

Un Autre Kong

Vidéo-concert d'après King Kong - M.C. Cooper / E.B. Schoedsack - 1933

Olivier Bost (trombone, objets sonores)

Damien Grange (jeu, chant, harmonica, machines analogiques, lumières)

Guillaume Grenard (trompette & trompette à coulisse, tuba)

Jérôme Lopez (création vidéo et vidéo en direct, scénographie, percussions)

Eric Vagnon (Saxophone alto, baryton)

extraits : arfi.org/projet/autre-kong

ARFI

40 ANS DE MUSIQUES
1977
2017
EN COLLECTIF

création
2017

Un Autre Kong

>> Coproduction ARFI, en partenariat avec Lobster Films
Vidéo-concert à partir du film « King Kong » (1933),
Durée : 1h10. Tout public à partir de 9 ans

Trio Les Incendiaires : Olivier Bost (trombone) Guillaume Grenard (trompette, tuba) Eric Vagnon (Saxophone alto, baryton) et Damien Grange (jeu, chant, effets sonores, lumières), Jérôme Lopez (création vidéo et vidéo en direct, percussions, table lumineuse, scénographie)

Costumes, masques : Catherine Laval (Cie Léopard dramatique)
Avec la participation de la chanteuse Marie Nachury

Après le voyage lunaire et la poésie fantasque de Georges Méliès, revisités avec le vidéo-concert « M. Méliès & Géo Smile » créé en 2013, voilà que l'équipe s'éprend d'aventures dangereuses sur les traces de King Kong. Que se cache-t-il donc dans les profondeurs de cette nature sauvage et encore inexplorée ?

Des artilleurs cuivrés, un Showman monstrueux, un vidéaste percussif : cinq bricoleurs espiègles proposent de passer derrière le décor de ce monument du cinéma, remettre en route la machinerie, retrouver l'héroïne... et au-delà interroger les thèmes de cette grande fresque iconographique.

« En pleine crise financière, alors que la catastrophe sociale qui en découle anéantit des familles entières, jetées à la rue et dans la misère absolue, n'ayant plus rien à perdre, il ne nous reste plus qu'à se lancer dans l'aventure, celle qui nous fera oublier ce monde cruel pour enfin retrouver l'espoir. Quoi d'autre que les animaux et leur monde féerique pour redonner de la tendresse à ce monde impitoyable. La jungle avec sa faune et sa flore, ses gentils habitants et ses bestioles aux fourrures épaisses et bariolées. Nous voilà dans une île où l'exotisme saura enfin nous redonner la vraie valeur des choses. C'est parti alors pour faire dans le sensationnel, le spectaculaire, du jamais vu, ou alors on a oublié ! Et on y rajoute de l'audace, de l'imprévisible et du sauvage. Mais pour tout ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, monstre d'argent, des montagnes, inimaginable, indécent... Un Autre Kong, un spectacle intemporel aux images venues d'ailleurs et où la musique s'aventure au gré d'événements terrifiants et d'une histoire d'amour que tous croyaient impossible. »

Le contenu

Vidéo

A partir de la version originale de King Kong (1933), le film a été remonté pour passer d'une durée initiale de 01h40 à 30 minutes. Sans vouloir rendre le film totalement muet, le but est ici de supprimer les dialogues pour se concentrer sur la trame narrative et dramaturgique, la chronologie de l'histoire. Les sons maintenus (cris de King Kong, voix d'Ann Darrow par ex) sont intégrés à la composition musicale.

Ce « film raccourci » sert de support à un deuxième travail : la création vidéo. A partir de celui-ci et d'autres images tournées et traitées par le vidéaste (végétation, reptiles, les musiciens, la chanteuse...), mais aussi grâce à l'environnement scénographique (écran mobile, utilisation de surface de projection type tulle permettant l'apparition ou la disparition des artistes sur scène) nous pouvons alors imaginer une relecture totalement nouvelle de cette grande fresque cinématographique, atypique et fantasmagorique.

Le vidéaste utilise également pendant le spectacle une table lumineuse de son invention. Cette table ou vitre rétro filmée permet d'afficher en direct des objets sur l'écran de projection, des photos, du texte écrit sur la vitre, etc. Elle vise à renforcer la narration et la dramaturgie, d'augmenter la volonté affichée des artistes de proposer un spectacle réalisé en direct, surréaliste et poétique, unique à chaque représentation.

table rétroéclairée par LED

0100111001100
001101010101
011100001110
011100001111
00110011001

King Kong
caméra
autres vidéos

autres vidéos

Surface projection - Table

Musique

La musique du spectacle est composée collectivement. Dans cette formation musicale, les cuivres dominent. Les trois musiciens (Olivier Bost, Guillaume Grenard, Eric Vagnon) qui se sont associés autour de Méliès ont ensuite formé un trio détonant : Les Incendiaires. Leur album éponyme (Label Arfi, l'Autre distribution) est sorti en 2015 ; et même si le propos est différent aujourd'hui, il peut constituer une bonne piste pour qui souhaite entendre la pâte de ces musiciens.

Les traitements et effets sonores de Damien Grange et les percussions de Jérôme Lopez viendront enrichir les arrangements, et la bande originale comportera aussi quelques chansons.

Thèmes abordés

Plusieurs thèmes sous-tendus par le film de 1933, et traversant les nombreuses adaptations qui en découlèrent, sont des sujets de réflexion pour cette création. La crise économique, toile de fond du premier film, mais aussi les questions de genre, la monstruosité. Nous posons aussi la question de la filiation (artistique, et filiation des personnages : cet autre Kong n'est-il pas le fils du premier ?) mais aussi la mise en abyme de la création, puisque l'intrigue de King Kong est lancée par le tournage d'un film... dans le film. Pour les artistes, l'objectif est clair : il ne s'agit nullement de faire passer un message, ni d'inventer une narration connexe autour de ces thèmes. Ici le but est de confronter des réflexions, individuelles et collectives, dans le traitement du « mythe » King Kong.

