

17/07 • 19/09/21

INSTALLATION SCULPTURALE

GÉOMÉTRIE AUGMENTÉE

PAR A.I.L.O.

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Chers enseignants,
Chers éducateurs,
Chers animateurs,

Du 09 octobre au 12 décembre, le centre d'art Les 3 CHA accueille A.I.L.O, qui propose une installation lumineuse où le monument devient un espace de jeu pour la technologie.

Avec Géométrie augmentée, le visiteur entre dans un monde lumineux et sonore où tout bouge sans cesse.

Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir le travail d'A.I.L.O à travers diverses thématiques tournant autour de la matérialité de la lumière, de la géométrie, des jeux d'optique et de perception.

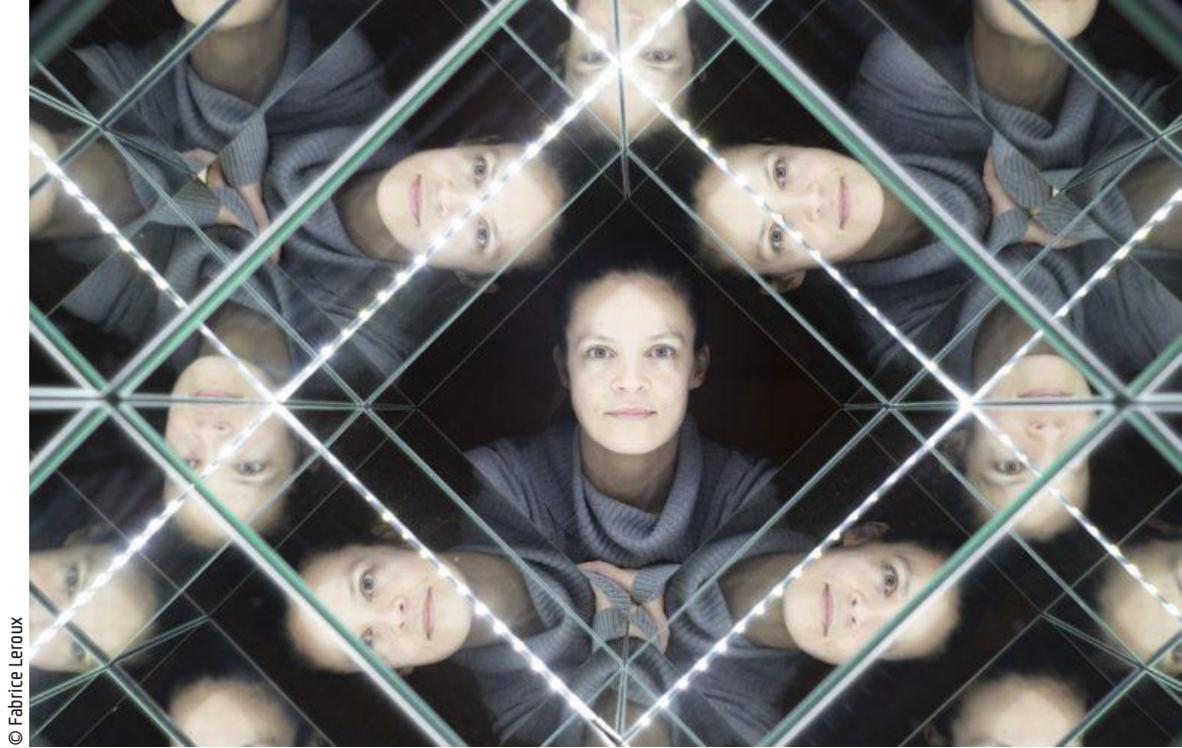
Ce dossier est à destination des adultes, la médiatrice aborde lors de la visite les sujets en fonction des âges.

Nous vous souhaitons une belle découverte et une bonne lecture !

