
dossier
de
présentation

Coproduction
Compagnie INDEX
Scène Nationale de l'Essonne
Agora-Desnos

cie-index.com
laurencadilhac.fr
scenenationale-essonne.com

Cinétique-fabriK

exposition animée

Cinétique-fabriK

exposition animée

cinétique – nom féminin et adjectif

1. Théorie expliquant un ensemble de phénomènes par le mouvement de la matière
2. Qui a le mouvement pour principe. Énergie cinétique (d'un point matériel en

dossier de

Coproduction
Compagnie INDEX
Scène Nationale de l'Essonne
Agora-Desnos

cie-index.com
scenenationale-essonne.com
laurencadilhac.fr

Ce dossier est interactif !
Lorsque cette icône apparaît,
cliquez pour accéder à du contenu :
teaser, vidéos des machines en
mouvement

sommaire

Présentation de l'exposition	p. 3
La Fabrique de « Cinétique-fabriK » Des esquisses aux machines	p. 4 à 6
Dans les coulisses de « Cinétique-fabriK » Au cœur d'une usine imaginaire et de l'imaginaire	p. 7 à 8
Les Machines de « Cinétique-fabriK »	p.
9 à 21	
À la découverte de la mécanique poétique	
Le Ptiboudboitoscope	p. 10 à 11
Londuloscope	p. 12 à 13
Le Pas-à-Patoscope	p. 14 à 15
Le Qu'est-ce-que-c'est-que-ce-trucoscope	p. 16 à 17
Le Phénakistiscope (ou Youpinoscope)	p. 18 à 19
Lenvoloscope	p. 20 à 21
La « Cinétique-fabriK » en mouvement	p.
22	
Retour sur l'exposition à l'Agora – Décembre 2021	

Cinétique-fabriK

exposition animée

L'exposition vous propose de rentrer dans notre petite « fabrique » et vous emmène à la découverte de l'animation et de la mise en mouvement de matières...

Notre équipe de chercheurs,ses, spécialistes en « Cinétique du Quotidien » et en « Invention Mécanique Ingénieuse », vous ouvrent les portes de leur atelier.

Dans ce cabinet de curiosité, ils vous livrent les résultats de leurs expérimentations les plus concluantes.

À votre tour, vous pourrez vous laisser surprendre

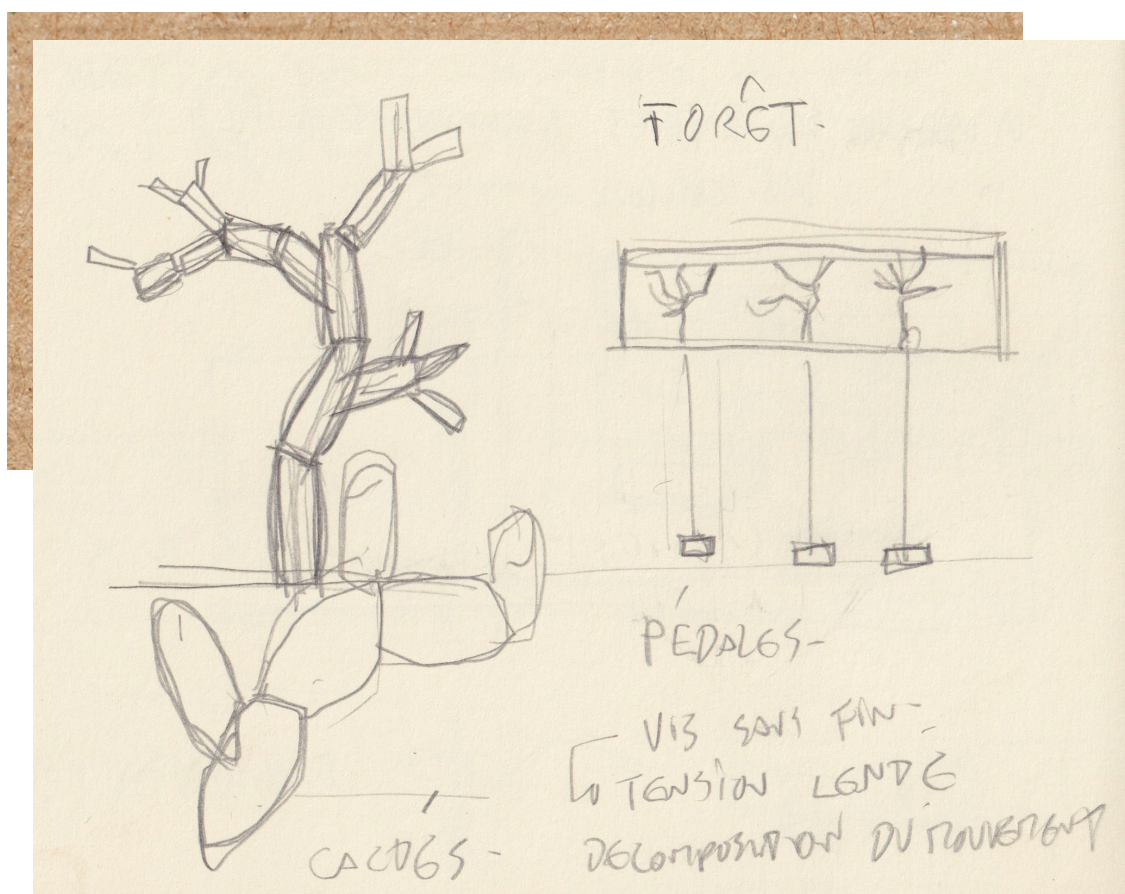
Cette exposition est née d'une carte blanche donnée à la Compagnie INDEX par la Scène Nationale de l'Essonne, Agora-Desnos.

Située dans le centre commercial de l'Agora, l'exposition a été pensée comme « une vitrine de Noël pas comme les autres » : une invitation à la non-consommation et à la mise en mouvement des imaginations.

Ceci afin de proposer à des publics majoritairement scolaires, une exposition ludique et « manipulable »

La Fabrique de « Cinétique-fabriK »

Des esquisses aux machines

La « Cinétique-fabriK » a été pensée comme un point de rencontre entre les artistes Laurent Cadilhac, sculpteur et plasticien, et Lucile Beaune, marionnettiste.

