

La COMPAGNIE DU TIRE-LAINE

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014

La première partie de l'année 2014 a été consacrée principalement à l'organisation du Festival « **JAZZ en FAMILLE** » et à la création des **Ateliers de Musique adultes** et la fin d'année à la création du nouveau spectacle d'Arnaud VAN LANCKER, « **GRATZ** ».

Les projets présentés dans le dossier de demande de subventions 2014 :

CRÉATIONS ET DIFFUSION

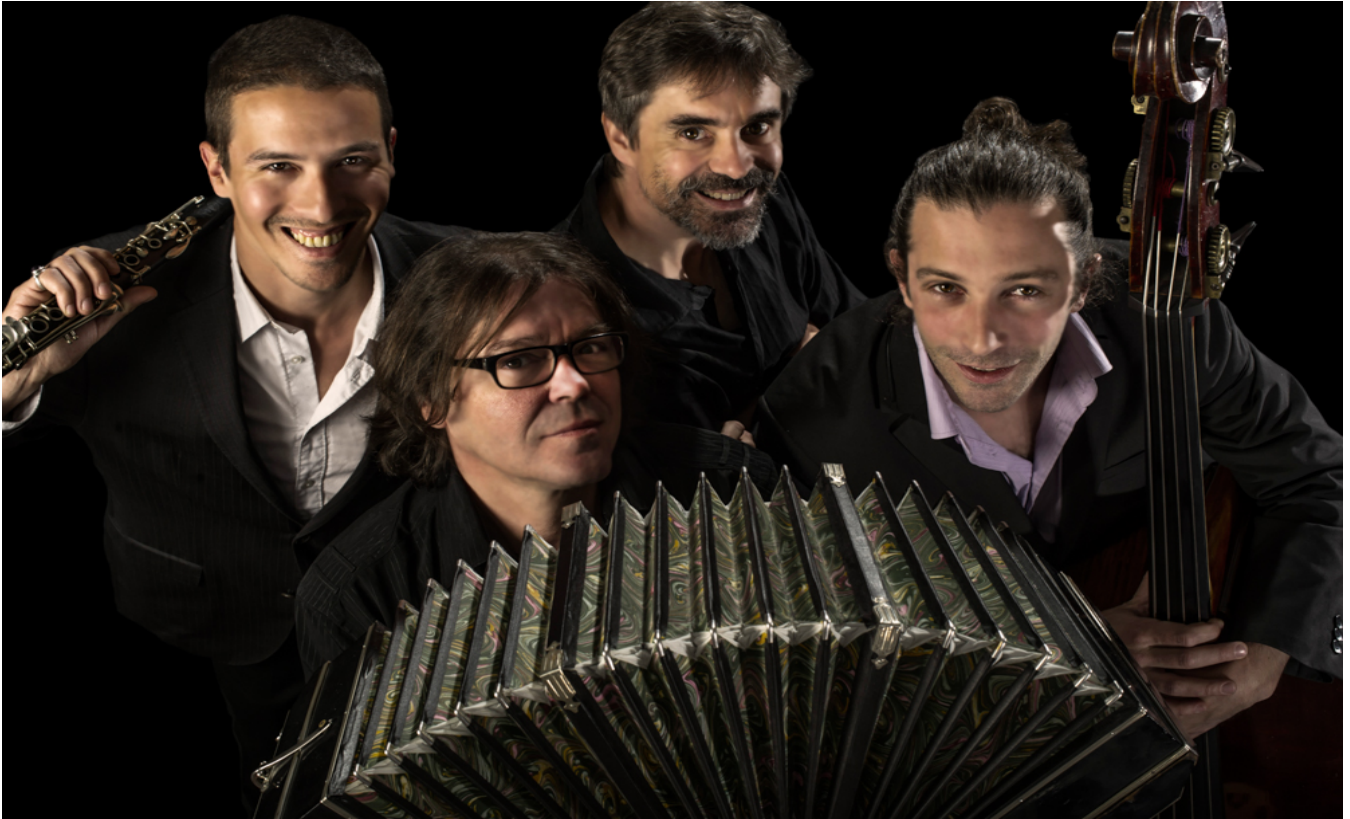
Trois nouvelles créations issues de compagnonnages musicaux et amicaux avec des musiciens (François Petit, Jacques Trupin) et un collectif LES BARBARINS FOURCHUS de Grenoble.

