

Adrien M & Claire B

Le mouvement de l'air

Création 2015

SPECTACLE ARTS VISUELS & DANSE

Durée **1h**

Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène

Claire Bardainne & Adrien Mondot

Conception informatique **Adrien Mondot**

Chorégraphie **Yan Raballand**

Danse **Rémi Boissy, Farid-Ayelem Rahmouni, Maëlle Reymond**

Musique originale et interprétation **Jérémy Chartier**

Compagnie Adrien M & Claire B 54 quai Saint-Vincent 69001 Lyon
+33 4 27 78 63 42 am-cb.net Diffusion contact@am-cb.net

Propos

photo © Romain Etienne / item

page précédente : photo © Romain Etienne / item

Ce spectacle cherche à donner corps à l'imperceptible : rendre visible l'invisible d'un mouvement d'air, dans ses trajectoires aux nuances infinies, imaginaire variant du plus doux et lent, au plus vif et transparent, du plus puissant au plus subtil.

Ce spectacle c'est le parcours d'une respiration, le velouté d'une voix qui nous guide dans un rêve éveillé.

Ce spectacle c'est le partage d'un mirage collectif où le seuil de l'impossible s'est évaporé : les images sortent de leur cadre pour devenir des espaces et des partenaires de jeu, et les corps s'affranchissent de leur poids.

Pas de prouesse technique, mais un onirisme du mouvement. Les images rendent perceptible l'air, tantôt mis en mouvement par le geste des danseurs, tantôt mettant en mouvement leur corps.

Pas d'histoire, mais une écriture par l'image et une aspiration : celle de se laisser porter par le mouvement de l'air pour ouvrir, déplacer les limites, délier les chevilles et les poignets. Laisser le rêve de vol gagner sur l'angoisse de chute.

Claire Bardainne & Adrien Mondot

Descriptif

photo © Romain Etienne / item

Résumé

Le mouvement de l'air est un spectacle frontal pour trois danseurs évoluant selon une partition chorégraphique dans un environnement immersif constitué d'images projetées et un dispositif de suspensions permettant des élévations. Générées par ordinateur, les projections sont mises en mouvement en temps réel par un interprète numérique en régie. La musique originale est interprétée également en direct par un musicien multi-instrumentiste sur scène.

photo © Romain Etienne / item

L'image : un partenaire de jeu

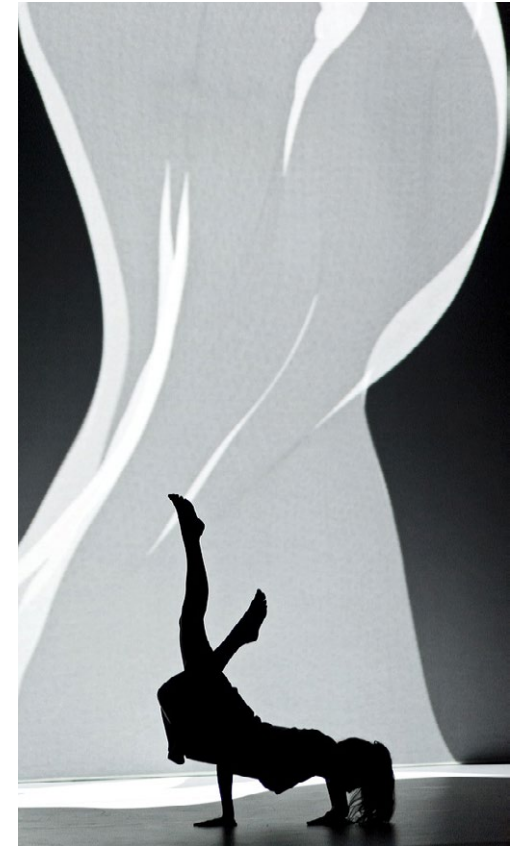
Produite par des vidéo-projecteurs, une « lumière vivante » est générée par un ensemble d'algorithmes en direct, mélange entre des interventions humaines depuis la régie et des capteurs sur scène, écriture précise de mouvements et de comportements génératifs. Ces images ne défilent donc jamais à un rythme imposé sur les rails rigides d'une vidéo enregistrée : elles respirent avec les danseurs, bougent avec eux, et forment un nouvel espace à explorer.