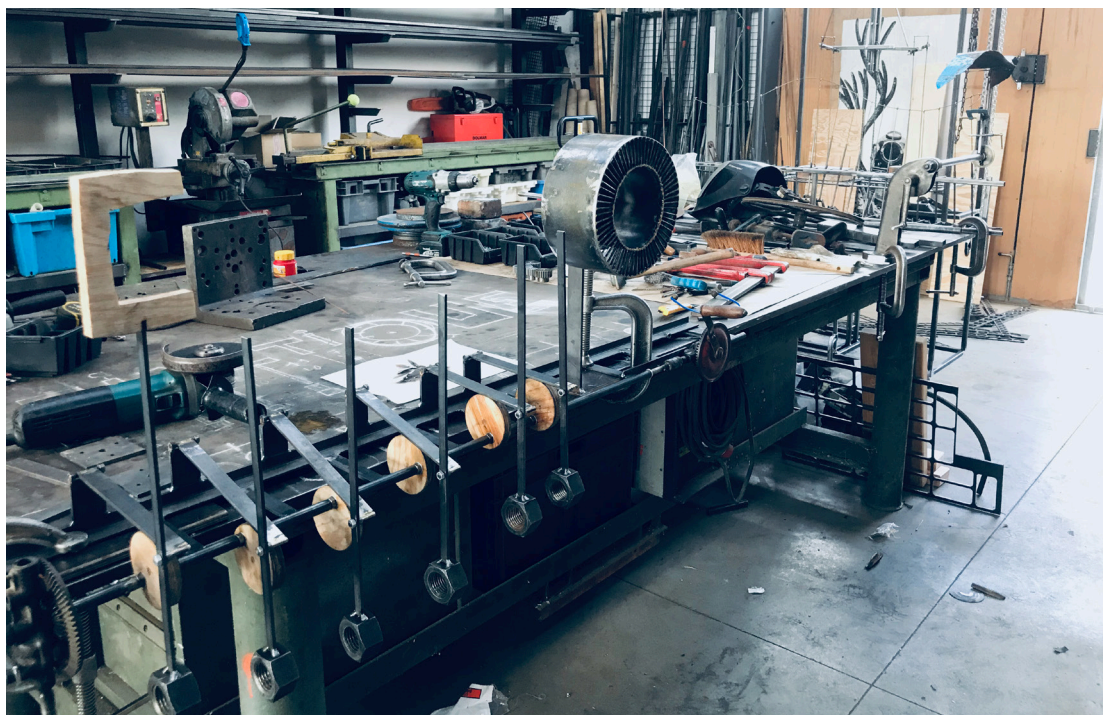
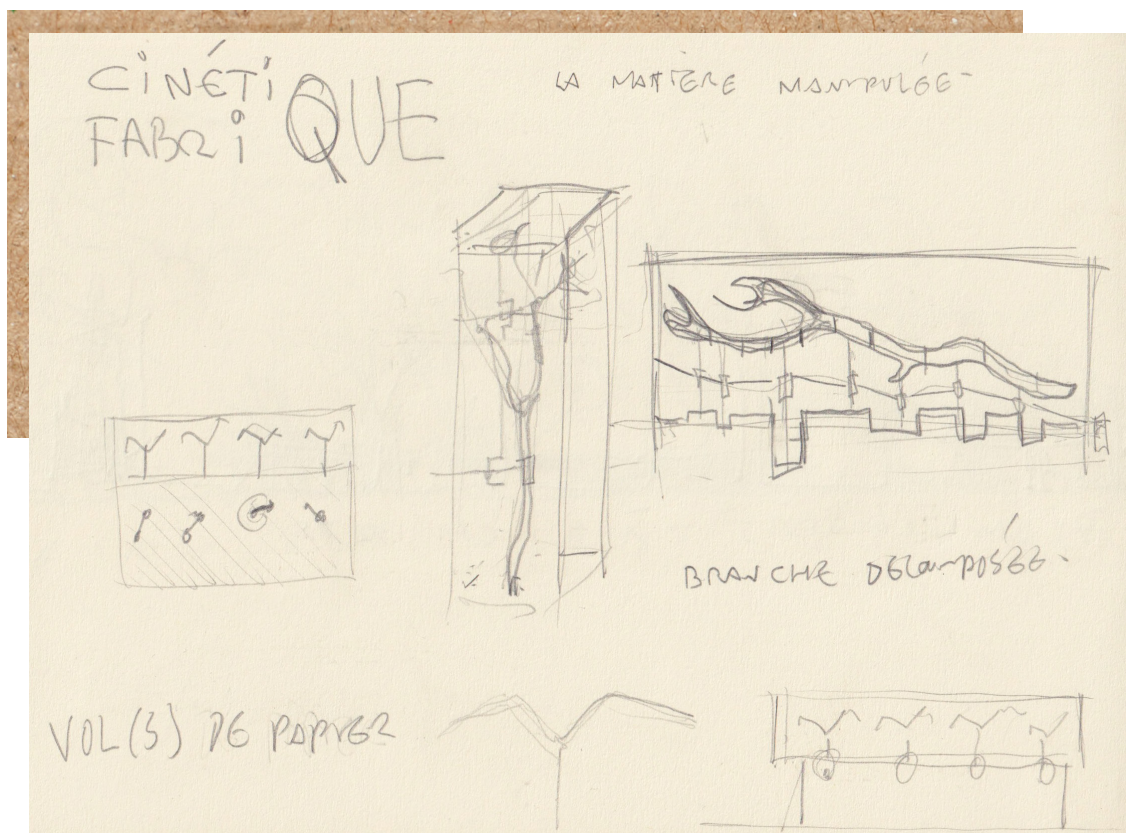
Travaillant tous deux autour de l'exploration de matières, ils se sont amusés à inventer des dispositifs autonomes générateurs de mouvement(s).

Ils ont réunis dans leur équipe Magid El Hassouni, machiniste de théâtre et constructeur serrurier, et Pierre Mousse, magicien.

Ils ont travaillé avec des matières familières comme le papier, le tissu, le bois, les cordes... en tentant de leur donner vie et même une autre forme de vie que celle que nous leur connaissons au quotidien.

En résultent d'étonnantes « machines à mouvement » donnant vie à ces matières.

Ces machines sont des « fabriques cinétiques » que tout un chacun peut manipuler librement ou selon un protocole proposé par les artistes.

