

LE COLLECTIF KOA PRÉSENTE

NEFERTITI

CONCERT ILLUSTRÉ JEUNE PUBLIC

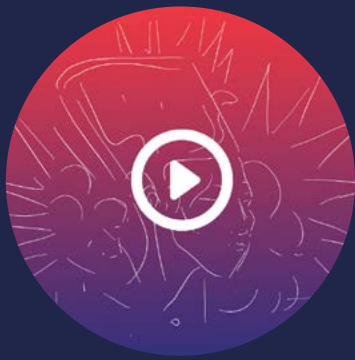
2020/2021

PRESENTATION

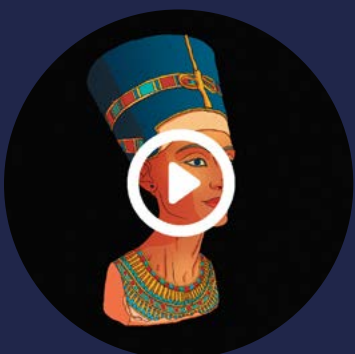
DÉCOUVRIR LE TEASER

DISTRIBUTION

CAROLINE SENTIS **CHANT**
PATRICE SOLETTI **GITARE, EFFETS**
ALFRED VILAYLECK **BASSE**
MAXIME ROUAYROUX **BATTERIE, PERCUSSION**
FLORIAN VINCENT **INGÉNIEUR SON**
THOMAS BRINGUIER **INGÉNIEUR LUMIÈRE**
OLIVIER BONHOMME **ILLUSTRATION, VIDÉO**
DANIEL FAYET **SCÉNOGRAPHE**
PIERRE SOLETTI **TEXTES VOIX OFF**

ÉCOUTER DES EXTRAITS

Nefertiti, qu'est-ce que c'est ?

Nefertiti est un concert jeune public illustré et poétique autour du personnage mythique de l'Égypte ancienne, écrit et interprété musicalement par le Collectif Koa, visuellement par les illustrations animées d'Olivier Bonhomme, mis en espace et scénographié par Daniel Fayet. Deux voix offs, une féminine et une masculine, ponctuent le répertoire musical et amènent la trame narrative. La vie mystérieuse de la reine d'Égypte, figure féminine majeure de l'Antiquité, est évoquée en laissant libre cours à l'imaginaire de chacun.e. Par la suite, c'est à travers le regard du sculpteur royal Thoutmôsis que l'on questionne la manière dont est représentée la beauté de Nefertiti, sublimée et gravée dans le temps, interrogeant ainsi la position de l'artiste lorsqu'il crée une oeuvre.

Comment est né le projet Nefertiti ?

Nefertiti, un des premiers personnages historiques féminins marquant, est née à l'époque des pharaons plus de 1300 ans avant notre ère. Sa beauté légendaire a traversée le temps grâce au fameux buste sculpté par Thoutmôsis, véritable chef d'oeuvre de l'Antiquité égyptienne actuellement au Neues Museum de Berlin.

Son règne aux côtés du puissant pharaon Akhénoton, et sa mystérieuse disparition ont fait d'elle un sujet d'inspiration artistique et musical qui a traversé le temps, jusqu'à inspirer les jazzman Miles Davis et Wayne Shorter pour un disque qui porte son nom.

En pleine conception d'un projet destiné au jeune public, les 4 artistes du Collectif Koa ont alors imaginé une vision musicale et poétique autour de cette icône féminine, qui porte autant une dimension historique qu'artistique.

Nefertiti, un concert jeune public illustré ?

Née d'une envie de faire découvrir au jeune public les différentes facettes du jazz et de l'improvisation, en le mélangeant aux musiques du monde et au texte parlé, ce concert illustré est une invitation à un voyage sonore et visuel. Le spectacle adopte une démarche contemporaine dont l'intention est de rendre ces esthétiques accessibles à tous.tes et mettre en avant le dépassement des frontières entre les genres et les disciplines.

