FESTIVAL

ART SOUTERRAIN

ÉDITON 2020

Oeuvre de France Dubois

TABLE DES MATIÈRES

LE FESTIVAL 2020

Le Festival Art Souterrain p.3
La Thématique p.4
Les Commissaires p.6
Le Parcours Souterrain p.10
Les Lieux hors piste p.11
Les Artistes p.12
Les Activités p.22

L'ORGANISME

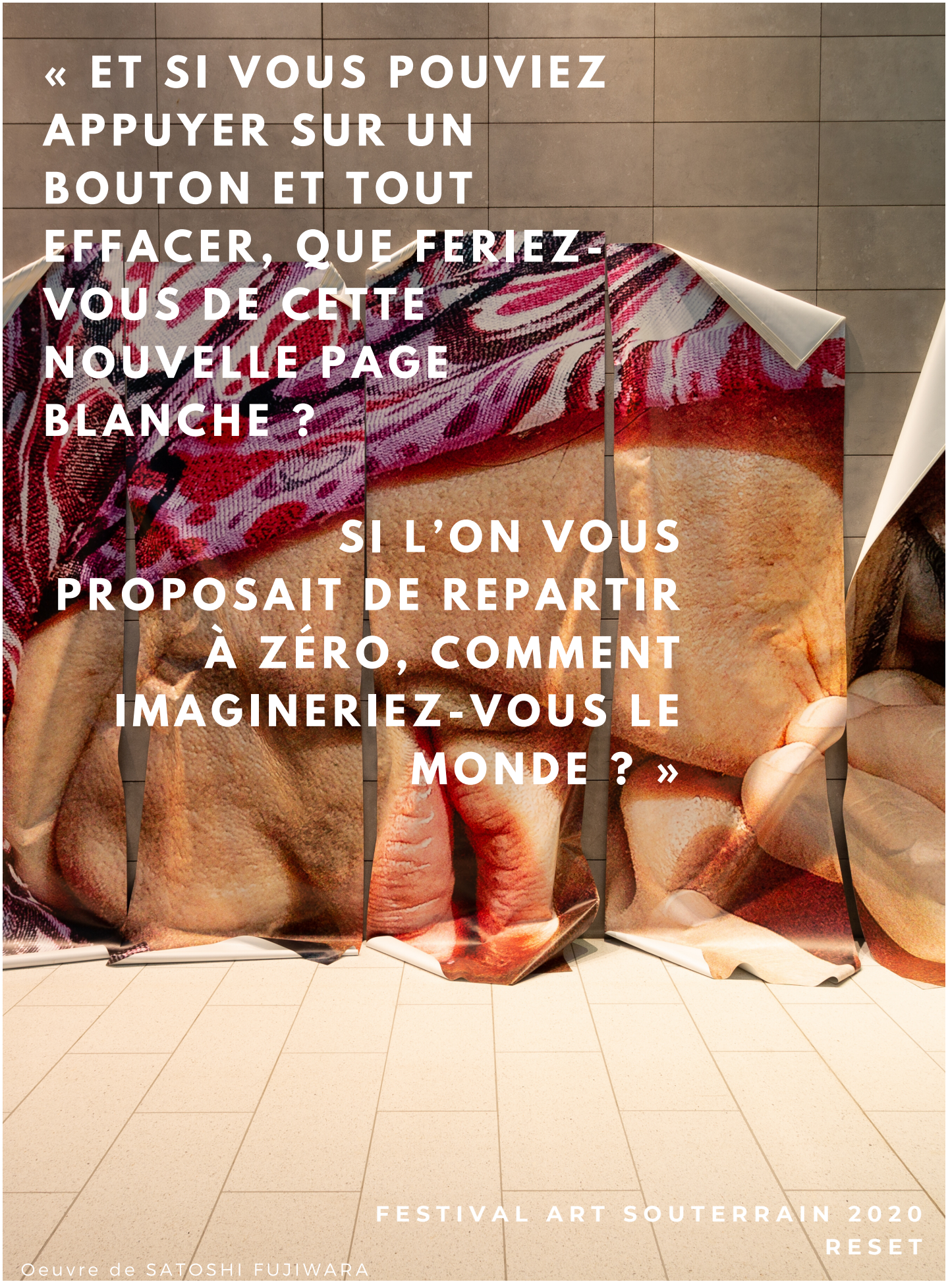
Présentation p.23
Contact Presse Française p.24

LE FESTIVAL

Événement incontournable de la saison hivernale au Canada, Le Festival Art Souterrain est de retour à Montréal pour une 12e édition. Du 29 février au 22 mars 2020, l'art contemporain investira 5 km du réseau piétonnier souterrain de la métropole et 6 lieux hors-piste au gré d'un parcours qui dévoile les œuvres d'une soixantaine d'artistes internationaux, dont plusieurs français. Autour du thème « RESET », le parcours pensé par les 4 commissaires, Juliette Bibasse (France) , Marie Perrault (Canada), Lynn Bannon (Canada), et Dulce Pinzón (Mexique) sera accessible en tout temps et gratuitement. À découvrir sur le parcours, des oeuvres de Skawennati (Canada), Damien Elliott (France), France Dubois (France), JJ Levine (France), Julia Piccolo (France), Luis Canseco (Mexique), Rubén Martín De Lucas (Espagne), Sabrina Ratté (Canada), et bien plus.
Le Festival proposera également plus de 50 activités de médiation et de découvertes artistiques gratuites.

