ACTIONS CULTURELLES

COLLECTIF KOA
JAZZ & MUSIQUES IMPROVISÉES

COLLECTIF KOA

Le Collectif Koa est une association montpelliéraine qui œuvre pour la création, la promotion et la diffusion des musiques improvisées et du jazz. Né d'une rencontre humaine, musicale et artistique au sein du Conservatoire Régional de Perpignan, le Collectif Koa voit le jour en novembre 2007 sous la houlette d'Alfred Vilayleck.
Porté par des valeurs artistiques et sociales fortes, Koa fait en sorte de s'adresser à tous les publics et de valoriser les origines métissées du jazz et des musiques improvisées.

Espace de rencontres et de collaborations artistiques, le Collectif accompagne ses créations d'un florilège d'activités et travaille en lien étroit avec tous les publics. Installé depuis fin 2016 à La Tendresse, coopérative culturelle, le Collectif Koa poursuit sa démarche de développement durable et de mutualisation des compétences avec ses partenaires, son voisinage et son territoire.

Le Collectif Koa regroupe actuellement 6 groupes :

Nefertiti

Concert illustré familial et poétique autour du personnage mythique de l'Egypte ancienne.

Grand Ensemble KOA

Mini Big Band de jazz rock contemporain, au caractère explosif.

Kunzit

Sextet de jazz contemporain aux compositions originales.

Peemai

Quartet au style « ethnic groove » qui puise dans les musiques traditionnelles de l'Asie du Sud-Est.

Gratitude Trio

Trio belgo-français aux rythmes africains, grooves, transes, free jazz et imprévisible.

Sandra Cipolat Trio

Trio de jazz protéiforme avec deux projets forts et compèxes.

LES INTERVENANTS

Alfred Vilayleck
Bassiste, compositeur, soundpainter et enseignant au conservatoire de Montpellier

Evlyn Andria
Flûtiste et bassiste sortie du Conservatoire de Perpignan

Xavier Besson
Comédien et soundpainter

Sandra Cipolat
Clavieriste et chanteuse sortie du Conservatoire de Montpellier

Pascal Bouvier
Tromboniste, soundpainter et pédagogue

Hugues Mayot
Tromboniste, soundpainter et pédagogue

Caroline Sentis
Chanteuse sortie du Conservatoire de Montpellier

Patrice Soletti
Guitariste et compositeur

Alex Grillo
Professeur, enseigne la pratique du Gamelan

PRÉSENTATION DES ACTIONS CULTURELLES

Ici, l'éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle. Les ateliers présentés sont des formes d'actions culturelles qui cherchent à s'adapter au public visé. Le but de ses actions est de sensibiliser un large public au jazz et aux musiques improvisées. Il vise à mettre en relation et en interaction l'artiste et le public. Les actions culturelles peuvent déboucher sur des restitutions publiques.

Nos équipes restent disponibles pour échanger autour du projet et imaginer avec vous des propositions correspondant à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter, par mail ou par téléphone, pour convenir d'un rendez-vous.

STAGES & MASTERCLASS

Immersion artistique entre amateurs et professionnels

Le stage ou la master-class a la volonté de faire travailler les musiciens amateurs et professionnels avec les musiciens pédagogues du Collectif Koa, autour de l'improvisation dans les musiques actuelles et le jazz.

Les stagiaires abordent plus ou moins en profondeur (en fonction de la période de travail définie ensemble) les thèmes principaux que sont l'improvisation mélodique, l'harmonie, le rythme et la forme. À l'issue de cette période, les stagiaires et les musiciens pédagogues donnent ensemble une restitution du travail effectué.

Les Objectifs :

• acquérir des compétences mélodiques, harmoniques, rythmiques et formelles permettant le développement de l'improvisation

• travailler l'improvisation en groupe

• acquérir une méthodologie pour travailler l'improvisation individuellement

• connaître l'histoire de l'improvisation dans le jazz et dans les musiques actuelles
• travailler l'improvisation collective, par le biais du soundpainting
• travailler sur un répertoire choisi, restitué par les participants et les intervenants lors d'une performance publique

Publics envisagés : Les stages et master-class sont pensés à destination de tous : du musicien amateur à l'élève en école de musique / conservatoire jusqu'au musicien professionnel.

