

Jazz et musiques improvisées

Dossier de présentation

[saison 2016 - 2017]

« Association d'artistes musiciens qui œuvre pour la création,
la promotion et la diffusion du jazz et des musiques improvisées »

L'Histoire du Collectif Koa

Le Collectif Koa naît d'une rencontre humaine, musicale et artistique au sein de la classe du big band du Conservatoire Régional de Perpignan en 2006, dirigée par Alfred Vilayleck. Après une année de travail en commun, il était inconcevable pour ces 9 musiciens d'en rester là : les membres fondateurs se retrouvent alors en novembre 2007 pour former et créer : le Collectif Koa. Porté par des valeurs sociales et artistiques fortes depuis maintenant 10 ans, Koa fait en sorte de s'adresser à tous les publics, et de valoriser les origines métissées du jazz et des musiques improvisées.

Les membres actifs du Collectif

Alfred Vilayleck

bassiste, compositeur, arrangeur, soundpainteur et enseignant au Conservatoire de Montpellier

Jérôme Dufour

saxophoniste, compositeur, arrangeur et enseignant au Conservatoire de Montpellier et de Béziers.

Hervé Duret

guitariste, compositeur, arrangeur, pédagogue.

Gilles Yvanez

guitariste, compositeur, arrangeur.

Pascal Bouvier

tromboniste, soundpainteur, pédagogue.

Matthieu Chédeville

saxophoniste, dumiste

Samuel Mastorakis

vibraphoniste, compositeur, arrangeur.

Romain Delorme

contrebassiste,

Maxime Rouayroux

batteur, compositeur, arrangeur.

Julien Grégoire

batteur, compositeur, pédagogue.

Xavier Besson

comédien, soundpainteur.

Les évolutions du Collectif

Depuis sa création, le Collectif Koa a su implanter sur le territoire un certain nombre d'actions autour du jazz et des musiques improvisées, et s'inscrire dans une dynamique d'échanges sur le plan local, national et international.

Sur le plan structurel, le Collectif Koa :

- > a déménagé ses bureaux de La Friche de Mimi où nous étions installés depuis 2011, pour la Tendresse - projet collaboratif sous forme de coopérative [SCIC SAS], en octobre 2016.
- > ouvre depuis février 2017 un poste d'administration et de communication à raison de 30 heures hebdomadaires [en CUI-CAE].
- > entame un processus de création d'une structure dédiée au festival « Rencontres Koa Jazz »
- > s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement porté par Réseau en Scène : Support +

Sur le plan artistique, le Collectif Koa :

- > soutient les créations du GRAND ENSEMBLE KOA, PEEMAÏ, MOONCAT, FALK, WATCHER.
- > est en résidence de territoire dans l'AUDE avec Arts Vivants 11 pour l'année 2017.
- > développe son activité de création phonographique et de label.

Le Collectif Koa se positionne dans un esprit de développement durable et de mutualisation des compétences avec les partenaires, le voisinage [Friche de Mimi, Garage électrique, La Tendresse], et le territoire.

Le Collectif Koa s'inscrit dans un objectif central et global de professionnalisation de ses membres et de pérennisation de ses activités qui s'adressent à des publics aussi larges que variés. Ainsi, nous pouvons décliner six axes qui définissent les contours de la philosophie de travail que nous nous sommes donnée.

α La création artistique

Le collectif vise à développer la création artistique par l'accompagnement technique, logistique et financier de projets musicaux inédits que nourrissent les artistes membres. Dans cette perspective, l'association soutient et participe activement à l'organisation de résidences de ses artistes.

Le Collectif Koa a également pour vocation de provoquer des rencontres, en invitant des artistes et en créant des groupes ponctuels pour des concerts uniques.

α La diffusion

Le but est de **prendre part à la dynamique culturelle régionale** en proposant une programmation éclectique.

