

AUR Ae

Sabrina Ratté

17.03–10.07.22 @ Gaîté Lyrique

#Exposition-expérience

Aurae – Sabrina Ratté

17.03–10.07.22

#Exposition-expérience

Commissariat général :
Jos Auzende

L'image exerce sur l'espèce humaine une fascination inégalée, pas même par le feu. Elle hypnotise, subjugué, soumet. Déjà dévorante dans nos vies numériques, elle connaît une expansion inouïe jusqu'à parfois obscurcir notre compréhension et aveugler notre orientation. Et si, pour retrouver une forme de clairvoyance, nous déchirions le voile jeté sur nos yeux pour entrer dans la substance de l'image, ne pas s'arrêter à sa surface, la reconquérir pour lui restituer son aura ?

Puisant dans la culture web et ses simulations visuelles, la science-fiction et l'architecture, Sabrina Ratté tisse des images-espaces dans lesquels naviguer, à traverser, où s'incruster. Elle polit leurs facettes réfléchissantes comme une myriade de réalités alternatives qui amplifient notre expérience de l'ici et du maintenant, tout en nous emmenant ailleurs. Alchimiste, elle déploie un art de la transformation de la matière en lumière, de l'illusion en profondeur. Projection vidéo, photographie, animation 3D : les technologies se fondent pour une hybridation poétique.

Pour *Aurae*, titre qui renvoie autant au halo de ces images qu'à une zone de métamorphose spatiale, un parcours met en scène onze œuvres réunies pour la première fois : immenses, englobantes, ambiguës. Dans ce paysage révélé comme sculpture, d'une brillance nacrée bien supérieure à celle compressée d'Internet, l'individu s'absente des projections colorées, mais le visiteur ou la visiteuse le réintroduit dans sa particularité, sa singularité, à la fois vedette et second rôle.

Par une construction architecturale monumentale, où les sons se perdent dans un écho, où les formes débordent des cadres en trois dimensions, Sabrina Ratté propose une expérience à vivre avec le corps, quand les frontières symboliques s'estompent. Une déambulation qui raconte notre rapport aux écrans, à notre désir de les transpercer pour fusionner avec ce qu'ils exhibent, et à cette distance toujours plus grande qui nous sépare du monde clos, derrière sa fenêtre, à voir mais jamais à toucher.

Sabrina Ratté

Née en 1982 à Québec et basée entre Montréal et Marseille, Sabrina Ratté évolue à la frontière des arts plastiques, de la scénographie, de la performance et de la musique. Elle s'intéresse aux multiples possibilités de l'image numérique, de la vidéo analogique à l'animation 3D en passant par la photographie, l'impression, la sculpture, la réalité virtuelle ou l'installation vidéo. L'exploration continue de techniques nourrissent les thèmes qui traversent ses œuvres, notamment l'influence de l'architecture et du numérique sur notre perception du monde, ou la relation que nous entretenons avec la dimension virtuelle de l'existence.

Produite par la Gaîté Lyrique, l'exposition Auras est la première grande exposition consacrée au travail de Sabrina Ratté en France. Auras est réalisée en collaboration avec le scénographe Antonin Sorel, sur une musique visuelle de Roger Tellier-Craig et de Andrea-Jane Cornell, avec les précieux soutiens de la Délégation générale du Québec à Paris, du Centre Culturel Canadien et du Conseil des Arts du Canada.

L'exposition—expérience

Auras se déploie en onze sculptures-architectures, formées de paysages désincarnés, de villes désertées ou de natures pétrifiées dans lesquelles par notre présence, notre corps et notre regard, nous reprenons possession des scènes montrées.

1. Radiance IV

Calme et volupté

Vidéo 4K, 2018

Par sa douceur et son rythme, l'œuvre tranche avec l'avalanche crue des images extérieures, celles à laquelle la surenchère médiatique nous soumet. Un appel à entrer dans un havre hospitalier, entre l'écran et l'image, pour se réconcilier avec les représentations d'une autre nature. Une ode à la lenteur, à la subtilité de l'image plutôt qu'à la brutalité.

