

CURRICULUM VITAE

Aurélie Herbet

aurelie.herbet@univ-tlse2.fr

Maitre de Conférences en Arts plastiques – Université Toulouse 2 Jean Jaurès.

Docteure en Arts Plastiques - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Chercheure Laboratoire LLA CREATIS – Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Chercheure associée à l'institut ACTE (Arts, Créations, Théories Esthétiques) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Principaux thèmes de recherche : mots-clefs

Fictions artistiques : cadre pragmatique, théories de la fiction, pratique des *Fictions situées*

Espace : environnement, pratique contextuelle, espace urbain.

Art et médias : intermédialité, média situé

Expérience : relations entre outils numériques et pratique plastique.

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES

2015

- Doctorat en Arts Plastiques. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Sujet : « *Fictions situées* : pratiquer et expérimenter l'espace entre fiction et dispositifs médiatiques »

Mention « très honorable avec les félicitations du jury ».

Membres du jury : Xavier Boissarie (Expert) - Éric Bonnet, Professeur des universités, Arts plastiques, Université Paris 8 Saint-Denis (Rapporteur) - Bernard Guelton, Professeur des universités, Arts plastiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Directeur de thèse) - Alexandra Saemmer, Professeure des universités, Sciences de l'Information et de la Communication, Université Paris 8 Saint-Denis (Rapporteur) - Yann Toma, Professeur des universités, Arts plastiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Examineur).

2011-2014

- École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Étudiante-chercheure au sein du programme de recherche « Spatial Média » (Ensadlab).

2009

- MASTER 2 en arts plastiques, mention Très Bien, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- MASTER 1 en esthétique, mention Bien, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2007

- Double Licence en arts plastiques et en esthétique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

FONCTIONS

Depuis septembre 2017

Maitre de Conférences en arts plastiques à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès.

Depuis 2016

Chargée de CM pour le Concours interne de l'agrégation et CAER – PA d'Arts Plastiques, Programme de l'épreuve de culture artistique, question relative au XXe siècle, (Université Paris 1).

Chargée de CM en Études Visuelles, Multimédia et Arts Numériques : « Fiction et nouveaux médias » (Université Paris Est), L2 et L3.

2015 - 2016

Chargée de TD en Info. Com. (Université Paris 8) : « Rhétorique de l'image et du son », L1 et 2.

Chargée de TD en arts plastiques (Université Paris 8) : « Le dessin en contexte(s) », L3.

2014 – 2017

Chargée de TD en arts plastiques (Université Paris 1) : « Création personnelle : découverte », L1.

« Création Web, pratiques en réseau », L3. « Espace, volume, couleur », L1.

Enseignante vacataire en arts plastiques (CNED) pour les Licences 1, 2 et 3.

2012-2014

ATER, chargée de TD en arts plastiques (Université Paris 1).

2010-2012

Monitrice dans le cadre du contrat doctoral, chargée de TD en arts plastiques (Université Paris 1).

LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Articles dans des revues avec comité de lecture

- « Le projet *Immaterial Art Stock* : enjeux et problèmes de la conservation des œuvres d'art numérique étude de cas », in Revue HYBRID n°1 « Patrimoines éphémères », Presses Universitaires de Vincennes, 2014.
- « L'hyperfiction *Conduit d'aération*. Figures de la lecture et de la déambulation », co-écrit avec Alexandra Saemmer et Lucile Haute in *Pratiques et usages numériques : H2PTM'13*, Yves Jeanneret and al. (dir.), Paris, Hermès, Lavoisier, 2014.
- « *Immaterial Art Stock* : preserve, document and disseminate the pioneering works of art created inside online immersive platforms. », in Journal of Immersive Education (JiED), 2013.

Chapitres d'ouvrages

- « L'espace urbain par le prisme des *fictions situées* : prélever, (se) positionner, projeter. » in ouvrage *Arts et mathématiques : L'espace des transformations*, direction de l'ouvrage par Yann Toma et Antoine

Mandel (mathématicien), éditions Jannink, Presses du réel, courant 2019.

