MoJurZiKong

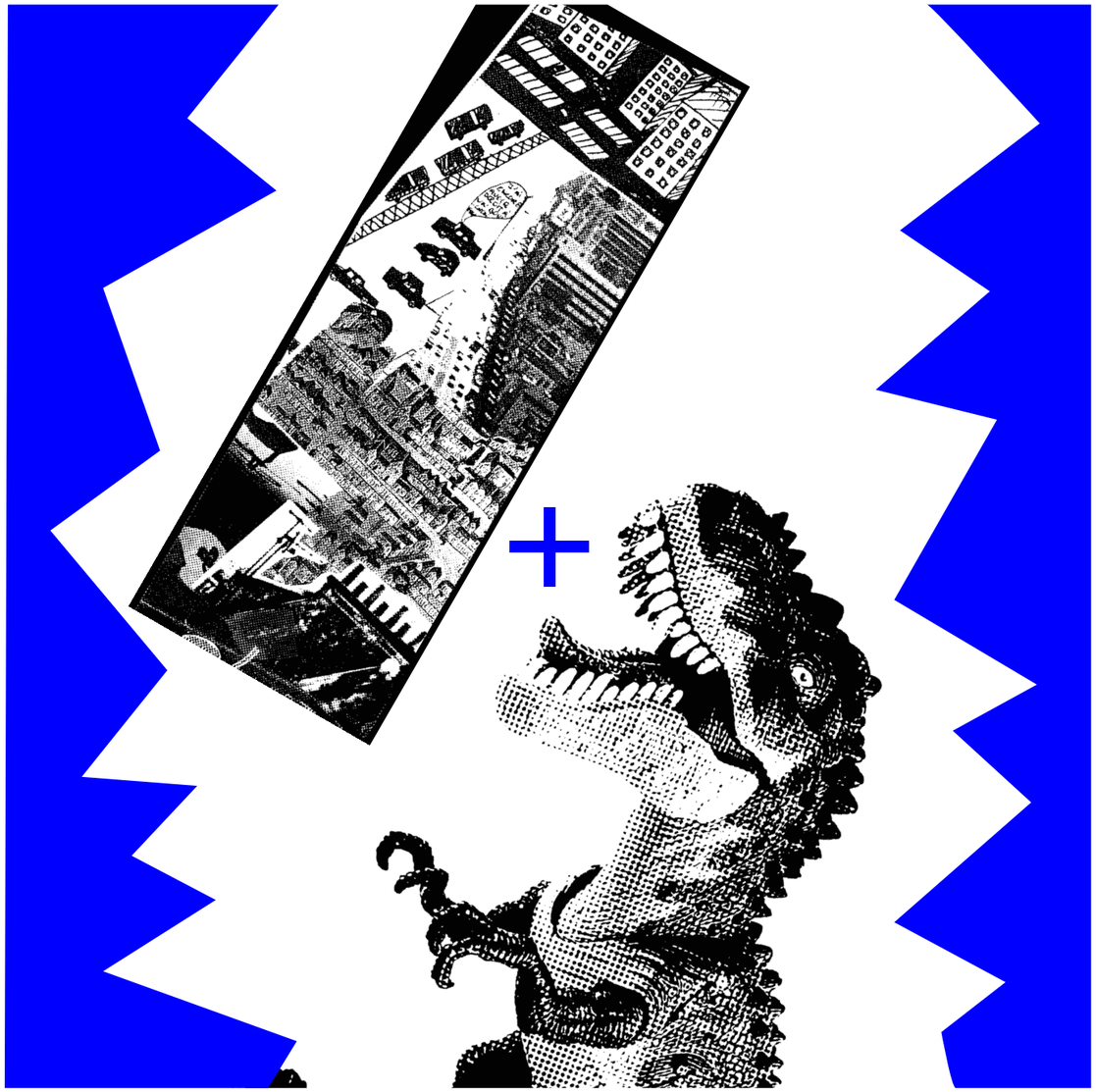
Théâtre musical & concert d'ombres

Émeric Guémas, Jérôme Lorichon & Charlotte Corman

La Station Service

<< Petits bricolages mais grands effets. On en prend plein les yeux. Et les oreilles aussi ! >>

MP, *Le Canard Enchaîné*



La génèse

Nous avions le souhait de (très) longue date de nous réunir autour de l'image et du son. Nous avons voulu jouer cette rencontre en direct sur scène, et petit à petit le projet s'est tourné vers une épopée live et poétique : ***en théâtre d'ombres & d'objets.***

Pour débuter, nous avons décidé de réaliser un test sur un travelling dans une ville d'après un collage. Par la suite, l'utilisation par Jérôme, lors d'un concert pour un set improvisé, d'un dinosaure jouet mécanisé et sonore en a déclenché la thématique sous-jacente… Cette invasion jurassique dans la ville est le point de départ de notre aventure.

Émeric & Jérôme

Lexique

Les dinosaures
sont un fantasme de l'enfance (et pas seulement) autour de la création de la vie, celle d'un monde lointain originel et fabuleux. C'est notre préhistoire que, par extension, qui sait, si l'évolution naturelle avait été tout autre, nous aurions pu rencontrer ? Emblème des origines de la faune animale, le monstre préhistorique fait son retour, tel un rappel à l'ordre, dans les scénarios fantastiques d'anticipation lorsque l'homme dépasse certaines limites… Le reptile utile :), garde-fou d'une conscience écologique…

Le dino est l'icône "pop" d'une culture « fun », « vintage » – tant dans l'univers du jouet que dans ses débuts au cinéma (temple merveilleux de l'affiche peinte) –, « décalé » – jouissant de représentations formelles approximatives jubilatoires – et « symbolique » – où tout est possible comme dans une fable.

