

**Fonds régional
pour les talents
émergents**

Lauréats 2021

FORTE

 **Région
île de France**

**TERRE DE
CULTURE**

Sommaire

Le dispositif FoRTE en quelques mots 1

Les jurys FoRTE 2021 2

Les lauréats Arts visuels 3

Les lauréats Cinéma et Audiovisuel 6

Les lauréats Musique 10

Les lauréats Arts de la scène 15

Le dispositif FORTE en quelques mots

Le Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) est un dispositif créé par la Région Île-de-France en 2017, doté de 1 M€ par an, avec pour objectif d'aider les jeunes artistes et créateurs en voie de professionnalisation.

FoRTE se concrétise par un appel à projets annuel à l'intention de jeunes artistes de 18 à 30 ans diplômés ou ayant suivi une formation qualifiante dans les disciplines suivantes : arts visuels, cinéma et audiovisuel, musique, arts de la scène. Il s'attache à leur apporter un soutien original associant :

- **une aide financière** permettant aux jeunes talents de créer en Île-de-France leur première œuvre, d'avancer dans leur professionnalisation et de se faire connaître.

ET

- **un accompagnement par une structure professionnelle**, artistique ou culturelle pour des conseils artistiques et techniques, la mise à disposition de matériel ou de lieu, la mise en relation avec des réseaux professionnels.

FoRTE propose ainsi une démarche de candidature associant jeune talent et structure d'accompagnement, la candidature étant présentée soit par le jeune créateur ou le collectif de jeunes créateurs sous forme d'une demande de bourse, soit par la structure d'accompagnement sous forme d'une demande de subvention.

L'aide régionale accordée aux jeunes créateurs sous forme de bourse peut aller jusqu'à 2 500 € par mois, pour une durée maximale de 10 mois. Le jeune talent doit nécessairement être accompagné par une structure professionnelle.

L'aide régionale accordée à la structure d'accompagnement sous forme de subvention peut aller jusqu'à 50 000 €, également pour des projets d'une durée maximale de 10 mois. Dans ce second cas, la structure assure la rémunération de l'artiste.

Pour cette 4e édition FoRTE, 4 jurys d'experts, un par discipline, se sont réunis le 14 septembre 2021, chacun sous la présidence d'un élu régional. Ils ont sélectionné **38 projets lauréats**, sur les 205 candidatures éligibles reçues.

- 5 projets pour les Arts visuels
- 11 projets pour le Cinéma et l'Audiovisuel
- 10 projets pour la Musique
- 12 projets pour les Arts de la scène

Les jurys FORTE 2021

Jurys Arts de la scène,
Cinéma et Audiovisuel,
Musique

© Hugues-Marie Duclos

Jury Arts Visuels

© Hugues-Marie Duclos

JURY ARTS VISUELS

- **Béatrice LECOUTURIER**, conseillère régionale d'Île-de-France – présidente du jury
- **Clément COGITORE**, artiste plasticien, cinéaste
- **Serge LASVIGNES**, ancien président du Centre Pompidou
- **Emma LAVIGNE**, présidente du Palais Tokyo
- **Marion PAPILLON**, galeriste et présidente du Comité Professionnel des Galeries d'Art

JURY CINÉMA ET AUDIOVISUEL

- **Anne-Louise MESADIEU**, conseillère régionale d'Île-de-France, déléguée spéciale au Développement solidaire – Présidente du jury
- **Nathalie BESSIS-DERNOV**, déléguée générale d'Emergence
- **Hélène CASES**, productrice de cinéma
- **Gabriel LE BOMIN**, réalisateur, scénariste
- **Sylvie OHAYON**, auteure, scénariste, metteuse en scène, réalisatrice

JURY MUSIQUE

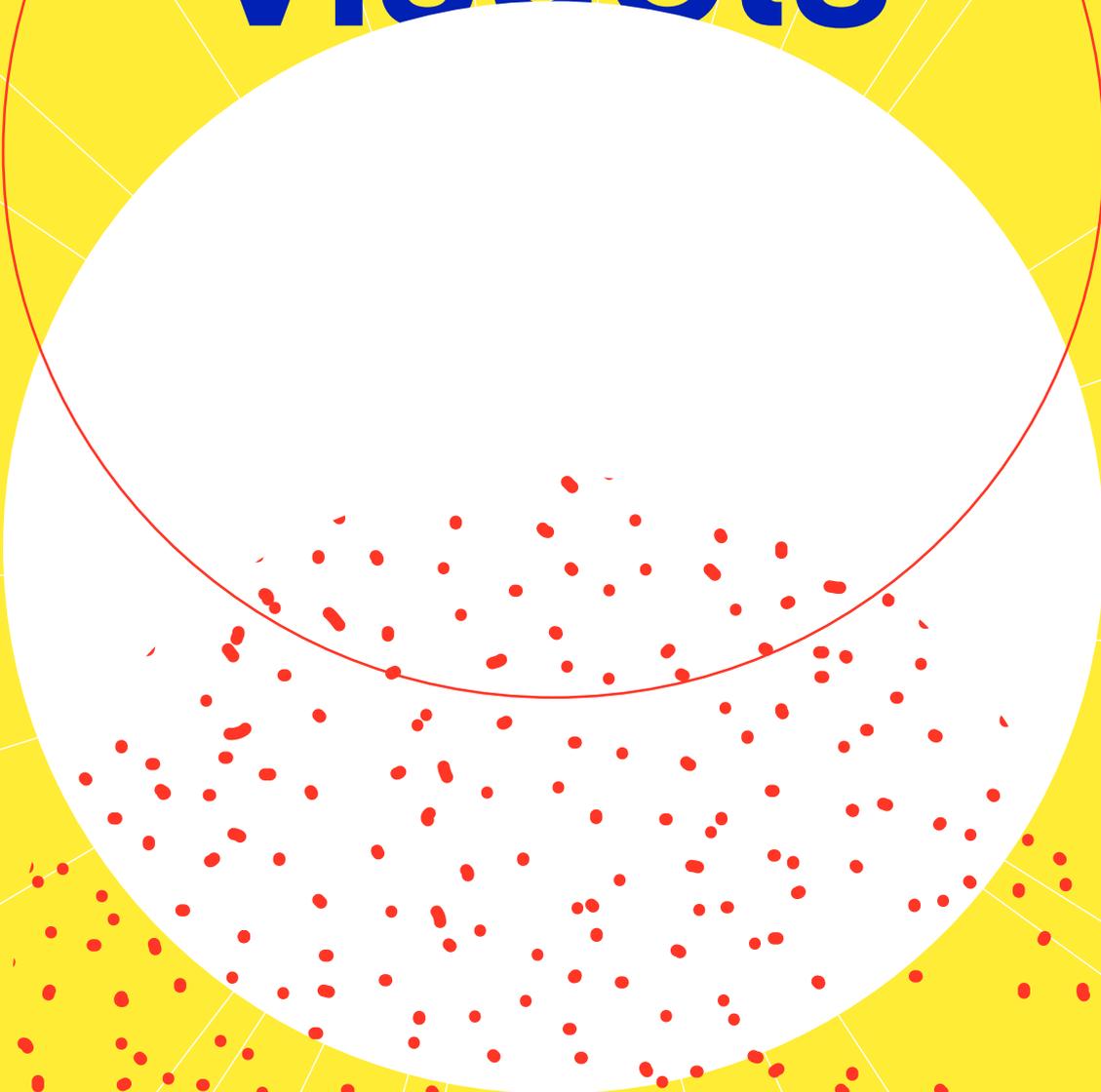
- **Florence PORTELLI**, vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création – présidente du jury
- **Vadim CONSTANTIN**, musicien, producteur
- **Julien LEROY**, chef d'orchestre
- **Marie SABOT**, directrice du festival We Love Green

