywencaste découvre que son mari entretient une relation passionnelle avec Violetta Bella. Furieuse, elle envoie le Prince et la Princesse à leur poursuite, en les menaçant de révéler leur terrible secret : le Prince Axelodipe et sa sœur Drasangtigone partagent un amour incestueux. Seule la Mort mettra fin au combat.

L'esprit du hip-hop dans un opéra : rencontre et découverte de l'autre

Rencontre

« Hip-Hop Story *se propose de parler d'ici et maintenant, en donnant voix et corps à la nouvelle génération, à travers la danse hip-hop et la musique baroque, deux "familles" que tout éloigne dans nos imaginaires collectifs sans raison valable.*
Hip-Hop Story, *c'est la rencontre entre la danse hip-hop et la musique baroque.C'est la rencontre entre de jeunes adolescents qui ont fait des choix différents, pour certains la danse, d'autres la musique ou le chant. C'est la rencontre entre des musiciens classiques et un DJ hip-hop, des coups d'archets avec des coups de scratchs.* »

Découverte de l'autre

« *Ce que je perçois chez les jeunes danseurs, c'est cette danse hip-hop, comme seul moyen d'expression pour parler, pour dire le monde qui les entoure, à travers une musique, un corps, une énergie, une volonté et du travail. C'est exactement cela qui m'a séduit et qui nous a permis de nous rencontrer. Le mouvement pour dire au-delà des mots. Danser pour être mieux entendu, de façon plus complète, plus subtile et donc plus complexe. Avec le spectacle* Hip-Hop Story, *danseurs, chanteurs et musiciens vont nous raconter leur histoire et leur aventure artistique.*
Hip-Hop Story *est une histoire de rencontre, de partage, d'art et de culture, non réductible à une histoire de condition sociale ou spatiale, donc nul besoin d'insister sur l'origine présumée ou sur le lieu d'habitation de l'ensemble des interprètes. Je pense que l'opéra l'avait compris bien avant moi : à chaque génération, sa* Hip-Hop Story. »

Rivalité

« *Que ce soit dans les grands thèmes de l'opéra ou dans le cinéma, il est toujours question de rivalités qui in fine font bouger les lignes. La culture du défi est aussi très présente dans le hip-hop, où l'affirmation de soi – dans la confrontation à l'autre, à son style, à sa technique… – est le moteur d'une possible ascension culturelle et sociale.*
Le point de départ de notre opéra hip-hop est la rivalité entre un père et son fils qui vont s'opposer jusqu'à créer deux clans : Noir pour le père, Blanc pour le fils ; deux groupes qui prétendent aux mêmes droits, à une même reconnaissance. Jalousie, haine, vengeance… ces deux clans vont s'affronter jusqu'au point de non-retour : la mort. Le "Battle" *devient alors un moyen de se dépasser et de mieux se connaître. Car si bataille il y a, c'est contre soi-même et sa propre ignorance. En définitive, au-delà des apparences de confrontation, il y a dans cette* Hip-Hop Story *un combat avec et contre soi-même pour donner le meilleur de soi en se libérant de toute contrainte de camp et d'appartenance. Et c'est bien là tout l'enjeu de cette création : raconter comment, aujourd'hui encore, l'énergie du hip-hop reste celle de la rencontre et de la proposition d'alternatives pour un monde meilleur.* »

