

Shiny Gold Nelly Ben Hayoun 20.05-06.11.22

Installation-expérience
Première mondiale

© Gaîté Lyrique

DOSSIER DE PRESSE

Avant-propos

Dans une période aux airs d'apocalypse, passée entre assignations à domicile et post-confinements libératoires, nous faisons aussi l'expérience d'une surproduction d'images, d'une accélération de leur diffusion, et d'une pression médiatique dans notre rapport de servitude aux écrans. Le [Dé]voilement, grand thème que nous avons choisi d'explorer pour la saison 2021-2022, se veut une réponse possible à ce moment de trop plein visuel et de déflagration numérique sans précédent. C'est dans ce contexte, répondant à l'invitation de la Gaîté Lyrique pour ses 10 ans, et guidée par les super-pouvoirs narratifs de Capitaine futur, que l'artiste visuelle Nelly Ben Hayoun-Stépanian imagine *Shiny Gold*. S'appuyant sur des références scientifiques, cette installation vibrante entrelace les narrations de manière non linéaire pour ouvrir grands les horizons de nos connaissances et réenvisager nos environnements techno-écologiques. Avec cette envie : percer les secrets de demain et garder les pieds sur cette Terre, à l'heure où nous sommes tentés d'orienter nos regards télescopiques vers un Ailleurs, et d'y lever les voiles...

Commissariat

Jos Auzende

Après un diplôme en architecture, Jos Auzende se spécialise dans la scène musicale et de performance d'avant-garde, signant la programmation du Batofar puis d'In famous. Depuis douze ans à la Gaîté Lyrique, elle en est aujourd'hui la co-directrice artistique. Concevant des expositions comme des expériences du temps présent, elle veille à ce que la mission d'exploration artistique des nouvelles technologies soit chaque fois renouvelée. Elle est à l'origine entre autres des expositions *Faire corps* - Adrien M et Claire B, *Heureux soient les félés, car ils laisseront passer la lumière* - Olivier Ratsi et du programme art-orienté-enfants Capitaine futur, qui ont contribué au rayonnement national et international de l'établissement, auprès d'un public toujours plus large.

Édito

Mise à mal dans nos sociétés médiatiques qui divinisent le présent et l'information en temps réel, la place de la science est de premier plan pour Nelly Ben Hayoun-Stépanian. Son royaume rococo *Shiny Gold* allie esthétique spectaculaire et récit nourri de connaissances scientifiques pour raconter la symbiose des énergies et des formes de vie tout en pointant, par des distorsions d'échelle, notre microscopique position face à l'univers et au soleil et nos existences obsolescentes.

Histoire naturelle : du système solaire à Internet

Parce que tout ce que nous voyons est composé par le soleil, l'œuvre-expérience *Shiny Gold* est centrée sur la force suréminente de l'astre – soleil-sensation, soleil-souverain, soleil-agent extraterrestre essentiel à la vie – et sur la formation de nos idées, interconnectant toutes les énergies.

Monumentale et fragile, l'installation fait prendre conscience qu'avant d'avoir totalement recouvert notre planète d'une peau électronique avec Internet, un système d'énergie, formé des millions d'années auparavant et conditionné par sa distance au soleil, ressentant autant les caractéristiques environnementales que les changements d'écosystème soudains, nous ancrant et nous reliait déjà avec les plantes, les pierres, les animaux dans un seul et même espace, dans une seule et même vie. Une vie dont le tournant aujourd'hui nous met inéluctablement au défi.

Comme un rébus

Accueillis au creux des mains irradiées et généreusement ouvertes de Marie Curie, figure scientifique de la modernité, nous faisons nos premiers pas, déchaussés, dans un îlot enchanté, rayonnant de lumière solaire sur un sol laminé de pierres phosphorescentes. Dans un méli-mélo de jeu d'échelles, nano et macro, de vibrations sonores et de sculptures gonflables, on y retrouve des champignons géants aux propriétés invisibles à l'oeil nu, un calamar fantastique tentaculaire, des organes aux reflets mordorés XXL, un poisson électrique et un océan miniature qui composent un vertigineux enchevêtrement en forme de rébus, uniformisé et magnifié par le doré, couleur symbole de l'éveil de la conscience et du bonheur ensoleillé.

