PROGRAMMATION 2020

ATELIERS VORTEX

Espace de production & de diffusion de l'art contemporain

L'association Les Ateliers Vortex regroupe des artistes engagés qui vivent et travaillent à Dijon. Grâce aux expériences et rencontres de chacun, elle a su créer un réseau national et international.

Les Ateliers Vortex travaillent depuis leurs débuts avec deux partenaires artistiques locaux, l'Atelier Tout va bien pour la charte graphique de la communication et Bye Bye Peanuts pour le design culinaire de ses vernissages.

Depuis 2012, ce sont 51 expositions présentées. Au total, les Ateliers Vortex ont permis à plus de 150 artistes de produire des oeuvres sur place, d'exposer et d'être diffusés.

Constellation créatrice

« L'utopie est l'autre face de la critique » Octavio Paz

En pénétrant aux Ateliers Vortex, au coeur de la friche industrielle, on a parfois le sentiment que le temps s'y suspend tant on y oublie l'agitation urbaine. Cette distance est salutaire puisqu'elle permet de se délester de l'habitude et de se laisser doucement glisser vers l'inconnu de la rencontre. Par désir de laisser le temps faire les choses, qu'il s'agisse de la création à l'œuvre comme des relations humaines, les ateliers Vortex sont notamment un lieu de résidence. L'artiste accueilli, bénéficie alors d'une bourse et crée des oeuvres sur place, grâce à la mise à disposition du pôle de fabrication composé d'ateliers permettant le travail du bois comme du métal mais aussi de la sérigraphie. Maintenir le lien entre conception, réalisation et monstration de l'œuvre est un geste fort. Tous ceux qui fréquentent les ateliers peuvent ainsi saisir quelque chose du processus créatif de l'artiste invité, comme de la genèse des œuvres exposées.

L'équipe des Ateliers Vortex souhaite avant tout offrir une visibilité à de jeunes artistes et peut-être refléter les pratiques d'une époque. Aussi, le lieu d'exposition n'affiche pas de ligne artistique stricte. Tous les médiums y sont exposés et les artistes toujours sélectionnés dans un élan collégial. Comme dans toute structure comportant une dimension utopique, c'est l'économie libidinale qui est en jeu. Fourier n'est-il pas avant tout un penseur du désir et de son harmonie ? Ainsi les artistes organisateurs, parce qu'ils sont créateurs, n'ont pas de frustration face à celui qui expose, d'où peut-être la liberté généreuse avec laquelle ils l'accueillent qui rompt sans doute avec le triangle consacré unissant une structure, des artistes et un commissaire d'exposition.

Partager la vie, se nourrir les uns des autres, le Vortex est peut-être la métaphore de ce tourbillon qui emporte les êtres et leurs énergies vers une fécondation imprévisible.

Florence Andoka

< UNE PASSERELLE POUR LA JEUNE CREATION >

L'association Les Ateliers Vortex a pour objectif de soutenir la production, la réalisation et la diffusion de la jeune création contemporaine.
En réponse à ce besoin grandissant des artistes de disposer de lieux de recherche, l'association propose la mise à disposition temporaire de ses ateliers et de ses compétences.

L'association propose in situ et hors les murs :
- des expositions collectives et monographiques
- des résidences artistiques avec l'allocation d'une bourse de recherche, de production et la mise à disposition d'une assistance technique
-une série de conversation entre un artiste et un intervenant
- la création et la production d'œuvres, de multiples
- des partenariats avec des structures culturelles et des entreprises.
- une médiation pour le public et le jeune public (scolaire et hors scolaire)

< LES EXPOSITIONS COLLECTIVES OU MONOGRAPHIQUES >

Les Ateliers Vortex organisent des expositions in situ et hors les murs de mars à octobre. Elles peuvent être collectives ou monographiques. L'association sélectionne des artistes entre jeune création et talent reconnu ou propose une carte blanche à un commissaire invité.

La structure souhaite favoriser une programmation internationale et mettre en place un système d'échange avec d'autres structures culturelles. Elle propose d'accueillir des expositions nomades en devenant un lieu relais.
L'association peut réaliser la production de pièces pour les besoins de l'exposition. Un texte est écrit pour chaque exposition.

Les Ateliers Vortex ouvrent aussi leurs portes pour des événements ponctuels comme des soirées performances, des programmations vidéo... Les expositions durent cinq semaines afin de donner plus temps au public et à l'artiste pour profiter des lieux.

< PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE >

Depuis 2014, nous avons mis en place le Prix Impression Photographique, destiné à soutenir la jeune création contemporaine. Sur réponse à un appel à candidature, l'artiste sélectionné reçoit une bourse de production de 800 euros, dotée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, lui permettant de réaliser un ou plusieurs tirages photographiques. Cette démarche est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté, laquelle, dans le cadre de sa politique de soutien aux arts plastiques, porte un regard attentif sur la valorisation de jeunes artistes et plus particulièrement en matière de création photographique contemporaine.
Un partenariat avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône donne la possibilité au lauréat de travailler avec ses fonds documentaires et de voir l'œuvre ainsi produite, exposée dans son espace d'exposition.

< PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOUR DES EXPOSITIONS >

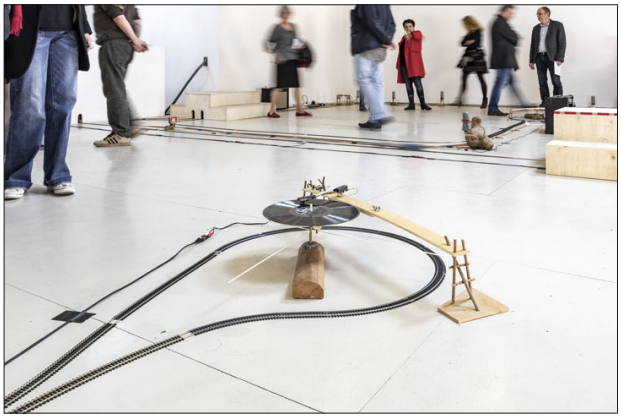
L'association des Ateliers Vortex a pour objectif de sensibiliser des publics de tous les horizons à la création contemporaine et ses enjeux. L'association souhaite poursuivre cette démarche en imaginant de nouvelles manières d'interpeller les visiteurs et de les faire interagir avec les propositions des artistes exposés.
Les Ateliers Vortex proposent une programmation culturelle parallèle aux expositions. Ces événements ponctuels permettent de porter un regard nouveau sur la pratique des artistes et leurs questionnements. Sous la forme de conférences et d'ateliers, ce projet vise à fédérer une diversité de public autour d'événements conviviaux et ouverts à tous. Il convie des chercheurs et des professionnels à livrer leurs expertises sur les problématiques abordées par les artistes d'aujourd'hui.
Ces événements ont pour objectifs de :
- sensibiliser de nouveaux publics à l'art contemporain,
- susciter des rencontres entre des professionnels de différentes sphères afin d'élargir les champs de réflexion,
- proposer une offre culturelle innovante, créatrice de lien social et participative.

< ÉVÉNEMENTS >

- **une exposition** : en 2020, les Ateliers Vortex invitent quatre artistes à investir les lieux. Il s'agit d'expositions monographiques ou en duo qui s'étendent sur une durée de 5 semaines en moyenne.
- **une conversation** : afin d'approfondir les recherches menées par l'artiste invité·e, les Ateliers Vortex proposent au public une conférence autour des thématiques explorées dans l'exposition. Gratuites et ouvertes à tous, les conversations prennent la forme d'une discussion entre plusieurs intervenants : l'artiste exposé·e et un·e professionnel·le. Les intervenants locaux sont privilégiés pour inscrire ce projet sur le territoire.
- **un événement participatif** : les Ateliers Vortex proposent au public une expérience originale en résonance avec le projet de l'artiste présenté. Ces événements participatifs peuvent prendre la forme d'un atelier (adressé à un groupe spécifique ou ouvert à tous) ou une visite discutée, réalisée par un intervenant.

< MÉDIATION CULTURELLE >

Toutes les expositions présentées sont associées à un programme de médiation culturelle à destination de différents publics : scolaires, étudiants, adultes, publics empêchés... Les visites commentées sont gratuites. Elles sont proposées aux groupes de visiteurs sur réservation ou dans le cadre d'événements spécifiques (Nuit des Musées, Journées du patrimoine, visites thématiques...).



ACTIVITÉS ARTISTIQUES :

Animés par la volonté de maintenir leur mission de diffusion de l'art contemporain en direction de tous les publics, malgré la situation de confinement liée à l'épidémie de Coronavirus, les Ateliers Vortex ont proposé deux activités artistiques, en lien avec l'exposition « Par amour du goût ».
Diffusés sur les réseaux sociaux et téléchargeables sur le site internet de l'association, ces ateliers, à réaliser chez soi, ont permis d'explorer plusieurs thèmes propres au travail de Mazaccio & Drowilal et d'établir un lien direct avec leur pratique.

