

SPECTACLES
& CONCERTS

DEUX
DISPOSITIFS
INTERACTIFS

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS
AUTOUR DES
SPECTACLES

FAM
NUMERIQUE

© Adrien M & Claire B

Dimanche **12 novembre** | 18h | Le Carré 🕒 1h **CRÉATION 2023**

Musique | Arts visuels
PIANO PIANO
babx + Adrien Mondot

Entre rêverie et expérimentation... Devenus adultes, retrouver l'enfance de l'art ou l'art d'être enfants. David Babin dit babx

conception visuelle, développement informatique et jonglage **Adrien Mondot**
composition et interprétation musicale **babx**
assistance développement informatique **Eva Décorps**
dispositifs électroniques de régie **Loïs Drouglazet**
direction technique **Raphaël Guénot**
régie **Clément Aubry**

Adrien M & Claire B / La Familia :
administration **Marek Vuiton** / **Alice Guillemet**

production et diffusion **Joanna Rieussec**
production **Margaux Fritsch, Delphine Teypez** / **Kevin Douvillez,**
Laurent Carmé
communication **Inès Renai**

Co production **Adrien M & Claire B et La Familia**
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.

l'album : **La maison avec un piano dedans**

tracklist : 1. La maison avec un piano dedans 2. Milonga
3. Le cortège de lilibet 4. Train Cajun 5. Merveille dans la pirogue
6. Ballerine 7. Carnaval 8. Dragon gelé

► **Rencontre bord de scène à l'issue de la représentation**

Menée par des étudiants de Musicologie et leur enseignante Ophélie Humbert Claude, artiste violoncelliste et comédienne

CONCERT DE 1ÈRE PARTIE

17h15

verrière accueil

entrée libre

Duo euphone et violon

Supersonic

avec **Frédéric Bousquet** euphone
et **Laure Schappler** violon

Deux instruments à friction à l'honneur : le violon et l'euphone, dans un répertoire qui couvre dix siècles de créations et d'arrangements et se conclut par un opéra électronique. Frédéric Bousquet, explorateur du monde sonore, compositeur, spécialiste mondial de l'euphone et pionnier des musiques mixtes numériques, est aux côtés de Laure Schappler, violoniste et compositrice passionnée par le son et ses possibilités.

PROGRAMME

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Lascia ch'io Pianga (Opéra Rinaldo HWV7 - 1711- 4')

Frédéric Chopin (1818-1849)

Prélude n° 4 (1839 - 3'30)

Charles Gounod (1818-1893)

Ave Maria (4'30) méditation sur le premier prélude pour piano de J.S. Bach

Erik Satie (1866-1925)

Gnossienne n° 3 (1890 -5')

Frédéric Bousquet (1974-)

Vénus en transit, Tros, Mandarins, Harmonices Mundi, Geishas & Vénus Epilogue (2004 - 9')

Ce projet est l'histoire d'une rencontre. Et le cœur de cette rencontre est le plaisir du jeu et la simplicité de l'assemblage entre un univers sonore et un univers visuel.

Plongés littéralement dans un « espace image », l'instrument et l'instrumentiste deviennent les protagonistes d'une épopée onirique qui oscille entre l'abstraction et l'impressionnisme.

Rendre visible les vibrations de l'air, sentir la résonance d'un accord, mais aussi voir le silence, et entendre l'obscurité... Voilà nos désirs !

L'endroit que nous cherchons est celui d'une simplicité dépouillée où l'image incarne les notes manquantes de la musique. C'est avec une logique d'entraide et de co-construction que la rencontre est abordée en évitant l'asservissement et les rapports ornementaux (où l'image ne serait qu'un décor ou bien la musique ne serait qu'un accompagnement).

NOTES D'INTENTIONS

J'ai rencontré Adrien il y a une vingtaine d'années. Il jonglait. Merveilleusement. Avec une grâce énigmatique, un langage, une poésie qui marquaient chacune de ses apparitions. Plus proche d'un oiseleur que de l'idée qu'on se faisait à l'époque du jonglage. Il semblait faire danser de petits astres transparents. Je chantais et jouais du piano. Déjà.

