ARIANE LOZE

Through her video-performances, Ariane Loze undertakes a methodical deconstruction of cinematic norms, stripping her films down to their most basic, structural inner workings. Her post-minimalist aesthetic brings together conceptual expression and home-made execution in a kind of degree zero of representation that is underpinned by an immediately recognizable narrative made up of static shots of a straightforward action or event: a dinner, a meeting, a chase, or a wander, for example. Regrouped together as the MÔWN project (Movies on my own), Loze produces her videos in a wholly autonomous fashion: not only does she take on the roles of director, screenwriter, editor, dresser, and sound and lighting technician, but also, with a few rare exceptions, plays all of the characters. In a striking echo of the simplicity of the films' décors and the immobility of the camera, this economy of production shifts the emphasis towards the interpretation of each character, the incongruity of the situations in which they find themselves, and the derisive criticism that infuses their lines; together, these elements respond to and challenge prejudices, codes, and presumptions. Absurd slices of social life or allegories of inner, psychic experience, these microfictions play out in dystopian worlds that often appear deserted and where the protagonists work through states of crisis, interrogating and confiding in one another, or searching for a way out. In this way, Loze offers an incredulous look at the social, economic, and cultural hegemonies that order the contemporary world, diagnosing the vanity that permeates it to situate her audience at a remove from the action where they can experience a perspective that is at once critical and amused.

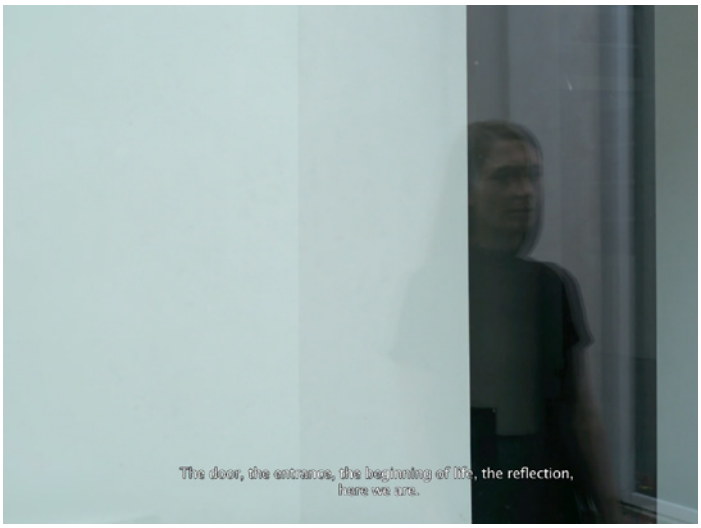
Florian Gaité

Dans ses vidéo-performances, Ariane Loze procède à une méthodique déconstruction des normes du cinéma pour ramener les structures de ses films à leur minimum opérant. Alliant l'expression conceptuelle à une réalisation home-made, son esthétique post-minimaliste vise une sorte de degré zéro de la représentation, soutenue par une ligne narrative de base immédiatement lisible et une action unique, elle-même filmée en plans fixes (un dîner, une rencontre, une poursuite, une errance…). Réunies au sein du projet MÔWN (Movies on my own), les vidéos sont également produites en complète autonomie, Ariane Loze étant non seulement réalisatrice, scénariste, monteuse, costumière, régisseuse son et lumière, mais encore, sauf exception, interprète de tous les personnages. En résonance immédiate avec l'épure des décors et la fixité du cadrage, cette économie de moyens porte alors l'accent sur l'interprétation de rôles caractérisés, l'incongruité de leurs situations et la dérision critique de leurs propos, questionnant les préjugés, les codes et les assignations auxquels ils répondent. Saynètes absurdes de la vie sociale ou allégories de la vie psychique, ces micro-fictions prennent place dans un monde dystopique, le plus souvent désaffecté, dans lequel les protagonistes, en situation de crise, s'interrogent, cherchent une issue ou se confient. Portant un regard incrédule sur les hégémonies sociales, économiques et culturelles qui ordonnent le monde contemporain, Ariane Loze pose ainsi un diagnostic sur la vanité globale qui s'y exprime, en suscitant chez le public un regard distancié, aussi amusé que critique.

Florian Gaité

FILMS

MINIMAL ART



Minimal Art, 2020
HD video projection, sound, colour
projection vidéo HD, son, couleur
8'25"
ed. 5 + 2 AP
LOZE19035

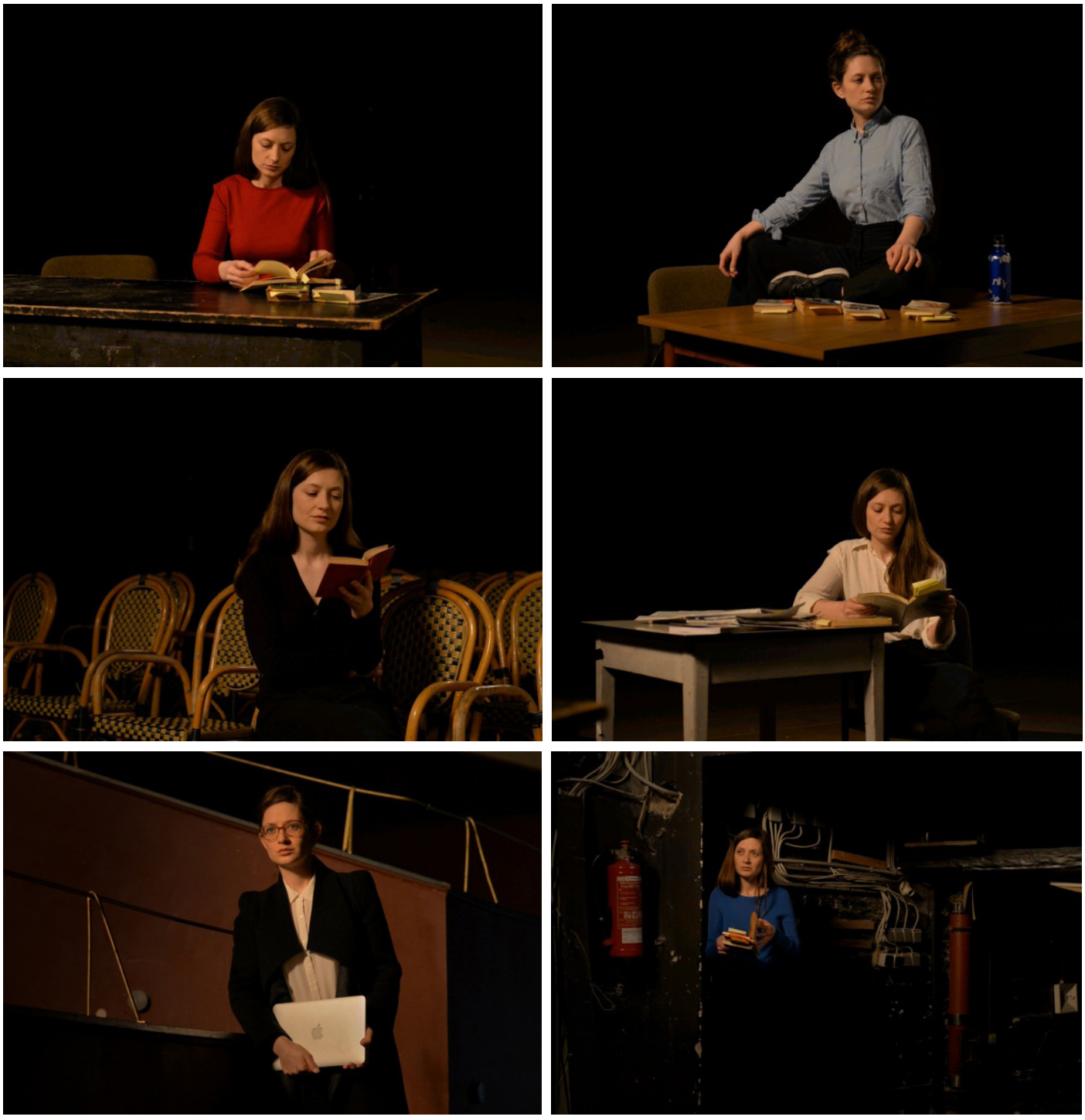
Fifty years after the appearance of Minimal Art in the United States, Ariane Loze follows in the footsteps of its creators, relying on the explanations that these artists gave about their art. By listening again to their statements made to Catherine Millet for the magazine Artpress, we realize how much this moment of creation has changed our relationship to the art object. The video is shot in an empty place and shows the form of perception induced by this art. Without recourse to the works themselves, it demonstrates the existence of a minimalist culture that has now percolated through the art world and laid the foundations of a new sensitivity to space and light.

Cinquante ans après l'apparition de l'Art Minimal aux Etats Unis, Ariane Loze part sur les traces de ses créateurs, en s'appuyant sur les explications que ces artistes donnaient sur leur art. En réécoutant leurs déclarations faites à Catherine Millet pour la revue Artpress, on s'aperçoit combien ce moment de la création a modifié notre relation à l'objet d'art. La vidéo est tournée dans un lieu vide et met en scène la forme de perception induite par cet art. Sans recours aux oeuvres elles-mêmes, elle démontre l'existence d'une culture minimaliste qui a désormais percolé à travers le monde de l'art et jeté les fondement d'une nouvelle sensibilité à l'espace et la lumière.

LES HAUTS PLATEAUX

Les Hauts Plateaux, 2019
HD video projection, sound, colour
projection vidéo HD, son, couleur
23'15"
ed. 5 + 2 AP
LOZE19034

NEIN WEIL WIR



Nein Weil Wir, 2019
HD video projection, sound, color
vidéo HD avec son, couleur
18'11"
ed. 5 + 2 AP
LOZE19032

Produced by Urbane Künst Ruhr for Ruhr Ding : Territorien

Collective consciousness has built itself up over the centuries, but society's boat is sailing on the seas of globalization. Voices sometimes very old warn us about the risks that men incur, when they are handed over to excess. The video features fragments of these discourses, which from generation to generation have brought fervor and citizen hope, in front of an empty room, symbol of our desertion in front of realities, sign of our increasing capitulation, expression of our renunciation. Outside, it rains more and more and a terrible wind rises. Climate change is on the horizon ... Increase the speed!

La conscience collective s'est forgée à travers les siècles, mais le navivre de la société vogue à toute allure sur les mers de la mondialisation. Des voix parfois très anciennes nous mettent en garde sur les risques qu'encourent les hommes, livrés à la démesure. La vidéo fait entendre des fragments de ces discours, qui de génération en génération, ont porté la ferveur et l'espérance citoyenne, devant une salle vide, symbole de notre désertion devant les réalités, signe de notre capitulation progressive, expression de notre renoncement. Dehors, il pleut de plus en plus et un vent terrible se lève. Le changement climatique est à l'horizon... Augmentez la vitesse !

MAINSTREAM

Mainstream, 2018
HD video projection, sound, color
vidéo HD avec son, couleur
19'19"
ed. 5 + 2 AP
LOZE19031

UTOPIA

Utopia, 2018
10'27"
HD projection with sound, color
projection HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE19029

ÉTUDES ET DÉFINITIONS

Studies & definitions, 2018
11'10"
HD projection with sound, color
projection HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE19028

INNER LANDSCAPE

Inner Landscape, 2018
7'
HD projection with sound, color
projection HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18026

produced for Riga Biennial of Contemporary Art
cur. Katerina Gregos

IMPOTENCE

Impotence, 2017
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
18'11''
ed. 5 + 2 AP
LOZE18004

Impotence translates the anxiety of the contemporary individual faced with their limited scope for action and their feelings of powerlessness. In this dialogue of four voices, young women evoke their different positions whilst acknowledging a shared inability to initiate change, in a conversation that is characteristic of our era. Ariane Loze, who plays all of the roles herself, exploits her ubiquity to underline the sheer versatility of this hesitancy, as the dramatic progression alternates back and forth between expressions of lofty idealism and cynical realism. The inertia of bodies that are often restricted, stressed, or slowed-down echoes the vacuity of the characters' discourses, composed of clichéd phrases and reflexive actions (reading the journal, sharing a dream) which ultimately overturn John L. Austin's definition of performative language: here, to speak is to do nothing.

Marked by the neutrality of decors and costumes, the mise en scène lends itself to a stripped-down action, which is emphasized in turn by a more pronounced lighting recalling the codes of Dutch Golden Age painting. Through this minimization of artifice and foregrounding of essential structure, Impotence returns to the fundamentals of Ariane Loze's practice. The themes it explores form part of the artist's central preoccupations, namely the ways in which neoliberal societies and globalization generate political Gordian knots (migration crises, failed environmental policies, depoliticization) on the one hand whilst on the other triggering affective metamorphoses (apathy, stress, anxiety) that prevent any real response. Filmed between the two rounds of the 2017 French presidential election, this work indexes the general indecision which places the individual between a desire to move forward and a resistance to change, a phenomenon which translates either as abstention or a resigned vote for extremes.

(Excerpt of Florian Gaité's text on *Impotence*)

Impotence traduit l'inquiétude des individus contemporains face à leur potentiel d'action et leur sentiment d'impuissance. Dans ce dialogue à quatre voix, des jeunes filles éprouvent leurs différences de position tout en faisant le constat d'une incapacité commune à initier des changements, caractéristique de l'époque. Ariane Loze, qui campe tous les rôles, profite de son ubiquité pour renvoyer à la versatilité de l'hésitation, la progression dramatique faisant sans cesse alterner l'expression d'un idéalisme rêveur et celle d'un réalisme désabusé. L'inertie des corps, souvent empêchés, stressés ou ralentis, fait écho à la vacuité du discours, contenu le plus souvent dans des phrases communes et des actions réflexes (lire le journal, partager un rêve) qui finit par renverser la définition du langage performatif énoncée par John L. Austin : ici dire, c'est finalement ne rien faire.

La neutralité des décors et des costumes disposent à la mise en scène d'une action épurée, soutenue par un travail de la lumière plus appuyé qu'à l'accoutumée, en rappel aux codes de la peinture du grand siècle flamand. Par la mise en valeur de cette structure essentielle, sans artifice, Impotence fait retour aux fondements du travail d'Ariane Loze. Les thèmes abordés rejoignent les préoccupations centrales de l'artiste, soit les façons dont les sociétés néolibérales et la mondialisation génèrent à la fois des nœuds politiques inextricables (crise migratoire, échec du combat écologique, dépolitisation) et des métamorphoses de l'affect qui empêchent d'y répondre (apathie, stress, anxiété). Réalisée au moment de l'entre-deux tours de la présidentielle française de 2017, elle prend acte d'une indécision généralisée qui place l'individu entre une envie d'avancer et une résistance au changement, motivant en l'occurrence abstention ou vote démissionnaire pour les extrêmes.

(Extrait du texte de Florian Gaité sur *Impotence*)

L'ARCHIPEL DU MOI

L'archipel du moi, 2018
HD projection with sound, color
projection HD avec son, couleur 32'53''
ed. 1 + 2 AP
LOZE18025

created for KANAL Centre Pompidou, Brussels

Commissioned for the opening of the KANAL-Centre Pompidou in Brussels, *L'archipel du moi* marks a return by Ariane Loze to the fundamentals of her artistic project. Here she pushes the logic of the fragmentation of the personality to its paroxysm by imagining the production of identity on an industrial scale: a former parking garage is transformed into a factory of psyches replete with a showroom, a shop floor, a restoration workshop, a design office and a research laboratory. By separating the ego out into an archipelago made up of multiple, non-hierarchical forms, Loze stages a mise-en-abyme of her own scenic dispositive, to which she adds a further level of irony: "We have the same coat" observes one, to which another replies, "These things happen!" As usual, the approach is characterized by a simple narrative and a straightforward scenario: a young woman, clearly hesitant, arrives in search of a new personality; she is helped by a saleswoman who presents her a range of different models, and is taken on a tour of the site - only to realize that she herself is destined to become part of the collection. Though stripped down, this structure nonetheless vehicles an incisive critical discourse that plays upon the slippages between the economy of the mind and the economy of the market, as Loze traces the contours of the psychic hold exerted on us by capitalist, neoliberal societies.

From the collection of art works to the gallery of characters, Loze affects a shift that exposes the logics of the market economy and their implications for the life of individual subjects. Identity is presented here as a consumer good, subject to financial speculation, advertising gimmicks and commercial trading.

(Excerpt of the text of Florian Gaité on *Archipelago of Me*)

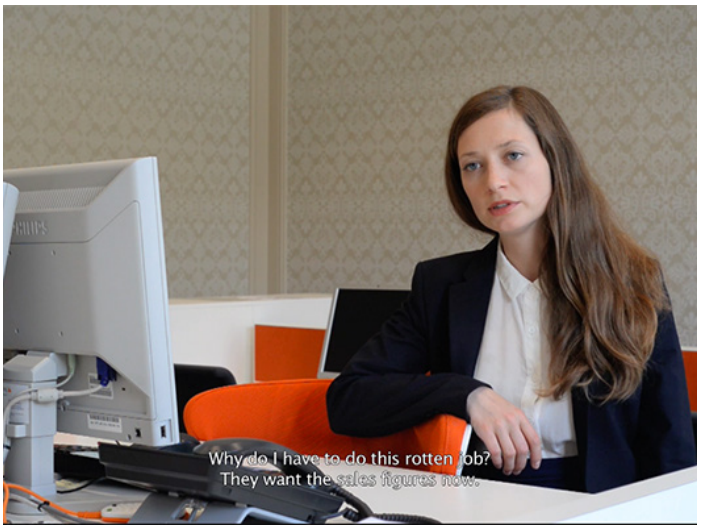
« comme chacun de nous était plusieurs, cela faisait déjà beaucoup de monde »
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille Plateaux, 1980

Réalisée à l'occasion d'une commande pour l'ouverture de KANAL-Centre Pompidou à Bruxelles, *L'archipel du moi* fait retour aux fondamentaux du projet de l'artiste. Ariane Loze y pousse la logique de morcellement de son identité à son paroxysme en mettant en scène une fabrique des identités pensée à l'échelle d'une production industrielle. L'ancien garage automobile devient pour l'occasion une usine à psychés comprenant showroom, ateliers de montage et de restauration, bureau d'étude et laboratoire de recherche. Cette archipélisation de l'ego, déployé en une multiplicité de formes non hiérarchisées, lui permet de mettre en abîme son propre dispositif scénaristique, et même d'ironiser dessus (« nous avons le même manteau / il y a de ces hasards », « nous sommes très nombreuses mais ça vous le saviez »). Comme à son habitude, l'argument est marqué par sa simplicité narrative et son efficacité dramaturgique : une jeune femme, visiblement hésitante, est à la recherche d'une nouvelle personnalité, aidée par une commerciale qui lui expose les différents modèles de la collection, avant de se rendre compte qu'elle est destinée à elle-même l'intégrer. Cette structure épurée supporte en revanche un discours critique plus incisif, rendu possible par un jeu de glissements de sens entre l'économie mentale et l'économie marchande, Ariane Loze nourrissant une réflexion en creux sur l'emprise psychique des sociétés capitalistes et néolibérales.

De la collection d'œuvres d'art à la galerie des caractères, Ariane Loze opère un déplacement qui confond les logiques de l'économie de marché et leurs implications sur la vie des sujets. L'identité est ainsi présentée comme un bien consommable, soumis à spéculation financière, objet d'arguments publicitaires et de négociation commerciale.

(Extrait du texte de Florian Gaité sur *L'Archipel du Moi*)

PROFITABILITY



Profitability, 2017
HD video projection with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
14'53"
ed. 5 + 2 AP
LOZE18001

Après *Art therapy*, dans laquelle Ariane Loze déconstruisait le langage du monde de l'art, *Profitability* se concentre sur un autre type de jargon professionnel, symptôme de la financiarisation du monde et de l'hégémonie du modèle entrepreneurial. La vidéo décrit la rencontre entre une représentante de Ariane Loze International, boîte de production fictive des vidéos de l'artiste, et trois investisseuses potentiellement intéressées par son développement. La satire du monde du travail permet ici d'opérer un rapprochement entre la création artistique et le produit commercial, brouillant la différence entre leurs logiques de production, de diffusion et de communication.

L'architecture est à l'image des relations humaines qui y prennent place : bourgeoise, froide et standardisée. Elle constitue le théâtre d'une humanité réduite au calcul, à des logiques de rendement et de productivité (« the truth is in numbers ») qui l'aseptisent et la désincarnent. Les gestes rituels de la working girl (téléphone, réunion, agenda et powerpoint) ponctuent une dramaturgie tout en normes et conventions, articulée autour d'une réunion d'affaires. Les dialogues qui y prennent place relèvent d'une langue spécialisée, à mi-chemin entre le français et l'anglais, idiome dominant du monde globalisé. Première arme dans la guerre commerciale des sociétés néolibérales, le discours de ces belligérantes croise le champ lexical du mensonge et de l'illusion (« bluffer », « charmer »…) à la novlangue d'un marketing martial (« cost killing », « targeter »…) pour définir la stratégie la plus compétitive qui soit.

A peine parodique dans un système où l'économie de marché a pris le pas, *Profitability* montre comment les intérêts financiers pervertissent la nature même de l'art. De l'œuvre au produit de marché, du processus créatif à la chaîne de production, de la propriété intellectuelle au brevetage du concept, s'organise en effet un transfert de valeurs qui se traduit verbalement par un changement de ton. L'injonction à la performance, les obligations juridiques et la course au profit s'expriment en effet de manière autoritaire et péremptoire, signes des tensions, des attitudes de défiance et d'offensive dans lesquelles se tiennent les personnages. Ce pragmatisme matérialiste ôte ainsi toute spiritualité au discours, en même temps que toute aura à l'œuvre.

Mise en abyme du dispositif d'auto-filmage de l'artiste (« nous parlons d'une seule voix »), Profitability trahit enfin des sentiments plus personnels face aux évolutions de son travail. La possibilité de ne pas apparaître dans une prochaine création y constitue notamment un point critique de négociation, tandis que la question rhétorique « Ariane Loze est bien un produit ? » dit toute l'inquiétude à entrer dans un système mercantile où la créativité devient valeur marchande. Le spectateur finit alors par se retrouver confronté à une seule et même question critique : à qui l'art finit-il par profiter ?

Florian Gaité

After deconstructing the language of the art world in *Art therapy*, with *Profitability* Ariane Loze focuses on another type of professional jargon, one that is symptomatic of global financialization and the hegemony of entrepreneurial models. The video presents a meeting between a representative of Ariane Loze International, a fictional production company behind the artist's videos, and three potential investors. This satire of the world of work suggests a comparison between the artistic creation and the commercial product that blurs the differences between their respective logics of production, distribution and communication.

The architecture presented in the film reflects the human relationships that are played out within it: bourgeois, cold, and standardized. It becomes the theatre of a humanity reduced to calculation and logics of output and productivity ("the truth is in numbers") and thus rendered sterile and disembodied. The ritual gestures of the working girl (telephone calls, conferences, agendas, powerpoint) punctuate a script full of norms and conventions that unfolds around a business meeting. Dialogues are held in a specialized language, half-way between French and the dominant global idiom of English. The weapon of choice of these combatants in the commercial war of neoliberal corporations is their discourse, which blends a lexicon of lies and illusion ("bluff", "charm") with the militaristic newspeak of marketing ("cost killing", "targeting"), as they look to hone the most competitive strategy possible.

In a system in which the market economy extends to all walks of life, Profitability is barely parodic, and shows how financial interests are capable of perverting the very nature of art. From the work of art to the marketable product, from the creative process to the production line, from intellectual property to the patenting of concepts, a transfer of values takes shape, one which is marked verbally by a change in tone. Performance targets, legal obligations and the race for profit find pre-emptory and authoritarian expressions that are so many signs of the tension, defiance and aggression of the characters. Their materialistic pragmatism empties discourse of spirituality and strips away the aura of the work of art.

With its mise en abyme of the artist's self-filming dispositive ("we speak with one voice"), Loze's Profitability betrays more personal feelings related to the evolution of her practice. The possibility of a future creation in which the artist will not feature constitutes a critical point in the negotiation staged in the film, whilst the rhetorical question "Ariane Loze is a product, isn't she?" reveals all the unease that comes with entering a commercial circuit in which creativity becomes a marketable value. The spectator is ultimately confronted with a single, critical question: who profits from art?

Florian Gaité

CHEZ NOUS

Chez Nous, 2017
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
23'26"
ed. 5 + 2 AP
LOZE18005

The action in *Chez nous* brings together five sisters and their children at a Christmas Eve family gathering, whilst their bedridden mother lives out her final moments upstairs. A knowing play on the Christmas film aesthetic, the video offers a reflection on collective habits, from festive rituals (table, meal, presents, tree) to empty discussions, in a situation where the reign of common sense struggles to hide the difficulty of functioning as a family. Following on from *Le Banquet* and *Art therapy*, here Ariane Loze's collective scene is a pretext that reveals language as an empty shell, where attention and affection can barely compensate for the violence of hasty judgments. Beneath the smiling façades, the familial malaise also serves as a vector for social critique. The numerous references to the commercial dimension of the holiday season (sales on Christmas trees, the crowds of shoppers, the purchases and transactions to be made) underline the vanity of the celebration and the commodification of affective relationships.

Chez nous also underlines the weight of the domestic environment. Ornaments, rustic furniture, kitsch tableware and second-rate paintings make up the décor of this bourgeois home that is crammed with both objects and affects, sometimes to the point of asphyxia. The stage is set for an interrogation of objects and their status, which is articulated clearly when the question of what to do with the home and its contents after the mother's death arises. How to sort through the stuff of a whole life? To what extent can we escape from our family heritage? Does the ability of objects to persist across time condition their sentimental value? Ironically, the Christmas presents that the characters gift to one another are more of the same - cumbersome items of limited use such as a lemon squeezer, a mortar, a painting, erotic candy - as Ariane Loze ultimately shows that in such circumstances, politeness always wins out over pragmatic judgment. Chez nous offers a vision of family life shot through with paradoxes, where the intimacy of the private sphere is neutralized by its own generic rituals.

Florian Gaité

L'action de *Chez nous* installe la scène d'une réunion de famille entre cinq sœurs et leurs enfants un soir de réveillon, tandis que leur mère, alitée à l'étage, vit ses derniers moments. Détournement assumé de l'esthétique du film de noël, la vidéo est l'occasion d'une réflexion sur les conventions collectives, entre rituels festifs (la table, le repas, les cadeaux, le sapin…) et discussion creuse, là où le règne du bon sens cache mal la difficulté à faire famille. Dans le prolongement de *Le Banquet* et d'*Art therapy*, la scène collective est ici prétexte à révéler le langage comme une coquille vide, quand les marques de soin et d'affection peinent à compenser la violence des jugements hâtifs. Malgré les sourires de façade, le malaise familial sert aussi de vecteur à la critique sociale. Les multiples évocations de la dimension commerciale des fêtes de fin d'année (promotions sur les sapins, foule des clients dans les magasins, multiplication des transactions…) soulignent notamment la vanité de la célébration commerciale et la marchandisation des relations affectives.

Chez nous met également en avant le poids du mobilier domestique. Personnages à part entière, les nombreux bibelots, les meubles rustiques, la vaisselle kitsch et des tableaux de second marché plantent en effet le décor d'une maison bourgeoise particulièrement chargée, aux sens physique et affectif, parfois jusqu'à l'asphyxie. Elle initie une réflexion sur les objets et leur statut, clairement formulée lorsque se pose la question de vider la maison, suite au décès de la mère. Comment trier les affaires d'une vie ? Jusqu'où se défaire de l'héritage familial ? La capacité des objets à traverser le temps conditionne-t-elle leur valeur sentimentale ? Ironiquement, ce sont pourtant ces mêmes types d'objets encombrants, à l'utilité limitée, que les protagonistes s'offrent pour noël (presse-citron, mortier, tableau, friandise érotique…), Ariane Loze finissant par montrer qu'en pareilles circonstances la convenance l'emporte toujours sur le jugement pragmatique. Chez nous livre ainsi du foyer familial une vision toute en paradoxes, dans laquelle l'intime se retrouve neutralisé par la dimension générique des habitudes.

Florian Gaité

ÉLÉVATIONS

Élévations, 2016
HD video, sound, color
vidéo HD, son, couleur
11'09''
ed. 5 + 2 AP
LOZE1800

Dans *Élévations*, nouvel épisode de la prolifique série des «Movies on my own» initiée et orchestrée par Ariane Loze depuis de nombreuses années, le principe de démultiplication d'un regard sur un même lieu et sur une même situation rencontre pour la première fois la question du religieux, du rapport au sacré et à sa représentation. Le même dispositif s'y reconduit de film en film : la cinéaste assume à elle seule la réalisation technique du film, et l'interprétation de tous les personnages au cours du récit, amenés à interagir les uns avec les autres, par de simples champ-contrechamp, et pour celui-ci, trois figures féminines qui, en pénétrant successivement dans une église, déclinent des attitudes face au religieux.

La première qui s'y avance ne manifeste aucun signe d'un quelconque rapport à la foi chrétienne. Son soupir de soulagement au moment de son entrée s'attribue aussi bien à la satisfaction d'avoir trouvé le lieu de repos, après une longue marche au soleil qu'au plaisir de retrouver un lieu familier ou qui l'aurait été auparavant, et dont la redécouverte provoque instantanément une réaction. Face aux peintures sur les murs et au plafond, elle manifeste en effet, un trouble certain, comme si le rapport attendu avec le lieu n'allant pas de soi, comme s'il lui fallait prendre le temps de l'éprouver, par son regard dans cet espace où chaque recoin peut renvoyer à ses certitudes comme à ses doutes quant à la religion.