2. Undream

Se jeter dans l'image

Vidéoprojection HD écran double face, miroir, verre, création sonore par Roger Tellier-Craig, 2018-2022

Un promontoire-miroir comme une jetée s'ouvre sur un portail. Sabrina Ratté interroge notre manière d'habiter le monde. Dans un paysage grandiose et déserté, nature et culture cohabitent. L'effet dystopique est amplifié des textures sonores électroniques tandis que la structure tentaculaire plonge dans le vide pour revenir à l'état d'échafaudage précaire.

3. Monades

Le sacre de l'image

Impression, photogrammétrie,
3m x 3m, 2020

Images fixes parmi un corpus d'œuvres en mouvement, ces monades représentent les corps démesurés de déesses hybrides, mi-femmes mi-cyborgs. Résultats de photogrammétrie du corps de Sabrina Ratté, les formes sont déconstruites et recontextualisées dans des décors-écrans La contemplation de ces images iconiques engage à la réflexion sur la place du corps dans l'ère numérique.

4. Alpenglow

Verre polarisant

Vidéo HD, animation 3D, bois, verre, tapis, 2018-2022

Dans la vidéo projetée sur écran, une architecture 3D est envahie par la lumière irisée d'un espace symbolique utopique. Tout autour de cette image flottante, mise en abyme, une construction similaire a été reproduite en volume. Formant par osmose un seul et même espace, elle amalgame un intérieur où l'on a sa place avec un dehors que l'on voit et qui nous voit.

5. Radiances

Échec et brillance

Vidéo HD, écrans double face, tubes métalliques, verre, bois, miroir, 2018-2022

Projetée sur une structure en échafaudage dérivée d'*Undream* à l'étage supérieur, l'œuvre *Radiances*, découverte en préambule dans le vestibule, paraît désormais plus fragile.

La finesse accentuée des écrans, l'alternance de surfaces pleines et de vides, et la fragmentation consécutive de notre regard indiquent que le temps est peut-être à la nostalgie.

6 Distributed Memories

Laboratoire d'images

En collaboration avec
Guillaume Arseneault,
Dispositif interactif,
ordinateurs, capteurs, écrans,
enceintes, tiges métalliques,
bois, plexiglass, création sonore
par Roger Tellier-Craig,
2021-2022

Dans cette antichambre équipée d'un capteur de présence et d'un dispositif interactif, dix ans de recherches formelles s'agrègent en flux continu et forment un enclos d'images qui se laissent apprivoiser, activement ou passivement. Une expérience immersive qui témoigne de notre culture du partage des images, provoquant la saturation du regard jusqu'à l'aveuglement.

7. Machine for Living

Dissolution infinie

Vidéoprojection HD, mapping, bois, animation 3D, synthétiseur vidéo, création sonore par
Roger Tellier-Craig, 2018-2022

Cette œuvre opère un retour sur l'urbanisme moderniste des villes nouvelles, résumées en "*machines à habiter*" utilitaires, selon la formule de Le Corbusier. Devant nos yeux défilent comme sur un tapis roulant des architectures utopiques, qui se précisent ou se dérobent, dans une course au progrès technique.

8. Inscape

Débordement intérieur

Moniteur, animation
3D, synthétiseur vidéo,
transducteurs audio, bois,
matériaux mixtes, création
sonore par Roger Tellier-
Craig, 2019–2022

Évoquant les paysages
surréalistes de Kay Sage,
Inscape propose une extension
de l'image-surface à l'écran
dans son décor en volume.
L'esprit est celui du diorama,
maquette naturaliste
reproduisant un environnement
ou habitat, mais désincarné.
Dans un va-et-vient, espace
intime et environnement
se correspondent. État
émotionnel et monde
extérieur. L'un influence
l'autre et réciproquement.

