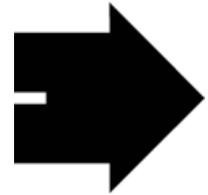

Maison d'Ailleurs – Musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14 - Case postale 945 - 1401 Yverdon-les-Bains - Suisse
T: + 41 24 425 64 38 - F : + 41 24 425 65 75 - @ : www.ailleurs.ch

Danse avec les étoiles

DOSSIER DE PRESSE / Informations pratiques

Maison d'Ailleurs

Musée de la science-fiction,
de l'utopie et des voyages extraordinaires

Place Pestalozzi 14
Case postale 945
CH - 1401 Yverdon-les-Bains
T. : + 41 24 425 64 38
@ : www.ailleurs.ch

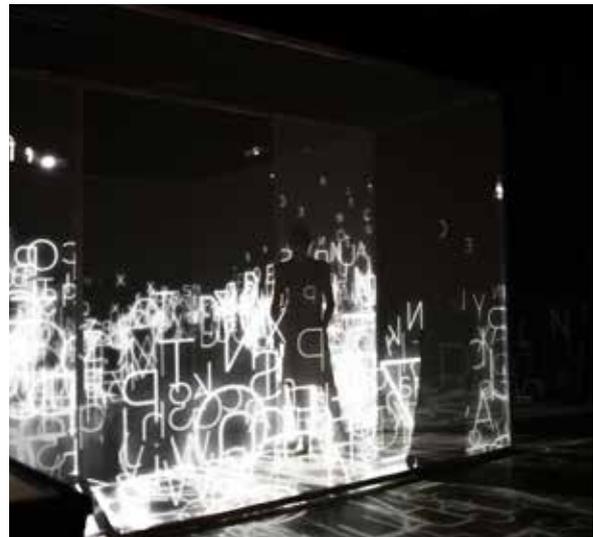
Exposition ouverte
du 21 février au 28 août 2016
ma-di 11h-18h

Conférence de presse

Mercredi 17 février 2016, à 10h30

Vernissage

Samedi 20 février 2016, dès 17h00

« XYZT, Les paysages abstraits » © Adrien M / Claire B

Sequenced © apelab

Les Voyages... © A. Jeanney

SOMMAIRE

Résumé du projet	p. 3
Biographie des artistes Adrien M / Claire B, Aurélien Jeanney, apelab	p. 4
L'exposition : « Danse avec les étoiles » Concept général, Œuvres présentées dans l'exposition, Le portfolio, Le livret thématique, Le programme de médiation culturelle, Les visites spéciales, Les événements, Les ateliers pour enfants	p. 6
Programme du vernissage Programme, Spectacle <i>Hakanaï</i> de la compagnie Adrien M / Claire B	p. 9
Partenaires	p. 10

RÉSUMÉ DU PROJET

Longtemps considérée comme une forme artistique populaire, et fréquemment réduite à certains de ses thèmes les plus stéréotypés, la science-fiction est en passe d'être reconnue – notamment grâce aux recherches effectuées dans les Universités (UNIL, EPFL) et les Écoles d'art suisses (ECAL, ZHDK, EAA) – comme une des esthétiques centrales d'une Modernité qui se pense elle-même à travers ses productions. En sa qualité de lieu patrimonial, la Maison d'Ailleurs se fait l'écho de cette observation et se propose, depuis plusieurs années déjà, d'explorer la profondeur artistique de ce champ de la création.

Après les super-héros, les univers mythiques de la science-fiction et les robots, « Danse avec les étoiles » articule deux points de vue jamais traités conjointement dans les musées suisses : (1) comment certains artistes contemporains usent des nouvelles technologies (Oculus Rift, réalité augmentée, projection interactive) pour créer des expériences poétiques interactives et (2) comment les arts – « nobles » (poésie, danse, théâtre, opéra) et « moins nobles » (théâtre de marionnettes, spectacles de contes, défilés de mode) – sont réfléchis par et dans la science-fiction.