La deuxième femme fait, sur le seuil, un signe de croix mal assuré, manifestant pourtant moins un respect du lieu qu'une convention du dogme, de l'institution ; son geste devenant une manière de «valider» sa présence dans le lieu. En effet, elle dégaine aussitôt son smartphone et se met à photographier les icônes peintes. Son regard est d'intérêt, mais d'un intérêt purement esthétique, cosmétique ; elle est entrée en sachant ce qu'elle trouverait, ce qu'elle venait chercher dans son rapport au lieu. L'échange engagé avec la première femme confirme leur position respective : la première garde une sorte de réserve, affirmant simplement qu'elle «se sent bien ici», regard perdu dans la contemplation, ce qui amuse la deuxième qui ne se prive pas d'expliquer en long et en large ce pourquoi elle est là, à savoir simplement alimenter une série de photographies. Si la première femme s'expose au trouble spirituel suscité par le lieu, la deuxième lui oppose une démarche nette, en envisageant l'espace dans sa dimension la plus élémentaire, la plus «consommable». L'irruption de la troisième protagoniste bouscule leur construction du regard sur cet endroit particulier.

Cette troisième femme est accompagnée d'une enfant, ce qui la conduit à agir et à investir le lieu d'une tout autre manière, puisqu'elle guide les mouvements de l'enfant, qui transforme par sa seule présence le rapport à l'espace. L'enfant devient l'altérité qui ne porte aucun jugement a priori sur le lieu ; son très jeune âge la pousse à jouer, à regarder hors de toute dimension spirituelle et de projet de consommation d'ordre esthétique. Ses réactions relèvent de la reconnaissance littérale, ainsi elle s'écrie «Bébé !» devant une nativité. L'enfant est ainsi éveillée au lieu, disponible d'une façon absolument première et elle s'y déploie sans construction préalable. La mère se partage entre le plaisir esthétique et le plaisir affectif devant une enfant nimbée de lumière.

La chapelle Élévations s'avère un espace que l'on ne peut appréhender facilement ; elle se prouve susceptible par sa profusion picturale d'éveiller un sentiment de mystère religieux alors même qu'elle est désormais le lieu muséal d'expositions y compris de cette œuvre en abyme, puisque placée exactement à l'endroit où la mère et l'enfant se tenaient. La chapelle comme œuvre suscite une pluralité de regards.

Marc-Antoine Vaugeois

ART THERAPY SESSION N°1

Art therapy session #1, 2016
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
13'47"
ed. 5 + 2 AP
LOZE18007

Six hypothetical participants of the de Appel Curatorial Programme take part in a therapy session, utilizing the archive and recent history of de Appel Arts Centre as a device for confrontation and counsel.

These six characters embody conversations of Marina Abramovic, Vito Acconci, Saskia Bos, Svetlana Boym, Zoe Butt, Jacques Derrida, Charles Esche, Antje von Graevenitz, Maria Hlavajova, Maaike Lauwaert, Marga van Mechelen, Jerome Sans, Sophocles, Niels van Tomme, Ulay, Louwrien Wijers, amongst others.

The film-performance is realized by de Appel Curatorial Programme participants 2016-17 in collaboration with artist Ariane Loze.

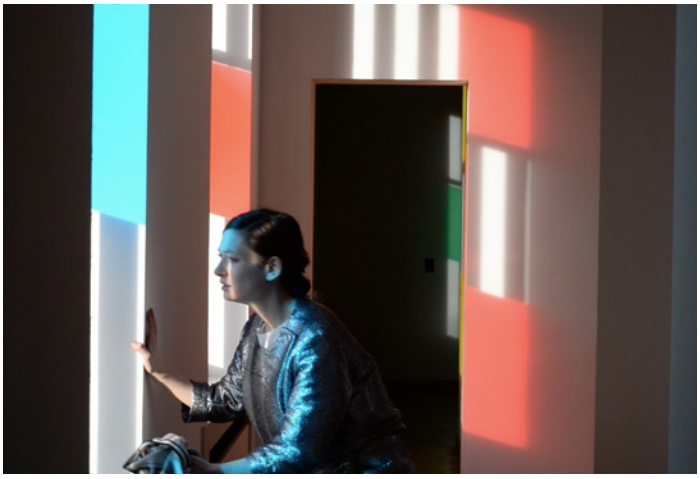
La vidéo est le fruit d'une collaboration entre Ariane Loze et les participants du De Appel Curatorial Programme 2016-17. Un groupe est un groupe, il a ses dynamiques propres, fait de personnalités diverses et de leurs confrontations normales.

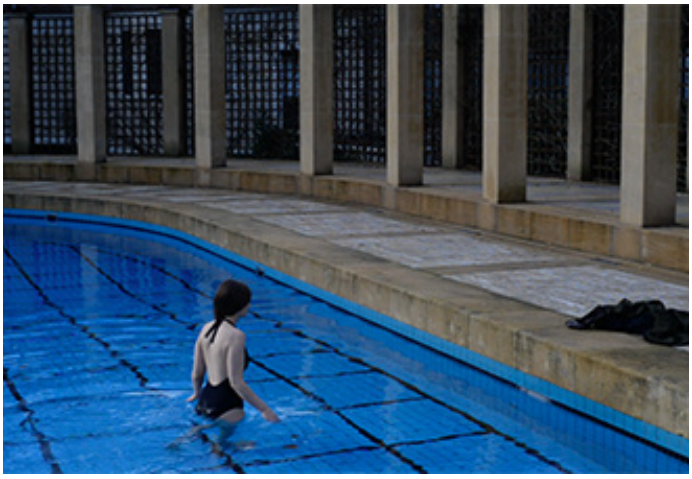
Ceci est vrai dans de la salle de classe, au conseil d'administration, dans la culture, dans la finance, de même que pour les employés de la poste, tout comme pour les banquiers, les infirmières et les docteurs de l'hôpital, les employés de toute entreprise et donc aussi pour les commissaires d'expositions.

On négocie l'un avec l'autre pour inventer, proposer, créer. Parfois on utilise les mêmes mots à 40 années d'intervalle ou d'année en année. On utilise aussi les mêmes mots dans différents contextes, voire des mots différents pour dire la même chose. Jour après jour, on continue de se mécomprendre.

Il n'en demeure pas moins dans tous ces contextes et tous ces groupes, persiste le vif désir de parvenir à créer. Et lorsque l'on parle d'art : de créer un contexte propice à la création.

DÉCOR





Décor, 2016
13'
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18003

En décembre 2016, Ariane Loze réside à la Villa Empain et utilise l'exposition actuelle *Décor* comme décor pour sa nouvelle vidéo.

Le personnage principal de ce film est la villa. J'ai été frappé par sa grandeur. Je voulais le laisser parler et le faire sonner. Je ne voulais pas que les personnages du film occultent la présence de l'architecture et des œuvres d'art. Ceux qui possédaient la villa l'ont donnée à l'Etat une fois. Au cœur de son histoire se trouve le don que l'Etat a eu du mal à recevoir. C'est une chose que ceux qui ne le savent pas ignorent : la richesse est une forme d'exil, loin des autres, loin du destin commun. Elle peut même ressembler à une prison dorée, créant une forme de solitude extrême, à moins qu'elle ne soit partagée et ne devienne publique. Avec ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce lieu accomplit son destin, qui s'est peut-être inscrit à sa création sous la forme de son architecture, trop pure et trop monumentale pour en faire un lieu privé. Les trois personnages du film découvrent ce lieu, sa magie et sa signification, et tissent ensemble une allégorie sur ce sujet.

Decor a été filmé, monté et projeté à la Villa Empain, lors du séjour d'Ariane Loze à *The Inhabitation* la résidence d'artiste de la Fondation Boghossian.

La vidéo présente des œuvres de Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Willem de Rooij et Jeroen de Rijke, Latifa Echakhch, Felix Gonzalez Torres, Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe, Waqas Khan, Jeff Koons, Milena Muzquiz, Jorge Pardo, Philippe Parreno, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Rosemarie Trockel, Andy Warhol.

In December 2016 Ariane Loze is resident at the Villa Empain and uses the current exhibition *Décor* as a set for her new video.

The main character of this film is the villa. I was struck by its grandeur. I wanted to let it speak and make it sound. I did not want the characters in the film to overshadow the presence of the architecture and the art pieces. Those who owned the villa donated it to the State once. At the heart of its history is the donation that the State has had difficulty in receiving. It is one thing that those who do not know it ignore: wealth is a form of exile, far from others, far from common fate. It may even resemble a gilded prison, creating a form of extreme solitude, unless it is shared and becomes public. With what it has become today, this place fulfils its destiny, which was perhaps inscribed at its creation in the form of its architecture, too pure and too monumental to make it a private place. The three characters in the film discover this place, its magic and its meaning, and weave together an allegory on this subject.

Decor has been filmed, edited and screened at the Villa Empain, during the stay of Ariane Loze at *The Inhabitation*, the artist residency of the Boghossian Foundation.

The video is featuring works by Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Willem de Rooij and Jeroen de Rijke, Latifa Echakhch, Felix Gonzalez Torres, Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe, Waqas Khan, Jeff Koons, Milena Muzquiz, Jorge Pardo, Philippe Parreno, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Rosemarie Trockel, Andy Warhol.

LE BANQUET

Le banquet, 2016
17'45"
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18002

Et vous faites du sport ? — Non, je médite.
Je cherche à comprendre qui je suis. — Quel intérêt ?
Recommencer toujours à zéro.

— FUITE EN AVANT —

Les gens passent, les histoires s'arrêtent.
Oui, c'est bien pratique d'être dans le présent.
C'est humain.

— ANALYSE —

J'propose qu'on passe à table.
Elles sont sept, huit, neuf. Elles sont une.
A-t-on systématiquement besoin d'être plusieurs pour discuter ?
Elles parlent d'amour, de boulot, de choses et d'autres, du quotidien. De choses qui ne s'expliquent pas.
Elles parlent toutes. Chacune pour elle-même et pour les autres. D'aucune ne s'écoute. S'entendent-elles d'ailleurs ? Dialogues de sourdes, regards croisés, ambiance [dé]contractée. Pourtant elles se répondent. Une narration se construit. La vie quoi…

Dans sa tête, elles sont plusieurs. Personnages en tension.
Champs - Contrechamps - Hors champs - Duchamp

Les poses, attitudes, émotions entrent en jeu. Tout se mélange bruyamment. Cacophonie. Début des festivités. Le banquet. Pas celui de Platon. Non non. Encore que. Non vraiment. Celui d'Ariane en fait. Des Arianes d'ailleurs. Chacune son rôle, chacune sa personnalité. Chacune ses possibilités, ses limites. Je est n'importe qui. Voire n'importe quoi. Le sujet d'une pensée mouvante, bruyante. Elles suivent toutes un fil. Celui de leur l'histoire. Enfin, elles essayent. Chacune la sienne.
Et si tous les chemins mènent à Rome, alors…

Amour, travail, passions.
Expressions.
Rictus en coin. Regards de travers et moues dubitatives. Jugement.
Profonde introspection. Mais à l'extérieur.
Comme pour le dire, pour ce que chacun y voit en fait. Après tout, l'important c'est d'y trouver quelque chose. Sans émotion, pas de vie. Pas de pensée. Pas d'éclair de génie et plus aucune rationalité. Un légume.
Qu'exprimes-tu ? Comment t'exprimes-tu ? Que veux-tu dire par-là ? Qu'entends-tu par là ? Je ne comprends pas. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu parles, mais pas à moi je crois. Tu ne me regardes même pas. Tu es là, en face, je ne te vois pas. En fait c'est à moi que je parle. Tu comprends ? Autour de cette table, il n'y a que moi. Je suis là. Au monde. Pour agir. Me lamenter. Être heureuse. Pleurer si ça me chante. Tout cela ne dépend que de moi. Je suis là. Je suis.
Banquet intérieur, mais à l'extérieur. Ou plutôt, en huit-clos. Comme ça, de l'espace mais pas trop non plus. Tu comprends ?
Elle… Elle a la tête ailleurs. Ariane Loze : Inland Empire.

Clement Gagliano

LES COLOMBES

Les Colombes, 2016
13'51"
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18027

The Doves is cinematographic essay, a reflection about the mediated news and the fears arising from it. Three characters performed by the same actress are discussing their reactions on recent dramatic events.
In collaboration with Gallery Sofie Van de Velde

Les Colombes est un essai cinématographique, une réflexion sur l'actualité médiatique et les peurs qui en découlent. Trois personnages interprétés par la même actrice discutent de leurs réactions à des événements dramatiques récents.
En collaboration avec la Galerie Sofie Van de Velde

ANAPHORA

Anaphora, 2015
7'54''
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5+ 2 AP
LOZE19030

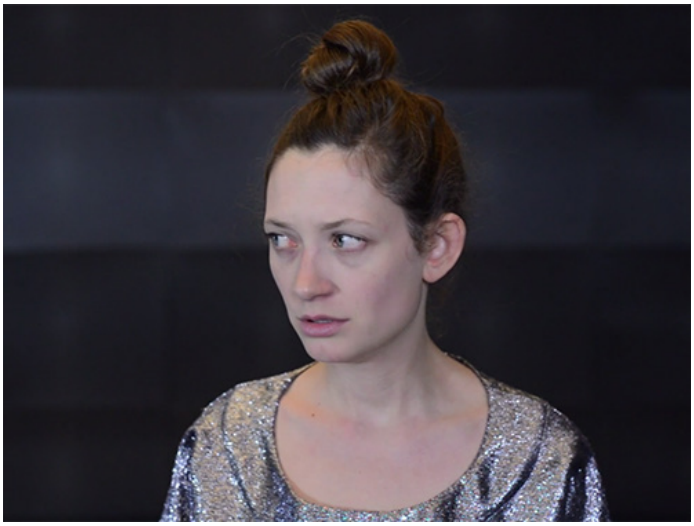
Creation for Hors Piste Festival, Brussels.
With Yohan Guignard and in collaboration with Jean-Paul Lespagnard.

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES DE MON ÂGE

Tous les garçons et les filles de mon âge, 2015
3'16"
HD video, sound, color
vidéo HD, son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18011

technical support by Sam Vanoverschelde

SUBORDINATION

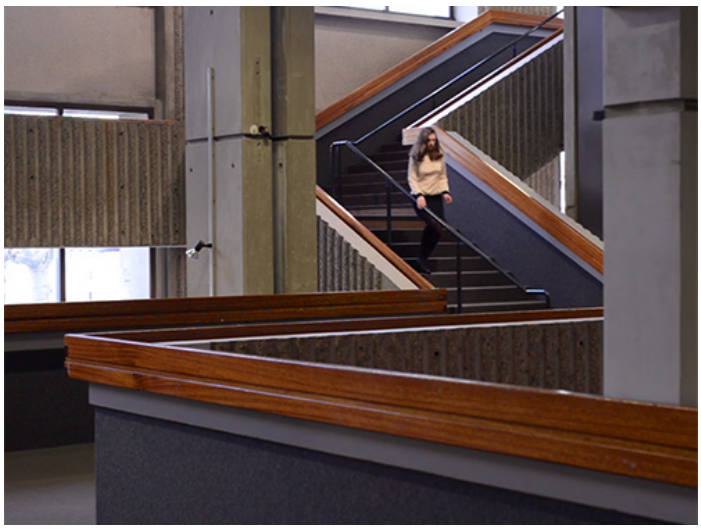


Subordination, 2015
6'57''
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP

Creation during the Berliner Liste Art fair on the invitation of the Medienwerkstatt Berlin. Collaboration with Jean-Paul Lespagnard, Le Savoir-Faire collection.
With the support of Medienwerkstatt Berlin.

Création lors de la foire Berliner Liste Art sur invitation de la Medienwerkstatt Berlin. Collaboration avec Jean-Paul Lespagnard, collection Le Savoir-Faire.
Avec le soutien du Medienwerkstatt Berlin.

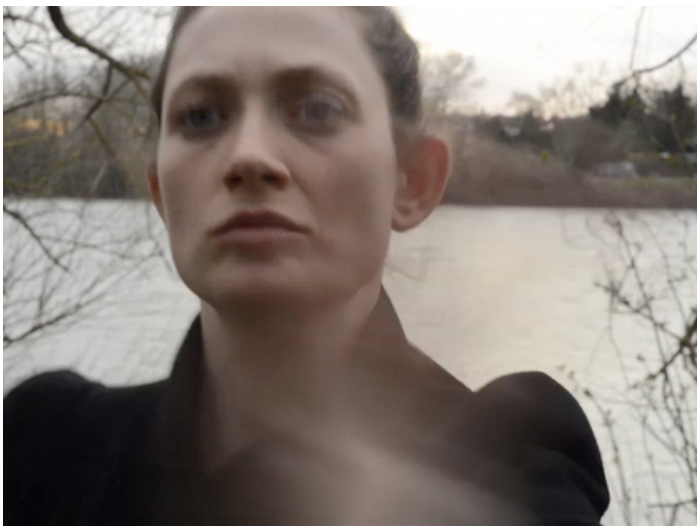
L'ORDRE INTÉRIEUR



L'ordre intérieur, 2015
11'05"
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18012

Created for Vidéoforme 2015 in Clermont-Ferrand.
A collaboration with Yohan Guignard.

LA CHUTE



La Chute, 2015
13'50"
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18013

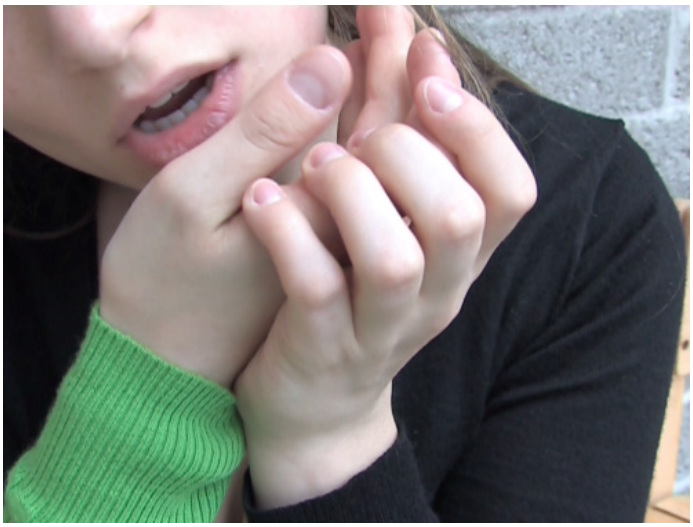
Created for Traverse Video Toulouse. A collaboration with Yohan Guignard and Jeroen Coppens.

THE ASSIGNMENT

The Assignment, 2014
13'50"
HD video with sound, color
vidéo HD avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18014

Created for Nuit Blanche 2014, Brussels.
Performance and projection at Cinéma Paris.
A collaboration with Yohan Guignard.

NEIN NINA



Nein Nina, 2009
6'35"
HDV video, sound, color
vidéo HDV, son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18015

Created on the invitation of Tanzhaus Düsseldorf.

RUN

Run, 2009
8'10"
HDV video with sound, color
vidéo HDV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18016

Created for Kunstencentrum Vooruit, Ghent.

LIKE A HAND ON MY WRIST

Like a hand on my wrist, 2009
HDV video with sound, color
vidéo HDV avec son, couleur
10'55"
ed. 5 + 2 AP
LOZE18017

Created for Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts, Brussels. With the support of a.pass.

MIRROR

Mirror, 2009
8'39''
HD video with sound, color
vidéo HDV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18018

With the support of a.pass and De Singel.

THE KEY

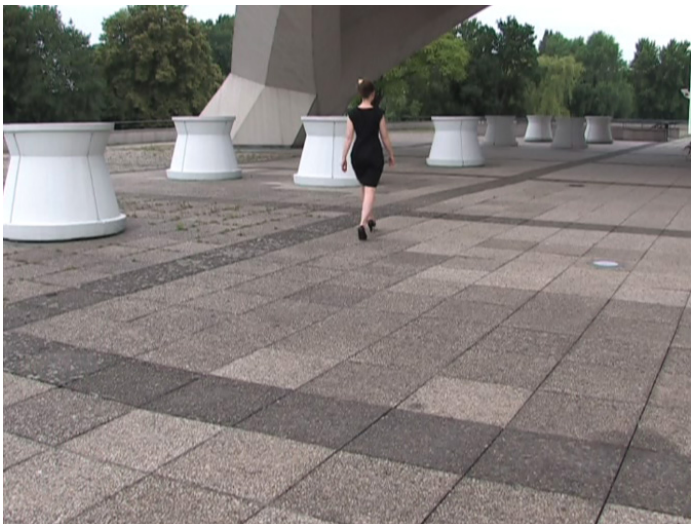
The Key, 2009
8'09''
HDV video with sound, couleur
vidéo HDV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18020

With the support of a.pass and Pa-f.

The key has been created in Pa-f Performance Art Forum and is partly shot in presence of an audience, the shooting becoming a live performance. During the performances the scenes are shot «edited in the camera» which implies no second take.

The key a été créée dans Pa-f Performance Art Forum et est en partie tournée en présence d'un public, le tournage devenant une performance live. Pendant les représentations, les scènes sont tournées «montées dans la caméra», ce qui implique qu'il n'y a pas de seconde prise de vue.

BETAVILLE



Betaville, 2009
6'05"
HDV video with sound, color
vidéo HDV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18019

With the support of a.pass and the Haus der Kulturen der Welt.

A few sentences borrowed to *Alphaville* of Jean-Luc Godard and the building of the Haus der Kulturen der Welt are the starting point for this video shot in public during the In Transit Festival.

Quelques phrases empruntées à *Alphaville* de Jean-Luc Godard et la construction de la Haus der Kulturen der Welt sont le point de départ de cette vidéo tournée en public lors du Festival In Transit.

PURSUIT

Pursuit, 2009
5'49"
HDV video with sound, color
vidéo HDV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18021

With the support of a.pass and Pa-f.

DINNER FOR 4

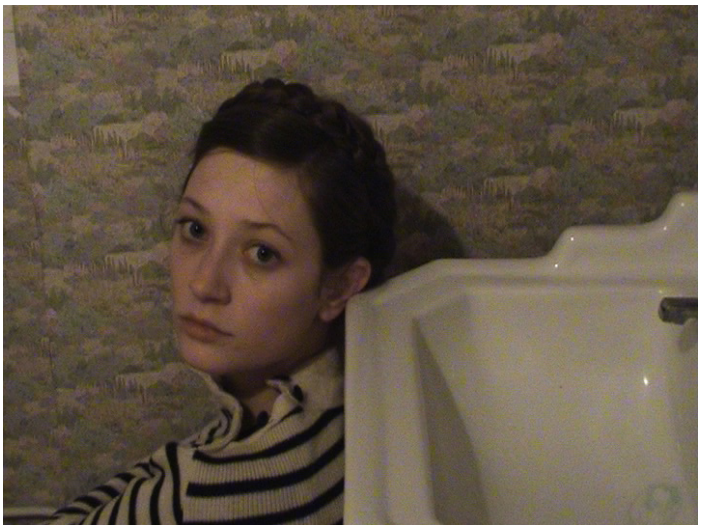
Dinner for 4, 2008
HDV video with sound, color
7'27"
ed. 5 + 2 AP
LOZE18022

With the support of a.pass and Pa-f.

Three women sitting around a dinner table, waiting.
The atmosphere is tensed. The fourth one arrives, she will be the only one to eat, the others will observe her. Between these four women, a silent conflict develops and the gestures of each of them are judged by the others. Feelings of mistrust and anxiety grow. The outcome surprises them all.

Trois femmes assises autour d'une table, attendent.
L'atmosphère est tendue. La quatrième arrive, elle sera la seule à manger, les autres l'observeront. Entre ces quatre femmes, un conflit silencieux se développe et les gestes de chacune d'elles sont jugés par les autres. Les sentiments de méfiance et d'anxiété augmentent. Le résultat les surprend tous.

HORROR



Horror, 2008
4'41"
DV Video, projection with sound
vidéo DV avec son, couleur
ed. 5 + 2 AP
LOZE18023

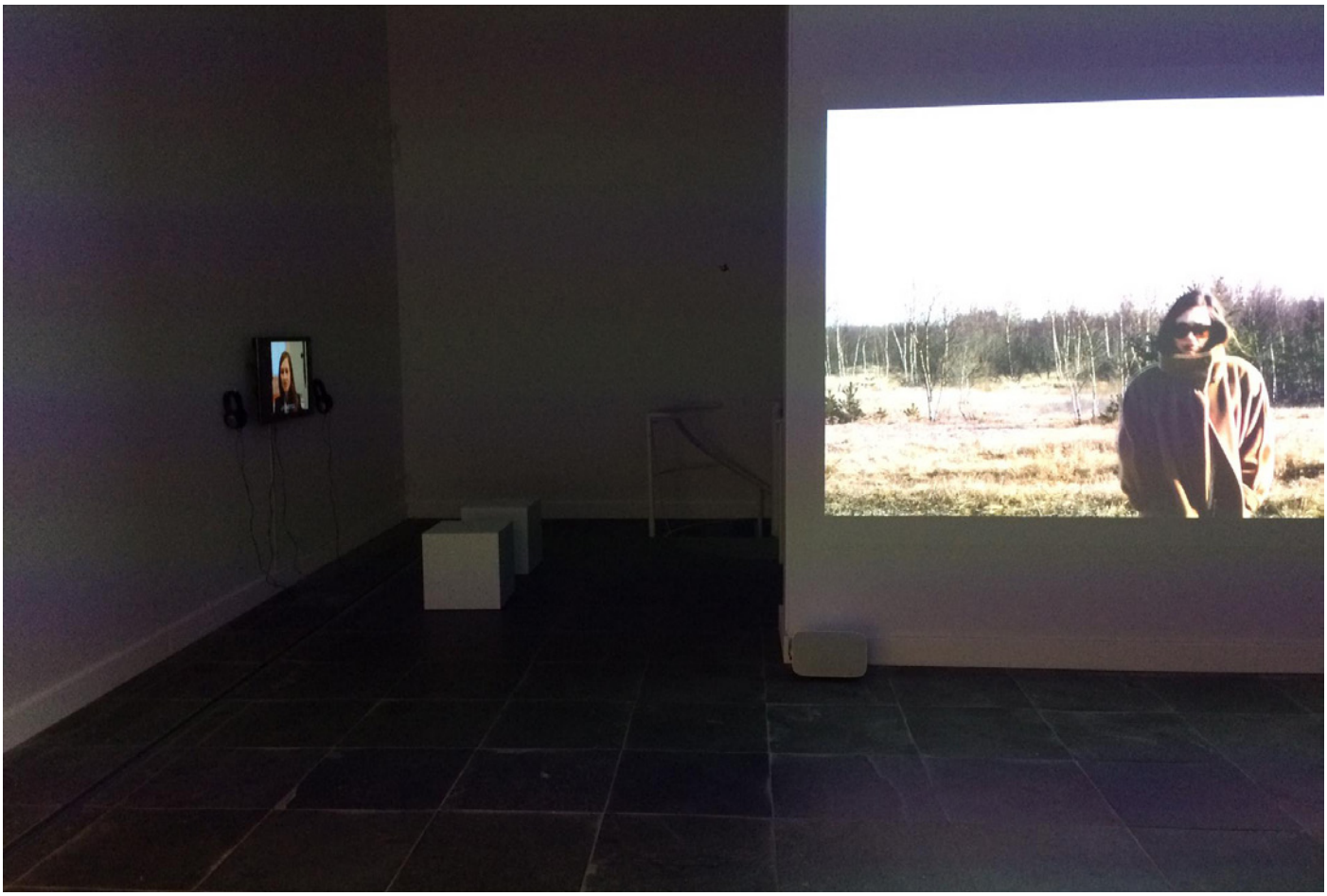
With the support of a.pass and Pa-f.

ST ERME

St Erme, 2008
DV Video, sound, color
vidéo DV, son, couleur
4'42''
ed. 5 + 2 AP
LOZE18024

With the support of a.pass and Pa-f.