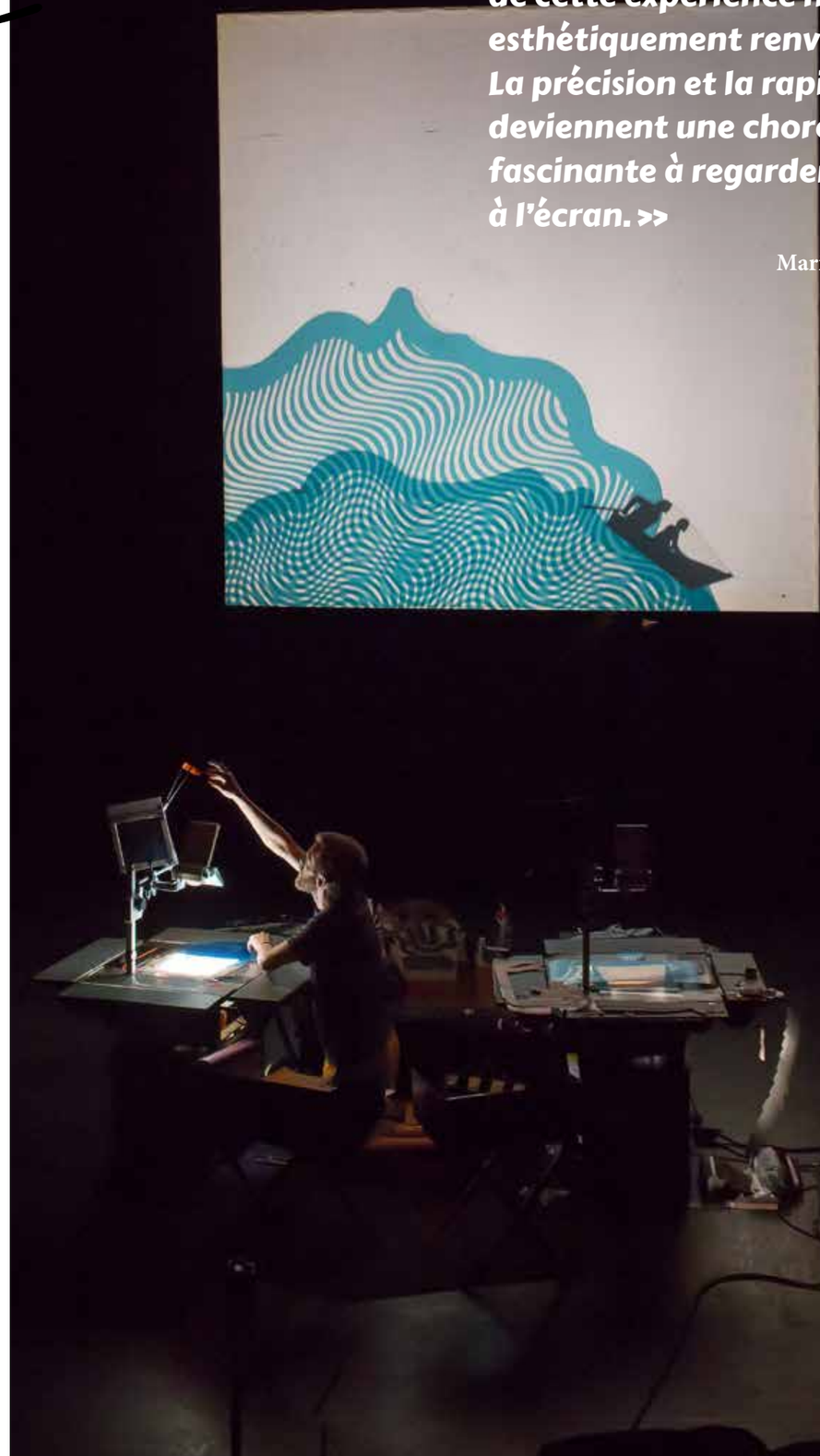
Nanar l'absurdité des rapports dans nos sociétés, des orientations/choix retenus collectivement ou par les puissants… méritent bien d'en imaginer la fin ou leur résurrection de manière tout aussi absurde, risible, extraordinaire… Ggrrr, le réveil du passé.

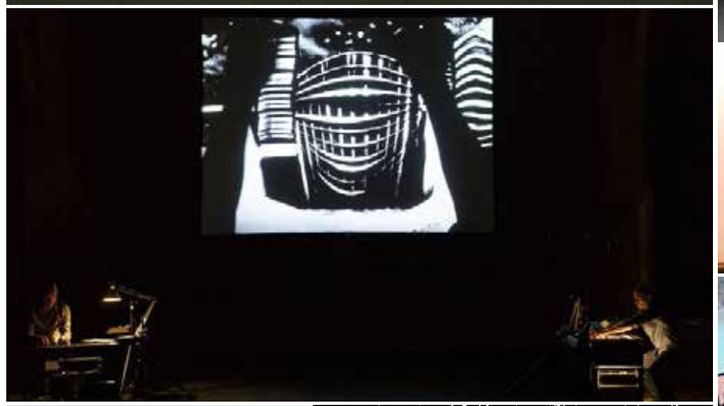
La fin du/d'un monde
phénomène qui, au delà de notre propre mortalité, nous préoccupe beaucoup. Et si on avait la solution ? S'échapper, nous sauver, à des années lumières, ou le protéger, remonter le temps ? Et si, face à cet enjeu planétaire, nous avions de super pouvoir ? Pour de vrai !

