

Adrien M & Claire B

Adrien Mondot

Artiste, directeur artistique

Biographie 2024 — Photo 2014 © Romain Etienne - item

Adrien Mondot est un artiste multidisciplinaire, informaticien et jongleur. Né en 1979 à Grenoble, son travail explore et interroge le mouvement, se situant au point d'intersection entre l'art du jonglage et l'innovation informatique. Depuis 2011, il est directeur artistique en binôme 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. Durant cette période il développe également des programmes pour différentes structures culturelles gérant les problèmes d'anamorphoses complexes de projections d'images. Il découvre la danse en 2003 à l'invitation du chorégraphe Yvann Alexandre, participant à la création collective Oz. 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. Il multiplie aussi les collaborations, notamment avec Kitsou Dubois, Stéphanie Aubin, Ez3kiel et au sein de laboratoires de recherche indisciplinés qu'il organise régulièrement et qui lui permettent de nourrir ses réflexions et ses travaux de recherche. Il participe également au spectacle de Wajdi Mouawad, *Ciels*, créé en 2009 en Avignon. **Lauréat de Jeunes Talents Cirque en 2004 avec le projet Convergence 1.0**, il est soutenu par la SACD pour la création du numéro issu de *reTime*, *Kronoscop*. Avec *Cinématique*, 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.

En 2010, il rencontre Claire Bardainne autour de la création de l'œuvre numérique interactive *Sens dessus dessous* pour le Théâtre Auditorium de Poitiers. Claire Bardainne est une artiste visuelle française, issue du design graphique et de la scénographie, diplômée de l'École Estienne et des Arts Décos de Paris, dont la recherche se concentre sur le croisement entre image et espace, dans un va-et-vient entre imaginaire et réel.

En 2011, ils s'associent et fondent la compagnie Adrien M & Claire B. Les créations sont composées à quatre mains et la direction de la compagnie menée en binôme.

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. 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.

A l'invitation de l'Opéra de Lyon, le solo *Vanishing Act* est créé en octobre 2020 avec le danseur Tyler Galster.

En 2021, *Faune*, en co-signature avec Brest Brest Brest, est une série de 10 affiches de grand format à observer avec l'application de réalité augmentée développée sur mesure.

En 2022, ils conçoivent l'installation-expérience immersive intitulée *Dernière minute*, comme un rituel de métamorphose, avec la composition musicale d'Olivier Mellano.

Pour le festival d'Avignon 2022 (Nuit immersive, imaginée par Tracks le magazine d'ARTE et l'Adami), ils collaborent avec Jann Gallois (cie BurnOut) à la création d'une courte pièce : *Just your shadow*.

En 2023, Adrien Mondot initie le cycle des *Synesthésies*, une série de performances basées sur la rencontre entre l'image projetée, animée en direct par Adrien Mondot et un-e musicien-ne soliste. Ainsi né *Piano piano* avec David Babin - dit babx, compositeur, pianiste et poète. Puis *Encyclies* en 2024, avec la pianiste et chanteuse Nathalie Morazin.

En 2024, pour le Musée de la musique - Philharmonie de Paris, la compagnie crée *En amour*, une expérience immersive et interactive, également pensée comme un rituel, à l'intersection du spectacle vivant, de la performance et de l'installation d'arts visuels, en collaboration musicale avec Laurent Bardainne. L'œuvre est sélectionnée au Festival de Cannes 2024 dans la nouvelle catégorie Compétition immersive.

Cette pièce marque la fin du cycle de co-signature des projets en binôme par Adrien Mondot et Claire Bardainne.

Aujourd'hui, la compagnie Adrien M & Claire B est constituée d'une trentaine de collaborateurs, avec des expositions et des spectacles en tournée internationale. Ses bureaux et ses ateliers de création sont installés à Lyon et à Crest (Drôme). Elle est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon.

ENGLISH

Adrien Mondot is a multidisciplinary artist, computer scientist and juggler born in 1979 in Grenoble (France). He is interested in movement, and works at the intersection of juggling art and computer innovation. Since 2011, he is artistic director at Adrien M & Claire B company. Together with Claire Bardainne, he creates shows and installations in the field of the visual arts and the performing arts.

Initially trained as a **computer science researcher**, he works over the course of 3 years at The Grenoble Rhône-Alpes INRIA Centre, one of France's National Institutes for Research in Digital Science and Technology. There he seeks to imagine and design new tools for graphic creation that overcome reality. Over that same period he also develops programmes for various cultural institutions that strive to handle problems linked to complex anamorphosis in projected images. He discovers dance in 2003 with choreographer Yvann Alexandre, and participates in his collective work Oz. In 2004 he creates his own company Adrien M, with the aim to blend the digital arts, sound, juggling and movement whilst exploring the links between technological innovation and artistic creation.