Entre le 21 février et le 28 août 2016, la Maison d'Ailleurs invite par conséquent ses visiteurs à découvrir le dialogue imaginé entre le patrimoine historique du musée et les oeuvres proposées par la compagnie française **Adrien M / Claire B** (« XYZT, Les paysages abstraits »), le studio suisse **apelab** (*Sequenced*) et un jeune graphiste français, **Aurélien Jeanney** (*Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne*).

« XYZT, Les paysages abstraits » © Adrien M / Claire B, Photo : Laurence Fagnol

Sequenced © apelab

BIOGRAPHIE DES ARTISTES

ADRIEN M / CLAIRE B (FR)

Co-dirigée par Claire Bardainne et Adrien Mondot, la compagnie Adrien M / Claire B, fondée en 2011, crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Leur démarche place l'humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au coeur des images, avec comme spécificité le développement sur mesure d'outils informatiques. Ils poursuivent la recherche d'un numérique vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible.

Depuis sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004, Adrien Mondot, artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur, crée des spectacles mettant en oeuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et la musique. En 2010, il rencontre Claire Bardainne, plasticienne, designer graphique et scénographe, diplômée d'Estienne et des Arts Déco de Paris, dont les recherches visuelles – au sein du Studio BW ou en collaboration avec les chercheurs en sociologie de l'imaginaire du Ceaq (Sorbonne, Paris) – se concentrent sur le lien entre signe, espace et parcours, explorant les va-et-vient entre imaginaire et réalité. En 2011, la compagnie Adrien M / Claire B signe la création de l'exposition interactive « XYZT, Les paysages abstraits », crée la conférence-spectacle *Un point c'est tout* et signe la création numérique de *Grand Fracas issus de rien*, mis en scène par Pierre Guillois. D'autres projets sont encore à mentionner : *Hakanaï* (2013), pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d'images, et le spectacle *Pixel* (2014), avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig. Ensemble, ils interrogent le mouvement et ses multiples résonances avec la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel porteur d'infinies perspectives d'exploration.

« Danse avec les étoiles » présente l'exposition « XYZT, Les paysages abstraits »

Cette exposition prend sa place dans un projet artistique global qui est animé par la recherche sur les rapports numériques sensibles entre corps et objets en mouvement. Le vivant est l'axe majeur autour duquel se concentrent les créations de la compagnie, avec la spécificité d'avoir inscrit au coeur et à l'amorce du processus un outil informatique développé sur mesure : *eMotion*. Avec l'exposition « XYZT, Les paysages abstraits » c'est une expérience plastique sensible mettant en jeu le corps du visiteur qui est proposée, se plaçant ainsi sur un territoire à la frontière entre arts plastiques et arts vivants.

« XYZT, Les paysages abstraits » de Adrien M / Claire B

Création 2011, re-création 2015

Conception : Adrien Mondot & Claire Bardainne
Dispositifs informatiques et régie son : Loïs Drouglazet
Design et construction : Martin Gautron, assisté de Charles Boinot
Conception sonore : Christophe Sartori
Éclairages : Jérémy Chartier
Montage d'exposition : Loïs Drouglazet, Claire Gringore, Pierre Hozelle, Christophe Sartori, Jérémy Chartier
Régie générale : Jean-Marc Lanoë
Direction technique : Alexis Bergeron
Administration : Marek Vuiton
Diffusion : Charlotte Auché
Assistante de production : Margaux Létang

Production

Adrien M / Claire B

Coproductions, aides et soutiens

Atelier Arts-Sciences (CEA Grenoble, Hexagone Scène nationale de Meylan, CCSTI La Casemate, Grenoble) / Espace Jean Legendre, théâtre de Compiègne / Lux, Scène nationale de Valence / Les Subsistances, Lyon / Le Planétarium, Ville de Vaulx-en-Velin / Ville de Tourcoing / Le Pacifique, CDC de Grenoble / Conseil Régional Rhône-Alpes / Conseil Général de l'Isère / Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre

La compagnie a été associée à l'Hexagone, Scène nationale de Meylan pour les années 2009, 2010, 2011, et dans ce cadre financée par le Conseil Général de l'Isère. Elle est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, par la Région Rhône-Alpes, et soutenue par la Ville de Lyon.

