

L'ATELER REFLEXE (1995 - 2016)

Dès 1989, la maison/atelier de Véronique Bourgoïn et Juli Susin¹, à Montreuil, dans la périphérie parisienne, est devenu un lieu d'accueil et d'activité où se sont développés de nombreux projets collaboratifs avec des ami(e)s artistes venus de toutes parts du monde.

L'*Atelier Reflexe* qui prend racine dans cette histoire à partir de 1995, est un projet pédagogique autour de la question photographique et artistique. Elle est peut être la seule école indépendante fondée par des artistes en France dans les années 90 qui s'adressait à des photographes à travers un programme de workshops, d'expositions et de publications.

Fondé par Véronique Bourgoïn et Juli Susin, l'*Atelier Reflexe* a mené sous leur direction - Susin jusqu'en 2001-, plus de 20 projets, de 1995 à 2016² et a fédéré au fil du temps une famille de photographes, d'artistes internationaux et de professionnels de l'art, aussi bien parmi les participants que les intervenants dont beaucoup étaient, ou sont devenus des amis comme Friedl Kubelka, Antoine d'Agata, Morten Andersen, Linda Bilda, Anders Petersen, Adolfo Kaminsky, Nina Korhonen, Boris Mikhaïlov, les Gelatin, Jochen Lempert et bien d'autres.³

Certains amis se sont dès le début investis dans le projet, comme Jean-Louis Leibovitch⁴ qui a hébergé l'*Atelier Reflexe* entre 1999 et 2003 dans des anciens bains douches de Montreuil et qui a toujours assisté la technique de prises de vue en studio, et Dirk Bakker, l'un des premiers à défendre des livres d'artistes utilisant la photographie⁵, qui a co-édité et diffusé les 18 éditions⁶ de l'*Atelier Reflexe* et facilité les expos annuelles. A l'issue des programmes d'atelier, une édition était réalisée chaque fin d'année, souvent à petit tirage, pour permettre aux participants de mener une réflexion sur la série, le récit, le livre d'artiste et d'approcher les différentes possibilités d'impressions, d'édition et formes de présentations. Cette édition accompagnait une exposition, avec un programme de rencontres et événements qui associaient images, musique, performances et

¹ Véronique Bourgoïn (artiste plasticienne) originaire de Marseille, a étudié aux Beaux-arts de Paris où elle rencontre Juli Susin (artiste plasticien) qui avait quitté l'Union Soviétique dans le début des années 80. Ils aménagent en 1989, une maison

² <http://atelier-reflexe.org/atelier.html>

³ (cf. liste intervenants : <http://atelier-reflexe.org/credits/index.html>)

⁴ Jean-Louis Leibovitch est un photographe plasticien, vivant à Montreuil.

⁵ Dirk Bakker, a été un des premiers - dès le début des années 90 - à promouvoir et affirmer certains livres photo comme des « œuvres d'art ». Marchand de livres mais aussi un discret découvreur de photographes, qu'il soutient fidèlement, il a tenu une librairie avant garde dans les années 90 à Paris A *La Librairie* où il organisait régulièrement des expositions de photographes comme la première exposition à Paris de Antoine d'Agata (1996), les premières expositions de l'*Atelier Reflexe*, qu'il défendait chaque année à Arles entre 1996 et 2014, à l'occasion d'actions menées lors des Rencontres Photos et dont il a co-publié toutes les éditions.

⁶ Les ateliers et projets menés ont donné lieu à la réalisation de 18 publications, pour la plupart conçues par Juli Susin avec Véronique Bourgoïn et à partir de 2002 avec un directeur artistique, intervenant associé. Ces éditions ont été co-éditées par Dirk Bakker, et certaines par Royal Book Lodge et Fotohof. L'ensemble des 18 éditions a été acquis par des institutions comme la Bibliothèque Kandinsky (Beaubourg, Paris).

présentaient une sélection des réalisations annuelles en France et à l'étranger⁷. De 1995 à 2014, l'*Atelier Reflexe* s'est montré pendant la première semaine du festival de photographie d'Arles.

Les frontières entre l'enseignement, la production et la vie quotidienne n'étaient pas clairement définies et de nombreux participants sont restés plusieurs années dont certains se sont impliqués dans la gestion des projets comme Margot Wallard qui a été entre 2001 et 2008, l'assistante de Bourgoïn, puis qui a fondé en 2012 une école de photographie avec JH Engström : l'*Atelier Smesby*, situé depuis 2017 à Montreuil. Stéphanie Gattlen, participante entre 1996 et 1997 à l'*Atelier Reflexe*, amie et modèle/performeuse depuis 1995 pour les projets de films et photographies de Bourgoïn, a aussi été son assistante entre 2008 et 2016.

Les intervenants, à la fois artistes, photographes ou professionnels de l'art ont permis une diversité d'approches et de visions artistiques. De nombreux échanges ont été organisés régulièrement avec des partenaires européens comme avec l'école de Vienne de l'artiste Friedl Kubelka à partir de 2001, avec l'école de photographie de Prague de Libuse Jarcovjakov en 2002/2003 ou avec les classes de Anders Petersen de l'Université de Göteborg entre 2002 et 2004, ISSP en Lettonie en 2010, etc.

Des artistes et photographes sont intervenus aussi durant plusieurs années : Adolfo Kaminsky, photographe, tireur de Man Ray, chimiste et faussaire, engagé dans la résistance,⁸ a enseigné à partir de 2001 à l'*Atelier Reflexe*, le travail en laboratoire, un enseignement qui a permis la réalisation de nombreux tirages d'une qualité photographique unique ; ou Antoine d'Agata qui à partir de 1999 a régulièrement dirigé des workshops, jusqu'à même prendre pendant trois mois la direction de l'*Atelier Reflexe* en automne 2004, année après laquelle l'enseignement sur un cursus d'une année a été remplacé par un programme ponctuel de workshops.