Un tout parallèle, Élyse Brodeur Magna

23 jours de festival
Plus de 500 000 festivaliers
Plus de 30 000 participants à la soirée d'ouverture
90% du public est local
10% du public est étranger


« ET SI VOUS POUVIEZ APPUYER SUR UN BOUTON ET TOUT EFFACER, QUE FERIEZ-VOUS DE CETTE NOUVELLE PAGE BLANCHE ?
SI L'ON VOUS PROPOSAIT DE REPARTIR À ZÉRO, COMMENT IMAGINERIEZ-VOUS LE MONDE ? »
FESTIVAL ART SOUTERRAIN 2020
RESET
Oeuvre de SATOSHI FUJIWARA

RESET

Thématique du festival 2020

L'humanité se trouve à un tournant. Faut-il persister dans ses habitudes ou prendre conscience des schémas répétitifs pour repartir sur de nouvelles bases ? Bouleverser sa routine et changer les habitudes peut provoquer d'intenses moments d'insécurité. Cela peut entraîner des remises en question douloureuses, voire des pertes de repères.

Les bouleversements climatiques, économiques et politiques sont au cœur de notre actualité. Individuellement et collectivement, s'il veut survivre, l'être humain aura bientôt à modifier sa relation au monde, mais aussi ses relations interpersonnelles.
Le manichéisme est-il la seule solution ? Faut-il penser uniquement en termes d'utopie et de dystopie afin de trouver des sentiers qui n'ont jamais été balisés ? »

JULIETTE BIBASSE

COMMISSAIRE

Originaire de France, Juliette Bibasse à un parcours en direction artistique et design graphique, et un goût pour les esthétiques simples et épurées.
Depuis 2009, elle met ses compétences au service de la scène culturelle numérique, créant liens et opportunités entre les artistes, les festivals et les différents acteurs du monde artistique.
Comme productrice indépendante, elle développe un large spectre de projets auprès d'artistes internationaux pour des contextes culturels et commerciaux : scénographie interactive pour Vice à SXSW festival, sculpture audio réactive pour OnedotZero à la fashion week de Milan, création de vitrines de Noël exclusives pour les grands magasins Barneys NYC avec les artistes Joanie Lemercier et Jay Z, ...

Elle coordonne aussi bien des projets à petite échelle que de grandes équipes sur plusieurs mois. Elle représente de nombreux artistes internationaux à la diffusion de leurs projets existants ainsi qu'à la création et conceptualisation de nouvelles installations.
Depuis 2013, elle dirige le Studio Joanie Lemercier, basé à Bruxelles.

Depuis 2016, elle travaille régulièrement comme commissaire associée à différents festivals et institutions et organise conférences et tables rondes. En 2019 et 2020, elle est commissaire invitée pour l'exposition du STRP festival à Eindhoven.
En 2019, elle cofonde SALOON Brussels, réseau de femmes dans le monde de l'art.

Web:
http://julietteb.com/

instagram:
@juliettebibasse

twitter:
@jbibasse

MARIE PERRAULT

COMMISSAIRE

Marie Perrault agit depuis trente ans comme auteure, commissaire d'exposition et consultante en art contemporain. Elle a signé de nombreux essais et a conçu plusieurs expositions. Elle a notamment assuré la direction artistique des éditions « Murmures du quotidien », « Mobilités » et « Passés au présent » du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul de 2015 à 2017.
En 2016, elle présentait le vidéaste finlandais Lauri Astala à Oboro et la céramiste Marie Côté à la Maison des arts de Laval et au Musée régional de Rimouski.

Elle a aussi conçu une exposition soulignant le 15e anniversaire de Molior, un organisme voué à la diffusion de l'art impliquant la technologie. À l'été 2018, elle a agi comme commissaire invitée par Art Souterrain pour l'évènement estival Vitrines sur l'art se déployant dans les devantures d'espaces commerciaux vacants du centre-ville de Montréal. En 2019, elle signait l'exposition intitulée Rejouer l'opulence d'hier présentée au Château Dufresne. De 1997 à 2014, elle a travaillé au ministère de la Culture et des Communications, notamment comme chargée de projets au Service de l'intégration des arts à l'architecture, où elle a supervisé la réalisation de près de 350 projets d'art public et l'inventaire des œuvres, et à titre de conseillère en muséologie et tourisme culturel à la Direction de Montréal.

Web:
https://marieperrault.com

LYNN BANNON

COMMISSAIRE

Lynn Bannon est docteure en sémiologie et historienne de l'art. Elle enseigne depuis 2005 au Département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal.

Ses recherches portent majoritairement sur la citation dans l'imagerie contemporaine, de même que sur le rapport texte-image, relation qu'elle étudia dans le cadre d'un Fellowship réalisé à l'Université de Glasgow (Écosse, 2015).

En plus d'avoir siégé sur divers comités universitaires, elle a participé à plusieurs conférences nationales et internationales organisées par l'Association Internationalede Sémiotique Visuelle (AISV), l'Association Française de Sémiotique (AFS), l'Association Internationale des rapports entre le Texte et l'Image (AIERTI) et l'Association Francophone pour le Savoir (ACFAS).

DULCE PINZÓN

COMMISSAIRE

Dulce Pinzón est née à Mexico en 1974. Elle a étudié les communications à l'Université de Las Américas Puebla et la photographie à l'Université d'Indiana en Pennsylvanie. Elle a déménagé à New York en 1995 et a étudié au Centre International de la Photographie. Elle vit et travaille à Puebla, Mexico et à New York.

