

Portes Ouvertes

Octobre 2012

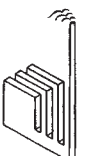

Fabrique des Illusions & Atelier Reflexe

Projets artistiques 1989 - 2012

Direction : **Véronique Bourgoïn**

Administration : **Stéphanie Gattlen**

A l'occasion des Portes Ouvertes de la ville de Montreuil en octobre 2012, la Fabrique des Illusions & l'Atelier Reflexe proposent un événement artistique convivial à la pointe de l'art contemporain, qui présente un panorama sur leurs projets artistiques menés entre 1989 et 2012, avec un focus particulier sur les derniers projets européens. Cet événement, accueilli par leurs partenaires locaux : La Guillotine implantée dans le lieu historique des Pianos Klein, les Instants Chavirés et la Maison Populaire, permet de rassembler à la fois artistes locaux et internationaux, de proposer une mixité des disciplines et de réunir les publics à travers un parcours géographique dans Montreuil.

Cette action valorise les échanges locaux et internationaux à la fois entre artistes confirmés et jeunes artistes et entre les structures culturelles locales et internationales.

Ces échanges, générés à travers les différents projets artistiques menés par la Fabrique des Illusions & Atelier Reflexe, sont fidèles à leurs objectifs :

- Fédérer un groupe de jeunes, d'artistes et d'opérateurs culturels autour de projets artistiques et de sujets pertinents
- Soutenir la mobilité physique et artistique par la mobilité de jeunes, d'artistes et la circulation d'oeuvres par des programmes d'expositions/projections/performances itinérantes et des éditions/DVD
- Soutenir et former la jeune création dans des projets artistiques d'envergure
- Créer un terrain propice à la création et à l'expérimentation par l'interaction des disciplines artistiques et la mutualisation des savoir faire et compétences entre artistes et partenaires culturels
- Sensibiliser le public par des échanges et dialogues interculturels avec les populations

Un week-end portes ouvertes avec la mise en réseau de ses partenaires locaux, pour créer un parcours découverte des multi facettes de la Fabrique des Illusions dédiée à l'art contemporain depuis plus de 20 ans.

Programme :

Vendredi 19 octobre - Point rencontre : La Guillotine

A 19h : Inauguration par une performance du groupe « Les Hole Garden » accompagnée de musiciens locaux : une installation en direct avec la participation et la complicité du public de photographies, d'œuvres d'art, d'éditions d'artistes. Cette installation propose un panorama des œuvres réalisées autour des projets menés par la Fabrique des Illusions & Atelier Reflexe depuis 1989.

Le public est accueilli par un verre de bienvenu.

A partir de 21h : soirée conviviale avec projections et improvisations musicales sur les images par des groupes locaux.

Samedi 20 octobre

De 14h30 à 17h30 - Point rencontre : La Guillotine

Rencontre/débat autour du livre d'artistes en présence des éditeurs locaux partenaires de la Fabrique des Illusions :

- Juli Susin pour les éditions *Silverbridge*
 - Eric Higgins pour les éditions *Chez Higgins*
 - Dirk Bakker pour *Dirk Bakker Boeken*
 - Annick Bienvenu pour les éditions *Entre Nous*
 - Frédéric Déjean pour les éditions *A.B.P*
 - Véronique Bourgoïn pour les éditions *Atelier Reflexe & Fabrique des Illusions*
- Signature des éditions par les artistes présents.

De 15h à 19h - Point rencontre : Instants Chavirés

Programme continue de slide show avec une sélection des projets de l'Atelier Reflexe & Fabrique des Illusions :

- Ex-In 2003/2004
- Eu Women 2006/2011
- Magic Trick 2008/2010
- Outsider land 2009/2010
- Vrai ou Faux? 2009/2012

A 18h - Point rencontre : Instants Chavirés

Improvisation musicale d'une musicienne issue du conservatoire de Montreuil sur un slide show.

A partir de 21h - Point rencontre : La Guillotine

Soirée festive avec projections et DJ

Dimanche 21 octobre

De 14h30 h à 16h - Point rencontre : Maison Populaire

Rencontre avec les jeunes artistes associés aux projets. Projections des projets réalisés en partenariat avec la Maison Populaire et débats animés par Véronique Bourgoïn et Stéphanie Gattlen.