Hervé Sika

Hervé Sika

Chorégraphe, danseur et pédagogue, Hervé Sika crée sa compagnie en 2006. C'est alors le départ d'une recherche chorégraphique singulière dans laquelle le hip-hop, matière première de son travail, constitue une marche sur laquelle il s'appuie pour explorer de nouveaux territoires. De rencontres en collaborations artistiques, sa danse se nourrit, se construit, se transforme. Ses influences sont multiples : culture hip-hop, danse contemporaine, butô, cirque, théâtre, arts plastiques et visuels… Il a ainsi travaillé aux côtés des chorégraphes Hamid Ben Mahi et Christine Bastin, des metteurs en scène Mohamed Rouabhi, Guy Alloucherie et Ahmed Madani, des circassiens de l'Académie Fratellini et du CNAC de Châlons-en Champagne… mais aussi avec l'historien Gérard Noiriel, l'équipe du Bondy Blog, celle du Palais de Tokyo ou encore du Centre Pompidou. Ces deux dernières années, l'univers de la musique classique croise régulièrement son chemin, que ce soit via ses nombreuses complicités avec le pianiste Nima Sarkechik, ou via sa rencontre avec la chef d'orchestre Mélanie Levy-Thiébaut autour du projet de création *Hip-Hop Story*. La migration, explorée dans ses dimensions les plus larges, est un thème récurrent dans son travail chorégraphique tout comme dans son approche des publics : « *Se mettre en mouvement, dans notre corps comme dans notre esprit. Ne plus rester debout, à la périphérie du monde. Au contraire, prendre sa place, participer, s'impliquer. Ensemble parcourir la distance qui nous sépare, franchir les frontières géographiques, culturelles, sociales ou mentales qui nous sont imposées, dépasser nos limitations personnelles. Aller vers… Oser la rencontre.* » Les créations de la Cie MOOD/RV6K sont le reflet de cet engagement politique et social : *Sol de France, ceci est mon corps* (2007), *Un rebond dans la tête* (2009), *Franchir allègrement* (2010), *Rétention* (2011), *Reste encore un peu* (2013), *Herbe folle* (2014), *Corps pour Corps – Opéra Hip Hop & Baroque* (2017). En cela, Hervé Sika défend un hip-hop de création où la quête de la performance spectaculaire cède la place à une écriture chorégraphique au service d'un propos.

Mélanie Levy-Thiébaut

Mélanie Levy-Thiébaut fait ses études au Conservatoire de Paris et obtient en 1989 un Premier Prix de clavecin, un Premier Prix de basse continue et un Premier Prix de musique de chambre. Parallèlement, elle entre au Conservatoire Supérieur du Licéo de Barcelone en direction d'orchestre dans la classe d'Antoni Ros-Marbà. C'est en Espagne qu'elle gagne le Premier Prix de direction d'orchestre au Concours international du Ministère de la Culture espagnole avec l'Orchestre de l'Opéra de Madrid. Il lui fut ensuite décerné une bourse d'étude pour faire une spécialisation de musique de chambre au Banff Center School of Fine Arts au Canada. De 1996 à 1998, elle est chef adjointe à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. De 1998 à 2003, elle a la responsabilité artistique des spectacles du Cadre Noir de Saumur et dirige leurs soirées de gala en Chine, avec le Hong-Kong Philharmonic Orchestra, à Tokyo avec le Kanagawa Philharmonic Orchestra, à Paris Bercy avec Patrick Dupond, au Heysel à Bruxelles avec José Van Dam. En 2005, elle crée l'Orchestre Manifesto dont elle est directrice artistique et musicale. De 2003 à 2007, sa collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Liège lui permet de faire du grand répertoire tel *Roméo et Juliette* de Prokofiev, *Petrouchka* de Stravinski, *Don Quichotte* de Strauss... Durant cette période, elle fait beaucoup

