

PEEMAÏ FEAT GAYAM IB

GAGA GUNDUL

DOSSIER DE PRESSE 2024

PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE

«GAGA GUNDUL» Peemai invite Gayam 16

«GAGA GUNDUL» est une aventure musicale qui commence en 2019 entre le groupe Peemai et le collectif javanais Gayam 16 au cours de laquelle ils se rencontrent pour croiser leurs cultures occidentales et orientales.

Ainsi, le quartet créait un nouveau type de son, respectant et mettant en valeur leurs origines, tout en innovant avec cette orchestration intégrant le Gamelan javanais et les instruments occidentaux issus du rock et du jazz. C'est une alliance subtile des timbres des percussions traditionnelles et des instruments occidentaux qui mènent à de nouvelles couleurs sonores.

Le répertoire de GAGA GUNDUL est composé d'œuvres de chacun des membres du groupe, qui puise à la fois dans la tradition javanaise, l'improvisation, un mélange d'influences rock, jazz électrique, groove et une dose d'humour qui est propre à l'énergie contagieuse de Peemai.

• Gaga Gundul au Détours de Babel, Grenoble [38]

• Gaga Gundul - Terbawa Arus @Ngayogjazz Festival 2022 [Yogyakarta]

L'HISTOIRE DE GAGA GUNDUL

En 2019, Peemaï est allé à la rencontre du groupe Gayam 16 pour s'imprégner et apprendre la musique traditionnelle indonésienne. Par la suite, Peemaï, porté par le Collectif Koa, propose à Gayam 16 de les inviter sur la création de leur nouveau répertoire « GAGA GUNDUL » autour de la musique javanaise et du jazz français d'aujourd'hui (entre jazz, rock et improvisation).

GAGA GUNDUL s'inspire d'un personnage issu de la mythologie javanaise. « Il y a bien longtemps des magiciens ont voulu unir les différents groupes humains à la surface de la terre, ils ont tous lamentablement échoué si l'on en juge à l'état actuel du monde. GAGA GUNDUL, mystérieux géant qui naquit en décembre 2019 à Java au cours d'une célébration païenne de leurs descendants, a décidé de reprendre en main le destin de l'humanité en croisant les cultures et les musiques de l'univers et sans doute plus encore ! GAGA GUNDUL est, fut et sera notre sauveur. »

Cette collaboration sera grandement contrariée par la pandémie avec des venues reportées en 2020 et 2021 de Peemaï en Indonésie et de Gayam 16 en France. Finalement l'année 2022 sera celle de la concrétisation de cette collaboration artistique internationale avec une tournée en France en mars et une tournée à Java en Indonésie en novembre 2022. 2024 marque un nouveau tournant dans leur collaboration avec une nouvelle invitation des Gayam 16 en mars 2024 pour une tournée française, qui précède la sortie du second album de Peemaï intitulé «GAGA GUNDUL», prévue pour le 26 avril 2024.

À cette occasion, et avec pour objectif la promotion du gamelan, de la culture indonésienne et de la mixité des esthétiques musicales, le Collectif Koa propose autour de ce projet plusieurs formes de master-class et d'ateliers de découverte du gamelan et du projet GAGA GUNDUL.

AGENDA DU PROCESSUS DE CRÉATION :

- 2018-2019 : Stage de Gamelan en Indonésie, Yogyakarta
- 2019 : Résidence au musée Guimet à Paris - Peemaï
- Du 3 au 6 mars 2020 – Studio Shreds – Paris [75] - Travail d'arrangement, d'orchestration
- Du 19 au 23 octobre 2020 – Musée Guimet – Paris [75] - Travail d'arrangement, d'orchestration
- Du 12 au 16 juillet 2021 – Le Sonambule – Gignac [34] - Résidence de création
- Du 19 au 22 juillet 2021 – Festival Musiques au Présent – Narbonne [11] - Résidence de création & concert
- Le 24 juillet 2021 – Festival Vague de Jazz – Sables d'Olonne [85] - Concert

Tournée Française - Mars 2022 (avec Gayam 16) :