De 17h à 19h - Point rencontre : Guillotine

Clôture de l'exposition/installation avec une rencontre/conférence avec Adolfo Kaminsky et Sarah Kaminsky autour de son parcours et sa relation avec le projet Vrai ou Faux? . Présentation et signature du livre «Une vie de faussaire» des éditions Albin Michel.

De 15h à 19h - Point rencontre : Instants Chavirés

Programme continue de Slide Show des conférences associées au projet européen «Vrai ou Faux?» :

- Antoine d'Agata, Le Bal, Paris, Octobre 2010
- Erik Kessels, Le Bal, Paris, Octobre 2010
- Boris Mikhaïlov, Le Bal, Paris, Octobre 2010
- Véronique Bourgoïn, Le Bal, Paris, Octobre 2010
- Alison Jackson, Instants Chavirés, Montreuil, Octobre 2010
- Joan Fontcuberta, Instants Chavirés, Montreuil, Octobre 2010
- Adolfo Kaminsky, Maison Populaire, Montreuil, Décembre 2009 et Radio Ici et Maintenant février 2012

Fabrique des Illusions

www.bourgoin.name - www.vraioufaux.name

La Fabrique des Illusions, dirigée par Véronique Bourgoin, est un lieu de création, de formation, de promotion et de diffusion artistique. Fondée par les artistes Juli Susin et Véronique Bourgoin en 1993, la Fabrique des Illusions réunit un réseau international d'artistes, galeristes et théoriciens.

Ses activités réunissent :

Pédagogie et formation

L'Atelier Reflexe, annexe de la Fabrique des Illusions, est un projet pédagogique de création et de promotion de la jeune photographie à travers un programme de workshops, d'expositions et de publications. Des artistes et personnalités du monde de l'art, tels que : Jean-Louis Leibovitch, Dirk Bakker, Antoine D'Agata, JH. Engström, Nina Korhonen, Friedl Kubelka, Roberto Ohrt, Gelitin, Adolpho Kaminsky, Anders Petersen, M&M Auer et bien d'autres, sont régulièrement associés aux projets artistiques de l'Atelier Reflexe et sont invités à suivre les jeunes photographes dans leur démarche.

Résidences d'artistes

Chaque année, la Fabrique des Illusions accueille des artistes du monde entier, et leur offre l'infrastructure et les moyens nécessaires pour réaliser des oeuvres : photographies, films, peintures, installations...

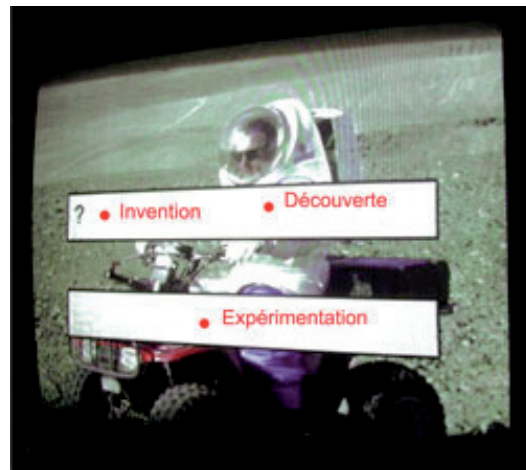
Livre d'artistes

Le livre d'artiste est un espace d'expérimentations et de recherches dans l'art contemporain qui permet un dialogue entre les artistes et les différents métiers de fabrication du livre. Le livre d'artiste est un champ de création protégée, qui permet au public une relation à l'oeuvre d'art, plus immédiate et plus intime que la diffusion en masse du marché de l'art.

Une méthode éditoriale qui associe l'art contemporain et la tradition de la bibliophilie, permet la réalisation d'éditions uniques et originales.

Promotion et diffusion artistique

Avec le soutien de son réseau de partenaires internationaux, la Fabrique des Illusions présente les résultats de ses projets et de ses collaborations, dans des expositions, projections et événements associant images, musique, performances, signatures de livres, colloques.

L'Atelier Reflexe, dirigé par Véronique Bourgoïn, génère un réseau international de partenaires, professionnels du monde de l'art, artistes, institutions, galeries, éditeurs, ect.

Fondé en 1994 par Véronique Bourgoïn et Juli Susin, l'Atelier Reflexe est un projet pédagogique de création et de promotion de la jeune photographie à travers un programme de workshops, d'expositions et de publications. Des artistes et personnalités du monde de l'art, tels que Jean-Louis Leibovitch, Dirk Bakker, Antoine d'Agata, Boris Mikhaïlov, Nina Korhonen, Friedl Kubelka, Gelitin, Rainer Iglar, Anders Petersen, et bien d'autres, sont régulièrement associés aux projets artistiques de l'Atelier Reflexe et sont invités à suivre les jeunes photographes dans leur démarche personnelle.

