

Le 8e Festival International de Musique Corporelle s'est déroulé en octobre dernier pour la première fois en France, produit par moi-même (Leela), le Hip Tap Project, en collaboration étroite avec Keith Terry/Crosspulse et en co production avec la Maison des métaïlos. Un travail mené avec acharnement et passion durant de nombreux mois qui s'est soldé avec un succès public incontestable au-delà de nos espérances : 102% de taux de remplissage de tous les ateliers, spectacles et événements.

The 8th International Body Music Festival took place last October for the first time in France, produced by Leela Petronio/Hip Tap Project, in close collaboration with Keith Terry/Crosspulse and in co-production with the Maison des métaïlos. A work carried out with determination and passion during many months which ended with an unquestionable public success beyond our expectations : 102% of all workshops, shows and events filled.

**« Quand le corps parle, joue de la musique, danse, chante...
les frontières explosent et seule la joie demeure. »**

***«When the body speaks, plays music, dances, sings ...
borders explode and only the joy remains.»***

Plus de 200 festivaliers et artistes venus des quatre coins de la France et du monde : Canada, Equateur, Brésil, Colombie, Chili, Pérou, USA, Italie, Russie, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Israël, Grèce, Chypre, Turquie, République Tchèque, Allemagne... Un concert d'ouverture qui a présenté une palette exceptionnelle d'artistes du monde entier et leur expression du rythme corporel; des ateliers «répertoire» qui ont permis une immersion totale dans l'univers d'un artiste et de son processus créatif; une rencontre sur l'histoire et les liens entre les danses percussives; un plateau partagé qui a mis à l'honneur 3 compagnies françaises et leurs élans créatifs, inventifs et décalés; une Jam Session débordant de moments magiques au Cirque Electrique; une soirée 100% féminine à la Péniche Antipode; deux scènes ouvertes; plus de 50 masterclass dans de nombreux styles et sensibilités; une escale à St Etienne en collaboration avec le CFMI et le Le Fil.

Over 200 festival-goers and artists from all over France, around the world : Canada, Ecuador, Brazil, Colombia, Chile, Peru, USA, Italy, Russia, Austria, Switzerland, Belgium, Netherlands, Spain, , Cyprus, Turkey, Czech Republic, Germany ... An opening concert that presented an exceptional palette of artists from around the world and their expression of body rhythms; «repertory» workshops offering a total immersion into the universe of an artist and his/her creative process; a lecture demonstration on the history and links between percussive dances; an evening that celebrated 3 French companies and their inventive creative propositions; a magical Jam Session at the Cirque Electrique; the «Rhythm Ladies» evening at the Péniche Antipode; two open stages; over 50 masterclasses in many styles and sensibilities; a stopover in St Etienne in collaboration with CFMI and Le Fil.

C'est avec joie et fierté que nous souhaitons partager avec vous ces quelques images, pensées, témoignages et remerciements.
It is with joy and pride that we wish to share with you some images, thoughts, testimonials and thanks.

LeeLa Petronio et le Hip Tap Project

PHOTOS : Patrick Berger, Isabelle Dauzet, Peter Petronio, Cordula Tremli

REMERCIEMENTS • THANKS

Merci à **Keith Terry/Crosspulse** pour sa confiance, son talent immense, son amitié et sa vision !
Thanks to Keith Terry /Crosspulse for his trust, his immense talent, his friendship and his vision !

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur collaboration et soutien.
We warmly thank all our partners for their collaboration and support :

la **Maison des méta**llos sans qui cette édition du festival n'aurait pas eu lieu. Votre soutien et confiance nous portent et nous encouragent. Votre engagement sans failles en faveur de l'Art sous toutes ses formes est une réelle bénédiction ! *A huge thank you to the Maison des meta*llos *without whom this edition of the festival would not have taken place. Your support and trust carry us and encourage us. Your unflinching commitment to Art in all its forms is a real blessing!*