Durée : Pour un stage, le travail dure entre 2 et 4 jours. Une restitution publique d'environ 40 minutes est organisée à l'issue du stage, et est suivi d'un concert des musiciens intervenants.

Pour une master-class, il faut compter entre 3h et une journée de travail. Il n'y a ni restitution publique, ni concert à l'issue de la master-class.

Intervenants : Musiciens issus de formations du Collectif Koa et ayant une expérience pédagogique confirmée.

« JAZZ RENCONTRE LES MÔMES »

La meilleure manière de découvrir le jazz, c'est de le voir en concert

Le « Jazz rencontre les mômes » a pour but de sensibiliser un jeune public au jazz et aux musiques improvisées. Ces rencontres ont été construites sur l'idée de réunir les artistes musiciens et les enfants. Les enfants quelques soient leurs origines, leurs milieux sociaux, leurs éducations ont un sensibilité rythmique singulière qui sans le savoir leur offrent des passerelles vers l'univers du jazz et des musiques improvisées. Sans obligation, chacun repart avec ce qu'il aura retenu, les oreilles un peu plus averties...

Après avoir composé un morceau, les musiciens entrent en intéraction avec les enfants pour les amener à exprimer ce qu'ils ont ressenti, écouté et entendu. Dans une démarche participative, les musiciens abordent l'histoire du jazz en jonglant avec les notions de rythme, de thème et d'improvisation. La discussion se personnalise, s'anime et s'enrichie au rythme d'échanges questions / réponses.

Les Objectifs :

- Faire découvrir le métissage de la musique jazz
- Rendre accessible des musiques peu représentées dans les médias généralistes
- Prendre conscience de sa position de spectateur et de sa position d'auditeur
- Eveiller la sensibilité de l'enfant
- Habituer les oreilles à entendre différents sons

Publics envisagés : des jeunes, de 3 à 17 ans - adaptation en fonction de la moyenne d'âge de chaque groupe (de la petite section de maternelle à la terminale).

Durée : 45 mn à 1h

Intervenants : Musiciens issus de formations du Collectif Koa et ayant une expérience pédagogique confirmée. Tous les groupes du Collectif Koa peuvent proposer leur répertoire au jeune public.

SIESTES MUSICALES

Performance qui invite au voyage, à la méditation, voire à l'assoupissement

Les siestes musicales sont imaginées comme un concert de repos, associant des musiciens à la sensibilité mélodique et à la complicité évidente. Souvent organisées en extérieur, les siestes musicales sont entièrement gratuites et accessibles à tous les publics. Moment familial autour d'un pique-nique, ou simple temps de détente dans l'herbe, l'idée est que chacun puisse découvrir et apprécier l'oeuvre musicale selon ses envies.

Les siestes musicales sont une proposition adaptables aux désirs et aux moyens de chacun. C'est un projet qui se construit ensemble, vous composez vous-même l'ambiance et le cadre souhaité : en extérieur ou en intérieur, du solo à une formation plus importante, d'une musique groove et énergique, à des sonorités plus douces et apaisantes...

• Les objectifs :

• Attirer de nouveaux publics en organisant des concerts gratuits et dans des lieux non-dédiés

• Transmettre le goût du jazz et des musiques improvisées

• Sortir des salles de spectacles pour faire du jazz partout et pour tous

• Toucher un large public lors d'un temps convivial

• **Publics envisagés :** Tous les publics, du plus jeune au plus âgé, familles, groupes d'ami(e)s, simples passants...

• **Durée :** Atelier périodique ou stage 1 à 3 jours

• **Période envisagée :** toute période

• **Intervenants :** Les musiciens intervenants font partie du Collectif Koa, ou sont des musiciens proches du Collectif.

SOUNDPAINTING

Initiation à un langage de direction par signes, pour une composition en temps réel

Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel, pour musiciens, comédiens, et danseurs. Lors d'une performance, un soundpainter effectue un ensemble de signes et utilise par interaction les réponses pour développer et donner forme à une composition. Cette composition est créée de manière improvisée par l'interaction entre des différents acteurs.