L'Atelier Reflexe a fédéré au fil du temps un groupe international de jeunes photographes et accueille de nouveaux membres pour chacun des nouveaux projets qu'il génère. Il réunit aussi à chaque projet des artistes confirmés associés à l'Atelier Reflexe.

Workshop

L'Atelier Reflexe propose un programme de workshops et de séminaires où des intervenants, acteurs reconnus de la scène artistique internationale, sont invités à présenter et soutenir des projets auprès d'un groupe de jeunes photographes. Des échanges avec plusieurs écoles d'art et universités étrangères permettent d'enrichir les aventures de l'Atelier Reflexe.

Edition

Le livre d'artiste est un espace d'expérimentations et de recherches dans l'art contemporain qui permet un dialogue entre les artistes et les différents métiers du livre. Le livre d'artiste est un champ de création protégée, qui permet au public une relation à l'oeuvre d'art, plus immédiate et plus intime que la diffusion en masse du marché de l'art.

Chaque année, une édition est réalisée par l'Atelier Reflexe pour construire avec les participants, une réflexion sur le livre. Cette édition réunit d'une manière originale les contributions de tous dans un projet commun.

Exposition

Les résultats des projets artistiques sont montrés régulièrement, dans les galeries, institutions et festivals de renom international, associés au réseau de partenaire de l'Atelier Reflexe.

Événementiel

Des soirées événementielles, organisées par l'Atelier Reflexe, mélangent les disciplines : projections, concerts et performances sont de nouvelles possibilités pour présenter les projets et élargir le public.

Artistes associés aux projets Atelier Reflexe & Fabrique des Illusions :

Jeunes artiste internationaux : Jeunes locaux et régionaux :

Silva Bingaz • TR
Alberto Rojas Maza • ES
Natascha Siegert • NO
Tato Olivas • ES
Chryssoula Mamoglou • GR
Marketa Michalkova • CZ
Elias Linden • SE
Ruben Garcia Gomez • ES
Rodrigo Gomez Reina • ES
Laila Escartin Hamarinen • FI
Milou Abel • NL
Begüm Alaybeyolu • TR
Maria Aya • ES
Julian Baron • ES
Kaspars Breidaks • LV
Inga Erdmane • LV
Bernhard Füreder • AT
Philippe Gerlach (AT)
Rodrigo Gomez Reina • PT
Evita Goze • LV
German Gutiérrez • ES
Nicolas Haro F Cordoba • ES
Mona Hermann • AT
Charlotte Hjorth-Rohde • DK
Yanis Housen • FR
Kumral Kepkep • TR
Janis Klimanovs • LV
Dimitris Koromilas • GR
Chryssoula Mamoglou • GR
Christopher Mavric • AT
Efthimis Mouratidis • GR
Tomas Murube • ES
Bjargey Olafsdottir • IS
Christina Papafragou • GR
Constantin Paschou • GR
Sophie Pözl • AT
Thanassis Raptis • GR
Marjolijn Rijks • NL
Birgit Rinagl • AT
Ilke Sahin • TR
Marie-Hélène Sauner • FR
Markus Sigl • AT
Judith Stehlik • AT
Elif Temizer • TR
Thomas Thomell • SE
Çağlar Tozluoglu • TR
Gamze Tozun • TR
Esra Ural • TR
Annegien van Doorn • NL
Yedras Vargas • ES
Nicole Weniger • AT
Lee Wing Ki • CN
Hakan Yasar • TR
Elif Yilmaz • TR
Antoinette Zwirchmayr • AT

Manuela Böhme • DE
Thomas Brosset • FR
Sophie Carlier • FR
Gaëtan Chevrier • FR
Rémy Comment • BE
Julia Collaro • IT
Vanessa Deflache • FR
Phillippe Dürr • FR
Marie Eschenbrenner • AT
Movistone • FR
Yanis Housen • FR
Raymond Loewenthal • FR
Anne Rehbinder • FR
Margot Wallard • UK
Agnès Belbezet • FR
Didier Bodelot • FR
Flore Baudelot • FR
Louise Boghossian • FR
Lilas Carpentier • FR
Laeticia Chauvin • FR
Josquin G F • FR
Julien Leslé • FR
Valérie Loron • FR
Anita Ljung Oden • FR
Dominique Moreau • FR
Jeanne Susin • FR
Sandra Schmalz • DE
Faustine Ferhmin • FR
Man by Men • FR
Sarah Toumayan • FR