PERFORMANCES
EXHIBITIONS



S.M.A.K., *NEIN WEIL WIR*, Friends of S.M.A.K, (cur. Nadia Bijl), Gent, Belgium, 2019

Galerie Jeune Création, *Et toi... tu fais quoi dans la vie ?*, Komunuma - Romainville, France, 2019

A Performance Affair, *Re:production*, Brussels, Belgium, 2019

Urbane Künste Ruhr, *Ruhr Ding: Territories,* Bochum, Germany, 2019

Urbane Künste Ruhr, *Ruhr Ding: Territories,* Bochum, Germany, 2019

Michel Rein, *Cet endroit où nous sommes*, Paris, France, 2019

Michel Rein, *Cet endroit où nous sommes*, Paris, France, 2019

CACC - Centre d'art contemporain Chanot, *Nous ne sommes pas, nous devenons*, Clamart, France, 2019

CACC - Centre d'art contemporain Chanot, *Nous ne sommes pas, nous devenons*, Clamart, France, 2019

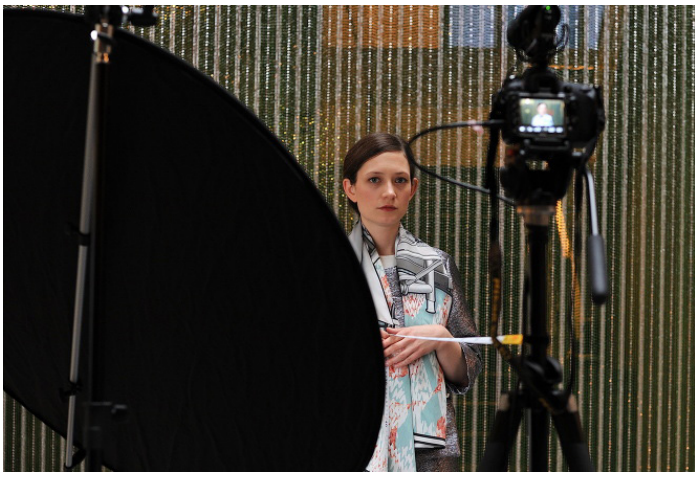
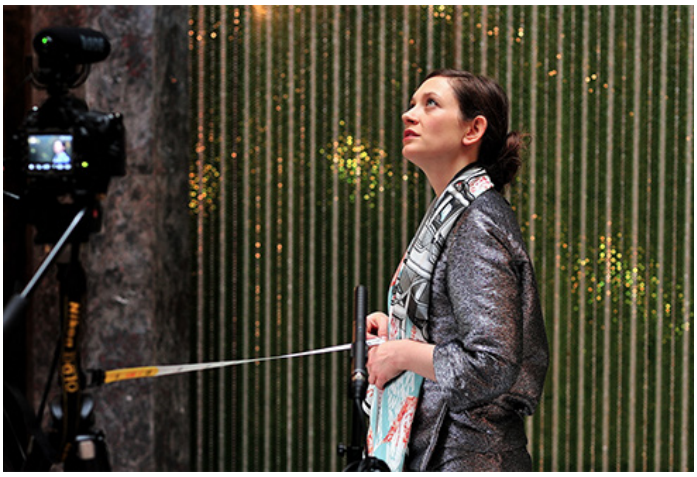
Performance and projection, *L'archipel du moi*, KANAL Centre Pompidou, Brussels, 2018

Performance and projection, *Inner Landscape,* produced by the 1st Riga Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1), Latvia 2018

Projection, *Le Banquet* and *Impotence*, Gemischte gefühle, Brussels/Berlin #1, Germany, 2017

Performance, Biennale Wtach this Space #9, Ariane Loze & Louise Hearn, Iselp, Brussels, Belgium, 2017

Lecture Performance for the students of the Master of Sint Lukas Antwerp, Ariane Loze presents her video work. She is the journalist and the artist being interviewed, Belgium, 2017

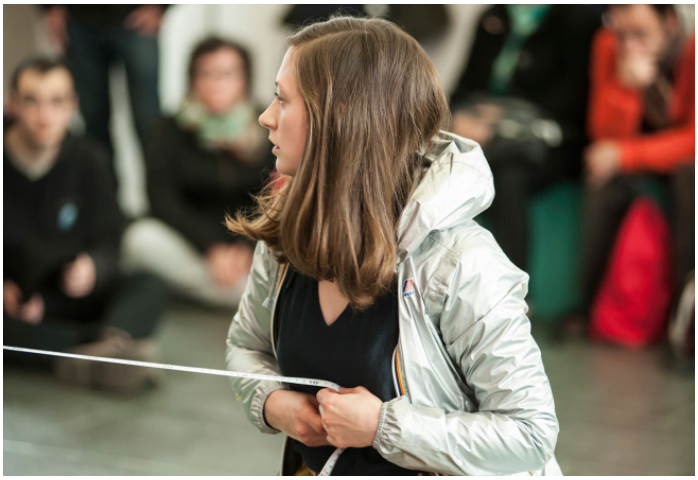



Performances and projections, *Moving on my owns*, Boghossian Foundation, Villa Empain, Brussels, Belgium, 2016

Performance, *Le Banquet*, S.M.A.K, Ghent, Belgium, 2016

Performance, *Anaphora*, Hors Piste Festival at Cinéma Galeries Brussels, Belgium, 2015

Performance, *Subordination*, Medienwerkstatt Berlin at the Berliner Liste, Berlin, Germany, 2015



Performance, *La Chute*, MÔWN (Movies on my own) Traverse Vidéo, Frac Midi-Pyrénées Toulouse, France, 2015

Performance and projection, *L'ordre intérieur*, Vidéoformes, Maison de la culture Clermont-Ferrand, France, 2015

Performance and projection, created for Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts, Brussels, Belgium, 2009

Ariane Loze, Belgium 1988. Lives and works in Brussels, Belgium

Ariane Loze studied theatre direction at the RITCS Brussels, and took part in a.pass (Advanced Performance And Scenography Studies) in Antwerp. She is laureate of the HISK (Higher Institute for Fine Arts) Ghent 2016-17.

Projects include KANAL Centre Pompidou Brussels (2018), RIBOCA - Riga Biennale Of Contemporary Art (2018), Moscow Biennale of Young Art (2018), Third Beijing Biennale of Photography (2018), Salon de Montrouge (2018), Gemischte GefühleTempelhof Berlin (2017), «Kunst om de lijf» Emergent Veurne, New York Anthology Film Archive AXW projection (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille Bruxelles (2017), Fondation Boghossian Bruxelles (2016), De Appel «You are such a curator» Amsterdam (2016), Medienwerkstatt Berlin (2016), S.M.A.K. Etcetera Gent (2016), Vidéoformes Clermont-Ferrand (2015), Traverse Vidéo Toulouse FRAC Midi-Pyrénées (2015).

Ariane Loze's videos got awarded at Côté Court Festival Pantin (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille Brussels (2017) and Salon de Montrouge (2018).

L'archipel du Moi, 2018 by Ariane Loze is permanently on display at KANAL Centre Pompidou (Brussels).

Ariane Loze, Belgique 1988. Vit et travaille à Bruxelles, Belgique

Ariane Loze a étudié la mise en scène de théâtre au RITCS Bruxelles, et a participé à a.pass (Advanced Performance And Scenography Studies) à Anvers. Elle est lauréate de l'HISK (Institut Supérieur des Beaux-Arts) de Gand 2016-17.

Parmi ses projets figurent ceux réalisés à KANAL Centre Pompidou Bruxelles (2018), RIBOCA - Riga Biennale Of Contemporary Art (2018), Moscow Biennale of Young Art (2018), Troisième Biennale de la photographie de Beijing (2018), Salon de Montrouge (2018), Gemischte GefühleTempelhof Berlin (2017), «Kunst om de lijf» Emergent Veurne, New York Anthology Film Archive AXW projection (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille Bruxelles (2017), Fondation Boghossian Bruxelles (2016), De Appel «You are such a curator» Amsterdam (2016), Medienwerkstatt Berlin (2016), S.M.A.K. Etcetera Gent (2016), Vidéoformes Clermont-Ferrand (2015), Traverse Vidéo Toulouse FRAC Midi-Pyrénées (2015).

Les vidéos d'Ariane Loze ont été primées au Côté Court Festival Pantin (2017), à la Biennale Espace #9 Lille Bruxelles (2017) et au Salon de Montrouge (2018).

L'archipel du Moi, 2018 d'Ariane Loze est exposé en permanence au KANAL Centre Pompidou (Bruxelles).

PRESS
PUBLICATIONS

HART Alles over kunst

Ariane Loze
H Art
September 14, 2019
by Sam Steverlynck

ARIANE LOZE

Ariane Loze
en Sam Steverlynck

Een van de meest bejubelde werken die in opdracht van KANAL – Centre Pompidou werd gemaakt voor de toekomstige collectie van het museum, was *L'Archipel du moi* van Ariane Loze. In die video, volledig opgenomen in de voormalige Citroën-garage, speelt Loze niet alleen alle personages, ze fungeert ook als scenarist, regisseur, geluidsvrouw en technicus. Met die manier van werken laat ze zich, ook internationaal, steeds meer opmerken. Tijd voor een gesprek.

Sam Steverlynck:
In je video's speel je verschillende personages, is niet veel actie. Je werk lijkt meer beïnvloed door theater dan door film. Ben je van opleiding actrice?

Ariane Loze:
"Ik speel al heel lang theater. Eerst volgde ik drie keer per week avondlessen aan het Conservatorium. Het was een goede, maar heel klassieke opleiding, met regels uit de 17de, 18de eeuw. Na een verblijf in Berlijn heb ik me aan het RITS ingeschreven. Ik heb er regie gestudeerd. Ik was nog jong en vond het niet evident om mensen te regisseren. Daarna heb ik a.pass gevolgd, een post-opleiding performatieve studies. Vandaar heb ik de stap naar video gezet. Plots zat ik niet meer in een theaterzaal, maar leek het of heel het theater in mijn computer terechtkwam."

SS Ben je toen video's beginnen maken zoals je nu doet?

AL "Dat was puur toeval. Ik wou een voorstelling maken op basis van foto's. Ik wou begrijpen hoe je een verhaal vertelt met beelden in plaats van met tekst. Daarom ben ik boeken beginnen lezen over cinema en narrativiteit in films. Ik merkte al gauw dat het te theoretisch was voor iemand die nog nooit had gefilmd. Dus nam ik zelf plaats achter de camera. Mijn eerste video, *St-Erme*, draaide ik in het klooster waar PAF (Performance Art Forum) was gevestigd. De video had geen onderwerp. Ik nam een shot, een tegenshot en begon dan alles te monteren. Omdat ik alleen was, heb ik zowel personage A als B gespeeld. Maar het was nooit de bedoeling een video te maken waarin ik zelf alle rollen zou spelen (lacht)."

SS Je hebt theater gestudeerd en begon toen video's te maken. Hoe ben je uiteindelijk in het circuit van de beeldende kunst terechtgekomen?

AL "Toen ik mijn eerste video af had, zei mijn mentor Jan Ritsema: 'Interessant. Maak een andere!' Het is het beste advies dat ik ooit heb gekregen. Doe gewoon voort! In één jaar tijd heb ik tien video's op die manier gemaakt. Ik was op zoek naar een producent. Maar niemand was geïnteresseerd. Producenten van kortfilms vonden mijn video's te raar."

SS Hoe ga je te werk?

AL "Al vanaf mijn eerste video vertrek ik van de ruimte. Met tekst beginnen kan ik niet, dat werkt niet voor mij. Eerst is er de ruimte. Dan komen de ideeën. Ik draai chronologisch om te weten waar ik in mijn verhaal zit. Ik speel één rol tot een bepaald punt, dan de tweede. In KANAL – Centre Pompidou was het gemakkelijker om me telkens om te kleden dan om alles te verplaatsen, omdat het gebouw zo groot is."

SS Moet je dan aangeven waar je staat, zoals op de bühne?

AL "Het is een beetje intuïtief. Ik kijk heel weinig naar shots tijdens het draaien. In het begin stond ik soms buiten beeld, want ik had niemand om het me te zeggen (lacht). Maar ondertussen zijn we tien jaar verder. Ik heb geen tape op de grond meer nodig."

Je werk zit verankerd in theater, maar tegelijk wil je de illusie doorbreken. Net zoals in het vervreemdingstheater van Bertolt Brecht speel je verschillende rollen, toon je de backstage.

Loze: "Op de set werk ik met heel weinig middelen. In theater zit je op een oncomfortabele stoel en staat er niet veel op het podium. Je moet je zaken inbeelden: 'We zijn nu in Engeland in 1400'. In cinema moet het resultaat realistisch zijn. Anders geloof je het niet of vind je het een slechte film. In theater wordt de verbeelding meer getriggerd. Hoe kan je zoiets doen in film? Wat als je de middelen reduceert? *Dogville* van Lars von Trier is daar een mooi voorbeeld van."

SS Je hebt een heel herkenbare stijl. Je video's zijn haast geconcentreerde stukken met veel dialogen.

AL "Iemand zei ooit over mijn werk: 'You stage situations, you don't tell a story.' Dat is me bijgebleven. Romans interesseren me weinig. Ik ben niet geïnteresseerd in het verhaaltje. Wel in de processen. Daarom lees ik liever essays dan romans. De processen zijn hetzelfde. Iedereen is wel eens ontgoocheld, heeft angst, is kwaad, ongelukkig, ... Maar de details zijn anders."

SS In je video's gebruik je vaak citaten. Zo is *NEIN WEIL WIR* bijna volledig opgebouwd uit citaten van bekende denkers. Maar je citeert ook jezelf. Zoals "Plus rien de ce qui vit sera soumis à la volonté, au désir, à la faim, d'un autre être vivant". Die zin komt eerst voor in *Inner Landscape*, later opnieuw in *Studies and Definitions*.

Loze: "Ja, het is de eerste zin uit een nieuw manifest. Het is een zin die ik in die video heb bedacht, terwijl ik een berg aan het beklimmen was. Het was februari en er was veel wind. Ik was daar alleen aan het werk en dacht na over wat een mens zou opnemen in een manifest. Ik vind het een mooi beeld voor wat ons te wachten staat. Onze generatie pikt de dingen niet meer. We willen niet meer werken tot we een burn-out hebben."

"*NEIN WEIL WIR* is opgebouwd uit korte citaten over de relatie van de mens tot de maatschappij. De video gaat over de ecologische urgentie die eigenlijk een spiegel is van de manier waarop de mens zich

Ariane Loze, Mainstream, 2018, still, HD video met geluid, 2018, © Ariane Loze

It's hard to change.
I've been here before.

'Het heeft geen zin om ons te blijven excuseren voor het feit dat we te laat zijn en het te druk hebben. We moeten onze relatie tot tijd herzien. Er is iets uit balans'

uitput. De aarde, grondstoffen en de mens worden op dezelfde manier geconsumeerd."

SS Mainstream, de video die je voorstelt bij galerie Michel Rein, is zoals heel wat van je werk een maatschappijkritische reflectie over arbeid, tijd en onze bedrijfscultuur.

AL "Onze relatie tot tijd is problematisch. Ik durf haast niet meer zeggen: 'Sorry, het is zo druk' of 'Ik heb geen tijd'. Het heeft geen zin om ons te blijven excuseren voor het feit dat we te laat zijn en het te druk hebben. We moeten onze relatie tot tijd herzien. Er is iets uit balans. In *Mainstream* komt een manager voor die twee marathons per jaar loopt, per dag een half uur mediteert en een half uur zwemt. Hij gaat heel efficiënt door het leven. Hij wordt voorgesteld als een superheld. Maar het is dubbel. Hoe efficiënt kan je wel zijn?"

SS *NEIN WEIL WIR*, de video die je toont bij de Vrienden van het S.M.A.K. in de Vereniging, toont een debatsituatie. Op de bühne zit een meedogenloze kapitalist die, ondanks het feit dat er een zwaar onweer opsteekt ten gevolge van de klimaatverandering, gewoon blijft doordoen, blind voor de realiteit. De video heeft een heel mooi en verrassend einde. Dan laat je de geluidsopname horen van de kustwacht die de laffe kapitein van de Costa Concordia beveelt terug aan boord te gaan om mensen te redden. Maar die vindt steeds excuses om het niet te doen. Veelzeggend voor deze tijden? The boat is leaking, the captain lied?

AL "Als je dat fragment hoort, moet je haast huilen. Die film is eigenlijk mijn reactie op de zaak Monsanto en hun geheime communicatiepolitiek: 'Let nothing go'. Ze betaalden mensen om elke kritiek die het bedrijf online te beurt viel, te weerleggen door simpelweg te zeggen dat het niet waar was. 'Let nothing go' is wat wij als burgers zouden moeten doen. De zaken niet meer aanvaarden, maar reageren op dat soort wantoestanden."

SS Er is een duidelijke evolutie in je werk. Je eerste video's zijn eerder genrestudies, zoals een kerstdiner of een soap, terwijl de latere meer politiek zijn.

AL "Politiek is overal, ook op een kerstdiner. Je hebt kleine en grote politiek. Die spanning is er op elk niveau. Politiek moet niet iets buiten ons om zijn, maar deel uitmaken van ons dagelijks leven. Politiek vindt ook plaats in de badkamer, wanneer je alleen bent en zaken met jezelf overlegt. Want er is ook een innerlijke democratie in elk van ons."

SS In januari volg je een residentie bij ISCP in New York. Maar eerst heb je in november nog een residentie in CAB in Brussel waar je een nieuwe video hebt gemaakt. Kan je daar iets meer over vertellen?

AL "Hubert Bonnet van CAB heeft een collectie minimalistische kunst. Voor mijn video ben ik me beginnen afvragen wat minimalisme betekent. Ik ben op zoek gegaan naar de essentie van die stroming. Ik heb in CAB gefilmd toen de ruimte leeg was. In de video komt geen enkel minimalistisch werk voor. Ik heb naar de ruimte gekeken alsof het een sculptuur was, of een schilderij door de reflecties op beton en het licht op de muur."

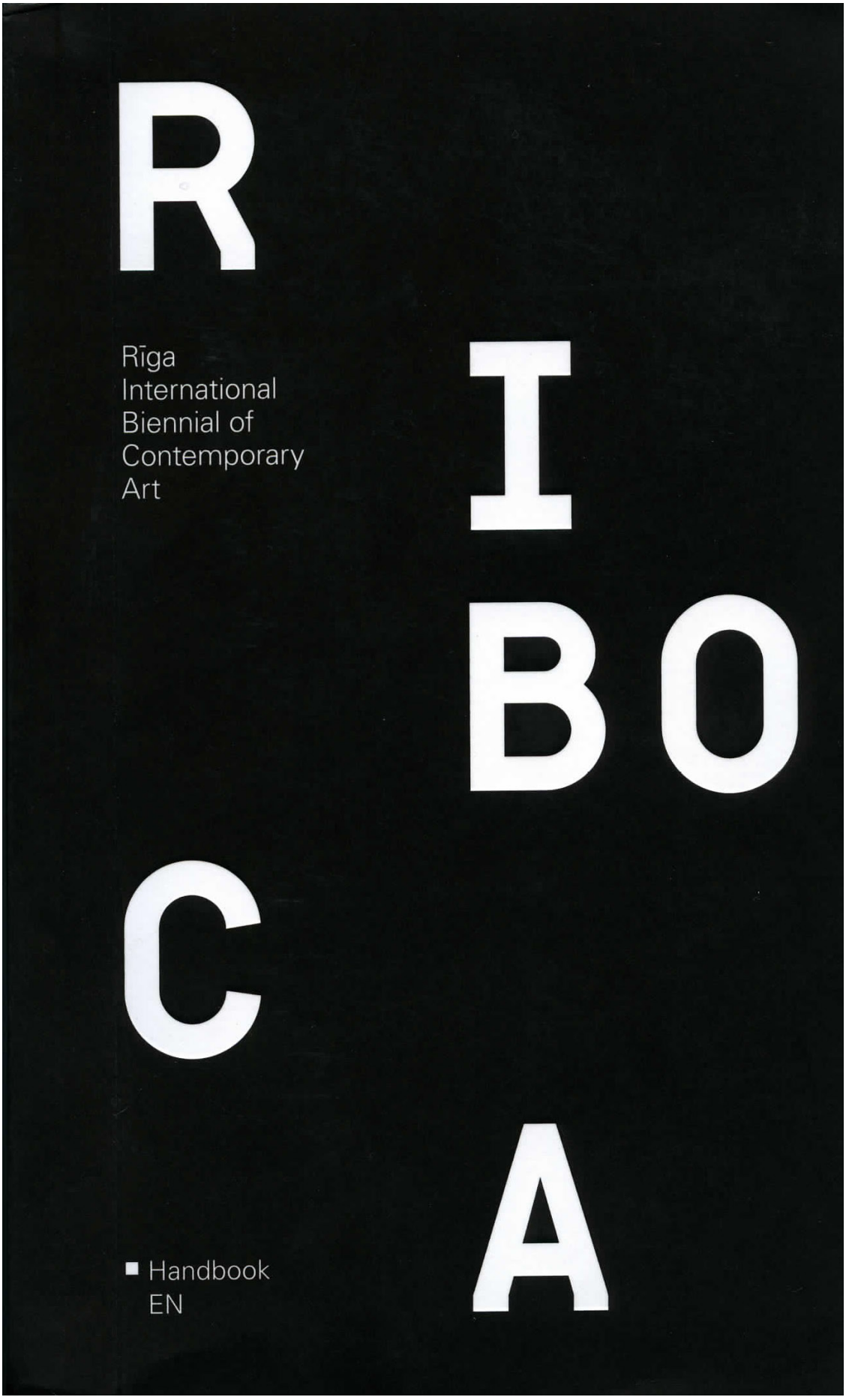
SS Je vertrekt zo dadelijk naar Frankrijk om een nieuwe video te maken. Al een idee wat het gaat worden?

AL "Nee, niet echt (lacht). Ik ben elke keer een beetje bang, omdat ik niet precies weet wat ik ga doen. Maar ik blijf trouw aan mijn principe om alles te laten afhangen van de omstandigheden. Ik denk dat ik ga werken rond religie. Ik ben abdijen gaan bezoeken. Het zijn de enige plekken waar je nog een leven kan leiden dat diametraal staat tegenover dat in *Mainstream*. In abdijen is er geen gespannen relatie tussen tijd en werk."

Ariane Loze, *Mainstream* tot 12 oktober in Galerie Michel Rein, Washingtonstraat 51A, Brussel. Open wo-za van 10u tot 18u., www.michelrein.com

NEIN WEIL WIR tot 20 oktober in De Vereniging, S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, Gentuitput. De aarde, grondstoffen en de mens worden op dezelfde manier geconsumeerd."

Ariane Loze, *Inner Landscape*, 2018, still, HD video met geluid, geproduceerd door 1st Riga Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1), Everything Was Forever, Until It Was No More.


R
I
B
O
C
A
Rīga
International
Biennial of
Contemporary
Art
Handbook
EN

Loze, Ariane
Impotence and *Inner Landscape*

Ariane Loze's film *Impotence* (2017) examines some of the most pressing issues faced by young people today in the Western world: the pressures of work, visibility and political disillusionment. It tries, sometimes desperately, to reconstruct sense there where it has been abandoned. Could the feeling of vertigo be the symptom of our disoriented age? The past has lost its weight and its ability to illuminate the present. The future – globalisation? – now finds itself on quicksand. The film relays these realities. Through words, the four characters explore this paradoxical feeling of asymmetry between action and will, between morality and empathy, between dream and reality, optimism and pessimism. All this takes place in a pared down, Spartan setting.

In the newly commissioned video *Inner Landscape* (2018), Loze evokes the wanderings of the mind and the desire for renewal that we often feel in nature. The environment that Loze rapidly moves through, all the while in dialogue with herself, suggests less an actual site than a present state of mind: an optimistic, determined mood, an attempt to retrace our earthly origins to their source so as to begin anew. Her sense of the art of framing transforms this landscape into a pure, vast and abstract space, the space of thought itself; it suggests a search that is a form of

ascension, and a strong expression of hope.

Both films are part of Loze's characteristic series of videos MÔWN (Movies on my own). In this series, the artist develops a study of narrative principles: she plays with our instinct to interpret images and to associate them to create a coherent narrative. In all the videos, Loze takes on all aspects of production: she plays all the roles, but she is also the director, the camerawoman, the scriptwriter, the art director, the costume designer, the photographer and the editor. Through the editing, a relationship is constructed between two or more different characters and the architecture or space that surrounds them.

By reducing filmmaking to a minimum: one actress and a camera, the artifices of filmmaking become more visible and the spectator has to use his or her imagination to weave together the pieces of the story. One woman unfolding and exposing herself, in a myriad of possibilities. It could be interpreted all too easily as a psychoanalytical mirroring game. But more than a self-portrait, the MÔWN series uses the body of the artist as the simplest of tools to reveal the mechanisms of plot unfolding, editing and our perception of (dramatic) space. MÔWN was the result of a research into the principles of narrativity in a theatrical setting. How can you come to another way of understanding theatre as a visual language game, referring to the editing principles of movie making? More importantly, however, the series reflects on the anxieties of our time and the challenges the younger generation faces in a rapidly changing and unstable world.

L'Oeil

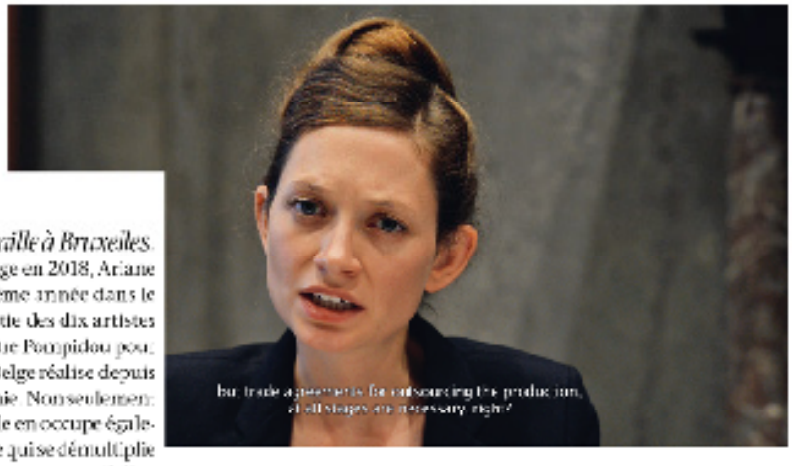
Ariane Loze
L'Oeil
February 2020
By Pauline Vidal

TENDANCES

10 ARTISTES BELGES À SUIVRE À TOUT PRIX!

Si la Belgique est souvent évoquée pour le dynamisme de ses collectionneurs, elle demeure également une terre foisonnante d'artistes. Nous avons posé notre regard sur dix artistes à l'avenir prometteur. Nés en Belgique et/ou ayant élu ce pays comme lieu de résidence et de travail, ces jeunes artistes commencent à profiter d'une belle visibilité.

TEXTE PAULINE VIDAL



ARIANE LOZE

Née en 1988, à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles.

Très remarquée lors du Salon de Montrouge en 2018, Ariane Loze a également été présentée cette même année dans le cadre de la Biennale de Riga et a fait partie des dix artistes sélectionnés par la Fondation Kanal-Centre Pompidou pour son exposition inaugurale. Cette jeune Belge réalise depuis 2008 des micro-fictions en toute autonomie. Non seulement elle écrit, réalise, monte ses films, mais elle en occupe également tous les rôles. Ce personnage unique qui se démultiplie dans des identités à l'infini peut faire penser au travail d'artistes femmes comme Cindy Sherman ou Sophie Calle, qui ont fait de leur propre corps un outil central de leur démarche. Abordant des sujets de société comme le commissariat d'art contemporain, le besoin des femmes de reformuler leur vie ou les stratégies financières et économiques des grandes entreprises, Ariane Loze sonde les contradictions et tensions de notre société schizophrénique. Le travail de montage participe à faire exploser les cadres du réalisme de ce qui est donné à voir et à entendre, comme pour mieux refléter les vertiges qui nous habitent. Aux frontières de l'absurde et du tragique, elle révèle un monde qui semble au bord de l'explosion sous la pression de ses contradictions. En offrant au public le spectacle de la fabrication de ses films, Ariane Loze organise des performances à ciel ouvert, amplifiant la mise en abyme du réel auquel elle procède.

EDITION FRANÇAISE
THE ART NEWSPAPER

Ariane Loze
Daily Art Newspaper
October 4th, 2019

UN WEEK-END DE PERFORMANCES À GENNEVILLIERS

Le Théâtre de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) lance aujourd'hui, 4 octobre, le week-end de performances « Sur les bords », dans le cadre du Festival d'Automne et de la Nuit Blanche. Placé sous le commissariat du théâtre et de la critique Charlotte Imbault, ce mini-festival proposera à partir de 18 h 30 et jusqu'à dimanche des réalisations de Charlotte Imbault, Julien Prévieux, Vincent Thomasset, Mette Edvarsden, Matteo Fargion, Marcus Lindeen, Mathilde Maillard, Julien Brulé, *DUUU Radio, Antonia Baehr, Latifa Laâbissi, Nadia Lauro et Dominique Petitgand. Carte blanche est donnée à la vidéaste Ariane Loze qui présente un nouveau film tourné en septembre au théâtre de Gennevilliers, ainsi qu'une performance. Une grande installation scénographiée par Daniel Jeanneteau et Patrick Bouchain sera dévoilée demain, 5 octobre, pour la Nuit Blanche, ainsi qu'une création sonore de Jean-Luc Hervé et la vidéo *Oculus*, de Mammar Benranou. Ce premier week-end sera suivi de deux autres, pensés sur le même modèle, du 28 février au 1er mars et du 26 au 28 juin 2020. **A-L.T.**
www.theatre2gennevilliers.com/surlesbords-1-octobre

Ariane Loze, Les Hauts Plateaux, 23'15", 2019, projection vidéo HD, son, couleur. Courtesy de l'artiste et la Galerie Michel Rein Paris / Bruxelles

Ariane Loze
Focus Vif
September 19th 2019
By M. V.

ARIANE LOZE

© ARIANE LOZE, "MAINSTREAM", 2018 / VIDEO HD PROJECTION AVEC SON, COULEUR, 19'19" / ÉDITION DE 5 EX + 2 AP / COURTESY OF THE ARTIST AND MICHEL REIN, PARIS/BRUSSELS

VIDÉO

Mainstream

ARIANE LOZE. MICHEL REIN BRUSSELS, 51A RUE WASHINGTON, À 1050 BRUXELLES. JUSQU'AU 12/10.