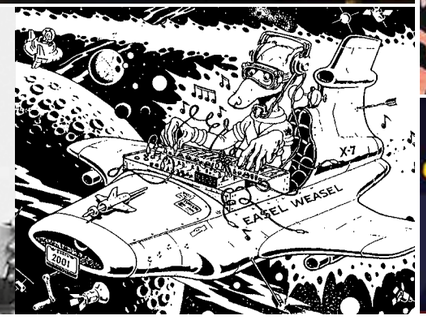
MOSTUR ZIKONG

<< Une sensation immersive et synesthésique à la fois se dégage de cette expérience hors norme, esthétiquement renversante. La précision et la rapidité des gestes deviennent une chorégraphie aussi fascinante à regarder que le résultat à l'écran. >>

Marie Platin, *www.sceneweb.fr*







Inspirations visuelles & sonores

Lotte Reinigger
(1899-1981) Réalisatrice de films d'animation de silhouettes, elle est une pionnière au milieu des années 1920 en Allemagne.

Stéréoptik
Duo composé de Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, plasticiens et musiciens. À partir d'une partition écrite et construite à quatre mains, chacun de leurs spectacles se fabrique sous le regard du public, au présent.

Donald Buchla
(1937-2016) Ingénieur, pionnier dans le domaine des synthétiseurs modulaires.

Raymond Scott
(1908-1994) Compositeur américain très actif dans les années 1930, reconnu pour ses expérimentations sonores et ses compositions musicales utilisées dans les dessins animés.

Jack Foley / "Foley artists"
(1891-1967) Ingénieur sonore américain, pionniers du bruitage au cinéma / Pour lui rendre hommage la discipline du bruitage prend son nom (en anglais).

Richard Bradshaw
(Né en 1938) Artiste marionnettiste australien de renommée internationale.

Kenneth Price
(1935-2012) Artiste.

[clip] "Lead Me Astray" James Alexander Bright
Illustration :
James Alexander Bright
Animation : Morgan Hislop
www.morganhislop.com