Ces images se situent parfois dans le minimalisme graphique, et incarnent des environnements simples (des nuages, de la neige...). Parfois elles adoptent un anthropomorphisme : fantômes, doubles, entités. Dans tous les cas, c'est la sensualité et l'énergie de leur mouvement qui nous transportent. Générées à partir de modèles physiques, elles s'adressent à l'imaginaire et au vécu du mouvement que chacun d'entre nous porte en soi.

Tour à tour ces procédés peuvent autant donner à voir des paysages intérieurs que révéler l'invisible, faire ressentir en grand l'infime ou se révéler être une absurde et implacable machine infernale. Au final, cette image, bien que générée par un ordinateur, est profondément sensible, humaine, partie intégrante de la scénographie et de la dramaturgie : elle perd son statut d'image aux yeux des spectateurs et devient tant un territoire qu'un partenaire de jeu.

photos © Romain Etienne / item

photos © Romain Etienne / item

Pervasif : diffus, omniprésent, pénétrant, envahissant. Dérivé du latin pervasus qui est le participe passé de pervadere : aller de toute part, s'insinuer, se propager, se pénétrer dans, s'étendre, imprégner, se répandre, faire répandre, envahir.

C'est ce mot clé qui nous guide dans notre rapport à l'image. Nous voulons faire sortir les images des écrans, les transformer en paysages, en partenaires de jeux, et leur donner la place centrale dans l'élaboration de l'espace. L'espace est ainsi re-créé par l'image. Un espace multiple, aux modifications fugaces, météorologiques, pouvant basculer à la vitesse de la lumière des projections.

photos © Romain Etienne / item

L'espace :
un territoire vivant, entre matériel et immatériel

Le plateau est habité par une structure à 3 faces : 2 tulles verticaux et un plan horizontal en tapis de danse, assemblés de façon asymétrique. C'est cette composition de 3 plans blancs qui constitue le système de projection immersif (héritier des systèmes de réalité virtuelle CAVE).

Dans ce dispositif peuvent naître différents mondes : tantôt réalistes, géométriques, où l'image souligne la forme de la structure matérielle, où les projections coïncident avec les arêtes, et les surfaces, traitées comme des cyclos. Tantôt selon les principes de l'anamorphose, où l'espace projeté est différent de celui de la scénographie physique. Et enfin parfois organiques et évanescents, les tulles deviennent alors transparents et s'oublent, les surfaces disparaissent et les objets graphiques semblent alors flotter, rendant palpable l'air qui habite la cage de scène.

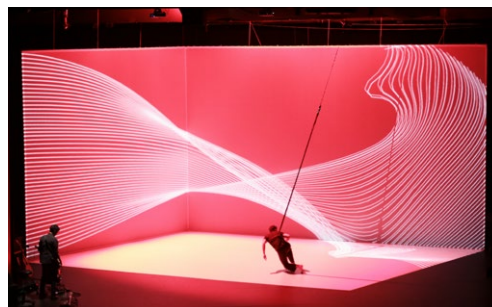
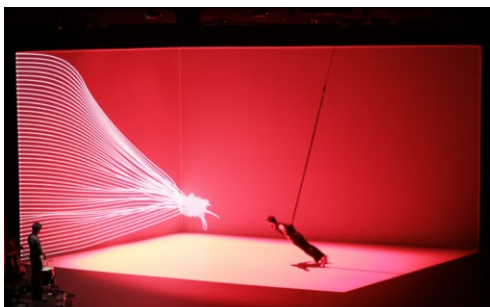

