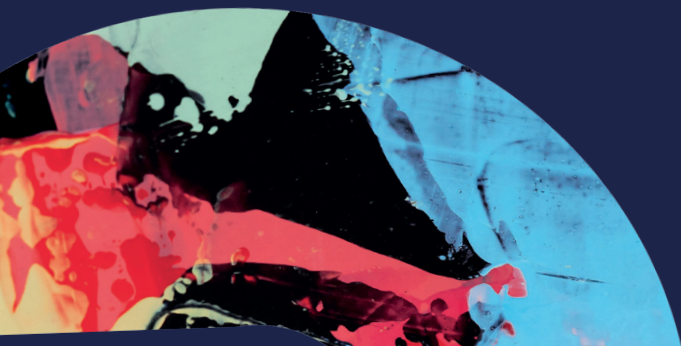

« GAMELAN JAZZ LAB »

Création en Territoire autour de
Peemaï - GAGA GUNDUL
PYRÉNÉES-ORIENTALES

PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE

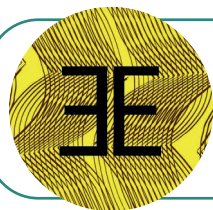
GAMELAN JAZZ LAB

DESCRIPTION DU PROJET :

Depuis septembre 2023, le Collectif Koa déploie le projet **Gamelan Jazz Lab** à Perpignan (66), autour de la création "**Gaga Gundul**" entre le groupe français **Peemaï** (Collectif Koa) et le collectif javanais **Gayam 16** (Yogyakarta, Indonésie) qui collaborent pour créer un répertoire qui croise jazz électrique et mélodies traditionnelles d'Asie, avec une mise en lumière sur le Gamelan de Java.

Le projet «Gamelan Jazz Lab» est un projet sur le long terme qui a pour objectif d'investir le territoire des Pyrénées-Orientales et de faire découvrir aux enfants la démarche artistique globale et les différents univers musicaux du groupe **Gaga Gundul**, avec plusieurs types de démarches de médiation (atelier périodique, temps de pratique de gamelan, création d'un conte musical, concert pédagogique).

Pour cela, **Peemaï** travaille en étroite collaboration avec trois classes d'écoles primaires du quartier du Bas-Vernet (Durdy, Pasteur-Lamartine et Roudayre), ainsi qu'avec l'association «Un Espace». Un total de 80 enfants âgés de 6 à 15 ans ont la chance de participer à cette expérience et de travailler une palette large de proposition artistique lié à la création «Gaga Gundul».

L'Association «Un Espace» a pour objectif de promouvoir la création artistique contemporaine et de la faire découvrir à un large public. Elle soutient les artistes des Pyrénées Orientales et effectue également un travail socio-culturel auprès de publics défavorisés.

Le projet atteindra son apogée avec un concert pédagogique de clôture à la Casa Musicale à Perpignan. Ce concert réunira **Peemaï**, **Gayam 16** et les enfants participants, symbolisant ainsi le succès et de ce long projet et célébrera l'engagement et la créativité des jeunes artistes. Le **Gamelan Jazz Lab** une fusion créative entre différentes cultures musicales, offrant une expérience immersive et collaborative aux enfants.

DIFFUSION CULTURELLE :

Cette création en territoire vise à rayonner au sein de la ville de Perpignan en impliquant différents lieux culturels tels que le Théâtre des Possibles, El Mediator, la Casa Musicale et le Centre d'Arts Contemporains. Ces institutions accueillent divers événements liés au projet, offrant ainsi des opportunités d'expériences artistiques et éducatives à la jeunesse perpignanaise. Le projet représente une fusion créative entre différentes cultures musicales, offrant une expérience immersive et collaborative aux enfants.

FOCUS SUR LA CRÉATION «GAGA GUNDUL» :

EN SAVOIR PLUS

● «GAGA GUNDUL» - PEEMAÏ & GAYAM 16 [Jazz & musiques du monde]

- Hugues Mayot [saxophone, clavier, chant]
- Gilles Coronado [guitare, chant]
- Alfred Vilayleck [basse, chant]
- Maxime Rouayroux [batterie, chant]
- Azied Dewa [saron, demung, peking]
- Sudaryanto [saron, peking, bonang, flûte suling, rebab]
- Azis Rifkyanto [saron, demung, peking, gender]
- Bevy Hanteriska [saron, demung, peking, gender]
- Bagus Ryan [saron, demung, peking]

« GAGA GUNDUL » est une aventure musicale entre le groupe Peemai et le collectif javanais Gayam 16 au cours de laquelle ils collaborent pour mélanger leurs cultures occidentales et orientales. Ensemble, ils créent 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 des membres de ce collectif ainsi constitué, 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.

● Peemai - «Piyo Piyo»

Peemai puise ses racines dans les musiques d'Asie, du Laos à l'Indonésie autant que dans la culture urbaine de ses 4 artistes. Le résultat ? Une musique sans frontière dans laquelle rythmes hypnotiques et mélodies lancinantes se mêlent avec joie à des chants traditionnels ré-inventés. Une portée par un groove puissant et des improvisations à la fois sensibles et virtuoses. Peemai se forme en 2016 sur la Scène Nationale de Sète, puis part en tournée en Asie du Sud-Est avec un 1er 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.

● Gayam 16 - «Sarira»

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.

L'HISTOIRE DE GAGA GUNDUL

Peemaï puise ses racines dans les musiques d'Asie, du Laos à l'Indonésie autant que dans la culture urbaine de ses 4 artistes. Aujourd'hui, 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. En 2019, le quartet est allé à la rencontre du Gayam 16 à Yogyakarta pour s'imprégner et apprendre la musique traditionnelle indonésienne.