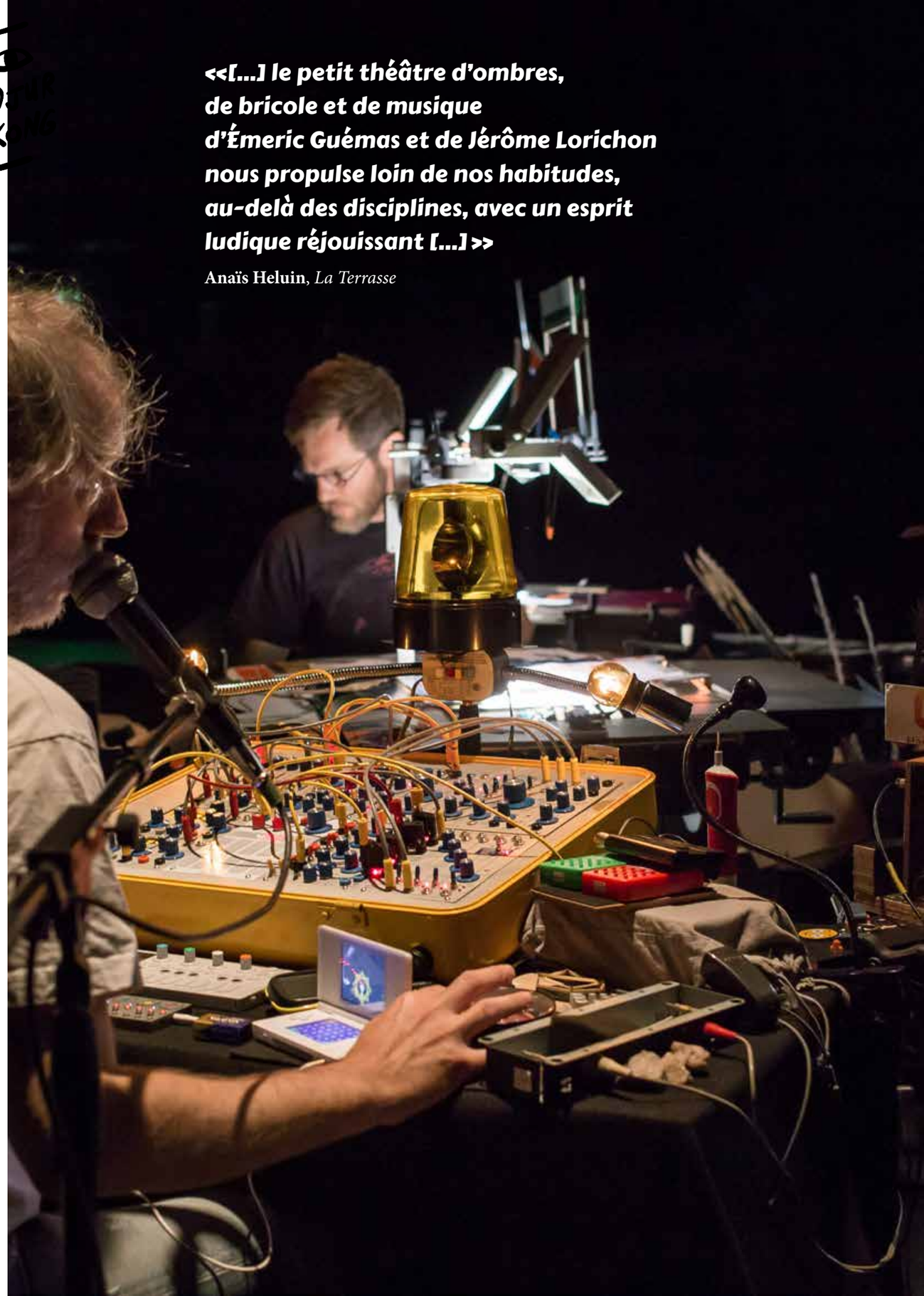
Synopsis

En raison d'une grave avarie, le navire interstellaire d'une grande expédition se trouve contraint de faire escale dans une galaxie inconnue. L'équipe, dirigée par la capitaine Vasarelle, découvre la planète Paterre sur laquelle se croisent entre autre des dinosaures, un cowboy, une grand-mère minière...

Cette planète contient en son sein un précieux minerai dont l'utilisation détournée met en péril le Mojurzikong lui-même, ce dinosaure intergalactique à l'origine de la création de Paterre.

<<[…] le petit théâtre d'ombres, de bricole et de musique d'Émeric Guémas et de Jérôme Lorichon nous propulse loin de nos habitudes, au-delà des disciplines, avec un esprit ludique réjouissant […]>>

Anaïs Heluin, *La Terrasse*



<< Le tout a des airs de mille-feuilles sensitif qui de son accumulation de matériaux visuels et sonores tire une richesse inouïe pour l'œil et l'oreille. >>

Marie Platin, *www.sceneweb.fr*

Théâtre musical et concert d'ombres

Animations et marionnettes

Pour faire apparaitre et disparaitre nos Jurzikos, nos monstres et victimes, la mise en scène jongle avec de nombreux trucs et astuces visuels et des machineries conçues sur mesure. La diversité des moyens exploités participe à la richesse plastique et rythmique du spectacle.

Nous souhaitons immerger le spectateur dans une narration sans paroles et lui faire oublier que ce qui prend vie sous ses yeux n'est que papier.

Musique

À la manière du ciné-concert, la musique est interprétée « live » avec plusieurs instruments et en dialogue immédiat avec l'image (synthétiseur Buchla, OPZ, etc.).

Autant influencé par le krautrock et la pop que par la musique concrète, Jérôme plonge le public dans un univers sonore évoquant les riches heures de la musique cosmique des années 70.

Le son est (dans la mesure du possible) spatialisé afin d'en accentuer le caractère immersif.

Bruitage

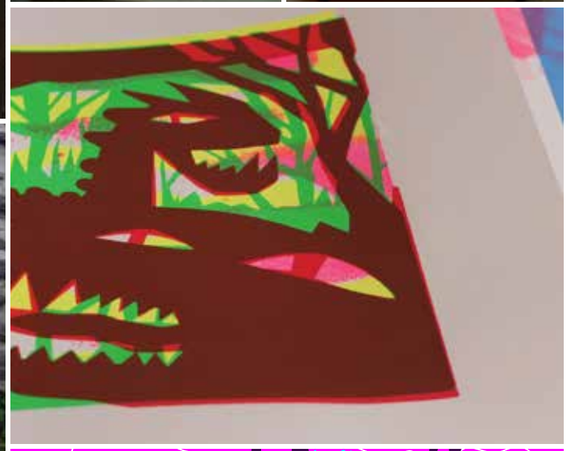
Et pour donner vie aux images muettes, le développement de l'univers sonore va de paire avec les bruitages, cris et chuchotements cuisinés à l'aide de micro-contacts, d'objets divers fabriqués maison.

"En direct" avec nous

Le public se situe à la fois dans la salle de cinéma et dans l'atelier où se réalise le film. Il éprouve et partage, telle une performance, la difficulté de mener l'aventure à son terme.

C'est la tension du direct-live ;-)

Le spectacle est sur l'écran et nous investissons le plateau avec tout notre attirail. Nos manipulations se font à vue. Nous animons, nous faisons défiler, apparaître, disparaître, glisser décors et personnages avec nos vestiges et nos bidouilles : rétro-projecteurs, projecteurs de diapositives et de film 16 mm, synthétiseur Buchla, Nintendo DS, réverbe à ressort, lampes torches, gyrophare, objets sonnants, instruments clignotants, engrenages rouleaux, grattoires, etc.