photo © Romain Etienne / item

Le corps : un trio de danseurs

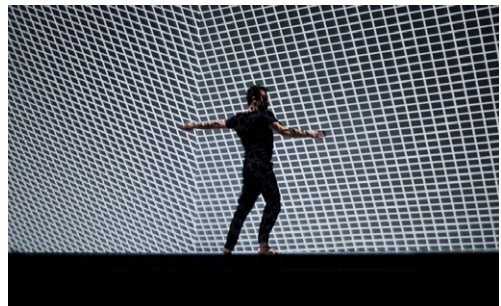
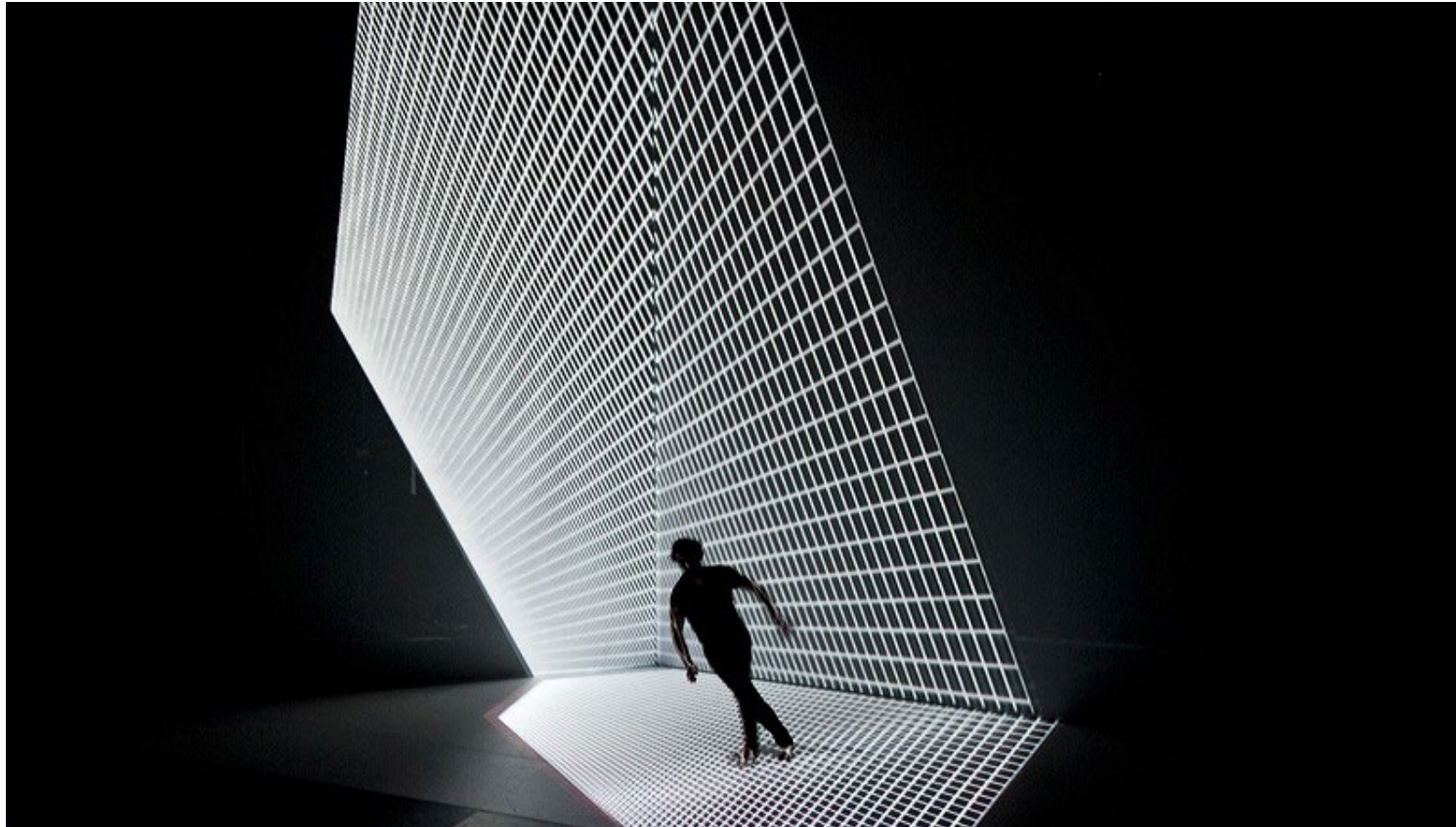
Sur le plateau, trois interprètes, une femme et deux hommes, dont le corps peut flotter dans l'espace. Ils sont, dans cet axe vertical, pris dans une tension entre l'enthousiasme et l'angoisse. Entre chute et élévation. Leurs corps parlent un langage qui est comme un jeu avec le réel, et explore le territoire d'un art cinétique vivant dans un équilibre ténu entre abstraction et émotion. C'est une recherche d'un onirisme du mouvement.

