TRANSFORME

4E ÉDITION
2020-2021

SOMMAIRE

ÉDITO 3
TRANSFORME 2021 EN CHIFFRES 4
HIP-HOP & APPRENTISSAGE 6
SIDE EVENTS 10
TRANSFORME FESTIVAL 12
PUNCHLINES PRESSE 18
WHO`S WHO 2020–2021 19
REMERCIEMENTS 20

ÉDITO

Transforme a souhaité placer l'année 2021 sous le signe de la culture et de la jeunesse, de la créativité et de l'engagement. Grâce à l'extraordinaire dynamisme des cultures hip-hop, la flamme a été maintenue et les perspectives pour l'avenir sont plus que réjouissantes.

Ces mois acrobatiques ont aussi révélé la puissance de la solidarité qui a porté l'équipe de Transforme. De magnifiques projets ont été réalisés avec les apprenti·e·s durant l'année scolaire et le Festival a bel et bien eu lieu. Les 2 et 3 juillet, le public a enfin respiré à pleins poumons un retour à la vie culturelle !

Nous avons mis toute notre énergie au service des missions qui font battre le cœur de Transforme : valoriser l'apprentissage par le biais de projets culturels fédérateurs ; rassembler les publics dans une dynamique positive ; renforcer la visibilité des artistes locaux·ales ; et bien sûr, favoriser un accès à la culture pour toutes et tous.

Nous poursuivons dans cette voie en 2022 et nous réjouissons vivement de vous retrouver pour une 5e édition riche et innovante !

Mille mercis à vous, public, ami·e·s, partenaires, donateur·trice·s, d'avoir cru en cette folle entreprise. Merci à vous, qui, comme nous, êtes convaincu·e·s que la culture est essentielle.

Caroline Grøndahl

TRANSFORME 2021 EN CHIFFRES

4E
édition

100
apprenti·e·s genevois·e·s

10
projets pédagogiques avec des élèves du Secondaire II

+200
artistes suisses et internationaux·ales

+300
artistes locaux·ales

1´000
festivalier·ère·s

12
collaborations avec des entités culturelles et sociales

6
side events

50
candidatures féminines pour le tremplin Transforme Rap Factory

107´600
visites sur le site internet de Transforme

5´000
abonné·e·s sur nos réseaux sociaux

HIP-HOP & APPRENTISSAGE

© Alicia Gaudin

© Alicia Gaudin

L'association Transforme est un projet culturel et social. Il a pour mission d'interroger des problématiques de société, notamment l'image de la formation professionnelle, par le biais d'évènements artistiques en lien avec les cultures hip-hop. Transforme s'engage également à apporter un soutien concret aux jeunes artistes de la région qui évoluent dans le milieu des arts urbains. Convaincue que la culture crée un bénéfice social et participe à la cohésion entre les êtres humains, l'association fait de la participation culturelle un pilier essentiel de sa mission.

Le point d'orgue de chaque édition est le Transforme Festival qui a lieu en fin d'année scolaire. Il se tient sur le plus grand site de formation professionnelle : le CFP de Ternier, situé à Lancy. Idéalement, toutes les filières de formation professionnelle sont impliquées à une étape ou une autre de la réalisation de l'évènement. Le Festival donne ainsi de la valeur et du sens aux métiers issus de l'apprentissage, dans le cadre d'un projet concret et à fort pouvoir d'identification pour les jeunes.

Projets réalisés avec les apprenti·e·s

© Exit Void

© Cyril Perregaux

© Bruno Perrin

CFP ARTS

Une collaboration tripartite a été mise en place pour créer l'identité visuelle à 360 degrés de Transforme 2021. Deux classes de graphistes de 2e année ont bénéficié de l'expertise de notre partenaire, l'agence Base Design, grâce à des workshops organisés avec le pôle communication de Transforme. À l'issue de ces ateliers, un concours a été organisé permettant à tous les élèves de présenter leur projet, à savoir une affiche et ses déclinaisons (visuels pour les réseaux, merchandising, signalétique). Chloé Giromini, gagnante du concours, a bénéficié de trois semaines de stage (comptabilisées pour sa 3e année) chez Base Design pour affiner et développer toute l'identité visuelle de l'édition. Les apprenti·e·s en Interactive Media design (IMD) ont pour leur part réalisé les interviews des six finalistes du tremplin Transforme Rap Factory #3.

