

ATELIERS MÉDICIS

2024-2026

**Trois ans pour faire
aboutir ensemble la promesse
des Ateliers Médicis**

Dossier de presse - 13 Juin 2023

Édito

Serge Lasvignes, nouveau président du Conseil d'administration des Ateliers Médicis, élu le 11 avril 2023

Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on pousse la porte des Ateliers Médicis pour la première fois, c'est l'énergie qu'on y trouve. L'énergie créative des artistes de tous horizons bien sûr, en résidence ou de passage; l'énergie de celles et ceux qui font vivre ce lieu avec force, au quotidien.

Devenant Président, je dois relever ce défi passionnant d'animer une communauté de partenaires divers, engagés, tous soucieux de tenir la promesse faite aux habitants : l'affirmation à Clichy-sous-Bois et Montfermeil d'un haut-lieu de la vie créative et de la vitalité culturelle de la Seine-Saint-Denis et bien au-delà; l'exemple d'un nouveau projet culturel construit sur l'échange.

Le travail mené par Cathy Bouvard et Renan Benyamina ces cinq dernières années a permis de tenir ce cap exigeant; ce nouveau mandat nous permettra d'ouvrir ensemble un nouveau chapitre

et notre nouvelle maison commune, au cœur des circulations du Grand Paris.

Cette impatience, cette confiance en l'avenir est partagée par l'ensemble de celles et ceux qui ont inspiré et rejoint cette aventure : acteurs du territoire, partenaires culturels et artistiques, collectivités locales, tous portés par la nécessité de faire advenir un nouveau modèle d'établissement culturel. Une institution au contact, qui fait l'effort de réinventer son rapport à l'excellence artistique, aux habitants, au territoire; qui poursuit un indispensable idéal : faire vivre la culture dans le quotidien de nos concitoyens.

Autant de perspectives qui nous donnent l'appétit de ces trois prochaines années. Je souhaite ardemment que, cinquante ans après la création du Centre Pompidou, les Ateliers Médicis fabriquent une nouvelle façon de partager l'art contemporain.

Entretien croisé

Cathy Bouvard
directrice

Renan Benyamina
directeur délégué

Un long chemin a été parcouru depuis le « Labo international des périphéries » que vous présentiez en 2018...

Cathy : Effectivement, ce renouvellement de mandat nous a invité à nous retourner sur ces cinq années qui ont été très intenses. Artistiquement,

l'institution, pourtant jeune, possède aujourd'hui une vraie identité innovante et reconnue. Cette manière de structurer notre projet autour des résidences de territoire qui semblait un pari, de « tenter de faire langage commun », démontre sa cohérence. Le récent festival Moviment au Centre Pompidou nous a permis de la cristalliser. Nous avons eu de très beaux moments d'émotions avec les artistes et les habitants, je pense

aux Nuits Blanches à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois ou encore à la performance de Feda Wardak dans la forêt régionale de Bondy. Un autre de nos engagements était aussi de créer des initiatives qui accompagnent les vocations naissantes sur le territoire. De ce côté-là, l'école La Renverse que nous avons lancée avec l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs ou le pôle médias sont des initiatives fortes et nouvelles qui se structurent peu à peu.

● Dossier de presse

Et puis, il y a les moments de fête et de partage, les festivals qui nous réjouissent et permettent d'inscrire les artistes dans le quotidien.

Renan : Travailler durant cinq années sur le terrain, avec les habitants, les artistes, les partenaires, nous a permis de constituer un entourage aussi fourmillant que cohérent, un espace au sein duquel des récits et des langages très différents et singuliers circulent, se confrontent, s'enrichissent. Nous fédérons à présent des communautés multiples – élèves de l'école Kourtrajmé ou de notre école La Renverse, artistes en début de carrière ou aguerris, jeunes journalistes du média L'Étincelle, habitants participants – qui établissent des relations et trouvent les moyens aux Ateliers Médicis d'affirmer leurs trajectoires propres.

de structurer leur parcours. Il est de notre responsabilité de créer de la mobilité artistique et culturelle. C'est pour cela que nous structurons de multiples partenariats avec les institutions parisiennes ou multiplions les initiatives internationales que ce soit Clichycago avec la Villa Albertine ou nos partenariats avec notre grande sœur la Villa Médicis.