Dans un entretien en 2005, avec Dirk Bakker et Véronique Bourgoïn, Antoine d'Agata commente le caractère expérimental de l'*Atelier Reflexe*, notant qu'il semble livrer une " tension permanente entre concepts et authenticité de l'expérience". Dans un autre entretien Anders Pettersen, remarque "l'atmosphère fantastique de fix, développeur, bichromate et créativité... ça me rappelle l'école de Christer Strömholm".⁹

⁷ Les lieux de diffusions pouvaient être des lieux off space comme le Studio 14 et Confluences à Paris, ou la librairie Au Fil du temps et Point de vue, galerie nomade à Arles, mais aussi des galeries, institutions ou festivals de renom comme Marion Meyer, Paris, 1999 ; Fotohof, Salzbourg, 2003 et 2007 ; Festival International de la Photographie de Lodz, 2007 ; Instants Chavirés, Montreuil, 2007 ; Maison Populaire, Montreuil 2007 et 2014 ; Photo Biennale Thessalonique, 2008 ; Centro Andaluz de la Fotografía, Almeria, 2008 ; New York Photo Festival, 2008, 2009, 2010 ; Caochangdi Photospring, Pékin, 2010 ; Tütün Deposu ek bina, Istanbul, 2011 ; Nederlands Foto Museum Rotterdam, 2013 ; Centre d'art Contemporain Tignous(Le 116), Montreuil, Montreuil, 2014. Dirk Bakker Books a été le premier a montré les réalisations de l'*Atelier Reflexe* à Paris dans son espace A La Librairie (1995-1998), puis lors de Paris Photo et des Rencontres Photos d'Arles jusqu'en 2014 ;

⁸ Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire, biographie de Sarah Kaminsky parue en 2009, aux éditions Calmann-Lévy.

⁹ Entretien avec Antoine d'Agata et Anders Petersen, par Dirk Bakker et Véronique Bourgoïn à Marseille et à Stockholm en 2005. L'interview fait partie d'une série réalisée en 2005 avec les principaux protagonistes de l'*Atelier Reflexe* et destinée à être publiée par Patrick Le Bescont dans le cadre d'une histoire de l'*Atelier Reflexe*. Véronique Bourgoïn avait prévu de

Si les débuts de l'*Atelier Reflexe* témoignent de l'influence photographique esthétique et expérimentale de ses fondateurs Bourgoïn et Susin, au fil du temps les programmes de l'atelier s'accordaient avec des thématiques et concepts proposés par les intervenants ainsi que ceux abordés par Bourgoïn dans sa démarche artistique personnelle qu'elle souhaitait élargir à une réflexion collective, comme par exemple dans les projets : *Magic Trick (2010)* en lien avec le projet de polaroid *Ship High In Transit (2008)*¹⁰, ou *EU Women (2007-2011)*¹¹, qui concilie avec ses préoccupations sur l'image et le rôle de la femme ou encore le projet *Vrai ou Faux ?* qui questionne le vivant, l'échange et le devenir de l'art face à l'émergence des nouvelles interfaces de communication.

Pendant 9 ans, l'*Atelier Reflexe* a fonctionné en parfaite autonomie. Ce n'est qu'à partir de 2003 que l'*Atelier Reflexe* a obtenu son premier soutien financier avec un projet artistique de coopérations soutenu par la Commission Européenne *Ex-In* (espace privé - espace public), puis en 2006-2007, avec le projet *EU Women* et en 2009-2013, avec le projet *Vrai ou Faux?*.

L'*Atelier Reflexe* a clôturé son activité en 2016 avec une master class avec le réalisateur américain Abel Ferrara pour le projet *Addiction à l'œuvre* en partenariat avec une association marseillaise *Dfilms*, l'école des Beaux-arts de Paris et plusieurs structures culturelles, à la fois montreuilloises, régionales et nationales.

Un noyau de participants ont suivi les projets pendant de nombreuses années et nombreux ont depuis publié des livres, exposé leur travail, obtenu une reconnaissance en France ou à l'étranger comme par exemple Silva Bingaz, Annegien van Doorn, Margot Wallard, Milou Abel, Julian Baron, Mathieu Saura - aka Vincent Moon, Michael Eveno aka - Grems Super Micro, Josquin Gouilly-Frossard, Sophie Carlier, ou d'autres...

Aujourd'hui un ensemble important de tirages, livres, documents, objets, notes - collectés pendant ces 20 années - témoigne encore de cette expérience, qui reflètent un engagement artistique et des visions pertinentes à une période de révolution technologique, de transition d'un "monde analogique" vers des nouveaux moyens d'expression numérique. Cette archive constitue un fond unique qui retrace ce projet libre et autonome, d'une école initiée par des artistes, avec toutes les collaborations des intervenants et participants.

clôturer l'*Atelier Reflexe* mais a fini par poursuivre sous la forme d'un atelier itinérant jusqu'à la fin de 2016, reportant l'idée d'une publication.

¹⁰ Ce projet a été réalisé dans le cadre d'une bourse attribuée à 10 photographes internationaux, dont Boris Mikhaïlov, par Impossible Project (Vienne, Autriche) en 2008 pour soutenir Polaroid menacé de fermer.

¹¹ *EU Women* est le deuxième projet de coopération mené par l'*Atelier Reflexe* soutenu par la Commission Européenne <http://www.bourgoïn.name/expos/euwomen.html>