- **FRANÇOIS PETIT 4 TÊTES** : ce nouveau quartet créé autour de François Petit, guitariste du 1er Swing Gadjé, de Samarabalouf, et de Little Balouf, s'est constitué en début d'année 2014. Autour de François Petit, Frédéric Tetaert (guitariste dans de nombreuses formations du tire-laine), Jonathan BOIS, à l'accordéon, et Florent Hibon à la contrebasse ont élaboré un répertoire autour de son univers musical : une pincée de Jazz, une cuillère de swing, entre swing manouche frétilant et langoureuses mélodies. Le groupe a enregistré quatre morceaux, reflétant cet univers. Le groupe a présenté son repertoire lors du tous au tire-laine de la rentrée et commence à tourner en 2015 (Toulouse en janvier, Reims et Dunkerque et Marles les Mines en février).

Jacques TRUPIN QUARTET

Autour de Jacques Trupin, bandonéiste du groupe ARTANGO et de son pianiste, Arnaud VIALA deux musiciens d'AVL Quartet, Benoît Sauvage (contrebasse) et Yann Denèque, (saxophones et clarinettes) se sont retrouvés pour créer un nouveau quartet. Le groupe est prêt à écumer les scènes de France et d'Ailleurs pour présenter ce nouveau set.

GHENGA

A force de se côtoyer pour des concerts et de s'inviter pour des événements à Grenoble ou à Lille, et après le combat de bal, premier essai d'un travail collectif, les deux structures ont créé GHENGA, en février 2014. GHENGA, la bande en Italien est le mélange des deux univers du Tire-Laine et des Barbarins Fourchus, du rock mâtiné de tzigane, des chansons, des chanteuses, du klezmer....

L'expérience sera renouvelée en mai 2015, toujours à Grenoble, et bientôt sur Lille.

GRATZ

Dernière création d'envergure d'Arnaud VAN LANCKER, **GRATZ**, réunit une comédienne, Anne Conti, un comédien, Delfino et 7 musiciens de la Cie du Tire-Laine, Benoit Sauvage, (contrebase), Frédéric Tetaert (guitare), Yann Deneque (clarinette), Marjorie Waxin (violon), Bastien Charlery (accordéon), Laurent Dionet (flutes), Jean-Bernard Hoste (percussions). Ce spectacle conte l'histoire de Maria Kali, vieille tzigane et de son compagnon, Gratz. Histoire contemporaine, archétypale de la vie des voyageurs. Coproduit par Le Bateau Feu, l'Escapade et la Scène Nationale d'Evreux-Louviers, ce spectacle a été créé les 4, 5 et 6 novembre au Bateau Feu. Il est programmé le 24 avril 2015 à l'Escapade et le 24 novembre à Evreux.

Ma munitionette :

Le projet de creation "Lectures de tranchées" n'ayant pas pu se concrétiser faute de disponibilité de la comedienne pressentie pour le projet. Nous avons monté un autre spectacle dans le cadre des commemorations du centenaire de la 1ère guerre mondiale.

Ma Munitionette, créé par Armel Richard, conte la vie quotidienne des femmes pendant le conflit, ponctué d'images et de chansons de l'époque (avec orgue de barbarie). Cette période marque une étape importante de l'émancipation des femmes, qui obligées de remplacer les hommes partis se battre, ont gagné à la sueur de leur front une place dans le monde du travail.

Ce spectacle a été joué en novembre dans différentes médiathèques départementales, (Wavrechain sous Denain, Rosult, Aubry du Hainaut, Escaupont). D'autres representations sont programmées en 2015

Le Swing de l'Alligator :

Ce spectacle, créé pour le Festival "Jazz en Famille" se passé dans le bayou et raconte l'histoire de deux petits garçons, un blanc, un noir. Confrontés au racisme ambient, ils vont s'enfoncer dans le bayou et vont vivre mille histoires.

Avec Emilie Debarge au conte accompagnée de Jessy Blondeel au saxophone et Nicolas Mahieux à la contrebasse.

ZAZUZAZ

Nouveau bal de la Compagnie du tire-laine, cette formation a bénéficié du dynamisme engendré par l'organisation de Jazz en famille, pour lequel bon nombre de musiciens se sont retrouvés ; à l'origine du projet une commande de la Mairie de Caen dans le cadre des commémorations du centenaire de la 1ère guerre mondiale et des 70 ans du débarquement lors de la 2ème guerre mondiale.