- « *Le film est déjà commencé ?* Mise à l'épreuve de l'image cinématographique des salles obscures aux cimaises des musées », in revue *OuvrirOUver* v. 14 n. 2, *Sensações cinéticas: Palatnik e o movimento como tema nas artes visuais*, Université Fédérale Uberlandia, Brésil, 2018.
- « Pratiques fictionnelles en situation de mobilité : appréhender l'espace entre déambulation et projections. », in *Chiado Carmo metropolis et u-topie, Les arts dans la sphère publique*, José Quaresma (dir.), Université de Lisbonne, 2016.
- « La carte comme vecteur d'immersion dans le champ des arts plastiques », co-écrit avec Edith Magnan, in *Les Figures de l'immersion*, partenariat UQAM – équipe de recherche *Fictions et interactions* (UMR ACTE/CNRS – Paris 1 Panthéon Sorbonne), Presses Universitaires de Rennes, 2013.

Communications avec publication

- « IAS Project : digital preservation in 3D virtual museum », VRIC'14 conference proceedings, Revue ACM, librairie digitale, 2014.
- « Fictionnaliser l'entreprise : entre acte mystificateur et statut d'entrepreneur » in Actes du colloque *Artistes et entreprise*, publication de l'ERBA de Besançon, 2011.
- « Les dispositifs cinématographiques artistiques : pour un cinéma augmenté ? », in Actes du colloque *Avanca | Cinema, Cinema International Conference – Art, Technology, Communication*, Portugal, 2010.
- « Les œuvres vidéoludiques : jouer à l'œuvre et *œuvrer* par le jeu », in revue francophone de culture et de création *La Lettre « R »*, numéro 11, thématique : « L'art du jeu », Roumanie, 2010.
- « Dispositifs artistiques interactifs : interactivité de l'œuvre, interactions à l'œuvre ? » in Actes du colloque scientifique *LUDOVLA 2010 : Interactivité / interactions. Enjeux relationnels*, Ax-les-Thermes, 2010.
- « La fiction mystificatrice en art : Le cas des Yes Men » Actes du colloque *Feindre, mentir, manipuler, Culture et discours de la mystification*, organisé par le groupe de recherche Espace(s) de la fiction, de l'Université « Vasile Alecsandri », Bacau, Roumanie, 2010.

Communications sans actes (sélection)

- **20 octobre 2019** : Conférence et workshop « Architecture et matière vivante » en collaboration avec Camille Prunet, Festival *Les pierres sauvages*, La cuisine, Centre d'art et de design de Nègrepelisse.
- **30 mai 2019** : « Médias situés, mobilités partagées : des expériences aux dispositifs d'exposition », in journée d'étude en collaboration à l'Université d'Uberlandia, Brésil.
- **29 avril 2019** : « *Fictions situées et mobilités partagées* : les imaginaires à l'œuvre dans l'espace public », rencontre de recherche interuniversitaire entre l'Université Paris 1 et l'Université Kaywon (Séoul).
- **22 mars 2019** : « Nouvelles mythologies et expérimentations narratives », séminaire de recherche transversal (Arts plastiques, philosophie et théâtre), Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
- **23 janvier 2019** : « Citoyenne des mondes possibles : traverser les frontières par la fiction », in Journée d'étude *INT E R M O N D E (S), Fiction, chantier, utopie. À partir de l'oeuvre d'Alain Bublex*, Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
- **22 et 23 mars 2018** : « Le site : une histoire de vocabulaire entre pratiques artistiques et médias situés » co-organisation entre l'équipe de recherche « Fictions et interactions » (Bernard Guelton) de l'Université Paris 1 Sorbonne et le Mobile Media Lab de l'Université de Concordia, Montréal. Volet 2 : Montréal.