Les interprètes travaillent les rapports de poids et d'équilibre avec le sol, jonglent avec l'espace. Les images rendent perceptible l'air, tantôt mis en mouvement par le geste des danseurs, tantôt mettant en mouvement leur corps. En complément et en association aux images projetées, des dispositifs d'élévation motorisés et de suspensions, sans artifice magique, aident leurs corps à s'élever en l'air. Le mouvement du corps dépasse les limites du possible pour mieux rejoindre les mondes immatériels de l'image. Le corps est étendu pour s'intégrer à un réel augmenté.

La chorégraphie a été écrite par Yan Raballand.

photo © Romain Etienne / item et © Raoul Lermercier

L'outil informatique

Dans le cadre de sa réflexion sur le mouvement et la chorégraphie d'objets, la compagnie développe en continu depuis 2006 un outil logiciel qui se trouve inscrit au cœur et à l'amorce de chacune de ses créations et collaborations.

Baptisé eMotion (pour electronic Motion, mouvement électronique), l'objectif de ce logiciel est d'écrire les interactions entre image et corps dans l'optique du spectacle vivant. Il se base sur des modèles physiques pour animer des situations : il s'agit de penser l'énergie qui anime les objets, avant la forme extérieure de leur mouvement. Toutes les images sont ainsi générées, calculées et projetées en temps réel pour offrir une synthèse sensible, d'une présence palpable sur scène.

Le spectacle est ainsi réalisé grâce à ce logiciel qui exécute de véritables partitions de règles physiques mettant en mouvement en direct les objets graphiques.

L'architecture informatique globale du spectacle a été également conçue en collaboration avec la société Anomes, et leur logiciel Millumin v2 dédié à la gestion audiovisuelle en spectacle vivant, qui a fait l'objet pour l'occasion de développements sur-mesure.

photo © Romain Etienne / item

La musique

Une musique instrumentale rencontre les images digitales. Elle a été composée spécifiquement par Jérémy Chartier pour le spectacle, pendant les répétitions, et se noue étroitement à sa trame. Elle est interprétée par le musicien sur scène. Carillons, harpe chinoise, verres, percussions, guitares ponctuent, soutiennent, jouent avec les images et les danseurs.

La lumière

L'éclairage conçu par David Debrinay s'entremêle avec la vidéo, et l'accompagne pour donner de l'épaisseur à l'invisible, matérialiser l'immatériel. Des environnements colorés sont réalisés par les projecteurs traditionnels, en superposition aux vidéo-projections noires et blanches. Ils offrent l'expérience sensible des ciels: ceux où pointent des nuances infimes, ceux clairs, vifs et brillants, ou encore ceux d'une couleur enveloppante et diffuse, pour faire entrer l'extérieur à l'intérieur...

La compagnie Adrien M & Claire B

La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Elle est co-dirigée par Claire Bardainne et Adrien Mondot. Leur démarche place l'humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au coeur des images, avec comme spécificité le développement sur-mesure de ses outils informatiques. Ils poursuivent la recherche d'un numérique vivant: mobile, artisanal, éphémère et sensible.