A l'heure actuelle, le langage comporte plus de 1200 gestes qui sont signés par le Soundpainter (celui qui dirige, compositeur) pour indiquer aux performers (interprètes) quel est le type de matériau demandé. Le langage du Soundpainting a été inventé par le compositeur américain Walter Thompson à Woodstock en 1974 avec qui le collectif koa a eu la chance de collaborer.

Les ateliers se clôturent toujours avec une restitution publique, fruit du travail effectué. Les ateliers peuvent compter jusqu'à 80 élèves. Au delà de 50 élèves, il est préférable de faire 2 x 2 jours de stage afin de garantir un meilleur apprentissage des participants.

• Les objectifs :

• Apprendre une langue de signes universelle et nouvelle qui développe la créativité personnelle des performeurs (interprètes) par l'improvisation et la direction

• Apprendre de nouveaux modes de jeu basé sur l'oralité, l'improvisation, une approche contemporaine de chaque discipline

• Développer le jeu en groupe dirigé (écoute, concentration, interaction, implication artistique) et impliqué dans un projet de concert / performance publique

• **Publics envisagés :** Initialement à destination des élèves du conservatoire et les élèves d'écoles musique, les ateliers Soundpainting se sont ouverts à un public plus large. Les intervenant·es adaptent leurs ateliers en fonction du public.

• **Durée :** Atelier périodique sur plusieurs semaines ou stage de 1 à 3 jours

• **Intervenants :** Trois membres du Collectif Koa sont missionés sur le développement des ateliers de soundpainting : Alfred Vilayleck, Pascal Bouvier et Xavier Besson. Deux sont musiciens, le troisième est comédien.

ATELIER AUTOUR DU GAMELAN

Le Collectif Koa propose autour de ce projet plusieurs formes de master-class et d'ateliers de découverte du gamelan. Cet atelier « Découverte du Gamelan javanais » est un atelier de pratique du gamelan javanais. Le Gamelan est un ensemble instrumental traditionnel venant d'Indonésie caractéristique des musiques javanaises ne pouvant se jouer et s'apprendre uniquement qu'en groupe (10 à 20 musicien·ne·s). Il est composé essentiellement de percussions : gongs, cymbales, métallophones, xylophones et tambours de divers types.

Les Objectifs :

- Découvrir l'instrumentation du gamelan
- De s'initier à sa pratique particulière
- Découvrir la culture javanaise à travers une chanson que les participants apprendront.
- La mixité des esthétiques musicales

Publics envisagés : Tout public, tout scolaire, familial, personnes empêchées, musicien·ne·s (amateurs, écoles de musiques...), 12 à 15 postes disponibles

Durée : 2h, plusieurs sessions sur un même lieu.

Intervenants : musiciens du groupe Peemaï - membre du collectif Koa.

PARTENAIRES

Préfet de la Région Occitanie

Institut Français + Occitanie

Montpellier

Montpellier Méditerranée Métropole

SPEDIDAM

adami

CNM Centre national de la musique

sacem

Occitanie en scène

Réseau Jazz en Occitanie

Grands Formats

La Tendresse

Octopus

NEUKLANG

Distribué par l'autre distribution

Inouïe Distribution

CONTACTS

PRODUCTION, DÉVELOPPEMENT DE PROJET
CHRISTINE DUMONS
admin@collectifkoa.com

DIRECTEUR ARTISTIQUE
ALFRED VILAYLECK
vsomsy@gmail.com

DIFFUSION
RENÉE DE LUYCKER
diffusion@collectifkoa.com

COMMUNICATION
LAURA PLATEAU
communication@collectifkoa.com

COLLECTIFKOA.COM

La Tendresse

80, impasse Flouch
34070 Montpellier - France

contact@collectifkoa.com
+33(0) 4 67 58 27 48

COLLECTIF KOA
JAZZ & MUSIQUES IMPROVISÉES

Siret : 502 940 018 000 42
Licences : 2-1114180 / 3-1114190
APE : 9001 Z

Photographies : DR