Dans les coulisses de « Cinétique-fabriK »

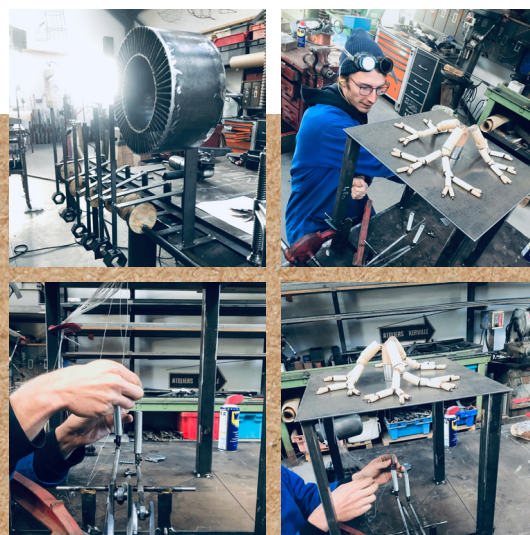
Au cœur d'une usine imaginaire et de

Dès la création des premières machines, les artistes se sont transformé.e.s en ingénieur.e.s pour inventer ce qui deviendra la « Cinétique-fabriK », une petite usine de quelques employé.e.s.

En plus de découvrir et de manipuler ces machines extraordinaires, le public est invité à s'immerger dans la vie de cette usine imaginaire – qui est aussi une usine de l'imaginaire – qui en est à l'origine !

Il peut ainsi entendre une bande sonore composée du bruit de l'atelier de construction, découvrir l'identité fantasque des mécanicien.ne.s par le trombinoscope de l'entreprise et enquêter sur les origines de toutes les machines par l'étude des plans et esquisses à sa disposition sur l'établi de l'atelier.

le trombinoscope et l'atelier

Patronne

Responsable
mécanique

Manager
innovation

Responsable
hygiène et sécurité

Perceur
Forêts de 3

Coordinatrice
de production

Responsable
atelier de production

Technicien
Soudeur

Responsable
communication

Chef mécanicien

Perceur
Forêts de 4

Délégué
du personnel

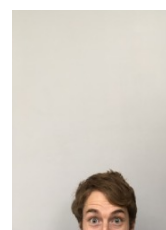
Chef cuisinot

DJ

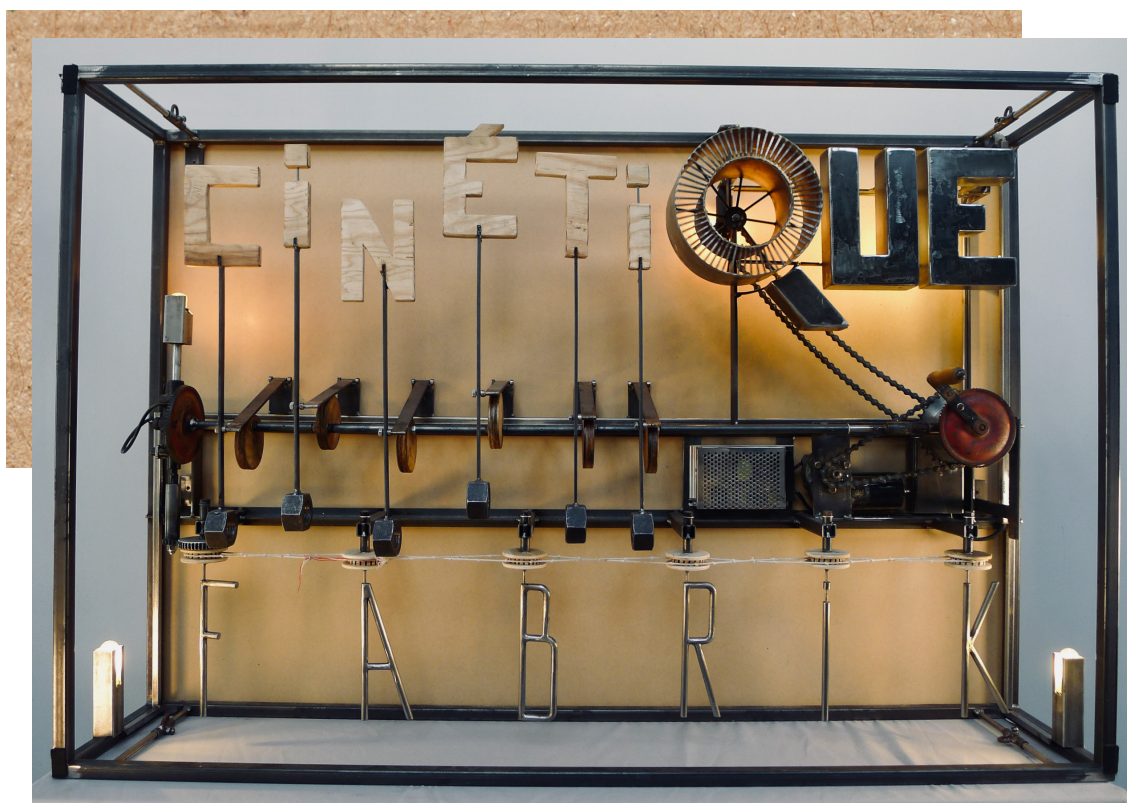
Couturière

Stagiaire
à tout faire

Les Machines de « Cinétique-fabriK »

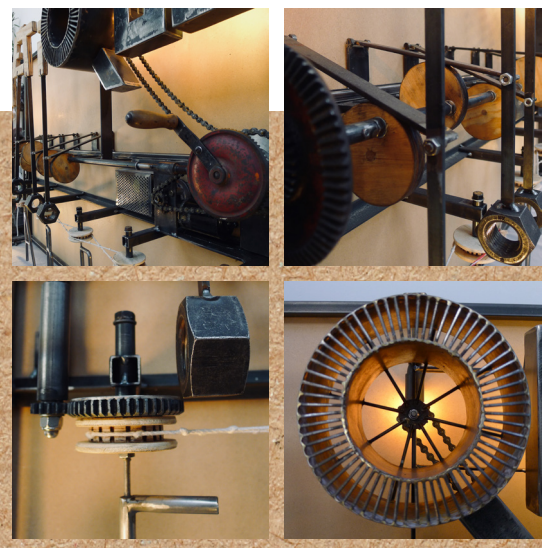
À la découverte de la mécanique poétique

L'exposition met en scène sept machines. La machine-enseigne introduisant l'exposition est à énergie électrique (image ci-dessus). Pour les six autres machines de l'exposition, le public actionne les mécanismes à vues et génère le mouvement, expérimentant

Le public est libre de circuler autour des machines, lesquelles sont mises en lumières de manière autonome et accompagnées d'un cartel de présentation.

Ces cartels au ton décalé donnent de précieuses informations sur les matières manipulées, les principes mécaniques à l'œuvre, les conseils de manipulation et une petite histoire ludique

Le Ptiboudboitoscope

On s' imagine le plus souvent que le temps avance dans une course folle et qu'il est impossible de revenir en arrière.