- **18 et 19 janvier 2018** : « Du site aux médias situés », colloque international *Situated media and shared mobility. New Entanglements between Instrumental, Shared and Mental Maps*, co-organisation entre l'équipe de recherche "Fictions et interactions" (Bernard Guelton) de l'Université Paris 1 Sorbonne et le Mobile Media Lab de l'Université de Concordia, Montréal. Volet 1 : Paris.
- **7 octobre 2016** : « Le plasticien en conservateur : expérimenter, conserver, exposer. Le projet *Immaterial Art Stock* », journée d'étude *Cette pièce est en cours de maintenance. Préservation des écritures numériques*, co-organisée par Pamal, ESAA, Préservation & Art, Media Archeology, LABEX Arts-H2H, Beaux-Arts de Paris.
- **4 février 2016** : « *Fictions situées* dans le Grand Paris 1930-2030 », journée d'étude *Fabrica Memoriae*, Institut ACTE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), LABEX Création, Art et Patrimoine (CAP) et Mairie de Paris.
- **10-17 oct. 2015** : Rencontres et échanges de recherche autour du thème « les enjeux du numérique », à l'invitation de la Fondation France-Canada pour la jeunesse, Toronto et Vancouver, Canada.
- **2-4 sept. 2015** : « Analyse et enjeux d'une recherche-crédation autour de la notion de *Fiction située* », in colloque *Mobilités et récits dans l'espace urbain : construction, réception et participation*, Université d'Etat de Rio de Janeiro, Brésil.
- **17-19 sept. 2014** : « La fiction face aux dispositifs médiatiques : le cas *Conduit d'aération* », Université d'été dans le cadre du LABEX Industries Culturelles et Créations Artistiques (ICCA), Moulin d'Andé, Eure, France.
- **13-14 juin 2014** : « Les écrans tactiles mobiles : Création, édition et lecture sur tablettes et smartphones », avec Lucile Haute, colloque *Lire, penser, écrire, conserver dans un monde numérique*, organisée par le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes, Poitiers.
- **8-11 oct. 2013** : « *Immaterial art stock* project: conservation challenges and issues of digital art works carried out in online immersive platforms », colloque *Media Art Histories 2013: RENEW, The 5th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology*, Riga, Lettonie.
- **24 sept. 2013** : « Le livre sur tablette numérique iPad *Conduit d'aération* », colloque *Chercher le texte*, BnF François-Mitterrand, petit audit, Paris, France.
- **17-18 mai 2013** : « La voix de l'Autre, sur le projet *Conduit d'Aération* », avec Lucile Haute, in colloque *L'art comme carrefour des cultures*, 4ème édition du « Dialogue entre les peuples et les cultures », Aix-en-Provence.
- **4-6 mai 2011** : « Dispositifs et fictions géographiques : une expérience immersive ? », in colloque international *Fiction, immersions et univers virtuels*, partenariat UQAM – ligne de recherche *Fictions et interactions* (CERAP - Paris 1 Panthéon Sorbonne), Paris.

RECHERCHES PLASTIQUES – EXPOSITIONS, WORKSHOPS

Productions personnelles

- **Du 4 novembre 2019 au 12 décembre 2019** : Installation *Traicere / Paris-Toulouse*, œuvre sonore et vidéographique, exposition collective « Presque Rien », dans le cadre du festival *Graphême* organisé par *PinkPong*, réseau art contemporain Toulouse & métropole, commissariat de Jérôme Carrié, CIAM La Fabrique, Toulouse.
- **Du 19 décembre 2018 au 28 février 2019** : Installation *Dérivation « Troisième itération »*, exposition collective « Retro », Centre Culturel Coréen, Paris.

- **Du 7 au 16 juin 2018** : Installation *Dérivation « première et deuxième itération »*, exposition collective
- **Du 05 décembre 2016 au 25 janvier 2017** : Série photographique *Dérive et données*, exposition collective « Open Issues », galerie Soufflot Panthéon, Paris.
- **Du 04 au 08 avril 2016** : Installation générative et performance *Sensor Power*, exposition collective « Un historique de l'Internet », semaine des Arts (25ème édition), Science Po Paris.
- **Du 27 août au 15 septembre 2015** : Installation *Sonorités nomades*, exposition collective « Mobilités et récits dans l'espace urbain », Musée de l'environnement, Rio de Janeiro.
- **Du 21 octobre au 21 décembre 2013** : Installation sonore et interactive *Tentative d'épuisement d'un lieu (parisien, 39 ans après)*, exposition collective *Ce que le sonore fait au visuel*, Château de Servières, Marseille.
- **Novembre 2012** : Installation *Iter II*, exposition collective *En quête du lieu*, Galerie Michel Journiac, Paris, France.
- **Mai 2012** : Installation *Iter*, exposition *Espaços Outros*, Galerie Gone Finotti, Uberlândia, Brésil.