PROJET PÉDAGOGIQUE :

En mai 2020, un projet pédagogique a vu le jour entre les Ateliers Vortex et l'école élémentaire Colette, située dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon.
Poursuivant l'objectif de permettre à des élèves scolarisés dans un quartier classé politique de la Ville d'accéder aux œuvres malgré les mesures de distanciation sociale, ce projet s'est articulé autour d'une visite virtuelle de l'exposition « Par amour du goût », mise à disposition par les Ateliers Vortex.
Procédant à la manière d'une enquête, avec l'aide de vues de l'exposition, et d'outils langagiers (devinettes, charades, énigmes), l'objectif, pour les élèves, est d'appréhender progressivement les enjeux des travaux de Mazaccio & Drowilal et de leur mise en espace.

< 2020 >

PROGRAMME DES EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

DU 13 FÉVRIER AU 20 SEPTEMBRE 2020
Exposition d'**Isabella Hin,** lauréate du Prix Impression Photographique 2019, au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône

DU 14 MARS AU 20 JUIN 2020
« Par amour du goût », exposition monographique du duo **Mazaccio & Drowilal**

DU 25 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2020
Résidence d'été de l'artiste lauréat **Ken Sortais** aux Ateliers Vortex

DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020
Exposition monographique de **Ken Sortais,** suite à sa résidence de deux mois aux Ateliers Vortex

SEPTEMBRE 2020
Performance de **Sanja Todorovic** aux Ateliers Vortex dans le cadre de la saison « Sound & Vision » de Why Note

OCTOBRE 2020
Participation au Salon des Éditions d'art organisé par le réseau Seize Mille

DU 16 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020
Exposition monographique de **Maude Maris**

OCTOBRE 2020
Performance d'**Antoine Bozzoli** aux Ateliers Vortex dans le cadre de la saison « Sound & Vision » de Why Note

REPORT EN 2021 DU FAIT DE LA CRISE ÉPIDÉMIQUE

MARS 2021
Exposition monographique de **Mona Rocher**

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les Ateliers Vortex accompagnent quatre artistes en résidence-mission dans des établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Artistes plasticiens au lycée », porté par la Région Bourgogne Franche-Comté.

EXPOSITION HORS-LES-MURS
< ISABELLA HIN >
PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE 2019
Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône (71)
Du 13 février au 20 septembre 2020

Pour la cinquième année, les Ateliers Vortex et la Région Bourgogne-Franche-Comté se sont associés au musée Nicéphore Niépce afin de proposer le Prix Impression Photographique 2019. Destiné à soutenir la jeune création contemporaine, ce prix comprend :
- une bourse d'un montant de 800 €,
- la possibilité de produire des tirages numériques par le musée Nicéphore Niépce, l'assistance technique de son équipe et un accès inédit au musée,
- l'exposition du travail récompensé au musée Nicéphore Niépce à partir du premier trimestre 2020, pour une durée de trois mois.

En 2019, le jury réuni a retenu le projet d'Isabella Hin. Née en 1993, elle est diplomée de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2017 et pousuit actuellement son cursus au Fresnoy, à Tourcoing. Sa série photographique « Rupture », inédite, est exposée au sein des collections du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône du 13 février au 20 septembre 2020.

« RUPTURE », SÉRIE RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE

Ces images révèlent et témoignent d'instants intermédiaires lorsque les pêcheurs inondent des sauts de poissons frais jusqu'à couvrir le sol d'une couche réfléchissante ensanglantée tant effrayante que fascinante.
Ces images ont été influencées par des références de films. Du film expérimental *Window Water Baby*, 1959, Stan Brakhage, de la naissance de sa première fille dans une baignoire où se mélange la lumière, la femme, les liquides, dans un moment de grâce, de violence et de tendresse amoureuse.
Ainsi que *Stalker*, réalisé par Tarkovsky, qui révèle l'espoir au sein même du désespoir lors de l'apparition d'un poisson, symbole du christ, de goudron et pluie d'or qui tombe et illumine la scène. Les cadrages rapprochés présents dans ces images et ces références permettent une abstraction et immersion liquide plus prononcée. Ces photographies mettent ainsi en lumière la masse, l'immersion et la rupture. Une cesure d'une enveloppe d'eau protectrice à l'origine océane pour devenir une eau teintée d'un rouge collectif vif.