La démarche du Collectif Koa consiste à offrir de **bonnes conditions** pour :

- >> **l'accueil et le travail des artistes** d'un point de vue technique et logistique, en respectant les spécificités du jazz et des musiques improvisées ;
- >> **le confort pour le public**, visant à une meilleure appréhension de chaque spectacle par une proximité physique et auditive ;
- >> **une politique tarifaire à bas prix** pour favoriser l'accès à cette esthétique musicale.

α La sensibilisation

Porté par des valeurs sociales fortes, le Collectif Koa œuvre pour la **sensibilisation des publics** à la culture jazz et aux musiques improvisées.

C'est par la mise en place de **temps d'échange et de rencontres** que le Collectif entend éveiller les oreilles de chacun :

- >> **le jeune public** : avec le « **Jazz Rencontre Les Mômes** » qui offre la possibilité aux enfants de découvrir, écouter, comprendre l'esthétique jazz ;
- >> **les musiciens amateurs** : avec des **ateliers de Soundpainting**, une initiation à un langage d'improvisation dirigée qui ouvre le chemin du jazz et le jeu d'ensemble ;
- >> **le « tout public »** : sous la forme de **répétitions publiques**, les artistes du collectif partagent et ouvrent les moments de travail en groupe.

α La formation spécialisée

Là encore, dans la mesure de nos possibilités, nous couplons les temps de résidence d'artistes ou de diffusions pour mettre en place des **rencontres pédagogiques** :

- >> **avec le public étudiant**, [musicologie, musicothérapie...] pour un **temps de formation** spécifique axé sur l'improvisation et le jeu en groupe ;
- >> **avec le public étudiant spécialisé**, [conservatoires, écoles de musique] par des **Master Class** axées sur la découverte d'une démarche et d'un savoir faire artistique.

Pour ces actions de sensibilisation et de formation, le Collectif Koa dispose d'une équipe pédagogique d'enseignants de la musique de la région Languedoc Roussillon.

α La professionnalisation

Le Collectif Koa naît en 2007, de la fin d'un cursus au Conservatoire de ses membres fondateurs. La création de l'association marque donc la fin d'un cycle d'apprentissage pour ces artistes en passe, à l'époque, de devenir des musiciens professionnels. Se réunir autour d'une structure associative constitue encore un véritable tremplin vers le marché du travail des mondes artistiques et culturels, mais cela souligne également la volonté d'œuvrer pour le jazz et les musiques improvisées de manière structurée et de fait, professionnelle. Ainsi nous développons aujourd'hui considérablement le travail de réseau à l'échelle régionale [Jazz en Lr & RCA], nationale [Collision Collective] et internationale.

α Les échanges

La création du Collectif a su et pu faciliter les **rencontres et les échanges avec d'autres collectifs** ainsi que d'autres artistes de la région et d'ailleurs.

Dans la perspective de croiser les expériences, les points de vue et à terme de créer d'éventuelles collaborations artistiques, le Collectif Koa s'inscrit dans le **réseau culturel associatif** local, en travaillant notamment avec :

- >> Le collectif Jazz en L'R, qui regroupe les acteurs culturels régionaux du jazz et des musiques improvisées ouvert aujourd'hui sur la grande région.
- >> Le RCA [Réseau de coopération des acteurs musiques actuelles] en Occitanie.
- >> Le Théâtre de l'Archipel et El Médiator à Perpignan, Le Théâtre La Vista, l'Association Jazz à Junas... ;
- >> La Tendresse, nouveau lieu de vie artistique et culturelle à Montpellier.

