Julie Martin

née le 23/02/84

Qualification CNU Histoire de l'art (22) et sciences de l'art (18) Qualifiée aux fonctions de maître de conférence des ENSA

CV synthétique - p. 2

ENSEIGNEMENT

Tableau récapitulatif des enseignements — p. 4 Présentation des contenus de cours — p. 5

RECHERCHE

Thèse — p. 11

Programmes de recherches intégrées— p.12

Publications — p.13

Communications — p. 16

Organisation d'événements scientifiques - p. 20

Responsabilités administratives — p. 21

Direction éditoriale - p. 22

Projet de recherche — p. 23

DIFFUSION DE L'ART

Commissariat d'exposition — p. 26 Critique d'art _ p. 34

Enseignement

2023_2024

Chargée de cours, école de Condé, Toulouse Intervenante, ENSA Toulouse Chargée de cours, Université Toulouse J. Jaurès

2022-2023

Professeure d'enseignement artistique, ESBA-MOCO, Montpellier Chargée de cours, école de Condé, Toulouse

2021-2022

Chargée de cours, Université de Strasbourg

2020-2021

ATER, Université Aix-Marseille

2016-2020

Chargée de cours (doctorante contractuelle) et ATER, Ut2j

2014-2015

Enseignante, Prep'Art Toulouse

Recherche et Parcours universitaire

2023

Classée 3e au concours de mcf Histoire et théorie de l'art contemporain - Université Paris 8.

2019-2020

Bourse post-doctorale - Centre allemand d'histoire de l'art Sujet annuel « Arts et nouveaux médias » sous la direction d'André Gunthert et Thomas Kirchner

2015-2019

Doctorat en Sciences de l'art - LLA-CREATIS - Ut2j

Thèse Documenter le monde à l'ère des images fluides : stratégies artistiques, sous la dir. de Christine Buignet

Contrat doctoral 2015-2018

2005-2006

Master 2 Métiers de l'art, de la culture et du patrimoine - IUP Denis Diderot, Dijon

2003-2005

Maîtrise Métiers de l'exposition - Université Rennes 2

2001-2003

DEUG Histoire de l'art, Université Rennes 2

Commissariat d'exposition et critique d'art

Depuis 2022 Céatrice et codirectrice des éditions Lorelei

Depuis 2018 Codirectrice artistique de <u>Trois_a</u> (Toulouse)

Depuis 2015 Commissaire indépendante (Thankyouforcoming, Nice; Turbulence, Marseille; Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens; 3e Impérial, Québec...)

Critique d'art (SwitchonPaper, Optical Sound, Ciel Variable...)

2015-2016 Codirectrice artistique de Préface (Toulouse)

2006-2015 Directrice artistique de la Plateforme d'Art de Muret

Autres expériences professionnelles

Membre AICA et C-E-A

Sécrétaire du bureau du bbb centre d'art, 2020-2021, et **membre du CA** de 2018-2023

Présidente adjointe de PinkPong, réseau de structures d'art, 2014-2015 et **Trésorière**, 2008-2014

Membre du LMAC, réseau des médiateurs en art contemporain, 2008-2015

Membre du jury DRAC : 1% artistique 2013-2015, AIC 2012, aide à l'équipement 2012

Langues lues, écrites et parlées : anglais et espagnol

Enseignement

Tableau récapitulatif des enseignements : 1226hTD

2023-2024 Vacataire, Ut2j- 32h	Séminaire	Licence 2	32h
Intervenante, ENSA, Toulouse - 30h	Suivie des mémoires	Master 1	30h
Chargée d'enseignement, école	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 1	40h
d'art de Condé 110h	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 2	34h
	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 3	36h
2022-2023 Professeure d'Enseignement Artistique, ESBA-MOCO 144h (+ suvi individuel) Chargée d'enseignement, école d'art de Condé 88h	CM : Images de violences, violence des images	Année 1	72h
	CM : Images du pouvoir / Pouvoir des images	Année 2	24h
	CM : Voir et pouvoir	Année 3	24h
	CM : Art et politique	Année 4/5	24h
	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 1	34h
	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 2	30h
	CM/TD : Histoire de l'art	Bachelor 3	24h
2021-2022 Vacataire, Unistra 54hTD	Séminaire Critiques Essais	Master 1	36h
2020-2021 ATER, AMU – 192hTD	CM Hist. art contemporain (1960-1980)	Licence 2	24h
	CM Hist. art contemporain thématique	Licence 2	24h
	CM Hist. art ontemporain	Licence 3	36h
	TD Méthodologie d'analyse des œuvres	Licence 1	24h X 3
2019-2020 Vacataire UT2J – 96hTD	CM Hist. et analyse de la photographie	Licence 2	24h
	Atelier Création-Recherche	Licence 3	24h
	TD Monde de l'art	Master 1	12h
	TD « Rencontres du jeudi »	Master 1/2	24h
2018-2019 ATER, UT2J – 192hTD	CM Hist. et analyse de la photographie	Licence 2	24h
	Séminaire	Licence 2	36h X 2
	Atelier Création-Recherche	Licence 3	24h
	TD Monde de l'art	Master 1	12h
	TD Monde de l'art	Master 2	24h
	TD « Rencontres du jeudi »	Master 1/2	24h
2017-2018 Avenant CDU, UT2J – 64hTD	CM Hist. et analyse de la photographie	Licence 2	24h
	Atelier création/recherche	Licence 3	14h
	Conférence- Recherche	Licence 3	2h
	TD Monde de l'art	Master 1/2	12h
2016-2017 Avenant CDU, UT2J – 64hTD	CM Hist. et analyse de la photographie	Licence 3	24h
	Atelier création/recherche	Licence 2	14h
	Conférence-Recherche	Licence 3	2h
	TD Monde de l'art	Master 1/2	12h
2014-2015 Prep'Art Toulouse - 160h	CM Histoire de l'art		40h x2
	TD Histoire de l'art		40h x2

Incluant les pédagogies expérimentales (Paolo Freire, bell hooks...) à ma démarche d'enseignement, je conduis les étudiant es vers une attitude de curiosité qui les mène à réaliser des recherches autonomes, à lire des théoricien nes, à visiter des expositions et à exercer une veille sur l'actualité artistique et visuelle. Pour cela j'encourage des situations d'échange entre les étudiant es ainsi que des approches critiques. Je privilégie des modalités d'enseignements collaboratives comme des études collectives d'oeuvres et de de textes, des lectures critiques en groupe, des écritures à plusieurs mains ou des arpentages.