Les six musiciens (Jessey Blondeel - saxophone – Benoît Sauvage - contrebasse – Andry Ravaloson – guitare – Laurent Mollat – batterie- Mickaël Knockaet – cornet et Jonathan Bois – accordéon et chant) parcourt le répertoire du Jazz des années 30 à 50, américain et français.

Dans une ambiance renouant avec les clubs de jazz enfumés, ils entraînent la foule dans un be-bop endiablé.

LE PROJET “MUSEOL” AU PÉROU : Suite du projet démarré en 2013, par un nouvel échange entre Simon Demouveaux et Bastien Charlery (Cie du Tire-Laine) et deux musiciens Péruviens pour une tournée co-organisée avec l'Alliance Française du Pérou, dans le cadre d'échanges entre la valse criola et la valse musette. Un cd a été enregistré et sortira courant 2015. Une tournée est envisagée également avec les quatre musiciens.

JAZZ EN FAMILLE

La Cie du Tire-Laine a souhaité organiser en juin 2014 un festival de Jazz, intitulé « JAZZ EN FAMILLE ». Plusieurs facteurs ont déterminé les orientations artistiques de ce festival de « printemps » :

- la Cie regroupe des musiciens ayant des pratiques musicales très diverses et bon nombre ont suivi un cursus jazz dans leur formation.
- Si la Cie n'est pas reconnue comme un lieu jazz, par le passé, la Cie a fait tourner des groupes de jazz, dont le dernier en date est Hard Bop Machine.
- Jessy Blondeel, leader de ce groupe, a émis le souhait d'organiser au tire-laine un festival de jazz « Pop »ulaire, (à l'encontre de l'idée reçue que le jazz est « élitiste » , nécessitant des clés de lecture, un apprentissage de l'oreille etc...) et permettant au jeunes musiciens régionaux de s'y retrouver comme au public de découvrir des têtes d'affiches, dans l'ambiance conviviale du jardin du tire-laine.
- Cette proposition ayant reçu l'aval du Directeur Artistique de la Cie, nous avons sollicité Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord et Bernard Roman, Député de notre circonscription sur leurs réserves parlementaires, afin d'avoir les moyens financiers nécessaires à ce projet. En effet, il n'était pas possible de financer un tel festival sur nos fonds propres, un an après les « 20 ans du tire-laine » qui s'était traduit par un déficit important de l'opération. Le Conseil Régional NPDC et LMCU ont été sollicités également mais n'on pas financé le projet.
- D'autre part, un partenariat avec le Lycée Hôtelier Michel Servet a orienté le projet sur un projet de sensibilisation « cuisine/musique », la classe « traiteur » du lycée préparera les repas des trois jours ; de plus nous avons pris le parti d'annoncer la soirée du samedi comme un « repas-musical ». La classe « fleuriste » a également participé au projet en décorant le tire-laine de ses compositions florales.

Le Déroulement du Festival :

- En amont, trois rencontres musicales au Lycée Michel Servet présentant trois courants musicaux du jazz : jazz manouche avec le groupe Atcharav – 24 mars 2014, be-bop avec Hard-Bop Machine – 31 mars 2014, contemporain avec Greg Leroy – 7 avril 2014, afin de sensibiliser les élèves au type de musique qu'ils entendraient lors de leur prestation. En outre les élèves sont venus visiter les locaux de la Compagnie pour un petit-déjeuner.
- Le tous au tire-laine du 17 avril, a été axé sur la présentation du festival.
- La promotion du festival a démarré le 1er mai par la tenue d'un stand lors du Festival de la Soupe.
- Une équipe de bénévoles a été constituée en avril.
- Sensibilisation dans les écoles du quartier. Une conteuse a été sollicitée pour créer un spectacle sensibilisant les enfants au jazz. Emilie Debard, accompagnée de Jessy Blondeel au saxophone et Nicolas Mahieux à la contrebasse, a donc sélectionné un texte qui a été présenté le 2 juin dans les écoles Philippe de Comines et Victor Duruy et le 4 juin au Centre Social Marcel Bertrand.
- De nombreuses réunions de préparation ont eu lieu afin d'organiser au mieux l'accueil technique et public pour que tout soit prêt le 4 juin 2014.

Vendredi 4 juin :

Greg Leroy Quartet – Tricia Evy Quartet – dans le jardin

Bœuf avec David Laisné, Charles Duytschaever et Pascal Lovergne en meneurs de Jeu.