EXPOSITION
PAR AMOUR DU GOÛT
Exposition monographique de < MAZACCIO & DROWILAL >
Du 14 mars au 20 juin 2020

Elise Mazac (1988) alias Mazaccio et Robert Drowilal (1986) sont deux artistes français travaillant en duo sous le nom de Mazaccio & Drowilal. Ils vivent et travaillent à Villefranche-de-Rouergue. Elise Mazac est diplomée de l'École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris ainsi que de la School of Visual Arts de New York. Robert Drowilal est diplomé de l'École des Beaux-Arts de Nantes et de l'École cantonale d'art de Lausanne.

Tirant ses moyens de la photographie, du livre et d'internet, attaché en particulier au support papier, au collage et à la série, le travail de Mazaccio & Drowilal se comprend toutefois moins en termes de médium ou de technique que d'image. Loin d'une réévaluation de ce qu'on appelait autrefois « la culture populaire », le brassage et les détournements qu'ils opèrent entretiennent plutôt des parentés avec la notion de mème : le duo détourne et recombine des formes archétypales, des structures élémentaires, qui façonnent les mémoires, les identités et les représentations aussi bien individuelles que collectives. Entre ironie douce, provocation caustique et humour potache, il devient malaisé de distinguer la charge critique de l'affection que portent les artistes à ces images: c'est sans doute dans cette capacité à échapper à toute réification que réside la véritable puissance subversive de ce travail.
Leur travail a été exposé dans le cadre d'expositions individuelles aux Rencontres d'Arles, à Paris Photo, aux Abattoirs, Toulouse, au Multimedia Art Museum, Moscou et au French Institute, New York, et d'expositions collectives à la Galleria Continua, Les Moulins, au Musée Nicéphore Niépce et au Palais des Beaux-Arts, Paris. Parallèlement, ils ont publié de nombreux livres d'artiste comme Paparazzis (2012), Wild Style (2014), Champagne (RVB Books, 2015) et The Happiness Project (RVB Books, 2018). Ils sont visiting lecturers à Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) en Suisse.

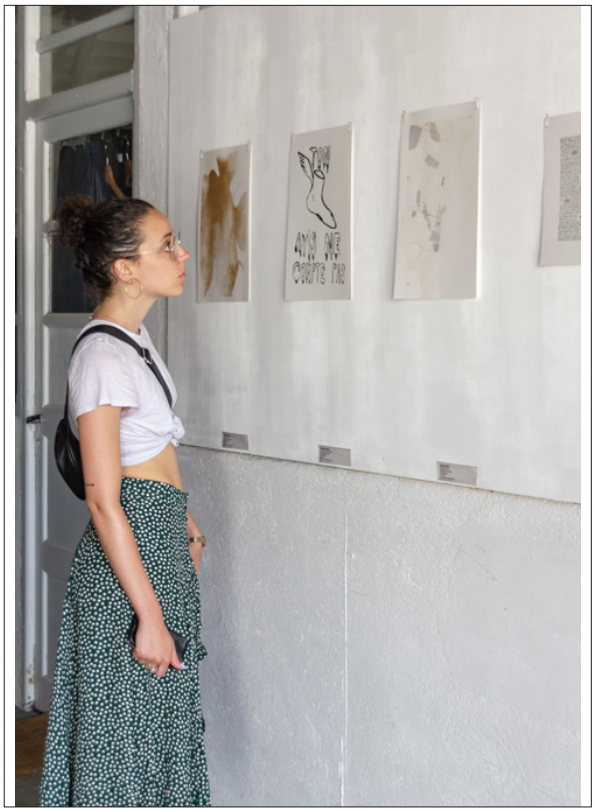
< PRODUCTION DE MULTIPLES >
Juin 2020

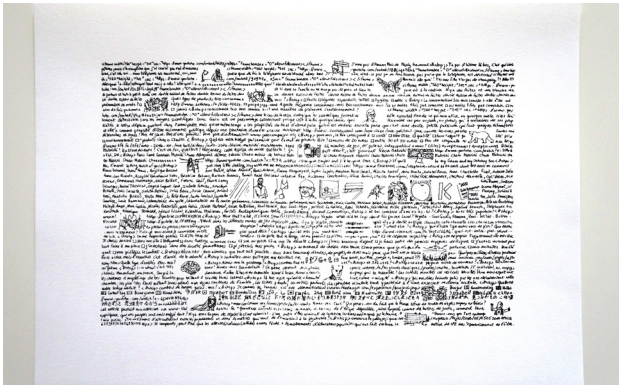
Depuis 2013, Les Ateliers Vortex mènent une politique de production et de diffusion de multiples d'artistes, signés et numérotés. Un multiple est une œuvre d'art produite en plusieurs exemplaires. Ces éditions permettent au public d'acquérir une œuvre originale, dont le prix est plus accessible qu'une œuvre unique.