Avec toute notre reconnaissance,

Morgane TOUZEAU, médiatrice culturelle

Clémentine JULIEN, directrice du centre d'art

© Fabrice Leroux

A.I.L.O

Biographie de l'artiste

Derrière A.I.L.O, se trouve Anna-Eva Berge. Après une carrière de comédienne (1992-2004), elle devient artiste plasticienne en 2006. Autodidacte, elle a approfondi ses connaissances lors de différentes formations, en recherche de matériaux et techniques à explorer pour créer dans l'espace urbain. C'est en utilisant des miroirs en extérieur pour la première fois en 2012 qu'elle est témoin d'un dialogue inattendu entre les miroirs et les réflexions lumineuses avec le soleil, le jour, et les réverbères la nuit. La puissance poétique qui se dégage de ses réflexions lumineuses, qu'elle perçoit comme une aura transforme sa création. De là est née l'entité artistique A.I.L.O (se prononce Hello) : Atelier d'Immersion Lumineuse et Obscure. Pour *Géométrie augmentée*, elle collabore avec Fabrice Leroux pour la création sonore et en soutien pour les technologies numériques.

Electroni[k] et le festival Maintenant

L'exposition *Géométrie augmentée* d'A.I.L.O est programmée par le centre d'art en partenariat avec Electroni[k].

Electroni[k] développe depuis 2001 un projet dédié à la création artistique d'aujourd'hui dans les domaines du son, de l'image et des nouveaux médias, avec une attention particulière portée aux créations pluridisciplinaires et innovantes. Toute l'année, ils mettent en place des actions culturelles dans cette optique, par le biais de différents dispositifs.

L'association produit tous les ans, en octobre, le festival "Maintenant", pensé comme un instantané des pratiques artistiques contemporaines. "Maintenant" invite à de nouvelles explorations à Rennes et à travers sa métropole, et propose une aventure pour des publics curieux, un parcours urbain inédit, des rendez-vous intimistes et des installations monumentales. Créations, rencontres, concerts, expositions, installations, performances, ateliers... autant de formats qui invitent à la découverte poétique de propositions innovantes et sensibles, dans une démarche de rencontres partagées et d'un rapport original à la ville.

Pour la durée du festival, des équipes de médiation sont présentes pour accueillir des groupes en visite ou répondre aux questions. Si vous êtes intéressés pour organiser une découverte du festival, contactez Manon Decharles à : publics@electroni-k.org.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le festival et sa programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet :

<https://www.maintenant-festival.fr/>

L'installation *Géométrie augmentée*

Quelques thèmes à aborder...

La matérialité de la lumière

La lumière est essentielle dans nos vies, c'est grâce à elle que nous voyons et que nous appréhendons le monde, les formes, les masses. Pourtant, la lumière n'a pas de forme. Purement physiquement, elle est considérée comme invisible. Elle se constitue d'ondes électromagnétiques parvenant jusqu'à notre œil. Comme l'expression "mettre en lumière" le suggère, la lumière permet de révéler les choses qui nous entourent grâce à sa capacité à envahir l'espace. Elle peut aussi au contraire changer notre perception de celui-ci.

Par ses programmations lumineuses, A.I.L.O sculpte la lumière. Elle expérimente ainsi les processus d'interaction entre lumière et obscurité, palpable et impalpable, réalité et reflet pour créer des volumes et donner une matière à la lumière. Dans son travail, la lumière est indissociable de l'obscurité. Les ambiances très lumineuses se créent en opposition à une obscurité construite. La matière lumineuse créée par A.I.L.O, puis projetée, est augmentée par l'espace. L'usage de certains matériaux comme l'acier ou le verre et leur propriété réfléchissante apporte une matérialité supplémentaire. Pour *Géométrie Augmentée*, les interactions seront multiples. Des surfaces réfléchissantes suspendues dans la nef à ras du sol transcenderont le flux lumineux et la charpente en bois marquera la matière lumineuse de son empreinte.

Les créations lumineuses d'A.I.L.O sont aussi mouvantes pour offrir une lente chorégraphie entre éléments matériels et immatériels. Au centre d'art, la chorégraphie est renforcée par une programmation sonore inspirée des vibrations lumineuses dans le but de nous envelopper dans une atmosphère complète.

Bien avant dans l'histoire de l'art, la lumière était déjà un "matériau" essentiel aux peintres, architectes et sculpteurs. On peut l'illustrer par les recherches sur le clair-obscur de Le Caravage, Georges de La Tour ou Rembrandt ou bien par l'expression de la sensation lumineuse par Turner "peintre de la lumière".