Le Collectif s'inscrit également dans le réseau international, avec la formation de nouveaux projets musicaux incluant des artistes étrangers :

- >> Aubergine Production à Bruxelles [producteurs et diffuseur d'Aka Moon et de Guillaume Orti]
- >> Après une collaboration avec le CCF de Bamako au Mali en 2010 [Pitch 4tet invite Chérif Soumano], à New-York en 2012 & 2013, dans le cadre du festival Sud de France [Beekman Beer Garden] [MoMA] , à Londres en 2014 en collaboration avec Loop Collective autour de l'enregistrement de l'album du Melquiadès 4tet.
- >> Koa s'inscrit désormais dans une logique de création autour de la formation musicale Peemaï - Tournée en Asie du Sud Est [Avril 2016] et projet en cours pour début 2018.
- >> Temps de présence régulier [depuis 2015] sur le salon professionnel - Jazzahead à Brême - qui accueille plus de 3000 professionnels sur site.

Cette démarche ouvre la perspective d'un investissement de plus en plus important pour le développement des musiques improvisées et du jazz à Montpellier, en Languedoc-Roussillon, ainsi qu'à sa valorisation à l'échelle internationale.

α "Les Rencontres Koa Jazz" - [Festival annuel]

C'est le temps fort du Collectif et ce depuis la première année ! Chaque printemps les musiciens investissent, pendant deux semaines, l'ensemble du territoire de la Métropole de Montpellier pour un florilège des activités développées tout au long de la saison. Du jazz partout et pour tous !

La 9ème édition s'est tenue du 25 avril au 8 mai 2016, a accueilli près de 4000 personnes toutes générations et tout public confondus. Au programme : des temps à la fois ludiques et instructifs destinés aux jeunes publics côtoient des ateliers de Soundpainting et des Master Class imaginés pour des publics plus spécialisés, toujours en présence de notre artiste invité, de notoriété internationale. Sans oublier les concerts qui mettent en avant des artistes émergents de la scène régionale.

Pour la 10ème édition, le changement est au rendez-vous puisque le festival se tiendra durant le mois de novembre. A suivre, donc...

α Le jazz rencontre les mêmes

Il s'agit ici de faire découvrir aux enfants de façon ludique le jazz et l'improvisation en les sensibilisant à des notions musicales et rythmiques et en leur présentant les familles d'instruments. Ce dispositif répond à l'engagement social et éducatif du Collectif.

Tous les musiciens ont une expérience pédagogique confirmée, et nous essayons d'associer chaque programmation à un temps de « rencontre avec les mêmes ».

Le Collectif Koa est labellisé CUCS pour ses interventions en zone prioritaire à Perpignan [jusqu'en 2012] et à Montpellier [en 2015].

α Les ateliers de Soundpainting

Cette initiation au langage de l'improvisation dirigée [qui peut aussi être utilisé dans d'autres formes d'art] permet la rencontre et le partage de pratiques entre musiciens amateurs et musiciens professionnels de tous horizons et de tous niveaux, pour un travail d'ensemble le plus souvent restitué sur scène en première partie d'un concert.

α Koa - Lab'

Pour lancer l'investissement de nos nouveaux locaux, à La tendresse, et se donner un espace de rendez vous autour de la musique et de l'artistique. Koa propose un temps dédié à la rencontre, l'expérimentation et l'improvisation musicale. L'idée étant de se retrouver entre « tendres » habitants des lieux, mais également d'ouvrir le lieu aux habitants du quartier et de commencer un processus sur ce nouveau territoire pour mieux connaître.

Grand Ensemble Koa

[jazz rock contemporain]

Alfred Vilayleck : direction, composition, arrangement
Caroline Sentis : voix, chant
Armel Courrée : saxophone
Jérôme Dufour : saxophone
Matthieu Chédeville : saxophone
Pascal Bouvier : trombone
Samuel Mastorakis : vibraphone
Daniel Moreau : claviers
Julien Grégoire : batterie

Huit musiciens et une voix pour un voyage électrique, à l'instrumentation atypique et au caractère explosif ! Un univers sonore aux accents jazz, rock-noise, funk, où mélodies insolites, grooves boîteux et improvisations collectives s'entremêlent.