Émeric Guémas

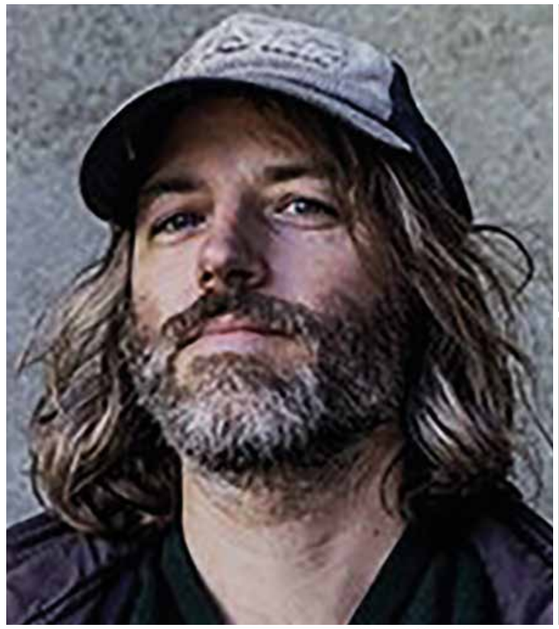
Émeric est graphiste (ENSAD Paris, École Boulle). Installé à Rennes en 2000, il collabore trois ans au sein de l'atelier Lieuxcommuns (Jocelyn Cottencin) avant de s'associer avec le photographe Yann Peucat en fondant l'**atelier Puzzle (Rennes)** en 2005. S'y succèdent petits et grands projets associatifs, institutionnels et culturels.

Membre, depuis 2011, de l'atelier de gravure et de sérigraphie rennais **L'Imprimerie** (affilié au collectif **Le Marché Noir**), il y pratique la sérigraphie, y développe tout particulièrement son projet personnel d'illustration *Sous la tour* et participe aux expositions montées par le collectif.

Cette pratique exutoire nourrit le travail de commande graphique – et réciproquement – avec pour quête de s'échapper dès que possible de la contrainte de l'outil numérique : typon en papier découpé, films gouachés et grattés, matériaux insolés, etc.
Il s'attèle depuis quelques années à animer ce travail comme par exemple dans le dessin et l'animation des clips *La Neige de l'année dernière* et *Sous les radars* du groupe **Fontaine Wallace**.

Aujourd'hui, économie de moyens, il sort son papier et ses ciseaux pour animer des ombres avec Jérôme.

—
www.emericguemas.fr / www.puzzle-rennes.fr / www.lemarchenoir.org
—



Jérôme Lorichon

Jérome est joueur de flipper (il est classé 5 809 joueur mondial.), mais aussi de générateurs de fréquences : il est en effet multi-instrumentiste, puisqu'il commence par la trompette au conservatoire, puis en autodidacte apprend la batterie, les percussions, le piano électrique (Wurlitzer), les synthétiseurs analogiques en tout genre, si possibles vieux et mythiques comme le Buchla, et tout ce qu'il déniche sur son chemin faisant du son ou du bruit.

Il est l'un des membres fondateurs du groupe **Purr**. Ils sortent 2 albums entre 1995 et 2001 qui les emmènent dans de nombreuses tournées françaises et européennes.

En 2001, il rencontre **Shane Aspegren** et fonde **The Berg Sans Nipple**. Le duo compose 3 albums, participe à de nombreuses collaborations et tourne en europe, aux USA.

Il apprend la musique improvisée avec Erik Minkkinen et lancent Capricorne band et **Antilles** en trio avec Lionel Fernandez. Il passe ensuite à la musique spontanée, avec **Quentin Rollet** et **Ghedalia Tazartès**.

En 2011, il rencontre **Zombie Zombie** pour l'album *Rituel d'un nouveau monde*. Ils partent en tournée mondiale et deviennent inséparables. Depuis ils composent et enregistrent ensemble cinq albums.

Pendant tout ce temps là, il aura en parallèle joué et tourné et enregistré avec **Herman Dune**, **Jason Glasser**, **Don Nino**, **Orval Carlos Sibelius**, **Turzi**. Il compose pour la mode, les arts plastiques, le cirque, ainsi que pour des documentaires et le cinéma (Narimane Mari et Sébastien Marnier).