Et pourtant, il y a tout un tas de choses qui reviennent dans nos vies avec une régularité troublante : le café du matin, la tartine qui tombe toujours du mauvais côté, le premier feu de cheminée, les bulletins de notes et le retour des vacances...

Et si le temps était circulaire ?

Avec des cycles qui se répètent à l'infini, les semaines, les marées, les saisons... Et si tout était voué à toujours recommencer ?

Le « Ptiboudboitoscope » propose l'expérience philosophique de l'Éternel Retour, avec sa palette de nuances pour rester alerte et attentif.

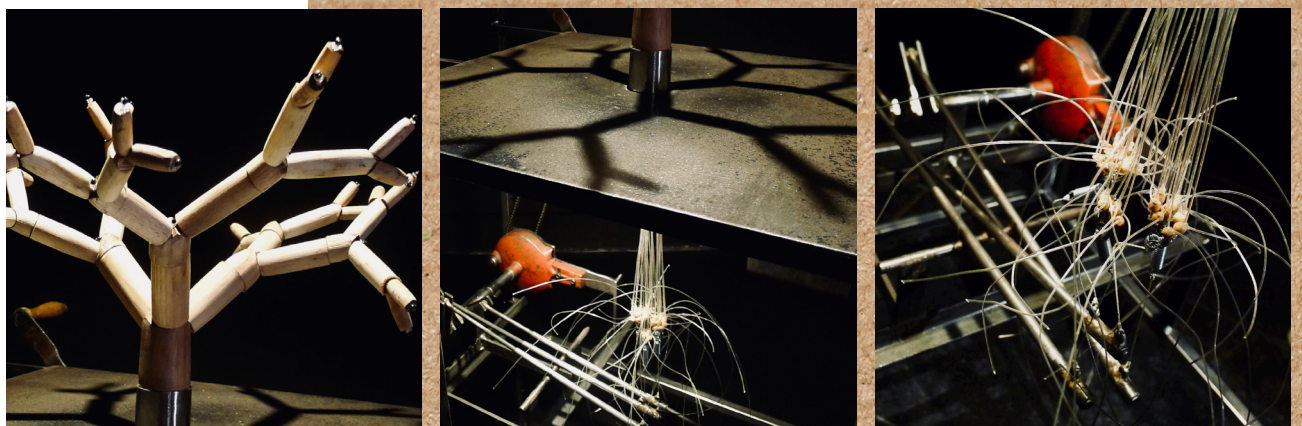
Inspiré de la « Crassula Ovata », plante grasse originaire d'Afrique du Sud, le « Ptiboudboitoscope » est une œuvre écoartistique.

Matière manipulée
54 bouts de tourillons / manches de pioche de 1-2-3 cm de diamètre.

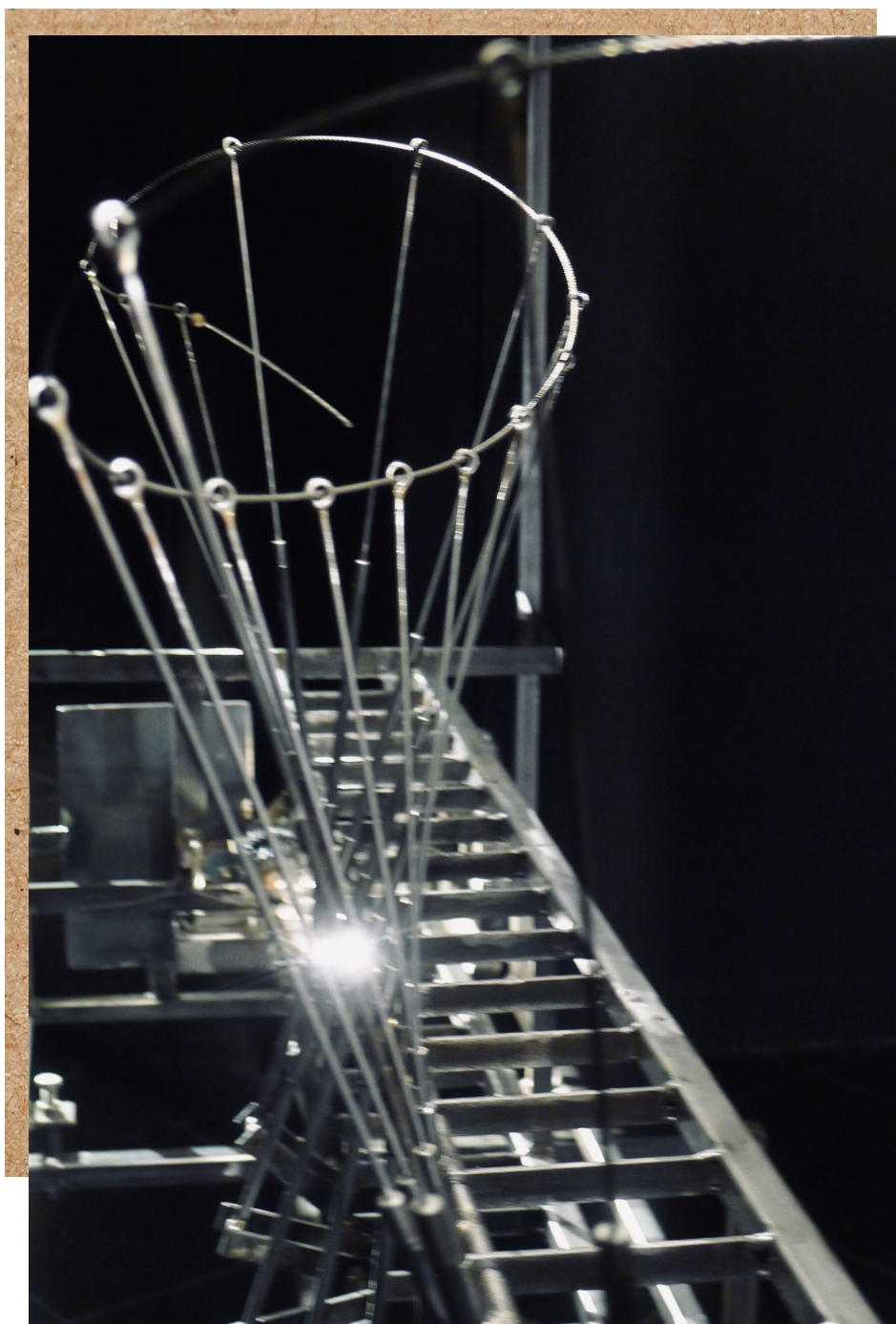
Provenance
Monsieur Bricolage et reste d'atelier de Laurent (44).