La dernière création « **BEAT** » suit les pas de Jack Kérouac, Allen Ginsberg et William Burroughs. Animés par les pulsations du mouvement littéraire et intellectuel, les 8 jeunes virtuoses mettent en musique les textes de ces poètes anticonformistes, portés par la voix lumineuse de Caroline Sentis.

Création 2016 : « **BEAT** »
Création 2014 : « **KOA MEET MÅÄK** »
Création 2012 : « **AHIMSA** »
Création 2010 : « **KOA-ROI** »

FÄLK

[quintet - nu jazz]

Mickaël Pernet : saxophone
Maxime Rouayroux : batterie
Rémi Ploton : synthés
Romain Delorme : basse
Yvanez Gilles : guitare et compositions

FÄLK est né du désir de faire cohabiter les sonorités acoustiques du jazz et les timbres subtils des synthétiseurs des années 80.

En restant le plus loin possible des clichés, le guitariste **Gilles Yvanez** a réuni autour de ses compositions des musiciens ayant tous pour point commun leur éclectisme.

Au carrefour d'une musique contemplative aux **accents nordiques** et d'un **jazz outre-atlantique** plus énergique, **FÄLK**

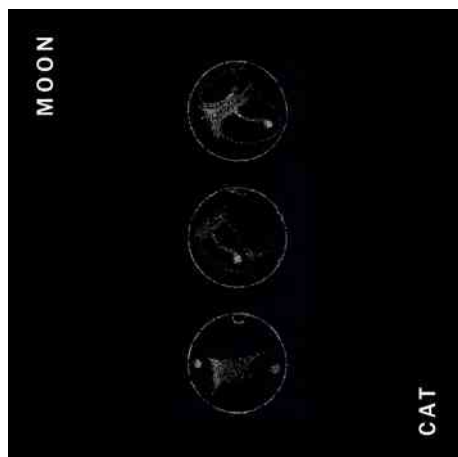
se propose de vous faire voyager, au delà des styles, entre musique écrite et improvisations.

Premier album enregistré en mars 2016

Mooncat – Samuel Mastorakis

[solo de vibraphone & marimba]

Vibraphoniste, marimbiste, compositeur, arrangeur, **Samuel Mastorakis** débute la musique à l'âge de cinq ans en percussions classiques au conservatoire du Bourget. Après avoir poursuivi ses études musicales auprès de Thierry Gomar au conservatoire de Narbonne et de Serge Lazarevitch au CRR de Perpignan, il obtient le D.E.M de Jazz en 2008 .

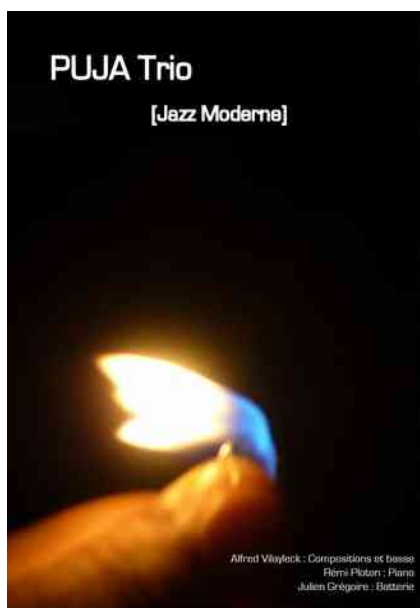
Aujourd'hui très actif au sein de la scène jazz montpelliéraine, il est membre du Collectif Koa. C'est par ce biais qu'il rencontre des musiciens tels que Dave Liebman, Magik Malik ,Guillaume Orti et Laurent Blondiau, Steve Coleman, Bojan Z, Julien Lourau, Jim Black... Il joue actuellement au sein de Free River, avec le projet Colors and Cell en collaboration avec le batteur Ari Hoenig avec lequel il s'est produit à New York en 2012 et 2013, Fwad Darouich & The Dialects, le Grand Ensemble Koa.