—
www.zombiezombieband.com
—

Charlotte Corman

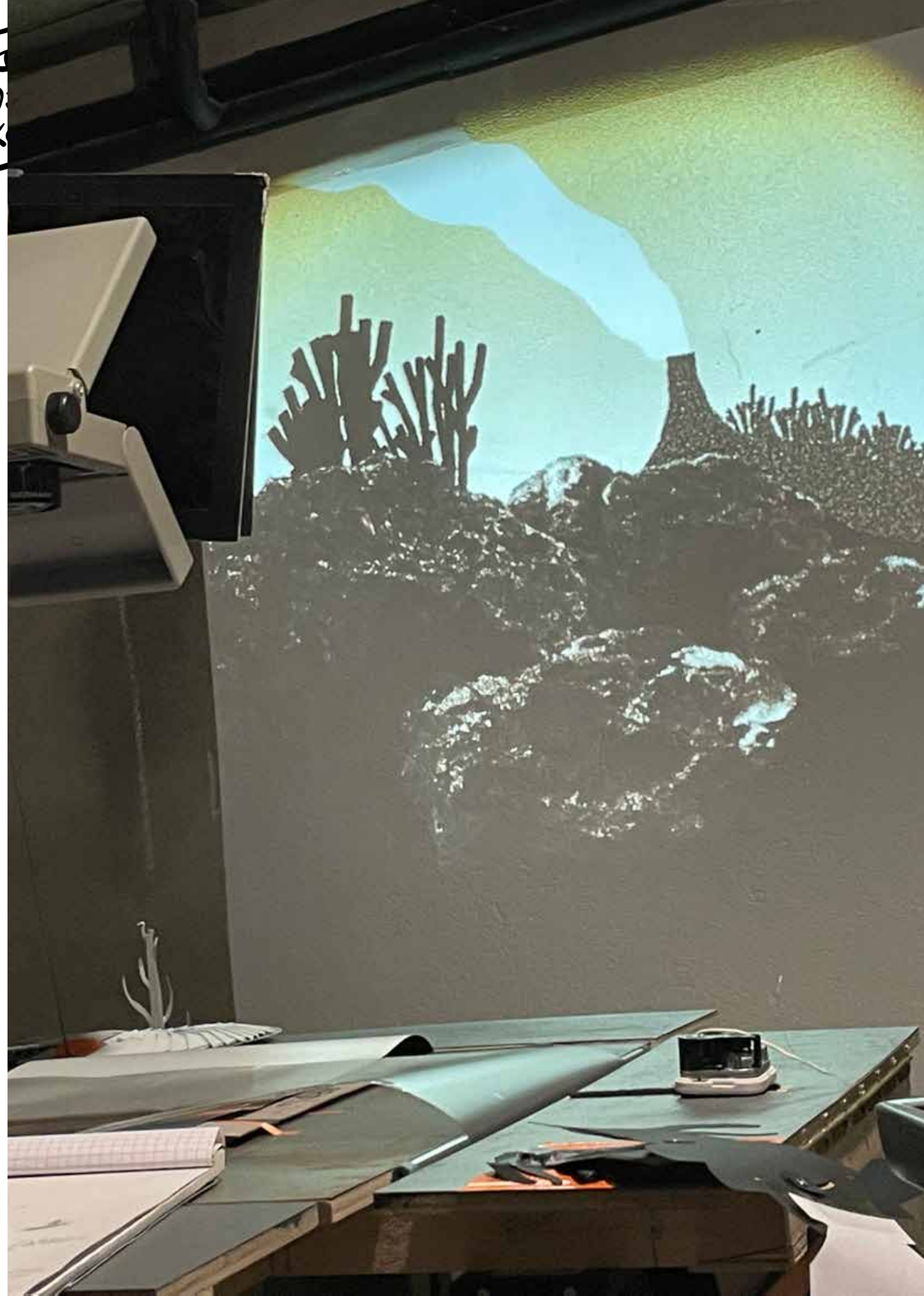
Charlotte Corman étudie au Conservatoire de Paris (CNSAD) ainsi qu'à la LAMDA (équivalent à Londres), puis sur le chemin participe à des ateliers avec **Joseph Nadj**, **Ariane Mnouchkine**, **Alexandre Del Perrugia**, **Pascal Luneau**, **Joël Pommerat**, **Mikael Serre** et **Lev Dodine**.

À la radio elle joue dans des dramatiques et des feuilletons pour **BBC4**, **France Culture**, **France Inter**. Au cinéma, elle est nommée *Talent Cannes Adami* en 2010 et joue notamment dans le *304*, long métrage de **Pascal Luneau**.

Au théâtre elle fait partie du collectif **La Vie Brève** et expérimente l'écriture de plateau dans plusieurs créations de **Jeanne Candel** et d'**Adrien Béal**. Parallèlement, elle joue sous la direction de **Laurent Gutmann**, **Jorge Lavelli**, **Jean-Pierre Vincent**, **Julia Vidit**, **Didier Ruiz**, **Anne-Margrit Leclerc**, **Jules Audry**, **Gael Leveugle**, **Thomas Quillardet** et **David Lescot**.

Pour *Mojurzikong*, Charlotte embarque à bord du navire Bicéphale de type intergalactique et se transforme en œil extérieur du 3e type. Depuis elle ne parle plus que de dinosaures… Pourrons-nous la sauver ?

—
https://www.facebook.com/charlotte.corman
—



<< Astucieux, inventif, le spectacle sans parole conçu par Émeric Guémas et Jérôme Lorichon est une belle réussite, un bijou d'ingéniosité. >>

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore, *L'œil d'Olivier*

Partenaires

Co-production et accueil en résidence :

Le Sirque | Pôle national cirque - Nexon (Nouvelle-Aquitaine)
Le 9-9bis - Oignies
L'Antipode mjc - Rennes