Georges de La Tour, *Le Nouveau-Né*, vers 1645

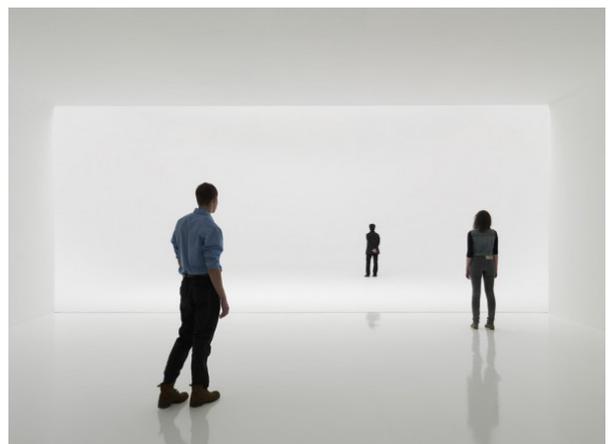
J. M. W. Turner , *Venise : vue sur la lagune au coucher du soleil*, 1840

Manipulable avec l'invention de l'électricité, elle est devenue un matériau à part entière dans de nombreuses pratiques artistiques contemporaines notamment pour explorer les questions de la perception. Dans les années 60, en lien avec le courant de l'art optique, des artistes forment le mouvement Light & Space autour des questions de l'influence des formes géométriques et de la lumière sur la perception de l'espace par le spectateur.

Doug Wheeler crée ainsi ce qu'il appelle des "environnements infinis" en utilisant le réfléchissement de néons sur de simples murs blancs. Par ce procédé, les surfaces planes prennent de la profondeur donnant l'impression qu'elles sont creuses.

Doug Wheeler, *Light Incasement*, 1971, Aix-la-Chapelle

Doug Wheeler, *Infinity room*, 2012, New-York

La géométrie des lignes

“Tout part de la ligne, comme une envie d’infini.” - A.I.L.O

Dans le travail d’A.I.L.O, tout part de la ligne, comme un prolongement du rayon lumineux. Les lignes structurent notre espace et les formes qui nous entourent. Elles peuvent contraindre dans une configuration fermée ou bien libérer en offrant une perspective.

La géométrie est au cœur du travail d’A.I.L.O, dans le sens de l’étude de l’espace et des figures qui peuvent l’occuper. Ce travail de géométrie se concentre sur les lignes. Elles sont à l’origine des figures géométriques et des angles. Elles peuvent revêtir différentes formes : droites, courbes, brisées, horizontales, verticales...

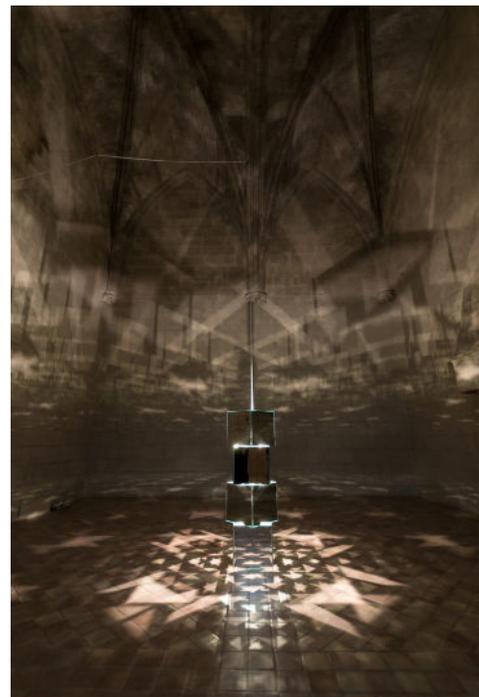
“Les lignes structurent des volumes aux arêtes vives pour se concentrer sur l’essentiel : la forme géométrique élémentaire”. (Louis Doucet, critique d’art)

“La géométrie des lignes que ce soit celles des œuvres ou des lieux d’expositions m’intéressent dans leur possibilité de dialogue voir d’union. Mes récentes recherches autour des projections lumineuses rasantes permettent un dialogue supplémentaire en manipulant les outils numériques comme une plasticienne et non uniquement au travers de logiciels.” (A.I.L.O)

Au centre d’art, elle s’appuie sur la géométrie existante de la chapelle, la voûte, la nef, le chœur... pour venir l’augmentée grâce aux projections lumineuses. On est d’abord dans une approche de vouloir souligner puis augmenter pour repenser l’espace. Les projections mouvantes nous plongeront dans un monde lumineux et sonore où tout bouge sans cesse et dans lequel il sera difficile de marcher sur les lignes.