Depuis sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet *Convergence 1.0*, Adrien Mondot, artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur crée des spectacles mettant en œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et la musique. Avec *Cinématique*, il remporte le Grand Prix du jury dans le cadre de la compétition internationale «Danse et Nouvelles Technologies» du festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains en juin 2009.

En 2010, il rencontre **Claire Bardainne**, plasticienne, designer graphique et scénographe. Diplômée d'Estienne et des Arts Déco de Paris, ses recherches visuelles se concentrent sur le lien entre signe, espace et parcours, explorant les va-et-vient entre imaginaire et réalité, au sein du Studio BW, qu'elle co-fonde en 2004, ou en collaboration avec les chercheurs en sociologie de l'imaginaire du Ceaq (Sorbonne, Paris).

Ils refondent en 2011 la compagnie qui devient Adrien M & Claire B. Aller au-delà de l'espace et de la temporalité du plateau est notamment un des axes forts de la transformation de la compagnie.

Ils co-signent ainsi la création de l'exposition interactive *XYZT, Les paysages abstraits*. En 2011, ils créent également la conférence-spectacle *Un point c'est tout*, et signent la création numérique de *Grand Fracas issu de rien*, mis en scène par Pierre Guillois.

En 2013, ils créent *Hakanaï*, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d'images.

En 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, ils co-signent la création du spectacle *Pixel*.

Ils obtiennent le prix SACD de la création numérique en 2015, année au cours de laquelle ils créent également le spectacle *Le mouvement de l'air*.

En 2016, paraît aux Éditions Subjectiles *La neige n'a pas de sens*, une première monographie consacrée au travail de Adrien M & Claire B, avec une série de six œuvres en réalité augmentée.

En 2017, un nouveau corpus d'installations, intitulé *Mirages & Miracles* voit le jour.

Ensemble, ils interrogent le mouvement et le vivant dans ses multiples résonances avec la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel porteur d'innombrables perspectives d'exploration.

Aujourd'hui, la compagnie représente 30 collaborateurs, 2 spectacles et 2 expositions en tournée internationale. Elle est installée à Lyon où elle occupe un atelier de recherche et de création. Elle est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon.

Équipe de création

Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène

Claire Bardainne & Adrien Mondot

Conception informatique **Adrien Mondot**

Chorégraphie **Yan Raballand**

Danse **Rémi Boissy, Farid-Ayelem Rahmouni, Maëlle Reymond**

Collaboration chorégraphique **Guillaume Bertrand**

Musique originale et interprétation **Jérémy Chartier**

Lumière **David Debrinay**

Costumes **Marina Pujadas**

Construction & systèmes de vol **Silvain Ohl et Eric Noël**

Régie numérique en alternance **Adrien Mondot, Yan Godat,**

Rodolphe Martin en alternance

Régie plateau & systèmes de vol **Arnaud Gonzalez**

Régie lumière **Yan Godat, Rodolphe Martin en alternance**

Régie son, en alternance **Christophe Sartori, Régis Estreich, Romain**

Sicard

Régie générale **Pierre Xucla**

Direction technique **Alexis Bergeron**

Administration **Marek Vuiton**

Production **Margaux Fritsch, Delphine Teypez**

Le développement informatique du spectacle a été réalisé avec l'aide de l'équipe Anomes et du logiciel Millumin v2.

Yan Raballand, chorégraphe

Après sa formation à l'ENMDAD de la Roche sur Yon puis au CNSMD de Lyon, il mène un parcours éclectique d'interprète (pour Odile Duboc, Stéphanie Aubin, Dominique Boivin, Bernadette Gaillard, Pascale Houbin) et de chorégraphe (entres autres pour le Ballet du Rhin et le ballet du CNSMD). Il collabore également avec plusieurs metteurs en scène comme conseiller chorégraphique : Eric Masset, Charly Marty, Laurent Brethome pour Bérénice et L'Orfeo de Monteverdi, et Johanny Bert pour Kraff, Deux doigts sur l'épaule (2013) et Sex Toy - performance (2014).

