

MACS

Musée des Arts Contemporains
Grand-Hornu

DOSSIER DE PRESSE

Ariane Loze

L'Archipel du moi
23.06 > 03.11.24

Première exposition personnelle d'Ariane Loze dans une institution muséale, *L'Archipel du moi* marque une étape importante dans la carrière de l'artiste belge dont les œuvres vidéo épurées et satiriques bénéficient d'une reconnaissance croissante sur la scène artistique contemporaine. **Accompagné d'une importante publication** couvrant près de quinze années de réalisation, le parcours déploie un large éventail de personnages contradictoires qu'Ariane met en scène et incarne elle-même à tour de rôle pour exprimer notre difficulté à accéder, au sein d'un monde de plus en plus discriminant, à l'harmonie sociale et à l'équilibre intérieur. À cette occasion, Ariane Loze présentera également un **trptyque vidéo spécialement conçu pour le Grand-Hornu : Energeia**, une méditation (méta)physique sur l'énergie et ses modes d'extraction, de transformation ou de conservation.

Au cours des dernières années, Ariane Loze (née à Bruxelles en 1988) **a participé à de nombreuses expositions collectives**, en Europe, ainsi qu'aux États-Unis. Elle a également réalisé des **performances** dans des institutions belges prestigieuses, telles que Bozar, le S.M.A.K., la Fondation Hermès et la Fondation Boghossian. Des institutions publiques majeures lui ont passé des commandes, comme récemment, le Musée national d'art contemporain (ΣMST) d'Athènes, dans le cadre d'une exposition sous le commissariat de Katerina Gregos. En outre, ses œuvres ont été intégrées dans des **collections publiques importantes**, dont celle du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) à Paris, du KANAL-Centre Pompidou à Bruxelles, ainsi que du MACS au Grand-Hornu.

Présentation de l'exposition

par Denis Gielen, commissaire de l'exposition

© Rebekka Deubner

Comment faire société tout en préservant nos individualités ? Quelle valeur accorder à la liberté dans un monde régi par les normes et les algorithmes ? À « l'ère du vide » qui est la nôtre, quelle chance avons-nous de redonner une consistance au langage et une portée à nos voix intérieures ? Bref, sommes-nous capables de résister à la « dictature du bonheur » qu'instaure l'économie néolibérale ? À la croisée de la psychologie et du politique, toutes ces questions, aux prises avec un monde contemporain en crise, occupent le cœur des vidéos de l'artiste belge Ariane Loze. Leur vocation critique y apparaît telle une riposte dans un contexte social nourri des préceptes du capitalisme tardif et de plus en plus appauvri en valeurs humanistes, comme en témoigne la suprématie du narcissisme sur l'empathie ou le réflexe de l'entre-soi face à l'altérité.

Après avoir étudié le théâtre, Ariane Loze poursuit sa formation dans le domaine de la performance, mettant alors son savoir-faire de comédienne au profit d'une recherche menée avec le médium audiovisuel. Bien que la mise en scène demeure partie intégrante de sa pratique artistique, la vidéo s'impose alors comme son outil principal pour donner lieu dès 2008 à ses premiers films : *Saint-Erme*, *Horror* et *Pursuit*. Déjà singuliers malgré la modestie des moyens techniques, ceux-ci se distinguent d'emblée par le fait que la jeune artiste les réalise seule, posant elle-même la caméra devant laquelle elle interprète tous les personnages pour les faire ensuite coexister, par un jeu habile de champ-contrechamp, dans une unité de lieu. Si les dialogues n'y sont pas encore présents, laissant le soin aux visages, aux gestes et aux postures d'exprimer seuls les émotions et les relations, ils ne cesseront de jouer un rôle croissant du jour où ils apparaîtront dans sa filmographie, comme en témoignent *Le Banquet* (2016) créé à l'HISK ou encore *L'Archipel du moi* et *Inner Landscape* réalisés tous deux en 2018.