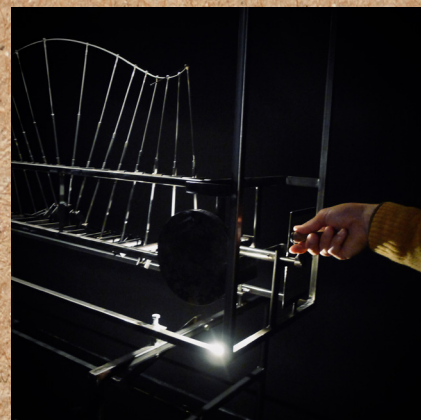
Principes mécaniques
33 fils de pêche de 0,8 mm de diamètre, reliés à 3 bras de levier (pistons à coulisses) rattachés finalement à 3 cames. Le tout est entraîné par un système réducteur-chaîne-manivelle.

Conseil de manipulation
Tournez sans vous arrêter dans le sens des aiguilles d'une montre. La lenteur pourra révéler de belles surprises...

Londuloscope

cartel

Attention, œuvre hypnotique !

« Londuloscope » a d'abord été conçu pour les employés de la « Cinétique-fabriK. »

Installé à côté de la machine à café, ils et elles pouvaient tourner la manivelle et entrer dans une méditation contemplative du mouvement perpétuel...

Idéal pour se reconnecter à son rythme intérieur et au mouvement de la vie en soi !

Après des années d'utilisation en interne, la machine est devenue une œuvre à part entière pour permettre au plus grand nombre de faire l'expérience de la contemplation du mouvement fondamental et se reconnecter aux parties de soi les plus profondes.

Tournez la manivelle, l'infini est à portée de bras...

Témoignage d'une employée

« On sent une énergie qui arrive, du lointain. Comme une sorte de salut, quelque chose qui vient saluer. À un moment, il y a un creux et ça se relève.

Où est ce que ça va se lever ?

Ça commence par un vertige, un vertige, une bascule et une chute. »

Matière manipulée

Câble acier inoxydable 1,6 mm de diamètre.

Provenance

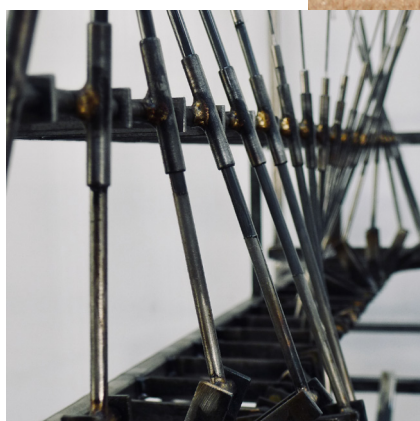
Volé dans un centre culturel...

Principes mécaniques

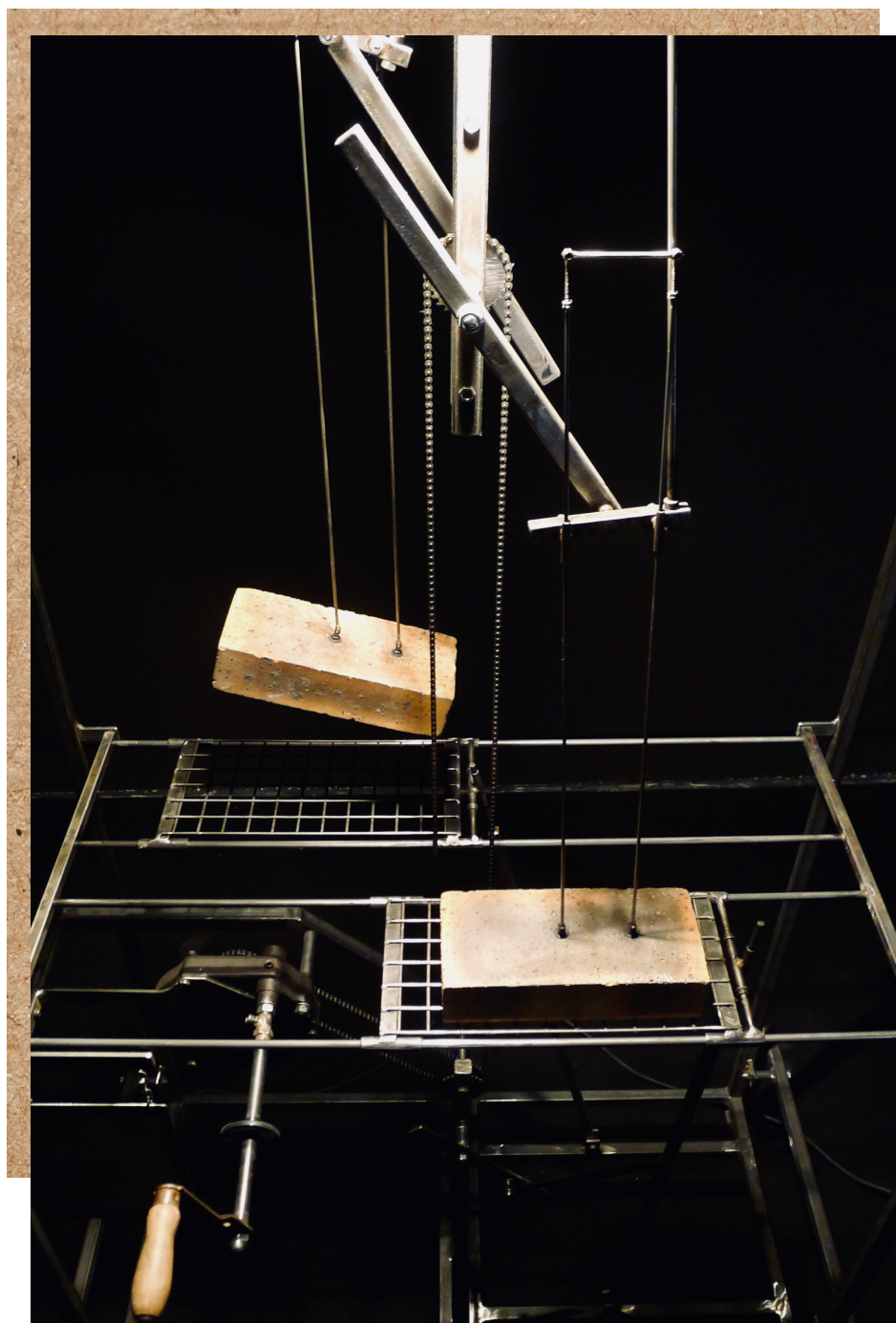
Ondulation sinusoïdale formée par 21 cames à pistons, entraînement à manivelle par un système boîte de vitesse à roue d'inertie.