> Résidence création : du 15 au 20 mai 2017 – Médiathèque de Villepinte [11]

PUJA

[trio – jazz moderne]

Rémi Ploton : piano
Julien Grégoire : batterie
Alfred Vilayleck : basse

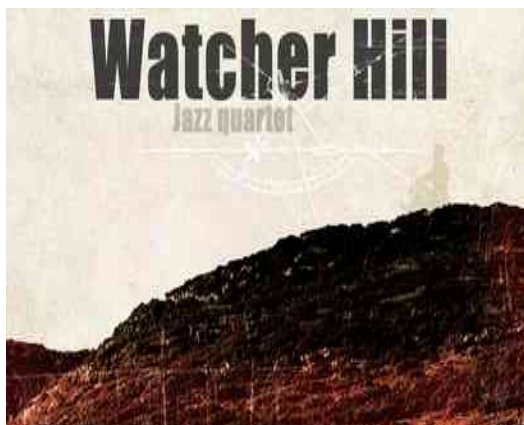
Puja propose une musique influencée par la « **Great Afro-American Black Music** », de Miles Davis et John Coltrane aux musiciens new-yorkais et européens actuels - Steve Coleman, Ari Hoenig, Magic Malik et Aka Moon - auprès desquels les musiciens du groupe ont cherché leur inspiration.

Tout cela teinté par l'énergie et le son puissant qui sont les marques de fabrique du bassiste **Alfred Vilayleck**, leader du groupe, qui signe la majorité des compositions.

Watcher Hill

[jazz quartet]

Julien Grégoire : composition, batterie
Jérôme Dufour : saxophone
Rémi Ploton : piano
Romain Delorme : contrebasse

Né en 2012, sous l'impulsion du batteur et compositeur **Julien Grégoire**, **Watcher Hill** est avant tout une **rencontre humaine et musicale** entre les musiciens **Jérôme Dufour** (saxophone ténor), **Rémi Ploton** (piano) et **Romain Delorme** (contrebasse). Les cadres de jeu posés par l'écriture permettent au groupe d'explorer au mieux la liberté de leur son, laissant libre court à l'improvisation.

Dans une volonté de partage, tant à la manière d'un ensemble folk, d'un groupe de pop ou d'un quartet de jazz, la **musique créée est vivante et chaude**.

Watcher Hill s'inspire notamment de Brian Blade et Sting, pour l'écriture de leurs chansons et particulièrement de l'univers développé au sein de leurs groupes. L'influence de figures telles que Wayne Shorter et Ambrose Akinmusire se fait aussi très forte dans la gestion des phases improvisées du quartet. Ici, les mélodies sont le reflet de **l'héritage de formes traditionnelles** et se traduisent par un mouvement d'émotions simples et spontanées.

Peemaï

[Musiques du Mékong]

Hugues Mayot : saxophones et claviers
David Vilayleck : guitare
Alfred Vilayleck : basse
Franck Vaillant : batterie & percussions

La musique de **Peemaï** est basée sur la musique traditionnelle du Laos, que les quatre musiciens revisitent en créant une sorte de « **World Ethnic Groove** », rythmes hypnotiques et mélodies lancinantes qui rappellent l'atmosphère chaude des rives du Mékong.

Les mélodies issues du « Molam » (une sorte de blues rural lao) se mêlent à des **grooves électro et reggae**, les musiques sacrées à des **sonorités hendrixiennes et coltranniennes**.

L'idée est de mixer la musique lao avec notre culture jazz, rock & électro pour créer un set musical unique.

Tournée en Asie du sud-est en 2016
Projet sélectionné dans le cadre du dispositif de résidences création « JAZZ en LR » 2016
Aide à la tournée – Réseau en Scène 2016

Gratitude Trio

[jazz franco-belge]

Jeroen Van Herzele : saxophones
Alfred Vilayleck : basse
Louis Favre : batterie

Pour son deuxième album, **Gratitude Trio** a décidé d'enregistrer une performance live, afin de retransmettre sur disque l'énergie intense de leur concerts, l'implication totale des musiciens et l'état de communion qu'ils créent avec le public.