JURY ARTS DE LA SCÈNE

- **Benoit SOLÈS**, conseiller régional d'Île-de-France – Président du jury
- **Stéphanie BATAILLE**, directrice du Théâtre Antoine
- **Sarah BIASINI**, comédienne
- **Elsa LEPOIVRE**, comédienne, sociétaire de la Comédie Française
- **Jean-Paul SCARPITTA**, metteur en scène d'opéra

Les lauréats

Arts visuels

CAMILLE BENARAB-LOPEZ (bourse)

Fin de la pudeur – Fanzine, livre d'artiste, exposition

Avec JULIO ARTIST-RUN SPACE (75)

Camille Benarab-Lopez est issue d'une famille d'immigrés d'origine paysanne. Sans archive, elle possède peu de traces de son histoire et de celle de sa famille. Dans son travail, l'artiste ne produit jamais d'images *ex nihilo*, assemblant les images des autres, l'amenant à penser que son incapacité à créer des images serait liée à cette amputation familiale. Et si cette pudeur qu'elle croyait sienne avait une autre source ? Au décès de sa grand-mère kabyle, elle obtient une boîte contenant trente-deux photographies de jeunesse de son père. L'artiste commencera alors un travail sur le fonds d'images familiales par une recherche avec sa famille, des historiens, des sociologues, ainsi qu'un psychologue spécialisé en transmission transgénérationnelle. Accompagné par la structure associative franco-argentine Julio Artist-run Space, spécialisée dans l'émergence d'artistes argentins et latino-américains agissant dans la scène française, le projet se concrétisera à travers la création d'un fanzine et d'un livre d'artiste, composés de textes, à la fois récits et témoignages, de photos, ainsi que par une exposition.

ODONCHIMEG DAVAADORJ (bourse)

Ici et ailleurs – Installation-performance

Avec PREMIER REGARD (75)

Ici et ailleurs est une installation inspirée du thème de l'écoféminisme, composée de dix peintures grand format (160 cm x 200 cm) réalisées sur des toiles montées sur châssis, formant un décor à activer, un cadre pour la réalisation d'une performance créée spécialement avec une artiste. Ce projet donnera à Odonchimeg Davaadorj, qui, enfant, a pu ressentir un lien puissant avec la nature végétale et animale dans sa Mongolie natale, l'occasion d'expérimenter sa pratique picturale à une échelle et une dimension inédite, à la fois par le format et le nombre de peintures, et par la possibilité de faire naître et superviser une rencontre entre sa pratique et une performance artistique.

L'Association Premier regard assure le suivi du projet tout au long de sa réalisation : installation des peintures, scénographie, chorégraphie et captation vidéo.

JULIETTE GELLI (bourse)

Forest room – Installation sonore

Avec LE CENTRE DES ARTS D'ENGHIEN-LES-BAINS (95)

Forest room est une installation immersive proposant une exploration sensorielle de notre relation à la nature, entre fantasme et réalité, à l'ère où les activités humaines dérèglent les écosystèmes, et alors que les forêts s'étiolent et que de faux végétaux prolifèrent en zone urbaine, à l'image des fac-similés de feuillages. Le projet invite les spectateurs à pénétrer dans une « Forêt de l'étrange ». Dans une salle remplie de machines, des mouvements apparaissent – ondulations, rotations, vibrations – accompagnés de sons – héritage hybride d'expériences acoustiques, d'effets sonores du théâtre antique ou shakespearien, d'artistes bruiteurs – et nous transportent dans la luxuriance d'une forêt tropicale. Alors que la pluie se propage dans la pièce, s'installe la beauté d'une nature sonore de synthèse.

Le Centre des arts d'Enghien-les-Bains accompagne la réalisation de *Forest Room* et son installation dans l'un de ses espaces. Des performeurs sonores pourront intervenir, et des ateliers ouverts au public seront organisés par les artistes.

CHARLES HERROU, TRISTAN FERNANDOS (subvention)

Canal tropical – Installation, exposition, édition
.....

Avec LA GUINGUETTE PIRATE (75)

Canal Tropical est une série d'œuvres contextuelles proposant un dialogue avec le Canal de l'Ourcq. Comme des greffes, ces installations cherchent à questionner notre rapport à l'eau et fabriquent une balade au fil du courant, permettant d'aller à la rencontre du territoire. Le caractère « contextuel » des œuvres fait référence à l'ouvrage de Paul Ardenne *Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation*. Les matériaux envisagés proviennent de l'écosystème du canal de l'Ourcq : circuits courts et sources locales, tandis que la participation des habitants dans le processus de création et de fabrication est au cœur du projet. Les artistes sont également attachés à l'art protocolaire tel qu'il est pratiqué par Laurent Malone et Adams Denis (*JFK*) ou Vito Acconci (*Following Piece*) pour les phases d'arpentage et de rencontre du territoire.

La Guinguette Pirate accompagne la réalisation du projet, soit la création de deux à quatre œuvres, la réalisation d'une exposition et d'une édition.

DIMITRI ZEPHIR ET FLORIAN DACH (bourse)