Conseil de manipulation

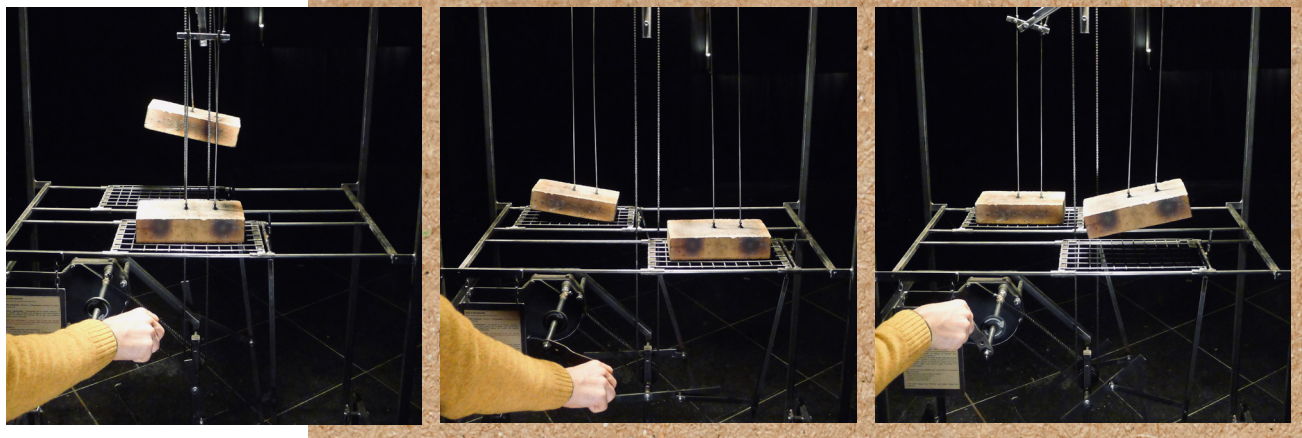
Tournez dans le sens que vous voulez (ou dans l'autre,

Le Pas-à-Patoscope

Enfin une machine qui pense aux gauchers !

cartel

Le « Pas-à-Patoscope » (étymologie : Pas-à-Patoscope) propose l'étude mécanique et allégorique du mouvement pédestre humain. En avant, comme en arrière, les briques se meuvent avec délicatesse symbolisant la persévérance.

Dénonçant les apparences et les idées reçues, cette œuvre invite celle ou celui qui la regarde à changer son point de vue sur le monde de manière radicale.

La fébrilité de l'impact des briques dans l'apesanteur reflète avec émotion toute l'humanité et la sensibilité de la brique.

Cette œuvre invite à la méditation et à l'observation de son propre rapport au monde :

- Êtes-vous plutôt du genre à aller de l'avant ?
- À jeter des briques dans la mare ?
- À reculer pour mieux sauter ?
- À avoir un cœur de brique ?

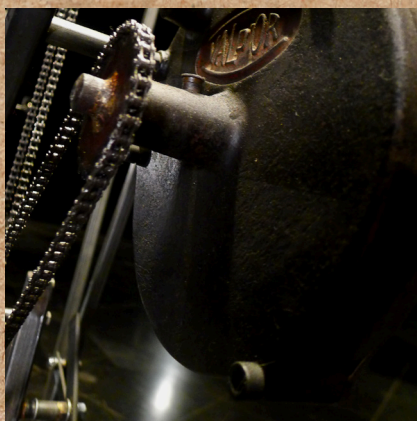
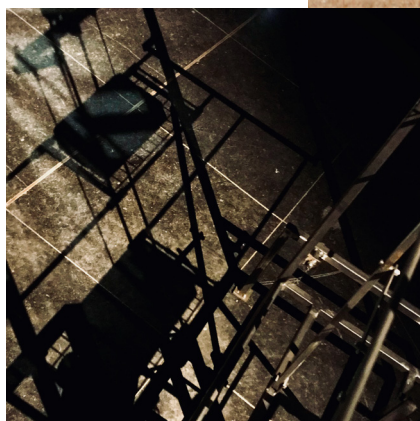
La Cinétique peut-elle casser des briques ?

Matière manipulée
Briques, x 2

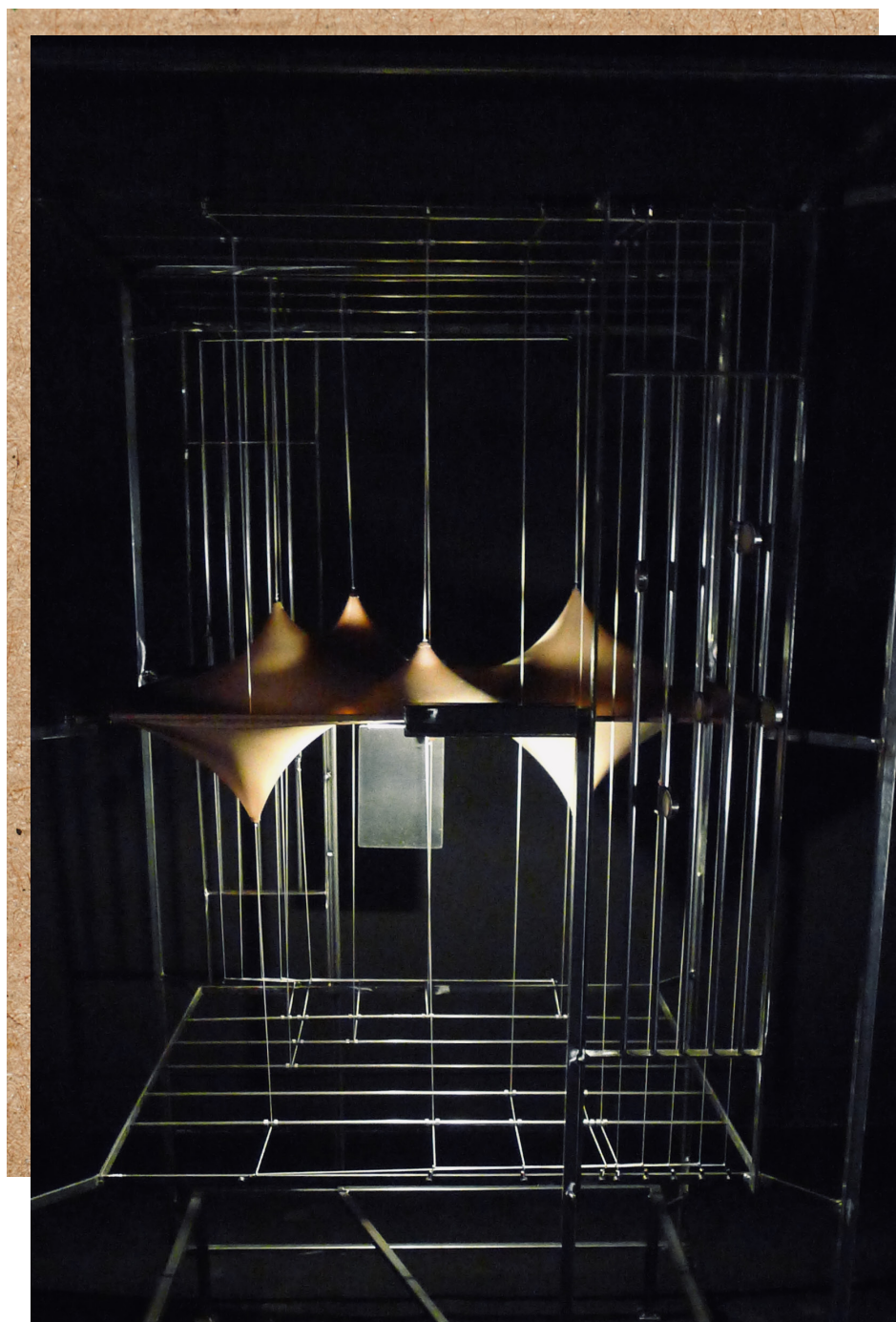
Provenance :
Cuisine du voisin de Laurent (44).