Puis nous nous sommes perdus de vue jusqu'à récemment. Dans l'intervalle, j'ai découvert le travail d'un tandem d'artistes plasticien.ne.s « Adrien M & Claire B » qui m'avait absolument fasciné.

J'ignorais tout à fait qui se cachait derrière ces deux patronymes. Il y a peu, à la faveur d'une cueillette de noix, nous nous sommes retrouvés et j'ai compris que le jeune dresseur d'astres transparents était devenu cet artiste dont je suivais le travail sans savoir qu'il en était l'un.e des deux artisans.

Adrien Mondot initiait alors une réflexion en solo sur « le geste musical » et je m'apprêtais quant à moi à enregistrer un album de piano.

En solo également. Donner la parole à ce vieux compagnon qui porte la mienne depuis si longtemps et que j'aime à voir comme mon chien de berger. Retrouver nos fantômes-ami.es, celles et ceux qui nous ont fait nous rencontrer et nous connaître lui et moi : Mary Lou Williams, Thelonious Monk, Maurice Ravel, Charlie Chaplin, Thlahoun Gessèssè et lui écrire de petits opéras ou chansons sans paroles qui les invoqueraient toutes et tous.

Avec Adrien, nous avons très rapidement évoqué la figure de « Novecento pianiste », personnage bouleversant et magique du roman éponyme de Alessandro Baricco, autochtone d'un bateau de croisière n'ayant jamais touché terre, et pourtant traversé de mille langues et musiques entendues sur ce bateau fendant le monde et les océans.

Dès lors, nous avons eu, je le crois, simplement l'envie de nous retrouver proches de l'endroit où nous nous étions laissés il y a vingt ans : la rêverie et l'expérimentation. Être neufs de nouveau, chacun empli des routes que nous avons traversées. Devenus adultes, retrouver l'enfance de l'art ou l'art d'être enfants.

David Babin dit babx

Cette recherche vient se développer comme une ramification du travail que nous menons avec Claire Bardainne sur la musicalité de l'image, elle en reprend des éléments de langage visuel, et les transpose à des musiques interprétées en direct. David a habité mes playlists depuis de nombreuses années, il a dans sa musique la sensualité que je cherche dans mes mouvements et dans mes images.

Dans ce projet j'imagine concevoir et développer une palette d'outils pour jouer des images et permettre à la projection vidéo d'être la plus vivante possible, qu'elle respire au rythme de l'instant autant qu'au son des notes. Mettre en mouvement la musique est une démarche qui m'a animé en tant que jongleur. Aujourd'hui il s'agit de jongler avec une

matière métaphorique, en concevant des systèmes numériques de masses, de gravités, d'inerties, de ressorts qui recréent des jeux de forces et inventent un théâtre de l'équilibre physique. C'est une forme de lutherie numérique que de forger un instrument visuel. Et à la manière des jazzmen parfois électrons libres au fil des formations, j'aime l'idée de jouer de cet instrument avec de nombreux musiciens et musiciennes différent.es, au gré des rencontres et des envies. Que les matières visuelles avec lesquelles je compose depuis 20 ans traversent différentes esthétiques et différentes énergies sonores, dans une grande liberté. Les points, les lignes, les jeux de lumière, les illusions d'optiques sont l'alphabet du langage que je cherche dans la continuité du jonglage que j'ai pratiqué sur scène jusqu'en 2015. Je connais leur souplesse, leur agilité, leur puissance d'évocation. Je vois en elle les balles blanches que j'ai longtemps manipulées, je souhaite retrouver le plateau et la spontanéité de ce rapport tactile et charnel à la matière physique.

Adrien Mondot dit Adrien M

LES ARTISTES

Adrien Mondot est un artiste visuel, informaticien et jongleur. Né en 1979 à Grenoble, son travail explore et interroge le mouvement de formes graphiques. Depuis 2011, il est directeur artistique en duo avec Claire Bardainne de la compagnie Adrien M & Claire B, qui crée spectacles et installations dans le champ des arts visuels et des arts vivants.