- Du 1 au 5 mars 2022 – Musée Guimet – Paris [75] - Résidence de création & concert
- Du 7 au 9 mars 2022 – ISDAT – Toulouse [31] - Master class de Gamelan & concert
- Du 10 au 12 mars 2022 – La Casa Musicale – Perpignan [66] - Résidence de création & concert
- Du 13 au 15 mars 2022 – Cité des Arts – Montpellier [34] - Master class de Gamelan & concert
- Le 18 mars 2022 – Festival Détours de Babel – Grenoble [38]

Tournée Indonésienne - Novembre 2022 (avec Gayam 16) :

- Du 17 au 18 novembre 2022 - Yogyakarta [Java] - Résidence Gayam 16
- 19 novembre 2022 - Ngayogjazz Festival [Yogyakarta]
- 21 novembre 2022 - Bentara Budaya [Yogyakarta]
- 22 novembre 2022 - Studio Banjarmili [Yogyakarta]
- 24 novembre 2022 - Jayanata Plaza [Surabaya]
- 26 novembre 2022 - Institut Français d'Indonésie [Bandung]
- 29 novembre 2022 - Institut Français d'Indonésie [Jakarta]

DISCOGRAPHIE

GAGA GUNDUL

Toutes les pistes sont composées par Peemai, sauf Terbawa Arus par Azis Rifkyanto, Sarira par Sudaryanto, et Kemrungsung par Bevy Hanteriska.

- Enregistré par Tumi De La Cruz au Studio NovaSon (Poulx, France)
- Parties Gayam 16 enregistrées à Yogyakarta (Indonésie).
- Monté par Alfred Vilayleck & Tumi De La Cruz
- Mixé et masterisé par Tumi De La Cruz au Studio NovaSon (Poulx, France)
- Produit par le Collectif Koa
- Distribué par L'Autre Distribution
- Illustré par Jafar Setiawan
- Conception graphique par Laura Plateau

- **Sortie physique & digitale prévue le 26 avril 2024**

LES DATES CLÉS

Tournée Française 2024 Peemai avec Gayam 16 :

- 9 mars 2024 - Saison Jazzèbre, La Casa Musicale - Perpignan [66]
- 15 mars 2024 - Collège Croix d'Argent - Montpellier [34]
- 16 mars 2024 - Le Croco Bleu - Carcassonne [11]
- 18 mars 2024 - 360 Music Factory - Paris [75]
- 19 mars 2024 - Théâtre Jean Vilar - Montpellier [34]
- 21 mars 2024 - AJMI - Avignon [84]
- 2 avril 2024 - CIAM La Fabrique, Festival Made in Asia - Toulouse [31]

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ARTISTIQUES

PEEMAÏ

- **PEEMAÏ** [Jazz & musiques du monde]
- **Hugues Mayot** [saxophone et claviers]
- **Gilles Coronado** [guitare]
- **Alfred Vilayleck** [basse]
- **Maxime Rouayroux**
[batterie & percussions]

Peemaï puise ses racines dans les musiques d'Asie, du Laos à l'Indonésie autant que dans la culture urbaine de ses 4 artistes. Une musique sans frontière dans laquelle rythmes hypnotiques et mélodies lancinantes se mêlent avec joie à des chants traditionnels ré-inventés. Un set musical unique et généreux, que les musiciens partagent avec une complicité joviale, une énergie communicative portée par un groove puissant et des improvisations à la fois sensibles et virtuoses. Le Molam du Laos (blues rural) rencontre des grooves électriques et synthétiques, tandis que les rythmes hypnotiques du Gamelan javanais flirtent avec de sonorités invoquant Hendrix ou Coltrane. C'est la fusion joyeuse entre musiques asiatiques, jazz, rock et électronique.

Peemaï se forme en 2016 sur la Scène Nationale de Sète, puis part en tournée en Asie du Sud-Est avec un premier concert au Vientiane Jazz Festival au Laos. En 2017, riches de leurs expériences et d'une collaboration avec des musicien·nes laotien·nes, ils créent leur premier disque éponyme, coproduit par Shreds Records et le Collectif Koa, distribué par L'Autre Distribution, très bien accueilli par la critique (FFF Télérama, Disque ÉLU Citizen, Disque du Mois Jazz News).