Portée avec la complicité et la sensibilité de la voix enchantresse de Caroline Sentis, la poésie du guitariste Patrice Soletti, la basse puissante d'Alfred Vilayleck et l'inventivité du batteur Maxime Rouayroux, la musique passe d'un chant perse du 13e siècle à des rythmes africains puis à une buleria flamenca, tout en empruntant les chemins d'une improvisation libre, d'une chanson ou même d'un choral rock déjanté.

La création visuelle donne une vision poétique de Nefertiti, des questionnements de Thoutmôsis grâce aux illustrations animées projetées d'Olivier Bonhomme, dont l'univers graphique surréaliste proche de la bande dessinée amène une dimension imaginative au concert. La scénographie et mise en scène confiées à Daniel Fayet nous plonge dans l'atelier retro-futuriste pharaonique de Thoutmôsis, dans lequel les 4 musiciens oeuvrent à la création. Dans ce travail collaboratif, les musiciens puisent dans les racines du Jazz et ce qui en fait sa richesse : les musiques métissées et improvisées aux influences plurielles. Ce concert, à travers tolérance, partage et ouverture d'esprit, sensibilise petit.e.s et grand.e.s aux Jazz et musiques improvisées.

● Caroline Sentis

De Connie & Blyde, à Banan'N'Jug, au Grand Ensemble Koa, Caroline Sentis explore techniques vocales et instrumentations au travers d'horizons singuliers. Concerts après concerts, elle dévoile toute l'ampleur de sa maîtrise vocale et instrumentiste. Elle explore les sonorités de sa voix, la promène et la module au gré des compositions, du jazz à la chanson. Caroline Sentis fait feu de tous bois, rompue à l'apprentissage perpétuel, de ses années autodidactes aux classes du Conservatoire de Montpellier. Elle imagine des passerelles entre ses influences au travers de formations en duo, en groupe ou en orchestre. Bienveillance, humilité et bonne humeur contagieuse nourrissent ses collaborations, toujours bercées de sincérité et de dimensions théâtrales, oniriques et lyriques.

● Patrice Soletti

Patrice Soletti est un guitariste improvisateur et compositeur autodidacte. Attaché à une certaine idée de l'émancipation et de l'autonomie, il s'investit dans des projets artistiques collectifs, joue du jazz, de la musique expérimentale, du rock, réalise des projets pluridisciplinaires, participe à la mise en place de micro-structures de production autogérées... Il a été lauréat du « Concours Ile de France » et primé au « Concours Django Reinhardt ». Il a collaboré avec de nombreux artistes notamment Louis Sclavis, Barre Phillips, Catherine Jauniaux, Martin Tétrault, Philippe Deschepper, Paul Dutton... Il se produit également avec le poète Julien Blaine dans le cadre de poésies-actions et avec son frère Pierre Soletti. Actuellement il dirige l'Electric Pop Art Ensemble, participe à la Cie Barre Phillips avec le collectif EMIR, s'implique dans DEVIATION(S) avec Ludovic Nicot et Julien Guillamat et Facteur Zebre.

● Alfred Vilayleck

Alfred commence à s'intéresser à la musique par le rock, puis se tourne rapidement vers le jazz & l'improvisation. Diplômé des conservatoires de Perpignan et Strasbourg, il est membre fondateur du Collectif Koa à Montpellier, avec lequel il participe à de nombreuses aventures musicales, et qui lui a permis de faire évoluer son univers artistique au contact de Steve Coleman, Aka Moon, Magic Malik, Jim Black et Ari Hoenig. Alfred est bassiste, compositeur et improvisateur, imprégné par les cultures du jazz, du rock, des musiques du monde ce qui l'a amené à partager son langage musical avec des artistes d'Europe, d'Asie, d'Afrique et des Etats-Unis. Il dirige et compose pour le Grand Ensemble Koa, ensemble jazz rock contemporain, et, persuadé de la force artistique du collectif, il co-dirige Peemai - quartet fusionnant jazz actuel et musiques d'Asie -, Gratitude Trio -trio free jazz franco-bruxellois -, ainsi que plus récemment le projet jeune public Nefertiti. Il enseigne par ailleurs le jazz et les musiques actuelles au Conservatoire de Montpellier depuis plus de dix ans, et pratique le langage du soundpainting avec lequel il crée de nombreux projets éphémères. Artiste engagé, il est membre du CA de la fédération nationale Grands Formats et participe activement au réseau régional Occijazz. Soucieux de promouvoir le jazz et les musiques improvisées, il est également programmateur du Koa Jazz Festival à Montpellier.