Son travail est influencé par des sentiments de nostalgie, des questions d'identité, et des frustrations politiques et culturelles. Le but qu'elle poursuit à travers son activisme artistique est la consommation culturelle, la personnalisation, et l'intervention. Parmi ces projets nous retrouvons: "Viviendo En El Gabacho", "Loteria", "Multiracial" et "Real Stories of Superheroes". Son travail a été publié et exposé au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Argentine et en Europe.

Web:
http://www.dulcepinzon.com

LE PARCOURS

lieux souterrains officiels de la 12ème édition

A Complexe Guy Favreau
200 Boulevard René-Lévesque O.
- Accès Métro Place d'Armes

B Palais des Congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul-Riopelle
- Accès Métro Place d'Armes

C Édifice Jacques Parizeau
1000 Place Jean-Paul-Riopelle
- Accès Métro Square Victoria

D Centre de Commerce Mondial de Montréal
747 Rue du Square-Victoria
- Accès Métro Square Victoria

E Place de la cité internationnale
999 Boulevard Robert-Bourassa
- Accès Métro Square Victoria

F Place victoria
800 Rue du Square-Victoria
- Accès Métro Square Victoria

HORS PISTE

lieux satélites officiels de la 12ème édition

Château Dufresne
200 Boulevard René-Lévesque O.
Accès Métro Place d'Armes

Cinéma du parc
3575, avenue du Parc
Accès Galerie du Parc

Institut Culturel du Mexique à Montréal
2055 rue Peel
Accès Métro Peel

Gallerie ELLEPHANT
1201 Rue Saint Dominique
Accès Métro Place des arts

Centre des Arts Actuels SKOL
Place Jean-Paul-Riopelle
Accès Métro Place d'Armes

UQÀM
1400 Rue Berri
Accès Métro Berri UQÀM

OBSERVATOIRE PLACE VILLE-MARIE
1, Place Ville Marie
Accès Métro McGill et Bonaventure

Oeuvre de KARIM BORJAS

LES ARTISTES

Mouture officielle de la 12ième édition

Complexe Guy Favreau

Meike Nixdorf (Impression)
Daniel Corbeil (Installation)
François Couture (Performance)
Olivier Ratsi (Impression)
Matthias Dörfelt (Numérique)

Palais des Congrès de Montréal

Jean-Jacques Ader (Impression)
Suzanne (Numérique)
Margo Majewska (Installation)
Julie Piché (Impression)
Les Nivaux (Installation)
Arkadi Lavoie-Lachapelle (Sculpture)
Élyse Brodeur-Magna (Sculpture)
Marc-Antoine Phaneuf (Installation)
Anna Ridler (Impression)
Martin Le Chevallier (Sculpture)
Sabrina Ratté (Numérique)
Damien Elliott (Impression)

Édifice Jacques Parizeau

Joanie Lemercier (Installation)
Rubén Martín De Lucas (Impression)
Sarah Létourneau (Numérique)
Les Soeurs Chevalme (Impression)

Centre de Commerce Mondial de Montréal

JJ Levine (Impression)
Jacqueline Van De Geer (Performance)
Skawennati (Installation)
Thomas Vaquié (Installation)

Place de la Cité Internationale

Martin Le Chevallier (Impression)
Micheline Durocher (Impression)
Anaïs Tondeur (Impression)
François Winants (Installation)
Dominique Sirois (Sculpture)
Alice Blanchet-Gavouyière (Performance)
Gab More (Sculpture)
Caroline Monet (Impression)
Manuel Díaz (Numérique)
Sean Mundy (Photographie)

Place Victoria

Myriam El Haik (Performance)
Maxime Loiseau (Numérique)
Boris Pintado (Numérique)
Chloë Cheuk (Sculpture)
Pascal Dufaux & Sarah Wendt (Numérique)
Adam Basanta (Impression)
Disnovation (Numérique)
Cabinet de fumisterie appliqué (Installation)

LES ARTISTES HORS PISTE

Mouture officielle de la 12ième édition

Château Dufresne
Philippe Boisnard (Numérique)
Victoria BLock (Scultpture)
Mehryl Lévisse (Installation)
Marjolijn Dijkman (Sculpture)
Julia Piccolo (Sculpture)
Jérémie Deschamps Bussière (Sculpture)

Cinéma du Parc
Sébastien Michaud (Impression)

Institut Culturel du Mexique à Montréal
Luis Canseco (Installation)

Galerie ELLEPHANT
Chloë Cheuk (Sculpture)

Centre des arts actuels SKOL
Mathieu Latulippe (Installation)

UQÀM
Andrée-Anne Mercier (Photographie)
Sandra Lachance (Impression)
Laurent Lamarche (Impression)
Inflatible Deities (Performance)

Observatoire Place Ville-Marie
Bonnie Baxter (Photographie & Sculpture)