CFP CONSTRUCTION

Les apprenti·e·s menuisier·ère·s ont conçu le bar du festival en collaboration avec la scénographe de Transforme. L'objectif était de fabriquer des modules stockables à plat et facilement réutilisables dans une perspective durable. Grâce à un système d'emboîtement, le montage et le démontage sont très simple à effectuer.

CFP NATURE ET ENVIRONNEMENT

La scénographie du festival était en partie réalisée avec des assises en bois, remplie d'éléments naturel (plantes, terre, arbustes, fleurs) représentant les différentes formations dispensées au CFPne : orientation pépinière, paysagisme, floriculture, arboriculture et culture maraîchère. Un projet inédit a également vu le jour sur le site de Lullier durant l'hiver : le tournage du clip du gagnant du tremplin 2020, Dyno274, intitulé « Lucide ». L'école a bénéficié d'une visibilité originale grâce à ce clip mystérieux tourné de nuit plongeant le rappeur dans une quête au coeur de l'espace. Relevons que ce projet vidéo figure dans le Top 10 des « Best Swiss Clips 2021 » de Red Bull.

CFP COMMERCE

Les apprenti·e·s en commerce ont poursuivi leur travail de data analyse. Ce précieux matériel nous permet d'avoir une infographie précise de l'impact de nos réseaux sociaux et des flux sur notre site internet.

CFP SERVICE HÔTELLERIE RESTAURATION

Des sandwichs ont été confectionnés par les apprenti·e·s en restauration pour les 50 bénévoles du Festival.

MARS CONTRE-ATTAQUE
MARS 2021

Avec Makala, Mara, Slimka, Badnaiy, Alexandre Kominek, Dyno274 et Kuunga

La pandémie a eu un impact particulièrement négatif sur l'état psychologique des jeunes, plongés dans une isolation culturelle sans précédent. Le Département de l'instruction publique (DIP) a ainsi proposé à tou·te·s les élèves du canton des moments d'évasion en lançant un programme fort de plus de 150 activités culturelles et sportives, principalement en livestream, sur une quinzaine de jours.

À cette occasion, Transforme a organisé deux événements en lien avec le hip-hop, afin de répondre au manque d'événements fédérateurs auxquels les jeunes peuvent s'identifier.

Kuunga et Dyno274 en studio © Loris Raselli

© Gohan Keller

TRANSFORME HOME STUDIO

Kuunga, beatmaker originaire d'Yverdon-les-Bains, et Dyno274, vainqueur de la deuxième édition du Transforme Rap Factory, ont ouvert les portes de leur studio d'enregistrement. Depuis la plateforme Twitch de Transforme, le duo a déroulé le procédé de l'enregistrement d'un morceau de rap en direct. Ce tutoriel accéléré a permis d'aller à la rencontre des techniques de base utilisées en studio. Les classes avaient la possibilité d'envoyer leurs questions ou commentaires en direct.

TRANSFORME STREAM COLLECTIVE

Ce concert en livestream a eu lieu à la salle PTR de l'Usine. Il réunissait deux rappeurs et deux rappeuses de la région : Makala, Slimka, Badnaiy et Mara, ainsi que l'humoriste genevois Alexandre Kominek. La scénographie et les moyens techniques mis en œuvre ont donné lieu à un spectacle de qualité, sous forme de show, spécialement dédié aux classes du Secondaire II. Une immersion totale dans le hip-hop !

F.O.R.A.P. 18
AVRIL – MAI 2021

Avec Dyno274, Makala, Exit Void et KT Gorique

Durant le printemps 2021, Transforme a proposé une série de six ateliers autour de la création rap, à des élèves en Parcours Vers l'Apprentissage (FO 18) du Collège de Saussure. Ce projet pilote a été une réussite, mais surtout révélateur d'un besoin, tant pour les élèves que pour les artistes, de mettre en place des moments d'échange et de rencontre, afin de créer une dynamique participative, créative et stimulante.