Aujourd'hui, après une cinquantaine de concerts en France et à l'étranger, Peemaï se réinvente sans cesse, s'inscrivant dans une démarche d'échange et de partage avec des musicien·nes originaires d'Asie du Sud-Est. La rencontre artistique avec le collectif Gayam 16 autour du Gamelan, a donné naissance au répertoire «GAGA GUNDUL».

• Peemaï - Lam Sipandone

• Peemaï - Piyo Piyo

DISTRIBUTION

● Hugues Mayot

Hugues Mayot est un saxophoniste et clarinetiste lorrain. Après avoir étudié aux conservatoires de Metz et Strasbourg, ainsi qu'au CNSM de Paris, il est recruté par Marc Ducret pour participer à son grand orchestre Le Sens de la Marche. Dès lors, il multiplie les collaborations dans le domaine du jazz et des musiques improvisées et traditionnelles. Actuellement, il écrit et joue dans ses deux projets en tant que leader : What if?, avec Jozef Dumoulin, Franck Vaillant et Joachim Florent, et L'Arbre Rouge, avec Théo et Valentin Ceccaldi, Joachim Florent et Sophie Bernado et participe aux projets «Que Vola?» de Fidel Fourneyron, «Roots Quartet» de Pierre Durand, «Spring Roll» de Sylvaine Héлары, «Gleizkrew» de Philippe Gleizes et «Beps» de Bertrand Beruard.

● Gilles Coronado

Gilles Coronado, installé à Paris depuis 1991, est un guitariste caméléon. Il a participé à l'émergence de la nouvelle scène de musique improvisée durant les années 1990, incarnée par le club «Les Instants Chavirés». En 1994, il fonde le groupe «Urban Mood». Il participe également au groupe Caroline de Sarah Murcia, partage des expériences avec la danse contemporaine (Mathilde Monnier, Catherine Contour, Thierry Baë, Loïc Touzé), enregistre avec Katerine & Francis et ses Peintres. Musicien tout terrain, il s'associe également à des fictions pour France Culture, une création musicale pour «Tephra Formations» au Centre Beaubourg (pièce de Philippe Katerine et du designer Robert Stadler), ainsi que des émissions musicales pour ARTE.

● Alfred Vilayleck

Alfred commence à s'intéresser à la musique dès l'âge de 12 ans par le rock et notamment Jimi Hendrix. Il se tourne rapidement vers le jazz et l'improvisation. Diplômé des conservatoires de Perpignan et Strasbourg, il joue avec plusieurs formations jazz avant de fonder en 2008 le Collectif Koa à Montpellier, ce qui lui permet de collaborer avec Steve Coleman, Aka Moon, Magic Malik, Jim Black. Accompagnateur polyvalent et musicien globe-trotter, il a eu le plaisir de jouer avec Serge Lazarévitch, Joël Allouche, Jeroen Van Herzeele, Julien Lourau, John Tchicai, Pierre Van Dormael, Cherif Soumano. Actuellement, il dirige le Grand Ensemble Koa et contribue à plusieurs groupes dont Gratitude Trio, Peemaï, Kunzit et plus récemment Nefertiti, le concert illustré pour jeune public. Alfred est professeur de jazz au Conservatoire de Montpellier et anime également de nombreux projets de Soundpainting.

● Maxime Rouayroux

Batteur intuitif et sensitif, Maxime est très tôt attiré par l'improvisation et la recherche sonore. Attaché à développer son propre langage, il se plaît néanmoins à explorer un vaste champ d'expression musicale. Impliqué dans de nombreuses formations de jazz et musiques improvisées en tous genres (Malboro Bled, Synestet, Fur, Ouroboros), il s'intéresse également aux musiques traditionnelles (Syrto, La Guiguinche). Il est aussi membre fondateur du groupe rock indé Volin. De Montpellier à Bruxelles en passant par Paris, Maxime fait son chemin auprès de nombreux musiciens tels que Fred Gastard, Bruno Ducret, Guilhem Verger, Hervé Duret, Benjamin Sauzereau, Hélène Duret, Sylvain Debaisieux, Hasse Poulsen, Thomas Letellier, Nicolas Stephan, Louis Prado, Chloé Lucas et bien d'autres.