9. Aliquid

Mécanique des fluides

Vidéoprojection HD, écran,
animation 3D, synthétiseur
vidéo, bois, création sonore par
Roger Tellier-Craig, 2019–2022
Comme une chair coulante,
une forme organique glisse
lentement, se déchire sur les
arêtes d'une architecture de
verre et finit par se désintégrer
en particules dans l'atmosphère.
Une méga-construction se
déploie pour s'asseoir et
contempler cette subtile
mise en mouvement.

10. Floralia

Mémoire végétale

Vidéoprojection HD, animation
3D, synthétiseur vidéo, enceintes,
photogrammétrie, impression
sur toile, bois, tapis, casques VR,
création sonore par Andrea-Jane
Cornell, 2021

Voici, enfouies dans l'obscurité,
des archives botaniques,
un conservatoire numérique
aseptisé des espèces disparues.
Ici on accède à la sauvegarde
virtuelle des plantes et de leur
écosystème. Une anticipation
inspirée de Donna Haraway,
biologiste pionnière du
cyberféminisme, pour écrire
un nouveau chapitre d'histoire
naturelle. Cette hybridation
se ramifie dans une expérience
annexe en VR.

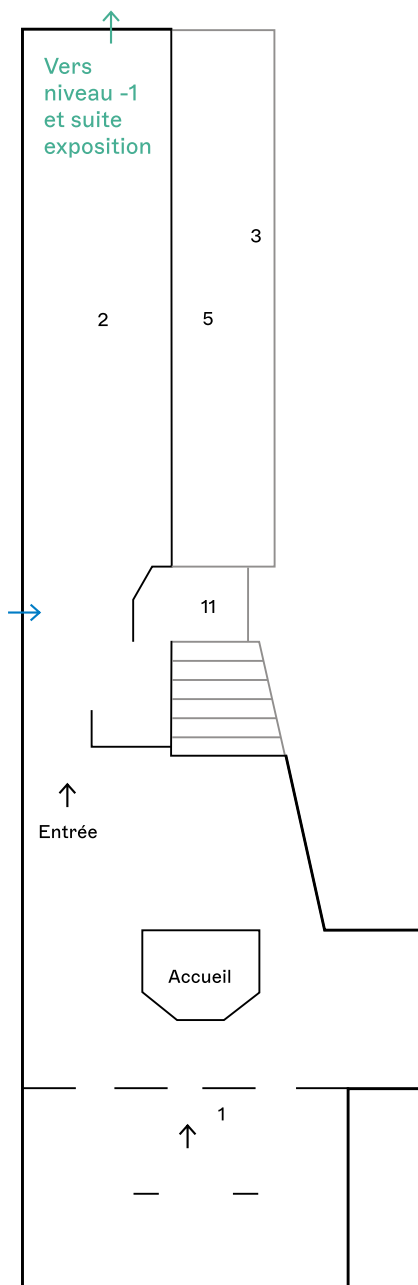
11. Oscillations

Ondes primitives

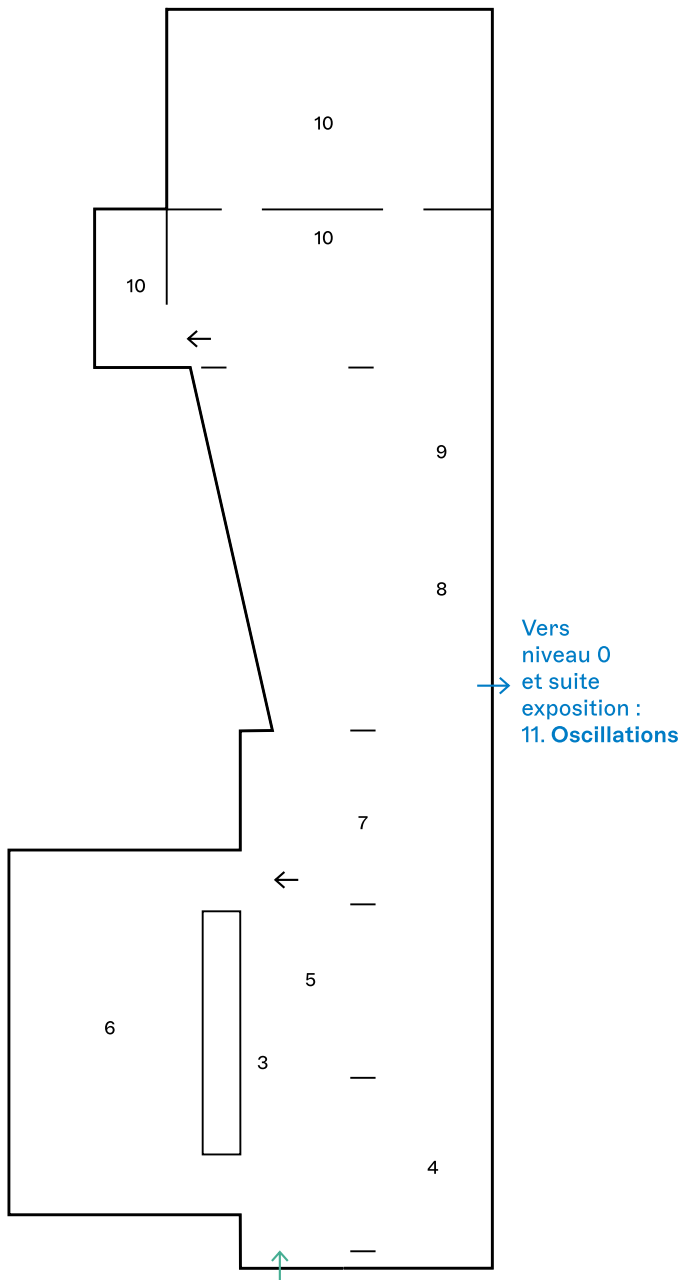
Portals (4', 2014)
Sightings : Littoral Zone,
Landfall, Habitat (19'30", 2014)
Escapes (6'38", 2015–2016)
Visites possibles (7', 2014)
Vidéoprojection HD, écran
transsonore, synthétiseur
vidéo, création sonore par
Roger Tellier-Craig

Lovées dans cet espace confiné
de projection au son spatialisé,
ces œuvres aux formes
ondulatoires sont conservées
comme une matière visuelle
fossile. Les vidéos donnent à
voir leur substance numérique
sculptée, transformée et
altérée, faite d'images