Réunissant une dizaine d'œuvres et couvrant une quinzaine d'années, de ses premières vidéos muettes à sa dernière réalisation produite par le MACS en passant par la captation de la performance *Bonheur Entrepreneur* (2021) ou l'activation possible par le public d'un jeu de dialogues (*Le Banquet*, performance), l'exposition aborde les principaux motifs sociétaux qu'Ariane Loze traite avec un sens de la satire qui caractérise son écriture : *small talks* mondains, discours managérial, voix introspectives ou traités politiques (*Le Prince* de Machiavel cité dans *L'Archipel du moi*). Pour clore ce parcours rétrospectif, l'artiste présentera également un triptyque vidéo spécialement conçu pour le Grand-Hornu : *Energeia*, une méditation (méta)physique sur l'énergie et ses modes d'extraction, de transformation ou de conservation.

AVEC LE SOUTIEN DE LA LOTERIE NATIONALE

If You Didn't Choose A, You Will Probably Choose B

NOUVELLE
PRODUCTION

Energieia

Coproduction MACS

Energieia, projection vidéo HD, triptyque, 2024

Il y a ceux qui en ont trop, celles qui la préservent et d'autres qui se demandent où la puiser, comme cette jeune mère qui cherche l'énergie nécessaire pour se remettre à la tâche. Alors que la gestion des énergies fossiles est un enjeu stratégique majeur de l'époque, Ariane Loze revient à la question des ressources personnelles, partant de la définition canonique d'Aristote de l'être comme réalisation d'un possible ou d'une capacité. Que faire en effet de nos formes en puissance ? Comment précisément passer à l'acte ? Oscillant entre physique et métaphysique, les personnages dissertent sur l'économie de cette force vitale, aussi intangible que sensible, dont ils évaluent les modes d'extraction, de circulation ou de conservation, ouvrant la réflexion sur le productivisme à une interrogation sur les conditions de la création, de l'art comme de soi. Pensé pour trois écrans, un dispositif inédit dans son œuvre, le film permet aux personnages de se regarder, de s'écouter et de réagir les uns aux autres dans un temps partagé, inscrits dans un système clos au sein duquel les flux se déplacent, mais dont rien ne s'échappe.

Florian Gaité
Extrait du catalogue

Écoute, assez parlé. On a besoin que toi,
tu te lèves. Que tu t'habilles et que tu
viennes faire des choses avec nous.
C'est pour ça qu'on est là.

On va attendre que tu aies repris des
forces et puis on va recommencer
toutes ensemble parce qu'on est comme
un grand mécanisme.

Moi, quand je suis lancée,
c'est difficile de m'arrêter.
C'est difficile de me suivre. Donc...

Entretien avec Ariane Loze par Charlotte Crevits

Extrait du catalogue de l'exposition

[...]

Dans vos vidéos, c'est vous qui tenez invariablement le rôle principal. Vous êtes aussi derrière la caméra et vous vous occupez du montage. Ce format porte désormais votre patte. C'est à cela que le public artistique reconnaît un film d'Ariane Loze. Comment en êtes-vous arrivée à ce format si original ?

Il est né d'un simple exercice performatif. Je voulais comprendre comment associer champ et contrechamp pour embarquer le spectateur dans un récit. J'ai interprété les deux protagonistes moi-même parce que j'étais seule, dans la même pièce. C'était lors d'une résidence dans le cadre de mes études de troisième cycle a. pass (Advanced Performance and Scenography Studies).

Pour moi, il s'agissait d'un simple exercice, pas d'une fin en soi, mais mon mentor Jan Ritsema m'a encouragée à persévérer dans cette voie. La rencontre avec Marianne Van Kerkhoven a été aussi très déterminante pour moi. À l'époque, elle était dramaturge au Kaaitheater. Elle m'a transmis l'art de regarder et commenter avec nuances. Les premier et deuxième films sont donc très minimalistes.

Mon tout premier film, *Saint-Erme* (2008), porte le nom du village où s'est déroulée la résidence. Le deuxième, *Horror* (2008), a été tourné en deux heures et monté dans le même timing. Je considère mon troisième opus, *Dinner for 4* (2008), comme mon premier « vrai » film. La vidéo, qui regroupe déjà quatre personnages, a été tournée en une journée, le 20 décembre 2008. Techniquement, ce film n'est pas parfait, mais l'essence est déjà là. Je cherchais un moyen d'évoquer l'ambiance des réjouissances sociales, tantôt très tangible, tantôt indéfinissable. L'idée sous-jacente était de laisser parler les voix intérieures qui nous trottent en tête en pareilles circonstances.

Qu'entendez-vous exactement par « voix intérieures » ?

