

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 Gaîté Lyrique, une expérience forte, spatiale et absorbante dans laquelle nous nous immergeons 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

d'échelles macrocosmiques, perceptions corporelles et phénomènes naturels.

Chamboulant nos fondements et nos repères, Faire corps de Adrien M & Claire B se déploie en formes et médiums variés, et puise dans les attributs du spectacle vivant pour dire le monde autrement : composite, le projet met en scène, sur une partition sonore spatialisée d'Olivier Mellano, l'installation monumentale L'ombre de la vapeur (2018, montrée pour la première fois à Paris, produite pour la Fondation d'entreprise Martell), le corpus XYZT (2011–2015) ainsi qu'Effluve et Core (2020), deux pièces contemplatives créées pour la Gaîté Lyrique. Faire corps comprend aussi une série d'événements associés entre art visuel, champ chorégraphique et musique qui nous positionnent au centre.

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 Gaîté 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'insensible 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.

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 Gaîté 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 paillettes blanches vibrionnantes et laissons-nous balayer par ses lames 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.

Core (2020, 5 min, création) ^[3]
Ordinateurs, vidéoprojecteurs, diffusion sonore

Créée pour la Gaîté 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.

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)

X pour l'horizontalité, Y pour la verticalité, Z pour la profondeur et T pour le temps : dans une époque aux repères chamboulés, ces quatre lettres issues du langage mathématique révèlent un territoire onirique, à l'articulation entre arts plastiques et arts vivants. Développé sur eMotion, le logiciel sur mesure créé par les artistes, XYZT rassemble dix installations en forme de paysages-miroirs empruntés à la nature dans lesquels nous nous regardons

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

► Sable cinétique ^[5]
Écran tactile multitouch, électronique, ordinateur.
Comme si elles touchaient du bout des doigts des algorithmes, nos mains effleurent cette discrète étendue de sable qui réagit en temps réel à nos tracés.

► Nuées mouvantes ^[6]
Caméra Kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, tulle, enceintes

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.

► Anamorphose spatiale ^[7]
Caméras Kinect, ordinateur et électronique, vidéoprojecteurs

En franchissant cette rivière hallucinatoire agitée de vagues ondulantes, nous redécouvrons le bonheur de laisser des traces et la possibilité de les contrôler.

► Anamorphose temporelle ^[8]
Caméra, ordinateur et électronique, vidéoprojecteur, enceintes

Dans cet espace où le temps est matière, nos corps se réfléchissent et se découpent en fractions 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.

► 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 ^[11]
Caméra Kinect, ordinateurs 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.

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

Ici vivent une faune et une flore typographiques qui s'animent au contact de notre souffle d'air dirigé : elles évoquent nos relations au monde technologique et au langage, entre éparpillement, surveillance et besoin fondamental d'évasion...

#1 Des phasmes en vol dispersé.
#2 Un essaim d'abeilles pris au piège.
#3 Des serpents d'eau en quête d'échappatoire.

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

Faire corps de Adrien M & Claire B donne lieu à des événements entre art visuel, chorégraphie et musique qui nous positionnent au centre et dont les autres interprètes sont tour à tour des sources lumineuses, du son, du brouillard, du souffle, des jeux d'espaces, d'échelle et de perceptions corporelles.

Équinoxe
Le concert-spectacle de Adrien M & Claire B avec le groupe Limousine et la danseuse Akiko Kajihara.
21.02 à 20h. Tarif plein : 26€, tarif adhésion/réduit : 21€, 60 min.

Guidé·e·s par un corps en mouvement qui circule, murmure et résonne de vie, embarquons pour un road movie musical et pictural, là où la nuit fait corps avec le jour, la musique avec la danse, la matière virtuelle avec l'architecture éphémère.

Équinoxe relie l'univers visuel de *Adrien M & Claire B* à celui du groupe parisien *Limousine* dont la musique instrumentale et cinématographique, oscille entre electro, pop et jazz et nous transporte vers un ailleurs.

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,

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

◆ **Faire corps : En mouvement**
Une série d'expériences pour apprivoiser l'œuvre par le corps et les gestes avec la Compagnie Fearless Rabbits.
30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 05.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04 à 19h15 et 20h30. Tarif plein : 15€ (billet de l'exposition inclus), tarif adhésion/réduit : de 5€ à 13€, 45 min.
Par gestes simples ou par le corps tout entier en mouvement, explorons ce qui fait corps, ce qui nous fait tenir debout, rebondir ou chuter. *Collaborateur de Adrien M & Claire B, Rémi Boissy propose avec sa compagnie Fearless Rabbits de faire l'expérience d'un espace à habiter autrement en jouant de nos postures les un·e·s par rapport aux autres.*

◆ **Faire corps : En musique**
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 : de 5€ à 13€, 30 min.

Conduit·e·s par une voix chamanique et une guitare, laissons-nous submerger par un son-matière et déambulons dans cet espace vertigineux éclairé par les reflets miroitants de faisceaux de particules. *Compositeur de la musique de Faire corps, Olivier Mellano télescope pop noise et musique contemporaine. Pour L'ombre de la vapeur, il a fait appel aux chants incantatoires de l'artiste canadienne Kyrie Kristmanson.*

Faire de 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.

En s'inspirant des œuvres de Adrien M & Claire B, découvrons le potentiel créatif du code informatique, le langage Java et le logiciel processing. *Acteur majeur pour la transformation de l'école à l'ère numérique, le Réseau Canopé conjugue innovation et pédagogie.*

Dans le cadre de *Capitaine futur*, le programme art-orienté-enfants :

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.

Mêlant 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. *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 Gaîté Lyrique / Production : La Gaîté Lyrique avec le concours de toutes ses équipes et le soutien exceptionnel de la Fondation d'entreprise Martell / Contact presse – La Gaîté Lyrique : Manon Guerra

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

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.

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 Mondot / Composition et conception sonore : Olivier Mellano / Chant : Kyrie Kristmanson / Production : Fondation d'entreprise Martell (Cognac), dirigée par Nathalie Viot

XYZT
Conception, direction artistique : Claire Bardainne et Adrien Mondot / Conception informatique : Adrien Mondot / Dispositifs informatiques et régie son : Loïs Drouglazet / Design structures : Alexis Bergeron, Martin Gautron / Production : Adrien M & Claire B / Coproduction, aide et soutien : Atelier Arts-Sciences et CCSTI (Grenoble), Espace Jean Legendre (scène nationale de l'Oise en préfiguration, Théâtre de Compiègne), Lux (scène nationale de Valence), Les Substances (Lyon), Le Planétarium (Vaulx-en-Velin, Ville de Tourcoing, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de l'Isère, Le Pacifique (CDC de Grenoble), Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre

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

Équinoxe
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 Aknin / Synthétiseurs : Frédéric Soulard / Régie générale et régie son : Clément Aubry / Régie numérique et lumière : Jérémy Chartier / Direction technique : Alexis Bergeron

Faire corps : En mouvement
Compagnie Fearless Rabbits

Faire corps : En musique
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

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

La Gaîté Lyrique
Musiques et futurs alternatifs

@gaitelyrique, gaitte-lyrique.net
PARIS Établissement culturel de la Ville de Paris

Faire corps Une exposition-expérience
Adrien M & Claire B
@ Gaîté Lyrique