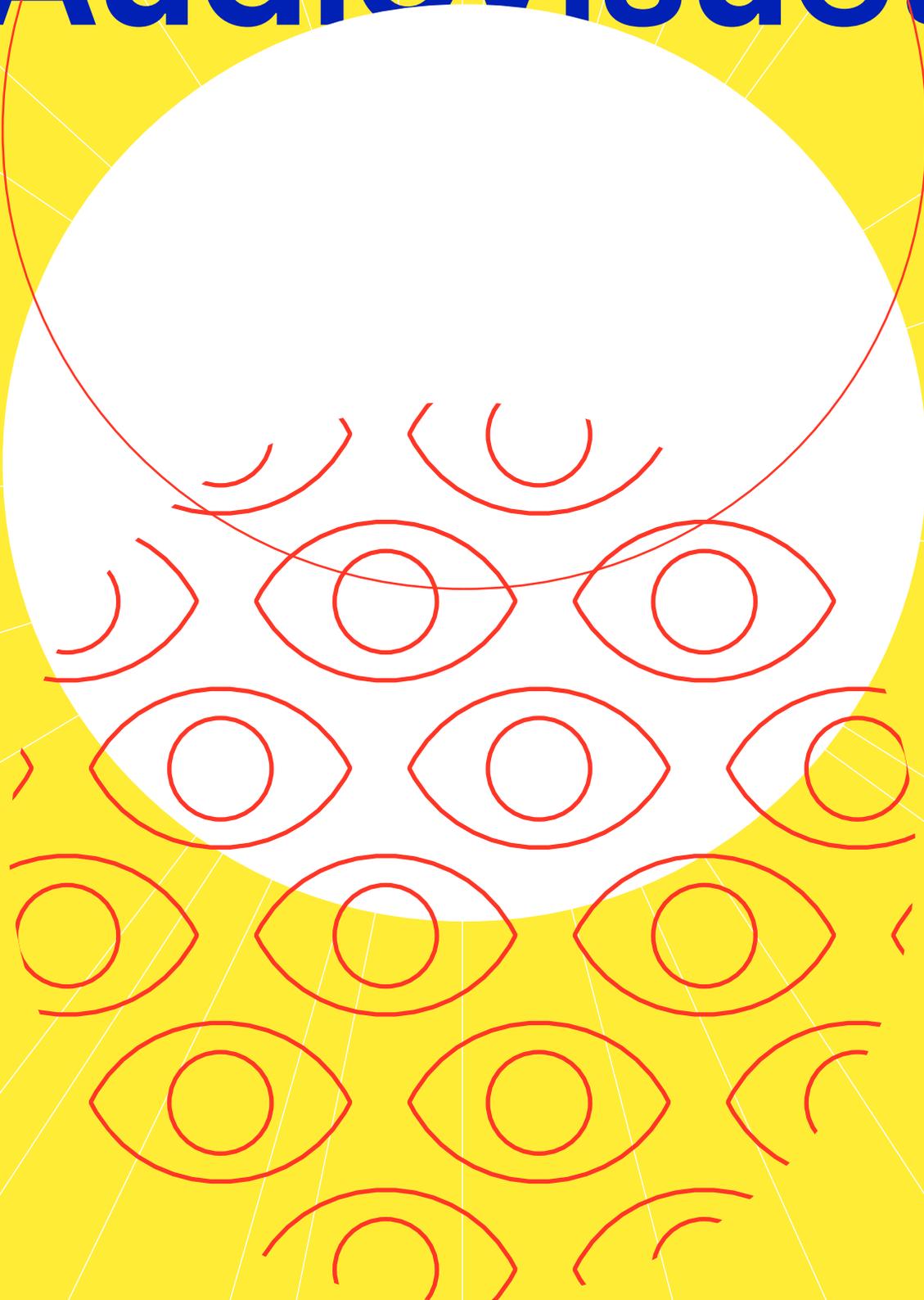
Eritage Kontre – Projet d'art et design objet
autour de la vannerie
.....

Avec DOUBLE SEJOUR (92)

Initié en 2015, le projet *Eritaj Kontré* (La rencontre des héritages) s'intéresse aux savoir-faire artisanaux de la vannerie en métropole et dans les Antilles françaises. Il s'inscrit dans le prolongement de la réflexion « Eloj Kréyol », menée par le duo d'artistes, sur le thème des transmissions et du concept de « créolisation » développé par Édouard Glissant. Le premier volet du projet vise à raconter une autre histoire de cet artisanat dont les expertises tendent à se perdre. Le second volet expérimente, en collaboration avec des artisans franciliens et antillais, l'univers de la vannerie : osier, paille ou rotin en métropole, pomme-liane, cachibou, aroman et bambou aux Antilles. Le projet vise à participer à la construction d'une nouvelle vision et imaginaire du savoir-faire de la vannerie française. L'association Double séjour accompagne la réalisation du projet à travers la production d'une collection d'objets par le duo dach&zephir, et la réalisation d'une exposition au sein du project space Double Séjour de Poush, l'incubateur d'artiste créé par Manifesto à Clichy.

Les lauréats

Cinéma et Audiovisuel

ÉLISE AUGARTEN (subvention)

Herbe verte – Court-métrage d'animation

Avec NOVANIMA PRODUCTIONS (92)

Herbe Verte raconte la vie d'une femme qui bascule, lorsqu'elle se remémore un viol subi enfant. Dans le train, Rouge est confrontée à ses souvenirs et ne va pas pouvoir s'échapper. Ce voyage, jonché de symboles et d'obstacles, forme la métaphore de son voyage intérieur et dépeint le chemin que l'on emprunte pour se reconstruire. L'artiste se sert du banc-titre et du dessin en direct sous caméra, du fusain sur papier de pastels gras et d'encre rouge. Sans dialogue, l'univers sonore sera une composition originale.

Novanima Productions accompagne le projet : développement et finalisation du scénario, conception du storyboarding, modélisation et animation 3D, travail sur le son et diffusion.

NADIA BOUDAUD (subvention)

Manu – Long-métrage

Avec NOUVELLE TOILE PRODUCTIONS (93)

Manu Makondo vit en dessous de l'appartement de sa mère. Il rêve d'une vie de couple, mais l'omniprésence de sa mère lui complique la tâche. Nadia Boudaud souhaite livrer son expérience de la relation entre son frère et leur mère, surprotectrice. L'idée du film est d'observer les mécanismes de défense résultant du conflit entre le monde extérieur et intérieur de Manu, interprété par Steve Tientcheu.

Nouvelle Toile Productions accompagne l'artiste durant les différentes phases de travail, notamment la réécriture du scénario avec l'aide de trois auteurs-réalisateurs confirmés, le repérage et la direction des acteurs. Le projet prévoit l'organisation de projections et d'échanges entre l'équipe du film et le jeune public.

ALICE CAGNAT (subvention)

Ce qu'il restera de tes dessins – Long-métrage documentaire

Avec LA GENERALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (75)

À la suite de l'attentat contre *Charlie Hebdo*, Jean-Pierre, ancien dessinateur de presse, ne dessine plus. En 2017, la BNF lui propose d'archiver en partie sa production. Or, depuis son divorce, il n'a plus accès à la cave de la maison familiale, où sont restés ses 17 000 dessins. Un « marché » se conclut avec sa fille, Alice Cagnat, réalisatrice du documentaire : elle lui ouvre les portes et l'aide à faire son tri, s'il lui raconte en retour sa vie d'homme-dessinateur, à la lumière de son oeuvre.

La Générale de production audiovisuelle apporte son soutien au projet, mettant à sa disposition ressources humaines, matérielles et logistiques. Une exposition des dessins et la projection du film sont envisagées à la Galerie Glénat, à Paris.

TOM FONTENILLE (subvention)

Mami Kim – Court-métrage documentaire

Avec 5A7 FILMS (93)

Mamie Kim est le portrait de la grand-mère de l'artiste, aujourd'hui âgée de 91 ans, vietnamienne arrivée en France clandestinement après la défaite de Diên Biên Phu, son époux, militaire français, l'ayant faite embarquer dans un bateau rapatriant l'armée coloniale. De ce passé rocambolesque, un malaise perdure dans la famille, celui de la non-transmission. Ce documentaire vise à recueillir son témoignage. Tom Fontenille sera accompagné conjointement par la structure de production 5A7 Films et l'association départementale Cinémas 93. Chacune apportera son expertise professionnelle au projet, tant sur son développement que dans sa réalisation et sa diffusion.