Dans la réalité, il faut parfois faire taire ces petites voix qui résonnent dans nos têtes pour agir, vivre, faire des choix. Je me suis demandé ce que ça donnerait si ces voix avaient un corps. Dans mes films suivants, j'ai nettement complexifié ces monologues intérieurs. Ces voix intérieures, on n'apprend pas à les gérer à l'école. C'est aussi un sujet tabou. On ne parle pas de ces petites voix à ses amis.

Notre société actuelle est fortement polarisée. On raisonne en noir et blanc. Votre œuvre semble aller à contre-courant. Vous évoluez dans un entre-deux à la fois très riche, complexe et délicat.

Quand on donne corps aux pensées, littéralement, je donne la même valeur à chaque point de vue. C'est un exercice que nous, êtres humains, devrions pratiquer quotidiennement. Écouter attentivement l'autre au lieu de le « scanner » : qui est-ce, d'où vient-il, qu'attend-il de moi ? Les théories de Donna Haraway m'inspirent énormément. Elle nous rappelle que nos connaissances sont limitées parce que situées, subjectives et restreintes. Je me souviens de cette citation lors d'une conférence donnée par un cinéaste qui avait réalisé un documentaire sur Donna Haraway : « Un, c'est trop peu, mais deux, ce n'est qu'une possibilité. » Je l'ai interprétée comme ceci : la pensée binaire ne constitue qu'une possibilité parmi tant d'autres.

Quel message ou sentiment aimeriez-vous faire passer au spectateur de votre film ? Avez-vous un idéal particulier ?

J'aimerais que ceux et celles qui ont vu mes films formulent une idée, inventent un personnage ou créent un point de vue sur le thème que j'aborde. Je dévoile le plus large éventail de discours possibles sur un sujet donné. Ensuite, j'espère toujours que le spectateur prenne conscience de toutes ces possibilités et qu'il soit émerveillé, touché par leur richesse. Pour moi, c'est plus important que d'être d'accord avec un personnage. C'est plus important de trouver une autre voix ou une autre vision que de choisir un parti ou un personnage. Les possibilités sont trop nombreuses pour qu'un seul camp l'emporte.

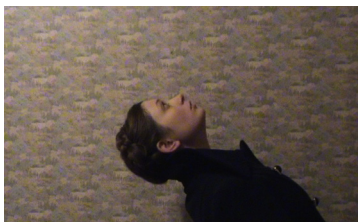
[...]

Dinner for 4

Parcours dans l'exposition / liste des œuvres

SALLE 1

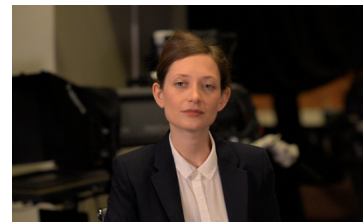
Horror

vidéo DV, son, couleur, 4'41",
2008

Saint-Erme

vidéo DV, sans son, couleur,
colour, 4'32", 2008

Ariane Loze by Klara

vidéo HD, son, couleur, 5'11",
2019

SALLE 2

Otium

vidéo HD, son, couleur, 11'56",
2019

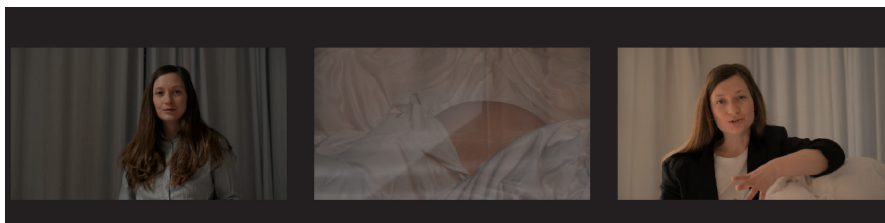
SALLE 3

Bonheur Entrepreneur

représentation au Théâtre de
la Cité internationale (Paris),
10 et 11 juin 2021.