« XYZT, Les paysages abstraits » © Adrien M / Claire B

AURÉLIEN JEANNEY (FR)

Formé aux Beaux-arts de Besançon et co-fondateur de Superseñor, Aurélien Jeanney est directeur artistique de l'Atelier FP7, qu'il a fondé en 2010. S'attachant à expérimenter dans les domaines de l'édition, de la typographie, de l'illustration et de la vidéo – et fort d'une expérience de deux ans à Montréal, où il s'est formé au motion design –, il partage désormais son temps entre Besançon et Montréal. Ses travaux ont été récompensés à l'international, notamment avec le Grand Prix Grafika à Montréal et un Lion de Bronze à Cannes pour la campagne *Elektra13* dont il a assuré la direction artistique. Il a également reçu pour son projet de recherche *Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne*, le prix spécial du Jury Chromatic à Montréal et une bourse de recherche du Ministère de la Culture.

La Maison d'Ailleurs présente *Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne*

Ce projet se veut une recherche autour du livre et de la manière d'aborder un univers littéraire – en l'occurrence, celui de l'auteur de *Vingt mille lieues sous les mers* et de *Voyage au centre de la Terre*. Il propose une représentation de l'œuvre de Jules Verne au sein d'une série d'affiches et d'un contenu interactif accessible depuis un ensemble de dispositifs numériques, qui animera des illustrations, dévoilera les véritables lettres cachées derrière les formes graphiques de la partie typographique, et donnera un aperçu de l'ampleur de l'univers de l'auteur nantais.

APELAB (CH)

Émilie Joly, Maria Beltran Reyes, Sylvain Joly et Michael Martin ont suivi des formations diverses, avant de choisir le design d'interaction pour leur Master. Après avoir obtenu leur diplôme à la Haute École d'Art et de Design de Genève, ils fondèrent apelab, un studio de production spécialisé dans la narration interactive pour réalité virtuelle et appareils mobiles. Les projets du studio se focalisent sur la création d'expériences utilisateur engageantes et accessibles à travers l'invention d'univers fascinants et de gameplays innovants.

« Danse avec les étoiles » expose le parcours créatif de *Sequenced*, une expérience interactive pour réalité virtuelle où les personnages et l'histoire évoluent selon notre regard.

Dans un futur proche, une jeune fille devient Gardienne de la dernière ville sur Terre : elle changera le destin de la planète en fusionnant son instinct de la nature avec la bienveillance, l'analyse et la prévoyance d'une intelligence artificielle. Le développement de ce « jeu » débuta comme récit interactif sur 360° pour iPad appelé « IDNA » ; lorsque l'Oculus Rift annonça le retour de la réalité virtuelle, apelab décida de se spécialiser dans le medium et d'adapter *Sequenced* pour les casques de réalité virtuelle.

Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne © Aurélien Jeanney

Sequenced © apelab

L'EXPOSITION : « DANSE AVEC LES ÉTOILES »

21.02 - 28.08.2016

CONCEPT GÉNÉRAL

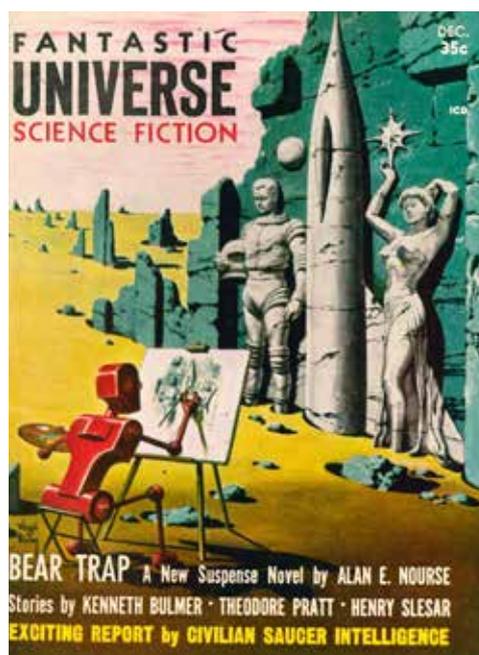
L'exposition « Danse avec les étoiles » instaure, entre les œuvres de trois groupes d'artistes (Adrien M / Claire B, Aurélien Jeanney, apelab) et une partie du fonds patrimonial de la Maison d'Ailleurs, un dialogue original autour de la question de la « Poésie de l'Ailleurs ». Pour le dire autrement, « Danse avec les étoiles » met en scène, d'une part, la manière dont certains artistes contemporains usent des nouvelles technologies (Oculus Rift, réalité augmentée, projection interactive) pour créer des expériences poétiques inédites et, d'autre part, comment les arts « classiques » sont réfléchis par et dans la science-fiction (littéraire, bédéique, cinématographique). La Maison d'Ailleurs invite par conséquent ses visiteurs à découvrir un dispositif étonnant et à vivre une expérience poétique inédite.