Relying on tools that he custom builds, he frees himself from the laws of gravity and time, creates confusion, plays with the art of circus and computer science in work at the crossroads of illusion, magic, dance, poetry. He meets and collaborates with multiple other artists, namely Kitsou Dubois, Stéphanie Aubin, Ez3kiel, and invites others as part of his own research and ragtag group laboratories. These labs are organised regularly and enable him to enrich his discussions, reflections, research work. He also participates in Wajdi Mouawad's stage performance, *Ciels*, that premièred in Avignon in 2009. In 2004, he is laureate of the **Jeunes Talents Cirque programme with his Convergence 1.0 project**, and is then supported by the SACD (the French Society of Dramatic Authors and Composers) on his new act *Kronoscop*, inspired by *reTime*. In June 2009, he received the **Grand Jury Prize for Cinématique**, at the Dance and New Technology international competition of the Bains Numériques Festival (Enghien-les-Bains, France).

In 2010, he meets Claire Bardainne, they create together the interactive piece *Sens dessus dessous* for the Auditorium Theatre in Poitiers, in France. Claire Bardainne is a visual artist with a background in graphic design and scenography. A graduate from the Estienne and Paris Arts Déco schools, her research focuses on the imaginary realms conveyed by pictures and graphics, especially in their space-constructive capacity.

In 2011, Claire Bardainne and Adrien Mondot join forces and found the company Adrien M & Claire B.

All work is created with their four hands and the company is directed as a pair. Transcending the spatial boundaries of stage and the time limits of performance is pivotal to their research. They strive to create living digital art: mobile, handcrafted, ephemeral, and responsive.

Together, they sign in 2011 the creation of **XYZT, Abstract Landscapes**, an interactive exhibit. That same year, they write a conference-performance entitled *Un point c'est tout* and sign the digital scenography of **Grand Fracas issu de rien**, directed by Pierre Guillois. In 2013, they create **Hakanaï**, a choreographic show for one dancer in a cube of moving images. In 2014, they **co-sign the performance of Pixel** with Mourad Merzouki (CCN Créteil and Val-de-Marne/Cie Käfig). In 2015, they create **The movement of air**, and receive the **SACD Digital Creation award** of the year. In 2016, Éditions Subjectiles publishes **Snow does not make sense**, the first **monograph** dedicated to Adrien M & Claire B's work. The book includes six drawings in augmented reality. In 2017, a new series of installations inhabited by digital animism sees the day, it is entitled **Mirages & miracles**. In 2018, they are commissioned by la Fondation d'entreprise Martell to create **The shadow of the vapor**, a **monumental and site-specific installation**. In 2019, they create the **Acqua Alta** project that consists of three experiences: a **pop-up book in augmented reality**; a visual theatre performance that intertwines movement and living digital images; an immersive experience in a virtual reality headset. That year, they also co-sign a concert-show entitled **Equinoxe** with the music band Limousine. In 2020, their exhibition **Faire corps - Adrien M & Claire B** is presented at the Gaîté Lyrique in Paris, it brings together new and old artworks around an immersive and interactive journey.

At the invitation of the Lyon Opera Ballet, they create with dancer Tyler Galster a solo piece called **Vanishing Act** in 2020.

In 2021, in collaboration with Brest Brest Brest, they create **Fauna**, a series of 10 large posters for the public space to be discovered with an application of augmented reality.

In 2022, they designed the immersive installation-experience **Last minute**, like a ritual of metamorphosis, with music by Olivier Mellano.

For the 2022 Avignon Festival (Nuit immersive Tracks Adami), they collaborated with Jann Gallois | Cie BurnOut on the creation of a short performance piece: **Just your shadow**.

In 2023, Adrien Mondot initiated the **Synesthesia** cycle, a series of performances based on the encounter between projected images animated live by Adrien Mondot and a solo musician. Its first incarnation is entitled **Piano piano** and was created with David Babin - known as babx, composer, pianist and poet. In 2024 appears **Encyclies**, with pianist and singer Nathalie Morazin.

In 2024, for the Musée de la musique - Philharmonie de Paris, the company created **En amour**, an immersive and interactive experience, also conceived as a ritual, at the intersection of live performance and visual arts installation, in musical collaboration with Laurent Bardainne. The work has been selected for the Cannes Festival 2024 in the new Immersive Competition category. This piece marks the end of the cycle of co-signature of projects by Adrien Mondot and Claire Bardainne.

Today, the company counts around 30 collaborators, with three performances and two exhibits touring internationally. Its headquarters and research-creation studio are based in Lyon (Rhône) and Crest (Drôme), France. The company is accredited by the DRAC Auvergne-Rhône-Alpes and by Auvergne-Rhône-Alpes Region as well as being supported by the City of Lyon.