JULIEN GRANDE (bourse)

Lothar et Martin – Film d'animation

Avec LES FILMS DU PINGOUIN (75)

Lothar et Martin est un film d'animation qui traite de la reconstruction d'un père de famille après un deuil. Le film commence comme inspiré de faits réels, dans le contexte de la tempête de 1999. Tout dans la mise en scène est fait pour que l'on ait un sentiment de grande fluidité et de réalisme. Les attentes du spectateur seront pourtant perturbées afin de l'emmener dans une sensation d'irréalité. Le style graphique est un hommage à la ligne claire. Ambitieux par sa durée et sa technicité, le projet est prêt à rentrer en production. Les Films du Pingouin l'accompagne jusqu'à sa diffusion.

ÉMILIE HITIER-PHUONG (subvention)

Une Histoire de Pêcheur – Court-métrage d'animation

Avec MELTING PRODUCTIONS (75)

Une Histoire de Pêcheur est un projet d'animation à l'encre de chine, porté par une fable en voix off. À travers la relation d'un pêcheur et de son fils, le film traite de la frontière floue entre l'humain et le monstrueux. Ce projet animé mêle un attrait pour la poésie et une fascination pour la psychologie criminelle. Melting Productions assurera les moyens nécessaires à la réalisation du film, à toutes ses étapes, du développement à la production, jusqu'à la distribution et sa présentation lors de différents festivals (Annecy et Festival National d'Animation de Rennes).

MARION JHÖANER (bourse)

Les Fleurs américaines – Long-métrage documentaire

Avec AZADI PRODUCTIONS (92)

À l'appui d'archives, d'images actuelles et de témoignages, ce projet porte sur les vestiges de la présence des États-Unis au Groenland durant la Guerre Froide. Ces bases militaires ont engendré des déplacements forcés de population et polluent encore le sol arctique. Le film interroge le rapport des Inuits à la nature. Entre propagande et mutisme, un fort contraste s'opère entre leur vision et la vision américaine. Fortes de leur collaboration en 2018 pour produire le court-métrage *Synti, Synti* («l'île écorchée»), tourné en Islande, Azadi Productions et Marion Jhöaner souhaitent poursuivre avec ce projet. Azadi Productions s'engage à soutenir la réalisatrice dans l'écriture et la préparation de ses repérages au Groenland puis dans la recherche de financements pour la production du film. L'association participera ensuite en tant que producteur délégué à la réalisation et à la diffusion du film.

DARIUS KAUFMANN & EYTAN JAN (SUBVENTION)

À la chaleur des années froides – Documentaire

Avec AMOK FILMS (75)

À la chaleur des années froides nous plonge dans le Cuba post-révolutionnaire des années soixante, l'époque de tous les possibles pour les cinéastes cubains. Pendant dix ans, le cinéma connaît un véritable âge d'or, une explosion sans précédent : le Gouvernement en fait un de ses piliers, au même titre que l'éducation ou la santé. Suite à un durcissement du régime au tournant des années soixante-dix, les moyens alloués à la production et à l'importation de films sont extrêmement limités, et les salles de cinéma sont laissées à l'abandon. Aujourd'hui, l'île traverse une nouvelle crise économique. Pourtant, la nouvelle génération de cinéastes se bat sans relâche pour obtenir des permis, des financements, contourner la censure et ainsi permettre le renouvellement du cinéma cubain. Amok Films soutien la structuration du projet, son développement, sa mise en production puis en postproduction, la recherche de financements, sa diffusion, sa distribution et sa promotion.

LUCIE LA CHIMIA (subvention)

Mollys blue – Série

.....

Avec PERPETUAL SOUP (75)

Molly Dikk, baleine dépressive, voit sa vie basculer lorsqu'apparaît Polly, sa fille illégitime née d'une relation d'un soir avec un hippocampe. L'enfant n'existant pas légalement dans la société hiérarchisée des océans, elle l'accueille et se bat pour elle. La série explore cette relation, en pleine crise climatique, alors que les océans sont envahis de plastiques et que la pollution menace nombre d'espèces. Féminisme, maternité, écologie et luttes sociales se mélangent jusqu'à l'absurde. Perpetual Soup accompagne le projet par un soutien à l'écriture, à la post-production du teaser, à la gestion juridique, administrative et financière, par l'apport de l'expertise du coproducteur et du producteur exécutif de Miyu Productions, spécialisés dans l'animation, et la présentation d'une exposition à la Miyu Galerie.

LUCAS MALBRUN (bourse)

Margarethe – Court-métrage d'animation

.....

Avec EDDY PRODUCTION (75)

Margarethe évoque la vie d'une jeune artiste vivant en RDA, et son amour pour un jeune homme jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Ce projet initié en 2015 est né d'un sentiment de révolte ressenti par l'artiste face au sort tragique de Gretchen dans le *Faust* de Goethe. La passion de Gretchen qui tient à un mensonge, l'entraîne vers sa perte. «*J'ai ressenti ce même sentiment d'injustice face au témoignage d'une femme qui raconte avoir été espionnée par son mari en ancienne RDA*» explique Lucas. À partir du sentiment de révolte provoqué par ces deux histoires différentes, Lucas a écrit le film «*avec la conviction qu'il y existe un schéma universel commun*». Le film sera réalisé au feutre sur papier. Amateur d'art brut, Lucas s'inspire de *Perfect blue* de Satoshi Kon, notamment dans sa façon de traiter la paranoïa. «*La confusion entre le voyeur et le regardé, entre le persécuteur et le persécuté me paraissent particulièrement bien mis en scène et la construction autour d'un personnage principal est semblable à ce que je vois pour Margarethe*».

Eddy Productions accompagnera le projet à travers l'analyse des besoins, la recherche de financements, le recrutement d'une équipe artistique et technique, la valorisation du projet, l'organisation d'expositions, la mise en place d'une stratégie de diffusion et de distribution, en festival et à l'étranger.

ADRIAN ALOIS SANDNER DIAZ (bourse)