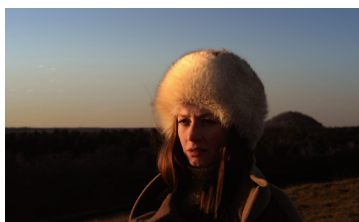
SALLE 4

Energeia

vidéo HD, triptyque, son, couleur, 19'46'', 2024

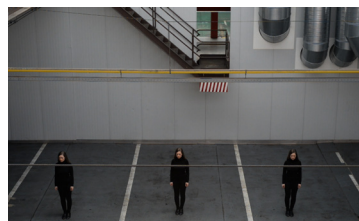
SALLE 5

Inner Landscape

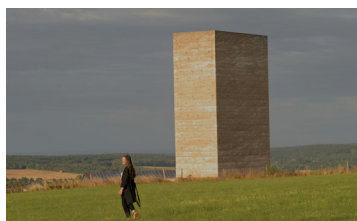
vidéo HD, son, couleur, 7'11'', 2018.

SALLE 6

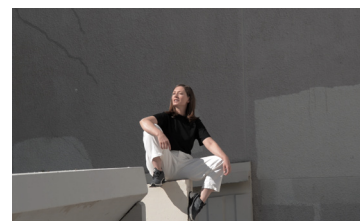
L'Archipel du moi

vidéo HD, son, couleur, 32'54'', 2018.

Kolumba

vidéo HD, son, couleur, 13'35'', 2020

If You Didn't Choose A, You Will Probably Choose B

vidéo HD, son, couleur, 19'48'', 2022.

LE SITE INTERNET DE L'ARTISTE COMPREND
DES EXTRAITS DES VIDÉOS PRÉSENTÉES
DANS L'EXPOSITION : www.arianeloze.com/

Kolumba

La nature, elle, lorsqu'elle fabrique
quelque chose, elle n'écrit pas
son nom en grand. Imagine « Made in nature »,
« crafted with care by nature ».

Otium

L'art, c'est quelque chose de prenant. Oui, c'est comme ça.
Je ne vous apprends rien quand même.

« Ariane Loze change d'apparence, mais n'est jamais radicalement autre. Elle s'en tient d'ailleurs à des modifications mineures – sa coiffure, ses vêtements, le ton de sa voix – qui ne la dévisagent pas. Son répertoire de rôles tient ainsi davantage de la déclinaison de personnalités que de la galerie de personnages, ses avatars dessinant les traits d'un individu contemporain archétypal, une entité abstraite et sans nom, à laquelle chacun·e pourrait s'identifier. »

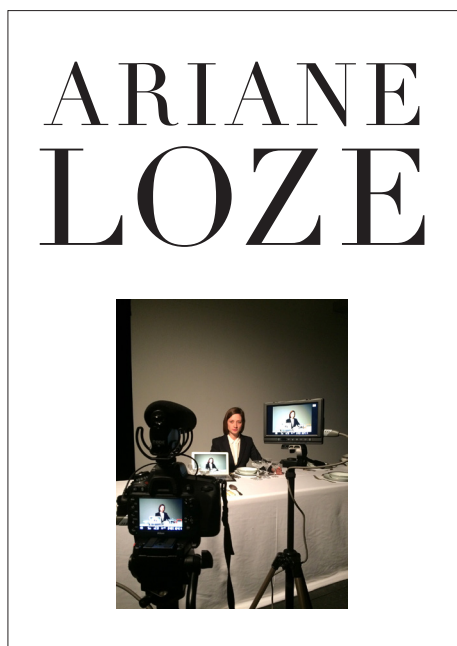
Florian Gaité
Extrait du catalogue

Catalogue

Cette première monographie consacrée à l'artiste belge Ariane Loze dépasse volontairement le cadre strict de sa première exposition monographique à l'occasion de laquelle paraît l'ouvrage.

Le catalogue explore son œuvre en s'arrêtant plus précisément sur 26 vidéos* réalisées par l'artiste entre 2008 et aujourd'hui. Multipliant les manières de présenter les situations qu'Ariane Loze imagine, écrit, interprète, met en scène et filme ensuite, ce livre tente de donner une vision élargie de son œuvre foisonnante : images, synopsis et dialogues des films y côtoient plusieurs essais situant l'œuvre dans le panorama actuel de l'art contemporain.