La Ville de Paris et le Bureau des Affaires Internationales
Yohan et toute l'équipe de la Péniche Antipode
Lise, Hervé et l'équipe du Cirque Electrique
Laure Kujawa et le CCN de Créteil/Cie Käfig
Chloé et le Centre Barbara/FGO
Bruce, Juste Debout School
Aurélie, Lax Studio
RFI
et à Saint Etienne
Laure-Anne Tuillier et le CFMI de Lyon
Franck Desmurs et la Baroufada
Thierry Pilat et toute l'équipe du Fil
Aziz Khalil, la compagnie et les Studios Dyphtik

Je vous remercie du fond du coeur pour votre aide précieuse, engagement et amitié, sans parler de vos sourires constants qui ont éclairé la semaine. *I thank you from the bottom of my heart for your help, passion, commitment, friendship not to mention your constant smiles that lit up the week :*
Isabelle Dauzet, Diane Villanueva, Guillaume Dirberg

Merci à mon équipe rapprochée (d'être mes oreilles et mes yeux) pour leur complicité, conseils et soutien. *Thank you to my close team (for being my ears and eyes) - for their complicity, advice and support :* **Alexandre Boghossian, Patrick Benoit, Peter et Sarah Petronio.**

Merci à l'équipe de collègues bénévoles grâce à qui la semaine a glissé avec douceur.

Thank you to the team of volunteers and colleagues for making the week run so smoothly :

Lilian Akemi, Mbango Baer, Mario Bechettoille, Naïma Boukhanef, Anna Cattan, Olivier Debaudre, Franck Desmurs, Louki Jambe, Justine Lartillot, Rémi Leclerc, Hélène Maisoniaux, Quelen Lamouroux, Sandrine Monlezun et Samuel Taussat.

Un remerciement particulier à tous les **amis artistes** venus jusqu'à Paris : votre talent, pédagogie, et générosité ont rayonné dans les coeurs, mains et pieds de tous; Paris ne sera plus la même. *A special thank you to all the artists friends who came to Paris : your talent, pedagogy and generosity filled the hearts, hands and feet of all ; Paris will no longer be the same.*

Merci à **tous les participants**, amateurs et professionnels, venus de toute part avec joie et engagement. Spéciale dédicace à tous les **groupes** ayant partagé leurs talents et projets lors des deux scènes ouvertes et de la Jam Session démontrant que le rythme n'a pas de frontières. *Thank you to all participants who came from all sides with joy and enthusiasm. Special shout-out to all groups and artists who shared their talents and projects during the open stages and Jam Session proving that rhythm has no borders.*

Merci à **Patrice Moullet** pour ses inventions, sa présence et pour avoir prit le temps des enregistrements de boucles de Body Music qui désormais feront partie de son arsenal sonore. *Thanks you to Patrice Moullet for his inventions, his presence and for taking the time to record the Body Music loops that will become part of his arsenal of sounds.*

Une pensée spéciale pour : Christine Chalas, Philippe Mourrat, Manon Ouvrard, Vincent Guerrec, Florence Risi, Laure Carles, Emma Cardonne, Ophélie Deschamps, Thomas Kopp, Flora Courtouis et bien sûr Kaz !

Leela Petronio et le Hip Tap Project

Some words from the producer...

« Cette semaine festive est venue confirmer 20 ans de travail et de passion pour les danses percussives, leur développement et leur transmission. Les formes d'expression rythmiques n'ont pas de barrières, ne sont pas régies par des codes, ne sont pas assujetties aux étiquettes. Genre à part entière, les danses percussives se sont frayées un chemin dans le paysage de la danse et de la musique. Il est indubitable que la musique corporelle, la voix, le rythme unissent les êtres humains entre eux. La dimension internationale de ce festival appuie fortement sur le réalisme universelle et fédératrice de cette forme d'expression.

La nébuleuse des percussions corporelles compte de nombreux artistes talentueux aux quatre coins du monde. Il m'a paru essentiel de présenter et partager avec la France, des pionniers du genre qui ont énormément comptés dans mon parcours : Keith Terry (Etats-Unis) et Fernando Barba (Brésil) ; des originaux qui cultivent leur singularité, des artistes qui ont pavé le chemin en cherchant, en innovant en créant et en partageant ainsi que des artistes européens et des compagnies françaises qui oeuvrent en transmettant et en créant depuis des années.