« **ALIVE** » est l'album de la maturité pour Jeroen, Louis et Alfred ; le choix des compositions, entre grooves obsessionnels, mélodies contemplatives et improvisations furieuses nous invite à découvrir l'univers émotionnel du trio, la profondeur du spirit de **Gratitude...**

> En 2017 - ils travaillent à l'enregistrement de leur 3ème opus, et sont sélectionnés dans le dispositif de tournée des « Lundis d'Hortence » qui intervient sur l'ensemble de la Wallonie.

ÜNÂME

Hervé Duret : guitare
Samuel Mastorakis : vibraphone
Maxime Rouayroux : batterie et objets

Trois improvisateurs amoureux de l'onde du son, qui gravitent autour d'un point invisible. On dirait qu'ils dansent. En orbite autour du silence, les sons sont pesés, précis, l'improvisation se vit, organe vital. L'écriture balise le chemin. Le texte est prétexte, le but est l'envol.

Entre improvisation et écriture sophistiquée, le trio s'étonne sans cesse de la richesse sonore à explorer, en confrontant leurs idées, leurs écritures. De la musique de chambre à l'énergie de l'Afrique, jamais loin de la méditation.

Il y a de Koa vous éblouir !

Festival | Le collectif montpellierain Koa organise, du 25 avril au 8 mai, ses 9e rencontres Koa Jazz. L'affiche est exceptionnelle.

Tandis que les grandes manifestations musicales doivent aujourd'hui redoubler d'efforts pour garder leur rang, et ne pas céder du terrain, les festivals plus petits avancent, et le défrichent, le terrain... C'est ainsi que les rencontres Koa Jazz, organisées depuis huit ans par le jeune collectif montpellierain du même nom, ont offert, l'an dernier, la première venue dans la région en tête d'affiche d'Ambrose Akinmusire, le trompettiste de jazz américain le plus *hot* du moment. Et ce sont ces mêmes jeunes musiciens fondus de jazz libre et de musiques improvisées qui, cette année, invitent Marc Ribot, pour beaucoup (dont nous sommes) le plus grand guitariste en activité, tous genres confondus.

Une édition riche en guitaristes

Alter ego du saxophoniste new-yorkais John Zorn avec lequel il a partagé moult aventures aux confins du free jazz, de la no wave, du punk et du rock expérimental (Electric Massada, Bar Kokhba Sextet, The Dreamers), Marc Ribot s'est d'abord signalé au milieu des années 80, aux côtés de Tom Waits dont il a plus qu'un peu contribué à redéfinir l'esthétique. Son jeu versatile et coloré, ici épuré, là bruitiste, érudit mais comme dyslexique, mélodique et dissonant, ne laisse pas de charmer et désarçonner dans un même élan, un même chorus. Si les plus grands de par le monde se l'arrachent (Elvis Costello, Marianne Faithfull, Alain Bashung, Caetano Veloso, Robert Plant, Vinicio Caposella, Dead Combo...), c'est en solo que Montpellier aura l'insigne privilège de l'écouter. Et en petit comité : le génial Américain se produira le 30 avril... à la maison pour tous Voltaire (16 € à 18 €). Mais ce n'est pas tout. Trois jours plus

■ **Attendu le 30 avril, le génial Marc Ribot est adulé des jazzmen comme des rock stars.** D. R.

tôt, le 27 avril, ces 9e rencontres Koa Jazz auront été déjà marquées par le concert obligatoirement renversant de l'orchestre national de jazz : la dernière mouture de l'ONJ, dirigée par le guitariste Olivier Benoit, viendra jouer son remarquable projet *Europa Berlin* à la salle Victoire 2 (18 € en prévente).