de concerts de Musiques de films (Folies Bergères, Salle Pleyel, Théâtre Mogador ...) Depuis 2009, Mélanie Levy-Thiébaut est expert APM (Association pour le progrès du management) et fait des conférences sur le thème « Métier, chef d'orchestre : responsabilité, échange ou pouvoir ? » Elle intervient également pour *Rencontre au féminin*, *Leadership au féminin* et l'émission *Femmes d'exception*. En 2011-2012, elle dirige les musiciens de l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France dans une création de Graciane Finzi *Et nous le monde* au Festival de Saint-Denis, l'Orchestre national d'Île-de-France pour une création de Matteo Franceschini *Zazie dans le métro* au Châtelet à Paris, *La Nouvelle Babylone* film de Trauberg sur une musique de Chostakovitch avec le Real filharmonia de Galicia (Espagne), divers concerts avec l'Orchestre Manifesto qui se voit confier une résidence dans les Yvelines. Elle dirige *Faust* de Murnau avec l'Orchestre de Limoges et du Limousin, film muet de 1926 dont elle a refait le montage musical sur des musiques de Hector Berlioz. En 2013-2014, Mélanie Levy-Thiébaut reprendra Faust avec l'Orchestre de Limoges et du Limousin à Bordeaux, dirigera l'Orchestre Philharmonique de Liège, fera une création de Marc Olivier Dupin, accompagnera avec l'Orchestre Manifesto les solistes prestigieux Marianne Piketti (violon), Chen Halevi (clarinette) et Xavier Phillips (violoncelle) dans le cadre de sa résidence dans les Yvelines… Mélanie Levy-Thiébaut vient d'être nommée Directrice musicale de l'Ensemble Instrumental de la Mayenne (Laval – Pays de la Loire). Mélanie Levy-Thiébaut dirige des orchestres tels : Orchestre national d'Île-de-France, Orchestre Philharmonique de Liège, Hong Kong Philharmonic Orchestra (Chine), Real Filharmonia de Galicia (Espagne), Sinfonietta de la Suisse Romande, Camerata de Lausanne, Orchestre de l'Opéra de Limoges… Et de solistes tels : Cédric Tiberghien, Anne Queffelec, Michel Portal, Maurice Bourgue, Olivier Charlier, Nemanya Radulovic, Pierre Amoyal, Stefano Secco, José Van Dam, Xavier Phillips…

Junkaz Lou

Basé à Paris, plus précisément à Gennevilliers (92), ce *junky* du hip-hop a commencé sa carrière en 1989 en tant que graffiti artiste. En 1991, il commence à mixer et réalise ses premières productions à partir de 1993 : « *je me suis vraiment investi dans la production quand j'ai entendu les morceaux du Bomb Squad (Public Enemy)* ». En 1997, il produit l'album et le morceau d'Aktivist, *Nouvelle expérience*, sur lequel apparaît Rockin' Squat (Assassin) et surtout Jahlal des Last Poets. Son ouverture musicale lui permet de jouer avec de grandes pointures du Jazz comme Craig Harris en 1993, David Murray en 1994 (Banlieue Bleue), et des icônes du rap telles que Common, RZA (Wu Tang) ou encore le légendaire Kool Keith (Ultramagnetic Mc's). DJ apprécié pour ses mix originaux et de qualité (Herbie Hancock et Guru's Jazzmatazz lors des Transmusicales de Rennes en 2000, tournée Sporto Kantes), il est aussi reconnu pour ses scratchs incisifs. Aussi habile derrière ses platines que devant ses samplers, Junkaz Lou est un producteur reconnu dans le hip-hop hexagonal, mais également outre-atlantique où il a notamment réalisé des productions pour Kool Keith, Marc Live, O.C. (D.I.T.C) ou encore Mr Sche... En France, on peut retrouver son travail sur le premier disque du groupe Malédiction Du Nord (1996), également sur les albums de Bams, Dgiz, Rockin' Squat, Ali (Lunatic)… Il est le co-fondateur du label Junkadelic Music.

DANSEURS

Centre social Louise-Michel de Tremblay-en-France
Zahra Azzaoui (Razaismène)
Tidkar Benbakreti
Charlène Bombolo
Alyssa Florentin
Elodie Gourdet
Wendy Martinez (La Reine Dywencaste)
Ines Matuka Tembo (Violetta Bella)
Alexandra Tavares (La Princesse Drasangtigone)

Conservatoire de Villepinte
Anaëlle Couronne
Raphaël Elota (Le Roi Thèbes El Fara)
Axel Go (Le Prince Axelodipe)
Loan Go (Lolynice)
Mickaela Hernandez
Mélissa Maillant
Harry Marem
Lilian Marem
Amélie Mengue Damaris
Neyema Mohamed
Rose Paillant
Marie Michelle Kamtcheu