Renan : Le travail à l'œuvre avec les architectes de l'agence **Encore Heureux** est caractéristique de l'identité que nous souhaitons pour les Ateliers Médicis ; il s'agit d'établir une relation de plain-pied avec notre environnement – une permanence architecturale permet de dialoguer au quotidien avec nos voisins et partenaires, avant même le début du chantier en février 2024 – tout en affirmant une

Désormais, cap sur 2026 et cette « promesse durable » ?

Cathy : Je crois vraiment que Les Ateliers Médicis, dans leur nouveau bâtiment, actualiseront un nouveau type d'établissement culturel que nous sommes en train de forger. Un établissement qui transcende les disciplines mais fédère les multiples parcours de vie artistique, encourage les trajectoires atypiques, les épaulent, les valorisent. Un établissement qui initie, forme, professionnalise, produit, crée des trajectoires nouvelles, bouleverse un peu aussi certaines grilles de valeurs. Bref, l'établissement de demain implanté sur un territoire qui a une énergie créative rare.

Renan : L'ouverture simultanée de la Gare du Grand Paris

«Un établissement qui transcende les disciplines mais fédère les multiples parcours de vie artistique.»

Quelle est donc l'identité des Ateliers Médicis en 2023 ?

Cathy : L'identité des Ateliers Médicis se dessine de manière chorale. C'est un artiste qui me parlait il y a peu d'une « génération Ateliers Médicis », en effet aujourd'hui les Ateliers fédèrent 250 artistes par an de toutes les disciplines. Ce qu'ils ont en commun est de poser la question de la relation avec des habitants des lieux dits périphériques – urbains ou ruraux – au cœur de leur œuvre – au moins pour leur temps de travail avec nous. Nous sommes aussi particulièrement attentifs à tous les artistes qui habitent déjà sur ces territoires et qui tentent

ambition forte d'innovation, de rayonnement et d'exemplarité. Le futur lieu des Ateliers Médicis traduit la recherche d'un équilibre inédit entre sobriété, puissance des langages, des formes, des récits, et dignité. L'engagement du nouveau président du Conseil d'administration Serge Lasvignes à nos côtés renforce cette double identité, entre expérimentation et service public, institution solide et mobilité.

Express Clichy-Montfermeil et des Ateliers Médicis permettra de répondre aux nombreuses promesses adressées aux habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil qu'à la condition de considérer « ce qui est déjà là », pour reprendre le titre du programme que les Ateliers Médicis ont proposé en juin 2023 au Centre Pompidou (à partir d'une phrase d'Olivier Marbœuf). C'est pourquoi dans l'architecture du futur lieu, comme dans les activités que nous développons, il est primordial pour nous de prendre soin et de visibiliser les langages et les récits qui nous ont précédés, qui ont façonné la mémoire et l'identité du territoire. C'est la condition pour débrider la créativité et les imaginaires, pour que le projet des Ateliers Médicis s'inscrive dans la durée.

3 lignes d'engagement des Ateliers Médicis

1. Un acteur clé des nouvelles scènes créatives 6
2. Des partenariats facilitateurs des mobilités artistiques et culturelles en Seine-Saint-Denis, en France et à l'international 8
3. Un dialogue constant avec le territoire et ses mémoires 10

1. Un acteur clé des nouvelles

900

résidences de territoire
en quatre ans

7M€

consacrés aux artistes
et à leurs projets

225

résidences par an
(vs 110 en 2018)

300

résidences Transat
depuis 2020

avec

80

départements couverts

Été 2020

Première édition de Transat, 100 résidences d'été dans toute la France, en particulier dans des centres de loisirs, des écoles, des ehpad...