● Maxime Rouayroux

Batteur intuitif et sensitif, Maxime est très tôt attiré par l'improvisation et la recherche sonore. Un travail consciencieux du son le pousse à explorer de multiples facettes de la batterie, l'abordant souvent comme un instrument « préparé ». 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 dans lesquelles il approfondi sa pratique des percussions digitales (Syрто, 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...

LINE UP

● Olivier Bonhomme

Olivier Bonhomme est illustrateur et directeur artistique. Diplômé de l'Ecole Emile Cohl (Lyon), il commence sa collaboration avec le journal le Monde et le Washington Post en 2012 et fonde en parallèle le Studio BK à Lyon avec lequel il promouvoit l'image sur scène et dans l'espace sous toutes ses formes. Après un court passage dans l'univers de la BD, il se concentre sur l'illustration et les séries personnelles pour créer un univers surréaliste où l'iconographie pop tend à rejoindre le symbolisme. Il réalise la direction artistique de jeux vidéos produits par Arte («Californium» et «Homo Machina») et présente plusieurs expositions sur le thème des carnets de voyages imaginaires («Journey to New Orleans», «Havana's Dream»,...). Attiré autant par la narration symbolique que par l'expérimentation sur mur ou dans les arts numériques, son univers est en constante mutation, gardant toujours en fil rouge la ligne claire comme vocabulaire directeur.

● Daniel Fayet

Diplômé de Scénographie à l'ENSATT de LYON et de design de mode à Hemingway de Nîmes, depuis 20 ans, il a conçu plus de 85 Scénographies (théâtre, danse, opéra, spectacle de rue) avec des metteur.euse.s en scène comme Noemie Rosenblatt, Simon Deletang, Béla Czuppon, Pierre Barayre, Luc Sabot, Aglaïa Romanovskaïa... Dans des lieux variés: théâtre du rond point à Paris, théâtre les Célestins à Lyon, Comédie de Picardie à Amiens, Théâtre d'O à Montpellier, CDN de valence, CDN de Lorient... Il a amené ce travail scénographique dans d'autres domaines comme la muséographie et l'événementiel (Cuisines dans la rue à Bédarieux, Nuit du Tango à Sérignan, Inauguration de RFF à Sète, les Rencontres Scène-Jeunesse de la PJJ (ministère de la justice), Musée Grévin à Paris...). Ce parcours lui permet d'enseigner la scénographie dans plusieurs établissements du supérieur.

● Florian Vincent

Après plusieurs années de pratique musicale combinée à des études de musicologie, Florian commence à s'intéresser plus intensément au domaine du son à partir de 2013. Autodidacte, il se forme en enregistrant et sonorisant les groupes de ses ami.e.s musicien.ne.s. Il intègre par la suite deux groupes très actifs de la scène Montpelliéraine, Volin et laross. avec qui il multiplie les concerts en tous genres et les enregistrements. Parallèlement à cela, il travaille depuis de nombreuses années avec le « Collectif KOA » autour de la musique improvisée. Régisseur principal de leur festival, il y sonorise régulièrement de grands noms du jazz (Steve Coleman, Marc Ribot, Jim Black...). Au fil des années, il collabore avec de multiples artistes pour la réalisation d'albums et d'événements culturels et pédagogiques (Banan'N Jug, Peemai, Blanc, Connie and Blyde...).