Ayant grandi dans le monde du tap dance, bercée par le Jazz, les claquettes ont toujours été pour moi une forme de percussion corporelle, percussive dans les pieds, corporelle de par le mouvement. La musique et la danse partenaires complices indissociables. Je me souviens du premier stage de « body music » que j'ai suivi : c'était en 1983 avec Keith Terry qui était de passage à Paris. A l'époque batteur pour la compagnie Jazz Tap Ensemble, il commençait déjà à troquer la batterie pour son corps.

Vers la même période, sur la tournée du spectacle «It's About Time» que faisait ma mère Sarah Petronio avec Jimmy Slyde, j'avais un passage secret préféré : celui où le batteur Michael Silva se levait et troquait sa batterie pour une simple chaise en bois. Bien des années plus tard, je troquais mes chaussures de claquettes pour faire de la danse hip hop en baskets et fusionner les deux par le biais des percussions corporelles. Puis en rejoignant STOMP en 2001 les limites se sont définitivement brouillées.»

J'ai été très fière de produire un événement aussi important, rassembleur et actuel en France pour la première fois.

« This festive week confirms 20 years of work and passion for percussive dance, its development and transmission. Rhythmic forms of expression have no barriers, are not regulated by codes and are not subject to labels. An expression in its own right, percussive dance has made its way into the landscape of dance and music. Body music, voice, rhythm undoubtedly unite human beings. The international dimension of this festival emphasizes and confirms the universal and unifying reality of this form of expression.

The nebula of body percussion counts many talented artists from around the world. It seemed essential for me to present in France two pioneers of this genre who have been influential for me : Keith Terry (USA) and Fernando Barba (Brazil). They are original artists who cultivate their singularity, have paved the way by creating, innovating and sharing their art. It also seemed pertinent to present some of the European artists and French companies who have been active and creatively productive for years. I myself, have been teaching and performing for 20 years in France.

I grew up in the world of rhythm tap, spoon-fed on Jazz music and dance. Tap dancing for me, has always been a form of body percussion - percussive feet, body movement. I remember my first body music workshop in 1983 in Paris with Keith Terry, the drummer with the Jazz Tap Ensemble at the time. He was already using his body in addition to the drums to make sounds and rhythms.

At the same time, round the popular tap dancers Sarah Petronio (my mother) and Jimmy Slyde were touring their show «It's About Time» in France. One of my favorite moments was when their drummer Michael Silva would leave his drums and play wonderful rhythms on a simple wooden chair with his drumsticks. Many years later, I exchanged my tap shoes for sneakers to dance hip hop and started mixing the two through my version of body percussion. In 2001, when I joined STOMP, I exchanged the sneakers for boots and the borders between rhythm and movement were blurred once and for all.

I am very proud to have produce dan important, unifying and current event such as this one in France for the first time.

EDITORIAL du programme d'octobre 2016 de la Maison des métaIlos

Aux MétaIlos, on aime à chatouiller les frontières de l'art, à y chercher des sensations nouvelles, des alliances inédites. Nous ouvrons nos curiosités à des aventures musicales difficilement admises dans l'entre-soi institutionnel... Quand une jeune prodige de la percussion contemporaine implique des témoignages de femmes ; quand un précurseur des recherches en musiques amplifiées poursuit sa démarche avec des personnes en situation de handicap ; quand des fondus de toute la planète célèbrent la percussion corporelle... alors on peut annoncer qu'octobre sera la grande fête des autres musiques !

At the Maison des métaIlos, we constantly tease the borders of Art looking for new sensations and unexpected alliances. We stretch our curiosity to welcome new musical adventures not usually included in institutional circles. When a young prodigy of contemporary percussion implicates women's testimonials on stage; when a pioneer of research in amplified music includes people with disabilities; when worldly adventurers celebrate body percussion... we can proudly announce that October will be a «Great Festival of Other Music(s)!»

