

Faire corps Adrien M & Claire B Gaité Lyrique

Une exposition-expérience

Faire corps – Adrien M & Claire B
Du 24.01 au 03.05.20
Commissariat général: Jos Auzende

Complexe et interconnecté, le monde médiatique contemporain nous porte à ré-envisager la manière d'habiter cet espace à la fois tangible et immatériel avec lequel nous faisons désormais corps, par un mécanisme d'osmose constante et dans une complémentarité intime.

Guidés par la volonté de sortir d'une position passive et de prendre activement part aux défis devant nous, les artistes visuels Claire Bardainne et Adrien Mondot ont imaginé, à l'invitation de la Gaité Lyrique, une expérience forte, spatiale et absorbante dans laquelle nous nous immergions par petits gestes ou par le corps tout entier en mouvement, à travers des nappes d'ombres et des flux de lumières.

Que nous révèle symboliquement de cette époque leur étonnante entité hypersensible qui vibre et respire sous l'effet de notre présence ? Capable de solliciter notre intelligence émotionnelle et sensorielle pour saisir tout autour de nous les connexions abstraites, les structures invisibles, les fluctuations imperceptibles ou encore l'unité harmonique, Faire corps est une œuvre poétique, polysémique et ouverte à l'interprétation.

Partons à sa rencontre, écoutons-la et parcourons à pas feutrés cet univers interdépendant où la frontière qui nous sépare des machines s'efface, laissant l'idée que les technologies deviennent des extensions de nos sens. Devant nos yeux et sous nos pieds, le vaste ensemble protéiforme et englobant fait se rencontrer informatique animiste et sculpture légère, sources lumineuses et sonores, jeux d'espaces et

Faire corps de Adrien M & Claire B bénéfice du soutien de la Fondation d'entreprise Martell.

d'échelles macrocosmiques, perceptions corporelles et phénomènes naturels.

Chamboulant nos fondements et nos repères, Faire corps de Adrien M & Claire B se déploie en une série d'installations:

Effluve (2020, création) [1]

Écrans LED

Imaginée in situ pour la surface géométrique de projection du vestibule d'entrée de la Gaité Lyrique, Effluve se joue en métamorphoses sans jamais répéter ses combinaisons de formes, entre perception visuelle et appréhension spatiale.

Observons la lente modification de la rosace aqueuse dont l'insensiblement déplacement sollicite notre attention et notre regard: elle nous invite à entrer là où l'image a lieu, à faire corps-écran avec l'infini, et à s'engager dans un monde en trois dimensions.

Adrien M & Claire B

Fondée en 2011 par Claire Bardainne et Adrien Mondot, la compagnie Adrien M & Claire B crée des formes au croisement des arts visuels et du spectacle vivant qui interrogent le mouvement dans ses résonances avec la création graphique et numérique. Porteur d'infinies perspectives d'exploration, leur langage poétique associe imaginaire, réel et virtuel. Leurs spectacles et installations placent le corps au cœur des images, et mêlent artisanat et dispositifs numériques avec le développement sur-mesure d'outils informatiques.

Installée à Lyon et à Crest dans la Drôme, la compagnie est constituée d'une trentaine de collaborateur·rice·s. adrienm-claireb.net

Faire corps de Adrien M & Claire B bénéficie du soutien de la Fondation d'entreprise Martell.

UNE EXPOSITION-EXPÉRIENCE
Faire corps de Adrien M & Claire B se déploie en une série d'installations:

Effluve (2020, création) [1]

Écrans LED

Imaginée in situ pour la surface géométrique de projection du vestibule d'entrée de la Gaité Lyrique, Effluve se joue en métamorphoses sans jamais répéter ses combinaisons de formes, entre perception visuelle et appréhension spatiale.

Core (2020, 5 min, création) [3]

Ordinateurs, vidéoprojecteurs, diffusion sonore

Créée pour la Gaité Lyrique et en collaboration avec Olivier Mellano, la pièce contemplative Core est un ballet synesthésique d'images générées en direct et de sons qui donnent corps au vide.

L'ombre de la vapeur (2018) [2]

Voiles de métal sculptés, ordinateurs, microcontrôleurs Arduino, vidéoprojecteurs, caméras infrarouge, diffusion sonore

Créée par Adrien M & Claire B, commissionnée par la Fondation d'entreprise Martell en 2018, L'ombre de la vapeur est une œuvre géante, immersive et interactive, qui rend hommage à la mémoire du bâtiment de la Fondation et au champignon nommé Torula, qui en tapissa les parois, se nourrissant de l'évaporation naturelle d'alcool. À la Gaité Lyrique, L'ombre de la vapeur est la pièce pivot de Faire corps.