GAYAM 16

Gayam 16 est un collectif de musiciens Indonésiens qui a pour objectif de maintenir la tradition du jeu de Gamelan vivant à Java, de soutenir les artistes désireux-ses de développer la pratique du Gamelan ainsi que sa diffusion à l'étranger et de produire de nouvelles pièces de Gamelan contemporaines.

Le collectif est né d'une idée de Sapto Raharjo qui souhaitait collaborer avec les amateur-ices de Gamelan et les joueur-ses de Gamelan du monde entier pour organiser un rassemblement annuel, échanger des idées, développer la culture traditionnelle et créer une nouvelle expérience musicale avec le Gamelan.

● GAYAM 16

- Sudaryanto G16 : bonang, saron, peking, flute suling, kendang , rebab, gender
- Azis Rifkyanto : bonang, saron, demung, peking
- Bevy Hanteriska : saron, peking, demung
- Azied Dewa : saron, peking, demung
- Bagus Ryan : saron, peking, demung

● Gayam 16 - Sarira

DISTRIBUTION

● Setyaji Dewanto

Artiste polymorphe depuis les années 1980, Setyaji Dewanto n'est pas seulement musicien, il est aussi compositeur, illustrateur pour performances artistiques et travaille dans le milieu du théâtre, de la danse, du cinéma et du multimédia. Il étudie au sein du programme de danse de l'Institut de l'Art Indonésien de Yogyakarta. En 1985, il monte le groupe Kelompok Swara Ratan (KSR) avec Setyanto Prajoko and commence une tournée de performances en Indonésie. Par la suite, il collabore artistiquement avec des musiciens et des danseurs venant des quatre coins du monde : Japon, Malaisie, Brunei, France, Angleterre, Australie, États-Unis, Canada, Vietnam, Thaïlande, Égypte, Allemagne, Pays-Bas, Singapour, Philippines, Maroc, Corée, Nouvelle-Zélande, Écosse et Italie.

● Sudaryanto

Joueur de Gamelan, compositeur, arrangeur et illustrateur de musique. Il est né à Bantul le 22 février 1983. Il a étudié le programme Karawitan à l'Institut d'art indonésien de Yogyakarta et a obtenu son diplôme en 2008. Depuis 2006, il se produit en tournée dans plusieurs pays avec son groupe de Gamelan, notamment en Finlande, en France et en Corée. En 2006, il représente l'Indonésie pour le festival d'art asiatique Finlandia. Il forme un groupe de musique de Gamelan appelé Canda Nada et tourne en Indonésie.

● Azis Rifkyanto

Né le 26 octobre 1984 à Jogjakarta, en Indonésie. Joueur indépendant de musique pop Gamelan et d'orchestre, il se consacre sérieusement à la musique depuis 2003 en tant que musicien, compositeur et arrangeur. Il a créé un groupe de musique expérimentale ethnique appelé Rakitkar et s'est produit dans plusieurs festivals de musique. Aujourd'hui, il enseigne activement la musique folklorique indonésienne dans plusieurs universités de Yogyakarta.

● Bevy Hanteriska

Un musicien qui est né à Yogyakarta le 4 janvier 1989. Il pratique la musique depuis 1994 et gère de multiples performances nationales et internationales liées à la percussion, l'orchestre et la musique keroncong. Il a enseigné la musique au Timor-Oriental en 2015 et 2016. Il est représentant de l'Indonésie pour le festival de musique Asean Hai Pong Vietnam en 2019. Il est expérimenté dans les instruments de musique keroncong.

● Bagus Ryan

Né à Yogyakarta le 25 décembre 1980, il est d'abord radiodiffuseur. Il se consacre à l'audiovisuel depuis 2002 et s'occupe de plusieurs spectacles nationaux et internationaux liés aux arts, à la culture et au multimédia. Il a été le coordinateur du programme de l'événement principal du 250e anniversaire de Yogyakarta (2006), le directeur opérationnel du Yogyakarta Gamelan Festival (un festival international de gamelan, qui se tient chaque année en juillet) et le directeur opérationnel de Pawai Budaya Nusantara, lors de la célébration du jour de l'indépendance de la République d'Indonésie à Istana Merdeka (palais présidentiel), Jakarta (2008). Il a été le road manager du programme Balungan en 2014, 2015 et 2017, une tournée de musique collaborative menée en Indonésie et en France. Il est expérimenté dans l'art vidéo depuis 2005.