Kanal-Centre Pompidou a donné un fameux coup de fouet à la carrière d'Ariane Loze. Depuis qu'elle s'y est exposée, entrant du même coup par la grande porte dans la collection permanente du lieu, les propositions et les récompenses s'enchaînent. Primée au Salon de Montrouge, l'artiste peut désormais compter sur une galerie. Pas n'importe laquelle en plus, puisqu'il s'agit de Michel Rein, dont on rappellera qu'elle contribue à assurer la postérité du regretté Allan Sekula -un blason en soi. C'est donc sans surprise que la Bruxelloise décroche aujourd'hui son premier solo show en Belgique francophone. L'occasion est belle pour mesurer le talent de cette jeune femme qui réalise, monte, tourne et assure la post-production de ses films en totale autarcie. Sans oublier qu'elle se charge également d'incarner les différents personnages des fictions qu'elle élabore. On adore ses interprétations caractérisées par un formidable aplomb doublé d'une crédibilité totale. On a encore en mémoire *Profitability* (2017), qui posait des questions essentielles sur la pratique artistique à travers une question aussi pertinente que retorse: "*Ariane Loze est-elle un produit?*". Le tout pour une réalisation emblématique d'une petite machinerie cinématographique efficace: ses mises en scène dégraissées ont le don de mettre le doigt sur nos impensés. Dans la lignée, *Mainstream* creuse le sillon d'un monde soumis aux logiques entrepreneuriales. À ceci près qu'ici, c'est surtout la question de la temporalité qui est examinée. Le rythme même de la pièce, accéléré, suggère le délire d'une société qui ne place plus l'humain en son centre. Au cœur de ce dispositif désincarné, l'artiste se profile comme un être déchiré, écartelé qu'il est entre la liberté de création qu'il est censé incarner et les logiques mercantiles, celles du marché de l'art, qu'il est aimablement prié de prendre en compte. ● M.V.

The New York Times

Ariane Loze
The New York Times
September 9th 2019
By Scott Reyburn

ARIANE LOZE

It's the Art Form of the Moment (but It's a Hard Sell)

Performance art has never been so popular. But at a fair devoted to it in Brussels, some collectors wondered exactly what they were buying.

The four-day fair, which finished Sunday, occupied two floors of the Vanderborght Building, an Art Deco former department store, and brought together more than 30 artists hoping to attract the attention of Belgium's famously discerning and risk-taking contemporary art collectors.

"Eight years ago, we'd just sell limited-edition photographs of the performance," Mr. Lunn said. "At this fair you can acquire the performance."

In the case of "The Banquet," a new performance by Ariane Loze, a young Brussels-based artist, a buyer does at least acquire a set of 12 printed scripts. Available in four European languages, each contains the lines from a 2016 video of an uptight middle-class dinner party in which Ms. Loze plays a dozen characters.

Bon mots such as “We all have to find a way of defining ourselves” and “Take time to be lonely and enjoy it” can then be woven into a collector’s dinner party. The limited-edition scripts cost €495 per set.

Without established performance stars like Ms. Abramovic or Tino Sehgal, or an established market, sales were always going to be a rarity. But the Brussels-based collector Tobias Arndt said he was interested in buying a version of Ms. Loze’s “The Banquet.”

For Mr. Arndt, the market for performance art will continue to be limited. But it will, in his view, appeal to collectors as a relatively inexpensive way to be part of today’s “experience” art economy.

For collectors, performance is “the next step,” Mr. Arndt said.

“It has the potential to be an event,” he added. “Performance is a direct aesthetic experience, and then you can share it on social media. It’s not just about decorating your house with good art. It’s also about doing crazy things on Instagram.”

La Libre BELGIQUE

Ariane Loze
La Libre
September 4th 2019
By Gwennaëlle Gribaumont

ARIANE LOZE

Arts | Les galeries

Le culte de la performance

COURTESY GALERIE MICHEL REIN

Captures d'écran de Mainstream fournies par la galerie.

COURTESY GALERIE MICHEL REIN

Les visages d'Ariane

Ariane Loze : "Je mets le costume et je me lance. Pendant le tournage, je doute. Je m'interroge sur le manque de différences entre les personnages que je compose… Dans les rushs, j'observe que les voix, les attitudes, les postures sont dissemblables. Cela se passe à mon insu, peut-être que ça s'inscrit dans mon inconscient…"

Fierté nationale ! Les vidéos d'Ariane Loze ont été primées au Salon de Montrouge (2018), au Festival Côté Court, Pantin (2017), à la Biennale Espace #9 Lille Bruxelles (2017). L'archipel du Moi (2018) d'Ariane Loze est exposée en permanence au KANAL Centre Pompidou (Bruxelles).

Mais encore… Les amis du SMAK de Gand exposent jusqu'au 20 octobre le film NEIN WEIL WIR. La Fondation CAB à Bruxelles présentera un film d'Ariane Loze de mi-novembre à décembre dans le cadre de sa résidence.

C'est l'événement de la rentrée ! Ariane Loze – valeur ultra-montante de l'art vidéo – présente cinq films chez Michel Rein.

★★★★ **Ariane Loze. Mainstream** *Vidéo-performance* Où Galerie Michel Rein, rue Washington 51A, 1050 Ixelles. michelrein.com Quand Jusqu'au 12 octobre. Du mercredi au samedi de 10h à 18h et srdv.

Chef d'un orchestre dans lequel elle joue de tous les instruments, Ariane Loze (Bruxelles, 1988) maîtrise intégralement la production de ses vidéos. Devant la caméra, elle campe tous les rôles, multipliant les identités au rythme des accessoires qu'elle emploie.

Derrière, elle gère tous les aspects techniques, se glissant tour à tour dans les fonctions de réalisatrice, scénariste, monteuse, costumière, régisseuse son et lumière… Une démarche vidéographique qu'elle mène en toute autonomie et qui ne s'encombre d'aucun artifice. La mise en scène est minimaliste, les plans sont fixes et le décor réduit à sa plus simple expression.

Ressources humaines

En cette rentrée, cinq de ses films sont présentés chez Michel Rein. Une première en Belgique ! La pièce centrale de l'événement s'intitule *Mainstream*. Réalisation aussi troublante que fascinante. Imaginez… Un dîner mondain réunissant, autour d'une table sommairement dressée, dix femmes (toutes incarnées par Ariane Loze). Elles entrent dans une discussion au rythme soutenu sur le monde de l'entreprise et ce que la société attend des individus en terme de rentabilité, d'efficacité. Résultat ? Des bribes de conversations entrecoupées où règne une forme d'incommunicabilité. S'écoutent-elles seulement ? On peut en douter…

Mainstream aborde notre rapport au temps. Le constat est alarmant. Alors que quelques clics suffisent à faire gagner du temps, les gens ne se sont jamais sentis si pressés. Le rythme de nos vies s'est accéléré. Le travail d'Ariane Loze pointe ces dérives.

"Le temps, c'est de l'argent." La terminologie ne va pas nous contrarier ! On parle du temps avec le vocabulaire propre à l'économie (du temps dépensé, économisé, gaspillé ou investi). Pire, la qualité – comprenez : le salaire – d'un employé, au sein d'une entreprise, se mesure à sa valeur horaire… Et de poursuivre notre réflexion en acceptant que nous ne sommes que des ressources humaines. Quelle expression désagréable. Les visages d'Ariane Loze partagent des stratégies toutes faites (qui tiennent parfois de la psychologie de comptoir) dans le but d'augmenter la rentabilité de ces hommes et femmes, réduits à des ressources.

> Les visages d'Ariane Loze partagent des stratégies toutes faites dans le but d'augmenter la rentabilité de ces hommes et femmes, réduits à des ressources.

Le travail structure notre identité

Point de départ de *Mainstream* ? Le rayon d'une librairie. Ariane Loze y observe deux magazines côte-à-côte dont les couvertures sont frappantes. *"La première revue s'intitule* Management *et présente un homme d'une cinquantaine d'années qui semble avoir réussi. Deux mains de femmes lui tendent téléphone et café, tandis que la main d'un homme lui propose un stylo à billes pour signer. Parmi les titres, une question m'interpelle : Être heureux rend-il plus efficace ?"* (Ariane Loze) C'est ça aussi, le management : créer du bonheur au travail pour accroître l'efficacité. La seconde couverture, *Le Figaro Madame*, met en évidence sur un fond rose une jeune femme avec une ceinture-corset lui faisant une taille de guêpe. Les clichés sont lâchés ! *"J'achète les deux revues et je commence à découvrir les enjeux du management contemporain."* L'artiste poursuit ses recherches et décide d'explorer cette notion si centrale du travail dans notre société. Elle glane au fil d'interviews de grands managers des phrases chocs qu'elle agglomère, avec un incroyable talent, dans un condensé troublant et passionnant. Le diagnostic idéologique de notre époque. Une démarche confrontante qui dénonce sans fard une vérité. Notre réalité. Une humanité trop souvent réduite à la productivité. La leçon est donnée !

Gwennaëlle Gribaumont

THE ART NEWSPAPER DAILY

Ariane Loze
The Art Newspaper Daily
September 3rd 2019
By Gareth Harris

ARIANE LOZE

UNE FOIRE MET À L'HONNEUR LA PERFORMANCE À BRUXELLES

Le salon A Performance Affair, dont la deuxième édition se déroule du 5 au 8 septembre à Bruxelles, introduit un nouveau protocole de présentation, et s'interroge sur le second marché de ces œuvres.

Ariane Loze, performance *The Banquet*, S.M.A.K. 2016. © Paul McGee. Courtesy Galerie Michel Rein, Paris, Bruxelles

CERTAINS ARTISTES PROPOSENT DES INSTRUCTIONS POUR REFAIRE LA PERFORMANCE, D'AUTRES DES ACCESSOIRES OU UNE VIDÉO

Selon les organisateurs de A Performance Affair, salon dédié exclusivement à la performance, la « *discipline a encore du mal à trouver sa place sur le marché* », en dépit de sa popularité croissante, à la fois dans les foires et les institutions culturelles. La deuxième édition de la manifestation, intitulée « re : production », se déroulera cette semaine sur deux étages du bâtiment Vanderborght, dans le centre-ville, pendant le Brussels Gallery Weekend. Parmi les quelque 30 participants figurent notamment Christian Jankowski (Lisson Gallery, Londres), Claudia Comte (Gladstone Gallery, New York, Bruxelles), Ariane Loze (Galerie Michel Rein, Paris, Bruxelles) et Maria Pask (Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam). Les collectionneurs ont encore du mal à distinguer ce qui est réellement disponible à l'achat, explique la cofondatrice de la foire, Liv Vaisberg. Ainsi, certains artistes proposent des instructions pour refaire la performance, d'autres proposent des accessoires ou une vidéo de l'action par l'intermédiaire de leurs galeries. « *Tout est à vendre. Cependant, personne ne s'est vraiment posé la question de comment commercialiser cette pratique ni de sa pérennité.* », *assure Liv Vaisberg.*

connaissance des arts

Ariane Loze
connaissance des arts
March 26th, 2019
by Chloé Subra

ARIANE LOZE

Florian Gaité récompensé par le Prix AICA 2019

Le mardi 23 mars à l'Institut national d'histoire de l'art, la septième édition du Prix AICA (Association internationale des critiques d'art) a récompensé Florian Gaité pour sa présentation du travail d'Ariane Loze.

Sous la présidence de Laure Adler, le prix de la critique d'art a été décerné à Florian Gaité par la section française de l'AICA. Sa présentation du travail d'Ariane Loze, conforme au format « Pecha Kucha » (format qui lie une présentation orale à la projection de 20 diapositives) a convaincu le jury. Florian Gaité est chercheur en philosophie, critique d'art et ponctuellement curateur. Docteur en philosophie, il travaille aussi bien dans le domaine des arts vivants, que pour la presse écrite (The Art Newspaper, Art press...) et la radio (France Culture / La Dispute). Il succède à Numa Hambursin, récompensé en 2018 pour sa présentation de l'œuvre de Marlène Mocquet. Le prix spécial du jury est revenu à Sonia Recasens pour sa présentation du travail de Valérie Jung.

THE ART NEWSPAPER

Ariane Loze
The Art Newspaper
March 26th, 2019

PRIX AICA FRANCE : LE LAURÉAT FLORIAN GAITÉ PRÉSENTE L'ŒUVRE D'ARIANE LOZE

Le Prix de la critique d'art 2019 de l'AICA France a été remis samedi 23 mars à l'INHA, à Paris, à Florian Gaité. Docteur en philosophie, enseignant chercheur rattaché à l'Institut ACTE (Sorbonne Paris 1), collaborateur de *The Art Newspaper France* et de l'émission de radio « La Dispute » sur *France Culture*, il a été primé pour son analyse de l'œuvre de la vidéaste belge Ariane Loze, révélée lors du dernier Salon de Montrouge et représentée par la Galerie Michel Rein. Nous publions ici l'intégralité de son texte.

Ariane Loze, *Impotence*, vidéo HD avec son, 2017. © Ariane Loze

Comme chacune d'elle était plusieurs, cela faisait déjà beaucoup de monde. Certains auront peut-être reconnu le mot de Deleuze, à moins que ce ne soit Guattari, l'un ou l'autre, ou peut-être bien les deux. Nous ne sommes jamais seuls à parler, à penser, à créer, jamais seuls dans nos têtes à habiter nos identités. Quand j'ai rencontré Ariane, nous étions deux dans un café mais nous formions déjà une foule. Elle, moi et tous nos autres.

AVEC ELLE LA PERFORMANCE N'EST PLUS LE PARENT PAUVRE DES ARTS PLASTIQUES, MAIS SON AVENIR

Le problème des identités multiples, c'est qu'elles peinent à trouver leurs places. Quelque part entre le cinéma, le théâtre, la performance et l'art vidéo, le travail d'Ariane Loze résiste toujours un peu aux définitions. Inclassable, marginal, il apparaît moins transdisciplinaire qu'indiscipliné. C'est peut-être là un paradoxe du contemporain : quand la singularité devient une norme, comment faire pour ne pas trop se différencier ?

Pour se faire remarquer, Ariane Loze en a fait du cinéma. Et pas des moindres. Lubitsch, Buñuel, Tati, Fellini, Godard, Rohmer, elle s'est mesurée aux monstres. Elle détourne les codes de la science-fiction, du film d'espionnage ou du film de Noël, elle invente le genre de la dystopie documentaire et fait de Nouvelles Vagues avec ses mains. Avec elle la performance n'est plus le parent pauvre des arts plastiques, mais son avenir.

Du cinéma, Ariane Loze en fait comme travaillent la plupart des plasticiens, c'est-à-dire toute seule, à tâtons et avec peu de moyens. Réduisant le dispositif à son minimum opérant, elle en occupe tous les postes : productrice, réalisatrice, scénariste, monteuse, costumière, régisseuse son et lumière, mais encore et surtout, interprète de tous les rôles. Cela n'évite pas les désaccords, ça les rend juste plus familiers.

Ses narrations s'organisent autour de la technique du champ/contrechamp qui lui permet de monter son film en reproduisant le vécu schizophrénique, là où les lignes de partage entre le réel et la fiction, entre le Moi et l'autre sont mises en défaut. L'efficacité dramaturgique tient alors à l'unité de temps, de lieu et d'action qui canalise son éclatement identitaire. Chez Ariane Loze, les devenirs se filment en plans fixes.

Ce dispositif duel est devenu sa signature et son principal sujet. Le moi dissocié, divisé, apparaît comme le reflet de la psychologie de l'époque, marquée par des tensions identitaires, des trajectoires plurielles, des sentiments paradoxaux et des dilemmes éthiques : manger bio et se bourrer d'anxiolytiques, trier ses déchets mais commander sur ©Amazon, dénoncer l'incurie politique et s'abstenir de voter.

Présent partout, à la fois subtil et naïf, l'humour adoucit la charge critique de son œuvre. Ici on rit de l'autre comme de soi-même. Le jeu de miroir qu'elle met en place ne sert pas simplement à réfléchir sa propre image mais aussi à nous y inclure. Sous forme de blagues existentielles, il parvient à nous faire rire de protagonistes pourtant en situation de crise, qui s'interrogent, cherchent une issue ou se confient.

Ce sens de la dérision s'apprécie aussi à travers les glissements sémantiques qu'elle produit. *L'archipel du moi* joue de la confusion entre l'économie marchande et l'économie psychique. Dans les locaux de KANAL-Centre Pompidou, transformé en musée ou en usine, Ariane Loze imagine une collection d'identités, présentées comme des biens de consommation, objets de spéculation financière et de négociation commerciale.

LA VIDÉO « IMPOTENCE » TRADUIT LE SENTIMENT D'IMPUISSANCE D'INDIVIDUS FATIGUÉS D'ÊTRE EUX-MÊMES

La logique mercantile est systématiquement présentée comme un pouvoir de coercition. Refusant l'autorité de la mise en scène, Ariane Loze est critique de toute forme de domination, qu'il s'agisse des injonctions au bonheur dans les publicités ou d'un pouvoir politique arbitraire. Dans ses films, elle cherche souvent à prendre la fuite pour échapper à l'emprise d'un monde représenté et vécu comme un huis clos anxiogène.

Le vide des individus se traduit dans ces mêmes vides architecturaux qui sont autant de métaphores de nos psychologies déficientes. Ariane Loze s'appuie sur l'épure brutaliste de bâtiments industriels, l'agencement labyrinthique des musées ou le décor froid des hôtels particuliers pour faire apparaître des creux comme des impasses et des vides qui ne permettent aucun appui. Les lieux s'épuisent alors en même temps que les personnages.

La vidéo *Impotence* traduit le sentiment d'impuissance d'individus fatigués d'être eux-mêmes. L'inertie de leurs corps fait écho à la vanité de leurs actions réflexes et de leurs conversations mécaniques. Ensemble ils se rendent au constat d'une incapacité commune à initier des changements, renversant la définition du langage performatif chez Austin : ici dire, c'est finalement ne rien faire.

Ariane Loze, *Utopia*, vidéo HD avec son, 2018. © Ariane Loze

COMME UNE COQUILLE CREUSE, LE LANGAGE EST RÉDUIT À DES FORMULES TOUTES FAITES DONT ON OUBLIE LE SENS

Réalisée entre les deux tours de la présidentielle de 2017, la vidéo-performance place les protagonistes face à leur propre indécision, pris en étau entre un idéalisme rêveur et un réalisme désabusé. L'individualisme, le consumérisme et la captation de l'attention sont autant de raisons d'un immobilisme généralisé, qu'Ariane Loze ramène à un degré zéro de l'action dramatique.

Ne pas faire, mais ne pas dire non plus. Les silences, les défauts d'écoute et d'adresse sont partie intégrante de ses dialogues souvent dysfonctionnels. La novlangue de l'entreprise, la technicité juridique et les politesses de convention signent la défaite d'une culture « de la communication » qui ne produit plus que des rencontres manquées. Sur une planète qui ne fait plus sa révolution, il n'y a alors guère plus que le langage qui tourne en rond.

Comme une coquille creuse, le langage est réduit à des formules toutes faites dont on oublie le sens. Que signifie en effet, prise à la lettre, l'expression « *j'ai besoin de temps à moi* » ? N'est-il pas consternant, sinon tragique, de ressentir que le temps nous échappe, qu'il ne nous appartient même plus, qu'être « contemporain » ça veut dire au mieux « être atemporel », au pire « perdre son temps » ?

Sa psychologie des foules ne trouve pas dans la famille d'issue plus heureuse. *Chez nous* est l'occasion d'une réflexion sur les conventions familiales, entre rituels festifs et sourires de façade. La vidéo livre du foyer une vision empreinte d'un certain malaise, l'intime est neutralisé par la dimension générique des habitudes, la célébration commerciale de la fête et la marchandisation des affects.

Le monde de l'art n'y coupe pas. Critique de la critique, *Art therapy* met en scène un débat autour d'indécidables de l'art, dans lequel chaque participant est enfermé dans un discours abscons. Dans *Profitability*, l'art devient un pur produit commercial, réduit au calcul d'entreprise et à des logiques de rendement. À la création comme concept religieux se substitue alors la créativité comme valeur industrielle.

Ariane Loze, *Mainstream*, vidéo HD avec son, 2019. © Ariane Loze

À l'heure de la « Start-up nation », le monde de l'entreprise apparaît comme le symptôme criant du fonctionnement de nos sociétés néolibérales. De *Mainstream* à *Profitability*, Ariane Loze tourne en dérision les discours qui associent bonheur et productivité. Elle continue de moquer le cynisme d'un système manifestement pathogène, une fabrique à *burn-out* qui se pose en garant du bien-être.

Face à ces impasses, la politique peut-elle offrir un espoir de résolution ? Ses derniers travaux interrogent l'Europe à partir de sa devise, « Unie dans la diversité », que l'artiste belge aurait pu tout aussi bien reprendre à son propre compte. Petite étoile perdue dans un pavillon de la Biennale de Venise, elle semble avoir revêtu de façon prémonitoire un gilet jaune, un manteau dans lequel elle se protège comme une couverture de survie.

ARIANE LOZE TOURNE EN DÉRISION LES DISCOURS QUI ASSOCIENT BONHEUR ET PRODUCTIVITÉ

L'irrésolution apparaît finalement comme une chance pour la démocratie. En multipliant les points de vue, Ariane Loze ravive la pensée du politique comme expression autorisée des opinions contraires. Parce que la démocratie est fondamentalement opposition, tension, et non pas consensus, les schizophrénies d'Ariane Loze nous permettent de nous réconcilier avec nos contradictions. Avec elle, la plasticité de chacun devient l'affaire de tous.

Le regard tendre et incrédule porté sur nos faiblesses, Ariane Loze donne mille visages à une notion d'identité qu'on a de plus en plus de mal à se figurer. La force de la pensée critique, chez elle, chez moi, chez vous, n'est pas d'exercer un jugement mais de faire vivre des problèmes. Alors à tous ceux qui pensent que les artistes ne prennent plus le risque du conflit, je réponds que ce que d'autres ne font pas, Ariane l'ose.

https://aicafrance.org

Le Quotidien de l'Art

Ariane Loze
Le Quotidien de l'Art
March 25th, 2019

Le Quotidien de l'Art

Photos Octave Desfons.

Prix spécial du jury attribué à Sonia Recasens.

Laure Adler et Florian Gaité, lauréat du prix AICA 2019.

CRITIQUE D'ART

Le prix AICA à Florian Gaité

La 7e édition du prix de la critique d'art a été décerné samedi dernier par la section française de l'AICA (Association internationale des critiques d'art) à l'INHA, sous la présidence de Laure Adler. Après une présentation sous format Pecha Kucha (20 images commentées en 20 secondes chacune), c'est Florian Gaité qui l'a emporté pour sa présentation du travail d'Ariane Loze, succédant ainsi dans le palmarès à Numa Hambursin. Le prix spécial du jury a été attribué à Sonia Recasens, qui a présenté Valérie Jung. **R.P.**

aicafrance.org

Ariane Loze
M Le Magazine du Monde
March 23h, 2019
by Roxana Azimi

Le Monde

Jeune pousse.

Ariane Loze, vidéaste à textes.

Par Roxana Azimi

courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels

Ariane Loze, 30 ans, aurait pu être comédienne ou transformiste. Dans les quatre vidéoperformances présentées à la galerie Michel Rein, l'artiste belge, révélée en 2018 au Salon de Montrouge, joue tour à tour une indignée, une indécise ou une engagée. Cela fait plus de dix ans qu'avec une aisance surprenante la jeune femme incarne tous les personnages des films qu'elle écrit, réalise et monte seule. Raison pratique d'abord : ce dispositif minimal très économique lui a permis de réaliser trente-cinq films en à peine dix ans ! N'allez pas l'assimiler pour autant aux comédiens youtubeurs qui se façonnent une identité immédiatement reconnaissable. Ariane Loze, au contraire, prend un malin plaisir à déconstruire son image en se démultipliant. *«Je me mets dans les chaussures de chaque et tout le monde à la fois»,* précise-t-elle, convaincue que *«l'identité n'est ni figée ni cohérente, mais est quelque chose de fluide».* Francophone mais *«flamande dans l'âme»,* Ariane Loze rêvait d'abord de mettre en scène des pièces de théâtre. C'était avant qu'elle ne s'empare d'une caméra avec l'espoir de *«faire des films qui demandent le même effort que le théâtre».* Autrement dit, des vidéos où le texte prime. Ses scénarios, la jeune femme les écrit en tendant l'oreille, tressant jargons et banalités en de curieux soliloques. Bien que moraliste, Ariane Loze n'est guère moralisatrice. À la pensée unique, la jeune femme oppose la pluralité des points de vue. *«Je présente les arguments et les contradictions car je veux montrer qu'on peut s'opposer et rester uni»,* dit-elle. Son film *Impotence* s'achevait sur la résistance au changement et le constat d'une impasse : *«Je ne sais pas quoi faire.»* Une chute dont elle ne pouvait se satisfaire. Il lui faudra cinq jours pour tourner une suite, *Utopia,* dans le pavillon belge à la Biennale d'architecture de Venise. Un ami styliste lui prête un manteau jaune qu'elle revêt dans le film pour trancher avec le bleu outremer qui habille l'espace du pavillon. Coïncidence, quelques semaines plus tard les «gilets jaunes» surgissent sur les ronds-points de France. Ariane Loze boucle la boucle avec *Studies and Definitions,* un film où les personnages ambitionnent de réécrire un traité autour de la citoyenneté commune. Car, martèle-t-elle, *«l'artiste doit défendre une volonté d'union».* ○

«Cet endroit où nous sommes» par Ariane Loze, galerie Michel Rein, 42, rue de Turenne, Paris 3e. Jusqu'au 6 avril.

THE STEIÐZ

Ariane Loze
The Steidz
March 13th, 2019
by Nikita Dmitriev

ARIANE LOZE

Ariane Loze, micro-fictions héroïques

EXPOSITIONS // Mêlant les éléments du stand-up, de la performance et du cinéma expérimental, Ariane Loze met en exergue les impasses et les limitations de grands discours médiatiques, dans ses vidéos. Cette jeune artiste belge née en 1988, qui se rit du langage corporatiste et des excès de la psychothérapie, expose à la galerie Michel Rein en solo.

2018 fut une bonne année pour Ariane Loze : récompensée par le prestigieux Salon de Montrouge, elle a également été invitée aux biennales de Riga, de Moscou ainsi qu'au KANAL – Centre Pompidou, à Bruxelles. Alors que le Centre d'art contemporain Chanot à Clamart lui consacre une exposition (*Nous ne sommes pas, nous devenons*) jusqu'au 31 mars, la galerie parisienne Michel Rein lui dédie aussi un *solo show* avec *Cet endroit où nous sommes.*

À portée satirique et dramatique, le « cinéma » d'Ariane Loze déconstruit l'esthétique et la narration traditionnelle filmiques. Les vidéos de l'artiste belge sont réunies au sein du projet MÔWN (Movies On My Own) ; des scènes produites en autonomie complète, du scénario au montage en passant par la régie son et les costumes. Ariane Loze interprète les différents acteurs fondamentaux du cinéma, derrière comme devant la caméra.

La philosophie post-moderne, dominante dans le milieu culturel, ainsi que le discours optimiste de l'épanouissement personnel, répandu chez les managers et les psychologues télévisés, bénéficient de son attention particulière. Ariane Loze élucide leurs aspects caricaturaux et absurdes à travers des situations du quotidien. Dans *Art Therapy session #1*, les employés d'un centre d'art contemporain mènent un dialogue en utilisant une telle quantité de termes obscures, qu'il devient impossible de comprendre. Signifiantes ou imitations, les paroles sont générées par un robot. *Profitability* et *Impotence* appliquent la même stratégie pour une réunion de travail au sein de l'entreprise et une séance de psychothérapie.

Dans les films d'Ariane Loze, chaque élément — pas seulement les mots, mais l'intonation et les vêtements — porte du sens. Avec sa façon de parler et ses robes à l'ancienne, l'artiste se positionne à contre-courant de l'ambiance glamour et hystérique que l'on retrouve au théâtre et sur l'écran. Elle observe la vie contemporaine avec perspicacité et ironie amère, à travers des saynètes dystopiques. //

Ariane Loze
Arts Libres
February 27th, 2019

ARIANE LOZE

Arts | Les galeries

À L'ÉTRANGER

Ariane Loze *Vidéo*
Où Galerie Michel Rein, 42 rue de Turenne, 75003 Paris.
www.michelrein.com
Quand Jusqu'au 6 avril.
France Passée de l'étude de la mise en scène à la réalisation de vidéos performatives (illu : *Utopia*, 2019) depuis dix ans, œuvres qu'elle maîtrise totalement de la conception jusqu'à l'interprétation en tant qu'actrice, La jeune plasticienne belge (1988, vit à Bruxelles) expose pour la première fois en solo en galerie parisienne.

