

LE COLLECTIF KOA PRÉSENTE

ACTIONS CULTURELLES

À LA DÉCOUVERTE

DES MUSIQUES IMPROVISÉES ET DU JAZZ

COLLECTIF KOA

MEMBRES ACTIFS

ALFRED VILAYLECK
EVLYN ANDRIA
HERVÉ DURET
SANDRA CIPOLAT
CAROLINE LAVINA **COMPOSITEURS**

ALFRED VILAYLECK
PASCAL BOUVIER
XAVIER BESSON **SOUNDPAINTEURS**

ALFRED VILAYLECK
HERVÉ DURET
PASCAL BOUVIER **PÉDAGOGUES**

ALFRED VILAYLECK
EVLYN ANDRIA
HERVÉ DURET
SANDRA CIPOLAT
PASCAL BOUVIER
ROMAIN DELORME
CAROLINE LAVINA **MUSICIENS**

Présentation du collectif

Le Collectif Koa est une association montpelliéraine qui oeuvre 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, les membres fondateurs font le choix de se retrouver en novembre 2007 et de fonder le Collectif Koa, sous la direction 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 propose 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.

Immersion artistique entre amateurs et professionnels

● De quoi s'agit-il ?

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 aborderont 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. A l'issue de cette période, les stagiaires et les musiciens pédagogues donneront 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 qui sera restitué par les participants et les intervenants lors d'une performance publique

● L'organisation ?

Pour un stage, le travail peut durer 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 (en quartet maximum).

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

● Le public visé ?

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.

● Les intervenants ?

Les intervenants sont tous des 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

● De quoi s'agit-il ?

Le « Jazz rencontre les mômes » a été construit sur l'idée d'une rencontre entre un groupe d'artistes musiciens, et un groupe d'enfants. Nous avons pu constater que les enfants, en fonction de leurs origines, de leur milieu social, et de leur éducation, ont déjà une sensibilité rythmique qui offre des passerelles, qu'ils mettent d'eux-mêmes en avant.

Sans obligation, chacun repart avec ce qu'il aura retenu, les oreilles un peu plus averties...

● 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
- éveiller la sensibilité de l'enfant
- habituer les oreilles à entendre différentes choses

● L'organisation ?

Les musiciens commencent par proposer un morceau aux enfants pour les faire réagir et les amener à exprimer ce qu'ils ont ressenti, écouté et entendu.

Dans une démarche participative et en interaction avec les enfants, les musiciens abordent la question du rythme, du thème, du solo, de l'improvisation et de l'histoire de la musique jazz.

Sur la base d'un jeu question / réponse, la discussion s'anime et s'enrichit en fonction du bagage culturel et de l'imagination de chacun.

Chaque session dure une trentaine de minutes.

● Le public visé ?

Ces ateliers sont destinés aux enfants, de 3 à 17 ans - de la petite section de maternelle à la terminale. Les ateliers sont adaptés en fonction de la moyenne d'âge de chaque groupe.

● Les intervenants ?

Les intervenants sont tous des 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.

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

● De quoi s'agit-il ?

Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel, pour musiciens, comédiens, et danseurs. Ce langage permet de mélanger toutes les pratiques artistiques, les styles et les niveaux pour une performance dirigée pluridisciplinaire unique.

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.

● Les objectifs ?

- apprendre un langage de signes universel et nouveau qui développe la créativité personnelle des performers (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
- créer un ensemble pluridisciplinaire qui permet la transversalité entre les disciplines
- développer le jeu en groupe dirigé (écoute, concentration, interaction, implication artistique) et impliqué dans un projet de concert / performance publique
- apprendre la direction en tant que Soundpainter d'un ensemble multidisciplinaire (musique, théâtre et danse)

● L'organisation ?

Les ateliers peuvent être menés de deux façons différentes : soit sous forme de stage de 2 à 3 jours, soit de façon régulières sur plusieurs semaines ou mois. Quelque soit le choix qui est fait, 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.

● Le public visé ?

Ces ateliers sont à destination des élèves de conservatoire (classes théâtre et danse incluses) et des élèves d'écoles de musique.

● Les intervenants ?

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

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

● De quoi s'agit-il ?

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 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

● L'organisation ?

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...

● Le public visé ?

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

● Les intervenants ?

Les musiciens intervenants font partie du Collectif Koa, ou sont des musiciens proches du Collectif.

PARTENAIRES

CONTACTS

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

DIFFUSION
CÉCILE CHENAIS
cecile@tsong-dao-prod.com

COMMUNICATION, ADMINISTRATION
FÉLICIE BERNARD
communication@collectifkoa.com

SERVICE CIVIQUE
MAXIME PICCOLO
contact@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