Artistes internationaux :

Julia Abstädt • PO
Antoine d'Agata • FR
Linda Bilda • AT
JH Engström • SE
Joan Fontcuberta • ES
Alberto Garcia Alix • ES
Gelatin • AT
Guðný Guðmundsdótti • IS
Alison Jackson • UK
Erik Kessels • NL
Martin Kippenberger • DE
Nina Korhonen • FI
Lutz Krüger • DE
Charlet Kugel • CZ
Jochen Lempert • DE
Frank Lutz • DE
Boris Mikhailov • UA
Willard Morgan • USA
Suzanne Pastor • CZ
Anders Petersen • SE
Judith Rohrmoser • AT
Hank Schmidt in der Beek • DE
Miroslav Tichy • CZ
Bastiaan Van der Velden • NL
Les Yes Men • USA

Artistes locaux et régionaux :

Jérôme Lefdup • FR
Mat Jacob • FR
Véronique Bourgoin • FR
Hubert Sauper • AT
Lazare Boghossian • AR
Les Hole Garden • EU
Sandy Amerio • FR
Michel Auer • CH
Eugen Bavcar • SI
Adolfo Kaminsky • FR
Reza Azard • FR
Bachelot & Caron • FR
Juli Susin • DE/RU
Anne Lefebvre • BE
Jean-louis Leibovitch • FR

Partenaires locaux :

Maison Populaire • Association pour la culture et les loisirs
Instantes Chavirés • Lieu de diffusion artistique
La Guillotine • Structure Culturelle et événementielle
Chez Higgins • Editions de livre d'artistes
Silverbridge • Editions de livre d'artistes
ABP • Editions de livre d'artistes
Dirk Bakker Boeken • Diffusion du livre d'artistes
IBIPO • Projet de poésie internationale
Entre nous • Editons d'artistes et atelier
Les Ateliers du Démons • Atelier de sérigraphie
Lefdup & Lefdup • Groupe multimédia
Lumière des Roses • Galerie de photographies anonymes

Lieux partenaires

La Guillotine

Située à deux pas du métro Robespierre, La Guillotine est une ancienne fabrique de piano reconvertie en espace culturel pluridisciplinaire. Classé lieu intermédiaire par la Drac, l'établissement est un lieu de création, de stages et de répétitions. L'association la Guillotine accueille régulièrement divers événements culturels : des spectacles vivants (théâtre, danse, musique), des expositions et des performances de plasticiens.

Instants Chavirés

Les Instants Chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des musiques improvisées, expérimentales, bruitistes.

Son annexe, l'ancienne brasserie Bouchoule, propose un autre regard autour des arts visuels et sonores.

Deux lieux pour un même partage d'une certaine création contemporaine.

Maison Populaire

La Maison Populaire accueille chaque saison plus de 2 300 adhérents qui participent à la centaine d'ateliers d'expressions développés en direction des adultes et des enfants.

Les actions qu'elle propose dans les domaines des arts visuels, de la musique, de la philosophie, des sciences humaines, viennent ici élargir ses publics.

Elle invite à penser ces actions dans un perpétuel mouvement grâce à des résidences artistiques et des créations, qui créent le lien nécessaire et favorisent l'accès à la culture et aux loisirs de toute la population.

La Maison Populaire s'associe à d'autres acteurs du territoire animés par les mêmes objectifs. En ce sens elle collabore activement dans différents réseaux tels que Tram, réseau d'art contemporain Paris/Ile-de-France, la fédération nationale des acteurs « culture multimédia », Baicila, le réseau musiques et danses du monde et le réseau des MAAD 93 (Musiques Actuelles Amplifiées en Développement).

Partenaires pour les livres d'artistes

Dirk Bakker Boekken • Expert en livre photo

Travaille depuis 1980 dans la photographie, l'édition et la promotion de jeunes photographes. Ses associations avec des artistes et structures internationales ont vu émerger des projets artistiques internationaux.