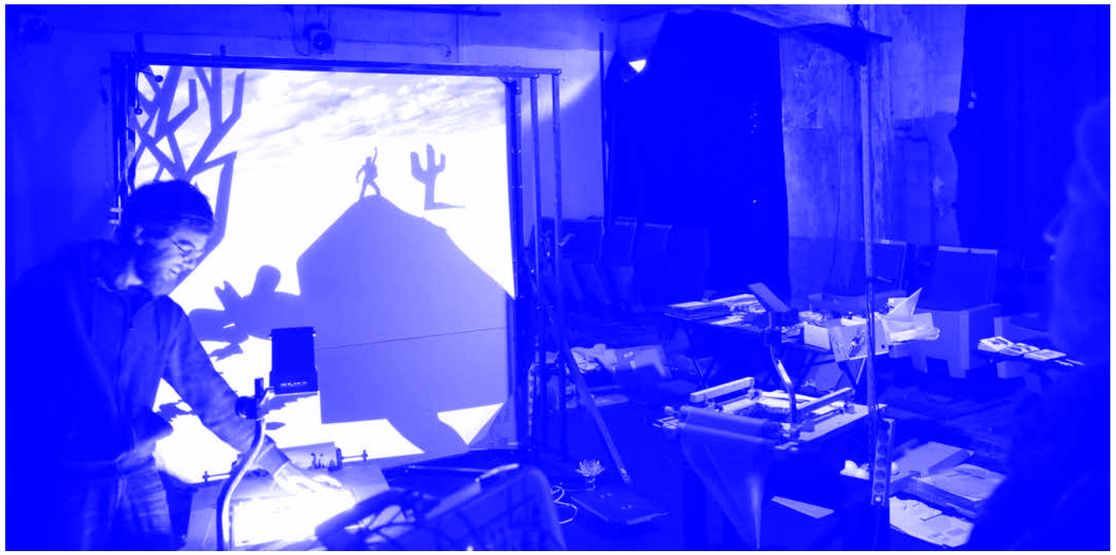
—

MoJurZiKong est soutenu par la ***Sacem***
dans le cadre du dispositif **Salles Mômes 2021**

—

Soutien et accueil en résidence :

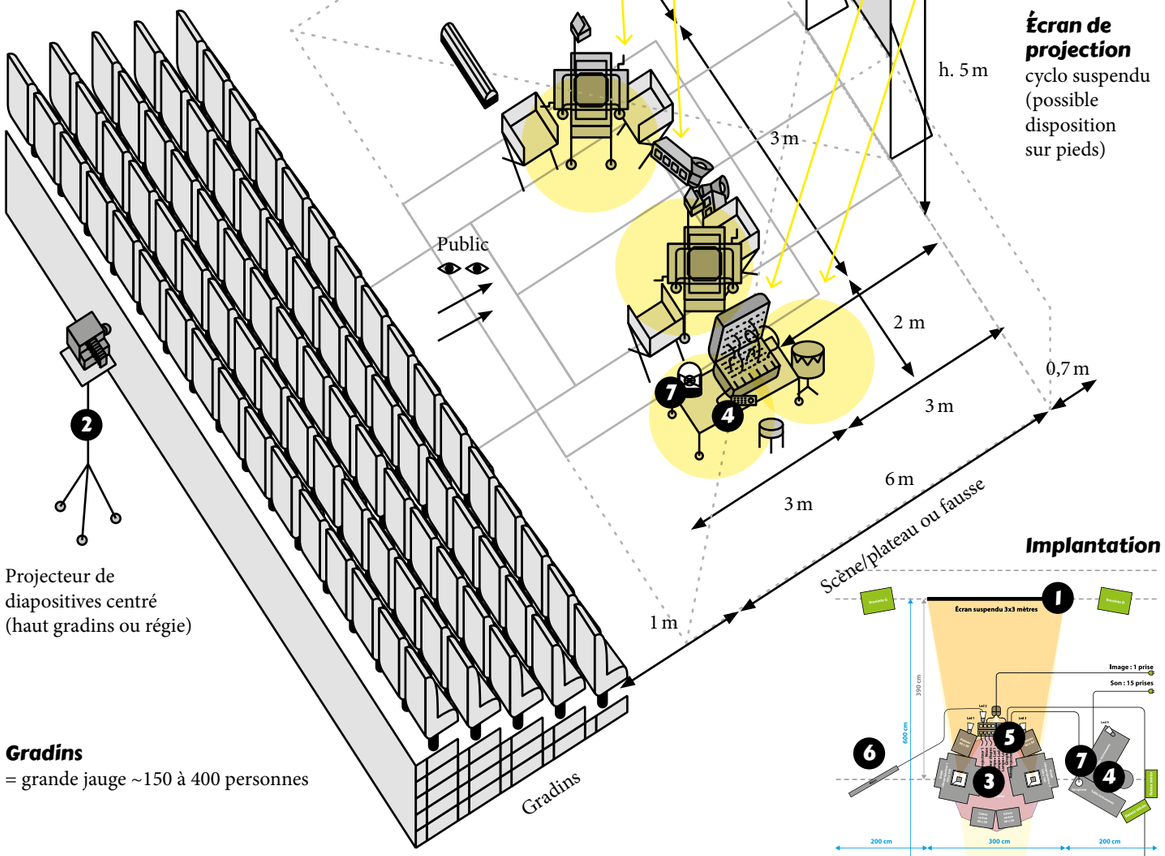
Le Théâtre de l'Aquarium - La vie brève - Paris
La Gaité Lyrique - Paris
Le Point Éphémère - Paris
L'Armada productions - Saint-Erblon



Le dispositif

Installation

- noir complet
- dimensions du plateau à minima :
  profondeur 6 m x largeur 6 m
  et hauteur sous plafond (perche, grille ou autre) 4,80 m
- gradins
- sono avec retours stéréo



Éclairage

4 projecteurs en douches (éclairages très légers)