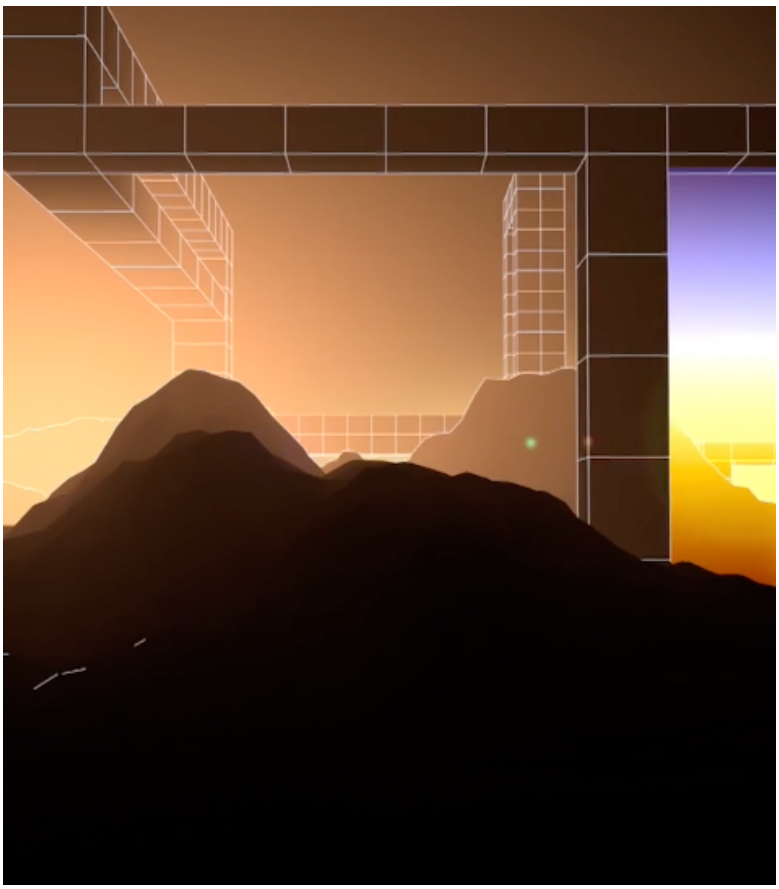
Au total
14 Installations
11 Sculptures
17 Impressions
10 Projets numériques
4 Performances

56 artistes

ART SOUTERRAIN

FOCUS SUR 4 ARTISTES

Anaïs Tondeur, Olivier Ratsi, Daniel Corbeil, et Sabrina Ratté



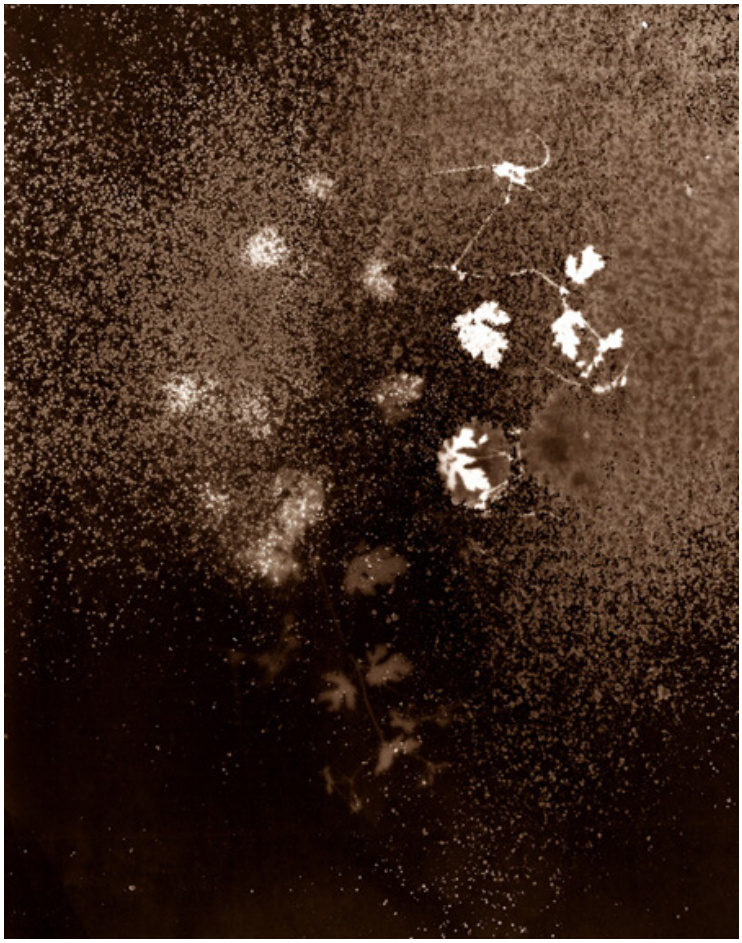
ANAÏS TONDEUR

ARTISTE

Anaïs Tondeur vit et travaille entre Paris et Londres.
À l'antithèse de ce 20ème siècle qui déploya l'arrogance d'une maîtrise humaine sur le monde et les totalitarismes idéologiques, Tondeur semble nouer le 19ème, qui tentait par la description et les collections de comprendre le monde de l'extérieur, avec le 21ème où il s'agit, par un deep mapping, de l'appréhender de l'intérieur, dans une fusion des connaissances scientifiques et de la perception sensorielle entendue également comme outil de connaissance.
Questions environnementales, changement climatique, relation au vivant sont au cœur du travail d'Anaïs Tondeur qui, à l'instar d'autres artistes de sa génération, construit une nouvelle forme d'art engagé. Loin des utopies qui ont volées en éclats, il est un engagement dans le monde, d'autant plus politique que concret. Le philosophe Michael Marder souligne, dans le livre The Chernobyl Herbarium. Fragments of an Exploded Consciousness illustré des images de l'artiste, que la zone d'exclusion de Tchernobyl est l'emblème de l'exclusion du monde que l'être humain s'inflige à lui-même, réduisant progressivement sa part habitable comme peau de chagrin.