ŒUVRES PRÉSENTÉES DANS L'EXPOSITION

- 10 modules - dont une station Oculus Rift réalisée pour « Danse avec les étoiles » - composant l'exposition « XYZT, Les paysages abstraits », conçue par la compagnie Adrien M / Claire B.
- 22 documents/objets retraçant le parcours créatif du jeu *Sequenced* développé par le studio apelab, ainsi qu'une station permettant d'essayer le jeu.
- *Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne* : 15 affiches comme un miroir graphique de l'œuvre de Jules Verne, une édition revisitée de *Paris au XXe siècle* et une installation interactive permettant aux visiteurs d'imprimer leur propre cryptogramme.
- Cent quarante objets provenant des collections de la Maison d'Ailleurs :
 - 60 *pulp magazines* illustrant comment les arts ont été mis en scène dans la science-fiction.
 - 10 romans et bandes dessinées dystopiques où les arts sont détruits.
 - 20 affiches de films et *lobby cards* qui présentent des « films à mondes virtuels ».
 - 12 disques vinyles associés aux traditions du *Space Age*, de la musique concrète et de la musique minimaliste.
 - 6 jeux vidéo et 1 long métrage « géométriques ».
 - 32 gravures anciennes exprimant la dimension poétique de la lumière.

Les Voyages typo-graphiques de Jules Verne © Aurélien Jeanney

Coll. Maison d'Ailleurs / Agence martienne

PORTFOLIO : LES VOYAGES TYPO-GRAPHIQUES DE JULES VERNE

Comment aborder l'œuvre vernienne ? Comment offrir une nouvelle expérience de lecture – plus contemporaine – à cette œuvre en la poussant, parfois, jusqu'à l'énigme visuelle ? Grâce à un alphabet graphique, à des illustrations, à des images en mouvement, à une installation interactive, et d'autres rêveries colorées sorties de l'imaginaire d'Aurélien Jeanney.

Le principe est simple : d'abord, traduire certains voyages extraordinaires dans le « codex graphique » qu'Aurélien a imaginé. Un alphabet cryptographique, suivant des règles strictes, et basé sur le caractère « Garaje » dessiné par Thomas-Huot Marchand. Ensuite, illustrer et mettre en mouvement ces images ; puis diffuser les animations via une application nomade développée par Guillaume Bertrand. Ce portfolio est une porte ouverte sur ces voyages typo-graphiques ; une mise-en-bouche imprimée que vous pouvez animer, décrypter, grâce à l'application mobile dédiée.

Contenu :

- Présentation du portfolio et du projet d'Aurélien Jeanney
- Présentation des intervenants
- Présentation du codex graphique
- Présentation de l'application web et de son fonctionnement
- 7 images et 7 citations cryptées, tirées des *Voyages extraordinaires* de Jules Verne

Descriptif technique :

21 x 29 cm

20 pages couleurs

Pages séparées, réunies dans une fourre

CHF 35.-

LE LIVRET THÉMATIQUE

Afin de continuer son travail de vulgarisation sur le rôle de la science-fiction dans le monde d'aujourd'hui, la Maison d'Ailleurs avait choisi de publier de petits essais – « Les Collections de la Maison d'Ailleurs » – qui offraient plusieurs points de vue différents sur la thématique de l'exposition programmée à ce moment-là, ainsi qu'une sélection iconographique exceptionnelle. Cinq numéros sont déjà sortis ; voici le suivant :