Ma connaissance des institutions culturelles me permet de concevoir des projets pédagogiques avec des lieux artistiques mais également de créer des évènements culturelles ou scientifiques en collaboration avec ces derniers.

2023-2024 : Chargée de cours, Ecole de Condé - Toulouse

CM/TD: Histoire de l'art: Bachelor 1 CM/TD: Histoire de l'art: Bachelor 2 CM/TD: Histoire de l'art: Bachelor 3

À travers ce cours, il s'agit de donner aux étudiant·es les jalons de l'histoire de l'art de l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine. Les étudiant·es sont familiarisé·es aux grands enjeux de l'art. Ils et elles acquièrent la méthodologie de l'analyse des œuvres et le vocabulaire adapté.

En première année le cours balaie l'art des années 1860 à 1980.

En deuxième et troisième année le cours se déploie à travers deux problématiques :

- la fabrique des images de 1839 à aujourd'hui (2e année)
- visibilisation et invisibilisation de 1960 à aujourd'hui (3e année)

2023-2024 : Chargé de cours, Université Toulouse Jean Jaurès

Atelier Séminaire de Recherche - Licence 2 Arts Plastiques

Chaque étudiant·e est invité·e à développer une démarche de création personnelle avec les pratiques de son choix, et selon les thématiques et positionnements qu'il ou elle élabore progressivement durant l'année. Avec des analyses orales et écrites d'œuvres, des échanges collectifs, des arpentages, les étudiant·es se nourrissent de travaux d'artistes et de théoricien·nes entrant en écho avec leurs préoccupations.

2023-2024 : Intervenante, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture - Toulouse

Suivi des mémoires d'étudiant es inscrit es au séminaire Photographie et architecture

À travers des temps collectifs et des temps individuels, les étudiant es sont formé es à la méthodologie de la recherche (recherches bibliographiques, normes, rédaction d'une problématique et d'un plan...). Des lectures collectives sont proposées. Lors de rendez-vous individuels, chacun e bénéficie de conseils et d'un accompagnement adapté à son projet personnel.

2022-2023: Professeur d'enseignement artistique, ESBA-MOCO

Workshop: Images de violence, Violence des images: année 1

La biennale de Berlin 2022 a vu éclater une polémique autour de la présence d'images donnant à voir des scènes violentes au sein du travail de l'artiste Jean-Jacques Lebel. Alors que l'équipe curatoriale, sous la direction de Kader Attia, entendait réaliser un projet décolonial et réparateur, la présence vivement critiquée des images représentant des prisonniers irakiens victimes de torture à Abu Grhaib semble avoir fait échouer ses aspirations. À partir de ce cas concret,

il s'agit de réfléchir à l'histoire des images de violence dans l'art contemporain, à la fois en les inscrivant dans les pratiques artistiques de leur temps et en s'interrogeant sur les notions d'irreprésentable et de portée des images.

Workshop: Images du pouvoir et pouvoir des images: année 2

La question d'un pouvoir des images et récurrente. Il convient pourtant de s'interroger. De quel pouvoir parle-t-on dès lors que l'on suggère un pouvoir des images : pouvoir de suggestion à des fins politiques ou marketing ? Pouvoir d'imposition des normes sociales ? Pouvoir de révélation des stéréotypes ? Il s'agit d'observer le rapport des artistes contemporains à ces questions en resituant leurs pratiques dans leur contexte artistique élargi.

CM/TD: Voir et pouvoir: année 3

« Panoptique », « société du spectacle », « industrie culturelle », « simulacre », « male gaze », « intersectionnalié », ces notions ont glissé dans notre langage courant, entraînant souvent des déplacements, parfois des approximations. Nous les utilisons fréquemment pour analyser des œuvres et des démarches artistiques. Il s'agira au cours des séances d'examiner comment au les artistes contemporain ont questionné ces concepts qui ont noué voir et pouvoir.

CM/TD: Art et politique: année 4 et 5

On considère traditionnellement comme politique l'art dont le contenu est explicitement à portée sociale et critique. Toutefois, selon Theordor W. Adorno « l'art n'est social ni à cause du mode de sa production, dans laquelle se concentre la dialectique des forces productives et des rapports de production, ni par l'origine sociale de son contenu thématique. Il le devient beaucoup plus par la position antagoniste qu'il adopte vis-à-vis de la société, et il n'occupe cette position qu'en tant qu'art autonome ». Nous tenterons de préciser les modalités par lesquelles peut être envisagée la portée critique des œuvres à partir des pratiques artistiques qui ont émergé depuis la première moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Suivi des mémoires de 7 étudiantes de 4e année

Le suivi des mémoires s'articule autour de temps collectif et de temps individuels. Les étudiantes sont formées à la méthodologie de la recherche (recherches bibliographiques, normes, rédaction d'une problématique et d'un plan...). Des lectures collectives sont proposées. Lors de rendezvous individuels, chacune bénéficie de conseils et d'un accompagnement adapté à son projet personnel.

Suivi des étudiantes en rendez-vous individuel

Les rendez-vous individuels consistent à accompagner l'étudiant·e dans son projet artistique personnel. Ce temps de discussion, de partage de connaissance et de références soutient la production des pièces de l'étudiant·e et l'aide à formuler son propos.

2022-2023 : Chargée de cours, Ecole de Condé - Toulouse

CM/TD : Histoire de l'art : Bachelor 1 CM/TD : Histoire de l'art : Bachelor 2 CM/TD : Histoire de l'art : Bachelor 3

2021-2022 : Chargée de cours, Université de Strasbourg

Séminaire L'Image vernaculaire de 1839 à aujourd'hui : Master 1

Chaque année les étudiantes du master Critique-Essais réalisent un projet d'exposition placé sous l'angle d'une figure tutélaire. En 2021-2022, la promotion Clément Chéroux a travaillé sur les

écrits de l'historien de la photographie et la notion d'images vernaculaires. Ce séminaire propose de s'intéresser aux débats récents et plus anciens sur les images, leurs natures, leurs typologies et leurs portées. À travers l'analyse de textes de philosophes, de théoriciens des médias et des études visuelles (Pierre Bourdieu, Judith Butler, Susan Sontag, André Gunthert, Dork Zabunyan...), le séminaire a cherché également à mettre à jour les liens que les artistes entretiennent depuis le milieu du XIXe siècle avec les images d'actualité, d'amateurs, de photojournalistes, etc.