Greg Leroy Quartet

Le guitariste et Compositeur Greg Leroy nous propose avec son nouveau Quartet un jazz mélodique emprunt de tradition afro-américaine. Plus connu pour fleurter avec l'énergie du rock, l'improvisation et la liberté d'un free jazz dense et engagé, il vient ici nous faire partager sa passion pour une musique de jazz faisant la part belle aux standards du répertoire ainsi que ses compositions originales. Les musiciens de ce quartet auront plaisir à distiller une musique rafraîchissante, swinguante, créative et interactive.

Avec : (sax)Julien Favreulle ;(bass)Christophe Hache ; (drums)Thomas Grimmonprez

TRICIA EVY QUARTET :

Etoile montante du jazz vocal, Tricia Evy a grandi à la Guadeloupe. C'est sur son île qu'elle manifeste très tôt sa passion pour la musique à l'écoute d'artistes tels que Patrick Saint-Eloi (chanteur du groupe Kassav) ou Georges Brassens...

A son arrivée en France en 2006, elle découvre le jazz et se passionne pour ses légendes Ella, Billie, Louis Armstrong, Stan Getz, Mel Tormé ... Son premier album **"Beginning"** paraît en 2010.

Entourée d'une rythmique de haut vol réunissant le pianiste David Fackeur (nommé aux Victoires du Jazz en 2008 à deux reprises), le bassiste Thierry Fanfant entendu régulièrement aux côtés de Paco Séry, Bernard Lavilliers, Tania Maria... et le batteur Francis Arnaud (qui a joué avec Eddy Louiss, Charles Aznavour, Dominique Fillon...), c'est avec cette très belle section rythmique que Tricia enregistre son nouvel album **Meet Me** au cours de l'automne 2012.

Musicienne en constante activité, le public a déjà pu la découvrir sur de très nombreuses scènes parmi lesquelles le Manly Jazz Festival à Sydney, le Duc des Lombards, Jazz in Marciac (2009 & 2012), Enghien Jazz Festival, Festival Jazz de Doha, Festival Carib In Jazz à l'Olympia, Martinique Jazz Festival, la Scène nationale de Bayonne, Montreux Jazz Festival ou bien encore à Jazz à Vienne 2013.

Samedi 6 juin 2014

Hard Bop Machine – Flavio Boltro + tire-laine dans le jardin

Bœuf avec David Laisné, Charles Duytschaever et Pascal Lovergne en meneurs de Jeu.

L'après-midi a commencé par une master-class Jazz menée par Eric Navet (percussions), Stéphane Beaucourt (contrebasse) et Gauthier Berger à la guitare, ayant accueilli 12 participants.

Hard Bop Machine : production du tire-laine. C'est le groupe purement « tire-laine » à l'origine du festival. **Hard Bop Machine** est un retour aux sources du Jazz, imprégné de blues et transcendé par les rythmiques primaires. En hommage à un courant éphémère du Jazz incarné par les "**Jazz Messengers**", Max Roach, ou encore Sonny Rollins, il distille rythm n' Blues, soul et gospel au fur et à mesure d'improvisations résolument groovy. Benoit Sauvage à la Contrebasse, Benoit Mollat à la batterie, Andry Ravaloson à la guitare, Mickaël Knockaert à la trompette et Jessy Blondeel au sax ténor forment un combo de velours....

Entre les deux groupes, un battle entre les cuistots de Michel Servet et le groupe : challenge préparer un plat pendant la durée d'un morceau !!!

FLAVIO BOLTRO & TIRE LAINE

Flavio BOLTRO, trompettiste de jazz de renommée internationale a joué entre autres avec Michel PETRUCCIANI. Pour l'occasion, il jouera avec Sergio Zamparo, flutiste des Barbarins Fourchus, Andry Ravaloson et Jessy Blondeel du groupe Hard Bop Machine Charles Duytschaever (batterie) et Nicolas Mahieux (contrebasse) pour un concert unique qui a transcendé les spectateurs. Pendant le set, Gilles Defacques est venu déclamer quelques poèmes de son cru !

Dimanche 8 juin

La journée à commencé par une déambulation de **la Fanfare News Stompers** dans le quartier de Moulins, fanfare qui a ponctué également le grand barbecue dans le jardin.