Penser le monde pour mieux le re-penser et y ré-inclure l'humain avec les autres —animaux, plantes, roches, eaux— est un des soubassements de la création de Tondeur, lectrice, notamment, de Tim Ingold. Galalithe (2016), qu'elle réalisa en collaboration avec l'anthropologue Marine Legrand, est la concrétion de lait humain dont elle fit une offrande réparatrice à la Terre lors d'une performance. La coupelle translucide, dont la forme et la texture évoquent un récipient antique, fut ainsi déposée en Seine-Saint-Denis, sur une terre appauvrie par des activités industrielles, comme nourriture pour aider, symboliquement, les lombrics à régénérer le sol.
Puisant dans des références et une imagerie qui rappellent l'illustration scientifique descriptive ou réactivant des procédures et des processus ancestraux, combinant des techniques numériques de production d'images à la trace première du dessin, Anaïs Tondeur les transcende et les actualise dans des œuvres empreintes de gravité, mais une gravité douce, porteuse d'espoir et de rêve. Début septembre, elle fera s'envoler vers l'astéroïde Bennu à bord de la sonde spatiale américaine OSIRIS-REx un rêve tiré du "carnet de rêve" de Camille Flammarion. Aller chercher dans le passé de l'univers le présent de la Terre.

Web:
http://www.anais-tondeur.com



Tchernobyl Herbarium, Anaïs Tondeur

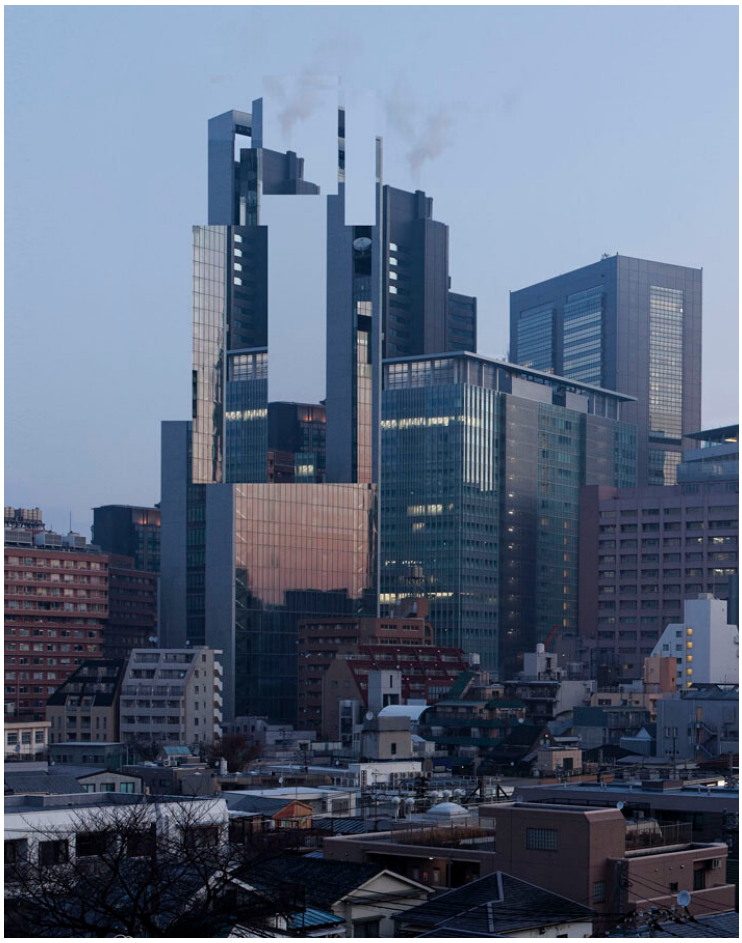
OLIVIER RATSI

ARTISTE

Le travail d'Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l’espace et la matière comme autant de notions d’information intangibles. Se basant sur l’expérience de la réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception de l’espace, il conçoit des œuvres qui amènent le spectateur à se questionner sur sa propre interprétation du réel. Durant le processus de création, Olivier Ratsi met en œuvre des dispositifs de déconstruction des repères spatio-temporels en s'appuyant sur la technique de l’anamorphose qu'il développe au cours de ses recherches. Opérant une cassure dans la réalité objective, ses créations ne se veulent pas tant un déclencheur d'émotions ou un moyen de perturber les sens qu'un catalyseur de points de vue, de références culturelles et psychologiques. Ainsi, le spectateur n'est nullement privé de sa capacité subjective de reconstruction/reconstitution de la réalité et est invité à prendre position afin de vivre l'œuvre en fonction de son propre ressenti. Olivier Ratsi est connu comme l'un des cofondateurs et ancien membre du collectif d'artistes AntiVJ.

Travaillant maintenant comme artiste solo, il a présenté ses oeuvres lors d'expositions individuelles et collectives à travers le monde, notamment à la Galerie Denise René et Galerie Charlot à Paris, Atsuko Gallery à Tokyo, Puerta Roja à Hong Kong, Odalys à Madrid et Wood Street Galleries à Pittsburgh. Ses œuvres ont été exposées dans des musées tels que OCT Museum à Shanghai et K11 Art Village à Wuhan, D-Museum à Seoul et le National Taiwan Museum of Fine Arts à Taichung. Il présente régulièrement son travail dans de nombreux festivals et événements en France et à l'international, dont Elektra, Mutek et International Digital Arts Biennial à Montréal ; Biennale Némo, Mirage, Bains Numériques, L'Ososphère, en France, FIMA au Mexique, LEV en Espagne, Signal en République Tchèque, Sonica au Royaume-Uni et en Slovénie...

Web:
https://www.ratsi.com



Anarchitechture, Olivier Ratsi

DANIEL CORBEIL

ARTISTE

Originaire de l'Abitibi, Daniel Corbeil vit et travaille à Montréal. Détenteur d'une maîtrise en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal et enseignant au Cegep du Vieux-Montréal, l'artiste a été récipiendaire de plusieurs bourses du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Préoccupé par les conséquences des perturbations environnementales causées par l'industrialisation et l'urbanisation, l'artiste réalise des installations, des photographies et des dispositifs de maquettes qui exploitent l'idée du simulacre technique comme moyen ludique d'appréhender et de questionner le réel. Depuis plusieurs années, il élabore des installations où l'architecture est le vecteur d'une recherche sur l'inscription de la nature dans l'espace habitable.

