

François Kokelaere né le 31 Mars 1954 à Châteauroux – France

est un artiste atypique qui joua deux années avec le légendaire Magma de Christian Vander et fut le créateur et le directeur artistique de l'Ensemble National des Percussions de Guinée, de la troupe internationale Wofa. Entre autre, car son parcours éclectique qui l'a conduit sur les traces du jazz, de la danse contemporaine, du théâtre, de l'écriture, ne peut être réduit à sa passion pour l'Afrique. Son approche de l'Art se veut résolument contemporaine. Elle sublime une histoire, une esthétique qui prend en compte tous les aspects de la résonance. Résonance des corps en mouvement, résonance des sons, des mots, des ombres et des lumières, des costumes, de l'espace. Une résonance globale, qui tend à accorder les vibrations, les fréquences, les couleurs, l'énergie de la matière en mouvement avec une approche toujours poétique.

Tout commence au début des années soixante dix, avec l'Atelier de Théâtre Musical Expérimental et de Musique Contemporaine au Conservatoire Municipal de Pantin avec **Jean-Yves Bosseur** et **Alain Tapie**. Une ouverture incroyable aux processus de création. Des rencontres, des expériences en tous genres, une conscience aiguë de la dynamique créative. Tout son parcours en sera éclairé.

* « Theater piece » de John Cage, « Partition Texte » avec Michel Butor, « Peinture et Musique » avec Karel Appel, « Improvisation autour d'un fusain » avec Nadja Mehadji, oeuvres de Kagel et Ferrari

* Avec le Groupe d'Études et de Réalisation Musicale : Oeuvres de Bosseur et Mariétan

* Pour France-Culture: « Anna livia's awake » de Bosseur d'après James Joyce (prix Italia 1975). Pour l'Atelier de Création Radiophonique: « A fleur de peaux » et « Le Temps de la prendre » de Bosseur.

Puis il part pour une première tournée avec le **Mime Joël Chalude** en France, Belgique et Italie pour un spectacle : « Mime et percussions ».

Lors d'un séjour au Brésil, il étudie le berimbau (arc musical) avec le **maître Sombra** de l'Académie de Capoeira **Senzala** de Santos (État de Sao Paulo). Tout au long de son chemin d'artiste, cet instrument l'accompagnera. Il réalisera un disque pour la collection « Musiques du monde » de **Buda Musique**, intitulé « L'art du berimbau » où il explore les ressources infinies de cet instrument. II

Il enseigne la percussion pendant dix ans à Paris au sein de l'école « **Percussion-Association** » et donne des stages dans toute la France ; publie la première méthode de Congas (technique africaine) éditée en France (Éditions Henri Lemoine).

Diplômé d'État de Professeur de Musique traditionnelle, spécialité: djembé, percussions.

Formateur pour "6ème PARALLÈLE" dans le cadre des DEA/CA de danse africaine et à l'Université Orsay Paris-Sud, division STAPS africaines.

Membre du jury du CA de musique traditionnelle pour le Ministère de la Culture.

Danse et théâtre

Dans ce parcours éclectique, ses rencontres avec la danse contemporaine, moderne et le théâtre sont déterminantes.

D'abord, il accompagne les cours de danse de : **Barbara Pierce, Mohamed Hamada, Hervé Diasnas , Marcia Moretto, Doriane Larcher**

puis il réalise des Créations musicales pour les spectacles :

* « La forteresse est habitée » de **Sylvie Guillermin**

* Comédien-musicien dans le spectacle : « Descarga » de **Marcia Moretto,**

* « L'encontre », « Eurydice disparue » de **Charles Créange** et « Roma amor » avec la compagnie **Black Blanc Beur**

* « La Loge Torride » et « Embruns de Zinc » avec la **Cie de l'Olifant.**

et enfin **Doriane Larcher** et la **compagnie L'Arbre-Voyageur** avec qui il collabore depuis de nombreuses années : « Adjanla », « La Caldeira », « Blue for Ely », « Huis Clos an temps bois-caiss », « Rhapsodie », « Eurydice sous la pluie des mangues », « Les rêves d'Eurydice », « Soul Train », « Miss Daisy et les cinq saisons », « Traces de voyages », « Poétique remue-ménage », « Papiers dansés, papiers rêvés ».

Un autre moment de grande créativité est sa rencontre avec le metteur en scène **Grégoire Couette** : « Le songe d'une nuit d'été », « Boris.B » pour la cie de l'Ours, « Re-Connaître » pour le Théâtre de l'Autre Part, mise en scène Grégoire Couette.

Il crée le spectacle « **L'Ombre ne le dit jamais** », solo de percussion, en collaboration avec la Scène Nationale du Moulin du Roc de Niort.

