

immersion

Et la lumière fut...

Installé entre Bastille et Nation, l'Atelier des Lumières, premier Centre d'Art Numérique de Paris, est entièrement pensé pour accueillir des expositions numériques, immersives et monumentales. Dès le 13 avril, les œuvres de Klimt prennent possession des lieux pour une expérience sensorielle mêlant couleurs, lumière et musique...

Simulation Gustav Klimt - Atelier des Lumières © Culturespaces / Nuit de Chine

L'Atelier des Lumières s'installe dans l'ancienne Fonderie Pichon, revalorisant ainsi un patrimoine industriel en déshérence. Plus qu'une simple coquille, le lieu forge l'identité du projet par ses volumes et son histoire. Mis au service de la création, le numérique devient un formidable vecteur de diffusion, capable de créer des passerelles entre les époques, de faire vibrer les pratiques artistiques entre elles, d'amplifier les émotions pour toucher le plus grand nombre. Dans cette optique les visiteurs trouveront des éléments architecturaux d'origine, aménagés pour développer l'interaction avec les œuvres grâce à un équipement numérique de pointe. L'utilisation de la dématérialisation résulte de l'envie d'offrir au public une expérience artistique innovante, tournée vers le sensoriel. L'Atelier des Lumières se divise en deux espaces : La Halle accueillera en continu un programme

d'expositions numériques, alternant un programme long, consacré aux grandes figures de l'histoire de l'art, et un programme court, plus contemporain. Le Studio, quant à lui, sera dédié à des artistes contemporains, confirmés ou émergents. Cette cohabitation artistique crée un pont entre passé, présent et futur et propose un voyage dans le temps, visuel et musical.

Le programme long : Gustav Klimt

Pour son ouverture, l'Atelier des Lumières dévoile aux visiteurs un parcours immersif autour des représentants majeurs de la scène artistique viennoise avec comme figure de proue Gustav Klimt. Traversant plus de 100 ans de peinture, l'exposition inédite offre un regard original sur le génie viennois et ses successeurs à travers la mise en scène de portraits, paysages

et nus qui ont révolutionné la peinture dès la fin du XIXe siècle et pendant le siècle suivant. Célébré autant que contesté, Klimt ouvre la voie vers la peinture moderne avec pour signature l'or et les motifs décoratifs qui, aujourd'hui encore, sont emblématiques. L'architecture est le premier terrain d'expression de la Sécession viennoise, et Klimt établit un lien étroit entre architecture et peinture. Les façades des immeubles de Vienne se parent de formes organiques, de compositions florales et de motifs végétaux où le vert et la dorure prédominent. Ce langage graphique s'affiche aujourd'hui sur les murs de l'Atelier des Lumières et confirme une préférence pour des lignes courbes, des formes illustrées et des caractères gothiques stylisés. Les paysages occupent également une place importante dans le travail de l'artiste, qui les

peint durant ses séjours estivaux au bord du lac d'Attersee. Ils sont ici présentés sans trame narrative ni figure humaine pour proposer une plongée dans la contemplation...

Apparaissent ensuite les silhouettes féminines de Klimt. Fils d'artisan doreur, l'artiste intègre de fines couches d'or pour sublimer ses personnages et en rehausser la magique préciosité. Il parvient ainsi à donner une dimension intemporelle à ses œuvres, que l'absence de perspective et la suppression des ombres rapprochent des icônes religieuses. L'or est supplanté par la couleur qui auréole la femme et la place en majesté. L'exposition immersive fait apparaître progressivement les figures allégoriques pour recomposer l'œuvre. Hiératiques ou abandonnées, ces femmes fascinent et trahissent la tendresse du regard que le peintre pose sur elles.

Le programme court : Friedensreich Hundertwasser

La peinture de cet artiste autrichien du XXe siècle, comme son architecture, ancrées dans le respect total de la nature et l'homme, remontent à la source de la vie et des éléments. L'artiste abandonne la perspective au profit d'une succession de plans. Il préfère à la ligne droite une ligne plus vivante traçant des formes irrégulières. La peinture d'Hundertwasser est une explosion de couleurs qui invite à la source même de la vie et des éléments naturels, dans une spirale sans fin. Sa cité idéale se construit pas à pas sur les façades monumentales de l'Atelier des Lumières, dans une grande fresque dynamique qui se dessine, composée de formes et couleurs déployées au rythme de la musique.