Avant le concert final du BIG BAND formé pour l'occasion avec 16 musiciens de la Région mené par **Andry RAVALOSON** qui a eu la mission de former le groupe et de mener les répétitions et le concert. Dénommé « **ONE SHOT** » le big band était formé des musiciens qui ont plus ou moins marqué l'implantation et l'évolution du jazz dans la région depuis trente ans ! Formé des anciens comme : **Alain Bugelli** (sax), **Bara Ravaloson** (bass), **Christophe Motury** et **Marc Dosière** (trompette), de ceux qui sont venus juste après, **Jean-Luc Lansweerd** (percussions), **Solo Gomez** (chant) et des « jeunes » **Jessy Blondeel**, **Thibault Hien** et **Pierre-Yves Langlois** (sax), **Simon Fache** et **Nicolas Drici** (trompette), **Nicolas Grimmonprez** et **Samuel Marthe** (trombone). Un grand moment !

**Le festival en quelques chiffres : 698 billets émis,
97 tarifs pleins 61 billets adhérents,
117 billets réduits, 20 pass (vendredi et samedi)
134 personnes payantes pour le dimanche (tarif unique)
et 229 gratuits.**

**12 musiciens et comédiens rémunérés
pour la sensibilisation (Michel Servet, écoles)**

40 musiciens rémunérés sur les trois jours.

5 techniciens rémunérés sur les trois jours

**L'ensemble du bureau présents et actifs
pendant une semaine (préparation et rangements)**

35 bénévoles mobilisés !

ACTIONS CULTURELLES :

>> MUSIQUE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE “UNE EUROPE DES MUSIQUES” / *Juillet 2014*

En partenariat avec l'association Hors Cadre, dans le cadre du projet « Une Europe des Musiques », cinq musiciens du Tire Laine ont proposé un « espace musical » pour découvrir l'Europe à travers ses musiques, ses musiciens, ses sonorités, ses rythmes, ses chants, ses textes... A l'issue de chaque atelier, un concert a été proposé à l'ensemble de l'établissement pénitentiaire d'Annœullin, Douai, Maubeuge, Quiévrechain, Béthune, Longuenesse, Bapaume et Arras. Le groupe « **Arnaud Van Lancker Quartet** » s'est produit dans le cadre de la fête de fin d'opération « Nos Quartiers d'Été » le 23 août au Louvre Lens.

>> DES CONTES AU CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIÈRES / *depuis septembre 2013*

Swan Blachère, en solo ou accompagnée d'un musicien propose tous les mois aux patients du service pédiatrie et gériatrie des contes traditionnels au centre hospitalier d'Armentières.

>> CHORALE TOUS EN CHŒUR :

Pour la troisième année consécutive, la Cie a accompagné le travail de la chef de chœur et du professeur de musique, de la Chorale Tous en Chœur des collèges Jean Mermoz et Jean Zay de Faches-Thumesnil. Une chorégraphe et un musicien sont intervenus régulièrement pendant l'année et trois musiciens sont venus compléter l'équipe artistique lors des représentations au Prato le 13 juin. Cette année, en plus participation à la création du concert de fin d'année de la chorale « **HELLEMMOIS CHANTONS** »

>> LES ATELIERS THÉÂTRE / *depuis 2004* :

La Cie du Tire-Laine anime des ateliers de théâtre gratuits, ouverts à toute personne débutante ou non ouverts prioritairement aux ayant-droit Rsa, chomeur, personnes isolée... . A l'issue de ces ateliers hebdomadaires, de deux semaines intensives, au tire-laine et à l'Opéra, le spectacle créé durant l'année a été présenté **les 26 et 27 juin à la Maison folie de Wazemmes et le 3 juillet au Prato**. Les participants ont travaillé sur le thème du cinéma et de la comédie musicale et ont mené des ateliers « parallèles » : création du décor, de l'affiche, relations avec la presse, création des costumes.... Enfin cette année a démarré un deuxième groupe ouvert aux plus anciens (participant à l'atelier depuis plus de deux ans). Cet atelier est encadré par une comédienne/metteur en scène et un musicien. D'autre part, pour la troisième année consécutive, le partenariat avec **l'Opéra de Lille** a permis aux stagiaires de réaliser le décor avec l'atelier construction et de répéter dans les studios ! Une chorégraphe est intervenue cette année, notamment pour le passage « Bollywood ». L'atelier a accueilli plus de 40 personnes au total, avec 30 personnes qui ont réellement participé et l'année s'est terminée avec 26 personnes sur scène !!

>> L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU TIRE-LAINE / Le "Tarafon" / depuis 2008 :

La Cie du Tire-Laine a créé depuis 2008, une école de musique de l'apprentissage par l'oralité autour des musiques tziganes et klezmer au sein de la Cie du Tire-Laine. Le **TARAFON** représente une dizaine d'enfants.