En 2002, il fonde la compagnie Contrepoint et crée plusieurs pièces : Amorce (2002), Au devant de la (2003), Obstinée (2004), Ici et là en collaboration avec Sylvie Giron (2005), Grün (version jardin en 2006, version scène en 2008), L'ange (2008), Viola (prix du public du concours (re)connaissance 2010), Contrepoint (2010), les Bulles chorégraphiques (2011) et Vertiges (2012).

A l'invitation de Claire Bardainne et Adrien Mondot, il entre en collaboration avec la compagnie et signe la chorégraphie du *Mouvement de l'air* en 2015.

Jérémy Chartier, musicien

Après des études en histoire de l'art, il se tourne vers les métiers du spectacle. Il assure la régie et la création lumière auprès de compagnies comme le Théâtre du réel, la Parlote, le Vox Théâtre ou le groupe Rilojosa, et depuis 2009 pour les spectacles et l'exposition de la compagnie Adrien M & Claire B. Musicien autodidacte multi instrumentiste, il compose et interprète la musique originale du spectacle *Le mouvement de l'air* en 2015.

Maëlle Reymond, danseuse

Maëlle Reymond est danseuse interprète et créatrice. Après une formation d'artiste chorégraphique à Coline- Istres (2010-2012), elle rejoint la compagnie Adrien M & Claire B en juin 2013 sur la création *Le Mouvement de l'Air*. Elle a également fait une reprise de rôle dans *Cinématique*, en février 2014. Depuis juin 2016, elle collabore en tant qu'interprète avec le collectif Georges Lakhdar sur la pièce *Contre/jour*. En 2016, elle fonde la compagnie infime entaille et travaille sur une première création *Le Silence du Sable* dont la sortie est prévue en Oct. 2017

Farid Ayelem Rahmouni, danseur

Farid Ayelem Rahmouni est un performer qui apprivoise plusieurs médiums artistiques tels que la danse, le théâtre, l'art vidéo et le cirque. Il fonde en 2012 le collectif Georges Lakhdar et collabore avec d'autres auteurs à la création de différentes pièces chorégraphiques et théâtrales. Actuellement il participe à plusieurs résidences internationales de recherches et de créations pour ses prochaines pièces.

Rémi Boissy, danseur

Rémi Boissy, diplômé de l'Académie Fratellini, se tourne dès sa sortie vers des compagnies de théâtre et danse. Il travaille alors en tant qu'acteur physique pour le Styx Théâtre, le Collectif BIB, Emma Dante, ou encore Juliette Deschamps-Makaïeff. En 2011, il co-écrit *Outcast*, le premier projet de sa compagnie, Cie Fearless Rabbits. Il en reprend la direction artistique en 2014 et crée *WILD* en 2016.

Résumé technique

Durée 1h

Spectacle frontal

Création 7 octobre 2015

au Théâtre de l'Archipel, Perpignan

Conditions techniques de présentation :

Profondeur 11 m minimum

Ouverture de mur à mur 18 m minimum

Ouverture au cadre 16 m / 12,50 m minimum

Hauteur sous perche 8 m minimum

Jauge 300 à 1000 personnes

Disposition du public les places situées en-dessous du niveau de la scène sont condamnées.

Montage J-1 / 6 services environ

Arrivée J-2 soir

Montage: 3 services à J-1 + 2 services à J0

Démontage: 1 service après la représentation

Transport décor

France & Europe : camionnette 12 m³

International : nous consulter

Équipe 9 personnes en tournée

NB / Les dispositifs de vol impliquent des conditions de sécurité non négociables. Nous vous invitons à consulter la fiche technique pour tous les détails.