● Thomas Bringuier

Thomas est d'abord musicien avant d'être ingénieur lumière. Il pratique pendant plus de dix ans la batterie dans un groupe montpelliérain et commence à s'intéresser à la vidéo en réalisant des clips amateurs. Petit à petit, il se tourne vers la lumière. D'abord pour la réalisation de ses clips et ensuite pour le spectacle vivant. En deux ans et demi, il a eu la chance de pupitrer à l'Opéra comédie, pour des compagnies de danse ou encore pour des groupes de musique.

● Pierre Soletti

Pierre Soletti a passé son enfance à apprendre à sauter dans les flaques, dessiner dans ses cahiers d'écolier, lire et jouer de la musique. Il s'est mis à écrire pour le théâtre parce que Shakespeare l'avait fait avant lui et que ça ne lui avait pas trop mal réussi. Sa première publication, il l'a faite sur la façade de son école : "Murs en béton pour chair à mouton", qui lui valut de passer le restant de ses mercredis en retenue. Du recueil de poèmes, albums jeunesse, art de la rue, livres d'artistes, contes, romans, disques, lectures publiques..., il touche à tout car tout le touche. Auteur associé du Centre de Créations pour l'Enfance - Maison de la poésie de Tinquieux, il a publié une quarantaine de livres et fait l'objet d'un film-documentaire après avoir envahi la ville de Toulouse d'immenses affiches aux slogans poétiques : Pierre Soletti, preuve que je respire encore, 2021.

ACTIONS CULTURELLES

La diffusion d'un concert illustré de Nefertiti et l'accueil du groupe sur des périodes de résidence peuvent donner lieu à un travail de médiation culturelle en lien avec le territoire.

- **Jazz Rencontre les Mômes**

Partant de l'idée que « la meilleure manière de découvrir le jazz, c'est de le voir en concert », les musicien.ne.s du Collectif Koa ont choisi de créer une démarche participative et en interaction avec les enfants, abordant la question du rythme, du thème, du solo, de l'improvisation et de l'histoire de la musique jazz.

Avec Nefertiti, un tour du monde des esthétiques musicales est proposé. On pourra y retrouver : la musique arabo-andalouse, le flamenco, le châabi marocain, le konakol indien (langage rythmique d'Inde du Sud)... En fonction de leur bagage culturel et de leur imagination, les discussions s'animent et chacun.e repart avec ce qu'il/elle aura retenu, les oreilles un peu plus averties. Il ne s'agit pas ici de transmettre une histoire et une explication exhaustive du jazz, simplement de faire découvrir le métissage de cette musique en la rendant plus accessible et plus humaine.

- **Ateliers de soundpainting en lien avec « Nefertiti »**

Alfred Vilayleck donne des formations de soundpainting, un langage de signes qui permet de diriger et de composer instantanément, et qui a été créé par le compositeur américain Walter Thompson. Ces ateliers, s'adressant à tous et adaptés au jeune public sans forcément de pratique artistique préalable, apprennent aux participant.e.s à comprendre et interpréter les signes, mais aussi à diriger. Cette pratique artistique novatrice permet également de mélanger les publics, enfants, parents et artistes amateurs ou professionnel.le.s, qu'ils/elles soient musicien.ne.s, danseurs.euses ou comédien.ne.s. Ce temps de découverte et de formation peut prendre des formes diverses : ateliers périodiques ou stage de 1 à 3 jours, selon le public visé, scolaire ou issu de l'enseignement artistique. La restitution de ce travail est une performance de soundpainting qui peut être liée au programme de Nefertiti, durant lesquels les participant.e.s seront invité.e.s à participer au concert, avec l'idée que cette pratique peut rassembler de très grands groupes !

Chaque proposition est modulable, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter et imaginer ensemble une proposition correspondant à vos attentes :

Alfred Vilayleck / Directeur artistique :

vsomsy@gmail.com - 06 88 15 14 86

Collectif Koa :

contact@collectifkoa.com

AXES PEDAGOGIQUES

Le concert illustré jeune public peut être utilisé comme outil pédagogique pour aborder certaines thématiques en classe ou avec les enfants. Ces axes de développement sont en lien avec des éléments des programmes éducatifs de CE2 (8 ans), de 6e (11 ans) et 2nd (16 ans).