Expérience d'appartenance

Circulant d'une entité à une autre, du soleil aux terres rares, de l'eau à l'air, des microbiotes intestinaux à la radioactivité naturelle, du mycélium aux bactéries marines, nous faisons l'expérience éblouissante de notre appartenance à ce grand corps, à la fois végétal, minéral et animal, mouvant, puissant mais aussi précaire que représente *Shiny Gold*. Un grand corps partagé dont il nous faut prendre soin, ensemble.

Commissariat général : Jos Auzende
Produit par la Gaîté Lyrique, 2022

© Nelly Ben Hayoun

Nelly Ben Hayoun

Artiste visuelle française basée à Londres et guidée par un boulimique goût du jeu et de la transformation, du patchwork et de la démystification du savoir, Nelly Ben Hayoun-Stépanian cherche à mettre son travail à la portée de tous et toutes. Produit de sa génération et de son époque, elle compose avec tout ce qui se présente, y compris les aléas. Produit d'écoles aussi, d'abord à Paris, en section textile à L'ENSAAMA-Olivier de Serres (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art) puis au Royal College of Art à Londres, où elle se forme au "design d'expériences" et pose les bases de sa propre esthétique de la relation, alliant un vocabulaire bigarré à un sens du récit non-linéaire, imagé et nourri de connaissances scientifiques. Avec toujours plusieurs projets sur le feu et des obsessions faites d'ancêtres familiaux et de femmes universelles indépendantes (Hannah Arendt et Marie Curie notamment), de lune et de soleil, de matériaux fétiches et de grigris dorés, de science et de science-fiction, de travail d'équipe et d'état d'esprit, Nelly Ben Hayoun invente un monde à expérimenter de façon ludique.

De la NASA à la Gaîté Lyrique en passant par la Singularity University ou encore le MOMA, Nelly Ben Hayoun navigue d'un univers à l'autre avec la même créativité explosive. Dix ans après la première, *Shiny Gold* est sa deuxième création à la Gaîté Lyrique.

© Nick Ballon

Rencontre

Jeu de ficelles

Nelly Ben Hayoun – Jos Auzende m’a contactée en me disant : “Nelly, on va fêter les 10 ans de la Gaîté Lyrique, et on aimerait bien que tu fasses une installation à cette occasion”. La Gaîté Lyrique est un espace particulier pour moi car c’est ici que j’ai fait une de mes premières résidence. C’était justement il y a 10 ans. Quand Jos m’a contactée, j’étais en train de lancer un festival en Angleterre, *Tour de Moon*, qui célèbre la nuit et la lune, et notre relation avec elles. J’ai voulu prolonger cette recherche mais avec quelque chose de plus personnel. *Shiny Gold* m’a amenée à tisser des liens entre des personnages importants de ma vie, comme ma grand-mère ou Marie Curie, et à tracer une trajectoire cosmique entre toutes les sources d’énergies qu’on rencontre dans ce monde. C’est une tentative de relier l’intime de mon héritage à une exploration scientifique, dans un rapport nouveau au savoir.

Jos Auzende – Cette approche éclatée, en forme de jeu de pistes et de ficelles, semble faire écho à ce que nous faisons aujourd’hui pour penser la complexité de notre monde, en cherchant de nouvelles synthèses intellectuelles, des mises en relation, des réflexions transversales...

Ce qui nous lie

Nelly Ben Hayoun – *Shiny Gold*, c’est une sorte de réunion du personnel et de l’académique : l’idée est d’offrir au public une expérience de jeu mais aussi une expérience d’apprentissage. Sur la question des énergies, on explore à la fois l’eau et le radium, la faune et la flore, le soleil aussi bien sûr, et on ramène tout ça au même plan, avec des figures personnelles comme ma grand-mère. Là, quelque part, peut-être qu’on va trouver des réponses, mais on ne le sait pas encore...

Jos Auzende – En nous entraînant dans cette narration incontrôlée, Nelly nous fait cheminer, intuitivement, les pieds nus, par delà les mots, dans un environnement insaisissable aux surfaces réfléchissantes, aux formes organiques. Nous avançons sans savoir où cela nous mène, à l’image de notre époque technologique d’apprentissage et de découverte qui nous demande d’écouter nos intuitions, nos émotions, nos sens, notre corps. Avec *Shiny Gold*, Nelly nous fait prendre conscience de ce qui nous relie et nous habite : des énergies astronomiques aux infrastructures de connexion Internet en passant par nos généalogies intimes.