PAROLES DE FESTIVALIERS

«Merci IBMF pour cette merveilleuse expérience. Il n'y a pas de langages, pas de frontières, pas de pays, le seul dialogue est le son et l'amour. Merci à Leela Petronio pour la chaleur et l'organisation, Keith Terry pour l'énorme travail qui rend ces réunions possibles année après année et les nouveaux amis du son. Cette communauté qui est déjà ma famille. Merci aussi à tous les corps qui ont dansé, chanté et battu le rythme dont j'ai hérité. *Thanks IBMF for such a wonderful experience. There are no languages, no borders, no countries, the only dialogue is sound and love. Thanks to Leela Petronio for the warmth and organization, Keith Terry for the enormous work that makes these meetings happen year after year and the new friends and brothers of sound. Thank you forever for joining this community that is already my family. Thanks also to all the bodies that danced, sang and tapped the rhythm that was inherited and given to me.*» SILVIA BANDO LANDA - Pérou

«Cela a été mon premier IBMF. Je n'ai que deux mots merci. Merci, Leela, pour ta direction magistrale. Merci, bénévoles et tout l'équipe technique parce que vous avez fait un très bon travail. Merci, enseignants, parce que vos enseignements ont été absolument inspirants. Merci, interprètes, parce que vous avez élargi mes points de vue dans notre monde de la musique corporelle. Merci, collèguess, car j'ai beaucoup appris de vous tous. Et, comme je l'ai dit une fois: merci, Keith Terry, d'exister. J'espère vous voir tous dans la 9ème édition! *This has been my first IBMF. I only have two words to resume it: thank you. Thank you, Leela, for your masterful directing. Thank you, volunteers and all the technical crew because you have made a very great job. Thank you, Teachers, because your teachings have been absolutely inspiring. Thank you, performers, because you have expanded my views in our beloved world of body music. Thank you, partners, because I have learnt also a lot from all of you. And, as I said once: thank you, Keith Terry, for existing. Hope to see you all in 9th Edition!!*» SAULO VALERON - Gran Canaria

«*La soirée de clôture du International Body Music Festival avec Keith Terry et Fernando Barba en maîtres de cérémonie... Moment d'une grande intensité rythmique, énergétique et musicale. Encore toute ma gratitude à Leela Petronio et à la Maison des métaIlos pour cet événement! The closing evening of the International Body Music Festival with Keith Terry and Fernando Barba as masters of ceremonies ... Moment of great rhythmic, energetic and musical intensity. My thanks to Leela Petronio and the Metalworkers for this event !!*» CÉCILE CHARBONNEL - France

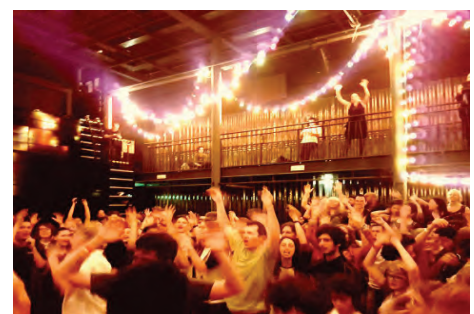
«*Je pense souvent au Festival IBMF à Paris, aux heureuses retrouvailles, aux nouvelles connaissances, à la chaleur, à l'accueil, aux rythmes, aux musiques découvertes et redécouvertes, à la générosité, aux jams, aux shows. Impossible d'oublier la lumière, cette LUMIÈRE qui jaillissait sans cesse, en moi, autour de moi, sous des formes insoupçonnées, merveilleuses, éclatantes... Le bonheur ! MERCI Leela, Keith, Evie, Fernando ! Merci TOUT le monde ! Merci la VIE ! I often think of the IBMF Festival in Paris, the happy reunion, new acquaintances, warmth, welcome, rhythms, music discovered and rediscovered, generosity, jams, shows. Impossible to forget the light, that LIGHT which sprang incessantly, in me, around me, in unsuspected, wonderful, brilliant forms ... Happiness! THANK YOU Leela, Keith, Evie, Fernando! Thank you all ! Thank you life !» CAROL JONES - Canada*