2021: Workshop, ESA Pyrénées Tarbes

À l'invitation de François Cortès, enseignant à l'École Supérieure d'Art de Tarbes, j'ai rencontré les étudiantes de quatrième année autour de leur production personnelle, après des discussions sur leur travail je les ai accompagnées dans l'exposition de leur travail plastique.

2020-2021: ATER, Université Aix-Marseille

CM: Histoire de l'art contemporain: Médium et médias - Licence 2 Arts Plastiques

Le terme de medium est omniprésent dans la théorie artistique et l'histoire de l'art. En effet, alors que la pensée moderniste, incarnée notamment par le critique d'art étatsunien Clément Greenberg, a prôné une autonomie et une pureté des médiums artistiques, les expérimentations des années 1960 à 1980 ont produit des hybridations de l'art avec les médias de masse et des médiums artistiques entre eux. Ce cours présente les mutations qui ont marqué ces deux décennies à travers différents courants (fluxus, body art, land art, art minimal...) présentés dans leur contexte historique.

CM: Histoire de l'art contemporain: Art documentaire - Licence 2 Arts Plastiques

Pris dans le tourbillon des rapports sociaux en constantes mutations, des technologies qui sont perfectionnées et renouvelées perpétuellement, des tentatives artistiques toujours redéfinies, le documentaire dans le champ de l'art n'a de cesse de se renégocier. Ce cours se concentre sur les formes artistiques documentaires nées dans le sillon des années 1930, de la crise économique, des montées du fascisme et du développement de la presse. Il se poursuit jusqu'à aujourd'hui alors que les médias connectées inaugurent un nouveau rapport à l'information.

CM : Histoire de l'art contemporain : Art et critique des dominations – Licence 3 Arts Plastiques

Certains artistes ont cherché à examiner, à dénoncer et à abolir les mécanismes de domination qui régissent les sociétés contemporaines. Ils et elles ont entrepris d'affecter nos représentations pour proposer une redéfinition des rôles et des places de chacun·e. Ce cours porte ainsi sur les pratiques artistiques qui émergent dans le sillon des mouvements de luttes d'émancipation des femmes, des afro-américains, des travailleurs dans les années 1960. Nous garderons toutefois à l'esprit que l'art ne garantit pas l'abolition des systèmes hégémoniques, qu'il peut même souvent les perpétrer, et qu'il faut alors en mener la critique.

TD Métodologie analyse des œuvres - Licence 1 Arts Plastiques

Alors que l'analyse d'œuvre est au cœur des pratiques des historien nes d'art, il s'agit ici d'adapter cette méthodologie pour des praticiens. Prendre conscience que le regard est toujours situé, acquérir un vocabulaire approprié, mettre en mot la démarche d'un artiste pour apprendre à décrire la sienne, argumenter, sont quelques-uns des savoir-faire que ce cours ambitionne de mettre en pratique. Le corpus analysé porte sur des œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

2019-2020 : Chargée de cours, Université Toulouse Jean Jaurès

CM: La photographie entre réel, art et médias de masse – Licence 2 Arts Plastiques En posant un rapport au réel inédit, la photographie, contrairement aux autres médiums dont le découpage est hérité du classement entre les arts, a dû gagner son statut d'art. Si sa qualité artistique ne fait guère plus débat, le rapport réel / photographie / art / médias n'a cessé et ne cesse de se renégocier. Le cours s'attache à étudier les différentes théories qui ont cherché à produire une ontologie de la photographie jusqu'à sa remise en question récente. Il s'appuie notamment sur les écrits d'André Bazin, Roland Barthes, Walter Benjamin, Susan Sontag, Vilèm Flusser...

Atelier Création-Recherche: « Les pratiques furtives » - Licence 3 Arts Plastiques

Ce cours a pour objectif de faire expérimenter l'articulation entre pratique artistique et réflexion théorique. Les étudiant es sont invité es à faire varier leurs pratiques développées en séminaires autour d'une problématique déterminée annuellement. En 2019, il s'est agit de les amener à examiner les pratiques artistiques infiltrant le quotidien. Ce cours prenait pour point de départ les recherches que je venais de mener lors d'une résidence curatoriale au Québec à 3e Impérial, un centre d'art autogéré, spécialisé sur la question de l'art infiltrant. Les étudiant es ont été conduit à produire un projet artistique qui prenait place dans un lieu non dédié à l'art et à réaliser une analyse de leur proposition sous la forme d'un écrit préfigurant le travail de création-recherche au centre des années suivantes de formation.

TD Monde de l'art - Master 1 CARMA - Recherche Arts Plastiques

Ce cours vise à faire connaître l'écosystème de l'art contemporain, les dispositifs d'aide à la création et à l'activité artistique, ainsi que les aspects communicationnels, administratifs et financiers de la gestion de l'activité de l'artiste.

Programmation des « Rencontres du jeudi » - Master 1 et 2 CARMA

Programmation d'un cycle de 12 conférences à destination des master : les étudiant·es rencontrent des chercheur·ses, des artistes et des professionnel·les des structures d'art contemporain qui présentent leurs activités. Ces rendez-vous donnent lieu à des prises de contact pour des stages ou des collaborations futures.

2018-2019: ATER, Université Toulouse Jean Jaurès

CM La photographie entre réel, art et médias de masse - Licence 2 Arts Plastiques

Atelier Séminaire de Recherche – Licence 2 Arts Plastiques

Chaque étudiant·e est invité·e à développer une démarche de création personnelle avec les pratiques de son choix, et selon les thématiques et positionnements qu'il ou elle élabore progressivement durant l'année. Entre présentations, analyses orales et écrites d'œuvres, et échanges collectifs, les étudiant·es se nourrissent de travaux d'artistes et de théoricien·nes entrant en écho avec leurs préoccupations.

Programmation des « Rencontres du jeudi » - Master 1 et 2 CARMA

Atelier Création-Recherche : « Les pratiques furtives » – Licence 3 Arts Plastiques

TD Monde de l'art » - Master 1 et 2 CARMA

Accompagnement des mémoires – Master CARMA

2016-2018 : Chargée de cours, Université Toulouse Jean Jaurès

CM La photographie entre réel, art et médias de masse - Licence 3 Arts Plastiques

Atelier Création / Recherche : « L'image entre documentation et fiction » Licence 3 Arts Plastiques

Ce cours a pour objectif de faire expérimenter l'articulation entre pratique artistique et réflexion théorique. Les étudiantes ont été invitées à faire varier leurs pratiques développées en séminaires autour du supposé « pouvoir » documentaire et fictionnel des images.