Productions au sein du Collectif *hyperfictions.org*

- **Du 14 au 16 av. 2015** : Installation multimédia, MSH Paris Nord, Festival *Dionys'Hum*.
- **13 novembre 2014** : Performance et installation *Conduit d'aération* dans le cadre d'une rencontre recherche-crédation, Galerie Rhinocéros, Paris.
- **7 octobre 2014** : Performance du livre numérique *Conduit d'aération*, Vitrines du LABEX Arts-H2H, Gaité Lyrique, Paris.
- **26 février 2013** : Installation-performance *Conduit d'aération*, Festival de la Fiction Française, Palais Farnèse, Rome, Italie.
- **16 juin 2012** : Performance interactive *Real Time Poetry Game*, festival *Futur en Seine*, Centquatre, Paris, France.

Workshops

- **Du 29 au 31 octobre 2016** : Dans le cadre du Master 2 Arts Plastiques spécialité « « Espaces, Lieux, Expositions, Réseaux » de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, direction et organisation, en collaboration avec Bernard Guelton, Professeur des Université en Arts Plastiques, du workshop « Interactions à distance » lors duquel les étudiants ont réalisé des projets et expérimentations collectives entre Paris et Porto Alegre (en partenariat avec l'Université Fédérale du Rio Grande do Sul).
- **Du 2 au 9 septembre 2015** : Participation au workshop « Mobilités et récits dans l'espace urbain : construction, réception et participation » à Rio de Janeiro. Déambulation, captations sonores et photographiques dans les quartiers de Santa Teresa à Rio de Janeiro et de Belleville à Paris via des appareils mobiles. Les tracés géolocalisés sont associés à des créations de cartographies hybrides et à la construction d'un récit photographique lié au territoire. Partenariat de recherche entre l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université d'État de Rio de Janeiro.
- **Du 24 au 25 novembre et du 1 au 2 décembre 2014** : Organisation et participation au workshop « Fictions numériques : interfaces en situation de mobilité » entre Rouen et Paris en 2014. Co-crédation du projet *Dérives insulaires* consistant à prélever des éléments sensibles entre deux îles (île de la Cité et île Lacroix) lors d'une promenade. Les deux participants distants, munis de smartphones,

exploraient les deux îles en se projetant, via une caméra, au sein de leur territoire mutuel. Partenariat de recherche entre l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'École Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen.