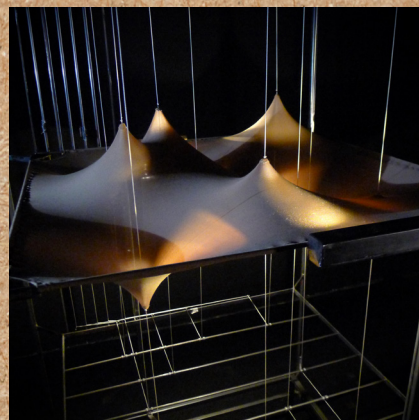
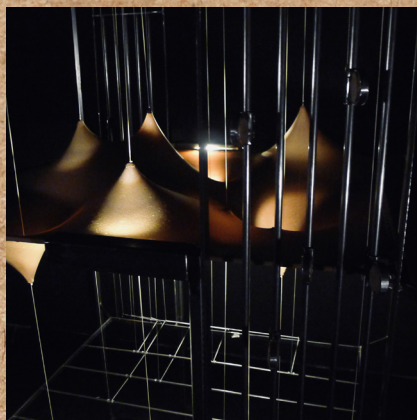
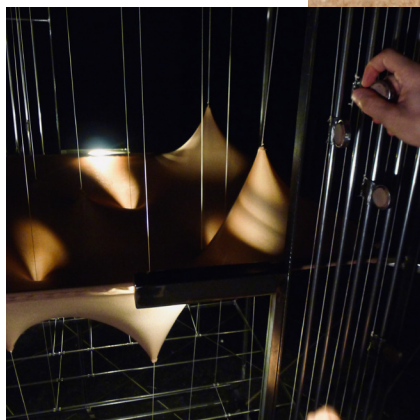
Principes mécaniques :
Mouvement de la marche transmis à deux briques par système de tringlerie. Les mouvements circulaires et linéaires sont décalés par le biais d'un système réducteur-chaîne-manivelle.

Conseil de manipulation
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous allez dans l'autre sens, les briques marchent en arrière (ce qui n'est pas si facile !)

Le Qu'est-ce-que-c'est-que-ce-trucoscope

cartel

En voyant cette installation, tout esprit relativement bien constitué pourrait logiquement se demander : « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? »

En effet, cette œuvre marque une véritable rupture dans les recherches esthétiques de la « Cinétique-fabriK. »

Habitué.e.s à l'association de matériaux bruts et industriels à l'arrière goût de rouille, de sueur et d'acier, les ingénieur.e.s de notre usine se sont laissé.e.s inspirer par la radicalité du lycra extensible, sa volupté, sa puissance originelle, son érotisme...

Proposant aux manipulateurs de l'articuler par de multiples points d'accroches, le « Qu'est-ce-que-c'est-que-ce-trucoscope » est aussi une mise en abîme du vivre ensemble.

Si vous n'êtes pas à l'écoute du rythme des autres, la matière vous révélera votre individualisme.

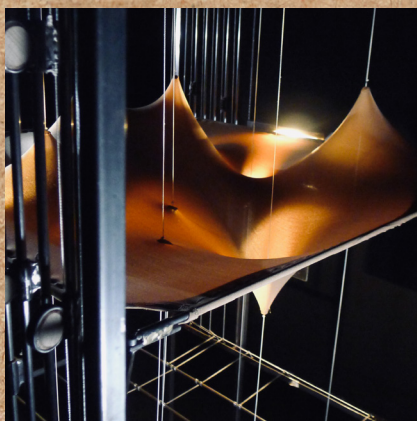
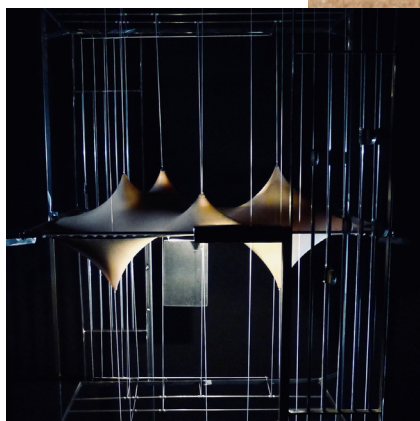
Le principe d'animation est directement inspiré de la machinerie théâtrale, par un système d'appui (monter) et de charge (descendre), il est possible de donner vie au tissu.

Matière manipulée
Lycra couleur sable (95%) coton extensible (5%).

Provenance
Toto Tissu de Fontaine-les-Dijon (21).

Principes mécaniques
Tissu mis en tension et déformé par 10 points de tirs en circuits fermés. L'ensemble est organisé sur un gril haut et un gril bas.
Entrainement par fils (corde dyneema 0,6 mm de diamètre) renvoyés sur deux postes de contrôles.

Conseil de manipulation
Principe vertical d'impulsions haut/bas en positionnant ses doigts sur les petites bagues disposées sur chaque poste de contrôle. Attention, ne pas forcer !