● Histoire

Nefertiti a vécu au temps de l'Égypte ancienne, plus de 1300 ans avant notre ère : selon les estimations, elle aurait vécu de -1370 à -1333. Elle a régné aux côtés du pharaon Akhénaton au cours de la XVIIIe dynastie (-1550/-1292), période souvent assimilée à l'apogée de la civilisation égyptienne antique. De tous les mystères qui l'entoure, sa mort est l'un des plus discutés. Qu'on ait identifié Nefertiti à Smenkhkarê ou à Kiya, qu'elle soit morte pendant le règne d'Akhenaton ou qu'elle ait survécu à son royal époux, voire qu'elle soit la « femme roi » qui lui a succédé : aucune de ces hypothèses n'est attestée à ce jour.

● Arts plastiques

C'est le buste représentant Nefertiti qui a contribué à la rendre aussi célèbre. Il s'agit d'une des œuvres de l'Égypte antique les plus copiées. On l'attribue au sculpteur Thoutmôsis. Le buste donne une idée de la manière dont les anciens Égyptiens restituaient les proportions du visage humain. L'authenticité de ce dernier n'est pas complètement avérée et reste un mystère de plus autour du personnage de Nefertiti.

● Musique

Wayne Shorter, chant perse du 13e siècle, rythmes africains, buleria flamenca, compositions, choral rock déjanté, sonorités traditionnelles du moyen-orient... Les sources d'inspiration du concert sont multiples mais la démarche est unique : adapter, mélanger, improviser... Bref faire ce que le Jazz fait de mieux : un métissage où chacun.e a sa place et peut s'exprimer.

● Citoyenneté

Dans la civilisation égyptienne, la femme est l'égal de l'homme : une femme peut être chef d'État, chef religieux, chef d'entreprise... Nefertiti prend une place encore plus importante. Elle a son propre palais, son propre char, elle célèbre ses propres rites, avec son propre personnel. Elle a exercé un pouvoir considérable pendant la période amarnienne. Loin d'être une figure de l'ombre, le roi la célèbre et elle participe à ses côtés à toutes les cérémonies. Elle s'occupe d'ailleurs de la diplomatie. C'est la première reine à être associée au trône de cette façon : elle joue un rôle actif et non de figuration, ce qui, pour l'époque, est complètement exceptionnel.

● Mythologie

Néfertiti est à la fois mariée à Akhenaton mais aussi au dieu solaire Aton. C'est Amenhotep III qui donne à Aton un rôle prédominant durant son règne, mais c'est son fils, Amenhotep IV, qui en fait le dieu unique de l'Égypte (à l'époque, le polythéisme est de rigueur dans tout le monde connu). Il prend alors le nom d'Akhenaton, littéralement « celui qui est utile à Aton. » Autrefois représenté sous les traits d'une divinité à tête de faucon surmontée du disque solaire (semblable au dieu Rê), Aton est représenté à cette période sous la forme d'un disque solaire, dont les rayons terminés par des mains, tendent la clef de vie Ânkh aux humains et à toute la création. Le culte d'Aton restera une période éphémère de la mythologie égyptienne du Nouvel Empire.

PARTENAIRES

Co-producteurs [recherche de partenaires en cours]

- Ville de Montpellier - Théâtre La Vista La Chapelle [Montpellier - 34]
1ère résidence de création [du 27 au 31 juillet 2020]
- Victoire 2 [Saint-Jean-de-Vedas - 34]
2ème résidence de création [du 23 au 25 février 2020]
- Le Sonambule [Gignac - 34]
3ème résidence de création [du 15 au 19 mars 2021]
4ème résidence de création prévue [du 7 au 10 juin 2021]

Partenaires de diffusion connus à ce jour

- Maison Pour Tous Frédéric Chopin [Montpellier - 34]
- Victoire 2 [Saint-Jean-de-Vedas - 34]
- Le Sonambule [Gignac - 34]
- Théâtre Albarède [Ganges - 34]
- Théâtre La Vista - La Chapelle [Montpellier - 34]
- Jazz à Junas [Junas - 30]