Il agit sur la scène de l'art contemporain par :

Le soutien de jeunes photographes émergents (mécénat, publication, exposition, partenariat pour des projets artistiques, mise en contact avec des professionnels de la photographie)

La promotion de la photographie contemporaine et historique par l'organisation d'événements en relation avec les éditions d'art (signatures de livres, rencontres et débats, expositions) en partenariat avec d'autres opérateurs culturels.

La diffusion et la circulation des oeuvres dans un réseau professionnel artistique (foires Internationales, galeries, musées, librairies)

A.B.P • Edition de livre d'artiste

L'Atelier de Bibliophilie Populaire fondé par Frédéric Déjean en 2009 à Montreuil est un atelier dédié à l'édition en sérigraphie.

Édition/Bibliophilie

Publications de livres et multiples de créateurs contemporains ainsi que des rééditions de livres rares

Impression en sérigraphie

Réalisations sur commande à destination de galeries, centres d'art, musées, collectivités territoriales, entreprises commerciales, ou autres.

Travaux spécifiques en sérigraphie traditionnelle.

Estampes, affiches, signalétique, en ton direct, sur de nombreux supports tels matières plastiques, bois, métaux, textiles, carton, verre, impression in-situ sur murs et sols appropriés...

Entre nous • Editions et atelier

Les éditions «ENTRE NOUS» réunissent dans un cadre associatif des auteurs: écrivains, photographes, graveurs, graphistes, plasticiens, relieurs, doreurs.

Elles visent à développer autour de différents supports (livres, brochures, cartes postales, vidéos ...) des initiatives culturelles destinées à créer du lien social.

En ce sens le nom des éditions «ENTRE NOUS» ne marque pas une exclusion, un replis identitaire, mais au contraire une démarche d'échange et d'inclusion.

«ENTRE NOUS» a participé à la publication de différents ouvrages imprimés, mais également à l'organisation d'ateliers, destinés à des écoliers, des lycéens, d'autres parts des jeunes de milieux défavorisés, visant à les sensibiliser à la transformation d'un texte et/ou d'images en un produit imprimé, c'est à dire du passage de l'unique au multiple.

L'objectif de ces ateliers est de faire prendre conscience aux jeunes concernés, en les associant à la réalisation professionnelle d'un livre dont ils sont les auteurs, de l'importance de ce support dans la diffusion de la pensée et de l'image.

Chez Higgins • Editions de livre d'artistes

En 4 collections complémentaires, Vanité, Espace, Témoignages, Erotica, et depuis 2011 deux nouvelles collections M+M Auer et De l'œil, les éditions Chez HIGGINS se proposent de retrouver l'esprit du cabinet de curiosités des Lumières, en usant de la même liberté de ton et de choix.

Les portfolios de photographies qui constituent ces collections, abordant tous les styles et tous les thèmes, sont le fruit de jeunes talents ou d'artistes jouissant d'une notoriété confirmée.

Les éditions Chez HIGGINS entendent défendre un concept inédit en la matière en conciliant à la fois le désir des collectionneurs d'acquérir un objet de collection à tirage limité, signé par l'artiste et celui de l'acquérir à un prix attractif.

IBIPO • Editions de livre d'artiste

Immense Bibliothèque Internationale de Poésie Organique (On observera une double adresse amicale à la TGB et à l'OULIPO), l'IBIPO, incarnée dans un lieu, la Guillotine, est une utopie.

Elle ouvre le champ infini de la poésie dans la plus grande variété des langues d'aujourd'hui ou considérées comme mortes.

La Guillotine est un maillon pour la rencontre d'auteurs, de traducteurs, de lecteurs et de tous les passionnés de l'infini débat sur la pertinence de la traduction en poésie.

Silverbridge • Editions de livre d'artiste

Basé à Montreuil, Silverbridge est fondé en 2001 par Juli Susin avec Jasha Gofman, Roberto Ohrt et Véronique Bourgoïn.

Le but de Silverbridge est de réaliser des oeuvres et projets en collaboration avec des artistes et d'inventer de nouvelles manières de les présenter.

Sa collection d'art offre un regard innovant sur l'art contemporain. Elle n'est pas un simple assemblage d'oeuvres d'art, mais aussi le résultat des collaborations avec les artistes et l'empreinte de leur histoire.

Une édition, journal de bord de plus vastes collaborations entre amis et artistes, publie essentiellement des livres originaux à tirage limité.