Lien vers un bel article par/Link to a beautiful article by ALESSIO SURIAN - Padova, Italie : <http://www.giornaledellamusica.it/blog/?b=710>

CONTACTS :

Leela Petronio : hiptap@orange.fr

www.internationalbodymusicfestival.com

Le festival Body Music pour la première fois en France

L'international Body Music Festival a été créé en 2008 par Keith Terry qui en est toujours le directeur artistique. Ce projet est porté par Crosspulse, une association artistique basée à Oakland en Californie qui dédie ses activités à l'éducation, la production et la captation de spectacles dans le domaine des arts rythmiques interculturels. Le Festival est produit par Terry Keith et Evie Ladin dans la région de San Francisco et tous les deux ans par ses partenaires tels que Barbatuques à São Paulo (Brésil), Kekeça à Istanbul (Turquie), Rucina Ballinger, Çudamani et I Wayan Dibla à Bali (Indonésie) et enfin Leela Petronio qui, en tant que co-directrice de l'IBMF le présente pour la première fois en France à la Maison des Métallos.

Mais qu'est ce que la Body Music ? C'est tout simplement créer des sons avec son corps, afin que le rythme induit devienne non seulement un moyen d'échange entre les artistes, mais surtout une œuvre à part entière qui impose de grandes qualités techniques afin de célébrer comme il se doit les musiques corporelles. Et le plus étonnant est que cette forme d'expression « inclassable » dépasse les clivages culturels, économiques, d'âge ou de genre. Aux frontières de la danse, de la musique, de la théâtralité et du rythme ce style est devenu le lieu de rencontre des artistes et pratiquants de la « Body Music » du monde entier avec des propositions riches, multiples et singulières.

La preuve en fut flagrante lors de la soirée d'ouverture du Festival avec Tapage Nocturne qui était composée de quinze tableaux interprétés par des artistes internationaux. Et là, toutes les facettes de la percussion corporelle furent représentées par des solos virtuoses ou des chorégraphies de groupe. Entre des formes considérées comme traditionnelles tel le gumboots (un type de danse africaine percussive se pratiquant avec des bottes de caoutchouc), ou le clogging (une danse folklorique américaine proche des claquettes) et les formes contemporaines, métissées et urbaines comme le beatbox, le step ou la body percussion, il est évident que les musiques corporelles véhiculent un message d'universalité.

Parmi tous ces artistes d'origines et de cultures si différentes, on a pu remarquer l'excellent sud-africain Vuyani Feni à la forte personnalité qui aborde le thème de l'esclavage dans un rythme effréné. Les remarquables clowns canadiens de Théâtre à Tempo, Geneviève Kérouac, Benoit Lemay et Olivier Fourest qui composent une réjouissante histoire basée sur le geste en quelques minutes. Avec leur touche contemporaine, le couple venu du Brésil, Charles Raszl et Anita Gritsh, apporte une évidente note de fraîcheur. Quant au cubain Raul Cabrera et l'américain Bryan Dyer, ils ont offert un magnifique duo vocal de trompette et contrebasse.

Mais les femmes apportent infiniment plus de grâce car la danse est pour elles le lien indispensable avec les percussions sur le corps. Telle Leela Petronio qui est une danseuse franco-américaine reconnue internationalement pour avoir développé une approche originale des claquettes en les fusionnant avec les percussions corporelles et la danse hip hop. Il est évident qu'elle occupe le plateau avec un naturel étonnant tout en maîtrisant à la perfection toutes les facettes de son art.

Et puis, on distingue essentiellement la délicieuse et souriante Sarah Petronio née à Bombay en 1944, dont la sensibilité féminine et la technique des claquettes envoûtent toute la salle. Elle le connaît le plateau, elle sait jouer avec le public, elle n'ignore rien sur le plan du jeu scénique et le prouve dans son duo avec Keith Terry. Ce qui est normal à la vue de son parcours puisqu'elle a dansé à travers le monde dans les plus grands festivals et avec les plus illustres musiciens de jazz. Elle brouille savamment les frontières entre la musique et la danse, possède une telle technique, une telle légèreté et une telle grâce que l'on ne voit plus qu'elle, une femme de 72 ans.