Animés par les artistes et encadrés par l'équipe Transforme, ces ateliers se déroulaient en deux temps : la première partie était consacrée à une discussion ouverte sur les différents aspects de la pratique du rap (écriture, chant, posture, gestion de l'image, etc). La seconde partie se concentrait sur l'application de ces pratiques, en groupe ou en solo, toujours avec un accompagnement actif de l'intervenant·e ou de Transforme.

Le hip-hop, référence familière et identifiable, a ouvert un espace stimulant et valorisant où il a été possible de réaliser un vrai travail sur l'expression orale et la posture, jouer avec la langue française et surtout, exercer la confiance en soi. En sortant du cadre scolaire habituel et en utilisant les ressources créatives personnelles de chacun·e, les élèves devenaient véritablement acteur·rice du projet. Au fil des ateliers, nous avons constaté qu'ils et elles avaient un réel plaisir à participer et également beaucoup gagné en assurance.

Une capsule vidéo a été réalisée à l'issue des ateliers. Elle est visible sur notre plateforme Youtube.

KT Gorique © Jonathan Panakal

SIDE EVENTS

Dès les débuts de la pandémie, Transforme a mis en place de nouveaux formats de diffusion dans le but de continuer à offrir une visibilité aux artistes locaux·ales et bien sûr garder le lien avec le public et les apprenti·e·s genevois. Le but : multiplier les opportunités de rencontres culturelles grâce aux outils numériques.

Silance © Gohan Keller

Dark Queen © Gohan Keller

TRANSFORME RAP FACTORY #03
8 MAI 2021
Tremplin réservé aux femmes et aux personnes faisant partie de minorités de genre
Avec Dark Queen, Silance, Céline & Kay Yoko aka. Pyrexia, Cali Guz, Isia

Le tremplin Transforme est devenu incontournable ! Chaque année, ce concours de musiques urbaines destiné aux jeunes artistes de la région recueille de nombreuses candidatures. Les femmes ont toutefois été les grandes absentes des deux premières éditions. Transforme a donc décidé de réserver l'édition 2021 aux artistes féminines et faisant partie de minorités de genre afin de de légitimer leur place dans le paysage hip-hop. Plus de 50 candidatures ont été réceptionnées ! La finale, diffusée en livestream (en raison des contraintes sanitaires), a permis aux six finalistes : Dark Queen, Silance, Céline & Kay Yoko, Cali Guz et Isia, de se produire sur la scène de la Villa Tacchini (Lancy), devant un jury de professionnelles actives dans le milieu de la musique. Marraine du concours et MC de la soirée, la chanteuse et DJ genevoise Mara, les accompagnait aux platines. Dark Queen a remporté la palme, grâce à son flow énergique et engagé, interprété en tamil. La jeune artiste a été programmée à Transforme Festival en 2021 et fera la première partie d'un concert dans le cadre d'Antigel en 2022. Transforme l'accompagne également dans la production de son prochain clip.

Skate Park de Plainpalais © Gohan Keller

Musée Ariana © Gohan Keller

TRANSFORME X GVASK8
26 JUIN 2021
Girls session

En partenariat avec l'association *GVASK8* et les magasins *Tranzport* et *BlueTomatoe*, un concours de skate féminin a été organisé au Skatepark de Plainpalais. Associant les dimensions sportives, culturelles et sociales, l'événement était gratuit et ouvert à toute et tous. Majoritairement pratiquées par des hommes, les disciplines urbaines connaissent aujourd'hui un extraordinaire essor auprès des femmes. L'événement était donc l'occasion de faire la part belle aux filles qui évoluent dans ce milieu à Genève. La gagnante a bénéficié d'une année de sponsoring par le célèbre magasin *BlueTomatoe*. Transforme a, de son côté, récompensé 3 skateuses en leur offrant des billets pour le Festival. Des DJ se sont relayées aux platines toute l'après-midi, combinant deux disciplines phares de la culture hip-hop : le skate et le djing. Un stand de skateboard et de personnalisation de grips était tenu par NK Manufacture, jeune entreprise créée par un menuisier fraîchement diplômé du CFP Construction. L'association La Rose des Vents, œuvrant en faveur de l'intégration des femmes exilées, assurait l'espace nourriture & boissons.