SURVIVRE DANS UN MONDE INCERTAIN

Dans un avenir où les ressources alimentaires et énergétiques seront limitées, ce projet polyvalent, créé par l'artiste architecteur Daniel Corbeil, est constitué d'un module d'habitation pouvant s'adapter à des façades de bâtiments surpeuplés afin d'en augmenter l'espace de vie. Usinés en série, les modules peuvent être installés rapidement au moyen d'anneaux de fixation ancrés sur les parois d'un édifice. La conception modulaire de cet habitacle permet également d'en combiner trois à la fois, de manière à former un ensemble autonome déposé sur le sol et assurant la survie de ses occupants dans des environnements hostiles ou contaminés.

POURQUOI UN TEL MODULE ?

Module de survie est un habitat écologique dont le design, inspiré par le vivant, s'intègre dans différents cadres architecturaux et vise à offrir à ses
occupants une autonomie énergétique et alimentaire grâce aux progrès les plus récents de la biotechnologie. Un bioréacteur de gaz méthane fonctionnant à partir du recyclage des déchets alimentaires permet de produire suffisamment d'énergie pour un usage domestique et peut être associé à une mini-serre hydroponique produisant des aliments. Dans l'esprit des "géonefs", ce module diminue l'empreinte écologique de ses occupants dans un milieu urbain à forte densité. De plus, son autonomie et sa facilité d'assemblage en font un laboratoire de recherche idéal dans des milieux dont on veut évaluer la toxicité.

Module de survie, Daniel Corbeil

SABRINA RATTÉ

ARTISTE

Sabrina Ratté est une artiste canadienne dont la pratique comprend la vidéo, l'animation, les installations, les sculptures, les performances audiovisuelles ainsi que la réalité virtuelle.

Mélangeant technologies analogiques, photographiques et techniques d'animation 3D, son travail se concentre sur la création d'architectures, de compositions abstraites ainsi que de paysages surréalistes, entre le virtuel et la réalité physique.

En 2019, elle a été sélectionnée pour le prix Sobey Art Award (Canada).