Des hommes ils seront – Documentaire de fiction

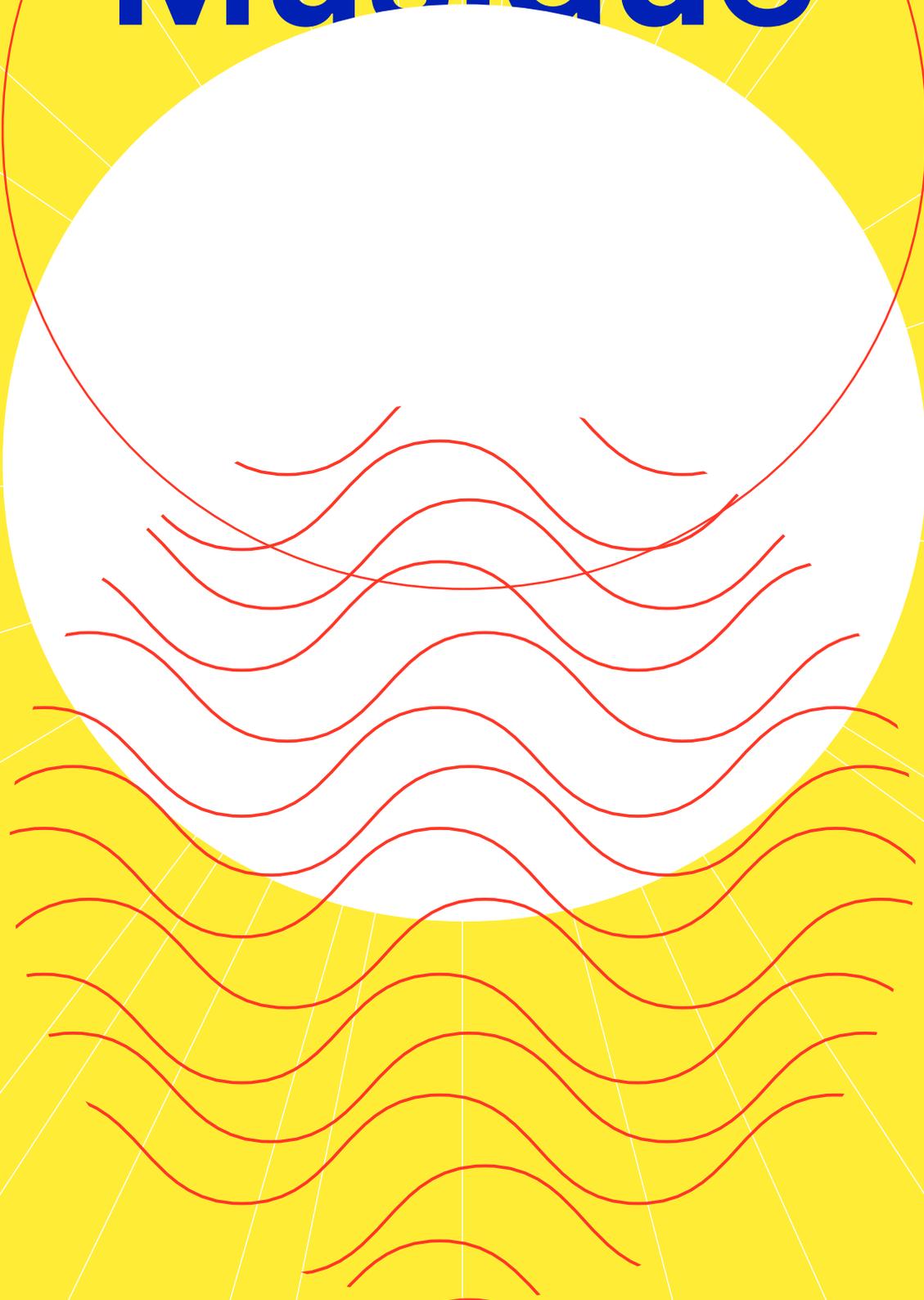
.....

Avec MODERATO (75)

Des hommes ils seront est un projet de film explorant la question des enfants-soldats, au travers de la vie de Maurice. L'artiste s'interroge sur cette transmission de la guerre et de la violence, de père en fils, et sur le vieillissement accéléré et brutal d'un enfant. Pour cela il mènera un travail de recherches approfondies sur la question des enfants-soldats, préparant ainsi l'écriture du scénario, entre fiction et documentaire. Moderato accompagnera l'artiste tout au long du projet : développement, écriture, recherche de financements, préparation au tournage au Sénégal, organisation de la post-production et des projections, présentation dans les festivals, aux distributeurs français et internationaux, et aux chaînes de télévision.

Les lauréats

Musique

LÉO BELTHOISE (bourse)

Paris-Tokyo – Musique contemporaine franco-japonaise

Avec LES NOUVEAUX TALENTS (95)

Ce projet de production discographique et scénique de musique contemporaine japonaise et française est soutenu par le Label Coriolan. Il se développe autour de deux axes.

Le premier est l'expression d'un violon seul, dialoguant avec les esthétiques musicales françaises et japonaises. Il part de l'intérêt de Léo Belthoise pour l'œuvre de Toshio Hosokawa, dont l'une des trois pièces pour violon seul est inédite, et prévoit une collaboration avec le compositeur japonais.

Le deuxième est l'exploration des possibilités techniques du nouveau répertoire soliste, en faisant interagir en temps réel, instrument, voix et technologie. Léo Belthoise collabore avec la compositrice française Manon Lepauvre, afin de proposer une création unique, associant violon et dispositif électronique, un véritable feu d'artifice sonore.

L'Association Les Nouveaux Talents accompagne le projet par la mise à disposition d'espaces de répétition, l'accès à des lieux de diffusion, le soutien à l'enregistrement d'un CD, une aide à la diffusion, l'ouverture de réseaux professionnels, la réalisation d'une vidéo de promotion, la communication.

Le projet prévoit, en plus de la production d'un disque avec livret, l'organisation d'ateliers de découverte électroacoustique à destination du jeune public des écoles primaires.

KELLY CARPAYE (bourse)

Kelly Carpaye – Néo soul

Avec LE TAMANOIR, Gennevilliers (92)

Il s'agit du premier album personnel de l'artiste Kelly Carpaye qui écrit ses textes et compose ses morceaux sur Ableton, ses trois musiciens collaborant à la composition. Il s'inscrit dans un style neo soul français, mélange venu des États-Unis entre funk, hip-hop et soul des années soixante-dix.

À la base de la création, un échange sera organisé avec un groupe scolaire d'une zone d'éducation prioritaire, aboutissant à deux morceaux, inspirés de l'histoire de La Réunion, de la population Créole et de sa musique traditionnelle Maloya. Deux résidences permettront de préparer les sessions en studio et la réalisation de deux clips. Une *live session* est prévue pour les professionnels et le public, ainsi qu'une « release party » en Île-de-France.

Avec le soutien du Tamanoir qui accompagne la réalisation du projet, Kelly Carpaye envisage de collaborer avec le réalisateur français Lokman ou encore Grégoire Bélien, ainsi que les programmeurs d'animations virtuelles, tels que les artistes Kaspar Ravel et Andréa Reille.

RAPHAËL FAIGENBAUM (bourse)

Huit Edmi – Octet français de musique contemporaine Jazz-Funk-Hip-Hop

Avec LE TRITON (93)

Huit Edmi est un octet de jazz, créé et dirigé depuis 2019 par le pianiste et compositeur Raphaël Faigenbaum. Cette formation revisite les univers du jazz et de la funk, influencée par des groupes tels que Chlorine Free, Ghost Note, Yussef Kamal et Jamiroquai.

Le projet *Huit Edmi* explore des sonorités nouvelles, comme l'intégration de violoncelles au sein d'une formation traditionnelle, et cherche à tendre vers les jeux rythmiques du *groove*. Le groupe travaille également avec des rapeurs américains et danois comme Mike Ladd ou Tina Mweni, créant des rencontres à travers le jeu et l'improvisation.

Le Triton accompagne le projet : création et enregistrement de l'album, conception de deux clips, diffusion, communication et représentations.