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES - THÉORIQUES

Responsabilités éditoriales et scientifiques

- **2019-2021** : Co-responsable du projet de recherche « Concrete Jungle » avec Marion Laval-Jeantet (Université Paris 1) et Camille Prunet (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) Il s'agit d'envisager la ville comme milieu, c'est-à-dire à la fois comme environnement d'un être vivant et comme *Umwelt*, désignant par là le milieu élaboré par un être vivant. Comment la ville modèle-t-elle notre perception des êtres non humains et comment la ville est-elle investie par les animaux (oiseaux, insectes, rongeurs) et les plantes (plantes sauvages, rudérales) ? Les différentes manifestations (Journées d'étude à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Colloque et exposition) réunissent des artistes, des théoriciens en art, des chercheurs en botanique et en biologie autour de la question de la gestion du vivant en ville et de l'appréhension des formes et des fictions autonomes qu'il génère.
- **2018-2019** : Co-organisatrice des colloques internationaux « Médias situés et mobilités partagées. *Situated media and shared mobility* » (*Volet 1 : Université Paris 1, Volet 2 : Université Concordia, Montréal*) avec Bernard Guelton, Professeur des Universités de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et responsable de l'équipe de recherche « Fictions et Interactions ».
- **2015-2018** : chef de projet de *Fabrica Memoriae*, initiative scientifique visant à révéler au grand public des fonds disparus et oubliés à une période de mutation accélérée de la société contemporaine. L'objectif est de partir de cas particuliers, de fonds inédits d'archives, comme celui des archives photographiques de la Centrale Thermique de Gennevilliers. Il s'agit de montrer, à l'aide de recherches scientifiques précises et de créations artistiques ciblées, l'intérêt tout particulier que revêtent ces archives dans l'élaboration des interconnexions de la ville de demain. Projet mené au sein de l'équipe de recherche *Art & Flux*.
- **5 et 8 avril 2016** : Direction et modération de deux tables rondes dans le cadre de l'équipe de recherche *Art & Flux* (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Art, numérique et société » (à Sciences Po Paris) et « Démarche politique et activiste : la critique artiste à l'ère du numérique » (Sorbonne) (invités : Caroline Delieutraz, Benjamin Gaulon, Carine Klonowski, Yann Toma) questionnant ou détournant internet et les outils numériques. En lien à l'exposition « Société de Service » (commissaire : Dominique Moulon) qui s'est tenue à la Galerie Plateforme (Paris).
- **Sept. 2012-2013** : Co-direction et organisation de l'échange « recherche et création » entre doctorants (équipe de recherche *Fiction et interactions* de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et artistes chercheurs (groupe d'étude NEART, Université Uberlândia). Co-rédaction (avec Nikoleta Kerinska) du dossier scientifique. Organisation d'une table ronde et d'une exposition « En quête du lieu » (Paris-Uberlândia) autour de problématiques communes entre les deux équipes (telles que l'immersion de spectateur au sein d'un dispositif, l'interactivité, ou encore les relations que peuvent

entretenir les œuvres numériques avec le lieu dans lequel elles sont exposées). (Obtention d'un financement dans le cadre du Collège des Écoles Doctorales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

- **Mai-oct. 2012** : Co-organisation du Symposium *Immersive Education Initiative Europe* (26-27 novembre), EnsAD.
- **18-19 janv. 2011** : Co-direction et organisation (avec Edith Magnan et Patrick Yiu) du colloque *L'espace pliable*, partenariat entre l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Val de Seine et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Valorisation de la recherche

- **2009-2010** : Chargée des missions de diffusion et de valorisation de l'information scientifique et technique dans le cadre du contrat doctoral.

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES

2017

Centre National d'Études à distance/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Rédactrice du fascicule pédagogique du cours « Espace, volume, couleur » (Semestre 2) (impression en Septembre 2017).

Depuis 2016

Responsable de la coordination de la Licence 2 Arts plastiques.

Cette mission vise d'une part à superviser l'ensemble des matières et à s'assurer du bon déroulement du parcours à distance, en lien avec les différents enseignants d'Université Paris 1 assurant les cours, les devoirs et les corrections. D'autre part, elle vise à organiser un stage pratique intensif en janvier (pendant deux jours) et à s'assurer du bon déroulement des examens en mai et juin.

Avril et Juin 2016

École Supérieure d'Art et Médias de Caen-Cherbourg

Jurée invitée (présidente) pour le DNSEP (option : Art et Communication, mentions *Intermédia* et *Édition*).

Les 21 et 22 avril, en binôme avec Jean-Jacques Passera, enseignant responsable du parcours « Art et communication », il s'est agi d'évaluer les qualités scientifiques du mémoire et de la soutenance des étudiants. Les 15, 16 et 17 juin, associés à plusieurs experts (Jean-Jacques Palix, Noëlle Pujol, Laurent

Zorzin) : évaluation de leur pratique artistique (entretien et accrochage des travaux).

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Depuis 2018

Responsable de la Licence Arts plastiques, Parcours Arts plastiques-design, Université Toulouse 2 Jean Jaurès.

De 2010 à 2013

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Élue représentante des doctorants au sein de l'École Doctorale APESA (ED 279) de l'UFR 04 d'arts plastiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.