Le Quotidien de l'Art

Ariane Loze
Le Quotidien de l'art
February 12th, 2019
By François Salmeron

ARIANE LOZE

Le Quotidien de l'Art

Mardi 12 février 2019 - N° 1659

Vu EN GALERIE

Ariane Loze

GALERIE MICHEL REIN

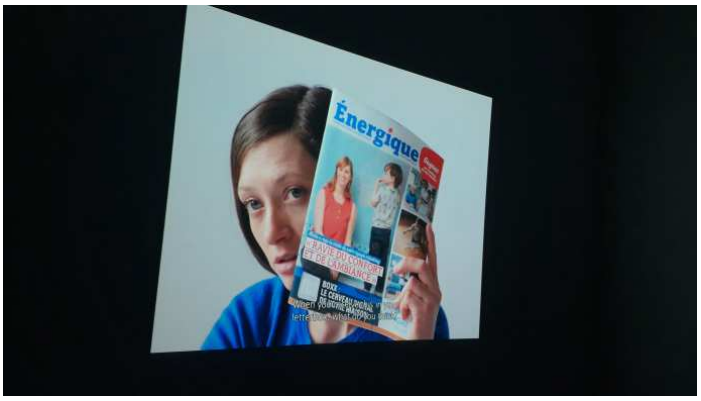
Saisir l'esprit du temps

L'étage de la galerie Michel Rein s'est transformé en deux salles de projection aux dimensions intimes, accueillant quatre nouvelles vidéos d'Ariane Loze. Née en 1988, l'artiste avait été remarquée lors du dernier salon de Montrouge, où elle avait reçu le prix du Département. Diplômée de l'Institut des arts dramatiques de Bruxelles, Ariane Loze révèle de multiples talents : elle réalise, scénarise et monte tous ses films, dont elle incarne chaque personnage dans un jeu de champ-contrechamp. Elle nous apprend que ses derniers travaux sont nés des tensions observées lors de l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle et reflètent ainsi « *deux ans de réflexion sur la vie publique et l'air du temps.* » En effet, ses personnages incarnent des comportements et des discours symptomatiques d'une « époque déboussolée », qui se demande si l'engagement politique fait encore sens. Entre dialogues de sourds, dilemmes moraux et procès d'intention, Ariane Loze souligne, avec une acuité remarquable, les crispations et les doutes qui paralysent notre société – et plus particulièrement la jeune génération. **F.S**

« Cet endroit où nous sommes »
Jusqu'au 6 avril 2019,
42, rue de Turenne, 75003 Paris
michelrein.com

Ariane Loze, ***Utopia,***
2018, vidéo HD.

Ariane Loze, ***Inner Landscape,***
2018, vidéo HD.



Galerie Michel Rein

Ariane Loze, ***Impotence,***
2017, vidéo HD.

BeauxArts

Ariane Loze
Beaux Arts
February 18th, 2019
by Maïlys Celeux-Lanval

ARIANE LOZE

5. Ariane Loze sous tous les angles à Clamart

Le quartier est tranquille, résidentiel ; au milieu d'un jardin, un ancien atelier d'artiste a été transformé en 1980 en espace d'exposition. Le Centre d'Art Contemporain Chanot présente en ce moment les vidéos d'Ariane Loze, jeune artiste née à Bruxelles en 1988, lauréate du Prix du Département du dernier Salon de Montrouge. Ariane Loze interprète tous les personnages de ses films, apparaît sur (presque) tous les plans. L'artiste interroge la façon dont nous nous exprimons en société, avec quelles phrases et expressions systématiques – tout en nourrissant une réflexion sur le cinéma, qu'elle pratique dans uns esprit total (elle est réalisatrice et actrice donc, mais aussi costumière, monteuse, scénariste, régisseuse...). À noter : elle poursuivra le tournage d'une vidéo conçue au Centre d'Art Contemporain Chanot en décembre 2018, intitulée *Mainstream* lors d'une performance accessible au public le 17 février 2019, au sein du centre d'art.

Ariane Loze
L'écho
February 16th, 2019
by Charline Cauchie

ARIANE LOZE

Ariane Loze
À Paris, la jeune vidéaste bruxelloise voit plus loin que l'autofiction.
PAGE 52

Ariane Loze
La fabrique d'art

© ARIANE LOZE

Révélée lors de l'inauguration de Kanal, la vidéaste bruxelloise Ariane Loze, 30 ans, est un génie de la narration. Ses vidéos post-minimalistes, qui captent l'air du temps avec profondeur et un humour subtil, s'exposent maintenant à Paris. *Charline Cauchie, à Paris*

«*Je crois que je cherche quelque chose de plus résistant.*» C'est sur ces mots, les premiers de la vidéo «L'archipel du mois», que nous avons découvert Ariane Loze. Née à Bruxelles en 1988, cette performeuse est une des dix artistes à qui Kanal-Centre Pompidou a commandé fin 2017 une création pour intégrer la première exposition et inaugurer la collection du nouveau musée bruxellois.

Derrière un banal rideau noir situé sous une des grandes rampes de l'ancien garage, il est facile de louper la petite pièce où est projetée (jusqu'au 10 juin) cette œuvre. Un véritable choc esthétique. Avec une économie de moyens impressionnante au regard du résultat (son matériel: un appareil photo qui sert de caméra, un lieu, une actrice – elle, qui fait tous les rôles – et basta!), l'artiste se joue du monstrueux bâtiment industriel pour questionner la fabrication de l'identité.

Chacune des phrases prononcées par les personnages qu'Ariane interprète semble contenir deux, trois, quatre niveaux de lecture, et tout le jeu s'articule autour de ces «modèles» et de ces «pièces» (de musée ou de mécanique) autour desquelles s'égare une jeune femme à la recherche d'une nouvelle personnalité. Dans d'autres vidéos aussi («Art therapy session #1», en 2016, «Profitability», en 2017, notamment), elle mélange le langage de l'entreprise à celui de l'art contemporain dans une douce et jubilatoire satire de nos conventions entre «professionnels».

Se saisir de la caméra

Ironisant sur son propre processus de création, comme sur les milieux dans lesquels elle évolue, Ariane Loze produit depuis maintenant dix ans des mises en abîmes vertigineuses réunies sous le nom «Movies on my own» (MOWN). Mais il n'y a rien de narcissique dans cette manière de se mettre en scène. Ariane Loze «s'utilisait» au départ comme le premier objet de travail à sa disposition. «*J'ai étudié le théâtre au Ritcs, (Bruxelles). En troisième année, j'ai dû faire mes premières mises en scène; j'étais quand même très jeune, et dire à des gens comment faire des choses, pourquoi il devait les faire, c'était trop pour moi. Alors, j'ai monté une pièce où j'ai tout fait moi-même. Les profs m'ont dit que cela ressemblait plus à de la performance. Pour moi, ça ne voulait rien dire à l'époque.*»

«Je me suis rendu compte que je pouvais faire parler ces personnages et que je n'étais pas juste moi!»
ARIANE LOZE

Tournant dans le parcours artistique d'Ariane Loze: «*J'ai commencé à lire sur le cinéma. Je savais une chose: la technique du champ-contrechamp. J'ai arrêté de lire, j'ai pris une caméra et essayé de faire les deux personnages. C'est comme cela que ça a commencé. Ma toute première vidéo, c'est un jeu de regards dans l'espace pour connecter des plans et voir comment ça marche.*»

Peu à peu, Ariane Loze fait évoluer son dispositif. À l'instar de l'histoire du cinéma, elle passe du muet aux paroles. «*Je me suis rendu compte que je pouvais faire parler ces personnages et que je n'étais pas juste moi! Ou si j'étais juste moi, je pouvais aussi être les contradictions à l'intérieur de moi. Et s'il y avait ces contradictions en moi, elles n'étaient que le reflet du monde qui m'entoure.*» Elle scénarise rarement à l'avance. «*J'ai toujours improvisé, c'est dans le rapport au lieu que le texte se crée*» (ce qui est d'autant plus bluffant vu la cohérence des dialogues), et elle crée quasi systématiquement un rapport fort aux sites où elle tourne. «*J'avais compris qu'il valait mieux resserrer les possibles*» et «*les contraintes techniques et physiques m'ont énormément inspirée*», dit-elle.

Ainsi présente-t-elle ses vidéos dans plusieurs festivals de films. Le succès est mitigé. «*J'ai reçu des invitations à des festivals d'art vidéo. Mais, mes films étaient trop narratifs par rapport aux vidéos expérimentales. Ça dénotait de nouveau. Un commissaire m'a dit: 'Bouge vers l'art contemporain, c'est là que tes vidéos trouveront le bon contexte.' J'ai suivi ce conseil, j'ai fait une résidence, le meilleur moyen pour rentrer dans un autre milieu.*» Cette résidence au Hisk (Institut supérieur des Beaux-Arts de Gand) durera un an. Puis, ce sera une déferlante de prix et de propositions de projets: Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Riga, Montrouge, Paris. Depuis 2016, tout semble sourire à Ariane Loze. «*Tout d'un coup, le travail a sa place. Dans une expo, c'est parfait*», sourit-elle.

La consécration et l'engagement

En ce début 2019, l'artiste s'offre ses premières expositions personnelles à Clamart, dans le sud de Paris («*Je n'avais jamais vu ça. C'est dense, original, intelligent*», dixit la responsable du Centre d'art contemporain Chanot à propos du travail d'Ariane), et en plein centre de la capitale française chez le galeriste Michel Rein (1) qui ne tarit pas d'éloges sur ses créations «visionnaires».

Dans sa dernière vidéo réalisée en octobre dernier au Pavillon belge à Venise, on voit Ariane Loze dans cette agora bleue (du bleu du drapeau européen) conçue par les architectes de Traumnovelle, habillée d'un énorme manteau jaune vif (signé Jean-Paul Lespagnard; et pas sans rappeler ceux des gilets jaunes, dont le mouvement émergera quelques mois plus tard) appeler à l'unification. «*Cette vidéo a la force d'un manifeste. J'y dis que je représente tous les citoyens de toutes les cités d'Europe et qu'ensemble, on va faire la liste de ce dont on a vraiment besoin. Et à partir de cette liste, on va discuter.*»

En tant qu'artiste, Ariane Loze veut «*apporter une parole positive*». Européenne? «*Bien sûr!*» Elle plaide avec force pour «*faire collection à l'intérieur*» et cultiver les différences à travers «*quelque chose de fluide*». Elle-même est hybride. Si on lui parle de la dimension féministe de son travail (cette démultiplication émancipatrice du personnage féminin, central, capable de prendre tous les rôles), «*ça (lui) va très bien*».

Du théâtre, elle a gardé le rapport physique à la caméra et la suppression du décor. «*Sur une scène de théâtre, il n'y a à peu près rien, on te dit: 'On est au Liban, en 1952', et tu y es. Je cherche à provoquer cette bonne volonté du spectateur à rentrer dans la narration.*» Et du cinéma, elle a gardé la grammaire sans s'encombrer de ce qui pèse. «*J'ai une grande liberté par rapport aux gens du cinéma qui font des scénarios, attendent de l'argent, réécrivent leur scénario, attendent un producteur. En réduisant le dispositif à son strict minimum, je peux faire une vidéo demain si j'en ai envie.*»

De fait, si elle s'est «*bien battue*» en cherchant sa place au sein d'autres arts, pas forcément prêts à l'arrivée de cette tornade aux possibles exponentiels, au final, ce qui nous fascine dans la trajectoire d'Ariane Loze, c'est qu'elle n'avait a priori rien à voir avec l'art contemporain, un milieu (du reste, si élitiste) où son travail fait aujourd'hui fureur. Son parcours, d'une grande ténacité, n'en est que plus impressionnant. «*Si on m'avait dit, il y a dix ans, que je serais toujours sur cet exercice du champ-contrechamp, j'aurais bien ri. C'est la persévérance qui fait l'art, pas forcément le talent. Un jour, un artiste m'a dit: 'It's good, just continue.' Cela m'a beaucoup aidée. Maintenant, c'est moi qui suis invitée dans des classes et je répète cette phrase parce qu'elle est très importante: 'Just continue!'*» Et de conclure: «*Il y a une part de prédispositions, mais il faut surtout beaucoup de volonté pour arriver à être conséquent dans quelque chose.*»

Vu la conjugaison des astres et la force de son intention, il est sûr que vous entendrez encore beaucoup parler d'Ariane Loze. Et c'est, selon nous, une très bonne chose.

(1) «Cet endroit où nous sommes», exposition d'Ariane Loze, à voir jusqu'au 6 avril à la galerie Michel Rein, 42 rue de Turenne, 75003 Paris: michelrein.com

L'Itinérant
LE MAG DE LA RUE

Ariane Loze
L'itinérant
Feburary 14th, 2019

CLAMART

Devenir avec Ariane Loze

« Nous ne sommes pas, nous devenons », la création d'Ariane Loze.

Le Département des Hauts-de-Seine est très investi dans le Salon de Montrouge, en attribuant notamment chaque année le Prix du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il est décerné par le jury qui nomme aussi les lauréats du Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo, du Prix des Beaux-arts de Paris.

Le Prix du Conseil départemental permet au lauréat de bénéficier d'une bourse et de développer un projet personnel dans l'un des centres d'art du Département. L'œuvre du lauréat est également achetée par le Département chaque année.

Membre du jury en 2018, Madeleine Mathé, directrice du Centre d'Art Albert Chanot accueille jusqu'au 31 mars l'exposition d'Ariane Loze, lauréate du prix départemental 2018, « Nous ne sommes pas, nous devenons ». L'œuvre « Le banquet », en cours d'acquisition par le Département, est présente dans l'exposition. La vidéo Mainstream, tournée dans le Centre d'Art A. Chanot lui fait face. Le décor qui a servi à sa création est resté sous forme d'installation qui sera réactivée lors d'une performance de l'artiste le 17 février en présence du public.

Dans ses vidéo-performances, Ariane Loze crée une narration en s'inspirant de l'histoire d'un lieu. Qu'il s'agisse d'architectures urbaines, de lieux d'art, d'appartements bourgeois, d'espaces publics, de sex-shop ou de salle de réunion, elle investit tous les espaces et redouble de stratégies expérimentales pour répondre à leurs contraintes. Dans ces espaces, des personnages aux identités multiples, tous incarnés par l'artiste, se côtoient, dialoguent ensemble sur les contradictions de notre monde sociales, économiques et culturelles contemporain.

Son dispositif technique est très simple : une caméra et un pied. Tour à tour Ariane écrit, réalise, crée les costumes, le son, la lumière et le montage de ses vidéos. Cette méthode de travail qui ramène la pratique cinématographique à une forme d'artisanat lui donne une très grande liberté.

Le soutien du Département au Salon de Montrouge s'inscrit dans la politique qu'il déploie au travers du projet de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, initié en 2008.

Cette approche territoriale innovante se structure autour de plusieurs axes : développer l'attractivité du territoire, favoriser l'émancipation et la citoyenneté par l'éducation artistique et culturelle et garantir l'accès pour tous les publics à des offres culturelles de qualité.

THE ART NEWSPAPER

Ariane Loze
The Art Newspaper
February 2019
By Florian Gaité

ARIANE LOZE

Artistes

ARIANE LOZE ET LES LABYRINTHES DE LA PSYCHÉ

Primée lors du dernier Salon de Montrouge, la vidéaste belge fait de son moi éclaté le reflet de la schizophrénie de ses contemporains.

PARIS. Empruntant ses formes à la performance, au théâtre, au cinéma et à l'art vidéo, Ariane Loze a peu d'équivalents sur la scène contemporaine. Elle a notamment la particularité d'occuper tous les postes de son dispositif filmique (production, réalisation, scénario, photographie, lumière, décor, son, costumes...) et même d'incarner tous les rôles de ses films. Ils reposent ainsi sur un principe d'ubiquité qui lui permet d'illustrer le morcellement de l'identité dans les sociétés globalisées et, par son biais, les pathologies schizoïdes liées aux modes de vie contemporains. Sa critique du néolibéralisme porte en effet essentiellement sur l'influence délétère qu'il exerce sur l'économie mentale, au point de des états d'épuisement au premier abord insolubles. Chacune des dystopies qu'elle imagine opère alors comme une mise en miroir de l'époque, traitée avec humour et simplicité, sans dramatisation superflue.

UNIE DANS LA DIVERSITÉ

Grâce à des narrations absurdes et des situations anecdotiques, souvent traitées avec un ton léger, Ariane Loze met en jeu des problématiques sociétales qu'elle aborde pourtant de façon ouvertement critique. Dès ses premiers travaux, elle pointe ainsi du doigt la façon dont les sociétés capitalistes multiplient les dispositifs de contrôle et de surveillance pour asseoir leur autorité. L'univers carcéral de *Subordination* ou celui claustrophobique de *Run*, en écho avec les architectures brutalistes et labyrinthiques de *The Assignment*, *L'Ordre intérieur* ou *Pursuit*,

Grâce à des narrations absurdes et des situations anecdotiques, souvent traitées avec un ton léger, Ariane Loze met en jeu des problématiques sociétales qu'elle aborde pourtant de façon ouvertement critique.

ritaire qui confronte sans cesse le sujet contemporain à des impasses. Sa réflexion politique prend depuis peu une forme davantage discursive, dont rend compte l'exposition à la galerie Michel Rein, qui la représente depuis peu. Le quadriptyque vidéo prend en effet à bras-le-corps la question de l'engagement politique et de la possibilité de le transformer en action. Tourné entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017, *Impotence* part du constat de l'impuissance ressentie par quatre citoyennes pour montrer en quoi la volonté de changement bute bien souvent sur le manque de moyens à disposition pour l'incarner. Le deuxième volet *(Inner Landscape)* propose de remédier à cette incapacité en mettant en scène les mêmes protagonistes escaladant un terril comme on rédige un manifeste ou une constitution. Les éléments qui vont servir à la rédaction de ce discours fondateur sont posés dans la vidéo suivante, *Études et définitions*, qui s'interroge sur les besoins premiers de l'humanité (de l'air pur à l'aliment nourricier) et les valeurs non moins fondamentales qu'une juste politique devrait sanctuariser, celle de l'Union européenne en première ligne. La série se clôt avec *Utopia*, tournée au cœur du Pavillon belge de la Biennale d'architecture de Venise, un parlepolitique, à laquelle il faut faciliter l'accès, la discussion trouve dans ce lieu unique une scène à la hauteur de ses enjeux. En glissant d'une discussion à bâtons rompus à l'exploration d'une agora politisée, Ariane Loze organise en creux le passage de son dispositif dramaturgique à ses enjeux pratiques et critiques, consciente de la responsabilité qui lui incombe en tant qu'artiste.

LE BANQUET DES DÉSILLUSIONS

Le dîner bourgeois ou la réunion de travail constituent des situations dramaturgiques récurrentes de son œuvre, mises à l'honneur dans

son exposition au Centre d'art contemporain Chanot, à Clamart. Par leur intermédiaire, Ariane Loze met en scène des conversations qui sont autant d'occasions de multiplier les points de vue sur l'organisation de groupe, qu'il s'agisse du fonctionnement d'une entreprise ou de la vie de famille. Sur des moniteurs anciens, adaptés à la diffusion HDV, elle présente ainsi les pièces *Dinner for 4* ou *Like a Hand on My Wrist*, organisées autour du principe de la rencontre, et dresse au cœur de l'exposition la table qui a servi de décor au film tourné *in situ*. Comme elle a pu le faire à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, à De Appel à Amsterdam ou à Kanal – Centre Pompidou à Bruxelles, Ariane Loze a en effet réalisé un film au sein même du centre d'art. Conçu comme une suite au *Banquet* et une réponse à *Profitability*, également projetés, *Mainstream* montre dix protagonistes dissertant sur la corrélation entre bien-être et productivité. À l'heure de « l'État start-up », le film ironise sur ces nouveaux « héros » qui allient épanouissement professionnel, succès sportif et réussite sociale. Pied-de-nez à la rhétorique du management et de la culture d'entreprise, *Mainstream* tourne en dérision les discours qui font de l'efficacité au travail une condition du bonheur. Avec l'élégance qu'on lui reconnaît, Ariane Loze continue ici de se moquer du cynisme d'un système manifestement pathogène, avançant masquée pour mieux lui faire perdre la face.

FLORIAN GAITÉ

Ariane Loze, 9 février-6 avril 2019, galerie Michel Rein, 42, rue de Turenne, 75003 Paris, michelrein.com
« Nous ne sommes pas, nous devenons », 26 janvier-31 mars 2019, Centre d'art contemporain Chanot, 33, rue Brissard, 92140 Clamart, cacc.clamart.fr

Ariane Loze, *Mainstream*, 2019, vidéo HD avec son, capture d'écran. © Ariane Loze

Performance d'Ariane Loze au Palais des beaux-arts, Bruxelles, septembre 2009. © Ariane Loze

Trois questions au galeriste Michel Rein

Comment avez-vous rencontré Ariane Loze et qu'est-ce qui vous a convaincu de la représenter ?
J'ai d'abord eu un coup de cœur pour ses vidéos lors du vernissage du Salon de Montrouge. J'ai été très intrigué par la fraîcheur du travail, sa présence en tant qu'actrice et la qualité de la réalisation. Nous avons eu ensuite plusieurs rendez-vous entre Paris et Bruxelles durant lesquels nous avons longuement parlé. Ces discussions, précises et argumentées, ont conforté mon intuition et motivé ma proposition de la représenter.

Quel regard portez-vous sur la dimension politique de son œuvre, notamment sa réflexion critique sur l'idéal européen ?
Elle est essentielle. Poésie et politique sont au cœur des choix artistiques de la galerie, et le travail d'Ariane Loze coche les deux cases. L'œuvre est poétique par la légèreté et le décalage, tandis que l'exploration de moments symboliques de la vie privée ou professionnelle témoigne d'une extrême acuité dans l'attention à l'autre et au monde.

La vidéo-performance paraît encore aujourd'hui difficile à promouvoir. Qu'en est-il ?
Avec la performance, l'œuvre vidéo est de toute évidence la plus difficile à promouvoir auprès des musées et des collectionneurs. Il y a quelques années, je pensais que le marché se développerait plus vite grâce au côté « nomade » du médium et aux nouvelles générations friandes d'images. Les vidéos sont souvent présentes dans les biennales, dans les musées et au sein de quelques collections privées plus « décalées », mais elles restent à la marge.

Slash

Ariane Loze
Slash
February 7th, 2019

ARIANE LOZE

Ariane Loze, Cet endroit où nous sommes
Courtesy de l'artiste — © Michel Rein, Paris, 2019

Ariane Loze
Cet endroit où nous sommes

La galerie Michel Rein présente la première exposition personnelle d'Ariane Loze. Dans ses vidéo-performances, Ariane Loze procède à une méthodique déconstruction des normes du cinéma pour ramener les structures de ses films à leur minimum opérant. Alliant l'expression conceptuelle à une réalisation home-made, son esthétique post-minimaliste vise une sorte de degré zéro de la représentation, soutenue par une ligne narrative de base immédiatement lisible et une action unique, elle-même filmée en plans fixes (un dîner, une rencontre, une poursuite, une errance…). Réunies au sein du projet MÔWN (Movies on my own), les vidéos sont également produites en complète autonomie, Ariane Loze étant non seulement réalisatrice, scénariste, monteuse, costumière, régisseuse son et lumière, mais encore, sauf exception, interprète de tous les personnages.

En résonance immédiate avec l'épure des décors et la fixité du cadrage, cette économie de moyens porte alors l'accent sur l'interprétation de rôles caractérisés, l'incongruité de leurs situations et la dérision critique de leurs propos, questionnant les préjugés, les codes et les assignations auxquels ils répondent. Saynètes absurdes de la vie sociale ou allégories de la vie psychique, ces micro-fictions prennent place dans un monde dystopique, le plus souvent désaffecté, dans lequel les protagonistes, en situation de crise, s'interrogent, cherchent une issue ou se confient. Portant un regard incrédule sur les hégémonies sociales, économiques et culturelles qui ordonnent le monde contemporain, Ariane Loze pose ainsi un diagnostic sur la vanité globale qui s'y exprime, en suscitant chez le public un regard distancié, aussi amusé que critique.

« J'ai tourné la première de ces quatre vidéos en avril 2017, entre les deux tours de l'élection française, dans le climat bizarre qui régnait alors. Les gens n'avaient pas envie d'aller voter, cela ne servait à rien, disait-on, la démocratie semblait dérisoire, l'ambiance était pesante, faite pour certains de craintes. J'avais l'idée d'une vidéo sur la difficulté face au changement, je comptais traiter le niveau personnel et familial, l'ambiance des élections m'a poussée à élargir le sujet. Le sentiment de vertige semble le symptôme de notre époque déboussolée. Le passé a perdu son poids et sa capacité à éclairer le présent. Le futur s'incarne dans une mondialisation sur laquelle nous n'avons acune prise. Chacun cherche à se protéger par une carapace invisible, faite de prises de position, d'opinions, qui permettent d'encaisser la violence du monde, de minimiser l'importance des faits, de relativiser les malheurs d'autrui. Le moi qui se défend ainsi et se constitue en se protégeant, cherchant sa place parmi les autres. Il est en fait l'agrégation de plusieurs «je» qui coexistent, s'affrontent parfois et s'éclipsent mutuellement. Ces facettes du moi s'incarnent alternativement par des codes comportementaux ambiants, qu'ils soient gestuels ou verbaux. Ils adoptent des discours dominants, fréquemment en contradiction les uns avec les autres, définissant une sorte bricolage personnel qu'on appelle la personnalité. La vidéo met en scène ces représentations du monde, délestées de leur volonté. Les quatre personnages explorent par la parole ce sentiment paradoxal de l'asymétrie entre l'action et la volonté, entre la morale et l'empathie, entre le rêve et la réalité. Tout cela dans un décor nu. C'est un constat un peu désespéré qui s'achève sur une phrase sans issue : « je ne sais pas quoi faire ».

Lors des Open studios au HISK, j'ai présenté les 5 premières minutes de cette vidéo au public. Katerina Gregos, commissaire de la biennale de Riga l'a vue et s'est montrée très intéressée. Elle a souhaité la montrer en mai 2018 à Riga. Nous en avons discuté, et l'idée de tourner aussi une autre vidéo qui dépasse ce constat d'impuissance a surgi de nos échanges. C'est ainsi que j'ai tourné en février 2018 Inner Landscape dans un paysage de landes sauvages. C'est une vidéo de mouvement, dans un espace ouvert, qui contraste clairement avec l'ambiance renfermée et austère où se déroule l'échange anxieux de Impotence. Et le mouvement d'ascension y prend un sens. Un des personnages ouvre la possibilité de changements à venir, et suggère en même temps que le paysage l'idée de prendre de la hauteur. La conclusion dépasse largement l'horizon étroit de la consommation humaine actuelle : « Le vivant sortira de la domination et de la prédation, plus jamais le vivant ne sera soumis au désir, à la volonté, à la faim d'un autre être vivant. »

Je me suis retrouvée un peu plus tard en résidence à la Fondation Biermans-Lapôtre, maison belge à la Cité internationale universitaire de Paris. Dans ce cadre harmonieux, j'ai ressenti fortement cet effort qui a été consenti par des générations antérieures pour créer des lieux de ce genre, et pour jeter les bases de principes fondamentaux qui devraient guider nos conduites. Le contexte de consommation et de satisfaction immédiate où nous vivons à présent nous conduit à les négliger complètement, même s'ils sont encore inscrits sur les frontons des mairies ou des écoles. Dans Etudes et Définitions tourné à la bibliothèque de la Fondation Biermans-Lapôtre, je suis allée sur les traces de ces devanciers qui se sont battus pour nous. J'ai repris les textes fondateurs, notamment celui du Traité consolidé de l'Union Européenne. Et j'ai utilisé la lumière, la transparence et la quiétude de ces lieux si paisibles pour peser ces mots et les faire résonner à nouveau.

Slash

Ariane Loze
Slash
February 7th, 2019
By Guillaume Benoit

ARIANE LOZE

Ariane Loze, Décor, 2016
Vidéo HD sonore — 13'
Courtesy de l'artiste

ARIANE LOZE — CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CHANOT, CLAMART

Le Centre d'Art contemporain Chanot de Clamart présente la première exposition personnelle de l'artiste belge Ariane Loze, remarquée notamment lors du 63e Salon de Montrouge pour sa production vidéo. Une plongée sidérante dans un œuvre miroir qui assume son vertige et se réinvente avec pertinence depuis une dizaine d'années.

« Ariane Loze — Nous ne sommes pas, nous devenons », Centre d'Art Contemporain Chanot CACC du 26 janvier au 31 mars. En savoir plus

Dans ses œuvres, Ariane Loze (née en 1988) embrasse la figure de l'artiste total en se chargeant de chaque étape de la production, de l'écriture du script à l'interprétation de la (quasi) totalité des personnages, de la photographie au montage final. Si sa pratique est née du théâtre, alors qu'elle n'est encore étudiante et développe un premier essai de mise en scène en jouant elle-même les différents rôles, les films d'Ariane Loze, d'une vingtaine de minutes en général, laissent entrevoir une véritable prouesse technique qui les classe loin de la simple formule DIY. Le minimalisme assumé est au contraire savamment mis au service du décalage et d'une narration qui maintiennent une tension constante entre maîtrise globale et fragilité. Une idée du mouvement, de glissade continue parfaitement synthétisée par le titre même de son exposition au CACC, *Nous ne sommes pas, nous devenons.*

Derrière cette formule aussi péremptoire que discrète, c'est toute l'écriture d'Ariane Loze qui semble se ranger, conservant dans chacune de ses pièces la simplicité de l'évidence et le vertige d'une répétition des apparences qui transitent à travers les genres narratifs, de huis clos intimistes aux scènes de dialogues actifs, de scenarii de science-fiction aux expériences quasi-muettes autour de l'image.