GABRIELLE MARIE HARTMANN (bourse)

Le Projet musical de Gabi Hartmann – Chant guitare inspiration jazz pop alternative et musique du monde

Avec LE BUREAU DES ARTISTES (75)

Le Projet musical de Gabi Hartmann est l'aboutissement d'un nouveau répertoire de chansons écrites avec l'auteur-compositeur américain Jesse Harris, nourri de musiques du monde, et de collaborations avec le pianiste américain Jon Dryden, les compositeurs brésiliens Fernando Lorenalis et Roberto Moreno, et l'auteur-compositeur-interprète français Andréel. Reflétant le métissage de l'univers propre à Gabrielle Hartmann, ce premier album en trois langues (français, anglais et portugais) est une quête sonore à la fois mélancolique et joyeuse, mélangeant ballades de jazz et bossa nova, dans une ambiance sonore rétro rendue par le son d'orgues *vintage* et par la simplicité des arrangements. Les thèmes sont ceux du doute, de la peur de l'erreur, de l'amour et du temps. Un titre plus engagé rend hommage aux migrants disparus en mer Méditerranée.

Le Bureau des artistes soutient Gabrielle Marie Hartmann depuis 2020, lui permettant de travailler avec l'agent de *booking* indépendant Astérios. Il l'accompagnera pour la sortie d'un EP, d'un album d'une dizaine de titres, la programmation d'une tournée avec Astérios et la conception de plusieurs clips.

JULIETTE JOURNAUX (bourse)

L'étranger – Piano solo, musique classique

Avec le THEATRE DU BLANC-MESNIL (93)

Le projet vise à mettre en lumière une figure thématique importante du romantisme et post-romantisme allemand, le *Wanderer* (Vagabond), au travers de sept œuvres en partie inédites de Schubert, Mahler et Wagner, écrites pour piano ou transcrites par l'artiste elle-même. Cette figure énigmatique a marqué un siècle de musique, et les œuvres écrites autour de ce personnage sont puissantes et touchantes, car chacun porte en lui cette figure révélatrice de nos peurs, mais aussi de ce à quoi nous tenons le plus : la vie, le souvenir.

Le projet accompagné par le Théâtre du Blanc-Mesnil, comprend l'enregistrement d'un disque, la réalisation d'un clip, la mise en œuvre d'ateliers pour les écoles et collèges de la commune du Blanc-Mesnil, et enfin un récital de sortie de disque dans ce théâtre.

YESSAÏ KARAPETIAN (subvention)

Yessaï Karapetian – Musique jazz

Avec DUNOSE PRODUCTIONS (95)

Repéré lors de sa participation au trio *Onefoot* et récemment élu soliste et compositeur de l'année dans la catégorie «étudiant» par le magazine *Downbeat*, Yessaï Karapetian ambitionne de constituer un quintet avec des musiciens rencontrés au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Leur credo : revenir à un jazz essentiel, instrumental, à la fois virtuose et populaire, influencé par des codes *pop*, en jouant collectivement une musique épique, romantique, en réponse aux extrêmes «défensifs-nostalgiques» et aux «techno-utopistes». Le morceau de clôture de l'album serait créé avec un orchestre symphonique, préfigurant un travail à plus long terme envisagé par l'artiste.

DuNose Productions, association de production et de diffusion de spectacle vivant, s'associe à Kyudo Records, structure de production discographique, pour suivre le bon développement du projet. L'objectif est la sortie d'un album, l'organisation d'un concert au New Morning ou dans une salle équivalente, et d'une campagne de promotion pour le *quintette*.

CHARLES KIENY (bourse)

Ckraft – Musique jazz-métal-grégorienne

Avec L'ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ (75)

Les cinq membres du groupe *Ckraft*, tous issus de grandes écoles, sont les artisans d'un son lourd et élaboré, empruntant « *au métal sa soif de puissance, au jazz son cri de liberté, au répertoire grégorien son matériau mélodique immortel* ». L'instrumentation atypique du quintette confronte un « *power trio* » agressif, au souffle frénétique d'un saxophone ténor et à celui d'un accordéon équipé de capteurs électroniques. Une forme pluridisciplinaire sur scène est à l'étude, dans un concert avec des danseuses classiques et contemporaines, qui s'adressera autant à un public amateur de musiques amplifiées, que de danse et de création interdisciplinaire. L'Orchestre national de jazz, qui a déjà travaillé avec des membres de *Ckraft*, accompagne la production et la distribution de deux singles, de deux clips, ainsi que l'organisation d'au moins six représentations, afin d'annoncer et promouvoir l'album à venir chez un label francilien émergent, tel que Kyudo records.

BAPTISTE LAGRAVE (subvention)

Musique électronique, inspiration classique

Avec NÜAGENCY/UNICUM – MANAGEMENT PUBLISHING & CONSULTING (94)

En parallèle de son parcours en musique classique, Baptiste Lagrave a développé une fascination pour la musique électronique et les vastes possibilités qu'elle offre, comme la sculpture de la matière sonore ou la richesse des timbres. Il s'intéresse particulièrement aux illustrations musicales de thèmes tels que la répétition, l'immensité, la profondeur, l'abandon de soi et le rêve. Il souhaite faire de ce premier album une invitation aux voyages intérieurs. Il projette de travailler sur un format immersif, selon lui vecteur stimulant de créativité et médium de choix pour plonger l'auditeur dans un espace sonore favorisant son éveil sensoriel et son écoute.

L'artiste souhaite livrer une série d'œuvres contextuelles sur le canal de l'Ourcq, présenter une exposition retraçant le processus de création et de fabrication de ces œuvres, ainsi qu'un livre illustré.

L'accompagnement de Nüagency/Unicum – Management publishing & consulting prendra en charge le positionnement stratégique et éditorial, l'identité graphique, la communication, la structuration professionnelle, la sortie d'album et la « release party ».

JOSQUIN OTAL (bourse)

Tableaux-Études – Projet musical interdisciplinaire
piano-arts visuels

.....

Avec LA SCALA (75)

Le projet *Tableaux-Études* de Josquin Otal interroge les connexions entre le répertoire pianistique et les arts visuels, en collaboration avec l'artiste plasticienne Nathalie Guimbretière. À l'issue de recherches et d'expérimentations, un disque illustré sera réalisé, ainsi qu'un concert, et un concert-performance dans plusieurs salles franciliennes. Un *teaser* sera conçu pour que des professionnels et chercheurs saisissent le processus de création à l'œuvre. En lien avec plusieurs structures d'enseignement, des actions culturelles seront menées pour permettre à un large public d'apprécier autrement le répertoire du piano. Faisant suite à plusieurs collaborations fructueuses entre l'artiste et La Scala, l'accompagnement sera supervisé par le directeur artistique de cette salle, Rodolphe Bruneau-Boulmier. Durant les résidences à La Scala, il suivra les différentes étapes du projet, tandis que la structure soutiendra financièrement et techniquement la réalisation : enregistrement du disque, masterclasses, vidéo, restitutions publiques et concert de lancement.

THEO OULD, LISA STRAUSS ET FRANÇOIS PINEAU BENOIS (bourse)

Philia Trio : Open Time – Trio de musique classique
contemporaine avec accordéon

.....