TD Monde de l'art - Master 1 CARMA

Co-organisation de rencontres avec les professionnel·les extérieur·es dans le cadre du Master CARMA

2014-2015 : Enseignante, Prep'Art Toulouse

Cours théoriques : Histoire de l'art XIXe-XXe

À travers ce cours, il s'agit de donner aux étudiant es les grands jalons de l'histoire de l'art depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Les étudiant es sont familiarisé es aux grands enjeux de l'art moderne et de l'art contemporain. Ils et elles commencent à acquéirir la méthodologie de l'analyse des œuvres et le vocabulaire idoine.

TD Méthodologie

Dans le cadre de la préparation aux concours des écoles d'art, ce cours consiste à permettre aux étudiant·es de s'entraîner aux épreuves écrites de concours des écoles d'art. Les étudiant·es sont formé·es à la méthodologie des épreuves. Ils et elles répondent à des sujets de dissertation, des questionnaires proposés par l'enseignante qui livre une correction personnalisée.

Jurys

Février-juin 2024 : Membre du jury Diplôme Ecole Nationale Supérieure de Photographie, Arles - Présidente du jury de mémoire

Mars-juin 2023 : Membre du jury DNSEP ART, EESI Angoulême - Présidente du jury de mémoire

Juin 2022 : Membre des jurys de soutenances d'étudiant es du Master CARMA - UT2J

Mai-juin 2021 : Membre du jury DNSEP ART, ESA Pyrénées Tarbes Présidente du jury de mémoire

2018 - 2019 : Membre des jurys de soutenances d'étudiantes du Master CARMA - UT2J

2015 : Membre du jury VAE DNAP Art isdaT beaux-arts

2014 : Membre du jury VAE DNSEP Art isdaT beaux-arts

Thèse

Documenter le monde à l'ère des images fluides : Stratégies artistiques

Sous la direction de **Christine Buignet** Soutenue le **29 novembre 2020** à l'Université Toulouse Jean Jaurès

> Cette recherche porte sur les pratiques d'artistes qui s'efforcent de documenter l'histoire récente ou l'actualité, dans un environnement déjà intensément traversé de flux d'images, consécutivement à une connexion généralisée à Internet. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur un corpus d'œuvres réalisées depuis 2005 par une douzaine d'artistes (Mohammed Bourouissa, Rabih Mroué, Taryn Simon, Hito Steyerl,...) et adopte quatre points de vue successifs : celui de l'héritage historique et conceptuel, celui de la médialité, celui du positionnement artistique et celui de la portée politique des œuvres.

> L'analyse du contexte théorique et historique antérieur aux démarches artistiques étudiées révèle que les artistes concernées ne tentent pas de penser le contemporain sous l'angle de l'innovation, encore moins de réagir par la tactique de la *tabula rasa*. Ceux-ci entreprennent au contraire de l'aborder par des stratégies qui échappent au temps historicisé, séquentiel et linéaire, semblables en cela aux démarches médiarchéologistes.

L'approche médiale permet d'identifier des logiques néomédiatiques adoptées dans les œuvres documentaires, notamment l'intermédialité, la variabilité et la remédiation. Avec cette dernière, les artistes s'avèrent intégrer au sein de leurs productions des médias de diffusion des images pour rendre visible leur influence sur notre perception du monde et les révéler en tant que dispositifs à subvertir.

Par ailleurs, en s'employant à créer des représentations et des récits du réel, les artistes qui les produisent semblent ne pas laisser aux seuls professionnels des médias d'information et de communication cette prérogative. Néanmoins, tout en empruntant leur démarche au journaliste et à l'enquêteur, les artistes ne poursuivent pas les mêmes finalités et prennent soin de rompre avec les certitudes auxquelles prétendent les discours journalistiques, en ayant recours à d'autres tactiques dont la plus singulière consiste à altérer visuellement les représentations.

Enfin, au-delà des sujets et des approches qui peuvent être très critiques, il apparaît possible de caractériser différemment l'implication politique de ces œuvres et de mettre à jour, à l'ère de l'image fluide, une responsabilité éthique de l'artiste qui se traduit en actes artistiques dépassant la seule production de représentations.

Art documentaire – dispositif – flux / fluidité – image – medium / média – médiarchéologie – photographie – photojournalisme – politique – producteur / production – réel – vidéo – visible / invisible – visualité

Membres du jury

Pierre Baumann • Professeur, Université Bordeaux-Montaigne Christine Buignet • Professeure, Université Aix-Marseille André Gunthert • Maître de Conférences, EHESS, Paris Françoise Parfait • Professeure, Université Paris I Frédéric Pouillaude • Professeur, Université Aix-Marseille

Programmes de recherche intégrées

Images du communs / FRAMESPA (Université J. Jaurès) - depuis 2023

Dirigé par Paula Barreiro López et Jean Nayrolles.

L'atelier « Images du commun » a pour objet d'instaurer un espace interdisciplinaire et international de partage de savoirs et de débats d'idées autour de la question de l'image, et des théorisations auxquelles celle-ci a donné lieu en histoire de l'art, histoire, littérature, philosophie.

- Participation à l'atelier de recherche mensuel
- Coordination de la session « Expropriation, cooptation et répression du commun »

Vues et données / Head (Genève) et ENSP (Arles) - 2019-2024

Le projet de recherche-création « Vues et données » analyse les implications du concept de donnée dans le champ de l'art, et plus précisément dans celui de la photographie contemporaine. Porté par l'artiste-photographe Aurélie Pétrel, le projet examine, à partir de sa pratique, les impasses dans lesquelles tout photographe-auteur est confronté depuis l'avènement du Web et des appareils mobiles connectés.

- Particpation à la rédaction du projet scientifique en vue d'obtenir le soutien du Fonds stratégique de la recherche Hes-so (obtenu).
- Intervention au sein du colloque organisé à l'ENSP Arles par le Centre de recherche art et image (CRAI), le Laboratoire Fig. et la HEAD (voir rubrique *Colloques*).
- Intervention au sein du colloque organisé au Musée de l'Elysée (Lausanne) par l'ENSP Arles par le Centre de recherche art et image (CRAI), le Laboratoire Fig. et la HEAD (voir rubrique *Colloques*).
- Publication d'un chapitre au sein de l'ouvrage Vues et Données (voir rubrique Publication).
- Entretien avec Aurélie Pétrel et Fabien Vallos aux cotés d'Emmanuel Alloa, Lauren Huret, Pierre-Damien Huyghe, Catherine Malabou (voir rubrique *Publication*).