2014 a vu la création des ATELIERS MUSIQUE ADULTES

Fort d'une expérience d'une dizaine d'années de formation d'adultes dans divers ateliers et formations, et de l'école de l'oralité enfants, la Cie a souhaité mettre en place des ateliers musique adultes.

Depuis janvier 2014, les lundis (débrouillés et confirmés) et mardis (débutants) une cinquantaine d'adultes participent aux ateliers musique du tire-laine. Piloté par François TISSET (qui est intervenu pendant presque 10 ans au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne comme formateur des élèves de 1er et 2ème année) des adultes viennent apprendre ou réapprendre un instrument, ou se perfectionner, et surtout jouer en groupe. Les participants ont appris le solfège ou un instrument quand ils étaient jeunes, ou seuls ou avec un professeur particulier... ou toujours rêvé de jouer de la musique. Ici, en toute convivialité mais avec le sérieux nécessaire à l'apprentissage, ces personnes se découvrent musicien, capables de jouer ensemble après quelques semaines de travail. C'est notre méthode d'apprentissage par l'oralité qui permet de ne pas décourager les apprentis musiciens.

Mais ne nous trompons pas, du travail il en faut : chacun repart après les "cours" avec son travail de la semaine... Certains viennent même entre deux cours pour travailler en petit groupe pour avancer.

Depuis septembre, l'orientation de l'école s'est axée sur l'apprentissage de la musique brésilienne et notamment du Foro, en vue de la parade d'ouverture de l'édition 2015 du Festival Lille 3000 "RENAISSANCE". Rodrigo Marchevsky, musicien brésilien qui a résidé en France pendant 10 ans et créé l'école de l'oralité (enfants) en 2007, est conseiller musical sur cette opération. Il est intervenu tout le mois de septembre pour choisir le répertoire avec les musiciens intervenant dans les Ateliers, et commencer à former les participants. Il reviendra au mois de mai 2015 pour intervenir sur les ateliers et préparer la première fête "d'étape" fin juin 2015 avec Lille 3000. Afin de permettre aux participants d'être prêts pour le mois de septembre 2015, les cours ont été réorganisés et formalisés avec un temps apprentissage de l'instrument et un temps "travail de groupe" ; une partie des musiciens de la Cie intervient bénévolement dans les ateliers apprentissage de l'instrument.

En décembre 2014, les participants à l'atelier ont présenté leur "spectacle de fin d'année" lors du tous au tire-laine du 11 décembre. Pour certains ce fut la première confrontation avec le public, le travail scénique, les balances... un vraie découverte.

Il est à noter que deux Dunkerquois qui ont suivi les ateliers du tire-laine en 2012 et 2013 dans le cadre du Bateau Feu en promenade, viennent toutes les semaines de Dunkerque pour continuer l'aventure ! Enfin trois jeunes du Tarafon participent aux ateliers adultes depuis la rentrée 2014

Travail instrumental

Tous au tire-laine du 11 décembre 2014

Travail en groupe

En 2014 : 93 personnes ont participé à au moins un atelier (pour découvrir ce qu'on y faisait) – 67 personnes se sont inscrites – 21 personnes ont arrêté en cours d'année ou à la rentrée suite à la réorientation du projet (mais les inscriptions ont été ré-ouvertes en janvier). Les ateliers ont mobilisé 11 musiciens et une administrative pour la coordination pour un total de 457 heures.

Spectacles de la Compagnie	Nombre de représentations				TOTAL
	59	62	France (hors région)	Etranger	
AU BAL TAQUIN	6	1	5		12
P'TIT BAL	4	2	21		27
TARAF DEKALÉ		1	2		3
AVL QUARTET	3	3	4		10
GLOBAL	3	3	11	1	18
BARBARIE KARAOKE	6	1	1		8
BALEINE	5	2	1		8
BAL D'ARESKI	2	1	3		6
HARD BOP MACHINE	1	1	1		3
ZAZUZAZ	3	1	2		6
ATCHARAV	1		1		2
GRATZ	4				4
Trio & divers	6	1	1		8
GHENGA			2		2
AVLQ /SOIRÉE DE GALA	7	4	4		15
					0
MARCO POLO			2		2
KARL CODENTON	2				2
CONTES RUSTRES	7	3			10
MA MUNITIONNETTE	4				4
TOTAL	67	24	61	1	153