Initialement chercheur en informatique, il travaille pendant 3 années à l'INRIA de Grenoble où il s'applique à imaginer et concevoir de nouveaux outils de création graphique s'affranchissant de la réalité. En 2004, il fonde la compagnie Adrien M. Il s'agit alors pour lui de mêler étroitement les arts numériques, sonores, le jonglage et le mouvement, explorant les liens entre innovation technologique et création artistique. S'appuyant sur les outils qu'il développe, il s'affranchit des règles de l'apesanteur et du temps, brouille les pistes, se joue d'un art du cirque et de l'informatique dans un travail d'illusion magique, chorégraphique et poétique. Lauréat de Jeunes Talents Cirque en 2004 avec le projet *Convergence 1.0*. Avec *Cinématique* (2010), il remporte le Grand Prix du jury dans le cadre de la compétition internationale « Danse et Nouvelles Technologies » organisée par le festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains en juin 2009. Il participe également au spectacle de Wajdi Mouawad, *Ciels*, créé en 2009 au festival d'Avignon.

Depuis 2011, il est associé à Claire Bardainne avec qui il co-dirige la compagnie 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 *Hakanai*, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d'images. Et en 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, ils co-signent la création du spectacle *Pixel*. En 2015, la SACD leur décerne le prix de la création interactive. Cette même année, ils produisent et signent 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 première série d'œuvres en réalité augmentée. En 2017, le corpus d'installations intitulé *Mirages & miracles* voit le jour. En 2018, ils répondent à la commande d'une œuvre monumentale in situ pour la Fondation d'entreprise Martell à Cognac et créent *L'ombre de la vapeur*. En 2019, ils créent le projet *Acqua Alta*, constitué de trois expériences : un livre pop-up et réalité augmentée, un spectacle de théâtre visuel, mêlant danse et images numériques vivantes et une expérience pour casque de réalité virtuelle. Il co-signent également cette année-là, avec le groupe de musique Limousine, le spectacle-concert *Équinoxe*. En 2020, l'exposition expérience *Faire corps - Adrien M & Claire B* est présentée à la Gaîté Lyrique à Paris, rassemblant nouvelles et anciennes œuvres autour d'un parcours inédit. En 2022 ils amorcent le cycle des rituels avec la création de *Dernière minute*, installation expérience autour de la vie et de la mort, et en 2024 ils présenteront une nouvelle pièce rituelle intitulée *En amour* à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris.

David Babin dit babx

Né dans une famille d'artistes et de musiciens, David Babin démarre l'apprentissage du piano à l'âge de 5 ans. David compose sa première musique de spectacle à 17 ans pour un spectacle autour des textes de Roland Topor. Au début des années 2000, David écrit ses premières chansons, et donne ses premiers concerts. C'est à cette époque qu'il opte pour le pseudonyme babx, inspiré d'un mouvement d'art contemporain éphémère le « Post X-isme » et c'est également à cette époque qu'il croise la route de deux personnages qui l'accompagnent jusqu'à aujourd'hui dans l'essentiel de ses projets : l'ingénieur du son Jérôme Poulouin et le contrebassiste Sébastien Gastine. Avec eux, il crée « Karbaoui Records », label dont le destin sera de donner vie aux idées musicales de l'équipe.

De 2002 à 2005, ils enregistrent peu à peu ce qui deviendra le premier album de babx. Celui-ci sort en 2006 en licence chez Warner records, et déclenche l'enthousiasme unanime de la presse. Dans la foulée de la sortie, l'album est nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie « album révélation de l'année ». En 2008, David enregistre *Cristal Ballroom*, second album de babx, rêverie inspirée par l'évocation des musiciens de la salle de bal du Titanic. Au même moment babx sera nommé finaliste de l'International Songwriting Competition (dont les membres du jury sont composés notamment de Robert Smith, Tom Waits, Mc Coy Tyner, Ornette Coleman...) avec la chanson *Remington Requiem* et écrira deux chansons à Julien Doré *First Lady* et *Soirées Parisiennes* pour l'album *Ersatz*.