Envahissante et légère, une masse nuageuse aux contours flous se répand dans l'espace. Pénétrons en douceur dans ce système vivant à la fois physique et virtuel qui s'évanouit en jets, du sol au plafond, et qui joue des échelles contraires, des formes géométriques parfaites comme

de l'indétermination du chaos. Apprivoisons-le délicatement par nos mouvements et nos postures, franchissons son ruisseau noir aux pailettes blanches vibrionnantes et laissez-nous balayer par ses flammes de fond, imprévisibles, magnétiques et d'une puissante vitalité. Irrésistiblement, nos perceptions se renversent et nos corps sont symboliquement précipités au cœur d'un cycle, en évolution perpétuelle, dans un état d'entropie.

Sable cinétique [5]
Écran tactile multitouch, électronique, ordinateur

Ce tableau noir est un espace de discussion permanent et ouvert pour parler des êtres humains, du langage et de la circulation des idées plutôt que des machines.

Paysages abstraits [1]
Caméra kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, enceintes, tulle, cadre aluminium

Nos corps se fondent dans l'épaisseur spatio-temporelle de ce foisonnant jardin qui offre des perspectives vertigineuses à déchiffrer collectivement.

Equinoxe
Le concert-spectacle de Adrien M & Claire B avec le groupe Limousine et la danseuse Akiko Kajihara.

Notre silhouette en mouvement se métamorphose en une murmuration de signes qui évoluent et s'agrègent l'instant d'après en essaims d'organismes vivants.

Organismes typographiques #1, 2, 3 [12]
Aquariums, ordinateurs et électroniques, cadre aluminium

Ouvrons les portes de ce temple où le vaste ensemble expressif Faire corps puise sa puissance hypnotique, la source de son flux, le cœur battant de ses pulsations, le résumé symphonique de ce monde. Accélérateur d'énergie à 360°, Core marque à la fois un commencement et une fin, mais aussi une force qui circule, irrigue et agit à distance.

XYZT (2011-2015)
Caméra, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, enceintes

Dans cet espace où le temps est matière, nos corps se réfléchissent et se découpent en fractales communicatives puis se recomposent par surimpression avant de se volatiliser.

Coïncidence [9]
Caméra kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur

Sur ce mur moucheté de micro-organismes, nous voyons les ombres danser et tendons la main pour faire la lumière sur des phénomènes invisibles qui évoquent le vrai et le faux, la présence et l'absence.

et qui mettent en jeu nos corps en mouvement dans l'espace.

Collision discrète [10]
Écran tactile multitouch, électronique, ordinateur

Ce tableau noir est un espace de discussion permanent et ouvert pour parler des êtres humains, du langage et de la circulation des idées plutôt que des machines.

Paysages abstraits [1]
Caméra kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, enceintes, tulle, cadre aluminium

Mélant spectacle vivant, numérique et arts visuels, Deep are the Woods nous absorbe dans l'expérience physique, poétique et vibrante d'une chorégraphie lumineuse et de notre corps rattaché à l'univers.

Equinoxe
Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique et interprétation numérique: Adrien Mondot / Danse: Akiko Kajihara / Saxophones, claviers: Laurent Bardainne / Guitare: Maxime Delpierre / Batterie, électroniques: David Akin / Synthétiseurs: Frédéric Soulard / Régie générale et régie son: Clément Aubry / Régie numérique et lumière: Jérémie Chartier / Direction technique: Alexis Bergeron

Faire corps : En mouvement
Deux concerts-performances dans l'œuvre par Olivier Mellano (guitare) avec Kyrie Kristmanson (voix). 12.03 à 20h et 21h.

Tarif plein: 15€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit: 5€ à 13€, 45 min.

Passionné par les recherches sur la physique de l'Univers, Eric Arnal-Burtschy écrit une danse pour la lumière, le vide et l'infini.

Les coulisses de la création

La masterclass de Adrien M & Claire B. 29.02 à 15h. Tarif plein: 8€, tarif adhésion/réduit: 6€, 90 min.

Partons à la rencontre des imaginaires et du processus de création d'Adrien M & Claire B, artistes visuels et artisans virtuoses d'une informatique vivante et animiste.

Les visites augmentées
Tous les jeudis en nocturnes à partir du 30 janvier.

Suivons les guides et entrons en contact direct avec l'œuvre Faire corps par des visites augmentées,

et qui mettent en jeu nos corps en mouvement dans l'espace.

En musique pour se laisser envelopper dans sa substance sonore ou En mouvement pour en devenir l'interprète.

Effluve
Conception et direction artistique: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique: Adrien Mondot

L'ombre de la vapeur

Conception et direction artistique: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique: Adrien Mellano / Chant: Kyrie Kristmanson / Production: Fondation d'entreprise Martell (Cognac), dirigée par Nathalie Viot

Deep are the Woods
Un spectacle immersif de brume et de lumière par Eric Arnal-Burtschy en collaboration avec Benoît Simon.

25.04, 26.04 de 13h15 à 18h35.

Tarif plein: 7€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit: 4€. Dès 5 ans, 8 sessions de 40 min.