N° 6 - L'art de la science-fiction

Disponible à partir du 20 février 2016, le sixième numéro de cette collection réfléchit à la dimension esthétique de la science-fiction, afin de montrer que celle-ci est un art du *langage* qui est en mesure de créer une *langue*. La thèse sous-jacente à ce volume est de rappeler que l'art a toujours été une manière d'offrir à la condition humaine des « images » pour lui permettre de se penser, voire de se réinventer. La science-fiction possède une ambition similaire dans le sens où ses récits sont avant tout l'articulation d'un « lexique » et d'une « grammaire » qui, lorsque cette articulation est novatrice, nous invite à mieux saisir l'aliénation subie par notre identité dans le monde moderne.

Sommaire :

– « La Poésie de l'Ailleurs... », par Marc Atallah

– « L'art de la science-fiction », par Marc Atallah

Descriptif technique :

12 x 17,5 cm / reliure souple à dos carré / 96 pages couleurs / 50 illustrations

CHF 9.- / 7,30 €

LE PROGRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE

En sus du programme d'événements pour adultes et dans la suite logique des ateliers proposés lors des expositions précédentes, la Maison d'Ailleurs offre la possibilité aux jeunes enfants et adolescents d'aborder les différents aspects présents dans l'exposition à travers une offre variée d'activités.

À mi-chemin entre numériques et artistiques, les ateliers proposent des activités créatrices, ludiques et pédagogiques qui vont de la création d'objets bien physiques à la conception d'environnements virtuels, en passant par des interrogations sur la gestion de nos ressources. En effet la tendance constante de la science-fiction à sonder notre passé pour réfléchir à notre présent par le biais du futur permet d'interroger notre rapport à l'environnement en mobilisant certes notre imaginaire, mais aussi notre sens pratique. Le partenariat avec STRID (COSEDEC) met en lumière l'importance de ces questions.

Les classes ne sont pas en reste : en plus des tarifs préférentiels qui leur permettent de visiter l'exposition (avec ou sans visite guidée), deux visites guidées spéciales sont proposées aux enseignants qui souhaitent visiter l'exposition avant d'y venir avec leurs élèves. Ces visites sont assorties d'une présentation du matériel pédagogique conçu à l'occasion de l'exposition. La Maison d'Ailleurs propose également une activité aux classes, sur inscription, à l'occasion de la semaine des médias à l'école qui s'interrogera cette année sur la question du respect dans un monde numérique.

LES VISITES SPÉCIALES

- Un nouveau scénario de visite interactive à base d'iPads spécialement dédiée aux familles sera disponible dès le 21 février 2016.
- Une visite « auto-guidée » sur iPad destinée aux classes ou aux visiteurs intéressés à découvrir l'exposition par eux-mêmes. Cet outil permet par exemple aux professeurs de guider leurs élèves dans le musée et de les interpeller avec des questions et des réflexions sur les thématiques de l'exposition.
- Tous les troisièmes samedis du mois, à 14h, une visite guidée « découverte » est offerte (hors entrée) et présente l'exposition ; deux visites gratuites sont également agendées (le 19 mars et le 18 juin) à l'attention du public anglophone.

LES ÉVÉNEMENTS

- 7 au 11 mars 2016 : Spécial classes : semaine des médias à l'école
- 25 mars au 10 avril 2016 : PâKOMUZé : Galaxie en construction
- Samedi 21 mai 2016 : Nuit des musées à Yverdon-les-Bains
- Juillet - août 2016 : Visites guidées offertes les jeudis et vendredis matins

LES ATELIERS POUR ENFANTS (samedi : 7-10 ans / dimanche : 11-15 ans)

- Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 : Atelier « Flip-Book et Anamorphose »
- Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 : Atelier « Pixilation »
- Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 : Atelier « Terre 2.0 »
- Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 : Atelier « Univers virtuel »
- Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016 : Atelier « Numerik Games »

PROGRAMME DU VERNISSAGE

La Fondation de la Maison d'Ailleurs – musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires – a le plaisir de vous convier à l'ouverture de sa nouvelle exposition, « Danse avec les étoiles », le samedi 20 février 2016, dès 17 h, à Yverdon-les-Bains. Après la partie officielle qui se tiendra dès 18 h à l'Aula Magna (salle principale du château d'Yverdon-les-Bains), un apéritif dînatoire sera servi aux caves du château. Finalement, vous pourrez découvrir, dès 20 h, à L'Échandole, le spectacle *Hakanaï* de la compagnie Adrien M / Claire B.