Images en Transit / LESA (Université Aix-Marseille) et LLA-CREA-TIS (Université Toulouse Jean Jaurès) - 2015-2022

Ce programme a pour objectif d'envisager les phénomènes actuels de déplacements d'images (représentations bidimensionnelles mais également images mentales et culturelles qui s'attachent aux productions artistiques). Se préoccupant principalement de création artistique, ce projet interdisciplinaire s'intéresse aux relations entre démarches artistiques et phénomènes de société (géographie, économie, politique, sociologie, anthropologie, histoire des cultures...), mais aussi aux innovations techniques et technologiques qui génèrent cette mobité.

- Co-direction scientifique du colloque *Images en tr@nsit* (LESA, Université Aix-Marseille 2022) et de la publication afférante.
- Organisation des journées d'étude Archéologie des dispositifs numériques, pratiques critiques en art et design, (LLA-CREATIS, UT2J et Université de Saint-Etienne, 2019) et Images en transit, Trans-ports, Destination(s), ex-pos dans un contexte numérique (LLA-CREATIS, UT2J 2017) (voir rubrique Organisation d'événements scientifiques)
- Direction d'un numéro de la revue Réel-Virtuel (voir rubrique Publication)

Publications

Livre: 1

Avec Sara Alonso Gómez, Contre-visualités. Écarts tactiques dans l'art contemporain, Toulouse, éditions Lorelei, 2023

Résumé : Cet essai retrace la généalogie des concepts de « visualité » et de « contre-visualité ». Les autrices s'attachent à examiner des œuvres qui relèvent de tactiques de résistance face à certains régimes autoritaire du visible.

Recensions par Marie-Laure Alain Bonilla dans *Critique d'art, n°60,* printemps-été 2023, par Etienne Hatt, *Art Press,* janvier 2024.

Direction de publications universitaires: 5

Avec Jean Arnaud, Anna Guilló, Damien Beyrouthy, (LESA), Co-direction des actes du colloque *Images en transit* – Université Aix-Marseille, février 2024.

Avec Sara Alonso Gómez, François Aubart et Juliette Bessette, direction du chapitre <u>« Imaginaires »</u> in André Gunthert, Thomas Kirchner, Marie-Madeleine Ozdoba (sous la dir de.), *Nouveaux médias : mythes et expérimentations dans les arts*, Naima et DFK, avril 2021

Résumé : Ce chapitre s'intéresse aux récits et aux imaginaires relatifs aux dits nouveaux médias. Il réunit des contributions qui portent sur les fantasmes technofuturistes, les dystopies cyberpunk, les rêves d'intelligence distribuée, le cauchemar du traçage généralisé et présentent des formes de résistances imaginées par les artistes.

Avec Carole Nosella et Damien Beyrouthy, direction du numéro 7 de Réel/Virtuel

Résumé : Revue fondée en 2008 par Anaïs Lelièvre, Antoine Lefebvre, Anthony Masure, Alexandre Saint-Jevin et Clélia Barbut. Plutôt que de s'inquiéter de la prolifération des images, le numéro 7 de *Réel/Virtuel* examine leurs atterrissages, leurs trajectoires, leurs rebonds et leurs re-directions. Il réunit des contributions de Saul Pandelakis, Marie Rebecchi, Caroline Renard,...

De 2016 à 2019 : Membre du comité de rédaction de <u>Littera Incognita</u>, revue des doctorantes du laboratoire LLA-CREATIS et codirection des numéros 8 « Entre-deux : Rupture, passage, altérité » automne 2017, n°9 « Lieux et non-lieux : liens au corps » – printemps 2018, n°10 « Représentations du désir féminin : entre texte et image » – été 2019 et n°11 « L'œuvre comme enquête/l'enquête dans l'œuvre : création et réception » – 2019

Direction du numéro 38 de *Horsdoeuvre* : <u>Art / Flux / Documentaire</u>, <u>Voir et Montrer</u>, éditée par la galerie Interface, 2017

Résumé : Ce numéro porte sur les pratiques documentaires dans le champ de l'art et cherche à saisir la façon dont les artistes modifient leur pratiques sous l'influence d'Internet.

Chapitres d'ouvrage avec comité de lecture : 8

Entretien avec Aurélie Pétrel dans Aurélie Pétrel et Fabien Vallos (sous la dir.), *Vues et données : entretien avec Emmanuel Alloa, Lauren Huret, Pierre-Damien Huyghe, Catherine Malabou, Julie Martin,* Arles, éditions Mix; Genève, Head, 2023.

« Déployer la visibilité de sites supposés secrets. *Fifty-One US Military Outposts* (2010) de Mishka Henner », actes du colloque « Variabilité, mutation, instabilité des créations contemporaines », Université de Saint-Etienne, Aix-en-Provence, PUP, 2021

Avec Sara Alonso Gómez, <u>« L'insistance des luttes. Entretien avec Dork Zabunyan »</u> in André Gunthert, Thomas Kirchner, Marie-Madeleine Ozdoba (sous la dir de.), *Nouveaux médias : mythes et expérimentations dans les arts*, Naima et DFK, avril 2021

Avec Sara Alonso Gómez, <u>« Contre-visualités : tactiques artistiques contemporaines à l'ère des nouveaux médias »</u> in André Gunthert, Thomas Kirchner, Marie-Madeleine Ozdoba (sous la dir de.), *Nouveaux médias : mythes et expérimentations dans les arts*, Naima et DFK, avril 2021

- « The Pixelated Revolution, une «conférence non-académique» de Rabih Mroué », in Laurence Corbel et Christophe Viard, (sous la dir. de), Paperboard. Conférence-performance. Artistes et cas d'étude, Paris, T & P Publishing, 2021
- « Le Monochrome numérique : des données à l'écran », Actes du Colloque *Vues et Données*, Arles, École Nationale Supérieure de Photographie, 2020 (hal-03143878)
- « Les Ambivalences de la photographies comme instruments de savoir chez Taryn Simon et Trevor Paglen », *Image et Savoir, Interrogation transversale*, Presses Universitaires Indianocéanique, 2020 (hal-02493962)
- « Rejouer le code des images, catalyseur de leur prolifération, ou comment renouveler le regard sur les images virales *Profiles* de David Birkin et *Portable Monuments* d'Adam Broomberg et Oliver Chanarin », *Madarat*, n°29-30 : *Dialogue des révolutions : La Viralité*, Printemps-été 2017 (hal-01590785)