Friedensreich Hundertwasser: 691 Irinaland sur les Balkans 1969, © 2018 NAMIDA AG, Glaus/Switzerland, courtesy of The Hundertwasser Non-Profit Foundation, Vienna

Gustav Klimt, La Vierge, 1912-1913, Prague, Narodni Galerie (Galerie Nationale) © akg-images / Erich Lessing

La création contemporaine au Studio de l'Atelier

Poetic_Ai

Pour son ouverture, l'Atelier des Lumières a passé une commande au collectif Ouchhh, un studio de création numérique stambouliote. Ce dernier propose le dispositif Poetic_Ai qui fait appel à l'intelligence artificielle utilisée dans le processus de création visuelle. Les formes, la lumière et le mouvement sont générés par un algorithme qui compose une œuvre unique et contemplative. Plongez dans une expérience poétique, émotionnelle et digitale.

Bruno Monnier,

Fondateur et Président-Directeur Général de Culturespaces

Pourquoi ouvrir un centre d'art numérique à Paris ?

La création de L'Atelier des Lumières vient prolonger le succès des Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence où Culturespaces propose des expositions immersives monumentales depuis 2012. Avec plus de 2,7 millions, le site s'est affirmé comme un formidable lieu de diffusion culturelle. Après deux ans de recherches, nous avons décidé d'installer l'Atelier des Lumières, premier Centre d'Art Numérique à Paris, dans une ancienne fonderie de fer créée par la famille Plichon en 1835 et restée en activité pendant 100 ans. L'Atelier des Lumières incarne un mode de diffusion novateur de l'art à l'heure de la révolution numérique et devient ainsi un nouveau lieu de création et d'innovation au cœur du très dynamique et culturel 11e arrondissement.

A l'Atelier comme aux Carrières, la terminologie « lumières » est le reflet du projet incarné en ces lieux, celui d'une expérience immersive intense reposant sur le concept AMIEX® (Art & Music Immersive Experience).

Quelle est la différence avec une exposition « traditionnelle » ?

Les expositions de l'Atelier, en projetant les images numérisées de chefs-d'œuvre, mises en mouvement et en musique sur des surfaces immenses, permettent au public de s'approprier le sujet culturel par l'éveil des sens. Ne s'agissant pas d'une exposition classique, le visiteur a l'impression d'être non pas un obser-

© Culturespaces Solitaforme

vateur placé devant un tableau, mais un acteur au cœur même de l'œuvre. L'expérience immersive du « bain pictural » est renforcée par l'accompagnement d'une création musicale, qui oscille entre musique classique et moderne.

L'Atelier des lumières ouvre un espace dédié à l'art contemporain, comment fonctionnera-t-il ?

Le Studio sera dédié à la création numérique contemporaine. Il fera découvrir des artistes moins connus et des médiums différents : photo, art vidéo, courts métrages... Nous inaugurerons cet espace avec une création originale du collectif turc Ouchhh, multi récompensé à l'international, qui répond à la question : « un algorithme d'intelligence artificielle peut-il créer une œuvre artistique, poétique et contemplative ? ».

Informations pratiques

ATELIER DES LUMIERES PARIS

38, rue Saint Maur, Paris 11^e

Accès

- Métro :
ligne 9 (Voltaire, Saint-Ambroise),
ligne 3 (Rue Saint-Maur)
et ligne 2 (Père Lachaise)
- Bus : 46, 56, 61 et 69

Horaires

- Ouvert tous les jours
entre 10 h et 18 h
- Nocturnes les vendredis
et samedis jusqu'à 22 h
- Les expositions sont projetées
en continu ;
il n'y a pas d'horaire de séance.
- La librairie-boutique est ouverte
aux horaires d'ouverture du site

Tarifs

- Plein tarif : 14,50 €
- Tarif réduit (étudiants,
demandeurs d'emploi,
carte invalidité, pass Education) :
11,50 €
- Tarif jeune (5-25 ans) : 9,50 €
- Tarif senior (+65 ans) : 13,50 €
- Billetterie en ligne sur
www.atelier-lumieres.com

#AtelierLumieres

www.facebook.com/AtelierLumieres
twitter.com/AtelierLumieres
www.instagram.com/atelierdeslumieres