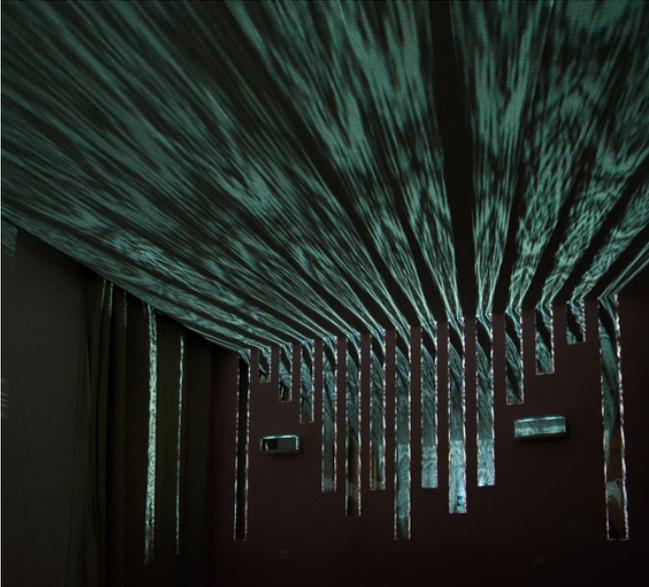

A.I.L.O. *Au cœur du sensible*, 2018, chapelle Saint-Sulpice à Istres

A.I.L.O. *Light construction*, 2016

“La position du vidéo projecteur a une importance majeure. En étant face à une surface comme pour projeter un film on a une image plate, mais si on commence à projeter un peu de travers, en contre bas ou encore en mettant le vidéo projecteur à la verticale on se rend compte que l’on ouvre les possibilités de distorsion. Pour mon travail autour de la géométrie, cela permet des interactions assez passionnantes.” (A.I.L.O)

A.I.L.O. *Réflexions augmentées*, 2017, hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine

A.I.L.O. *Travail préparatoire pour l'exposition Géométrie augmentée*

Jeux d'optique et de perception : perturber le déplacement et les sens !

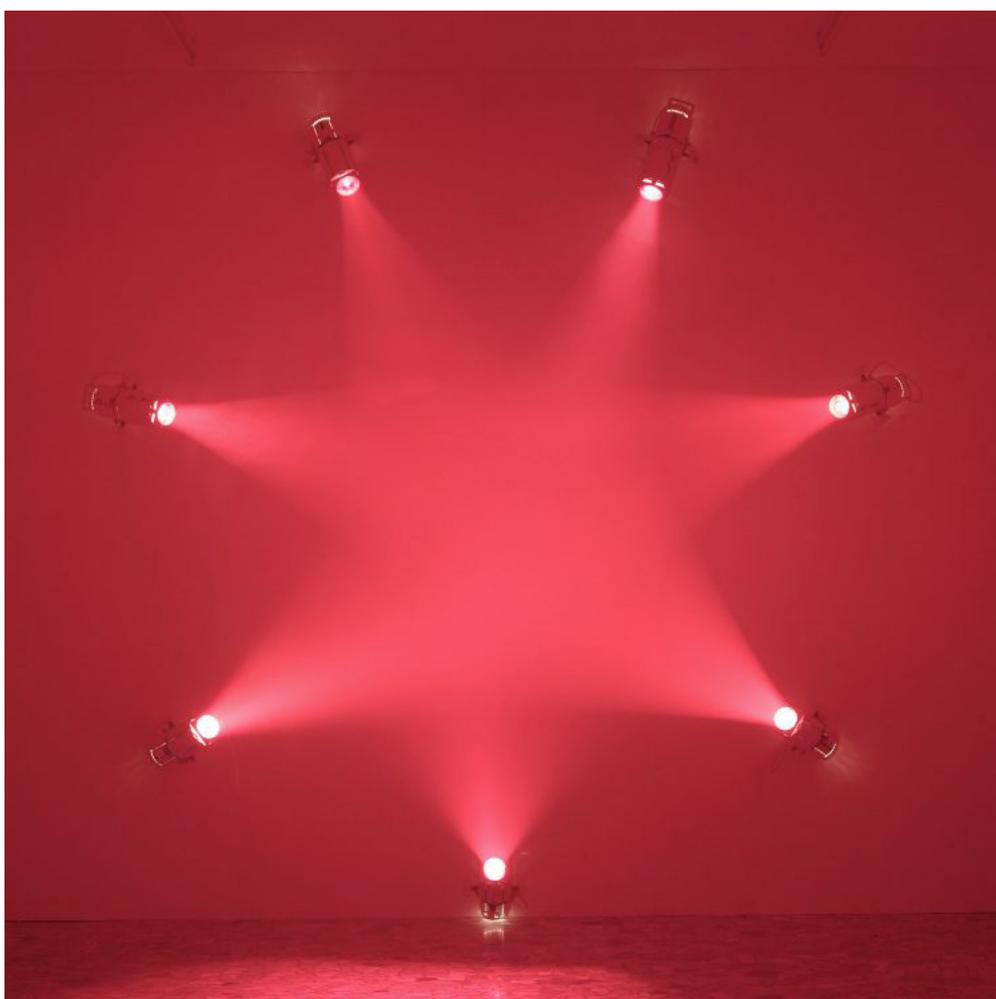
En augmentant les caractéristiques géométriques du lieu, A.I.L.O nous plonge dans une nouvelle dimension. Dans le noir, la chapelle devient un espace de jeu. Immersion et interaction sont les notions maîtresses de ses productions qui engagent le regardeur dans des expériences sensorielles, visuelles et ludiques, dans un dialogue visant à le déconnecter du réel.