Ariane Loze, vue de l'exposition « Nous ne sommes pas, nous devenons », CACC, 2019
© Margot Montigny — CACC

Si l'on pouvait craindre une redondance et une perte de la fraîcheur d'invention dans la mise à l'épreuve d'un dispositif qui s'appliquerait à l'envi aux multiples situations qu'elle aborderait, cette exposition a le mérite de faire immédiatement tomber les masques. La production d'Ariane Loze est déjà riche d'un corpus multiple aux rebondissements inattendus, aux tonalités sans cesse réinventées avec une intelligence jubilatoire. L'invitation lancée par le CACC confirme la solidité de cet œuvre cohérent, où différence et répétitions se croisent avec une réussite qui confirme le statut auquel elle risque bien d'accéder d'ici peu. Avec une énergie et une invention dévorantes, ses nombreuses vidéos tracent la géographie d'un univers mental clos par définition mais infiniment plastique par son invention. À travers la quinzaine de vidéos présentées dont la production s'étale sur une dizaine d'années, *Nous ne sommes pas, nous devenons* nous plonge dans une proximité troublante avec ce personnage jouant et suscitant une variation sans fin d'émotions ; la prégnance du visage, de ses cheveux, de ses mains sont autant de balises servant à suivre le défilé des identités de ce théâtre de marionnettes qu'elle dispose.

Dans ses mises en scènes minimales où les personnages se distinguent par leur coiffure ou leurs vêtements, elle entraîne une litanie de caractères qui se répètent, se répondent et s'invectivent tout en portant, à travers ce même faciès, le sceau d'une familiarité impossible, maniant l'art de la dispute en figeant le masque. Le visage de Loze devient alors le code d'autorité de la parole et cette forme d'astre qui magnétise le visiteur durant les près de deux heures de vidéos que présentent le centre. Ce champ d'attraction qui nous rapproche et nous éloigne dès que le ton se fait sec, abrupt et cassant fait ainsi naître une empathie toujours mouvante, jamais installée.

Ariane Loze, Betaville, 2009
HDV Video — 6'05"
Courtesy de l'artiste

Impressionnant par sa tenue, son sérieux et sa folie, cet univers riche et complexe qu'elle dessine et décale, touche après touche, renouvelle constamment son champ d'action. Avec ses moyens, elle crée des récits d'anticipation comme des documents intimistes où seules quelques phrases suffisent à installer une atmosphère crédible. Un regard, un geste, un détour inattendu de son corps bouleversent et suspendent la moelle de ses fictions. La force de l'intrigue se voit réduite à l'essentiel. Mais nombre de ces vidéos cachent aussi une drôlerie indicible, un sourire caché d'une écriture qui semble toujours aussi amusée de cette unité multiple des rôles qui remet toujours en perspective ses narrations. Loin de se perdre ainsi dans la virtuosité d'un geste qu'elle maîtrise, au fil des années, de mieux en mieux, Ariane Loze multiplie les prises de risque, intègre la performance à ses montages, élargit ses plans jusque dans l'espace de l'exposition (à l'image de la grande table disposée dans la dernière salle qui accueillera le 17 février une performance de l'artiste) et glisse avec agilité entre les genres, les sujets et les contextes.

En ce sens, l'œuvre *Le Banquet* fait figure de synthèse totale des interrogations de l'artiste, mettant en scène des femmes dans un intérieur renvoyant directement à l'installation au cœur du centre d'art et agitant, au fil d'un échange à voix multiples, des problématiques propres à ses œuvres abordant sans transition les questions de l'autre, de la solitude, du groupe, de la recherche de soi, de l'apparat.

Ariane Loze, The Assignment, 2014
Vidéo HD sonore — 13'50"
Created for Nuit Blanche 2014 Brussels — Performance and projection at Cinéma Paris A collaboration with Yohan Guignard — Courtesy de l'artiste

Dans la multitude de ses propres visages, Ariane Loze invente une langue par échos, chaque point de départ (un mot, une phrase, un regard, un geste) se fait épicentre d'une ondulation à venir qui impactera, ou non, les variations des autres. Usant de jargons techniques, ses personnages développent des propos qui soliloquent et que la rencontre avec d'autres ornent d'autant de barrières, dans la bizarrerie de leur résonance, dans la proximité du sens mêlée à la défectuosité de l'échange. S'organise ainsi un kaléidoscope au cœur duquel Ariane Loze fait de toutes les Ariane Loze qui se croisent, se toisent et se confondent des personnages qui avancent inéluctablement, parlent pour « se » dire plus encore que pour dire.

Face caméra, les phrases prononcées égrènent des généralités qui retrouvent la neutralité froide du discours technique lorsqu'elle évoque les sentiments. De ces paraboles vides, aux allures de formules publicitaires auto proclamant leurs décisions comme autant d'intériorisations du verbiage de la littérature d'épanouissement personnel, l'artiste se fait écho de notre angoisse face à ces « personnalités » définies, dont le discours s'accorde à la perfection avec un comportement, le justifiant autant que le rendant tangible. Au-delà alors de sa teneur critique, son ironie, la véritable force d'Ariane Loze tient à sa capacité de faire lire, en négatif, gravé sur l'envers d'un masque qu'elle n'a pas besoin de passer, sa propre impossibilité à atteindre l'unité, l'univocité d'un caractère. Cette cohérence certainement fantasmée mais à tout le moins rendue tangible par la représentation qu'on s'en fait, de l'autre. Ariane Loze tourne alors la focale pour se jouer, à son tour, comme autre, comme tous ces autres qui sont autant de moments de formulations.

Ariane Loze, vue de l'exposition « Nous ne sommes pas, nous devenons », CACC, 2019
© Margot Montigny — CACC

L'artiste nous tend ainsi son miroir sans tain pour métamorphoser le vertige, lui dessiner des limites pour mieux l'enfoncer dans sa ligne de fuite. Un détournement vibrant de la capacité magique du miroir de dédoubler notre propre corps et l'intégrer dans l'espace, entretenant l'illusion de la dualité tant que la conscience ne se figure pas l'autre comme simple perspective de soi. Dans sa galerie des glaces, Ariane Loze maintient ainsi une distance en continu, une impossible et pourtant évidente réalisation de la fiction dans la répétition du motif. De même qu'elle est seule à l'écran, ses discussions et dialogues laissent toujours entendre une distance essentielle et infinie d'un personnage à l'autre, lesquels sont aussi nécessaires que dispensables, aussi présents que possiblement spectraux. Naît ainsi ce puissant et terrible sentiment de solitude d'un effort voué à l'échec, celui d'être comme l'autre sans être autre.

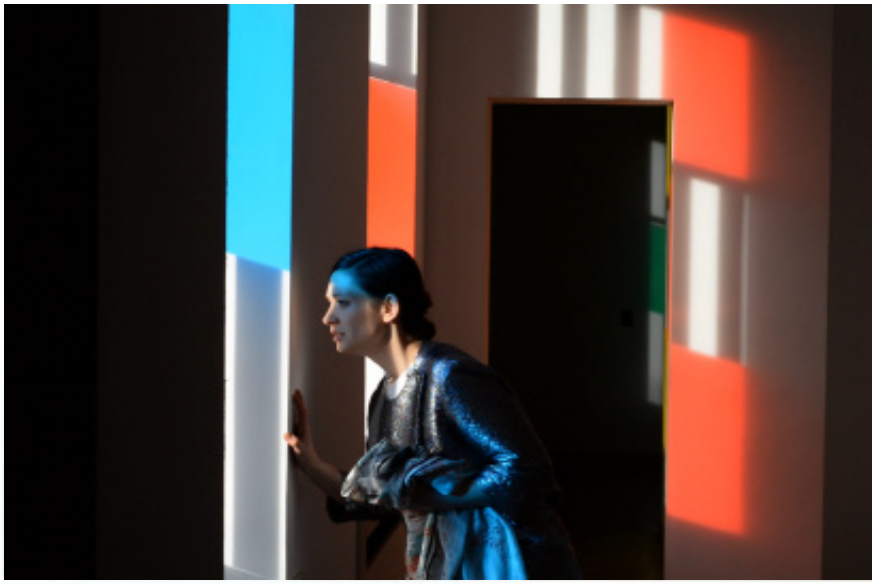
Dès lors, les films d'Ariane Loze embrassent et assument l'impasse en offrant, à travers les images, le jeu et l'invention, une variation fantastique autour d'une identité plastique qui se construit tout autant qu'elle se cherche, par détournements, vols, outrances, certitudes et terreurs dont la réunion au sein de cette exposition nous offre un fabuleux visage.

Ariane Loze
Artais
January 2019
By Sylvie Fontaine

ARIANE LOZE

L'INVENTAIRE EXISTENTIEL **D'ARIANE LOZE**

L'artiste Ariane Loze, l'une des lauréates du salon de Montrouge 2018, a étudié la mise en scène et les arts dramatiques à l'institut bruxellois du RICTS. Une phrase d'un professeur reste en sa mémoire : « Jouer, c'est être entier et sans aucune honte ». Et c'est exactement ce qu'elle fait depuis 2008, en développant un travail de vidéo-performance où elle analyse l'humain, confrontant le matériau filmique à une démarche anthropologique sociale. Elle exprime son rapport au monde, en transposant les codes du théâtre, unité de lieu de temps et d'intrigue, dans un cinéma qui n'est pas sans évoquer celui de Rohmer. Nourrie du patrimoine cinématographique, l'artiste caméléon fait référence aux différents genres du cinéma de façon verbale ou visuelle.



Ariane Loze, Still from *Décor*, HD video with sound, 2016 © Ariane Loze

Ariane Loze se sert de sa propre personne comme modèle et support de ses performances enregistrées, en incarnant tous les personnages qu'elle invente, joue et filme avec une économie de moyen récurrente. Dans des saynètes atemporelles aux décors épurés, conversent des individus filmés souvent de manière frontale en champ-contrechamp à l'aide d'une simple caméra montée sur trépied. Le lieu souvent presque vide, degré zéro du cinéma, est l'élément déclencheur de la performance imaginée par l'artiste qui met son corps et sa voix au service d'une analyse scrupuleuse de notre société, en multipliant les focales. « Je commence par une première scène, puis je me laisse guider. Pour moi, la multiplicité des regards est primordiale » annonce-t-elle. A partir d'expériences traversées, digérées et mémorisées dans son « musée intérieur », elle improvise donc sans scénario écrit, et entre dans la peau de chaque personnage entièrement et le plus naturellement possible.

Tendre vers une certaine forme d'abstraction afin que le spectateur imagine son propre décor et puisse s'y projeter. Le regardeur devient alors le monteur et le créateur de la fiction, car ses yeux font office de caméra, lui permettant d'enregistrer et d'assembler les images. Parfois la performance peut être donnée à voir, et le processus de tournage dévoilé, obligeant Ariane Loze à tourner les séquences dans l'ordre du montage final.

Cette artiste engagée n'hésite pas à porter un regard critique sur les hégémonies économiques, sociétales ou culturelles. Elle cherche à se saisir de nos interrogations et de l'esprit du temps, passant d'une identité propre à une identité multiple, en soulignant les contradictions dans la sphère privée comme publique. La vidéo « *Impotence* » traduit le sentiment d'impuissance des individus face à une

Ariane Loze, Still from *Le banquet*, HD video with sound, 2016 © Ariane Loze

société en conflit. « *Profitability* » est une critique du monde entrepreneurial. « *Chez nous* » permet de dénoncer les conventions établies au sein de la famille, dévoilées lors d'un soir de réveillon. « *Art Therapy* » s'amuse de phrases échangées entre protagonistes du monde de l'art, où les mots peuvent être décalés voire inappropriés au contexte.

Pour l'exposition *« Nous ne sommes pas, nous devenons »*, prévue au CACC à Clamart, l'artiste imagine de nouveaux dialogues mis en scène dans le cadre d'un banquet autour du questionnement très actuel : « être heureux rend-il plus productif » ? Comme souvent, le tournage est effectué quelques jours avant le début de l'exposition, sur le lieu même de la monstration, et le décor donné à voir au visiteur.
Une comédie humaine du XXIe siècle sous la forme d'une fugue à plusieurs voix, où l'humour est distillé subtilement.

▶ *« Nous ne sommes pas, nous devenons »*
Centre d'Art Contemporain Chanot (CACC)
33 rue Brissard, Clamart
du 26 janvier au 31 mars
performance le 17 février à 16h

▶ Exposition à la galerie Michel Rein
42 rue de Turenne, Paris 3[e]
du 9 février au 4 avril

Slash

Ariane Loze
Slash
January 26th, 2019

ARIANE LOZE

Ariane Loze
Nous ne sommes pas, nous devenons

Une proposition de Madeleine Mathé

Le CACC présente la première exposition personnelle de l'artiste belge Ariane Loze, lauréate du Prix du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine du 63e Salon de Montrouge.

Dans de savantes réalisations vidéo où elle se met elle-même en scène, Ariane Loze analyse et décortique son matériau premier : l'humain et la construction de soi. Le titre de l'exposition renvoie à cette fabrication de l'identité toujours mouvante, qui se nourrit des échanges avec les autres, du contexte, de l'époque et rend caduque toute notion d'identité figée.

Le motif du dîner est au cœur de l'exposition que propose l'artiste au CACC. Cette forme d'interaction sociale mondaine, familiale ou entre amies se retrouve régulièrement dans l'œuvre d'Ariane Loze. L'artiste en a notamment fait le centre de l'œuvre *Le Banquet*, vidéo de 2016 qui fera l'objet d'une interprétation inédite in situ. Une nouvelle vidéo sera tournée au sein du CACC préalablement à l'ouverture de l'exposition, dans un dialogue étroit avec le lieu et notre contemporanéité. Le CACC deviendra ainsi tour à tour espace d'exposition, installation à parcourir, espace de performance et décor de tournage.

Dans ses vidéos, Ariane Loze se charge à la fois de l'écriture, de la réalisation, du jeu (elle incarne tous les personnages), du montage et de la post production ce qui fait de chaque vidéo une performance en soi. Cette approche totale de la création se révèle finement signifiante et permet à l'artiste une épure parfaite de ses images. À travers les différentes apparences qu'elle prend, Ariane Loze ne cherche à tromper personne, simplement à explorer une multiplicité de personnalités, les contradictions du quotidien, dans des dialogues interpersonnels qui pourraient tout aussi bien être des dialogues intérieurs.

AMBIT

Ariane Loze
Ambit
October 2018
By Florian Gaité

ARIANE LOZE

Inner Landscapes

Ariane Loze produces her videos in a wholly autonomous fashion: not only does she take on the roles of director, screenwriter, editor, dresser, and sound and lighting technician, but also, (with a few rare exceptions), plays all of the characters. In a striking echo of the simplicity of the films' décors and the immobility of the camera, this economy of production shifts the emphasis towards the interpretation of each character, the incongruity of the situations in which they find themselves, and the derisive criticism that infuses their lines; together, these elements respond to and challenge prejudices, codes, and presumptions. Absurd slices of social life or allegories of inner, psychic experience, these micro fictions play out in dystopian worlds that often appear deserted and where the protagonists work through states of crisis, interrogating and confiding in one another, or searching for a way out.

- Florian Gaité

Ambit is delighted to present a unique directors cut by Ariane Loze made exculsively for our website. *Études et définitions* (*Studies and definitions*) will be available to download on Ambit's website from 30 October 2018 - 29 January 2019. Please visit **ambitmagazine.co.uk/download-artwork**

The pages that follow show a series of still images from the following work:

Inner Landscapes, 2018
Produced by the 1st Riga Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1),
Everything Was Forever, Until It Was No More, 2018
All images and video courtesy of the artist and Michel Rein, Paris/Brussels

Ariane Loze (b.1988, Belgium) lives and works in Brussels, Belgium. Loze studied theatre direction at the RITCS Brussels and Advanced Performance and Scenography Studies in Antwerp. She is laureate of the HISK (Higher Institute for Fine Arts) Ghent (2016-17). Recent exhibitions include: Riga Biennial of Contemporary Art (2018); Third Beijing Biennial of Photography (2018); KANAL Centre Pompidou in Brussels (2018); Gemischte Gefühle Tempelhof Berlin (2017) and the Movimenta Video Art prize in Nice (2017). She was awarded at the Salon de Montrouge (2018); Watch this Space Biennale #9 Lille Brussels (2017); Art Contest Brussels (2015); the Art For All Society of Macau (2016) and Côté Court Festival Pantin (2017). See more of her work at www.arianeloze.com

Le Quotidien de l'Art

Ariane Loze
Le Quotidien de l'Art
September 28th, 2018

ARIANE LOZE

La galerie Michel Rein représente désormais Ariane Loze

L'artiste et plasticienne belge Ariane Loze est désormais représentée en France et en Belgique par le galeriste Michel Rein. Née en 1988, l'artiste vit et travaille à Bruxelles et interroge les différents modes de narration dans des vidéos où elle joue tous les rôles, de caméraman à actrice. La galerie a également annoncé qu'elle consacrerait une exposition monographique à la jeune artiste en février prochain, dans son antenne parisienne. **M.V.**

michelrein.com

© Ariane Loze.

Ariane Loze, *Chez Nous*, 2017. Vidéo.

OCULA

Ariane Loze
OCULA
August 10th, 2018
by Stephanie Bailey

ARIANE LOZE

RIBOCA 2018: Riga's first biennial gives time to change

Ariane Loze, *Inner Landscape* (2018) (Still). Single-channel HD video, colour, sound. 7 min. New commission for *Everything Was Forever Until It Was No More*, 1st Riga International Biennial of Contemporary Art (2 June–28 October 2018). Courtesy the artist.

It is at this point that RIBOCA 1's conceptual frame is felt most acutely; as a bodily experience of worldly change articulated in a whirl of dis/connected pictures, testimonies, and temporalities. Reflecting on this fraught and multi-dimensional condition is Ariane Loze's screening of *Impotence* (2017) and *Inner Landscape* (2018) side by side. In both films, the artist performs a one-woman dialogue that grasps at a sense of self, place, and purpose in a world gripped by a loop of inherited anxieties, concerns, and contradictions. To quote one line from *Impotence*: 'It's too much. To have to know about everything and not being able to change anything.'

MANIFESTO.XXI

Ariane Loze
Manifesto XXI
May 7th, 2018
by Ana Bordenave

ARIANE LOZE

63ème Salon De Montrouge. 5 Artistes À Ne Pas Manquer.

« *C'est dans la répétition et même la redite que la qualité apparaît.* » C'est en tout cas ce que dit Ariane Loze en défendant son propre travail dans sa vidéo *Profitability* (2017). Ariane Loze conçoit des vidéos, qu'elle réalise seule, et où elle incarne tous les rôles. Exercice de style, mais pas seulement. Ici, plus qu'un grand jeu d'actrice, la répétition questionne les capacités du montage vidéo à nous faire imaginer les situations et les personnages. Qu'est-ce qui permet de mettre en scène une discussion ? Que faut-il pour nous faire entrer dans la fiction ?

Issue d'études en théâtre, Ariane Loze double ses vidéos de performances sur elle-même en train de tourner ses vidéos… Elle décortique le médium avec les plus simples moyens, et elle y prend visiblement du plaisir !

Profitability, 2017 ©Ariane Loze

LE SOIR

Ariane Loze
Le Soir
May 3rd, 2018
By Julie Huon

ARIANE LOZE

Le Soir Jeudi 3 mai 2018
6

KANAL Centre Pompidou ŒUVRES SUR MESURE

Le musée des possibles

La Fondation Kanal a demandé à dix artistes vivant à Bruxelles de produire une œuvre originale. Parmi eux, Ariane Loze a tourné son film dans l'ancien garage, où il sera projeté dès samedi.

RENCONTRE

Elle suit la jeune femme en tailleur noir. Si elle la perd, entre l'atelier, la carrosserie, les vestiaires, le showroom, le carwash ou le service électro, elle la repère tout de suite au claquement de ses talons. Pendant trente minutes, elles arpentent tous les étages du garage, pardon, du musée. Le tailleur noir mène la visite, la fille au manteau beige cherche *« un modèle plus robuste, plus résistant »*.

Les deux, comme toutes celles qu'elles croiseront, sont la même. *« J'ai pas compté. J'ai explosé mon score de clones. J'étais allée jusqu'à douze dans* Le banquet *»*, explique Ariane Loze, caméléon, rat d'hôtel, souple, insaisissable, incarnant tous les personnages de sa fiction et furetant partout comme si elle était chez elle. D'ailleurs, elle dit *« mon garage »*. Elle y a laissé un peu de sa peau, de son âme et mille petits bouts de scotch rose pour le marquage au sol. C'est qu'elle est multi-tâches : scénariste, dialoguiste, actrice, réalisatrice, monteuse... Le mot *selfie* n'existait pas qu'elle posait déjà devant son propre objectif.

La Bruxelloise a appris la mise en scène au RITCS (Royal Institute for Theater, Cinema & Sound) à Bruxelles, mais c'est lors d'un post-grad en performance au PAF (Performing Arts Forum), près de Rheims, qu'elle tente ses premières expérimentations filmiques. Son corps devient l'outil des dialogues silencieux que la caméra filme et que le montage rend vivants. *« J'étais seule, alors j'ai joué tous les personnages. C'est parti de là. »* Entre performance et vidéo, un laboratoire sur les limites de la narration. Et au centre, un lieu.

Faire corps avec le lieu

En dix ans qu'elle présente ses *MÔWN (Movies on my own)* à Berlin, Vienne, Londres, Paris, Lisbonne..., elle en a filmé, des lieux. Des plus cosy, des moins sales, les voûtes de la digue d'Ostende, le cinéma des Galeries, la villa Empain... *« Ici, c'est le garage qui m'a inspiré le scénario,* explique-elle avec la voix de Deneuve, sa vraie voix, indubitablement. *Au début, j'avais juste l'idée d'un musée des désirs, un musée des possibles dans lequel la collection, ce serait les expériences qu'on a vécues. Je n'écris pas, j'improvise. Je commence par la première scène et après, je me laisse guider. C'est pour ça que je tourne toujours dans l'ordre. Ce qui est problématique parce qu'au garage, il fallait parfois attendre que les bruits s'arrêtent. Entre midi et midi trente, il y avait un moment de grâce où tous les ouvriers allaient manger. »*

Elle dit que *« toutes les expériences que l'on vit, on doit les classer, les ranger dans notre musée intérieur »*. Ariane, dans le garage Citroën, elle a dissout une histoire d'amour. D'où ce besoin d'être quelqu'un de *« plus robuste, plus résistant. »* Du coup, voilà. Il y a cette fille en manteau beige qui visite le garage-musée où la collection lui est présentée : *« Ce modèle nous est revenu désabusé, il ne croyait plus en rien,* murmure le tailleur noir. *Souvent les mots s'inscrivent dans le corps. »* Il y a la voix synthétique qui diffuse les préceptes de Machiavel : *« Il faut estimer comme un bien le moindre*

mal », « Pour être efficace, cachez vos émotions », « Adaptez vos principes aux circonstances »... Il y a Resnais, il y a Chabrol qui flottent sur cet *Archipel du moi*, une angoisse latente façon *Black Mirror*. Et puis, il y a l'espoir: *« Laissez-la partir, elle reviendra. Avec une expérience nouvelle, qu'on ne pouvait peut-être même pas imaginer. »*

Ariane Loze, fille de deux historiens de l'art – dont un papa féru d'architecture –, est aussi copine avec les mots. *« Vous avez remarqué ? Il y a plein de points communs entre le vocabulaire d'un garage et celui d'un musée ! On parle de pièces, de restauration, de salle d'exposition... »* Rien ne lui échappe. C'est cet œil-là, perçant, qu'elle développe dans toutes ses œuvres – *Le banquet, Chez nous, Impotence, L'ordre intérieur, La chute...* – et qui a aimanté le jury. Cet œil aiguisé aux Lubitsch, Buñuel, Tati, Fellini, qui a transcendé le monstre, l'immense machine de verre, de fer et de béton, ses rampes larges comme des pistes d'atterrissage, ses murs de poussière noire, sa carcasse métallique, ses bruits sourds, ses râles et ses grondements...

C'est dans son ventre, au magasin sous la passerelle, la guérite où les ouvriers venaient chercher des enjoliveurs ou des bougies, qu'elle présentera son 30e film. Tourné, pendant un mois, du 5 au 31 mars, en lumière naturelle, avec les variations d'intensité de la journée. *« Ce que je fais, c'est presque du documentaire tellement je suis proche du lieu, tellement je fais corps avec lui. »* Trente minutes pour trente mille mètres carrés. Où le garage, comme Ariane (30 ans en juin, ce chiffre est obsédant), livre tout, se met à nu. Sans réserve. Et même quand on ne voit rien, on sent la force des murs, le poids de l'histoire, des deux histoires qui s'emmêlent. *« Tout ce qui ne se voit pas existe,* dit-elle. *Ce qui est important est hors champ. »* ■

JULIE HUON

« L'archipel du moi » est projeté en continu à Kanal dès ce samedi 5 mai. Ariane Loze a reçu le 3e prix du Salon d'art contemporain de Montrouge qui se tient jusqu'au 23 mai près de Paris. Et deux de ses œuvres sont présentées à la toute nouvelle Biennale de Riga, qui ouvre le 2 juin.

LES COMMANDES

Et Bruxelles, chez elle

Le jury – composé, entre autres, de Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne (MNAM, Centre Pompidou) et des boss de grands pôles culturels belges comme le MAC's, Bozar, La Centrale, Les Halles Saint-Géry... – a décidé d'exposer dix artistes vivant en Belgique. *« Cette politique de commande d'œuvres,* précise Yves Goldstein, chargé de gestion de la Fondation Kanal, *vise à soutenir la création artistique à Bruxelles et constitue le début de la collection du futur Musée d'art moderne et contemporain. Elles seront exposées dès le 5 mai aux côtés de chefs-d'œuvre issus des collections du Centre Pompidou. »*

Dix artistes basés à Bruxelles ont été sélectionnés pour produire une œuvre originale. Avec leurs numéros, retrouvez-les sur notre plan en pages 2 et 3. Qui sont-ils ?

1. Younes Baba-Ali (né au Maroc en 1986) réinterprète une installation sonore de juin 2010. Celle-ci prendra place au rez-de-chaussée des anciens vestiaires.

2. Saddie Choua (née en Belgique en 1972) présente une installation multi-écrans reflétant sa critique politique sur l'inégalité : *The Chouas #Episode 5 Am I*

propose un assemblage abstrait, un rideau fait de morceaux parallèles d'organza coloré et transparent, symbolisant la conception artificielle des fuseaux horaires.

4. Simona Denicolai (née en Italie en 1972) **et Ivo Provoost** (né en Belgique en 1974) partent d'une peinture laissée sur le site après le déménagement de Citroën, une toile qui fut l'objet d'un troc entre le directeur du garage et un client qui ne pouvait pas payer les réparations de sa voiture. Œuvre évolutive.

5. Ariane Loze (née en Belgique en 1988) a tourné son film *L'Archipel du moi* dans l'ancien garage, mettant à profit ce vaste bâtiment vide pour suggérer l'immensité de l'espace du désir.

6. Emmanuel Van Der Auwera (né en Belgique en 1982) propose une œuvre intitulée *Video Sculpture XIV (Shudder)* dont il vient d'achever la production.

7. Lazara Rosell Albear (née à Cuba en 1971) s'empare du sigle Citroën sur le toit du showroom avec une série de photographies intitulée *Finding the right blackness.*

Enfin, Vincent Meesen (née aux Etats-Unis en 1971) et **Suchan Kinoshita (né au Japon en 1960), absorbés par d'autres projets immédiats, présenteront leur travail à partir de janvier 2019.**

Ariane Loze
L'Echo
May 3th, 2018
by Johan-Frédérik Hel Guedj

ARIANE LOZE

Le Centre Pompidou s'installe au Kanal à Bruxelles

En 1931, les garages conçus par André Citroën n'étaient ni atelier de réparation, ni lieu de fabrication, mais espace d'exposition. Les volumes d'origine offraient un espace sous toiture de 24 mètres. C'est dans les années 1950 qu'ils ont été subdivisés pour devenir plus fonctionnel. Près d'un siècle plus tard, les lieux renouent avec cette origine: **on y expose des œuvres majeures du XXème siècle**, toutes liées à l'univers de la machine.

Quant à Ariane Loze, elle s'est démultipliée en se filmant dans les espaces et en inventant une fiction qui croise les clichés de la publicité automobile et la réalité du lieu. Au premier niveau, Station to Station fait dialoguer à distance trois compositions magistrales, que Pompidou Paris n'avait pas non plus la place de montrer. La Maison tropicale (Jean Prouvé, 1953), issue d'une pensée sur la standardisation et la préfabrication, dialogue avec l'atelier Citroën.

L'ART MEME

Ariane Loze
L'art Même
November 2017 - Septembre 2018

ARIANE LOZE

ARTCONNEXION, LILLE
JUSTINE PLUVINAGE & ARIANE LOZE
JUSQU'AU 11.11.17

DAVID SCHALLIOL & JUSTINE PLUVINAGE
RESILIENT IMAGES
CRP/ CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DOUCHY-LES-MINES
JUSQU'AU 19.11.17

ARIANE LOZE & JUSTINE PLUVINAGE
ISELP
JUSQU'AU 17.12.17

À l'occasion de la neuvième édition de la biennale *Watch this space*, organisée par le réseau 50° nord, trois structures belges et françaises ont travaillé de concert à accueillir et diffuser le travail de deux artistes, ARIANE LOZE (°1988; vit et travaille à Bruxelles) et JUSTINE PLUVINAGE (°1983; vit et travaille à Lille), qui développent toutes deux une pratique du médium vidéo. À artconnexion (Lille), au CRP/ Centre régional de la photographie (Douchy-les-mines) et à L'Iselp (Bruxelles), les questions liées à la représentation de soi, au rapport à l'autre et à une identité double ou multiple sont abordées avec un regard critique, parfois tendre ou moqueur, mais jamais moralisateur.