LE GAMELAN

DÉFINITION

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 (saron, peking, demung, slentem, gender), xylophones (gambang) et tambours de divers types (ciblon, kendang). La musique de Gamelan fonctionne de façon cyclique, un cycle complet commence et se termine par le gong ageng, instrument fondamental de cette musique.

L'HISTOIRE DU GAMELAN

La musique de Java inspire et fascine le groupe Peemaï, par ses couleurs mélodiques et modales, les timbres de l'orchestre du Gamelan, le chant mystérieux, les accélérations et les ralentis rythmiques. Par la suite, Peemaï souhaite initier une collaboration avec Gayam 16 afin de développer le répertoire du Gamelan à travers des compositions innovantes. Il rencontrent et collaborent avec le percussionniste Alex Grillo, qui a constitué de fortes attaches musicales avec la musique javanaise.

UNE RENCONTRE AVEC GAMELAN

« À java, le rapport entre les musicien-nes et le théâtre ou la danse est intime, l'un est créé parallèlement à l'autre et chaque partie connaît sa partie aussi bien que celle de l'autre. C'est une conception de l'art absolument différente de la nôtre. La virtuosité et la technique ne sont pas les objectifs de ces artistes qui sont pourtant de grand-es technicien-nes.

L'enseignement de la musique et du théâtre dansé et masqué s'inspirent de la tradition javanaise fondée sur la transmission orale et se fait toujours en groupe. Le Gamelan est un instrument collectif de part le caractère non-autonome des instruments (à l'inverse des instruments des orchestres occidentaux), c'est la rencontre et l'expérience commune qui sont les règles.

Le Gamelan partitionne la partition à l'extrême, partage la ligne mélodique entre les instrumentistes (membres non-autonomes à l'extrême) aux parties imbriquées les unes dans les autres, le partage des tâches est ainsi maximal. La virtuosité résulte ainsi d'une coordination collective. La création également est souvent collective et la composition naît souvent, directement, sur les instruments. Très vite la pièce échappe à son « auteur -ice » pour devenir bien commun. »

Alex Grillo

REVUE DE PRESSE

FOUD'ART - Mars 2022

«Une fusion joyeuse entre musique du monde et groove Jazzy enivrant. Gaga Gundul est un mélange musical unique et détonnant, le fruit créatif d'un travail collectif. Un set musical généreux, une expérience savoureuse à la rencontre de deux univers, deux cultures. Un spectacle [...] à découvrir absolument !»

Frédéric Bonfils

« Le gamelan « partitionne » la partition. La ligne mélodique, aux parties imbriquées les unes dans les autres, est partagée entre les instrumentistes et la virtuosité résulte d'une coordination collective. Alex Grillo, percussionniste.»

Alex Grillo

RÉSEAUX SOCIAUX

LINKTREE «GAGA GUNDUL» [ICI](#)

@peemaiband

@komunitasgayam16

@collectifkoa

@komunitasgayam16

@collectifkoa

PARTENAIRES :

• AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

• COPRODUCTEURS :

• AVEC LA PARTICIPATION DE :

COLLECTIFKOA.COM

CONTACTS

DIRECTION - PRODUCTION
CHRISTINE DUMONS

admin@collectifkoa.com / +33 (0)6 18 64 64 38

RÉFÉRENT ARTISTIQUE

ALFRED VILAYLECK

vsomsy@gmail.com / +33 (0)6 88 15 14 86

DIFFUSION

LÉONIE SINCLAIR / +33(0)78700010

diffusion@collectifkoa.com

COMMUNICATION

LAURA PLATEAU / +33(0)673890171

communication@collectifkoa.com

PRESSE - ALBUM

SARAH MARECHAL / +33(0)628657310

presse@collectifkoa.com

La Tendresse
80, impasse Flouch
34070 Montpellier - France

contact@collectifkoa.com

+33(0) 4 67 58 27 48

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

COLLECTIF
KOA
JAZZ & MUSIQUES IMPROVISÉES