Avec le FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE (95)

Le projet consiste à impulser d'exaltantes collaborations avec des compositeurs contemporains par la commande d'œuvres originales. Le trio de musiciens entend ainsi élargir son répertoire avec accordéon, défendre et promouvoir la création contemporaine sur un terrain encore inexploré. Alors que *Tweet* et *Open Time*, déjà commandés à Régis Campo, figureront sur le prochain album *Madness*, le trio a proposé à Thierry Escaich et Philippe Hersant d'imaginer deux œuvres courtes. En outre, un clip « *pop et ludique, effervescent* » doit être réalisé avec Romain Winkler (Étienne Daho, Odezenne, etc.) sur *Open Time*, « *musique pulsée, déconfinée, heureuse* » selon Régis Campo, afin de proposer un autre regard sur un univers musical parfois perçu comme sérieux ou élitiste. Le Festival d'Auvers-sur-Oise, qui a déjà collaboré avec le groupe, souhaite l'accompagner dans la réalisation du clip d'*Open Time*. Le festival l'invite également en tant que résident de l'édition 2022, et lui offre la possibilité de créer les œuvres de Thierry Escaich et Philippe Hersant.

Les lauréats

Arts de la scène

SALOMÉ BAUMGARTNER (bourse)

Opéra de Quat' sous de Bertolt B. et Kurt W. – Opéra

Avec le THÉÂTRE DE CHATILLON (92)

Avec *L'Opéra de Quat'sous* de Bertolt B. et Kurt W., l'artiste et son équipe mettent en scène un projet artistique, celui de Brecht et de Weill en 1928. Cette œuvre veut décroquer les genres, s'extraire du divertissement pour devenir un objet politique, autour de cette question : « quand le monde ne veut pas de nous, que faire ? ». Dans la mise en scène, musiciens et comédiens occupent le plateau, composent, créent, dialoguent, jusqu'à performer ensemble. Le texte de Brecht et la musique de Weill sont des matières premières déformées, jusqu'à basculer dans un univers cauchemardesque, à l'aide d'une mise en scène chorégraphiée aux effets cinématographiques, sur une musique moderne (électro, métal, *pop*). Raconter l'histoire de *L'Opéra de Quat'sous*, c'est s'emparer d'un procédé théâtral et démontrer la modernité de l'œuvre, respecter son essence sans la fossiliser, comprendre le processus créatif de Brecht et de Weill en 1928 pour en proposer une traduction perceptible aujourd'hui.

Avec le soutien du Théâtre de Châtillon, l'artiste et son équipe souhaitent réaliser le projet tout en menant un travail pédagogique avec de jeunes élèves du Conservatoire de Châtillon *via* des ateliers théâtre et chant, développés également dans des établissements scolaires et maisons de quartier. Une série-documentaire sera conçue et diffusée sur les réseaux sociaux afin de faire sortir la pièce du théâtre et de voir comment le monde de *L'Opéra de Quat'sous* peut investir le monde réel. L'objectif est de faire du processus de recherche et de transmission, une partie intégrante de l'objet artistique.

HANNO BURGER (subvention)

En ce temps! ... (titre provisoire) – Cirque équilibriste

Avec le THÉÂTRE DES OISEAUX (78)

Hanno Burger souhaite mettre sa pratique du cirque au service de la narration théâtrale, pour partager avec son public et définir son propre univers artistique. Inspiré notamment par la pantomime et les films muets des débuts du cinéma, son univers est celui des années folles. Le nouvel objet de cirque ainsi créé servira de plateau, de décors et d'agrès en même temps. Le Théâtre des Oiseaux accompagnera la réalisation de l'œuvre par des conseils artistiques, une aide logistique, un soutien administratif, un soutien à la diffusion et à la communication.

AKSEL CARREZ (bourse)

Les enfants du soleil – Théâtre

Avec ANIS GRAS (94)

C'est en 2019, pendant son année à la Comédie Française, que l'artiste ressent la nécessité d'adapter et de mettre en scène la pièce *Les Enfants du Soleil*, écrite par Maxime Gorki en 1905, alors qu'il fut emprisonné pendant la révolution russe. Gorki y dépeint la Russie de 1892, par le prisme d'une maison où se retrouve un groupe d'amis de l'*intelligentsia*. Alors que la famine, le choléra et les émeutes sévissent au dehors, ces « Enfants du Soleil » se cloisonnent et se referment sur eux-mêmes. La modernité du texte de Gorki questionne « l'après », la fin d'un monde qui s'écroule. Anis Gras, Le lieu de l'Autre, accompagne les étapes de recherche et de création, met à disposition de l'artiste des espaces, des techniciens, prend en charge la gestion de l'accueil des publics et la communication du projet.

MARGOT CHARON (subvention)

Maman diable – Conte populaire féministe

Avec LA MAISON DU CONTE (94)

Maman diable est un spectacle de contes entre histoire populaire et renouveau féministe, une lecture contemporaine et engagée de la figure des sorcières, questionnant l'identité, l'exclusion et la marge, produit par un trio sobre et sans artifice. Les sorcières questionnent le monde par l'extérieur. Exclues, elles habitent et incarnent la marge, le flou et le *queer* (au sens bizarre, inadapté). Puisqu'elles sont étranges et même dangereuses, exclues de la communauté, elles viennent bousculer les certitudes du village. Le spectacle comprendra un duo de conteurs et une musicienne, dont la place sera définie sur le plateau et qui aura un rôle dans la narration. La musique comme la mise en scène viseront à plonger les spectateurs dans un univers étrange et envoûtant. La Maison du Conte soutient la réalisation du projet par un apport financier, administratif et logistique, la programmation du spectacle, ou encore l'organisation d'un parcours d'actions culturelles pour différents publics.

LILI GOMOND (subvention)

Ceci est un adieu au langage – Spectacle musical pluridisciplinaire et performatif

Avec LE BALCON (94)

Musicienne de formation, Lili Gomond souhaite concevoir un spectacle musical comme une performance artistique. Le duo qu'elle compose avec Yoann Jolly explore les thèmes de la domination et de la virilité à travers certains mythes, qui cloisonnent le genre humain et perpétuent le rôle assigné de « femme-objet » à travers le temps. Pour incarner leur propos, les musiciens deviennent pour l'occasion comédiens, danseurs, performeurs plastiques. Faisant évoluer le spectacle au fil des représentations, le projet est en filiation avec la recherche d'art total menée par Le Balcon, notamment *via* la production « Licht » de Stockhausen. Ainsi la structure lui apportera un soutien administratif et juridique. Elle l'accompagnera dans le processus de création jusqu'aux représentations publiques. Une version courte et des captations vidéo seront proposées comme support d'actions pédagogiques, dans le cadre d'ateliers d'échange et de création pour des collégiens, des lycéens et des adultes, en lien avec des mythes et des œuvres littéraires.

VALÉRIAN GUILLAUME (subvention)

Capharnaüm poème théâtral – Théâtre performatif

Avec LE NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL (93)

Ce poème théâtral pour trois performeurs, une graphiste, une dessinatrice et un compositeur, tentera d'explorer sur scène les cinq étapes du deuil à travers, l'écriture et le dessin sur scène, la partition chorégraphique ouverte, la composition sonore en direct, la logorrhée et la ventriloquie. Le hasard fait partie du processus créatif : une lettre d'adieu s'improvise sur scène. Pour mener à bien cet ambitieux projet performatif, le Nouveau théâtre de Montreuil accueillera l'équipe en résidences de recherches. Il co-produira le spectacle, mettra en œuvre des actions artistiques et soutiendra sa diffusion,

MARIE LE CORRE (subvention)

Les quatre femmes de Dieu – Cirque

Avec LA COMPAGNIE MONA LISA (75)

Les quatre femmes de Dieu est un spectacle de cirque qui traite de la Femme à travers quatre représentations héritées de l'histoire : l'image de la sainte, de la sorcière, de la putain et de l'imbécile. L'objectif est de présenter, avec un point de vue féminin, une réflexion onirique et poétique. Conçu pour un espace intérieur à 360°, il se présentera sous forme de quatre tableaux. La compagnie Mona Lisa portera le projet de la jeune artiste en assurant : suivi administratif, recherche de partenaires culturels, résidence et diffusion, communication et aide à la recherche de financements.