La musique

Sa collaboration pendant deux ans avec le Magma de **Christian Vander** restera un moment important de sa progression artistique et inéluctablement, il sera attiré vers la musique répétitive et deviendra un inconditionnel de **Steve Reich.**

Quelques projets et temps forts :

* « Lambissa » avec **Michael Moore, Jean-Jacques Avenel, Silvano Michelino, Jeff Sicard**

* « Pari Monumental » de **Philippe Delettretz** avec **Jean-Paul Celea, François Couturier, François**

Laizeau

* Participe au Grand Échiquier d'Antenne 2 avec **Jean-pierre Fouquet, Albi Cullaz, Stéphane planchon,**

Mickaël Moore

* « Duo Percussions » avec **Serge Hatem, Bill Kleinsmith et Fatouabou Camara**

- * Duo avec les pianistes **Floris Nico Bunink et Laurent Desforges**
- * Quartet “Mandala” avec **Laurent Desforges, Josué Febles, Fabrice Lucato, Jean Verdu**
- * Duo avec le violoniste **Paul Lazar**, avec le tubiste **François Thuiller**, le saxophoniste **Cédric Ricard**, le saxophoniste **Julien Soro** et la guitariste **Fabienne Magnant**
- * Trio « Mandingo World Project » avec le joueur de Kora **Prince Diabaté** et le saxophoniste **Julien Soro**
- * Trio « La danse des atomes » avec **Julien Soro** et **Tarik Chaouach**
- * Rencontre au Deux Pièces Cuisine de Blanc Mesnil avec le chanteur **Ben1**
- * « Ternarius Causa » avec **Alban Guyonnet**

Culturel

- * Président de l’Association d’Échanges Culturels Franco-Guinéens (A.E.C.F.G.)
- * Nombreuses missions d’expert dans le domaine culturel pour la Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle en Guinée et au Cameroun
- * Pour la FEIDA, étude de “l’évolution du tambour djembé à travers les cinquante dernières années” et de “la mutation de la danse africaine”
- * Membre actif de l’association “Musique en Boischaut-Marche”: animation culturelle et artistique en milieu rural.
- * Auteur de nombreux articles sur les percussions sur le site

La Guinée

En Septembre 87, il se rend en Guinée à Conakry, avec une bourse d’étude du Ministère de la Culture où il étudie les percussions mandingues avec **Koungbanan Condé** du Ballet National Djoliba.

Quelques mois après, il rencontre **Baïlo Téliwell Diallo**, directeur national de la Culture (qui deviendra l’un de ses plus proches amis) qui lui propose de créer un projet innovant. C’est le début d’une histoire qui va durer 16 ans... (lire « Pérégrinations d’un petit blanc en Guinée » aux Éditions Poëin).

A la demande du gouvernement guinéen, il imagine, crée et dirige pendant sept ans **l’Ensemble National des Percussions de Guinée**, constitué des meilleurs batteurs des Ballets nationaux. Cet ensemble fera le tour du monde. Puis, sept ans plus tard, changement de ministre, il quitte l’ensemble national et crée sa propre troupe privée « **Wofa** », qui elle aussi, tournera dans le monde entier pendant sept autres années.

Il envisage avec ces deux ensembles, une autre façon d’appréhender la culture du ballet guinéen, une façon « plus artistique » de présenter un art issu de traditions, sur la scène du théâtre à l’italienne.

Pendant ses seize années d’intense activité, il va participer, créer, produire, de nombreux projets :

* Conseiller auprès de la Direction Nationale de la Culture de la République de Guinée de 88 à 2000

* Coordinateur de stages de musiciens guinéens en France

* Étude des projets: « Concours National de Percussions », “Mois de la Percussion”, “Biennale Internationale de Percussions en Guinée”, « Réalité et positionnement des ballets nationaux sur le marché international », “Exposition d’instruments de Percussions”, “Ateliers, École de Musique, Institut National des Art”, “Production et diffusion dans les domaines artistiques et culturels en Afrique”, conseiller artistique et technique des « Percussions de Guinée Junior », du groupe « Dimédi faré » pour le Festival International des Jeunes Musicales de France à Paris, du groupe « Séwè » pour sa participation au film de **Laurent Duret** « Province-Conakry », animations en milieu scolaire: « Exposition autour des instruments de percussions de Guinée »: avec “Wassa”, résidences avec les villes d’Ivry sur seine, Arras, Le Havre, Nantes. Avec “Wofa”, résidence de trois mois avec la Scène Nationale de Niort. Avec les “Percussions de Guinée”, résidences à Châteauvallon, Blagnac, coordinateur de la venue de 115 artistes guinéens pour “La Marseillaise” de **Jean-Paul Goude** le 14 Juillet 1989 sur les Champs Élysées de Paris.

pour la Jeunesse :

* Direction musicale et conseiller artistique du spectacle « Hêtre ou Acajou » de la cie des Clous

* Création des spectacles : « Chemins de paille », « Le Voyage de Monsieur Tambour », « Les chats sont des pirates » pour la **cie L'Heure du Thé**

Cinéma et télévision

* Dirige la musique du film de **Laurent Chevallier** “L’Enfant Noir” avec Momo Wandel Soumah (Canal+) et joue des percussions pour les films :

* “Patagonie force 10” (A2)

* le film de **Chantal Picaut** “Le vent du souvenir” (A2) direction musicale **Luc Lemasne**

* le film “Long Cours” d’Alain Tasma (Arte, Canal +) direction musicale **Béatrice Thiriet**

* Participe aux émissions : “Ça bouge” (La 5ème) sur la percussion et la danse africaine et “Allo la terre” sur le djembé. “Tracks” Arte.