“Les étonnantes créations d’A.I.L.O et leurs jeux d’optique chamboulent nos certitudes et notre perception des éléments, perturbent notre stabilité, nous font rentrer dans l’œuvre, nous en rendent indissociables. Il en est ainsi de ses travaux récents où se reflètent simultanément l’image de l’espace d’exposition et celles des visiteurs qui se déplacent autour des installations, abolissant ainsi toute hiérarchie entre haut et bas, loin et proche... Les déplacements du visiteur modifient l’œuvre et font de lui une partie prenante de sa (re)création, le déstabilisant au point de lui rendre difficile la distinction entre la réalité matérielle et sa démultiplication éclatée par les surfaces réfléchissantes.” (Louis Doucet)

Pour *Géométrie augmentée*, les projections rasantes commençant sur les miroirs puis se prolongeant sur le sol de la nef redessine l'espace et bouleverse notre appréhension des volumes de la chapelle. Si la lumière nous aide à voir les choses qui nous entourent, manipulée elle peut aussi modifier notre perception de celles-ci.

Les artistes du mouvement Light & Space ont déjà travaillé sur la capacité de la lumière à modifier les espaces et la perception que nous en avons.

On peut aussi parler du travail d'Ann Veronica Janssens, dont l'œuvre *Rose* était exposée cet été au Musée des Beaux-Arts de Rennes dans le cadre de l'exposition "La couleur crue". Depuis les années 80, elle a basé son travail sur l'expérimentation, à la fois visuelle et sensorielle, pour créer notamment des "environnements immersifs". Elle questionne ainsi notre relation corporelle à l'espace et cherche à faire de la lumière non plus un instrument mais un véritable sujet. Pour *Rose*, la lumière devient une matière diffuse à l'aide d'un brouillard artificiel. "Les situations d'éblouissements, de vertige, d'instabilité visuelle", selon ses propres mots, sont au centre de ses propositions.

Ann Veronica Janssens, *Rose*, 2007

Pour aller plus loin !

Pour petits et grands, l'exposition permet une approche ludique de la géométrie en l'expérimentant dans l'espace qui nous entoure. Au sein de l'exposition ou en classe, la géométrie peut devenir un jeu.

Pour les classes de collège, elle peut être un support pour aborder de manière ludique le thème "espace et géométrie" : trigonométrie, théorèmes de Thalès et Pythagore, transformations du plan, solides de l'espace...

INFORMATIONS

LES VISITES SCOLAIRES

Les visites sont adaptées à chaque niveau de la maternelle au collège. Elles se déroulent les mardis et jeudis.

Maternelle : 45 min

Primaire : 1h

CONTACT

Morgane Touzeau - médiatrice culturelle

contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

02 99 37 76 52 / 07 85 11 24 93