TRANSFORME ALL - STARS
5 JUIN 2021
Avec Jeune Hustler, 777Christos, Awori, Dyno274, Badnaiy
MC : *CozySpace*

Dernier né de la fabrique Transforme, le All-Stars a pour objectif soutenir les artistes locaux·ales émergent·e·s évoluant dans le milieu des musiques urbaines. En juin 2021, les meilleurs espoirs du rap romand ont ainsi été invité·e·s à se produire pour une session live dans un lieu exceptionnel : le Musée Ariana. La soirée était filmée et retransmise en direct sur le compte Instagram de Transforme. Jeune Hustler, 777Christos, Awori, Dyno274 et Badnaiy se sont succédé·e·s pour défendre leurs dernières *tracks* puis ont clôturé le show par un grand freestyle commun. À l'issue du concert, des capsules vidéo ont été réalisées pour chacun·e des artistes. La soirée était présentée et animée par Cozyspace, youtubeuse indépendante et chroniqueuse rap chez TATAKI, média « jeune » de la RTS, dédié aux 12-25 ans. L'évènement a confirmé que le rap romand était riche, mixte et diversifié, mais surtout, qu'il pouvait légitimer son appartenance au paysage culturel suisse.

TRANSFORME FESTIVAL

LA 4E ÉDITION DE TRANSFORME FESTIVAL A BEL ET BIEN EU LIEU !
Avec Josman, Le Juiice, Luv Resval, Doria, Dyno274, Dark Queen

La scène était presque irréelle : des concerts sans masque, un public debout, en chair et en os, comme ressuscité après des mois de jeûne culturel ! Josman, Doria, Luv Resval, Le Juiice, Dyno 274 et Dark Queen ont enflammé la scène de Transforme Festival, réunissant 1000 fans de rap (maximum autorisé par les autorités sanitaires) pour deux soirées et six concerts au cœur de la zone industrielle de la Praille.

Les incertitudes liées à la pandémie, les rebondissements quotidiens, les multiples plans sanitaires ont forcé notre agilité et permis de montrer que notre engagement était sans limite. Transforme Festival a donc migré, le temps d'une édition, du Centre de formation professionnelle de Ternier à Carouge. Et c'est ainsi que devant les locaux de la Fondation Partage et de l'Union Maraîchère, deux soirées de concerts ont animé les nuits des 2 et 3 juillet 2021. L'espace, scénographié pour l'occasion, a mis en valeur les diverses réalisations d'apprenti·e·s : le bar en bois fabriqué par les menuisier·ère·s ; les assises élaborées par le CFP nature et environnement ; les affiches et l'identité visuelle créées avec les apprenti·e·s graphistes ; et enfin, les en-cas généreusement confectionnés par les apprenti·e·s en restauration pour sustenter nos bénévoles. Les femmes migrantes de la Rose des Vents ont par ailleurs régalé le public durant ces deux soirées.

Les artistes ont retrouvé leur public, le public a retrouvé ses artistes, les jeunes ont retrouvé d'autres jeunes et Transforme a porté haut le flambeau de la culture hip-hop !

Dyno274 © Alicia Gaudin

Dark Queen © Alicia Gaudin

VENDREDI 2 JUILLET

Le Festival s'est ouvert avec le Lausannois **Dyno274** et son projet *Ciel Bleu*. Il a déversé toute son énergie devant un public heureux et encore abasourdi de pouvoir se promener librement, une bière à la main.
Forte d'un succès retentissant sur les réseaux et un premier album acclamé, la française **Doria** a enchaîné face à un public largement conquis. Bob vissé sur la tête, elle a démontré que le rap game devra désormais compter avec elle.
Le jeune Prince Sith, **Luv Resval**, a lui fait parler le côté obscur de la force et entraîné les festivalier·ère·s dans une danse hypnotique et énergique. Cadeau inattendu, il est venu avec l'Empereur Alkpote en guise d'invité surprise.