En 2010 David Babin réalise et arrange deux premiers albums à succès qui l'installent comme l'un des producteurs incontournables de la scène hexagonale : celui de Camélia Jordana (pour lequel il écrit plusieurs titres) et *Initiale* de L. Le premier sera un immense succès de l'année 2010 (disque de platine, nomination aux victoires) tandis que le second est disque d'or et unanimement considéré comme l'un des albums de l'année 2011.

En 2012, babx rejoint le catalogue du label « cinq7 » (Oxmo Puccino, The Do, Dominique A, Bertrand Belin...) et y publiera son 3e album intitulé *Drones personnels* sorti en 2013. 2014 est l'année de la sortie du second album de Camélia Jordana *Dans la peau* réalisé et arrangé par babx et sur lequel il écrit et compose encore plusieurs chansons dont *Colonel Chagrin*, *Berlin* ou encore *A l'aveuglette*.

C'est enfin l'année d'un tournant important dans la carrière de David : En créant BisonBison, sa propre maison de production, il se donne les moyens de réaliser ses projets et les pro-jets d'autres artistes en toute indépendance et selon ses principes.

En 2023, sort son dernier album *Une maison avec un piano dedans*, dans lequel le chanteur et compositeur dévoile huit petites pièces pour piano qui nous racontent un amour du classique qui lui vient de l'enfance.

AU PROGRAMME DU FESTIVAL

du 03 au 19 novembre | le Studio ⌚ 30 min
du mardi au vendredi de 12h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 18h
 départ toutes les heures

Installation – Expérience

Dernière Minute

Adrien M & Claire B

Les bouillonnants créateurs de *Mirages & Miracles*, Adrien Mondot et Claire Bardainne nous invitent à prendre part à une expérience immersive et interactive. Magiciens du numérique, leurs vidéos mêlées à la musique onirique d'Olivier Mellano, se transforment au contact des spectateurs. Fumée, eau, ondes questionnent les bouleversements d'une « dernière minute », le passage d'un état à un autre, de la vie à la mort, ou de la venue soudaine au monde.

entrée libre pour les moins de 25 ans
 (accessible uniquement en billetterie) | **5 €**

Mardi 14 novembre | 18h15

Concert 1ère partie de soirée
 Verrière accueil

Duo piano et violon

Debussy / Ravel

avec **Marie-Christine Guichot** piano
 et **Martin Brunschwig** violon

Ce concert réunit deux compositeurs français majeurs, Debussy et Ravel, et met en lumière l'apport de leurs harmonies nouvelles, ce langage coloré et imaginaire, qui a renouvelé le discours musical. Leurs emprunts à des musiques parfois très « exotiques », telles que le jazz, ont élargi leur horizon, à l'image du Blues de Ravel. Debussy et Ravel ont été des pionniers et ont offert au monde parmi les œuvres les plus subtiles et novatrices qui soient.

entrée libre

Mardi 14 novembre | 19h ⌚ 1h

le Carré | **création 2023**

Concert & Installation sonore et visuelle

Diffractions Voyage de l'écoute

Ensemble TM +
Marc Desmons direction
Justine Emard installation visuelle et sonore

Quand la nature inspire l'art et que la science s'en mêle, apparaît *Diffractions*. Ou comment, à partir de données collectées sur un essaim d'abeilles, la plasticienne Justine Emard emmène la robotique et l'intelligence artificielle vers une installation poétique sensorielle. Luminaires soufflés et mobiles interagissent en direct avec la musique de chambre de l'Ensemble TM+ pour une ode à la nature et une conscience éveillée de sa fragilité.

de 10 € à 20 €

PERPIGNAN
L'ARCHIPEL
 scène nationale
 www.aujourdhuimusiques.com
 04 68 62 62 00

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au **Comptoir de l'Archipel** !