Besoin d’air

Nelly Ben Hayoun – L’idée des gonflables vient du fait que je voulais vraiment faire quelque chose de ludique. Après ces deux années de confinements successifs, je voulais donner l’opportunité au public de s’amuser, de sauter, d’avoir de vraies interactions, physiquement, de façon presque basique, après tout le temps que nous avons passé dans le monde virtuel. Et puis à l’époque, je travaillais déjà sur des gonflables pour le festival *Tour de Moon*.

Jos Auzende – Avec son royaume monumental de sculptures gonflables, aériennes, organiques et sonores, *Shiny Gold* traduit cette envie de légèreté, de jeu, ce besoin d’air. Un air de nouveau “palpable”, partagé après des mois retirés et isolés dans nos intimités.

Expérience passe science

Nelly Ben Hayoun – Je ne suis pas une artiste qui aime donner des impressions. Je veux que les choses soient vues de manière réelle. La fiction ne m’intéresse pas tellement – ce n’est pas pour rien que je fais aussi des films documentaires. Ce qui m’intéresse, c’est de regarder la réalité pour ce qu’elle est : une réalité complètement

surréelle, avec des connexions parfois folles. Sauf que cette réalité est problématique à plein de niveaux : historiquement, sur l’éducation, l’enseignement... Ce qui m’intéresse avec la science, c’est d’amener une scientificité dès le départ et de m’assurer que tout ce que je fais peut faire réfléchir tout le monde, autant le public général que le ou la scientifique de passage. Tout le monde est bienvenu et a quelque chose à apporter.

Jos Auzende – Depuis son passage au Royal College of Art à Londres, Nelly cultive le goût de l’aléatoire, du décloisonnement des genres, du collage de toutes sortes et une conception plus libre et plus plastique du savoir imposé. Dans cette lignée, *Shiny Gold* allie une dimension spectaculaire à un récit non-linéaire, imagé et nourri de connaissances scientifiques : l’espace sculpté est un espace de relations, de jeux d’association et d’expérience à vivre avec le corps. Une expérience esthétique, symbolique et sensorielle.

Femmes influentes

Nelly Ben Hayoun – Qu’aurait fait Marie Curie à cet instant ? Je me pose souvent ce genre de questions. Marie Curie a reçu le prix Nobel de physique à 36 ans. C’est l’âge que j’ai aujourd’hui. C’est quelqu’un qui m’inspire énormément. Peut-être qu’en travaillant sur elle, son talent finira par déteindre sur moi ! Qui sait ? Elle représente vraiment une autre façon de penser... Tout comme la philosophe Hannah Arendt, une autre grande influence sur laquelle j’ai déjà travaillé, et dont j’ai interprété le rôle dans le film *I Am Not A Monster*. Enfin, *Shiny Gold* est un hommage à ma grand-mère maternelle, Fabienne Ben Hayoun, qui est née en Algérie, et a toujours été passionnée par l’or. Dans mon enfance, je me souviens de toujours la voir recouverte d’or – vrai ou faux, l’or, et surtout faux ! J’ai trouvé intéressant de travailler autour

de ce matériau, de cette couleur. Dans mon travail, je tisse toujours des rapports non linéaires entre la science et les histoires personnelles.

Jos Auzende – Sous des airs faussement fumistes, Nelly est le contraire d’une dilettante. Elle est guidée par une soif d’apprendre – et aussi de désapprendre – sur le monde comme sur elle-même. Un monde qui laisse enfin place à d’autres voix, puissantes et universelles, celles des femmes notamment.

Le monde à sa manière

Nelly Ben Hayoun – J’aimerais que les enfants retiennent qu’entre un champignon et un poulpe, il n’y a pas un monde : le champignon est le poulpe, le poulpe est le soleil, le soleil est l’eau, etc. Tout est connecté. Tout est circulaire. Je m’oppose à l’idée cartésienne du “je pense, donc je suis”. C’est une idée du passé à mes yeux, une idée qui nous limite et ne nous fait pas avancer politiquement dans l’avenir. Et pour les adultes ? Même discours ! On est tous et toutes connectées.