Articles publiés dans des revues à comité de lecture : 9

- « Des photographies documentaires abstraites : un apparent paradoxe », Radial (Recherches en Art, Design, Innovation, Littérature), ESADHaR, 2023
- « Facebook sur les planches : 33 tours et quelques secondes de Rabih Mroué et Lina Saneh», *Marges, Art et réseaux sociaux*, n°36, 2023
- « The persistence of the documentary photobook in the age of the web », <u>AM Journal of Art and Media Studies</u> Rare, bound, cheap, inserted the evolution of photobooks, n°28, 2022

Avec Ariane Bosshard, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, «The Yellow Vests: representation and self-mediation », *Membrana – journal of photography*, *«Liberation»*, 2022

- « De la Picture Collection à Google Images. Retour vers le futur», <u>Proteus n°17</u>, « Esthétique(s) et politique de l'archive en art », juillet 2021, sous la direction de Cyrielle Lévêque et Mélodie Marull, 2021- à l'invitation de Cyrielle Lévêque et Mélodie Marull
- « <u>Du medium au média : les pratiques documentaires artistiques face au net »</u>, *Ligeia Dossiers sur l'art*, sous la dir. de Ramzi Turki, XXXIIIe ANNÉE, N° 181-184, Juillet-Décembre 2020 à l'invitation de Ramzi Turki (hal-03143854)
- « <u>Le Nouvel Espace public des images. Entretien avec André Gunthert »</u>, *Réel/Virtuel*, n°7, 2019, revue en ligne : http://www.reel-virtuel.com (hal-02447605)
- « <u>Du smartphone à la scène ou la pratique de re-territorialisation des images chez Rabih Mroué</u> », *Réel/Virtuel*, 2019, revue en ligne : http://www.reel-virtuel.com (hal-02447595)
- « L'hybridité comme rempart à l'indifférenciation, *L'Utopie d'August Sander* de Mohamed Bourouissa », *ArtisOn*, n°4, Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Portugal, 2017 (hal-01673436)

Traduction d'ouvrage depuis l'espagnol: 1

Julia Ramírez Blanco, *La Ciudad del Sol. Le mouvement 15M entre formes et performances* [2021], Toulouse, éditions Lorelei, 2022.

Julia Ramírez Blanco est enseignante-chercheuse à l'Universidad Complutense de Madrid

Recension d'ouvrage : 2

« Recension Revolver el tiempo : conceptos críticos, mutaciones históricas y estéticas entre la Guerra Fría y la contrarevolución neoliberal », Critique d'art, décembre 2023

«Recension: L'Urbain par l'image. Collaborations entre arts visuels et sciences sociales», Focale, n°7, 2023

Evaluation d'articles

2023 : évaluation d'un article pour le 18e dossier thématique des *Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (Craup),* coordonné par Anat Flabel, Frédéric Pousin et Andrea Urlberger, intitulé « Photomontage et représentation »

2022 : évaluation de deux articles pour AM Journal of Art and Media Studies

2021 : évaluation de quatre articles pour *Cinédesign* sous la direction de Saul Pandelakis en association avec Mélanie Boissonneau, Irène Dunyach et Anthony Masure

Communications

Colloques nationaux et internationaux : 10

Dépasser les apprentissages automatiques (chez la machine comme chez l'humain) : des œuvres d'art et des alogorithme - Colloque Vues et donnée – Musée de l'Elysée à Lausanne – à l'invitation de Fabien Vallos, philosophe et Aurélie Pétrel, artiste – 28 mars 2024

<u>Visualité et Contre-visualité</u>, table ronde avec les artistes de l'exposition Matthieu Boucherit, Thierry Fournier, Antoine Hoffmann, Louise Moulin, Colloque *Images en tr@nsit* – LESA – Université Aix-Marseille – du 26 au 28 avril 2022

<u>Le Déplacement comme projet</u> - Colloque international. Traverser - Le déplacement en suspens - Suspended Spaces - MUCEM et FRAC PACA - modération de la table ronde avec Stefanie Baumann, Anne-Laure Amilhat Szary, Alexandre Fiel – 3 au 5 novembre 2021

Comment l'image en société nous donne plaisir. Collectionner, Comparer, Sérialité et Succession Quelques projets au Centre allemand d'histoire de l'art mis en relation – Festival d'histoire de l'art de Fontainebleau – table-ronde avec François Aubart, Juliette Bessette, Marie-Laure Delaporte, Marie Vicet, historien nes de l'art et boursi er ères du sujet annuel Arts et nouveaux médias au Centre allemand d'histoire de l'art – 5 et 6 juin 2021

<u>Le Monochrome numérique : des données à l'écran,</u> Colloque *Vues et Données* – École Nationale Supérieure de Photographie – Arles – à l'invitation de Fabien Vallos et Aurélie Pétrel – 13 et 14 février 2020

Signe du collectif et automédiation : la représentation du gilet jaune dans la sphère publique, Colloque Les formes visuelles du collectif – InTRu – Université de Tours – avec Ariane Bosshard (graphiste) et Olivier Huz (graphiste et enseignant à l'isaT) et Jérôme Dupeyrat (historien de l'art, Institut supérieur des arts de Toulouse) – 7 et 8 novembre 2019

<u>Déployer le visible, Fifty-One US Military Outposts (2010) de Mishka Henner</u>, Colloque Variabilité, mutation, instabilité des créations contemporaines – CIEREC – Université Jean Monet, Saint-Étienne – du 3 au 5 juin 2019

Pléthore d'images de guerre et nécessité de voir le cadre, Embedded de David Birkin, Colloque Art et Média L'image consommée : excès, limites et transformations – Université de Montréal – 16 et 17 novembre 2017

Donner à saisir l'invisible : le dialogue de l'image, du texte et du document comme stratégie documentaire chez Taryn Simon et Trevor Paglen, Colloque Image et Savoir – École Supérieure d'Art de la Réunion et Université de la Réunion – du 1er au 3 décembre 2016

Comment renouveler le regard sur les images virales ? Profiles de David Birkin et Portable Monuments d'Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Colloque L'image à l'épreuve de la viralité – Institut Supérieur des Arts et Métiers de Mahdia (Tunisie) – du 18 au 20 novembre 2016

Journées d'étude : 12

Art et algorithme, les pièces de Seumboy Vrainom €; – Journée d'étude L'intelligence imaginaire : enjeux esthétiques des IA – LLA CREATIS et PLH-ELH – Ut2j - 14 mars 2024

La Persistance du livre photographique documentaire à l'ère du web – Journée d'étude Design graphique livre et photographie – Bibliothèque Nationale de France – 19 janvier 2024