LOÏC MOBIHAN (subvention)

Léonce et Léna – Théâtre classique

Avec SCÈNES À L'ITALIENNE - THÉÂTRE MONTANSIER (78)

Loïc Mobihan projette de mettre en scène *Léonce et Léna*, une comédie en trois actes de Georg Büchner écrite en 1836. Fuyant le mariage qu'on veut leur imposer, Léonce et Léna se rencontrent par hasard et s'épousent malgré eux. Les deux personnages ne sont pas seulement de doux rêveurs, ils apparaissent comme les fantômes d'une société moribonde qui ne peut plus être montrée que sous forme de comédie. La crise sanitaire que nous traversons et les confinements successifs, ont pu faire échos aux questionnements philosophiques et existentiels soulevés par l'auteur sur la manière de vivre sa vie et de la gagner, poussant certains à des remises en question radicales.

Scènes à l'italienne suivra le développement du projet jusqu'à sa restitution, ainsi que la mise en œuvre d'actions pédagogiques en direction des scolaires afin de leur faire appréhender au mieux le texte avant la découverte scénique.

QUENTIN RIOUAL (bourse)

Dans une sorte de désert – Théâtre

Avec LA COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR (93)

Dans une sorte de désert est un projet de pièce de théâtre en écriture de plateau à partir des archives de Georgette Leblanc (1869-1941), cantatrice et actrice de théâtre française, méconnue.

Georgette Leblanc reçoit un télégramme de Maurice Maeterlinck lui indiquant qu'ils ne se reverront plus, après vingt-trois années de vie partagée. Cet abandon la sidère autant qu'elle la libère. Le « ne pas s'attendre à » va avec un renversement du monde. C'est de ce renversement du monde et de la révolution intérieure provoquée dans l'étonnement qu'il sera question dans cette écriture de plateau.

« *La figure de Georgette Leblanc a rencontré en de nombreux points mon désir de développer un théâtre du tragique quotidien qui explore nos failles existentielles, nos endroits de perte, de rupture, de crise, ceux-là qui transforment temporairement ou durablement l'entièreté de notre monde.* », explique l'artiste.

La mise en scène croisera les esthétiques des théâtres du silence, de l'espace et de la transformation ainsi que l'art *drag queen* et l'art de l'installation visuelle. La Compagnie Vertical Détour aidera la réalisation du projet, qui se concrétisera par une sortie de résidence au Vaisseau, une représentation dans le cadre du colloque Georgette Leblanc, ainsi qu'une série de cinq représentations au théâtre La Reine Blanche.

GEOFFREY ROUGE-CARRASSAT (bourse)

Gilgamesh variations – Spectacle

Avec LE THÉÂTRE DE LA FLÈCHE (75)

Gilgamesh Variations est une adaptation de *L'Épopée de Gilgamesh* – le plus ancien texte de l'humanité qui nous soit parvenu jusqu'à présent. Le spectacle se donne pour objectif de raconter L'Épopée par le corps – en tentant d'échapper au mime figuratif, sans non plus tomber dans la danse abstraite. L'artiste et son équipe souhaitent trouver un équilibre entre ces deux pôles pour permettre aux spectateurs de laisser libre cours à leur imagination et à leurs interprétations. Inspiré des univers esthétiques de Pasolini (*Médée*), Jodorowsky (*Holy Mountain*), Paradjanov (*Sayat Nova*), *Gilgamesh Variations* est un spectacle non pas en langue étrangère mais en langues inventées. Chaque personnage s'exprime dans une langue systémique différente qui a été spécialement créée pour ce projet. Ces langues ne sont pas rattachées à un folklore, une culture, un imaginaire ; elles nous appellent dans un ailleurs totalement inconnu. Le spectacle est conçu pour se renouveler à chaque représentation : pièce-canevas qui permet l'improvisation des acteurs, distribution tournante, scénographie modulable, etc. Le Théâtre La flèche accompagnera la production du spectacle, jusqu'à sa présentation au public. Des résidences, rencontres et actions de médiation culturelle jalonnent la réalisation du projet.

MÉLINA VLACHOS (subvention)

Roza – Cirque et musique traditionnelle méditerranéenne

Avec LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (92)

Roza est un projet porté par trois musiciens et trois circassiens et danseurs : Mélina Vlachos, Lucille Chalopin, Stéfanos Floras, Mahdi M'Kinini, Margherita Mischitelli, Bahoz Témaux, réunis autour d'une œuvre originale, qui leur est inspirée par les cultures de la Méditerranée. La volonté de l'équipe artistique est d'intégrer aussi bien musiciens que circassiens dans la création sonore et corporelle. Cette transversalité et ce partage sont au cœur du projet artistique pour donner à voir une création originale, audacieuse, où les artistes repoussent les limites de leur pratique individuelle. La culture méditerranéenne portée par ses écrits, ses chants ou ses danses offre une source d'inspiration physique et dramaturgique. L'accompagnement du Plus Petit Cirque du Monde qui accueillera l'équipe en résidence, s'échelonne de la phase d'idéation jusqu'à la phase de production et de diffusion du projet.

IRENE VOYATZIS (bourse)

Dans la forêt disparue – Théâtre

Avec LE STUDIO THÉÂTRE DE STAINS (Stains)

Dans la forêt disparue d'Olivier Sylvestre a frappé l'artiste par son rythme et sa poésie. Ce texte dramatique parle des illusions qu'on perd quand on vieillit, à travers l'histoire de Val et Oli, deux enfants de dix ans qui grandissent à l'orée d'une forêt, terrain de jeu extraordinaire, forêt malade puis rasée pour créer des pavillons de banlieue. Alors, à quels fondements s'accrocher pour devenir adulte, dans un monde en péril «qui change en même temps que les enfants»? Comment s'approprier les enjeux de notre monde, pour ne pas les subir? La puissance de la parole révèle avec évidence chaque personnage, ses peurs, ses désirs, ses perceptions. L'artiste souhaite mettre en scène pour la première fois ce texte québécois, avec pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux d'urgence climatique de façon ludique, positive et personnelle par un travail sur le langage et l'espace, entre réel et imaginaire.

Le Studio Théâtre de Stains s'est engagé à co-produire le projet. L'artiste et son équipe seront ainsi accueillies en résidence, bénéficiant d'une expertise technique et d'espaces. L'équipe artistique et administrative en assurera un suivi permanent sur toutes les étapes de création.

Informations et contacts

Contact presse :

marie.estrada@iledefrance.fr

T. +33(0)1 53 85 63 14

iledefrance.fr/forte

Contact candidats :

forte@iledefrance.fr

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