Octobre 2020

Première Nuit Blanche des Ateliers Médicis. Les Ateliers Médicis s'inscrivent dans le parcours de cet événement métropolitain en proposant une performance-construction de l'architecte Fedda Wardak et une installation de Vergine Keaton.

Été 2022

Exposition *Regards du Grand Paris* aux Magasins Généraux, au Musée Carnavalet et dans 38 sites en Île-de-France, à la mi-temps de cette commande nationale co-pilotée avec le Centre National des Arts Plastiques.

es scènes créatives

Un pôle national des résidences de territoires : le LAB des Ateliers Médicis.

Afin de partager et de continuer le développement d'un savoir-faire singulier dans l'organisation de résidences d'artistes, situées dans les espaces considérés comme périphériques, à l'horizon 2025 sera structuré un pôle de ressources ainsi qu'une offre de formation à l'attention des artistes, des professionnels du monde éducatif et social, des collectivités.

2024

À l'occasion des Olympiades culturelles, des expositions, installations et performances populaires seront proposées pour faire vibrer le territoire au rythme des Jeux.

Aristide Barraud

En résidence aux Ateliers Médicis en 2021 pour son projet *Bâtiment 5/Courte Vie Pleine*, qui a fait l'objet d'une publication et a donné lieu à une intervention au Centre Pompidou lors de la *Nuit Blanche* 2023.

Silina Syan

Après une résidence Création en cours dans une école de Montfermeil, Silina a enquêté sur la mémoire de L'Échappatoire, discothèque mythique et disparue de Clichy-sous-Bois. Elle est lauréate de la commande nationale Mondes nouveaux et vient recevoir le prix Sheds de l'art contemporain.

2. Des partenariats facilitateurs de projets artistiques et culturelles en Seine-Normandie en France et à l'international

Des partenariats artistiques construits dans toute la France

- La Renverse avec l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.
- La Cinémathèque idéale des Banlieues du Monde et *Moviment* avec le Centre Pompidou.
- *Les Regards du Grand Paris* avec le Centre National des Arts Plastiques, le musée Carnavalet, et les Magasins Généraux.
- Mais aussi : le Conservatoire Supérieur National Musique et Danse, le Salon de Montrouge, le Centre National de la Danse, le Théâtre National de Chaillot, le Collège de France, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême.

Des échanges internationaux pour projeter la création contemporaine au-delà de nos frontières

- *Clichycago*, un projet de collaboration entre des artistes français et américains avec la Villa Albertine.
- Trois années de résidences croisées, invitant des artistes comme Bintou Dembélé et Smail Kanouté avec la Villa Médicis.
- L'invitation du premier festival malien consacré à la jeune création avec BAM Bamako.

Juin 2021

Premier événement collectif du projet de collaboration artistique *Clichycago*, en collaboration avec la Villa Albertine.

Septembre 2022

Première rentrée de *la Renverse*, parrainée par Mohammed Bourouissa.

Juin 2023

Moviment – Ce qui est déjà là, les Ateliers Médicis s'invitent au Centre Pompidou.

des mobilités ne-Saint-Denis,

Des partenariats qui montent en puissance

- Plateforme sur la Cinémathèque idéale des banlieues du monde avec **le Centre Pompidou**, et plusieurs partenariats avec des institutions d'envergure nationale.
- *Regards du Grand Paris* avec **le Centre National des Arts Plastiques**.
- Des échanges et mobilités renforcées avec **la Villa Médicis**.
- Un partenariat renouvelé pour trois ans avec **la Villa Albertine** pour le projet *Clichycago*.

2023

Naissance de la plateforme de la Cinémathèque Idéale des Banlieues du Monde, projet de la réalisatrice primée Alice Diop, en partenariat avec le Centre Pompidou.

2027

Exposition majeure aux Ateliers Médicis et avec de grands partenaires nationaux pour *les 10 ans des Regards du Grand Paris*.

Et d'autres qui naissent...