Direction artistique, production et co-production

* Fondateur et directeur artistique de « **l’Ensemble National des Percussions de Guinée** » de 1988 à 1995. Tournées internationales.

* « **Wassa** » avec Morciré Camara, participation au spectacle « Africa Oyé » avec Euro Stage Productions. Tournées internationales.

* du groupe “**Wofa**” percussions et danses de la Basse-Côte de Guinée de 1994 à 2002. Collaboration avec Bernard Schmidt Productions de New-York ; Tournées internationales. Réalise en produit deux disques « Wofa » et « Iyo » et “Wofa et Tanbou bo kannal”: rencontre Afrique-Antilles pour Buda Musique.

- * du groupe « **Awa Guinean Drums** » de Dani Camara
- * Metteur en scène et directeur artistique du duo “**Prince Diabaté/Amara Sanoh**”, production de leur premier disque : « Lamaranaa » pour Buda Musique, tournée pour les Festivals de Montpellier-Danse et Mela de Bordeaux. Collaboration avec Bernard Schmidt Productions de New-York ; tournées aux USA et Canada.
- * Directeur artistique des galas « **Découvertes 90**” au Palais du Peuple de Conakry pour Radio France Internationale
- * Conseiller artistique de « **Momo Wandel Soumah** », réalisation et production de son premier disque « Matchowé » pour Buda Musique, tournée en France Festival d’Angoulême
- * du groupe « **Baga Guiné** », réalisation et production de leur premier disque
- * « Anthologie du Balafon mandingue » en trois volumes avec **El Hadj Djeli Sory Kouyaté** pour Buda Musique (Diapason d’or).
- * Réalise et produit deux disques avec **M’Bady et Diaryatou Kouyaté** : kora traditionnelle du N’Gabou« « Vol I et II » pour Buda Musique.
- * Associé à la co-production : « **Les Nyamakalas du Fouta Djallon** » , « **Les Ballets Africains** » – vol I.
- * Coordinateur de la venue de 115 artistes guinéens pour le spectacle « **La Marseillaise** » de **Jean-Paul Goude**, le 14 Juillet 1989 sur les Champs-Élysées de Paris
- * Création pour le Festival International d’Été de Hambourg avec les Percussions de Guinée: “Introspection pour Fabrique en devenir”
- * Directeur artistique et programmateur de la Biennale Internationale de Percussions en Guinée en Mai 1999.
- * Directeur artistique du projet « Le Wé » avec la participation du Conseil Régional du Nord en collaboration avec **Fatouabou Camara**
- * Directeur artistique et concepteur du spectacle d’ « **Érik Aliana & Korongo Jam** » au Centre Culturel Français de Youndé au Cameroun). Tournée des Alliances Françaises du Cameroun. Réalisateur avec Les Deux Pièces Cuisine de Blanc-mesnil du disque « Just my soul » pour Buda Musique.
- * Conseiller artistique de la chanteuse camerounaise **Kareyce Fotso** pour son premier spectacle et réalisation de son disque « Kwegne » avec Contre Jour Productions.
- * “Then and now”- piano solo de **Floris Nico Bunink**
- * Directeur artistique du spectacle « Un caillou dans le ciel » pour le groupe **Anaïs Bambou**
- * « La Capoeira du Brésil » avec l’Académie **Senzala de Mestre Sombra** pour Buda Musique
- * “La vielle à roue” de **Gaston Rivière**, musique traditionnelle du Bourbonnais
- * “Coup de 4” de **la Chaînée Castelloise**, musique traditionnelle du Berry
- * « Le sens des sens » de **Fabienne Magnant** » pour Buda Musique
- * « La symphonie du silence » création avec la classe de percussions du conservatoire de Brive, enseignant **Alban Guyonnet**

Disques sous son nom

* « Yer We Si », percussion solo pour Oscar Music, « Berimbau » et “Percussions”, duo « Lazar-Kokelaere”, duo « Kokelaere/Ricard » pour la collection « Musique du Monde” de Buda Musique, « La danse des atomes » avec **Julien Soro** et **Tarik Chaouach**, participe au disque « **Merci** » du groupe Magma, “Rêve de bambou” et joue en studio sur de nombreux disques

L'écriture

Collaborateur du journal “Batteur Magazine” et au journal “Percussions Sans Frontière », Comité de rédaction du journal “Danses et Palabres” et écrit de nombreux textes et d'études pour le site Percussions.org.

Puis, c'est le fruit d'un accompagnement éclairé de **Gérald Castéras**, des Éditions Poëin. D'abord, c'est « Et puis voler » Poëin n°133, premier manuscrit et le virus de l'écriture devient passion sous l'oeil vigilant de Gérald ; « Poétique remue-ménage » Poëin n°155, « Pérégrinations d'un petit blanc en Guinée » n°166, « Les z'animaux » n°164, « Avec plaisir » n°173, « Jardin de mots » édition en cours