Autre invité exceptionnel, le pianiste Andy Emler, qui n'en finit pas de régaler avec son MegaOctet, viendra prouver qu'il se débrouille aussi très bien en solo (le 2 mai, gratuit à la chapelle haute du conservatoire) et en trio avec ses complices en merveilles, Claude Tchamitchian et Éric Echampard (16 € à 18 €, à la MPT Voltaire).

Enfin, dernier invité de marque (encore un guitariste, décidément!), Kurt Rosenwinkel faisait partie de la New York

Division du contrebassiste Avishai Cohen, applaudie l'été dernier à Jazz à Sète. Tout à la fois respectueux de l'histoire et du répertoire de la six-cordes, et soucieux de faire entendre une voix contemporaine, la sienne, l'Américain de 45 ans est la nouvelle référence de la guitare jazz. Il se produira le 7 mai avec son trio Bandit 65, au Jam (16 € à 18 €). Au-delà de ces têtes d'affiche, les 9e rencontres Koa Jazz promettent aussi rencontres, performances, siestes musicales, projections, découvertes et même un marathon jazz dans les bars de la ville (lire ci-dessous). Un petit festival ? Un grand petit festival, nuance !

JÉRÉMY BERNEDE
jbermede@midilibre.com

► **Réservations** au 07 68 59 39 52 ou sur le net : reservations@collectifkoa.com

Pour quelques temps forts de plus...

Lundi 25 avril : ouverture du festival avec le collectif Koa qui invite Pierre Diaz. 19 h 30. Brasserie Le Dôme. Entrée libre.

Mardi 26 avril : performance de soundpainting avec l'inventeur de cette manière de chorégraphie musicale, l'Américain Walter Thompson. 21 h. MPT Voltaire. Entrée libre.

Jedi 28 avril : collision collective # 1 avec Polaroid 3 (Strasbourg) et Coax (Paris). 21 h. MPT Voltaire. Tarif libre à partir de 3 €.

Vendredi 29 avril : collision collective # 2 avec Electric Vocuhila (Tours) et Alfie Ryner (Toulouse). 21 h. MPT Voltaire. Tarif libre à partir de 3 €.

Samedi 30 avril : brunch musical avec le groupe Blanc, puis sieste également musicale avec le Duo du repos. À partir de 12 h. Parc de la guirlande. Entrée libre.

Dimanche 1er mai : jazz en plein air avec les étudiants et le grand ensemble jazz du conservatoire dirigé par Serge

Lazrevitch. À partir de 13h30. Square Jean-Monnet. Entrée libre.

Mercredi 4 mai : marathon jazz dans les bars de la ville. À partir de 19 h. Montpellier. À suivre depuis Facebook et Twitter.

Vendredi 6 mai : concert du Red Hill Orchestra et de Zylia. 21 h. MPT Voltaire. 16 € à 18 €.

Dimanche 8 mai : le collectif Koa invite Jean-Marie Frédéric, puis Jam session de clôture. 16 h 30. MPT Voltaire. Entrée libre.

Contacts

Collectif Koa [siège]

La Friche de Mimi
42, rue Adam de Craponne
34 000 Montpellier

Collectif Koa [bureaux]

La Tendresse
80, impasse Flouch
34 070 Montpellier

contact@collectifkoa.com / [Bureaux] 04 67 58 27 48 – [Mobile] 07 68 59 39 52

L'équipe :

Ko(a)mité : Alfred Vilayleck, Samuel Mastorakis, Gilles Yvanez, Pascal Bouvier
Production, coordination : Christine Dumons
Communication, administration : Camille Muller
Présidente : Valéria Vukadin
Trésorière : Muriel Mauconduit
Membre du conseil d'administration : Sébastien Tinseau

Licence : 2-1015558 / Siret : 502 940 018 000 34 / Ape : 9001Z

- TOUTE L'ACTUALITE -

<http://collectifkoa.com>

 <http://www.facebook.com/collectif.koa>

 <http://soundcloud.com/collectifkoa>