Conservatoire d'Aulnay-sous-Bois
Dina Boukhajou
Keysa Brou
Elessa Eboumbou
Amilce Goncalves Correia
Chanaelle Toufic

Centre de danse du Galion d'Aulnay-sous-Bois
Théo Ernandorena
Channen Diawara
Leslie Okiemy
Imane Akakpo

Conception et suivi chorégraphique
Hervé Sika

MUSICIENS

Conservatoire de Villepinte
Violons
Laury Cereyon
Shania Paripoorananantha
Diana Ou
Sephora Ziani
Chloé André
Jean-Michel Tran
Amayes Benzerouk

Altos
Damien Guaubault
Klara Rousseau
Cécile Boutaud

Violoncelles
Marianne Claude
Loïc Judith

Flûtes traversières
Alice Paroissien
Alice Houel

Hautbois
Kenza Zerouali

Flûtes à bec
Thaïs Péron
Emma Crumpton

Professeurs
Musique ancienne : Audrey Levassort (vents), Laurence Tricarri et Michaël Greenberg (cordes)
Orchestre : Elodie Hugon Dancoisne (cordes), Mathieu Crebassa (vents)

Conservatoire d'Aulnay-sous-Bois

Violon
Nan Yang
Professeur : Akiko Nanashima Gauthier

Alto
Brice Le Clair
Professeur : Olivier Grimoin

Violoncelle
Lucie Cazes
Professeur : Véronique Alvarez

Contrebasse
Victor Antoine
Professeur : Véronique Alvarez

Trompette
Gabriel Naulleau
Professeur : Pascal Clarhaut

Clavecins
Shoko Ogoshi
Nicolaï Stoykov
Professeur : Joël Pontet

Conservatoire de Villepinte
Chœur
Suzy Schlomov
Marie Noël Chatonnier
Jocelyne Guillot
Mireille Vahl
Sandra Gengoul
Chiu Yen Herbin Mezzo
Claude Tomaier
Vanessa Cadasse
Sophie Azria
Eugénie Zebrowska-Selin
Lee Seongsu
Lee Sung min
Gérard Beauvallet
Vlad Crosman
Lee Min Jung
Lilia Cherif
Hwang Inwah
Djana Allart
Amy Florentin
Galite Gatane
Professeur : Eugénie Zebrowska-Selin

L'Institut Supérieur des Arts Appliqués de Paris

Mode
Directrice : Anne Balas Klein
Professeurs : Raphaëlle H'limi, Julie Greux, Patrick Genevey
Alyson Sika
Fanny Joly
Camille Perrigot
Marguerite Saint-Rémy
Anne Férial
Alice Wood

avec l'aide des élèves de Manchester Metropolitan University
Tess Cormack
Fauzia Eram
Beth Jamieson

Numérique
Professeur : François Vermorel
Fanny Demichelis
Pauline Joerger
Marine Cleach
Louise Timmermans

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS
01 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RETROUVEZ LES CONCERTS SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

LES GOURMANDISES DE L'ATELIER®
(PHILHARMONIE DE PARIS - REZ-DE-PARC)
01 40 32 30 02

CAFÉ DES CONCERTS
(CITÉ DE LA MUSIQUE)
01 42 49 74 74 - CAFEDESCONCERTS.COM

RESTAURANT LE BALCON (EN SOIRÉE)
(PHILHARMONIE DE PARIS - NIVEAU 6)
01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

PARKINGS
Q-PARK (PHILHARMONIE DE PARIS)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

PARKING INDIGO (CITÉ DE LA MUSIQUE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : FRÉDÉRICK MANSOT - E.S. N°1-1083294, E.S. N°1-1041550, N°2-1041546, N°3-1041547 - IMPRIMEUR : IAF