Extrait de la vidéo *Art Therapy Session #1*, 2017 Courtesy de l'artiste

ON NE RIGOLE PAS DE CES CHOSES-LÀ

Des fesses blanches, des saucisses sur le grill, des boules de pétanques qui s'entrechoquent bruyamment. Voilà quelques associations d'images, on ne peut plus triviales et savoureuses, qui composent à la manière de tableaux vivants la vision d'un camping naturiste dans la vidéo *Sapiens #1* (2017) de Justine Pluvinage, projetée à l'orée de l'exposition à artconnexion. Depuis le trottoir, à travers la fenêtre du rez-de-chaussée de cette petite maison typiquement lilloise, le public peut déjà percevoir les mouvements de quelques silhouettes dévêtues. L'impudeur — ou du moins son registre- qui caractérise habituellement le travail de l'artiste se meut ici en une forme de bienveillance pour ces corps dévoilés, pas forcément attirants, qui s'exhibent sans aucune forme de vanité. Le titre de l'œuvre renvoie d'ailleurs aux origines de notre humanité et nous rappelle qu'il n'y a rien de plus universel que le corps dont nous sommes tous pourvus, malgré les différences physiques qui nous singularisent. D'où vient alors cette sensation de malaise qui nous gagne et persiste lorsqu'on observe d'un peu trop près, un peu trop longtemps ces campeurs nus à l'écran? Serait-ce le fait d'être confrontés à nos pulsions scopiques ou est-ce la peur d'être pris en flagrant délit de voyeurisme ? En nous invitant à pénétrer l'univers clos et intime de cette communauté de nudistes, Justine Pluvinage enfreint une règle tacite de bienséance pour nous montrer sur quel socle fragile repose nos conventions sociales. L'inversion des codes surprend et dérange nos habitudes. La caméra filme en plan fixe un couple de vacanciers dans la soixantaine qui, au réveil, se lèvent habillés pour ensuite se dévêtir intégralement au moment de franchir le seuil de leur caravane. Cette routine d'apparence anodine provoque le rire, non seulement parce qu'elle nous semble étrange et inusitée, mais parce qu'on y pressent une certaine forme de résistance. Un véritable choix de vie, qui impose le respect. Voici un autre couple de randonneurs qui se tiennent par la main, lui porte une hache, elle n'est vêtue que de son écharpe comme d'une peau de bête. Délire préhistorique ou *reenactment* de la fuite du jardin d'Eden ? On ne le saura pas. La vidéo d'une durée de trente-six minutes, diffusée en boucle, n'est ni un documentaire ni une fiction, mais quelque chose entre les deux: une recherche, un questionnement sur les moyens de s'émanciper des contraintes qui nous sont imposées par l'extérieur.

À l'étage, dans la *black room*, on assiste, à l'inverse, à un film qui présente toutes les caractéristiques de la fiction. Le cadre est celui d'un huis-clos où douze femmes de différents rangs sociaux sont réunies à l'occasion d'un repas de mariage prenant place dans une somptueuse demeure. Dans *Le banquet* (2017), Ariane Loze nous dévoile, par un habile jeu de champ contre-champ et des dialogues inspirés de témoignages recueillis dans son entourage, les préoccupations à la fois futiles et existentielles de ses contemporains. Le titre du film, qui fait explicitement référence à Platon, souligne de manière ironique l'impression de vacuité que peuvent susciter certaines conversations mondaines. Les plans longs, qui cadrent de près le visage de l'actrice interprétant tous les rôles, nous permettent d'apprécier la gamme des émotions dans toute son ampleur, du dégoût à la surprise, en passant par la colère. Ce jeu vertigineux, d'une grande virtuosité, jette néanmoins un trouble: où se situe la frontière, la ligne de démarcation entre soi et autrui ? Peut-on être constitué d'autant de facettes sans pour autant avoir l'impression de se dissoudre dans le néant? Après avoir accompli des études de théâtre, Ariane Loze réalise depuis 2008 des œuvres filmiques rassemblées sous le titre générique de Movies On My Own (MÖWN) dans lesquels elle assume non seulement tous les rôles, mais dont elle maîtrise également toute la chaîne de production et de montage. L'aspect performatif de ses œuvres, de même que le narcissisme exacerbé dont elle se revendique, vise à tourner en dérision une société éprise de télé-réalité, de glamour et de paillettes. Exposées l'une au-dessus de l'autre, au sein d'un espace qui a conservé sa domesticité, ces deux vidéos transgressives à leur manière nous évoquent l'humour sardonique d'un Luis Buñuel dans *Le charme discret de la bourgeoisie* ou *Le fantôme de la liberté*, l'anti-cléricalisme sulfureux en moins.

Girls power / American Idol

Justine Pluvinage est une fille du Nord ; le carnaval a laissé sur elle l'empreinte indélébile de son humour espiègle et ravageur. Après des études de psychologie, elle s'inscrit à l'École Supérieure d'Art de Arles pour se consacrer à la photographie. Mais très vite, l'image lui apparaissant trop silencieuse et statique pour exprimer son propos comme elle l'entend, elle se met à expérimenter la vidéo. Ses premières oeuvres affirment déjà un goût prononcé pour l'autre. À travers des portraits de femmes, elle aborde des sujets tabous comme la mort, la maladie, le handicap, mais souvent de manière décalée. *Tourette et Peroné* (2012) raconte ainsi l'histoire d'un couple dont l'homme a subi une opération qui a mal tourné ayant pour conséquence de le rendre totalement hilare et ce dans toutes les situations. Sa femme, exaspérée, rapporte leurs déboires face caméra, comme dans un documentaire classique. Cependant, il s'agit d'une fiction portée par deux splendides acteurs, Corinne et Michel Masiero. Le but de l'artiste n'est pas de choquer ou de provoquer inutilement le spectateur, mais de l'amener à percevoir une part de jouissance, même dans la misère. Elle partage avec Bertille Bak, admirable vidéaste des contrées minières, un amour pour les marges de la société, de même que cette faculté singulière à s'immerger dans des milieux populaires pour y montrer l'indomptable volonté d'exister d'individus pour qui l'adversité est monnaie courante. Jamais le regard de l'artiste n'est porteur du moindre jugement. Bien au contraire, il fait preuve d'une rare qualité d'empathie, sans toutefois verser dans des atermoiements inutiles. Bien souvent le silence l'emporte sur les longs discours et les scènes de la vie quotidienne s'étirent pour laisser jaillir la répétition des gestes et le comique de situation.
C'est dans le cadre du programme de résidence international *Resilient Images* porté par le CRP et l'Hyde Park Center que Justine Pluvinage a pu bénéficier d'un accueil et d'un séjour prolongé à Chicago au printemps 2017 pour y développer un projet spécifique. L'installation vidéo qu'elle présente actuellement à Douchy-les-Mines est le résultat de son enquête sur ce territoire au lourd passé industriel et aux contrastes sociaux très marqués, à la recherche de figures féminines emblématiques de la ville. Féministe sans être militante, l'artiste a trouvé là-bas un terreau fertile pour laisser s'exprimer son désir d'indépendance. Elle a donc réalisé huit portraits de filles et de femmes de 34 mois à 82 ans, déambulant dans des lieux publics auxquels elles sont associées, sur une musique inspirée des westerns-spaghetti, de la batucada brésilienne et de la transe, composée spécialement pour le film. C'est en souvenir des premières manifestations ouvrières à Chicago que l'artiste a décidé de faire marcher ses *Amazones* contemporaines, afin d'ancrer leur lutte personnelle dans l'Histoire. Conçue pour être projetée directement sur les vitres de l'Hyde Park Center, la vidéo est ici présentée en *split screen* sur un mur. Peu importe, car les rythmes entraînants et la chorégraphie des corps dans l'espace impulsent une énergie solaire, galvanisante. La forme est totalement au service du propos, d'une rare justesse. L'artiste arrive à nous communiquer sa sympathie pour ces personnalités colorées et marginales, symboles de l'empowerment local, qui résument à elles seules la capacité de résilience d'un individu et d'une communauté.

Communauté éclatée

C'est justement à l'exposition *Communities*, qui adresse la question du comment vivre ensemble, aujourd'hui, que s'adosse la présentation des films d'Ariane Loze et Justine Pluvinage à l'ISELP.
Présenté dans l'auditoire, lieu de conférences et de débats, transformé pour l'occasion en salle de cinéma, le film d'Ariane Loze *Art Therapy session #1* (2017) permet une incursion dans l'univers des institutions culturelles. Répondant à l'invitation des participants du programme curatorial De Appel à Amsterdam, l'artiste a réalisé un film-performance qui s'empare des citations et des références de personnalités du monde de l'art provenant exclusivement des archives du centre d'art hollandais. Comme dans tous ses films, l'artiste endosse le rôle de chacun des personnages avec brio, même si dans le cas présent, les inflexions sont plus ténues et difficiles à percevoir malgré le recours à de nombreux clichés. Le film forme ainsi une boucle tautologique assez subtile et grinçante, qui tourne en ridicule les partisans de l'art pour l'art. Mais suffit-il de montrer les rouages pour désamorcer un système moribond ? En campant à la fois une patiente et sa psychanalyste, l'artiste parvient à verbaliser un malaise plus qu'elle n'offre de perspective de guérison.
À ce constat plutôt pessimiste fait écho dans le studio le lumineux *Cuisine américaine* (2015) de Justine Pluvinage. L'artiste nous fait faire la visite de l'immeuble d'habitation dans lequel elle réside. Filmé à l'aide d'un drone, ce qui donne à l'image et au spectateur cette sensation de flottement si particulière, le documentaire propose une plongée intimiste dans l'univers de chacun de ses habitants. Espaces privé et partagé sont pareillement balayés, tandis que les voix off narrent les récits de vie à la première personne. Des images de synthèse permettent également de pénétrer au cœur de la structure du bâtiment. À ces témoignages souvent émouvants des habitants sont confrontés ceux des architectes, qui racontent leur ambition et leur vision du projet. Aux lignes droites de l'architecture répondent les histoires noueuses de ces destinées humaines. L'artiste nous offre sa vision poétique de cette communauté réunie par la force des choses, tout en étant pleinement consciente de ce qui différencie sa vie de celle de ses voisins. Par son sujet et sa mise en scène, le film rappelle *Une vie radieuse* (2013) de Meryll Hardt, autre diplômée du Fresnoy, qui prend pour décor La Cité Radieuse du Corbusier à Marseille à son inauguration en 1952. Les personnages y sont pareillement confrontés à l'utopie moderniste et à ce qu'il en reste. Le rapport à l'espace et la manière dont les corps sont contraints de l'habiter, qu'ils soient nus ou revêtus des plus beaux atours, nous renseignent sur l'héritage que nous a légué la culture occidentale en terme d'enjeux de pouvoirs et de domination.
À travers les représentations que nous livrent Ariane Loze et Justine Pluvinage, l'on comprend que la lutte n'est pas finie, qu'elle ne fait que commencer. **Septembre Tiberghien**

Extrait de la vidéo *Le Banquet*,
2017 Courtesy de l'artiste

Ariane Loze
L'art Même
2018

IN SITU

NOA/EM2N/SBA,
Kanal - Centre Pompidou,
vue de l'intérieur © 2018

NOA/EM2N/SBA,
Kanal - Centre Pompidou,
vue de l'extérieur © 2018

Émancipation amorcée

En 2012, dans le cadre de l'étude prospective *Bruxelles 2040* organisée à la demande de la région, Paola Vigano et Bernardo Secchi affirmaient que Bruxelles lorgnait encore beaucoup trop vers Paris. Les transformations devaient avant tout partir de la valorisation de ses conditions propres et de l'amplification de ses atouts. Bien que le partenariat avec le *Centre Pompidou* soit le symptôme d'une dépendance claire, inscrire le projet *Kanal* dans un lieu tel que l'ancien garage *Citroën* contribue néanmoins au développement d'une démarche propre à la Région. Comme l'avait relevé, à l'occasion des mêmes travaux, l'association des bureaux 51N4E/BBS/L'AUC, le garage *Citroën* appartient au patrimoine de la ville et fait partie d'un ensemble de lieux à forte valeur iconique, tels que l'Abbaye de la Cambre, le parc du Cinquantenaire, le Mont des Arts ou la place Flagey.[1] Sa situation est par ailleurs stratégique : il est au bord de l'eau, à l'articulation des communes de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Laeken et de Tours et Taxis, ancien site industriel en reconversion.

Patrimoine bâti spectaculaire

Ses propriétés architecturales, ses grandes dimensions, ses longues nefs, ses charpentes en acier et ses dédales de pentes largement dimensionnées pour la circulation des véhicules font du bâtiment un édifice brut, monumental, démesuré et fascinant, autant depuis l'espace public que depuis l'intérieur. Envisagé en 1934 comme la plus grande station à essence du monde par son commanditaire, André Citroën, il est dessiné en collaboration avec l'architecte français Maurice-Jacques Ravazé et les architectes belges Alexis Dumont et Marcel Van Goethem. Facilement desservi par les voies de circulation et le canal, le site est conçu à son origine pour se distinguer et être traversé par les véhicules et les visiteurs. Son imbrication dans l'espace public et logistique est remarquable, autant d'éléments offrant des conditions idéales pour un centre d'art. Reste néanmoins à en offrir une traduction contemporaine par une définition précise des attentes et des enjeux qui puisse mettre à profit la richesse de ces conditions par la pertinence de sa programmation et l'attention à ses usages auprès des publics.

NOA/EM2N/SBA,
Kanal - Centre Pompidou,
vue de l'extérieur © 2018

Programmation parée

L'énoncé du concours, dont la consultation a été lancée le 28 avril 2017, est largement soutenu par un ensemble d'études préalables sur le contexte et le bâtiment.[2] Le projet y est défini comme "un pôle culturel, qui ne sera pas uniquement un musée d'art moderne et contemporain [mais] un véritable outil culturel pluridisciplinaire, souple et vivant, capable de s'adapter aux évolutions des pratiques et des expériences artistiques". On retrouve là un discours policé, presque indiscutable, mais incontestablement peu précis sur les véritables exigences qu'un projet de cet ampleur devrait soutenir. Sans oublier que le choix d'une tutelle du *Centre Pompidou* sur le lieu ne peut qu'accroître légitimement le sentiment d'un manque de prise de risque et d'une paresse locale. Actée pour dix ans, cette tutelle garantira certes la fréquentation des touristes et des visiteurs, mais sans doute parmi les moins audacieux ou prompts à suivre une programmation originale et précurseuse. Soulignons cependant que sur les 35.000 m² d'occupation, un tiers seulement sera dédié au musée d'art moderne et contemporain, laissant près de 40% à l'accueil des différents publics, animations, médias, commerces et 20% pour héberger une institution déjà établie mais qui pourra en

cette occasion donner sa juste mesure : le CIVA. Gageons que cette répartition confirmera la mise en valeur spécifique de l'ancrage bruxellois du projet. Cette articulation et distribution de l'espace, entre la diffusion de l'architecture par le CIVA et les missions du musée, pourra être la véritable opportunité d'une alliance inédite et convaincante dans le paysage européen.

Concours et propositions négociées

La volonté de convoquer des réponses expertes face à la complexité de la situation a conduit le pouvoir organisateur à privilégier l'accès au concours à des associations de grands bureaux d'architecture internationaux et locaux bien établis, souvent renforcés par l'affichage d'artistes et d'urbanistes.[3] Ces conditions ne pouvaient présager autre chose que des propositions très négociées, extrêmement mitigées, émanant pourtant de signatures habituellement fortes, atténuées encore par la complexité d'un bâtiment issu d'un geste devenu historique. La majorité des projets proposent de remettre le showroom — partie la plus iconique, et conformément à la demande — dans son état de départ. Ils définissent les espaces publics au moyen d'axes, reliés aux places, quais et rues environnantes, qui traversent le bâtiment et auxquels sont attachés les programmes publics et l'accès des musées. De manière à garantir des conditions climatiques adaptées aux expositions d'œuvres, la rénovation des verrières étant presque inenvisageable pour les adapter aux contraintes techniques et budgétaires[4], l'agencement et l'équilibre des espaces respectifs du CIVA, des archives et du musée sont élaborés au moyen de "boîtes dans la boîte" qui se déploient parfois sur les plateaux du bâtiment actuel et souvent en émergeant de la toiture existante pour s'inscrire dans la ville et devenir perceptibles depuis l'espace public. Difficile de faire autre chose dans l'ensemble des contraintes.

Pour le coup, on eût aimé plus d'inspiration parisienne, quand le concours de 1977 pour le centre Pompidou fut remporté par deux architectes d'à peine trente ans et quasiment inconnus : Renzo Piano et Richard Rogers. Leur proposition était une prise de risque, une audace inspiratrice jusqu'à aujourd'hui, qui traversa les polémiques et les débats houleux d'un jury composé de responsables culturels et d'architectes : Oscar Niemeyer, Philip Johnson et Jean Prouvé pour ne citer qu'eux. Une histoire s'est toutefois écrite, et il n'est pas certain que cette même capacité visionnaire ait été à l'œuvre lors de la sélection bruxelloise.

Une scène pour Bruxelles

Le projet lauréat s'intitule *Une scène pour Bruxelles*. Il est le résultat de l'association de trois bureaux : les Belges de NOA arkitecten, les Suisses de EM2N et les Anglais de Segisson Bates.

Cinq grandes idées sont mises en avant par le trio. *The showroom as symbol*, *extending horizontally* et *a strong public figure* participent de cette ambition partagée de valoriser l'existant. *Three new volumes* définit les ajouts. *Production* est un concept qui se distingue, en invitant à envisager les lieux comme un territoire de production, en continuité de leur activité passée. Certains détails sont en deçà des ambitions d'ouverture et de modernité. Le restaurant gastronomique, espace exclusif, s'approprie les charpentes du showroom pour surplomber la ville et la corniche s'affuble d'un bandeau lumineux qui défend la programmation en permanence, alors que l'information est disponible sur de multiples canaux, que le passé commercial semblait révolu et que le showroom restitué et les façades transparentes du bâtiment existant pourraient amplement suffire.

Le 14 juillet 1968 dans une lettre, Marcel Broodthaers écrit à Joseph Beuys : "On annonce ici la création d'un musée d'art moderne. Personne n'y croit." Kanal est ouvert depuis le 5 mai 2018, dans une situation de préfiguration intermédiaire, et annonce fièrement sur son site internet avoir reçus 60 000 visiteurs en un mois. L'effervescence du quartier depuis l'ouverture et en particulier les jours de vernissage est remarquable. Elle pourrait rappeler l'époque où le quartier accueillait le Lunapark au début du siècle. Avec *Bozar*, le *Wiels* et le *MAD*, "Bruxelles is the new cool" comme le titrait en mai *les Inrockuptibles*[5]. Remarquons qu'on ne dit déjà plus *Citroën* mais *Kanal*.

Marie-Pierre Vandeputte

KANAL
CENTRE POMPIDOU
QUAI DES PÉNICHES
1000 BRUXELLES
KANAL.BRUSSELS/FR

1 *Bruxelles 2040, Trois visions pour une Métropole*, ouvrage publié à l'occasion de l'exposition organisée avec BeZar architecture au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, du 15 mars au 15 avril 2012, p43

2 voir le d'urbanisme *Plan Canal* d'Alexandre Chemetoff.

3 C'est ainsi qu'ont participé : 51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS/WAUC as/Thomas Demand, DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS, LHOAS & LHOAS & ORTNER & ORTNER, OMA, OFFICE Kersten Geers, David Van Severen and Christ & Gantenbein, noAa / EM2N / SBa, ADVVT/BAGWA

4 pour un coût maximal de 125.000.000€

5 Couverture, *Les Inrockuptibles* N°1189

KANAL BRUT

Le 5 mai dernier, *Kanal Brut* inaugurait, sous le commissariat général de Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne-Centre Georges Pompidou, assisté d'un panel de curateurs œuvrant en son institution, la longue saison dite de préfiguration du pôle culturel bruxellois KANAL-Centre Pompidou.

© RLOC IPMG Stucy Crnelin 2013-2014

D'évidence, la logique de ce lieu hors norme laissé dans son jus, véritable ville dans la ville, avec ses plans inclinés et ses verrières de cathédrale, ses deux rues structurantes de 200 mètres de long et de 24 mètres de hauteur, ses perspectives sur la ville et son histoire sociale, mais aussi ses conditions actuelles de monstration on ne peut plus rudimentaires, ne pouvaient que guider l'exposition inaugurale jusqu'à en constituer le véritable sujet. Ainsi, *Kanal Brut*, vaste exposition basée sur le patrimoine artistique du Centre Pompidou et articulée en divers volets, se fond-t-elle complètement dans ce bâtiment de plus de 35.000 mètres carrés, épousant, par trop littéralement souvent, la logique de sa distribution : *Tôles* présente dans l'atelier de carrosserie une sélection sculptures en métal de précurseurs comme Julio Gonzáles et Antoine Pevsner mais aussi de Robert Rauschenberg, Thomas Schütte, Jean Dewasne, Alexander Calder ou César, *Objet : Administration* accueille

dans d'anciens bureaux une série de pièces signées Haim Steinbach, Fischli & Weiss, Jenny Holzer, Stanley Brouwn et Marcel Broodthaers, clins d'œil critiques ou ludiques à l'univers de la société administrée, tandis que dans les anciens vestiaires du garage sont présentés les huit épisodes du film d'Armand Gatti, *Le Lion, sa cage et ses ailes* (1975-1976), série d'autoportraits collectifs par les communautés de travailleurs émigrés de Montbéliard, bastion industriel de Peugeot, et que dans l'aire de livraison des véhicules neufs, trône *La DS* de Gabriel Orozco[1].

À l'étage, *Station to Station* joue du principe de la boîte dans la boîte, disposant et créant autant de volumes dans l'espace que ne le sont la *Maison tropicale* de Jean Prouvé (1953), accueillant une programmation cinématographique et discursive sur les enjeux esthétiques et mémoriels de l'histoire coloniale européenne, l'abri suspendu *Pao II: A Dwelling for the Tokyo Nomad Women de Toyo Ito* (1989-2017), le pavillon de verre de Ross Lovegrove, *Pavillon Lasvit LiquidKristal* (2012) où sont exposées les œuvres de jeunes designers explorant les technologies numériques ou encore l'environnement de Martial Raysse, *Oued Laou*, (1971/2014) évoquant l'aventure communautaire de l'artiste au Maroc au tournant des années 1970. Investissant trois plateaux du showroom, *Le lieu du film*, seule exposition à se clôturer en ce début juillet, envisageait le film dans sa dimension plastique et permit de découvrir la belle installation immersive d'Anthony McCall. Temps fort en termes d'audience populaire, *L'Usine de Films Amateurs* de Michel Gondry qui, depuis 2008, parcourt le monde, invite chacun.e à créer son propre film en un temps record de 3 heures, dans un véritable studio de cinéma reconstitué pour l'occasion. Enfin, côté arts vivants, de la chorale de Molenbeek à Ictus, de la Compagnie du Zerep à la Need Company, les écarts furent parfois grands et témoignent d'une volonté d'ouverture maximaliste qui ne renoncerait toutefois pas à des créations plus pointues.

La Fondation Kanal[2], missionnée par la Région de Bruxelles-Capitale pour mener à bien l'ensemble de ce projet de reconversion, s'est engagée via un jury de sélection[3] dans une politique annuelle de commande d'œuvres (une dizaine par an) visant "à soutenir la création artistique à Bruxelles", avec pour objectif de constituer sa propre collection. Les commandes effectuées en 2018, dont 7 étaient à découvrir dès l'ouverture du lieu, l'ont été à hauteur de 25.000 € par artiste et la Fondation Kanal entend poursuivre cette politique pour un montant minimum annuel de 250.000 €[4]. En regard de ce budget d'acquisition relativement modeste, les sommes versées au Centre Pompidou par la Région de Bruxelles-Capitale paraissent hors commune mesure : 1.250.000 € pour les 13 mois de la préfiguration (de mai 2018 à juin 2019) couvrant le prêt des œuvres, le travail de commissariat et de conservation, l'utilisation de la "marque" dans une logique désormais installée de *branding* culturel. Le partenariat structurel sur 10 ans s'élève, quant à lui, à un peu plus de 11 millions € et prévoit, entre autres, 3 parcours permanents et 10 expositions temporaires sur 5 ans (2023-2027).

Si le Centre Pompidou vante la nécessaire dimension européenne d'un tel projet envisagé en termes de co-construction pluridisciplinaire (arts plastiques, design, architecture et arts du spectacle), si la Région de Bruxelles-Capitale y voit d'ores et déjà le rayonnement international de Bruxelles et la requalification de la zone nord de la ville, nombre de personnalités du champ de l'art contemporain à

Kanal - Centre Pompidou
Pao II : A Dwelling for the Tokyo Nomad Woman de Toyo Ito (1989-2017)
© Yoeri Kessels/kmsk

Bruxelles, en Belgique, voire à l'étranger, se sont inquiétées, si pas offusquées, de la tutelle de Kanal à l'institution parisienne. Il est vrai que Bruxelles, en raison d'un mille-feuille politique et communautaire des plus complexes, et disons-le, stérile, n'a pu ou voulu constituer la collection qu'elle était en devoir et en droit de réaliser au vu de l'ampleur des collections créées en Belgique tout au long du 20ème siècle. L'on sait que Michel Draguet (MRBA) a fait choix de ne pas ouvrir son musée à ces collections contemporaines, préférant miser sur un "musée fin de siècle". L'on connaît les luttes entre le Fédéral et le Régional, et le refus politique du Fédéral de s'impliquer dans ce projet. L'on sait aussi la faillite de l'institution européenne en matière culturelle, empêtrée dans une politique de quotas et de proratas, face à des projets qu'elle aurait pourtant vocation à soutenir. Il est ainsi fort à parier que ce projet n'aurait pu voir le jour, du moins en de tels délais, sans l'apport structurel d'un partenaire on ne peut plus rôdé à l'exercice. Sans nier la réelle opportunité que constitue pour lui cette opération, ce dernier, en la personne de Bernard Blistène, défend une volonté de travail en partenariat avec Bruxelles et en synergie avec le calendrier culturel de ses principales institutions comme le Kaai, Flagey, le Kunstenfestivaldesarts, Bozar ou Charleroi-Danse et une "prise de pouls" de la jeune scène belge, et bruxelloise en particulier, qui, en retour, pourrait bénéficier d'une monstration en ses espaces..

À ce jour, loin d'un musée ou d'un centre d'art contemporain qui, tel le Wiels, affûterait sa singularité et proposerait une réflexion de fond sur la création contemporaine, sa transmission et sa conservation[5], Kanal-Centre Pompidou ambitionne le statut de pôle culturel voué à un large public, aussi varié dans ses attentes que les appropriations de ce lieu polyvalent devraient être multiples. Le chantier sera long. Espérons que ce projet puisse un jour porter les questions sociétales de son temps et revendiquer une ambition internationale pour sa direction.

Christine Jamart

1 Dès septembre, dans des lieux de vie de l'ancien garage, vestiaires, cantine et cuisine, *Identités/Altérités* questionnera l'identité et ses constructions façonnées par la société, les médias et les technologies de l'image. Œuvres de Vito Acconci, Joan Jonas, Eleanor Antin, Martha Rosler, Sonia Andrade, Rineke Dijkstra, Asaf Shoshan et Chantal Akerman.
Dans l'aire de livraison aux couleurs de la marque, des objets de design issus des collections du Centre Pompidou et de l'ADAM investiront les lieux… *En rouge et blanc*. Du 5.09.18 au 7.01.19

2 Les membres du conseil d'administration sont : Michèle Sioen, Présidente, Denis Laoureux, Vice-Président, Hervé Charles, Stéphanie Pecourt, Diane Hennebert, Willem Elias, Laurent Busine, Isabel Raemdonck, Yves Goldstein, Alain Berenboom, Paul Dujardin. Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Lionel Van Leeuw et France Marage.

3 Bernard Blistène, Directeur du Musée national d'Art moderne - Centre Pompidou, Laurent Busine, Directeur honoraire du MAC's (Grand Hornu), Hans De Wolf, Professeur VUB, Marie du Chastel, Coordinatrice et Curatrice KIKK Festival, Carine Fol, Directrice artistique de La Centrale, Denis Laoureux, Professeur ULB, Sophie Lauwers, Directrice des Expositions Bozar, Cédric Libert, Directeur architecture contemporaine CIVA, Stéphanie Pécourt, Directrice des Halles Saint-Géry, Alain Servais, Collectionneur et Philip Van den Bossche, Directeur du Musée (Ostende).