Le Phénakistiscope

Mais nous on préfère dire « **Youpinoscope** »

cartel

Malgré son apparente simplicité, le « Phénakistiscope » (mais que nous on préfère appeler le « Youpinoscope ») est sans doute l'œuvre la plus complexe de la « Cinétique-fabriK. »

Inspirée du fameux Phénakistiscope, ancêtre du cinématographe inventé par les frères Lumière en 1895, le « Youpinoscope » a été conçu dans notre nouveau laboratoire en innovation mécanique conceptuelle.

Cette œuvre est l'aboutissement d'un véritable défi : associant des calculs empiriques à d'interminables recherches sur le rapport : vitesse / masse / persistance rétinienne.

Elle a reçu le prix de « l'acharnement qui paye » délivrée par le syndicat des ouvriers-créeurs de notre atelier.

Matière manipulée

Ficelle de coton, cordeau de maçon – 4 mm de diamètre.

Provenance

Fournisseur en ligne qui préfère rester anonyme.

Principes mécaniques

12 bouts de ficelles de 12 cm mis en mouvements circulaires (environ 33 tours / minutes) grâce à l'énergie cinétique d'un poids (9,776 kg) en chute, remonté par la force des bras.

Échappement par frottement à air à 4 pales.

Palanquée à trois brins. Câble de 4 mm et chaîne pas de 12,7 mm.

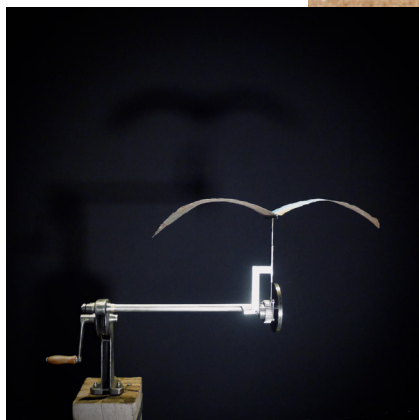
Conseil de manipulation

Suivez le sens de la flèche, remontez le poids jusqu'à la butée. Attention aux oreilles de celui-celle qui le manipule. Reculez et regardez... En cas de luminosité trop forte, clignez des yeux 15 fois par secondes, ça peut marcher...Mais c'est pas sûr et « ça pique » comme dirait Magid.

Lenvoloscope

cartel

« Lenvoloscope » est sans doute l'œuvre la plus philosophique de la « Cinétique-fabriK. »

Invitant tout un chacun à réfléchir profondément sur la question de la justesse, du rythme et de l'équilibre.

Quand sommes-nous au bon endroit ?

Comment tenir la cadence ?

L'équilibre est-il une chimère ?

Qu'est-ce que la vie ?

Comment retrouver le goût de la recette de la mère de Magid du caviar d'aubergine ?

Inspirée par le philosophe Harmut Rosa et son ouvrage

Aliénation et accélération, « Lenvoloscope » engage une réflexion autour de la logique frénétique marchande et nous invite à ralentir ou à accélérer pour retrouver le mouvement juste, celui qui permettrait peut-être notre envol, notre libération,

Sauras-tu, sauras-tu pas faire comme l'oiseau ?

Matière manipulée

Tôle de bonbonne de gaz Butagaz.

Provenance

Hangar du voisin de Laurent (44).

Principes mécaniques

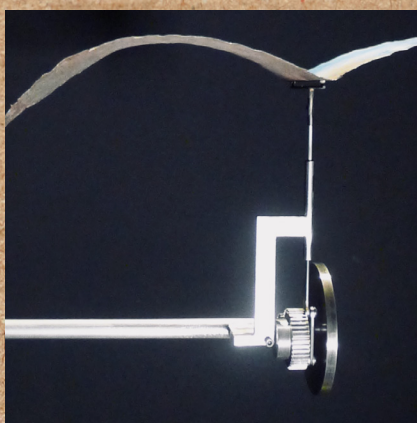
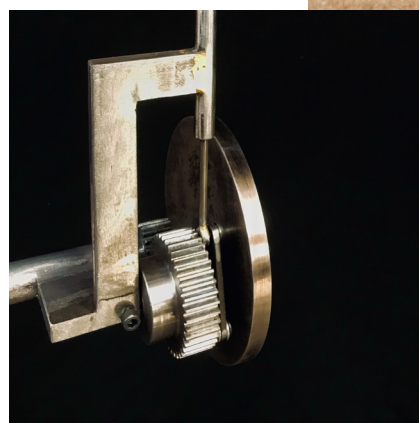
Mouvement pendulaire vertical transmis à une tôle rouillée de 4/10e de mm.

Boîte de vitesse accélérée puis ralentie pour tourner à la bonne vitesse.

Conseil de manipulation

Tournez dans le sens que vous voulez (pour une fois !)

et trouvez la fréquence juste qui permettra à la tôle de s'envoloscoper.

La « Cinétique-fabriK » en mouvement

Retour sur l'exposition à l'Agora – Décembre

Cinétique-fabriK

Informations pratiques

L'exposition

Conception

Lucile Beaune

Marionnettiste – Compagnie INDEX

Laurent Cadilhac

Sculpteur et plasticien

Magid El Hassouni

Machiniste de théâtre et constructeur serrurier

Pierre Moussey

Magicien

Coproduction

Compagnie INDEX

Scène Nationale de l'Essonne

Agora Desnos

cie-index.com

scenenationale-essonne.com

laurentcadilhac.fr

Images et vidéos © Laurent Cadilhac

Fiche technique

Transport

Location 20 m³ / Une à deux personnes pour installation et transport (1 journée). Idem démontage.

La route et le montage / démontage se font à une ou deux personne(s) selon la distance et l'accueil technique possible sur place.

Prévoir un temps de transmission (médiation et technique) d'une heure pendant l'installation.

Installation

Le projet peut se monter dans des lieux non initialement dédiés à la présentation d'expositions (médiathèques, salles polyvalentes).

Les espaces occultés au noir permettent une meilleure visibilité de certaines machines.

Vitrine extérieure à suspendre ou à placer sur une estrade en introduction à l'exposition.

Prévoir un système son et des branchements 220V arrivant à chaque machine (éclairage autonome)

Contacts

Compagnie INDEX

Lucile Beaune

+ 33 6 28 78 64 05

cie.index@gmail.com

Production & Diffusion

Claire THIBAUT

+ 33 6 78 98 47 87

Clair.index@gmail.com

Prix de cession

1 400 € jusqu'à 1 mois

2 400 € jusqu'à 2 mois

3 000 € jusqu'à 3 mois

En sus frais de route et de montage/démontage : entre 800 € et 1200 € selon la distance et l'accueil technique sur place. Prix à débattre selon les lieux et modalités d'accueil.

+ Transport depuis Nantes : location d'un 20m³
Prix selon distance, péages et coût du carburant.

Compagnie INDEX