Par la suite, Peemaï, porté par le Collectif Koa, propose à Gayam 16 de créer un nouveau répertoire « GAGA GUNDUL » autour de la musique javanaise et du jazz français d'aujourd'hui (entre jazz, rock et improvisation).

Cette collaboration sera grandement contrariée par la pandémie avec des venues reportées en 2020 et 2021 des Peemaï en Indonésie et des 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 la venue des Gayam 16 en mars 2024 pour une tournée française, précédant la sortie de leur premier album commun 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.

UNE RENCONTRE AVEC LE 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, Gayam 16 et Peemaï entament une collaboration afin de développer le répertoire du Gamelan à travers des compositions innovantes de compositeur·rices javanais·es et étranger·es.

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, métallogones (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.

DÉROULEMENT DU PROJET

Ce projet se déroule sur 4 périodes :

FÉVRIER À AOÛT 2023 :

PHASE PRÉPARATOIRE & LOGISTIQUE

À travers cette première étape, les équipes du Collectif Koa se sont investies dans une série d'actions préparatoires visant à établir les bases solides nécessaires à la réussite du projet Gamelan Jazz Lab. Elles sont allées à la rencontre des écoles, des enseignants et des établissements concernés et des différents partenaires. Ces rencontres ont permis de présenter le concept, de recueillir des idées et des retours d'expérience, mais surtout d'établir des liens de confiance et de collaboration avec les acteurs locaux. Cette phase a jeté les fondations d'une démarche collaborative et inclusive, prête à enrichir les participants de nouvelles expériences musicales et culturelles.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023 :

APPRENTISSAGE DES CHANTS TRADITIONNELS ET DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS :

Durant la deuxième période, les participants découvriront le projet, assisteront à un concert pédagogique du groupe Peemaï, apprendront, avec deux musiciens du groupe, un morceau du répertoire du Laos de Peemaï (Piyo Piyo) et deux chansons javanaises (Gundul Pacul et Baris rampak). Ils découvriront également quelques instruments du gamelan (un peking, un saron et un demung) qui leur permettront d'aborder cet instrument.

JANVIER À FÉVRIER 2024 :

TEMPS DE PRATIQUE DU GAMELAN JAVANAIS :

Depuis janvier 2024, des temps animés par Alex Grillo, percussionniste, spécialiste du gamelan et compositeur contemporain, ont lieu au Centre d'Art Contemporain. Les participants se relaient pour découvrir cet instrumentarium unique et s'initier à la pratique du gamelan. Ces moments offrent aux élèves et aux membres de l'association une occasion précieuse d'explorer de nouvelles sonorités et de plonger dans la richesse de la musique indonésienne. Sous la guidance d'Alex Grillo, ils peuvent apprendre les techniques de jeu spécifiques au gamelan et découvrir la dimension culturelle et artistique qui lui est associée. C'est une opportunité unique pour eux de s'engager dans une expérience musicale immersive et collaborative.

CRÉATION D'UN CONTE MUSICAL :

En parallèle des temps de pratique du gamelan, les enfants, accompagnés de leur enseignante, vont créer un mini-conte musical sur l'histoire du « Gaga Gundul ». Le début du conte est donnée par l'introduction ci-dessous, et les enfants devront écrire la suite de l'histoire, à la manière d'un cadavre exquis. 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 de 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. »

MARS 2024 :

RENCONTRE AVEC LES JAVANAIS, PRATIQUE D'INSTRUMENTS ET CONCERT DE RESTITUTION «GAGA GUNDUL ORCHESTRA» :

Avec la venue des musiciens indonésiens de Gayam 16 en mars 2024, le projet va se conclure à la Casa Musicale par une restitution sur scène qui rassemble l'ensemble de nos jeunes participant.e.s. En préparation de ce concert, les enfants auront un temps de travail du gamelan en immersion avec les musiciens Javanais. Intitulé «Gaga Gundul Orchestra», ce concert marquera la conclusion du projet Gamelan Jazz Lab. Sur scène, Peemaï, Gayam 16 et les jeunes artistes se réuniront pour dévoiler le fruit de leur travail acharné en classe et lors des ateliers de gamelan. Ce sera l'occasion pour ces jeunes talents de partager leur nouvelle passion pour la musique et de mettre en lumière les compétences et les connaissances qu'ils auront acquises tout au long de cette expérience enrichissante.

PARTENARIATS & DIFFUSIONS

Projet développé dans le cadre du dispositif de la Région Occitanie - Création en Territoire

Avec la participation :

- Jazzèbre [66]
- Association «Un Espace» [66]
- Théâtre des Possibles [66]
- Centre d'Art Contemporain - Ensemble Flashback [66]
- Conservatoire de Perpignan [66]
- El Mediator [66]
- La Casa Musicale [66]
- Musée de la musique de Céret [66]
- École primaire Roudayre - Classes CM1 / CM2 [66]
- École Pasteur Lamartine CE1 [66]
- École Duruy classe CE2 CM1 CM2 [66]
- Maison de quartier du Vernet [66]

Le Collectif Koa, basé à Montpellier est conventionné par la DRAC Occitanie

PARTENAIRES :

• AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

• COPRODUCTEURS

musée des arts asiatiques
GUIMET

Liberté
Créativité
Diversité

• AVEC LA PARTICIPATION DE

K o m u n i t a s
Gayam16

Distribué par
i autre
distribution

CONTACTS

PRODUCTION

CHRISTINE DUMONS

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

DIRECTEUR ARTISTIQUE

ALFRED VILAYLECK

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

DIFFUSION

LÉONIE SINCLAIR

diffusion@collectifkoa.com

COMMUNICATION

LAURA PLATEAU

communication@collectifkoa.com

COLLECTIFKOA.COM

COLLECTIF
KOA
JAZZ & MUSIQUES IMPROVISÉES

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

Photographies : DR