Contre-visualité, retour sur une exposition – Laboratoire Accra – Université de Strasbourg – Journée d'étude – 22 février 2023

Capture de Paolo Cirio : dissensus autour d'une réciprocité du regard – Journée d'études L'Image comme brèche : la conflictualité dans les pratiques artistiques contemporaines – Laboratoire ECLLA – Université de Saint-Etienne – 16 juin 2022

Facebook sur les planches : 33 tours et quelques secondes de Rabih Mroué et Lina Saneh – Journée d'études Art et réseaux sociaux – Revue Marges – 12 mars 2022

Avec Ariane Bosshard, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, « *Dites-le avec des mèmes (politiques)* » – école supérieure d'arts & médias de Caen (à l'invitation de l'artothèque de Caen) – 3 décembre 2021

<u>Des photographies documentaires abstraites</u>, Journée d'étude *La Photographie à l'épreuve de l'abstration* – Esadhar et FRAC Normandie Rouen – à l'invitation de Véronique Souben, directrice du FRAC Normandie Rouen – 28 octobre 2020

L'altération du médium comme procédé critique dans Embedded de David Birkin, Journée d'étude Transformations photographiques : expérimentations du médium dans les arts visuels du XIXe au XXIe siècle – Association 19-20 des doctorants en Histoire de l'art – INHA – 17 mai 2018

De la Picture Collection à Google Image. Retour vers le futur, Journée d'étude L'art de la mémoire, la mémoire en art : plasticité de la mémoire à l'œuvre – LLA CREATIS – UT2J – 8 et 9 février 2018

Avec Carole Nosella, Retour sur un atelier création / recherche : formes en transit, de l'espace numérique à l'espace d'exposition, Journée d'étude Images en transit, Trans-ports, Destination(s), ex-pos dans un contexte numérique – LLA CREATIS – UT2J et Musée des Abattoirs – 17 mars 2017

Du smartphone à la scène ou la pratique de re-territorialisation des images chez Rabih Mroué, Journée d'étude Prolifération des images : une (ré)articulation par la pratique vidéo ? – LLA CREATIS – UT2J – 7 avril 2016

Des images à l'espace scénique, The Pixelated Revolution, une « conférence non académique » de Rabih Mroué, Journées d'étude Conférences hybrides : dispositifs et scénographies de la parole artistique – Laboratoire arts plastiques – Université Rennes 2 – 24 mars 2016

Séminaires: 14

Présentation de l'ouvrage Contre-Visualités : Écarts tactiques dans l'art contemporain, Séminaire Les jeudis du genre, invitation par le laboratoire CAS, le 28 septembre 2023

Tactiques de souveillance dans l'art, Sekula, Lonidier et Cirio, séminaire Stratégies de résistance -Unistra - À l'invitation de Kim Sacks - le 10 mai 2022

<u>CEil pour ceil</u>, séminaire *Images en transit* – LESA – Université Aix-Marseille – 2 décembre 2021

À l'invitation de David Coste, artiste et enseignant de École Supérieure d'Art et de design de Pau, présentation des activités de recherche, commissaire et critique d'art – ESA Pyrénées Pau – 22 novembre 2021

Intervention dans le cours «installation-exposition» du Master en design, arts et médias à l'université Paris 1- Panthéon Sorbonne – À l'invitation d'Aline Caillet et de Françoise Parfait – 10 mars 2021

Visualité et contre-visualité, présentation des recherches, Séminaires des boursiers du sujet annuel – Centre allemand d'histoire de l'art – 9 septembre 2020

Des artistes face à la fabrique de l'information – Institut Supérieur des Arts de Toulouse – 19 décembre 2019 - À l'invitation d'Ana Samardžija Scrivener, enseignante de philosophie à l'isdaT

La Photographie et l'art contemporain, Séminaire Entre Arts et Architecture – École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse – à l'invitation d' Andrea Urlberger, enseignante à l'ENSAT – 13 novembre 2019

À ciel ouvert ou devant l'écran, l'espace des possibles, Séminaire Méta Inventer des communs désirables : pour sortir des imaginaires catastrophistes – LLA CREATIS – UT2J – 23 novembre 2018

« *Post-médium ?* », communication avec Christelle Proulx, Doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal, Séminaire *La photographie en question* – à l'invitation de Suzanne Paquet, Professeure d'Histoire de l'art à l'Université de Montréal – 15 mars 2018

Un champ d'étude qualifié en post : des étiquettes neutralisantes ou des concepts prometteurs ?, Atelier de l'ARIP – INHA Paris – 13 juin 2017

L'Artiste en anti-journaliste dans les démarches documentaires contemporaines, Séminaire Identité(s) de l'artiste – LLA-CREATIS et ERRaPhiS – ESAV Toulouse – 21 avril 2017

Réalité et fiction dans In Transit de Lida Abdul, Séminaire Méta Dispositifs fictionnels : représentation, réception, politique – LLA CREATIS – UT2J – 26 février 2016

La position d'auteur dans Temps Mort de Mohamed Bourouissa, Séminaire des doctorants Penser les arts de la scène et du corps : L'Auctorialité – LLA-CREATIS – UT2J – 16 novembre 2015

Conférences: 20

Les Pratiques féministes dans l'art contemporain - Galerie du Philosophe (Carla Bayle) – 28 avril 2023

Modération d'une table ronde – *Dispositifs de vision aérienne : usages et appropriations artistiques* avec Dominique Blanc – Espace Arthur Batut labruguière – 22 octobre 2022

Quelques tactiques artistiques pour documenter l'invisible – Fondation caisse d'épargne pour l'art contemporain (Toulouse) – 16 décembre 2021

Des artistes face aux flux des images – Centre d'art le parvis (Tarbes) – 7 octobre 2021

La Photographie à l'ère des images fluides – Galerie du Philosophe (Carla Bayle) – 13 avril 2021

Cycle de conférences d'histoire de l'art organisé par le centre d'art Le LAIT (Albi)

- Des espaces à soi 1 mars 2021
- L'art, l'urbain et le social : The New Genre Public Art 12 avril 2021
- L'art de la discrétion 10 mai 2021
- Infiltrations et autres manœuvres 7 juin 2021

Cycle de conférences d'histoire de l'art organisé par le centre d'art Le LAIT au Musée Toulouse Lautrec (Albi)

- Cacher ces images que je ne saurais voir 7 octobre 2019
- Fake, presque-documentaire et autres arrangements avec le réel 4 novembre 2019
- Pour un documentaire méta-critique 2 décembre 2019
- Du miroir au marteau 6 janvier 2020