L'équipe

Olivier Bost Musicien (Guitariste bricoleur, tromboniste rockeur, compositeur...)

A la recherche d'une musique à la fois populaire et énergique, voilà des années qu'à travers différentes créations et de nombreux groupes, il tente et multiplie les expériences. Olivier a toujours été sensible aux sonorités et à l'énergie du rock. Dans une pratique assidue des musiques improvisées, il continue aujourd'hui à mettre en perspective ces musiques. Au sein de l'Arfi, il participe à la création du ciné-concert Le Bonheur, M. Méliès et Géo Smile, Les Hommes... maintenant !

Damien Grange Musicien (harmonica, sampler, dispositif électro-acoustique) et comédien

Artiste protéiforme, multi instrumentiste et à l'univers punk décalé, Damien Grange fait partie de nombreux projets collaboratifs (Bronzy Mc Dada, Rature, AA, Ex-Chewbacca...). Il y donne de la voix, de l'harmonica, de la grosse caisse, des machines et des traitements sonores, mais aussi une bonne dose d'humour et d'authenticité.

Guillaume Grenard Musicien (trompette, trompette à coulisse, euphonium)

Friand d'aventures collectives depuis plus de vingt ans, sa démarche artistique est axée autour d'une écriture affranchie des exigences stylistiques et par une indifférence assumée à la notion présumée de « bon goût ». Guillaume Grenard a rejoint le collectif en 2011 et contribue à plusieurs formations et projets : Chant bien fatal, La Marmite Infernale, Monsieur Méliès et Géo Smile, Le Babel Orkestra, les Incendiaires, DarkPoe.

Jérôme Lopez (Vidéo, images, percussions, traitements sonores, scénographie)

Il explore depuis 2009 l'outil vidéo dans une approche visuelle personnelle en lien avec le monde animal et végétal. A l'Arfi il participe à plusieurs créations, notamment : A La Vie La Mort (autour du Triomphe de la Mort de Pieter Bruegel), Aurochs (sur la Grotte Chauvet), Monsieur Méliès & Géo Smile, Avril l'Enchanteur (autour du peintre Armand Avril)... Egalement musicien, il poursuit un travail mêlant percussions traditionnelles et écritures électroacoustiques.

Eric Vagnon (Saxophone alto, baryton)

Depuis ses études à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne en classe de jazz, Eric a choisi de se tourner avec conviction vers une musique plutôt contemporaine et improvisée. Sa rencontre avec l'Arfi s'intensifiera avec son entrée dans la Marmite Infernale pour la création du répertoire « Envoyez la suite » puis par son intégration dans le collectif en janvier 2010.

Action de médiation

Différentes actions culturelles ou actions de médiation, à destination de tous les publics, usagers, ou habitants d'un territoire (jeunes, moins jeunes, musiciens amateurs, grand public...) sont régulièrement pratiquées par les musiciens de l'Arfi.

Par exemple, des « Orchestres Ephémères d'Habitants » ont été montés en amont des concerts de l'Arfi. Ils permettaient à des non-musiciens de toucher de près la pratique de l'orchestre et du jeu en collectif, grâce à des outils divers (application mobile Smartfaust, guitares préparées, lutherie sauvage...). C'est ce travail sur la pratique artistique instinctive, qui peut ainsi s'adresser à un public non trié mais simplement curieux, sans pré-requis nécessaire, que nous souhaitons développer ici.

Atelier «le doigt à l'image »

Public : tous les publics dès 6 ans. Durée : 2h à 3h

La table lumineuse est une table vitrée éclairée et rétro filmée. Elle permet la manipulation d'objets (photos, objets personnels...) par son utilisateur. L'image est captée par l'ordinateur avant d'être renvoyée vers le vidéo-projecteur, avec ou sans traitement numérique.

La manipulation en direct d'images et leur interaction avec la musique est l'un des éléments d'Un autre Kong. Nous proposons au spectateur de fabriquer lui-même, en direct, sa propre histoire visuelle.

Les participants peuvent apporter leurs propres objets, dessins, ou photos et ainsi donner vie à ceux-ci. Eventuellement un thème peut être annoncé au préalable. Ce travail peut aussi être accompagné par les musiciens encadrant un orchestre éphémère, pour donner vie à cette oeuvre improvisée.

Travailler sur la 1ère version de King Kong, 95 ans plus tard, c'est avant tout l'idée de nous confronter à un monument du cinéma fantastique, qui dans sa forme et son fond nous emmène, parfois malgré lui, dans les contradictions de notre modèle de société. Sans moralisme, nous avons cherché dans le film les moments narratifs forts, les images clés, propres à faire résonner chez nous des envies de musiques, d'images, et ainsi proposer notre lecture de La Bête, dans ce qu'il y a de plus spectaculaire et fantasmagorique.

Musiques en collectif

L'Arfi est subventionnée par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Sacem et la Spédidam.

CONTACT :

Pierre-Henri Frappat :
administrateur

Cécilie Belon :
chargée de production-diffusion
cbelon@arfi.org

Géraldine Graindorge :
chargée de production-diffusion
ggraindorge@arfi.org

16 rue Pizay - BP 1102 -
69202 Lyon Cedex 01
Tél : +33 (0)4 72 98 22 00
arfi@arfi.org // www.arfi.org