- Un cursus des écritures créatives avec **l'Université Paris 8**.
- Des actions de coopération scientifique avec **le Palais de la Porte Dorée**.

Alice Diop

© Cyrille Chouupas

Après sa résidence aux Ateliers Médicis en 2020 où elle écrit son court métrage *Nous* (récompensé à la Berlinale et à la Mostra de Venise), elle est à l'origine de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, grâce au partenariat avec le Centre Pompidou.

Smaïl Kanouté

Auteur de la pièce *Jidust* diffusée lors du premier été des Ateliers en 2019, il est en résidence aux Ateliers Médicis. Il rejoint ensuite la Villa Médicis à partir de 2020. Il rejoint ensuite la Villa Médicis à l'occasion d'une résidence croisée et s'est envolé aux États-Unis pour une résidence avec la Villa Albertine en 2023. Il a récemment créé un défilé de mode chorégraphié avec le créateur Xuly Bèt dans le cadre de *Moviment* au Centre Pompidou.

3 Un dialogue constant avec

60

partenaires à Clichy-sous-Bois et Montfermeil (contre 10 il y a 4 ans)

8 000

spectateurs par an en moyenne de 2019 à 2022

40

communes dans toute l'Île-de-France d'intervention en 2022

5

rendez-vous identifiés: TYPO, VOST, Le Festival d'été des Ateliers, Nuit Blanche, les Jeudis Médicis

Des partenariats forts avec les collectivités territoriales :

Juin 2019

Première édition du Festival *l'Été des Ateliers*.

Juillet 2020

Ateliers pour imaginer le futur lieu et projet des Ateliers Médicis, réunissant les habitants, les partenaires locaux, nationaux et internationaux et des chercheurs.

Mars 2022

Lancement du pôle média et du média *l'Étincelle*.

Le territoire et ses mémoires

- En 2026, de nouveaux Ateliers Médicis sortiront de terre. Cette adresse durable des Ateliers Médicis, imaginée par **Encore Heureux**, fera face à la nouvelle gare de Clichy-Montfermeil permettant ainsi d'affirmer un renouvellement des centralités culturelles.
- En 2025, ce seront les 20 ans des révoltes urbaines de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les Ateliers Médicis proposeront un dialogue artistique et historique associant artistes, chercheurs et habitants.
- Les Ateliers Médicis souhaitent réunir un réseau des « écoles autrement », pour fédérer les énergies de ceux qui tentent de faire bouger la formation dans les quartiers populaires (Casa 93, Ecole Kourtrajmé, la Cinéfabrique).

2025

Proposition d'un dialogue artistique et historique associant artistes, chercheurs et habitants, autour du vingtième anniversaire des révoltes de Clichy-sous-Bois Montfermeil.

2026

Ouverture des Ateliers Médicis et de la gare du Grand Paris Express.

Feda Wardak

Ses projets de construction **Puits de mémoire** et **En-dessous, la forêt**, ont transformé l'espace public de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en particulier dans la forêt régionale de Bondy. Après avoir pris part à un workshop cinéma documentaire en 2023, il rejoint le South Side dans le cadre de Clichycago.

Chayma Drira

Chercheuse à la New York University et à Sciences Po Paris, elle anime un dialogue entre le South Side de Chicago et la Seine-Saint-Denis sur le quotidien de leurs habitants.

La nouvelle adresse durable des Ateliers Médicis

2020

Conduite des études
préalables

2021

Construction
du plan
de financement

2021

Ateliers
de concertation

2022

Mise en place
de la permanence
architecturale

2022

Organisation du concours
d'architecture conclu
par une désignation
à l'unanimité
d'Encore Heureux

2023

Dépôt du
permis de construire

2024

Pose de la
première pierre

2026

Inauguration

**ATELIERS
MÉDICIS**

Contact

Cédric de Mondenard,
responsable de la communication
communication@ateliersmedicis.fr
Tél. 01 58 31 11 05 / 06 07 60 35 20