Programme

- 17.00 | Maison d'Ailleurs**
Ouverture officielle des portes
- 17.00- | Espace Jules Verne**
19.00 Jeu : « Quand l'art rencontre la science-fiction »
Partenaire : AMDA
- 18.00 | Aula Magna**
Partie officielle
- 19.00 | Caves du château**
Apéritif dînatoire
*Partenaires : Confiserie Schneider
Cave des Viticulteurs de Bonvillars
La Semeuse
Boxer*
- 20.00 | L'Échandole**
Spectacle *Hakanaï* de la compagnie Adrien M / Claire B
Prix d'entrée : CHF 15.-/personne
Partenaire : L'Échandole
- 22.00 | Maison d'Ailleurs**
Fin du vernissage

Spectacle *Hakanaï* de la compagnie Adrien M / Claire B

20.02 + 21.02.2016 | Tout public | 40 minutes | Entrée : CHF 15.-

<http://www.echandole.ch/programme/spectacle/hakanai/>

Dans le cadre du vernissage de l'exposition « Danse avec les étoiles » de la Maison d'Ailleurs, L'Échandole accueille *Hakanaï* : un solo dansé en forme de haïkus visuels, dans une boîte où se meuvent des images vivantes. *Hakanaï* s'écrit dans la langue japonaise en conjuguant l'élément qui désigne l'homme et celui qui désigne le songe. Il définit ce qui ne dure pas, ce qui est fragile, évanescent, transitoire, une matière insaisissable.

Conception : Adrien Mondot et Claire Bardainne

Danse : Akiko Kajihara

Interprétation numérique : Loïs Drouglazet

Création sonore : Christophe Sartori et Loïs Drouglazet

Design-construction : Martin Gautron et Vincent Perreux

Dispositifs informatiques : Loïs Drouglazet

Création lumière : Jérémy Chartier

Regard extérieur : Charlotte Farcet

Direction technique : Alexis Bergeron

Administration : Marek Vuiton

Diffusion : Charlotte Auché

Assistante de production : Margaux Létang

PARTENAIRES

DIRECTION DU PROJET

Maison d'Ailleurs

Directeur - curateur :

Secrétaire :

Conservateur en charge des collections :

Coordinatrice :

Responsable de la communication :

Chargée de promotion :

Responsable médiation culturelle :

Technique :

Marc Atallah

Laure Kuenzli

Frédéric Jaccaud

Patricia Valceschini

Mona Juillard

Jeanne Rossich

Ken Gardner

Maxence Laurent

Scénographie

Serge Perret (CH)

Graphisme

Notter+Vigne (CH)

-

PARTENAIRES DE L'EXPOSITION

Partenaires principaux

Ville d'Yverdon-les-Bains

ADNV

Travys

Partenaires officiels

Banque Cantonale Vaudoise

Retraites Populaires

Ernst Göhner Stiftung

Fondation Leenaards

Ernest Gabella SA

Partenaires médiation culturelle

Fondation CEPY

STRID

Partenaires médias

Couleur3

La Région

ActuSF

Partenaires

Payot Libraire

World Art Design

Artgraphic Cavin SA

Ted Support

RailAway

Soutiens

Ambassade de France en Suisse

Imprimerie Fleury

Cave des Viticulteurs de Bonvillars

Boxer SA

La Semeuse

Confiserie Schneider

AMDA

Partenaires événementiels

L'Echandole

NIFFF

-

LIVRET THÉMATIQUE *L'ART DE LA SCIENCE-FICTION*

Nos remerciements vont à

ActuSF

Ernest Gabella SA

AMDA

-

PORTFOLIO *LES VOYAGES TYPO-GRAPHIQUES DE JULES VERNE*

Nos remerciements vont à

Aurélien Jeanney

Notter+Vigne