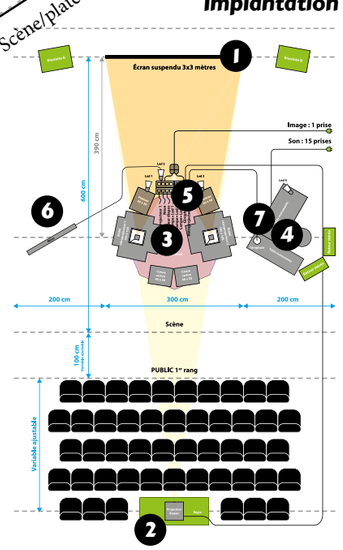
Écran de projection

cyclo suspendu (possible disposition sur pieds)

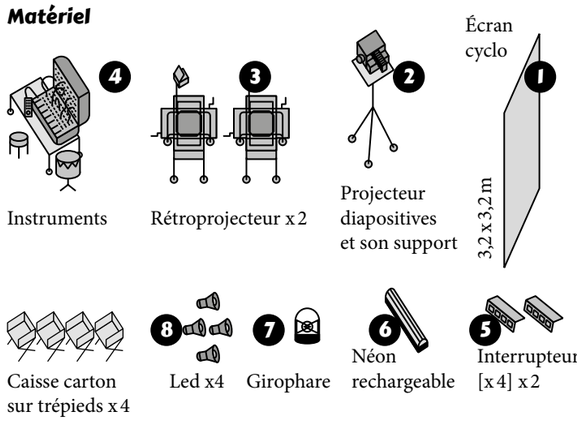
Gradins

= grande jauge ~150 à 400 personnes

Implantation



Matériel



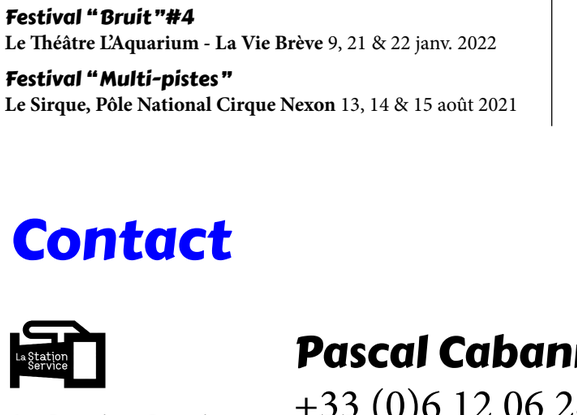
Exemples

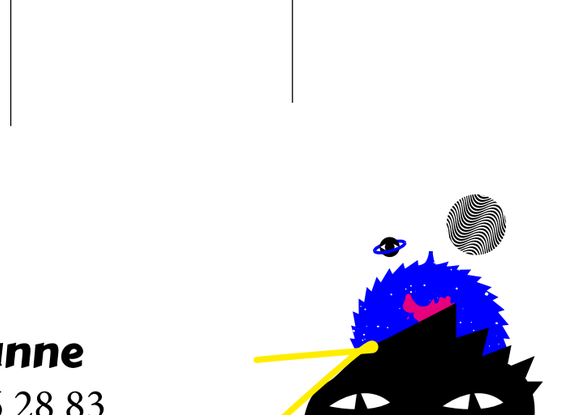
<<[...] la pièce [prend] des allures de rituel, où dinosaures et compagnie font accéder à une forme de contemplation. >>

Anaïs Heluin, *La Terrasse*

Teaser

Chaîne Youtube @mojurzikong4777 : https://youtu.be/J9-E9A9DZgs





Diffusion

Passé

Festival "Aléas" **La Tour Vagabonde** 29 & 30sept. 2023

Festival "Bruit" #5
Le Théâtre L'Aquarium - La Vie Brève 21, 24 & 25 juin. 2023

9-9 bis **Saison culturelle** 12 & 13 avril 2023

Festival "Mon premier festival" **("Captain Future")**
La Gaîté Lyrique Dim. 30 octobre 2022

Festival "Multi-pistes"
Le Sirque, Pôle National Cirque Nexon 10 & 11 août 2022

Festival "Super Flash" **Le Point Éphémère** 29 janv. 2022

Festival "Bruit"#4
Le Théâtre L'Aquarium - La Vie Brève 9, 21 & 22 janv. 2022

Festival "Multi-pistes"
Le Sirque, Pôle National Cirque Nexon 13, 14 & 15 août 2021

À venir

Trio...S
Festival "Salles Mômes"
& "Les indiciplinées"
Les 12 & 13 novembre 2023
Inzinzac-Lochrist (Lorient)

Antipode mjc
Le 24 janvier 2024
Rennes

Lavoir numérique
Saison 2023-2024
Les 8 & 9 mars 2024
Gentilly

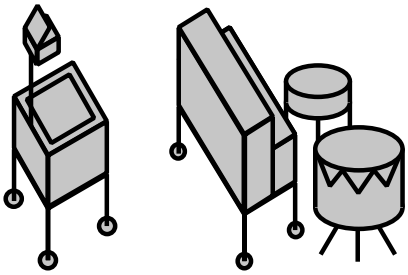
Centre culturel Paris Anim'
Saison 2023-2024
Les 15 & 16 mars 2024
Paris 10e

Contact

La Station Service
lastationservice.org

Pascal Cabanne
+33 (0)6 12 06 28 83
pascal@lastationservice.org

Compagnie Sous la tour



Actualisation 18-10-2023 / Photographies : Charlotet Corman

@mojurzikong