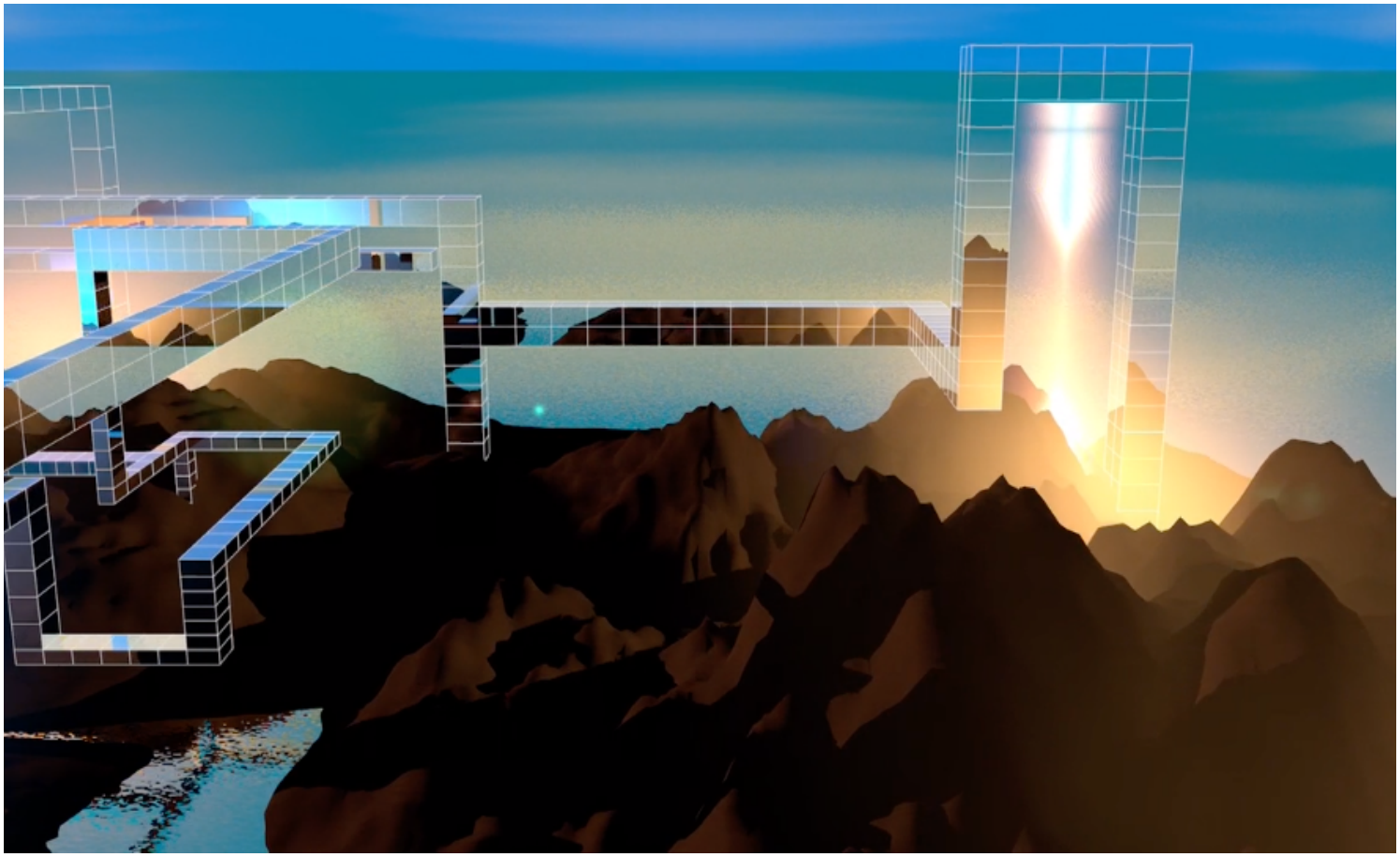
UNDREAM

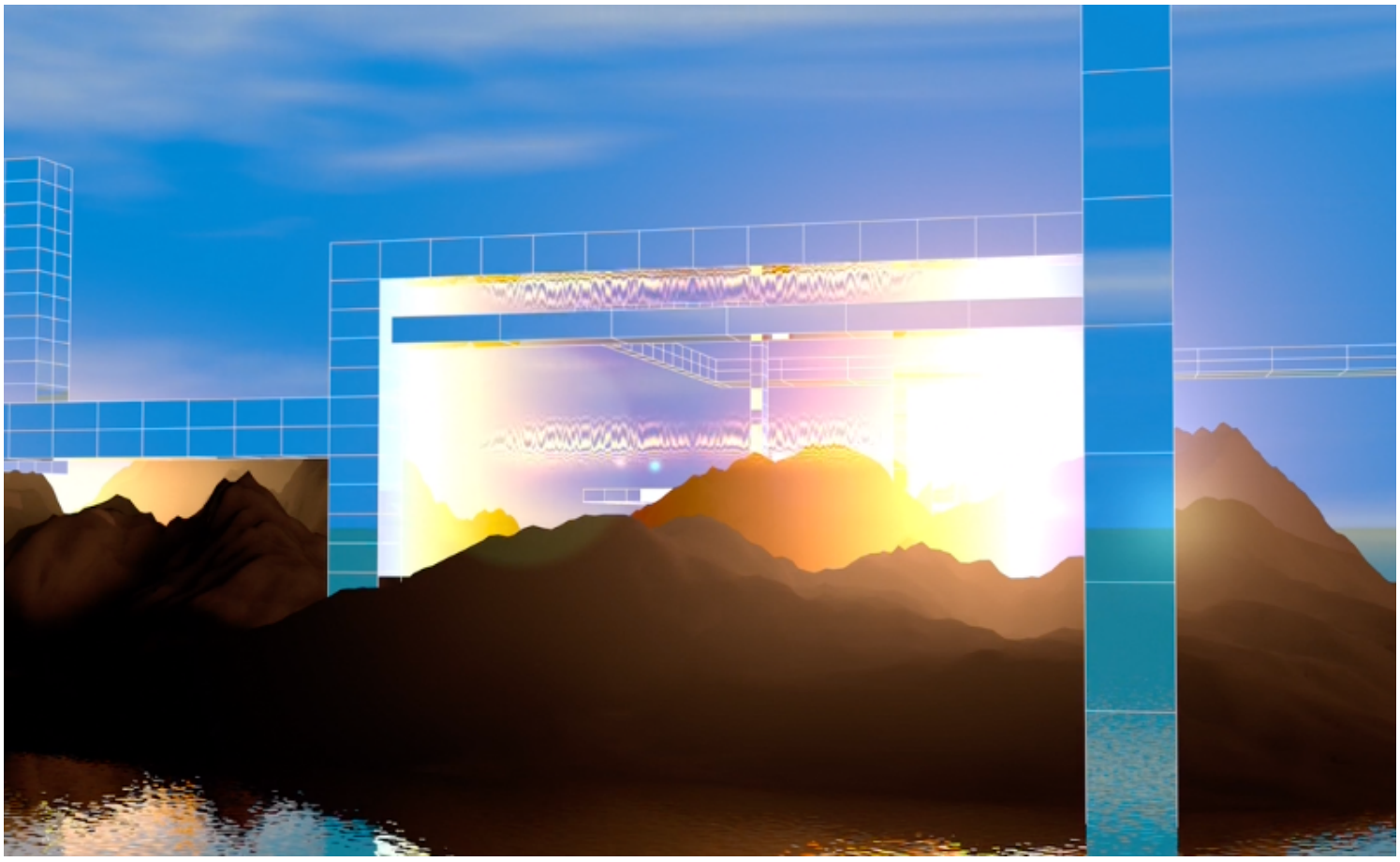
« Undream » dépeint un futur imaginaire où l'utopie et la dystopie s'effondrent. Cette œuvre est inspirée par les photomontages de Superstudio, une force majeure dans le mouvement de l'architecture et du design radical de la fin des années 1960.

« Undream » conduit le spectateur à travers un paysage isolé, surplombé par une structure monumentale.

Emportés par ce mouvement d’ondulation, les visiteurs sont suspendus dans un territoire impossible et abandonné, entre l'environnement bâti et le monde naturel.

Web:
https://www.ratsi.com





Undream, Sabrina Ratté

LES ACTIVITÉS DU FESTIVAL

Au cours du Festival, plusieurs activités auront lieu pour différents types de publics.

- éducatif (école et communautaire)
- jeunesse (4 à 18 ans)
- Grand public
- Amateurs d'art

Ensemble du programme à venir prochainement.