*À ce jour, Ariane Loze a réalisé 47 vidéos

- Publié par le MACS et MER, Borgerhoff & Lamberigts
- Tiré à 700 exemplaires
- Français-Anglais (Entretien en Français, Anglais et Néerlandais)
- Textes de Charlotte Crevits, Florian Gaité, Denis Gielen, Katerina Gregos
- 22,6 x 16,6 cm
- 368 pages

Curriculum Vitae

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2024

Ariane Loze. L'Archipel du moi

com. Denis Gielen, MACS – Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu, Hornu, Belgique

2021

Utopia

40mcube, Rennes, France [exposition monographique]

2019

NEIN WEIL WIR

Amis du S.M.A.K., com. Nadia Bijl, S.M.A.K., Gand, Belgique

Nous ne sommes pas, nous devenons

com. Madeleine Mathé, CACC – Centre d'Art Contemporain Chanot, Clamart, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2024

Vertigo, Video Scenarios of Rapid Changes

com. Urs Stahel, Fondazione MAST, Bologne, Italie

2023

Video Show and The Blind Pigeon, 37 Mills Street, 5 days before full moon
CAN – Centre d'art Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse

Waiting for the Update

com. Beth Hinderliter, Duke Hall Gallery of Fine Art, James Madison University, Harrisonburg, États-Unis

Fotografia Europea

com. Tim Clark, Walter Guadagnini, Luce Lebart, Fondazione Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Italie

Nos amours froides

Michel Rein, Paris, France

Second Sight, com. Charlotte Crevits, Cc Strombeek – CultuurCentrum Strombeek, Strombeek-Bever, Belgique

2022

Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies)

com. Katerina Gregos, EMST – Musée national d'art contemporain, Athènes, Grèce

Les portes du jour

com. Anne Dressen, Exposition des lauréats du Prix 1% marché de l'art, Orangerie du Musée, Paris, France

Radical Sources

com. Nicolas Raufaste, Krone Couronne, Bienne, Suisse [programme vidéo]

Portrait of a Lady

com. Louma Salamé, Fondation Boghossian – Villa Empain, Bruxelles, Belgique

2021

State of High Performance

com. Christin Müller, Basis, Francfort, Allemagne

Actoral Festival

Ballet National de Marseille, Marseille, France

Variables d'épanouissement

CCC OD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, Tours, France

New Settings

Fondation d'entreprise Hermès, Théâtre de la Cité Internationale, Paris, France

Figures on a Ground

Perspectives on Minimal Art, com. Eleonore de Sadeleer et Evelyn Simons, Fondation CAB, Bruxelles, Belgique

DUELLE. Julie Béna, Ariane Loze y Georgina Starr

Centro Párraga, Murcie, Espagne

Watou 2021

40e édition du Kunstenfestival Watou, Watou, Belgique

2020

Jinan International Biennale

com. Hans Maria De Wolf, Shandong Museum, Jinan, Chine

Une et la même

festival Graine de Mots, Le Radar – Espace d'Art Actuel, Bayeux, France
ISCP, résidence d'artiste, Bourse de la Fondation Salomon, New York, États-Unis

2019

Cet endroit où nous sommes

Michel Rein, Paris, France

100 artistes dans la ville – ZAT 2019

Montpellier, France

Ruhr Ding: Territorien

Urbane Künste Ruhr, Bochum, Dortmund, Essen et Oberhausen, Allemagne

Her Prerogative : Women in/and Self-Portraits

Tokyo Geidai Senju Campus gallery, Tokyo, Japon

2018

Moscow International Biennale for Young Art : *Abracadabra*

com. Lucrezia Calabrò Visconti, Moscou, Russie

Confusing Public and Private

3e Biennale de photographie de Pékin, com. Wang Huangsheng et Zhang Zikang, The Culture Industry et CAFA Art Museum, Center of Beizhen, Pékin, Chine

Everything Was Forever, Until It Was No More

com. Katerina Gregos, RIBOCA-Riga International Biennial of Contemporary Art, Riga, Lettonie

Beffroi de Montrouge

com. Ami Barak et Marie Gautier, Salon de Montrouge, Montrouge, France

Ariane Loze

KANAL Centre Pompidou, Bruxelles, Belgique

2017

Biennale Watch this space #9

com. Maïté Vissault, ISELP, Bruxelles, Belgique; artconnexion, Lille: CRP, Douchy-Les-Minnes, France

The Grid and The Cloud: How to Connect

exposition des lauréats de HISK, com. Elena Sorokina, Espace Vanderborght, Bruxelles, Belgique