Contacts

Adrien M & Claire B
54 quai Saint-Vincent
69001 Lyon France
+33 4 27 78 63 42
am-cb.net

Co-direction artistique
Claire Bardainne & Adrien Mondot

Administration
Marek Vuiton
administration@am-cb.net

Direction technique
Alexis Bergeron
technique@am-cb.net

Diffusion, production
Joanna Rieussec
diffusion@am-cb.net

Production
Margaux Fritsch, Delphine Teypez
production@am-cb.net

contact@am-cb.net

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires

Production
Adrien M & Claire B

Coproductions
Théâtre de L'Archipel, scène nationale de Perpignan
Le Cirque-Théâtre d'Elbeuf
La Brèche, Pôle national des arts du cirque, Cherbourg-Octeville
GREC Festival de Barcelona - Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona (Espagne)
Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura (Italie)
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, scène conventionnée pour les écritures numériques
Maison des Arts, scène nationale de Créteil et du Val-de-Marne
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, scène nationale de l'Oise en préfiguration
L'Odyssee, institut national des arts du mime et du geste de Périgueux
Hexagone, scène nationale Arts Sciences - Meylan
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig, dans le cadre de l'Accueil Studio.

Aide
Avec le soutien de l'Adami. L'Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.
Ministère de la Culture et de la Communication DICRÉAM.

Soutien
Le Toboggan, scène conventionnée de Décines
Les Subsistances, Lyon
Remerciements au Centre national de la danse, Lyon / Rhône-Alpes.

**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.**

Ressources

Vidéo de présentation durée 2'40
vimeo.com/amcb/air

Dossier de présentation
am-cb.net/docs/AMCB-AIR-Dossier.pdf

Sélection d'images
am-cb.net/docs/AMCB-AIR-Images.zip

Fiche technique
am-cb.net/docs/AMCB-AIR-FicheTech.pdf

Ressources complémentaires sur demande.

Photos
© Romain Etienne / item
© Raoul Lemercier
© Adrien M & Claire B

Siret 477 489 264 00028
APE 9001Z TVA FR 31 477 489 264
licence 2-1097537 licence 3-1097538

Projets en diffusion

Mirages & miracles / 2017

Exposition Arts visuels

14 installations

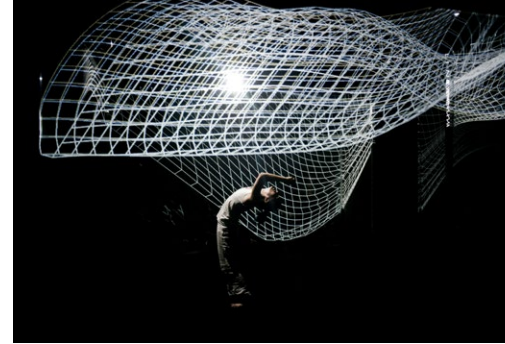
Dessins augmentés, illusions holographiques, casques de réalité virtuelle, vidéo-projections...

Une série d'installations qui abritent un animisme numérique et qui jouent à la frontière entre le vrai et le faux, l'animé et l'inanimé, la magie et l'inouï.

Dossier <http://am-cb.net/docs/AMCB-MM-Dossier.pdf>

Vidéo <http://vimeo.com/amcb/mm>

photo © Romain Etienne - item

Hakanaï / 2013

Performance chorégraphique, arts numériques

Durée : 40 min

Une performance chorégraphique en forme de haïkus, pour une danseuse à la rencontre d'un univers numérique changeant, onirique, fait de matières insaisissables. Cette pièce, autonome techniquement, peut être présentée dans des lieux atypiques, hors des plateaux de théâtres. Les spectateurs installés autour du dispositif peuvent entrer à l'intérieur à l'issue de la performance.

Dossier <http://am-cb.net/docs/AMCB-HKN-Dossier.pdf>

Vidéo <http://vimeo.com/amcb/hakanaï>

photo © Romain Etienne - item

XYZT, Les paysages abstraits / 2011 et 2015

Exposition-parcours

10 installations interactives

Une promenade interactive et immersive dans un territoire numérique luxuriant où toucher du doigt un algorithme ou éprouver la matière de la lumière deviennent possibles.

Dossier <http://am-cb.net/docs/AMCB-XYZT-Dossier.pdf>

Vidéo <http://vimeo.com/amcb/xyzt>

photo © Adrien M & Claire B