Jos Auzende – Par son approche narrative, son univers homogène et immersif, *Shiny Gold* s’inscrit dans le programme art-orienté-enfants Capitaine futur, développé depuis 2011 à la Gaîté Lyrique pour prouver que création contemporaine et technologies ne sont pas des domaines réservés aux grandes personnes. Dans son travail, Nelly adopte l’ouverture d’esprit des enfants, cette capacité qui pourrait peut-être nous donner des clés pour survivre dans un 21e siècle de plus en plus complexe, imprévisible et interdépendant. Les enfants passent sans distinction de l’inerte au vivant, n’ont besoin pour agir ni d’explication, ni de règles. Ils sont les rois de l’adaptation et nous montrent la voie à suivre.

À propos

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.

Nouvelles écritures & expériences immersives

Shiny Gold s'inscrit dans le nouvel axe de programmation de la Gaîté Lyrique consacré aux nouvelles écritures et aux expériences immersives. Ces dernières placent les visiteurs et visiteuses dans un rôle actif, au centre d'histoires ou d'œuvres à la fois sensorielles et ludiques. Réalité virtuelle ou augmentée, podcast, jeu vidéo, son binaural, installations-expériences... Ces pratiques émergentes, par leurs formats souvent hybrides, renouvellent les codes de la narration par l'interactivité et l'immersion.

Au premier étage de la Gaîté Lyrique, 780m² ont été entièrement réaménagés par l'architecte Jean-Benoît Vétillard pour accueillir une partie de ce nouvel axe de programmation consacré aux nouvelles écritures et expériences immersives.

Cet aménagement panoptique articule un nouveau studio d'enregistrement, une galerie d'installations, un espace atelier et un bar central autour d'un forum, lieu d'échange et de vie, destiné à accueillir des visiteurs libres comme des événements.

Capitaine futur

Capitaine futur, personnage fictionnel de la Gaîté Lyrique, accompagne les enfants et leurs parents vers la découverte, l'apprentissage et la pratique de nouveaux imaginaires. Les cultures post-Internet et l'omniprésence du numérique ont modélisé de nouvelles façons d'envisager l'avenir. C'est pourquoi Capitaine futur donne le pouvoir aux plus jeunes d'agir sur le monde et d'inventer d'autres histoires, grâce, notamment, à la prise en main des outils numériques et à la force du récit.

This Is Not A Fu%ing Museum!

Le week end du 20 au 22.05, la Gaîté Lyrique fête ses 10 ans avec 48h de musiques & futurs alternatifs! Au programme: exposition et installation-expérience, concerts, club, performances, danses, talks et surprises avec Flavien Berger, Sabrina Ratté, Planningtorock, Kiddy Smile, Astéréotypie, Evian Christ, La Horde, Shoboshobo, le collectif Paillettes... et bien sûr Nelly Ben Hayoun.

Plus d'infos sur gaite-lyrique.net!

INFOS PRATIQUES

Shiny Gold

Nelly Ben Hayoun

Œuvre-expérience immersive in situ
Première mondiale

20.05–06.11.22

En accès libre

HORAIRES

Du mardi au vendredi: 14h-20h

Les week-ends: 12h-19h

Lundi: fermé

CONTACTS

Baptiste Vadon

Directeur de la communication

baptiste.vadon@gaitelyrique.net

Tifen Marivain

Responsable presse & partenariats médias

tifen.marivain@gaitelyrique.net

ACCÈS

Métro

Réaumur-Sébastopol (3) et (4)

Arts et Métiers (3) et (11)

Strasbourg Saint-Denis (4), (8) et (9)

RER

Châtelet-Les Halles (A), (B) et (D)

10 minutes à pied

Bus

Réaumur et Arts et Métiers (20), (38)
et (47), N12, N14 et N23

Vélo

Station Vélib n° 3012

(8, rue Salomon de Caus)

Station Vélib n° 2003

(189, rue Saint-Denis)

Parking à vélos rue Réaumur

Parking

Parking Indigo Paris Saint-Martin,
à l'angle des rues Réaumur et Saint-
Martin

La Gaîté Lyrique

Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Établissement culturel
de la Ville de Paris

gaitelyrique.net @gaitelyrique

Shiny Gold – création originale d'une œuvre solo immersive
in situ pour la Gaîté Lyrique, à Paris, par Nelly Ben Hayoun-
Stépanian. Première française et mondiale.