Quelques dates clés:

29 FÉVRIER

Lancement de Art Souterrain dans le cadre de la Nuit Blanche. Plusieurs activés seront déployés lors de cette soirée en plus de la médiation prévue pour chacune des œuvres du parcours.

2 MARS

Lors de cette soirée festive, nous invitons tous les artistes de la programmation, nos partenaires ainsi que le milieu de Montréal à discuter autour d'un verre - ou deux -. Notre soirée de réseautage est un incontournable du Festival pour tout le réseau artistique montréalais.
*Cette soirée est gratuite.

Photo : Mike Patten
Oeuvre de Raphaël Fabre

ART SOUTERRAIN

organisme à but non lucratif fondé en 2009

Art Souterrain est un organisme à but non lucratif ambitieux et dynamique fondé en 2009 qui a pour mission de démocratiser et de rendre l'art contemporain plus accessible au grand public. L'organisme met en place plusieurs projets annuels qui cherchent à éduquer le regard et à créer un lien entre l'oeuvre artistique et son public.

Pour parvenir à ses fins, Art Souterrain s'appuie sur un modèle fort qui consiste à sortir l'art des lieux d'expositions traditionnels pour aller à la rencontre des individus. En investissant des lieux non conventionnels, Art Souterrain souhaite surprendre tout un chacun dans son quotidien et ainsi provoquer une interaction culturelle d'un nouveau genre.

Your earth transforms, Meike Nixdorf

Nos différents projets annuels

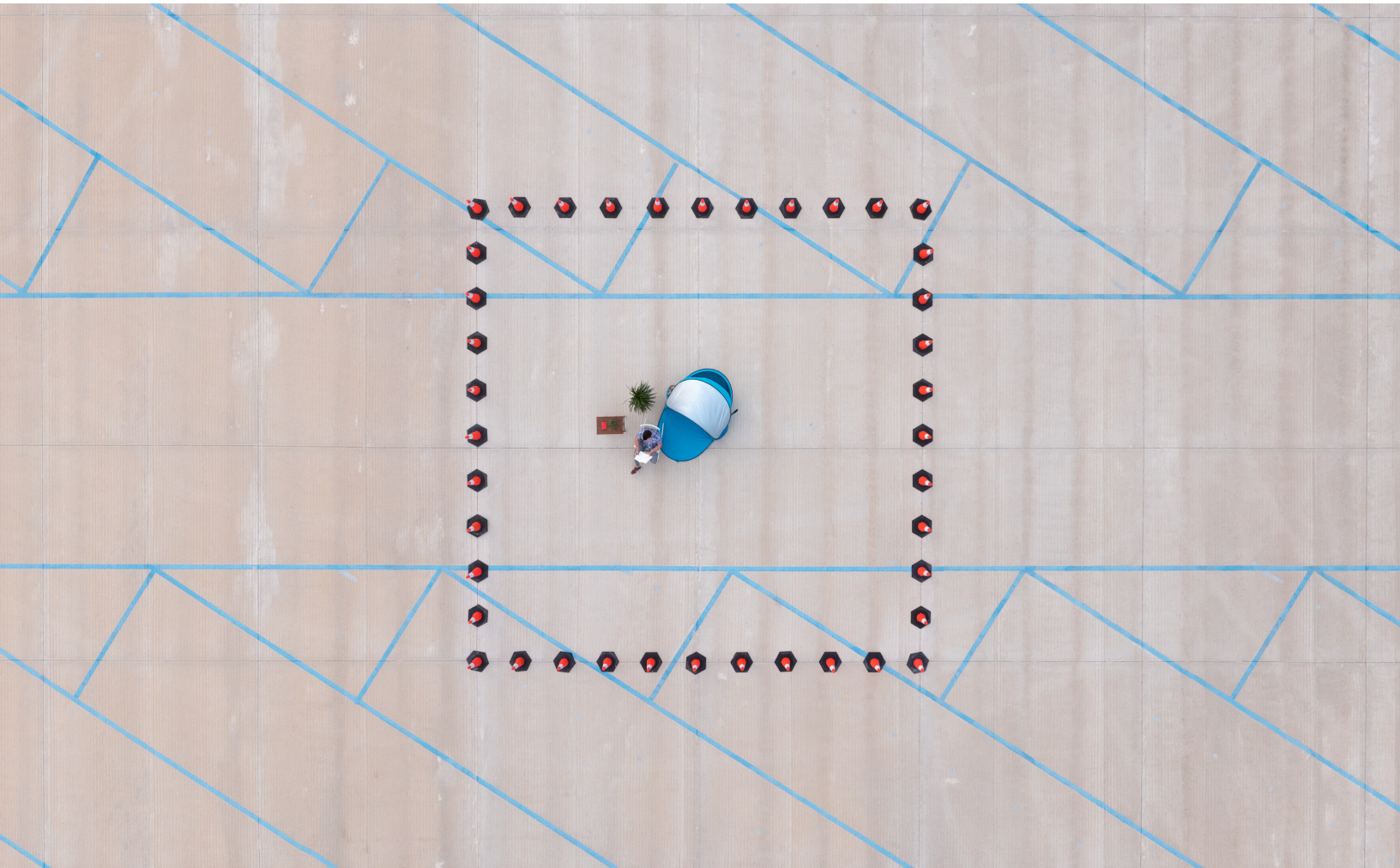
ART SOUTERRAIN

artch
art contemporain émergent

CONTACT

Communications Mingotwo

Sophie St-Pierre
514 378 6955
Sophie@mingo2.ca

Mélanie Mingotaud
514 582 5272
Melanie@mingo2.ca

Minimal Republics, Ruben Martin de Lucas