hypnotiques ou de signaux
électroniques bruts.

Niveau 0

Niveau -1

La Gaîté Lyrique remercie
ses partenaires :

La Délégation générale du
Québec à Paris – Gouvernement
du Québec et le Centre Culturel
Canadien pour leur soutien
sur le Grand format
Auræ – Sabrina Ratté.

Le Conseil des arts du Canada
pour son soutien sur *Distributed
Memories.*

La Gaîté Lyrique

Établissement culturel
de la Ville de Paris depuis
2011, la Gaîté Lyrique dédie
son activité à l'exploration
des cultures post-Internet.
Ces nouvelles pratiques
et communautés artistiques,
issues d'Internet et ses
technologies, y sont
quotidiennement exposées,
imaginées, fabriquées,
expérimentées, et transmises.
Espace de découverte pour
comprendre notre époque
virtualisée, la Gaîté Lyrique
porte un regard critique
et décalé sur les cultures
populaires et formes
artistiques émergentes.
Pensé comme une
plateforme pluridisciplinaire,
l'établissement est ouvert à tous
et toutes du mardi au dimanche
pour visiter une exposition,
vivre un concert, assister
à une conférence, boire un
verre, bruncher ou participer
à un atelier en famille.

Accessibilité

L'ensemble des espaces de
la Gaîté Lyrique est accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Pour les personnes
en situation de handicap,
des parcours et projets adaptés
peuvent être construits
avec vous. Contactez-nous !

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris
gaite-lyrique.net @gaitelyrique

Environnement

Ce dépliant a été produit
chez un imprimeur certifié
ISO14001 avec des encres
H-UV et un papier 100%
recyclé, fabriqué à partir de
déchets post-consommation.