SAMEDI 3 JUILLET

La soirée a très rapidement affiché complet. Le public en ébullition a été envoûté par l'énergie et la sensualité des trois artistes programmé·e·s. En première partie, on savourait le flow envoûtant de **Dark Queen**, reine genevoise du rap tamil qui a offert une de ses premières scènes.
Le Juiice a pour sa part confirmé que son ascension était inévitable et qu'elle répondrait présente au moment de faire vibrer le public francophone.
Enfin, les retrouvailles du surdoué **Josman** avec Genève ont tenu toutes leurs promesses. Le public a repris en cœur les classiques du rappeur français, savourant chacune de ses punchlines et se reconnaissant dans les paroles d'un artiste qui raconte l'histoire de sa génération !

Luy Resval © Alicia Gaudin

Le Juiice © Alicia Gaudin

Doria© Alicia Gaudin

Josman © Alicia Gaudin

PUNCHLINES PRESSE

« Transforme sera bel et bien là. En pleine forme même.
Avec un plateau de rappeurs et rappeuses caractéristiques des dernières tendances – c'est l'atout premier du festival pour séduire le public. »
Fabrice Gottraux, Tribune de Genève, 01.07.21

« Rien de ne se perd, rien ne se crée… tout se Transforme »
Lola, Radio Vostok, 19.04.21

« Transforme apporte une visibilité à des métiers issus de l'apprentissage et rend possible la participation des jeunes à un projet culturel commun. »
Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, 10.06.21

« Quoi de plus adéquat qu'une fête du hip-hop, hymne ultime de la génération Z, pour passer le message et fédérer les troupes? »
Virginie Nussbaum, Le Temps, 01.07.21

« Construction, hôtellerie, technique, commerce… de l'infrastructure à la scénographie, le projet fait appel au savoir-faire des différentes filières, au fil de l'année, pour donner vie au festival. »
Virginie Nussbaum, Le Temps, 01.07.21

« Les apprenti·e·s, les étudiant·e·s en graphisme, en communication ou en construction mettent leur talent au profit de l'événement. »
Michel Masserey, Vertigo, RTS - La Première, 01.07.21

« Le Festival s'est fait un point d'honneur de mettre en avant la diversité de la scène rap, la musique écoutée massivement par cette [jeune] génération. »
Michel Masserey, Vertigo, RTS - La Première, 01.07.21

« Que ce soit en bordure des bâtiments scolaires ou, comme cette fois, entre les hangars des maraîchers et autres poissonniers, l'esprit demeure: c'est toujours sur le bitume, la tête sous les étoiles, que la manifestation hip-hop donne rendez-vous à la jeunesse locale. »
Fabrice Gottraux, Tribune de Genève, 01.07.21

REVUE DE PRESSE

PRESSE ÉCRITE

→ *Le Temps*, Arnaud Robert, « Le nouvel art du clip romand », 27.02.2021
→ *20 Minutes*, Léonard Boissonnas, « Un « bol d'air » pour les élèves et enseignants», 02.03.2021
→ *Le Courrier*, Roderic Mounir, « Succès pour les spectacles scolaires en ligne », 17.03.21
→ *Le Courrier*, Roderic Mounir, « C'est quoi ton plan b ? », 19.03.21
→ *Tribune de Genève*, Fabrice Gottraux, « La culture en streaming s'impose dans les écoles du canton », 25.03.21
→ *Femina*, Sokhna Cissé, « En quête de talents suisses », 18.04.21
→ *Le Courrier*, Marc-Olivier Parlatano, « Lieu surprise pour jeunes talents du hip-hop », 10.06.2021
→ *Le Temps*, Virginie Nussbaum, « Le Transforme Festival fait rimer rap et apprentissage », 01.07.21
→ *Tribune de Genève*, Fabrice Gottraux,« Jeune festival hip-hop, Transforme se déplace à la Praille », 01.06.21