Parmi les les œuvres originales en série limitée, Les Ateliers Vortex ont édité des tee-shirts d'artistes ; les artistes sélectionnés ont imaginé un design graphique sur un support vestimentaire. Les tee-shirts sont sérigraphiés à la mains aux Ateliers Vortex ; chaque tee-shirt est produit à hauteur de 25 exemplaires et disponible à la vente. Chaque exemplaire est signé, daté et numéroté, conférant au produit sa valeur unique. À l'occasion de la Vème édition de cet évènement, en juillet 2019, le public a pu découvrir les sérigraphies sur papier produites pendant l'année, ainsi que le catalogue 2012-2018 des Ateliers Vortex qui retrace l'histoire du lieu depuis sa création.

En 2020, pour la deuxième année consécutive, les Ateliers Vortex développent le pôle sérigraphie et produisent une collection d'impressions sur papier, réalisées sur place, en collaboration avec des artistes invités.
Pour cette édition, la volonté est de mettre l'accent sur la programmation, en conviant l'ensemble des artistes invités en 2020 à créer un projet de multiple sérigraphié sur papier. Cette décision s'inscrit dans la volonté de développer et d'étoffer une collection riche et intimement liée à l'histoire des Ateliers Vortex. C'est donc en parallèle de leurs expositions ou performances respectives au sein du lieu que s'inscrit ce projet.

Les artistes dont les sérigraphies seront produites et diffusées en 2020 sont :
Antoine Bozzoli, Ken Sortais, Maude Maris, Mazaccio & Drowilal et Sanja Todorovic.





EXPOSITION
< KEN SORTAIS >
Du 4 septembre au 3 octobre 2020

Pour la 9ème édition de leur résidence estivale, les Ateliers Vortex accueillent l'artiste lauréat Ken Sortais, sur une période de deux mois (juillet et août).
La résidence est suivie d'une exposition qui présente les oeuvres produites durant cette période.

Ken Sortais est invité à poursuivre ses recherches personnelles, en résonance ou non avec le contexte du lieu de résidence sur une durée de 11 semaines, entre juillet et août. La résidence est suivie d'une exposition présentée du 4 septembre au 3 octobre 2020.

Pour la première fois, le duo de designers culinaires **BYE BYE PEANUTS** sera associé au temps de résidence afin de collaborer avec l'artiste autour d'une co-production. La composition culinaire sera inaugurée le soir de vernissage de l'exposition.
Cette collaboration permet d'ancrer et de faire évoluer notre partenariat avec BYE BYE PEANUTS tout en proposant à l'artiste de travailler avec le maillage artistique local.

Depuis 2012, des artistes comme Marie Aerts, Thomas Couderc, Emmanuel Rodrigues, Jeremy Liron, Marie Johanna Cornut, Romuald Jandolo et Violaine Lochu ont profité de ce programme de résidence.

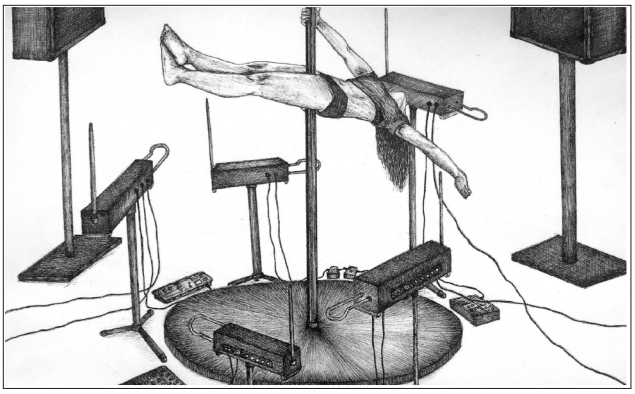
ÉVÉNEMENTS
Performances aux Ateliers Vortex
Saison < SOUND & VISION > de WHY NOTE

Un événement dédié aux arts sonores et aux relations entre la musique et les arts visuels. De l'héritage de John Cage – l'histoire de la performance jusqu'aux réalisations des artistes d'aujourd'hui qui jouent avec les espaces acoustiques et physiques, ce que l'on voit et ce que l'on entend.