4 Les artistes retenus sont Younes BABA-ALI (Maroc, 1986), Saddie CHOUA (Belgique / Maroc, 1972), Raffaela CRISPINO (Italie, 1979), Simona DENICOLAI (Italie, 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, 1974), Suchan KINOSHITA (Japon, 1960), Ariane LOZE (Belgique, 1988), Vincent MEESSEN (USA, 1971), Lazara ROSELL ALBEAR (Cuba, 1971), Emmanuel VAN DER AUWERA (Belgique, 1982), Gabriel KURI (Mexique, 1970) ayant décliné l'invitation.

5 Voir les expositions *Le musée absent* (2017) et *Unexchangeables* (2018), sous commissariat de Dirk Snauwaert

Ariane Loze
L'Art Même
November 2018

ARIANE LOZE

Les pays baltes n'ont pas de véritable scène de l'art contemporain. En faisant appel à Katerina Gregos pour mettre en place *RIBOCA* (pour Riga International Biennal Of Contemporary Art) et concevoir sa première édition, Agniya Mirgorodskaya, commissionnaire et fondatrice de la manifestation, a d'emblée propulsé cette nouvelle Biennale au plus haut niveau. La curatrice, entourée d'une équipe féminine, propose ici de rencontrer la façon dont une centaine d'artistes, et parmi eux environ un tiers issus des pays baltes, réagissent aux changements vertigineux qui caractérisent le monde actuel[1].

BIENNALE DE RIGA

À L'HEURE DU CHANGEMENT PLANÉTAIRE

Ariane Loze,
Vue de l'installation *Impotence*,
2017 & Inner Landscape, 2018
Courtesy of the artist. Photo © Colette Dubois

La Lettonie est entrée avec enthousiasme dans l'Union européenne au début de ce siècle en même temps que la Lituanie et l'Estonie et les trois pays baltes appartiennent officiellement à l'Europe du Nord. La région est le point d'ancrage de RIBOCA dont le propos s'étend ensuite à toute l'Europe et au-delà. Dans la Baltique, comme ailleurs, l'inégalité économique croissante générée par la mondialisation a ébranlé les fondements européens. Katerina Gregos élargit le propos à la planète : "Bien que cela puisse être une exagération, il est clair que nous sommes à l'aube d'un nouvel ordre mondial et que la tendance au néo-conservatisme qui s'est emparé de nombreux pays semble devoir se poursuivre"[2]. Le titre de cette première édition, *Everything Was Forever, Until It Was No More*, est emprunté au livre éponyme d'Alexei Yurchak qui traite de la fin de l'URSS – un phénomène qui était en même temps anticipé et imprévu. Transposé à notre monde et à notre époque, il réfère aux multiples dimensions des changements avec lesquels nous vivons aujourd'hui : climatiques, économiques, démographiques, technologiques, etc... Si les changements font partie de la vie de l'humanité depuis ses origines, ils sont aujourd'hui si rapides que l'humain ne peut plus les intégrer. Les scientifiques utilisent le terme "Grande Accélération" pour désigner leur vitesse exponentielle depuis le milieu du XXème siècle.

Sans la moindre nostalgie et sans apitoiement, la Biennale de Riga examine le présent et se dirige vers le futur. Elle explore la manière dont les œuvres actuelles enregistrent et restituent les transformations du monde, la façon dont elles répondent aux défis de notre époque, les images qu'elles dessinent de l'avenir. RIBOCA vise à brosser "un portrait politique, personnel et existentiel de l'époque sans précédent dans laquelle nous vivons et à relater les changements tectoniques qui se produisent dans le domaine public comme dans le domaine privé"[3]. Les œuvres sont chacune, d'une manière singulière, reliées aux sciences (sciences de la vie et de l'environnement, sciences de la terre et de l'univers, sciences de la matière, sciences humaines et philosophie). Mais les artistes n'en adoptent ni les méthodes, ni les conclusions. Ils s'en emparent librement avec poésie, avec humour parfois et ils ouvrent ainsi des horizons nouveaux, produisent des lectures inédites et singulières, capables de penser le monde qui nous entoure et de dessiner des voies pour le présent et peut-être le futur de l'humanité. Comme l'écrivait Félix Guattari, "Il n'y aura de réponse véritable à la crise écologique qu'à l'échelle planétaire et à la condition que s'opère une authentique révolution politique, sociale et culturelle réorientant les objectifs de la production des biens matériels et immatériels. Cette révolution ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de forces visibles à grande échelle mais également des domaines moléculaires de sensibilité, d'intelligence et de désir"[4].

La Biennale se déroule sur huit sites différents comme autant de chapitres de la thématique qui l'anime. La première étape et le lieu principal se situent dans l'ancienne faculté de biologie, un bâtiment néo-renaissance au bord du canal Pilsetas qui sépare la ville médiévale de la ville moderne. S'y ajoutent un appartement bourgeois du début du vingtième siècle, la Residence de Kristaps Morbergs et plusieurs bâtiments industriels – les hangars d'Andrejsala, la friche de l'ancienne usine textile Bolshevicka et d'autres, réhabilités en centres d'art, le Sporta2 Square et le Zuzeum. On trouve encore un centre culturel alternatif, le Kanepes

et, à Jurmula[5], une impressionnante gare moderniste dont la forme rappelle celle d'une vague et qui est aussi le seul espace d'art contemporain en Europe qui fonctionne également comme une gare ferroviaire.

Dans le parc qui entoure l'ancienne faculté de biologie, on trouve deux pavillons à regarder et à pénétrer. Le plus éloigné, *The Nest*, œuvre de Katrina Neiburga (°1978, Riga) et d'Andris Eglitis (°1981, Riga) se présente sous la forme d'une yourte de plastique blanc entourée de branchages et de déchets urbains (poutrelles, bâches, câbles électriques, etc.) qui la dissimulent ou la protègent. A l'intérieur, les artistes ont recréé un marécage – une terre humide sans fond, une eau stagnante sur laquelle flottent des objets perdus – bidon, fauteuil, écrans de verre – et où se développe la flore propre à ces biotopes. En s'approchant du bâtiment principal, une structure architecturale métallique fumante, le *Palace Ruin* de James Beckett (°1977, Zimbabwe) est inspiré d'une photographie de l'incendie du "Paleis voor Volsvlijt" aux Pays-Bas en 1929. Cette reconstruction d'une image du passé devient une proposition de ruine du futur utilisée dans le présent pour accueillir un programme public d'événements liés à la Biennale. Ces deux œuvres résument le propos de RIBOCA: que peut l'art à l'âge de l'Anthropocène?

Anthropocène

Le terme d'Anthropocène[6] a été introduit pour la première fois en 2000 par le climatologue Paul Crutzen. Ce concept, aujourd'hui admis par la communauté scientifique internationale, signifie que, pour la première fois dans l'histoire de notre planète, une époque géologique est définie par l'action d'une espèce qu'elle abrite: l'espèce humaine. Le "système Terre" subit des bouleversements massifs et irrémédiables, il a entamé une mutation irréversible dans un très court laps de temps. Les changements qui accompagnent cette nouvelle ère concernent principalement la nature – la biosphère, l'hydrosphère, la lithosphère, l'atmosphère, la biodiversité – et ils ont conduit notre Terre à une artificialisation dont on ignore les conséquences dans un avenir plus ou moins lointain. Nous nous trouvons dans la position du bateau de *Case No 14. The Storm on the Baltic Sea*, une vidéo d'animation de Karel Koplimets (°1986, Estonie): au cœur d'une tempête dans laquelle fiction et réalité se confondent. Une vision de l'avenir pourrait être celle qu'a imaginée Julian Rosefeldt (°1965, Allemagne) dans son film *In the Land of Drought*: une terre désertée de toute vie, explorée par une armée d'êtres vêtus de blanc. Entièrement tourné à l'aide de drones, il décrit des paysages dépeuplés – citadelles du désert ou charbonnages abandonnés de la Ruhr. Les vues aériennes ôtent tout repère, elles effacent la perspective et transforment les "explorateurs" en insectes. Si le propos d'Alexis Destoop (°1971, Belgique) est du même ordre, il tourne le dos à la science-fiction pour s'installer dans le réel. Dans un remarquable dispositif occupant un hangar à Andrjsala, le film *Phantom Sun*, tourné dans la région frontalière entre la Norvège et la Russie, dépeint des paysages abandonnés, des vestiges militaires ou scientifiques, signes des conflits stratégiques autour des minerais et des routes pétrolières et maritimes. Il brouille les pistes entre le passé idéologico-politique et un présent post-idéologique, jusqu'aux masques à gaz qui terminent le film et qui apparaissent tout autant comme des résidus de conflits éteints que comme des outils indispensables pour affronter la pollution

Maarten Vanden Eynde,
Vue de l'installation *Pinpointing Progress*,
2018 Courtesy of the artist and Meessen De Clercq Gallery, Brussels Photo © Colette Dubois

1ST RIGA BIENNIAL
RIBOCA 1
EVERYTHING WAS FOREVER UNTIL IT WAS NO MORE
SOUS COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE KATERINA GREGOS
WWW.RIGABIENNIAL.COM
JUSQU'AU 28.10.18

actuelle et future. Avec l'installation de Mario Montiel-Soto (°1976, Venezuela) *Permanent storm for a tropical constellation*, le visiteur se voit plongé entre art et anthropologie. L'artiste a reproduit en la synthétisant une habitation sur pilotis telle qu'on en trouve à El Congo, au bord du lac Maracaibo (Venezuela), une région menacée par l'exploitation pétrolière. Le visiteur emprunte une passerelle sur un plan d'eau pour pénétrer dans la maison où se trouvent objets, textes, photographies et vidéos, témoignages d'un mode de vie alternatif. Le travail de Maarten Vanden Eynde (°1977, Belgique) interroge les processus de mondialisation actuels. Ici, il a conçu une sculpture où se superposent un autobus, une camionnette, une motocyclette, un vélo, une radio, un transistor et un téléphone. Tous ces éléments, fleurons de l'industrie lettone, se retrouvent enfilés sur une aiguille géante. À l'ancienne usine textile Bolshevichka, il présente *Cosmic Connection*, des restes d'objets technologiques – circuits imprimés de téléphones et d'ordinateurs – soudés ensemble pour former une antenne parabolique. Par-delà les destructions, de nouvelles formes de vie adviennent. En 2016, Diana Lelonek (°1988, Pologne) a fondé le *Center for Living Things* dans le but d'examiner, de collecter et de vulgariser les connaissance sur les nouvelles formes hybrides de la nature. Elle présente une série de vitrines dans lesquelles elle a placé des déchets (bouteilles, cordes, mousse polyuréthane, etc.) trouvés dans les décharges. Dans chacun d'eux, des organismes vivants se développent, parfois des éléments nouveaux, hybrides d'objets fabriqués et de nature, s'y créent.

La vitesse des changements interroge aussi la science et l'histoire. Dans le hall de la faculté de biologie, Stelios Faitakis (°1976, Grèce) a installé six peintures monumentales qui semblent être là depuis toujours. Elles s'inspirent de la peinture byzantine et plus précisément des iconostases des églises orthodoxes. La science y est dépeinte comme une nouvelle religion avec ses saints, ses dogmes, sa sainte inquisition, ses hérésies, ses fidèles et ses infi-

1 Le changement tient aussi dans la façon dont les artistes ont été traités : production, rémunération et invitation étaient prises en charge par la Biennale. Le fait est suffisamment rare pour être souligné.

2 Katerina Gregos, *RIBOCA1 Concept*, catalogue de la Biennale, 2018.

3 Idem.

4 Félix Guattari, *Les trois écologies*, Paris, Galilée, 1989.

5 Jurmula est la station balnéaire chic de Riga, située à une trentaine de kilomètres du centre ville.

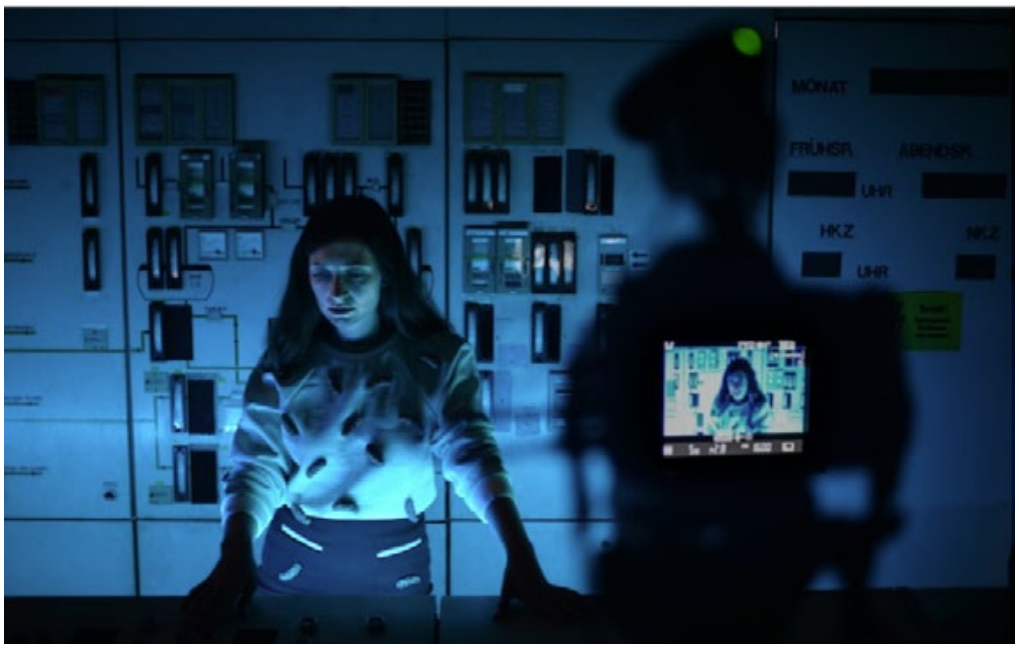
6 D'aucuns préfèrent nommer cette nouvelle ère "capitalocène" (en mettant ainsi l'accent sur le rôle du capitalisme), d'autres "chtulucène" – un outil pour apprendre à vivre sur une planète endommagée et à rompre définitivement avec la suprématie humaine vis-à-vis des autres espèces. Voir à ce propos Donna Haraway, "Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chtulucène" dans *Multitudes*, n°65, 2016. Quoiqu'il en soit, le changement d'ère résultant de l'activité humaine, nous conserverons donc ici le mot "anthropocène". Comme l'écrit Dominique Bourg, "Les sources comme les conséquences de l'Anthropocène dépassent les seuls capitalisme et civilisation occidentale. En ce sens, c'est bien quelque chose comme le genre humain, en dépit d'écarts de richesse phénoménaux, qui a sous-tendu l'explosion des flux de matières et d'énergie propres à la Grande Accélération. A quoi s'ajoute que tous les peuples vont vivre l'autre versant de l'Anthropocène, celui des réactions du système Terre à nos actions passées ; ils en pâtiront et devront s'y adapter en dépit d'une absence de responsabilité." (Dominique Bourg, "Anthropocène, questions d'interprétation" in Rémi Beau et al., *Penser l'Anthropocène*, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) "Académique", 2018.

Ariane Loze
L'Art Même
April 17th, 2016
by Rodolphe Olcèse

CINÉMA / PAROLE #25. ARIANE LOZE

Ariane Loze développe depuis 2008 le projet **Movies On My Own(MÔWN)**, une série de films dans lesquels elle assure aussi bien l'interprétation des personnages que les tâches techniques de prises de vues et de montage. Pour Ariane Loze, qui vient du théâtre et de la performance, ces premiers essais en matière de réalisation tiennent à une volonté de comprendre comment fonctionne le cinéma, et notamment la technique du champ/contrechamp, sans laquelle la série des **MÔWN**, qui consiste à faire travailler le trouble d'un visage qui se déploie à travers plusieurs figures, serait purement et simplement impossible. Ce que montre Ariane Loze par ces petits films qu'elle a d'abord initiés sans ambition particulière, c'est que par le champ contrechamp, le cinéma crée les conditions pour qu'un visage puisse s'envisager ou se dévisager lui-même. Les **MÔWN** sont des films qui font exister pour un seul et même personnage de multiples possibilités, plusieurs manières de traverser le monde et ses espaces. Partant, la série se donne comme la compréhension d'une détermination fondamentale de l'existence. Nous faisons en effet quotidiennement l'expérience de changements dans nos états intérieurs, qui dépendent certes de ce que nous sommes, mais aussi des lieux que nous fréquentons et des êtres vers qui nous levons les yeux.

Ariane Loze, dans la fabrication de ses films, a un peu suivi l'histoire et l'évolution du cinéma, qui a commencé par être muet, avant de trouver progressivement les moyens de s'intégrer la dimension de la parole. Les premiers films d'Ariane Loze ne sont pas dialogués, et le dispositif installe d'emblée un certain trouble. Les raccords montrent ce qu'ils sont dans toute opération de montage, le signe simultané d'une rupture et d'une jointure. La continuité assurée par les traits et expressions diverses d'un même visage fait planer autour de la table de **Diner for 4** une folie particulièrement manifeste. Si l'on pense spontanément à une dimension schizophrénique, c'est quelque chose de plus profond qui s'immisce dans et par ce trouble visuel. Car la dissociation des personnages est aussi portée par un mouvement de répétition, cette autre disposition fondamentale du cinéma dont Ariane Loze explore les possibilités jusqu'à l'extrême. L'espace lui-même devient, comme l'interprète qui le révèle en le traversant, sujet à une sorte de démultiplication, et le sentiment de perte de repères qu'il produit sur nous est d'autant plus fort qu'il présente toujours un seul et même aspect, comme nous en faisons l'expérience quand nous passons inlassablement par une même rue quand nous en cherchons une autre. Les films d'Ariane Loze conduisent si loin ce principe de répétition qu'un film peut se montrer en miroir d'un autre, et devenir son versant et proposer de s'établir avec lui dans une relation de champ/contrechamp (**Miror**).



Ariane Loze
Art Contest
October 2015
by Benoît Dussart

ARIANE LOZE

Ariane Loze, *MÔWN (Movies on my own)*, *La Chute*, 13'50'' HD Vidéo, projection sonore, 2015

ART' CONTEST 2015

Créé en 2005 à l'initiative de Valérie Boucher, soutenu par la Fondation Boghossian et parrainé par Hans Op de Beeck, Art'Contest se veut un concours exigeant ayant pour vocation d'offrir un cadre aux "artistes émergents", pour la plupart déjà bien intégrés dans le circuit national voire international. La dizaine de travaux sélectionnés en cette 10ème édition[1] forme une exposition intéressante mais sans risque. On retrouve ici de belles – et parfois assez impressionnantes – propositions plastiques, parfaitement calibrées aux prescrits d'accrochage et d'exposition actuels. Ainsi nombre d'œuvres pourraient à première vue trouver place dans n'importe quelles foires et biennales du moment. On peut s'en féliciter... ou regretter cette maîtrise trompeuse qui souvent affaiblit la portée des enjeux visés.

L'on regrette, par exemple, que **Pieter De Clercq** ne soit pas plus outrageant que drôle ; que la "perversité" et la "tension psychologique" qu'il appelle de ses vœux se résument finalement à de petites saynètes tragi-comiques qui invitent plus au sourire qu'au trouble. Son installation, terrain de jeu régressif où se mêlent *spanking* et confettis, se fait finalement la vitrine bien sage d'une irrévérence primesautière sans cesse convoquée mais jamais atteinte. Même effet chez **Nicolas Bourthoumieux** ou **Christian Bors & Marius Ritiu**, qui dans des registres forts différents, peinent à impliquer l'investissement du spectateur. L'efficacité toute théâtrale de leur installation noie paradoxalement une bonne partie de la noirceur sensuelle du premier ou du potentiel satirique des seconds. On ne retrouve pas non plus chez le collectif **Void** (Arnaud Eeckhout et Mauro Vitturini) cet attrait revendiqué pour le vide et l'immatérialité : "*espace propice à exprimer la réalité de façon sauvage et spontanée*". La sculpture prend ici le pas sur le son. C'est avec peine que celui, si fragile, d'une goutte d'eau s'écrasant sur une plaque de cuisson électrique, s'émancipe d'un dispositif séduisant mais trop millimétré.
Côté peinture, bien représentée, **Sarah De Vos** et **Ciara Fanise** exploitent et détournent, avec un certain bonheur, les limites de la figuration. La toile s'assume comme outil de résistance à l'emprise d'une réalité trop souvent réduite en sa quotidienne et numérique appréhension. Plus narrative et romantique, **Marie-Louise Wasiela** idéalise avec sobriété une nature émancipée de l'emprise humaine et suggérée par une palette et un travail de composition plus convaincant lorsqu'il lorgne vers l'abstraction. Les amateurs les plus exigeants chercheront néanmoins en vain la petite épine insolente chahutant un savoir-faire trop indexé à l'air du temps.
Le premier prix fut cette année alloué à **Oriol Vilanova**. Des centaines de cartes postales de coucher de soleil tapissent de façon hyper ordonnée deux larges murs. Un léger dégradé rythme cet accrochage à la fois clinique et hypnotisant. La luxuriance des ciels et des plages, la profondeur des horizons, trouvent en cette accumulation l'essence sucrée d'images parfaitement lisses et effroyablement opérantes. Mais a-t-on besoin de cette pièce lorsqu'on connait l'œuvre d'Hans-Peter Feldman, le *Sunrise & Sunset at Praiano* de Sol LeWitt, l'Atlas de Richter ou *A Certain Form of Hell* d'Ed Ruscha, jouant plus intensément sur la nature et les possibilités offertes par de tels clichés ?
La bonne surprise vient plutôt des deux autres lauréats, **Rein Dufait** et **Ariane Loze**, à contre-courant des impasses trop ouvertement référentielles (mais le savent-ils ?) et/ou souvent esthétisantes des artistes précités. Il est heureux en tout cas que la candeur libératrice de Dufait et la fraîcheur offerte par Loze puissent être ici reconnues et récompensées. Sans prétention hormis le fait de faire, de se confronter avec toute l'ouverture nécessaire aux désirs de construire des objets ou des situations dégagées des "formats de foire" que s'impose –sans même qu'on ait à lui demander– une bonne partie de la "jeune création". Trop à l'étroit dans son atelier, **Rein Dufait** s'est mesuré à une plage d'Ostende. Les fragiles sculptures qu'il présente sont la reproduction à l'échelle de monticules réalisés à partir de sable et de matériaux transparents. Au-delà du clin d'œil à Brancusi (les tours) et à Carl Andre (une sculpture plate réalisée à partir d'une feuille autocollante maculée de grains de sable et posée à même le sol), l'on trouve ici une réelle appropriation de la matière et de l'espace. A ce sujet, l'on préfère les vidéos réalisées *in situ*, assez héroïques, montrant l'artiste se débattre contre les rigueurs du vent, du soleil et de l'eau. Un geste donc, dont la sculpture se fait l'indice éphémère et finalement inouï.
Ariane Loze s'inscrit dans une pratique très classiquement cinématographique. La série de films réunis sous le titre de *MÔWN* (Movies on my own) cultive une douce étrangeté mâtinée d'éclats tragi-comiques aux relents kafkaïens. Assumant tous les métiers du cinéma et jouant tous les rôles, l'artiste parvient à créer un univers cohérent faisant oublier l'aspect performance de ses réalisations. Lumières naturelles et décors léchés, sens du rythme, propos archétypaux mais parfaitement investis, le tout est servi par un visage capable d'exprimer d'un coup de cils le déracinement volontaire, la conformité la plus assurée ou un sadisme joyeusement déluré. Avec Dufait donc, un petit moment de grâce - dont on attend fébrilement les suites, si possible aussi justes et libérées des formats par trop intégrés.

Benoît Dusart

ART'CONTEST 2015
LE PREMIER PRIX – PRIX DE LA FONDATION BOGHOSSIAN – A ÉTÉ REMIS À ORIOL VILANOVA. IL COMPREND UNE SOMME DE 9000e AINSI QU'UNE EXPOSITION AU MUSÉE D'IXELLES EN 2016.
LE DEUXIÈME PRIX, D'UN MONTANT DE 6000e, TOUJOURS SOUTENU PAR LA FONDATION BOGHOSSIAN, EST REVENU À REIN DUFAIT TANDIS QUE LE PRIX DE LA SABAM (3000e) A ÉTÉ ATTRIBUÉ À ARIANE LOZE.
WWW.ARTCONTEST.BE
ART'CONTEST 2015 PRIT PLACE À L'ESPACE DE MARKTEN (BRUXELLES).
DU 13.11 AU 13.12.15

La Libre.be

Ariane Loze
La Libre Culture
November 4th, 2015

Performance et projection

D.R.

Dans le cadre du festival Hors Pistes la vidéaste, la comédienne et réalisatrice Ariane Loze (Bruxelles, 1988), auteur notamment d'une série de vidéos MÔWN (Movies on my own) dans lesquelles elle tient tous les rôles, créera une performance publique d'une vingtaine de minutes, dans la galerie de la Reine, en utilisant le décor du cinéma Galeries. Cette séance sera directement suivie par la projection d'un film de 6 minutes tourné dans les mêmes lieux. D'autre part, cette jeune plasticienne belge figure parmi les dix artistes sélectionnés par le jury de spécialistes pour l'attribution du prix Art Contest 2015 et pour l'exposition qui s'ouvrira le 12 novembre à 18h à De Markten. **(C.L.)**

→ *Performance Ariane Loze, le mercredi 4 novembre à 19h, cinéma Galeries, à Bruxelles. Accès gratuit.*

La Libre Culture

Ariane Loze
La Libre Culture
September 25th, 2015
by Claude Lorent

Concours

Lauréats et primés du 11e Art Contest

▸ De Markten met à disposition ses vastes espaces pour l'exposition annuelle toujours révélatrice de nouveaux talents.

Chaque nouvelle session du prix apporte sa nouveauté et c'est à chaque fois une valeur ajoutée. Cette année les trois primés voient le montant de leur prix nettement en hausse. Ce qui ne donne que plus d'importance à cette initiative de soutien au travail de jeunes plasticiens vivant en Belgique et âgés de 35 ans maximum. Chaque année les dossiers sont plus abondants et le jury de professionnels présidé par le galeriste Albert Baronian sélectionne dix lauréats pour une exposition au sein de laquelle il désignera le trio des primés. Pour ces jeunes, la visibilité de leurs œuvres est aussi importante que le montant du prix car cela permet de les faire connaître des professionnels des galeries et des musées, des amateurs et collectionneurs, et du public.

Un, deux...

La présente édition correspond assez bien au visage général de l'art d'aujourd'hui qui a une très forte tendance à revenir à l'image, à la fiction, à la narration et même à une maîtrise technique il y a peu encore bien bafouée. La part dite conceptuelle n'étant pas forcément la plus privilégiée c'est malgré tout à elle qu'a été attribué le premier prix à travers l'intervention d'Oriol Vilanova (Barcelone, 1980) un infatigable collectionneur de cartes postales que l'on a déjà vu à l'œuvre en galerie bruxelloise avec plus de pertinence. Spectaculaire, son accumulation n'est pas cette fois la plus originale. Il est vrai qu'elle traite du cliché par excellence et d'une thématique abondamment traitée par les peintres et photographes amateurs : les couchers de soleil. Il n'y a pas sujet plus rabattu. Donc à ne pas prendre au premier degré.

Le second prix va à Rein Dufait (Ostende, 1990) qui expose conjointement des pièces quasi identiques au Mu.ZEE. Il a quitté son atelier pour gagner la plage de sa ville où il réalise des sculptures éphémères de sable, en faisant intervenir la fragilité des constructions face aux éléments naturels qui peuvent s'y déchaîner. L'eau, le vent, le soleil, ont raison de tout avec le temps. En expo, il restitue, à échelle, ces sculptures.

© L'ARTISTE

Ariane Loze, image extraite de la vidéo "Subordination", 2015, de la série "MÔWN (Movies on my own).

... et trois en ciné

Plus fondamentalement aboutie est la démarche d'Ariane Loze que l'on a pu voir récemment à l'ouvrage lors d'une performance au cinéma Galeries. Ses interventions publiques révèlent son processus de travail basé sur une économie de moyens bien qu'il s'agisse de films avec acteur(s), avec scénario, mise en scène. Or, la plasticienne joue cavalier (presque) seul! Elle est aux commandes de tout de la conception à la réalisation en passant par le jeu des actrices où elle démultiplie sa personnalité car elle endosse tous les rôles! Sauf celui masculin. Elle maîtrise parfaitement son sujet, se montre une excellente comédienne et ses montages efficaces laissent des surprises aux spectateurs! Très belle réussite pour un travail bien pensé et de qualité.

Clara Fanise, "Singapore-01", 2014.

©CLARA FANISE

Sept lauréats

Parmi les autres exposants on retiendra en priorité la peintre Clara Fanise dont nous avions déjà signalé l'expo parisienne. Elle reprend en peinture au feutre la thématique du paysage urbain et lui donne un ton d'une belle fraîcheur moderne qui revalide la ville autant que la peinture et les fait respirer.

Côté son, voici Declercq (on vous laisse deviner l'origine du bruit répétitif) et le collectif Void. Côté sculpture on ne s'emballera pas pour Nicolas Bourthoumieux, ni pour Christian Bors & Marius Ritiu, et côté peinture, avec Marie-Louise Wasiela et Sarah De Vos, on se situe dans la bonne facture et le bon goût avec accents narratifs et fictionnels, voire teintés d'une goutte de parfum romantique.

Claude Lorent

→ *De Markten, 5, Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles. Jusqu'au 13 décembre. Infos: www.artcontest.com.*