Cette soirée fut étonnante sur plusieurs points : Beaucoup de jeunes enfants dans la salle, un public totalement acquis et conquis qui avait auparavant suivi les stages et connaissait parfaitement bien les chants imposés en fin de spectacle, des artistes de tous horizons et surtout une géniale ambiance extrêmement chaleureuse. Quand le corps parle, joue de la musique, danse, chante... les frontières explosent et seule la joie demeure.

Sophie Lesort

The International Body Music Festival was created in 2008 by Keith Terry who is still the artistic director. This project is set up by Crosspulse, an arts association based in Oakland, California, which

dedicates its activities to the education, production and recording of performances in the field of intercultural rhythmic arts. The Festival is produced by Terry Keith and Evie Ladin in the San Francisco area and every two years by its partners such as Barbatuques in São Paulo (Brazil), Kekeça in Istanbul (Turkey), Rucina Ballinger, Çudamani and I Wayan Dibla in Bali, Indonesia and Leela Petronio, who as co-director of the IBMF presents it for the first time in France at the Maison des Métallos.

But what is Body Music? It is simply creating sounds with one's body, so that the induced rhythm becomes not only a means of exchange between artists, but above all a work in its own right which imposes great technical qualities in order to celebrate properly the Body Music. And the most surprising is that this form of « unclassifiable » expression goes beyond the cultural, economic, age or gender divisions. At the frontiers of dance, music, theatricality and rhythm, this style has become the meeting place for artists and practitioners of « Body Music » all over the world with rich, varied and singular proposals.

The proof was flagrant during the opening night of the Festival with Tapage Nocturne which consisted of fifteen numbers interpreted by international artists. All facets of body percussion were represented by virtuoso solos or group choreographies.

Between forms considered traditional such as gumboots (a type of percussive African dance practicing with rubber boots), or the clogging (an American folk dance close to tap dancing) and the contemporary forms, mixed and urban like the beatbox, Step or body percussion, it is obvious that body music conveys a message of universality.

Among all these artists of so different origins and cultures, one could notice the excellent South African Vuyani Feni with the strong personality who approaches the theme of slavery in a frantic rhythm.

The remarkable Canadian clowns from Théâtre à Tempo, Geneviève Kérouac, Benoit Lemay and Olivier Fourest compose a joyful story based on gesture in a few minutes. With their contemporary touch, Charles Raszl and Anita Gritsh, brings an obvious note of freshness.

As for the Cuban Raul Cabrera and the American Bryan Dyer, they offered a magnificent vocal duo of trumpet and double bass.

But women bring infinitely more grace because the dance is for them the indispensable link with the percussions on the body. Such is Leela Petronio, who is an internationally recognized Franco-American dancer who developed an original approach to tap dance by merging them with body percussion and hip hop dance. It is obvious that she occupies the stage with an astonishing natural while mastering to perfection all the facets of her art.

And then, we distinguish essentially the delicious and smiling Sarah Petronio born in Bombay in 1944, whose feminine sensibility and tap dance technique mesmerized the whole room. She knows the set, she knows how to play with the public, she knows nothing about the scenic game and proves it in her duet with Keith Terry. This is normal considering her journey dancing around the world in the biggest festivals and with the most illustrious jazz musicians. She cleverly blurs the boundaries between music and dance, possesses such a technique, such lightness and such grace that one no longer sees she, a woman of 72 years.

This evening was amazing on several points: Many young children in the room, a totally acquired and conquered public who had previously followed the courses and knew perfectly well the songs imposed at the end of the show, artists from all walks of life and above all a genial atmosphere Extremely warm. When the body speaks, plays music, dances, sings... the boundaries explode and only joy remains.

Sophie Lesort