< SANJA TODOROVIC > Septembre 2020

La saison « SOUND & VISION » organisée par Why Note convie de nombreux acteurs culturels dijonnais à interroger les résonnances entre création sonore et arts visuels. Dans ce cadre, nous invitons l'artiste Sanja Todorovic à réaliser sa performance intitulée *La passante* dans la cour des Ateliers Vortex.

Une barre centrée sur un podium circulaire est cernée par quatre ou cinq enceintes et autant de thérémines reliés entre eux. Cette connexion produit des sons continus actionnés et modulés par le corps qui évolue sur la barre centrale. Assignées à fabriquer des sons hybrides, les machines font écho au corps en mouvement. Dans un paysage industriel, l'inévitable manque de certitude résonne dans un crescendo sonore étiré, à la conquête d'un espace poétique.



< ANTOINE BOZZOLI > Octobre 2020

Antoine Bozzoli, diplômé de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, proposera une création sonore inédite diffusée au sein de l'exposition de Maude Maris.

Antoine Bozzoli est un jeune artiste et musicien électronique diplômé de philosophie et des Beaux Arts de Besançon. Son travail s'articule d'une part autour d'un travail de peinture de l'ordre du presque monochrome, proposant différentes versions de la même intentionnalité picturale, tel différents mixs d'un même morceau. D'autre part il produit des pièces sonores, utilisant principalement des samplers analogiques, pour produire des ambiances musicales auxquelles il surajoute des éléments vocaux issus de la littérature, de la philosophie, de l'histoire de l'art. La pièce sonore qu'il proposera en live s'ancrera dans cette modalité de production.

SOUND & VISION
En partenariat et co-programmation avec différents structures et associations culturelles à Dijon et en Bourgogne- Franche-Comté : Ateliers Vortex, Interface, Fonds Régional d'Art Contemporain de Bourgogne, Fonds Régional d'Art Contemporain de Franche-Comté, Sabotage, Opéra de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Consortium Museum, le Dancing CDCN...

EXPOSITION
< MAUDE MARIS >
Du 16 octobre au 21 novembre 2020

Maude Maris est née en 1980, elle vit et travaille à Paris. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Caen, elle est représentée par Pi Artworks, Londres / Istanbul.

« Les œuvres de Maude Maris constituent un univers dans lequel sculptures et peintures s'alimentent mutuellement. L'artiste réalise des moulages d'objets usuels ou d'origine naturelle qu'elle met en scène sous forme de maquettes, qu'elle photographie puis qu'elle reproduit en peinture de manière à la fois réaliste et onirique. Ses sculptures, proches de celles représentées dans ses peintures, se situent entre figuration et abstraction de formes familières. Jouant d'effets de miroirs, de mises en abyme et de changements d'échelles, l'ensemble de son travail crée un espace qui nous place d'emblée comme les seuls êtres humains de ces scènes étranges peuplées d'objets.

De sources différentes, glanés, collectés, trouvés puis moulés et assemblés dans des équilibres précaires voire impossibles, ces objets évoluent en fonction de l'environnement de travail et d'exposition de l'artiste. [...] Maude Maris peint subtilement différents matériaux et matières, minéraux, végétaux, lisses, irréguliers, tortueux, dont l'aspect est conservé par le travail de moulage préalable à ses peintures. Ces objets divers sont ainsi unifiés par cette première phase du moulage en plâtre, puis par la prise photographique intermédiaire de ces formes mises en scènes, et enfin par la peinture finale de l'image. Trois espaces sont ainsi condensés dans ses peintures, espace physique, espace photographique, espace pictural. Dans ses premières séries l'artiste représentait des éléments architec-turaux, murs ou parois, rappelant la peinture de la Renaissance italienne qui fait partie de ses références. Aujourd'hui le tableau en lui-même définit les limites de l'espace représenté qui semble se situer entre l'atelier, la réserve, l'entrepôt contenant objets, éléments architecturaux, vestiges... Ses peintures sont des paysages/natures mortes architecturales à l'échelle non définie. [...] »

Anne Langlois, *L'espace de l'espace, De l'infiniment..., Le plus petit dénominateur commun.*

ATELIERS VORTEX

Espace de production & de diffusion de l'art contemporain

71-73 rue des rotondes - Dijon
contact@lesateliersvortex.com
www.lesateliersvortex.com