Core
Conception et direction artistique: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Composition et conception sonore: Olivier Mellano / Voix: Kyrie Kristmanson

Equinoxe
Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique et interprétation numérique: Adrien Mondot / Danse: Akiko Kajihara / Saxophones, claviers: Laurent Bardainne / Guitare: Maxime Delpierre / Batterie, électroniques: David Akin / Synthétiseurs: Frédéric Soulard / Régie générale et régie son: Clément Aubry / Régie numérique et lumière: Jérémie Chartier / Direction technique: Alexis Bergeron

Faire corps : En mouvement
Deux concerts-performances dans l'œuvre par Olivier Mellano (guitare) avec Kyrie Kristmanson (voix). 12.03 à 20h et 21h.

Tarif plein: 15€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit: 5€ à 13€, 45 min.

Passionné par les recherches sur la physique de l'Univers, Eric Arnal-Burtschy écrit une danse pour la lumière, le vide et l'infini.

CRÉDITS

Faire corps, Adrien M & Claire B
Commissariat général, programmation et textes: Jos Auzende - La Gaité Lyrique / Production: La Gaité Lyrique avec le concours de toutes ses équipes et le soutien exceptionnel de la Fondation d'entreprise Martell / Contact presse - La Gaité Lyrique: Manon Guerra

Conception, direction artistique, scénographie: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Régie générale: Jean-Marc Lanoë / Montage d'exposition: Loïs Drouglazet, Rémi Engel, Méline Faka, Claire Gringore, Jean-Marc Lanoë, Yannick Moréteau, Elvire Tapié, Antoine Villaret / Direction technique: Alexis Bergeron / Administration: Marek Vuilton / Production: Margaux Fritsch, Joanna Rieussec, Delphine Teypaz / Médiation: Johanna Guerreiro / Contact presse de la Compagnie: Agence Plan Bey

Faire l'art avec du code
L'atelier de codage créatif mené par le réseau Canopé conçu en collaboration avec la compagnie Adrien M & Claire B.

2.02, 08.03 et 28.03 à 14h30. Tarif plein: 10€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit: 7€. Dès 8 ans, 120 min.

La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon.

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS
En musique pour se laisser envelopper dans sa substance sonore ou En mouvement pour en devenir l'interprète.

Collision discrète [10]
Écran tactile multitouch, électronique, ordinateur

Ce tableau noir est un espace de discussion permanent et ouvert pour parler des êtres humains, du langage et de la circulation des idées plutôt que des machines.

Paysages abstraits [1]
Caméra kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, enceintes, tulle, cadre aluminium

Mélant spectacle vivant, numérique et arts visuels, Deep are the Woods nous absorbe dans l'expérience physique, poétique et vibrante d'une chorégraphie lumineuse et de notre corps rattaché à l'univers.

Equinoxe
Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique et interprétation numérique: Adrien Mondot / Danse: Akiko Kajihara / Saxophones, claviers: Laurent Bardainne / Guitare: Maxime Delpierre / Batterie, électroniques: David Akin / Synthétiseurs: Frédéric Soulard / Régie générale et régie son: Clément Aubry / Régie numérique et lumière: Jérémie Chartier / Direction technique: Alexis Bergeron

Faire corps : En mouvement
Deux concerts-performances dans l'œuvre par Olivier Mellano (guitare) avec Kyrie Kristmanson (voix). 12.03 à 20h et 21h.

Tarif plein: 15€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit: 5€ à 13€, 45 min.

Passionné par les recherches sur la physique de l'Univers, Eric Arnal-Burtschy écrit une danse pour la lumière, le vide et l'infini.

CRÉDITS

Faire corps, Adrien M & Claire B
Guitare: Olivier Mellano / Voix: Kyrie Kristmanson / Régie son: Régis Estreich / Administration et production: Adrien M & Claire B

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Martell

Conception, direction artistique, scénographie: Claire Bardainne et Adrien Mondot / Régie générale: Jean-Marc Lanoë / Montage d'exposition: Loïs Drouglazet, Rémi Engel, Méline Faka, Claire Gringore, Jean-Marc Lanoë, Yannick Moréteau, Elvire Tapié, Antoine Villaret / Direction technique: Alexis Bergeron / Administration: Marek Vuilton / Production: Margaux Fritsch, Joanna Rieussec, Delphine Teypaz / Médiation: Johanna Guerreiro / Contact presse de la Compagnie: Agence Plan Bey

En partenariat avec Libération, Télérama, Stylist France, Etapes, FishEye Magazine, Beaux Arts magazine, Trax Magazine, Troiscouleurs, Paris Momes, Le Bonbon, Les Inrockuptibles, Konbini, Usbek & Rica, France Inter

La Gaité Lyrique

Musiques et futurs alternatifs

@gaitelympique, gaité-lyrique.net

Paris

</