RADIO

→ RTS - Couleur 3, Nayuno, 16.04.21
→ Radio Vostok, La Quotidienne, « Transforme Rap Factory #03 », 19.04.21
→ RTS - Couleur 3 , Ellen Ichters, « Le Freak », 27.04.21
→ RTS - Couleur 3, Ellen Ichters , « Le Freak ! », 08.06.2021
→ RTS - Couleur 3, Nayuno, 11.06.21
→ RTS - Couleur 3, Nayuno, 25.06.21
→ One FM, Rédaction, « Le 9H-13H », 29.06.21
→ One FM, Carole Bouillette, « Le Génie des métiers ; des apprentis au cœur d'un festival de Hip Hop », 30.06.21
→ RTS - La Première, Michel Masserey, « Transforme présente la diversité de la scène hip-hop », 01.07.21

TÉLÉVISION

→ RTS - Info, Julien Chiffelle, « Genève offre un catalogue d'activités culturelles et sportives aux élèves pendant deux semaines », 25.03.21
→ RTS –19:30, « Le tremplin du Transforme festival ouvre ses candidatures aux filles », 08.05.21

MÉDIAS WEB

→ RTS - Tataki, Wrap-Up, 02.04.21 et 16.04.21
→ RTS - Info, Le Rencard, 09.04.21
→ News in 24, « Women on stage at the Transforme Festival in Geneva », 08.05.21
→ RTS - Culture, « Les femmes en scène au Transforme Festival à Genève », 11.05.21
→ Watson, Alice Rizzo, «Au skatepark, les garçons mettent beaucoup de pression», 28.06.21

WHO´S WHO 2020-2021

ÉQUIPE

DIRECTION GÉNÉRALE
Caroline Grøndahl

COMMUNICATION & MÉDIATION
Renaud Durussel
Jonathan Panakal (stagiaire)

PROGRAMMATION & PRODUCTION
Léana Schönenberg King
Arnaud Mathieu (stagiaire)

SCÉNOGRAPHIE
Shizuka Saito

COMPTABILITÉ
Karen Blanche
Maurizio Donati

BAR ET BILLETTERIE
Alba Lage

ACCUEIL ARTISTES
Richard Gruet
Melissa Dziri

RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
Arnaud Mathieu

LOGISTIQUE
Tristant Debernardi

TECHNIQUE
Tavel Événements / Imersis

SÉCURITÉ
Annibale Security Bodyguard
Manuel Mendez

VIDÉO
Production Production
Exit Void

PHOTO
Gohan Keller
Jonathan Panakal
Alicia Gaudin

GRAPHISME
Base Design
Chloé Giromini, apprentie graphiste, 2e année

WEBMASTER
Bart Studio

Eric Linder, directeur artistique

COMITÉ

Thuy-San Dinh, présidente
Faustine Blanc, secrétaire
David Martin, trésorier

MERCI

À NOS SOUTIENS, PARTENAIRES ET SPONSORS

Partenaires principaux

Partenaires sociaux et culturels

Communes qui ont été à nos côtés cette année

Sponsors et partenaires du Festival

Merci également à la Fondation PAV, la FTI, la SIMGA, la Fondation Partage et l'Union Maraîchère, pour la mise à disposition du site de la Z.I. de la Praille et leur accueil bienveillant.

Prestataires partenaires

Merci tout particulièrement à

Gabriella Della Vecchia, Muriel Dreifuss-Bisson, Émilie Fernandez, Patrick Guisolan, Afamia Kaddour, Manuel Mendez, Faustine Mensa, Mewtwo Beatmaker, Sandra Mills, Aleix Mulet, Marc Nobs, Julien Rigoulet, Sylvain Rudaz, à tous les bénévoles du Festival, et bien sûr, aux Centres de formation professionnelle genevois, au Service des Parcours Individualisés (PI), aux enseignant·e·s, aux élèves et aux apprenti·e·s qui ont participé à l'aventure Transforme pendant l'année scolaire.

transforme-festival.ch

@transformefestival

Transforme Festival

@TransformeFest

Transforme Festival

Mise en page et graphisme : Base Design ;
Textes : Renaud Durussel et Caroline Grondahl

TRANSFORME