Ce labyrinthe d'oeuvres et de collaborations d'artistes est accompagné d'un grand nombre de photographies et de documents, et n'a encore jamais été montré dans son ensemble.

Sélection de projets internationaux

Outsider land

<https://www.youtube.com/watch?v=htc1pkdKVSy>

« Outsider land » explore des visions décalées qui jouent avec les repères de la normalité. Une critique social, un engagement radical, un refus des normes, une imagerie poétique, ce projet montre un panorama photographique qui échappe à une réalité standardisée. Il montre des œuvres qui bouleversent les références et reflètent un monde en border line de la société; des artistes qui adoptent des voies en marge du marché officiel, contenant leur création dans un univers parallèle ; ou d'autres œuvres qui dérivent dans un monde imaginaire effaçant les frontières entre la réalité et la fiction.

« Outsider land » interroge aussi bien l'artiste que le spectateur sur sa place dans la réalité face à l'évolution du monde contemporain.

EU Women

<http://www.bourgoin.name/Eu%20women.html>

Notre sujet est la femme, notre but est la photographie, et la question qui se pose d'abord : est-ce que la photographie est encore en mesure de nous surprendre pour traiter ce sujet qui l'est toujours ?

Le postulat de départ est que si l'Europe tend vers une homogénéité et une intégration économique et politique, elle garde une grande diversité culturelle et sociale. Nous avons choisi de prendre comme témoin de cette diversité le rôle, la place et l'image de la femme dans différents pays de la Communauté Européenne, via le médium photographique et les nouvelles technologies audiovisuelles.

EX • IN

Espace public / Espace privé

<http://www.bourgoin.name/expos/exin/exin1.html>

Le projet EX.IN ne parle pas une fois encore de la disparition ou privatisation de l'espace public, ni de la commercialisation des relations d'intimité. EX-IN essaie plutôt de montrer les images plus mystérieuses de ces deux opposés, les moments dans lesquels l'un apparaît dans l'autre, se renverse ou disparaît en lui. Ce projet, mené en 2003-2004, montre des représentations à travers la photographie, de l'espace privé et l'espace public en Europe

Magic Trick

<https://www.youtube.com/watch?v=BMcg8uAWQr4>

« Magic Trick » présente une collection d'images polaroids réunies par Véronique Bourgoïn, qui montre un choix de photographes européens qui utilisent le polaroid, non comme une spécialité mais comme un moyen d'expérimenter la photographie à travers un support unique et instantané.

A une époque où le numérique est le nouveau moyen d'expression aussi bien dans la photographie amateur que professionnelle, il collectionne les images en masse sur un support virtuel, permet une impression quasi immédiate « fait maison », on ne peut s'empêcher de le comparer au polaroid, qui à la fois en est la matrice et son opposé par son caractère unique et sa matérialité instantanée, révélée sous la chaleur des mains de l'auteur. L'intimité de ce procédé, sa magie et sa singularité, capturant brutalement des moments pour les figer dans un espace temps suspendu entre passé et futur, fixés par les anomalies et les hasards, donne à l'oeuvre qui s'en échappe, une dimension poétique et intemporelle qui dépasse souvent la volonté du prestidigitateur. Cette collection, présentée comme un cabinet de curiosité, mélange des visions de créateurs et d'anonymes pour dessiner un panorama contemporain du polaroid dans son utilisation aussi bien artistique que populaire.

Vrai ou Faux?

<http://www.vraioufaux.name>

« Vrai ou Faux ? » est une recherche artistique interdisciplinaire associant images, textes et son pour explorer la place du vrai et du faux dans le quotidien du citoyen européen. Que ce soit dans l'esthétique, la culture, l'environnement, les media, l'économie, les rapports sociaux... l'utilité, la perception, l'importance du vrai et du faux sont en mutation. Comment le vrai et le faux se manifestent ils dans le quotidien? Quel rôle jouent-ils dans une Europe face à des enjeux éco/socio/culturels mondiaux ? Quelle est la frontière du vrai et du faux dans les problématiques de l'acculturation tangible et de la diversité des cultures en Europe ?

La création issue de ce projet permet aux publics d'appréhender ce sujet à la fois de manière intuitive et palpable, de toucher l'(les) identité (s), la (les) culture(s) européenne(s) sous un angle innovant. Une installation sous la forme d'un cabinet de curiosité réunit d'une façon originale et créative des images et des objets, insolites, historiques et anonymes sur le thème du vrai ou faux.