DANS LE JOURNAL

« Cette narration musicale et vocale retrace les tourments du sculpteur Thoutmôsis auquel Akhenaton confie la lourde tâche de créer le buste de celle qui est considérée comme la plus belle femme de son époque et l'égale des hommes. (...) Le spectacle destiné à un jeune public est en fait attractif pour une plus large audience. Les interprétations de jazz, les riffs de guitare, les musiques du monde, ponctuées par la voix de Caroline Sentis et la voix off entre deux morceaux, sur un fond en grand écran de graphismes aux effigies de Néfertiti, ont fait plonger le public présent dans une légende matinée de réalité avec des mixes de belles sonorités. »

Michel Ernesty - Correspondant Midi Libre

ELEMENTS TECHNIQUES

Taille de plateau avec scénographie complète : 8m X 6m

4 musicien.ne.s sur scène

6 personnes sur la route (musicien.ne.s, 1 ingénieur son, 1 ingénieur lumière)

Fiche technique précise sur demande

ÉTAPES CLÉS

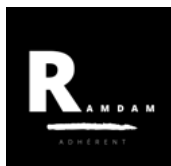
Le projet a été initié au Théâtre La Vista - La Chapelle à Montpellier [34] en 2020 avec la Ville de Montpellier lors d'une première résidence de création qui s'est accompagné d'un moment de rencontres avec les enfants (Jazz rencontre les mômes).

- Résidence de création - 27 au 31 juillet 2020
Théâtre La Vista - La Chapelle - Montpellier [34] avec la Ville de Montpellier
- Résidence de création - 23 au 25 février 2021
Victoire 2 - Saint-Jean-de-Vedas - [34]
- Résidence de création - 15 au 18 mars 2021
Le Sonambule - Gignac - [34]
- Concert (sans décor ni illustration) - 1er avril 2021
Lycée Jean Baptiste Dumas - Alès [30]
- Résidence de création - 7 au 11 juin 2021
Le Sonambule - Gignac - [34]
- Concert illustré en extérieur - 7 juillet 2021
Maison pour Tous Chopin - Montpellier [34]
- Résidence de création - 27 au 28 septembre 2021
Victoire 2 - Saint-Jean-de-Vedas - [34]
- Concert illustré théâtre - 9 octobre 2021
Jazz sur son 31 - Toulouse [31]
- Résidence de création - 6 au 9 décembre 2021
Théâtre La Vista - La Chapelle - Montpellier [34] avec la Ville de Montpellier
- Création d'un opusculé pour le jeune public - décembre 2021
livret de jeux à dessiner, points forts du concert (textes, mise en contexte historique de Nefertiti, référence à la mythologie et à la vie égyptienne de l'époque), tour du monde musical proposé par le concert, le tout avec les illustrations d'Olivier Bonhomme et la collaboration de Pierre Soletti. Nous souhaitons le donner à chaque enfant qui aura vu le concert illustré à la fin de la représentation
- Concert illustré (finalisé) Jeune public et tout public - 10 et 11 décembre 2021
Théâtre La Vista & Victoire 2 - Montpellier [34]
- Concert illustré Jeune Public et tout public - Janvier 2022
Sonambule - Gignac [34]
- Concert illustré - Janvier 2022
Théâtre de l'Albarède - Ganges [34]
- Enregistrement de l'album - mars 2022
- Création du livre disque Nefertiti - sortie septembre 2022

PARTENAIRES

centre
national
de la musique

CONTACTS

PRODUCTION, DÉVELOPPEMENT DE PROJET

CHRISTINE DUMONS

admin@collectifkoa.com

DIFFUSION

CÉCILE CHENAIS

cecile@tsong-dao-prod.com

COMMUNICATION

MARGOT PIOLINE

communication@collectifkoa.com

ADMINISTRATION

LUCILLE HADDAD

social@collectifkoa.com

SERVICE CIVIQUE

MAXIME PICCOLO

contact@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, Olivier Bonhomme, Frank Bigotte

COLLECTIFKOA.COM