Movimenta, Festival biennal de l'image mouvement

com. Claire Migraine et Mathilde Roman, Nice, France

Gemischte Gefühle

com. Hans Maria De Wolf, Berlin Tempelhof, Berlin, Allemagne

Kunst om het lijf

com. Roxane Baeyens, Emergent, Veurne, Belgique

2016

Fondation Boghossian, résidence d'artiste, Bruxelles, Belgique

You're such a curator!, De Appel, Amsterdam, Pays-Bas

L'identité en tant que marque

Triennale municipale Hasselt-Genk, CCSA – Centre culturel, Hasselt, Belgique

Bushwick Film Festival, New York, États-Unis

RE:Cinema, Sydney Underground Film Festival, Sydney, Australie

Open Studio's HISK, Gand, Belgique Prix Médiatine 2016, Médiatine, Bruxelles, Belgique

2015

Art Contest 2015, De Markten, Bruxelles, Belgique

2014

City Sonic #12, Festival international des arts sonores, Transcultures, Mons, Belgique

2011

AXW, Anthology Film Archives, com. Lili White, New York, États-Unis

2009

MÖWN (Movies on my own), BOZAR, Bruxelles, Belgique

PERFORMANCES (SÉLECTION)

2023

Playground Festival, Museum M et STUK, Leuven, Belgique

2009

MÔWN (Movies on my own), BOZAR, Bruxelles, Belgique

COLLECTIONS (SÉLECTION)

- Cnap – Centre National des Arts Plastiques, Paris, France
- Collectie Vlaamse Gemeenschap, Bruxelles, Belgique
- Collection Départementale d'Art Contemporain des Hauts-de- Seine, France
- Fondation CAB, Bruxelles, Belgique Fonds d'Art Contemporain, Paris, France
- KANAL Centre Pompidou, Bruxelles, Belgique
- MACS – Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu, Hornu, Belgique
- Musée d'Ixelles / Museum van Elsene, Bruxelles, Belgique
- Collection d'art contemporain de la Banque Nationale de Belgique, Bruxelles, Belgique

FORMATION

2016–2017

HISK (Higher Institute for Fine Arts), Gand, Belgique

2008–2009

a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies), Bruxelles, Belgique

2005–2008

RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound), Bachelier en Arts performatifs, Bruxelles, Belgique

Événement

Deux performances

ORLA BARRY | ARIANE LOZE

Dimanche 6 octobre – 11h

PROGRAMME :

11h : visite guidée des expositions *Shaved Rapunzel & La Petite Bergère*

Punk d'Orla Barry et *L'Archipel du moi* d'Ariane Loze

14h : performance *Spin Spin Scheherazade* d'Orla Barry

16h30 : performance *Bonheur Entrepreneur* par Ariane Loze

Journée gratuite

Foodtrucks et bar (payants)

**VERNISSAGE
22 JUIN**

Activités

Public Familles

Dimanche 21 juillet : Fête nationale au Grand-Hornu

Les 4, 11, 18 et 25 juillet : jeudis des familles

Les 1, 8, 22 et 29 août : jeudis des familles

Public Adulte/Ado

Dimanche 7 juillet : atelier raccommodage créatif

Dimanche 18 août : atelier filage de la laine

Dimanche 8 septembre : atelier crochet

Dimanche 13 octobre : atelier écriture

Jeune Public

Samedi 22 juin : vernissage des enfants

Du 15 au 19 juillet : stage de théâtre

Du 5 au 9 août : stage « Libère tes talents »

Dimanche 1er septembre : atelier Baz'art (laine et feutre)

Dimanche 6 octobre : atelier Baz'art (punch needle)

AUX MÊMES DATES

Orla Barry

Shaved Rapunzel & La Petite Bergère Punk

23.06 > 03.11.24

PROCHAINEMENT

MACS. Grand-Hornu. Extra-muros |

Alec De Busschère

Memory Cache Collection 99

01.09 > 22.09.24

37, RUE DU RUISSEAU - 1080 BRUXELLES (LA VALLÉE)

Daniel Turner

15.12.24 > 06.04.25

Informations pratiques

Site du Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise, 82

B-7301 Hornu (à proximité de Mons)

Tél. : +32 (0)65/65.21.21

Mail : info.macs@grand-hornu.be

CONTACT

Chargée des relations presse :

Maïté Vanneste

Tél. : +32 (0)65/61.38.53

Mail : maite.vanneste@grand-hornu.be

Agence de presse

Club Paradis

Micha Pycke

Tél. : +32 (0)486.68.00.70

Mail : micha@clubparadis.be

www.mac-s.be