Face aux images nomades : Virevoltes, esquives et autres entrechats pour ralentir le flux – Animation d'une formation à destination d'enseignants du secondaire – Réseau Canopée – 17 avril 2019

Documenter le monde : les artistes face aux flux des images – Fondation Caisse d'Épargne pour l'art contemporain (Toulouse) – 1er décembre 2018

Discussion avec Mazaccio et Drowilal - Musée des Abattoirs - 29 novembre 2018

Rencontre critique/artistes autour du projet de recherche du collectif d'universitaires Penser l'urbain par l'image – Fictions Documentaires – Le Graph, Carcassonne – 17 novembre 2018

Retour de résidence - MAGCP, Centre d'art de Cajarc - 5 octobre 2018

Modération d'une table ronde – *Photo Drone* avec Dominique Blanc – Espace Arthur Batut labruguière – 15 septembre 2018

L'œuf ou la poule – Centre d'art et de design La Cuisine (Nègrepelisse) – 7 octobre 2017

Organisation d'événements scientifiques

Organisation d'un colloque : 1

Co-direction du colloque *Images en transit* – Université Aix-Marseille – 27 au 29 avril 2022 – avec Jean Arnaud, Christine Buignet et Anna Guilló, Professeur.e.s des Universités, Damien Beyrouthy, Maître de Conférences à l'Université Aix-Marseille (LESA)

Keynotes: Peter Szendy, Emmanuel Alloa

Participation à la rédaction du dossier de demande de subventions pour le Colloque *Images en Tr@nsit, 2022* (FIR, collectivités territoriales...), suivi du budget d'exposition, réalisation des conventions.

Commissariat de l'exposition accompagnant le colloque (voir rubrique commissariat d'exposition).

Organisation de journées d'étude : 4

Archéologie des dispositifs numériques, pratiques critiques en art et design, #2 – UT2J – 18 octobre 2019 – avec Anthony Masure, maître de conférences à l'UT2J (LLA-CREATIS), Carole Nosella et Vinent Cicliato, maître sse s de conférences à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne (CIEREC)

Archéologie des dispositifs numériques, pratiques critiques en art et design, #1 – Université Jean Monnet Saint-Etienne – 24 avril 2019 – avec Anthony Masure, maître de conférences à l'UT2J (LLA-CREATIS), Carole Nosella et Vinent Cicliato, maître·sse·s de conférences à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne (CIEREC)

13º Journée d'étude des doctorants du laboratoire LLA-CREATIS *L'Œuvre comme enquête : création et réception –* UT2J – 31 novembre 2018 – avec Sarah Conil, Marion Le Torrivellec, et Agatha Mohring doctorantes du laboratoire LLA-CREATIS

Journée d'étude *Images en transit, Trans-ports, Destination(s), ex-pos dans un contexte numérique* – Musée des Abattoirs et UT2J – 17 mars 2017, avec Christine Buignet, professeure des universités, Carole Nosella, ATER et Saul Pandelakis, maître de conférences à l'UT2J (laboratoire LLA-CREA-TIS)

Organisation de workshops de recherche : 2

Arts et luttes 2 – Thankyouforcoming, Plateforme curatoriale à Nice – du 17 au 23 juillet 2021 – avec Maxime Boidy, maître de conférences à l'université G. Eiffel, Ariane Bosshard, graphiste, Jérôme Dupeyrat, historien de l'art et enseignant isdaT, Antoine Hoffman, artiste-doctorant, Olivier Huz, graphiste et enseignant isdaT, Lise Lerichomme, maîtresse de conférences à l'université de Picardie J. Verne, Cynthia Montier, artiste, Mathieu Tremblin, artiste-doctorant.

Art et luttes 1– Trois a, espace de travail et de diffusion artistique à Toulouse – du 17 au 21 février 2020 – avec Maxime Boidy, Ariane Bosshard, Jérôme Dupeyrat, Antoine Hoffman, Olivier Huz, Lise Lerichomme, Cynthia Montier et Mathieu Tremblin.

Recherches sur les liens entre art et lutte, avec une restitution proposée chaque soir sous la forme d'une conférence ou d'un atelier ouvert au public.

Responsabilités administratives

Au sein du LESA (AMU)

2020-2022

Participation à la rédaction du dossier de demande de subventions pour le Colloque *Images en Tr@nsit, 2022* (FIR, collectivités territoriales...), suivi du budget d'exposition, réalisation des conventions, suivi des trois étudiantes stagiaires, mise en place d'un workshop avec les étudiant.es : réalisation du mobilier d'exposition

Mise à jour du site Internet Image en Tr@ansit

Au sein de LLA-CREATIS (UT2J)

2019

Participation à la rédaction de l'évaluation HCERES et réponse à une question orale du comité d'évaluation

2017-2019

Représentante élue des doctorant.es

- Participation aux conseils du laboratoire
- Participation au jury d'attribution des CDU
- Interlocutrice des doctorantes au sein du laboratoire

Au sein du département Arts-Plastiques-Design (UT2J)

2019

Organisation et participation aux Journées Portes Ouvertes - production d'un accrochage avec les étudiant·es de licence 3 du séminaire de recherche Participation au salon de l'étudiant

2018

Sélection sur dossier des étudiant·es de Licence 1 - avec ParcoursSup Organisation et participation aux Journées Portes Ouvertes Participation au salon de l'étudiant

2017

Organisation et participation aux Journées Portes Ouvertes - production d'un accrochage avec les étudiant·es de licence 3 du cours création-recherche Participation au salon de l'étudiant

Création de la maison d'édition Lorelei

<u>Lorelei éditions</u> publie depuis 2015 des livres d'artistes dans le cadre des projets artistiques portés par Trois a. En 2022, Lorelei intensifie son activité en créant la collection «Frictions» regroupant des essais consacrés aux liens entre art, médias et politique

Collection « Frictions »

- Patrick Bernier, Laye Diakité, Aliou Diallo, Pathé Diallo, Olive Martin, Sarah Mekdjian, Cynthia Montier, Marie Moreau, Saâ Raphaël Moundekeno, Abdul-Hadi Yasuev, *L'intérêt à agir. Quand l'art s'inquiète du droit des étrangers et du droit d'auteur* (2023)
- Jérôme Dupeyrat, En grêve, art et conflit social (2023)
- Olivier Huz, Prendre l'image. Le Graphisme comme situation politique (2023)
- Sara Alonso Gómez et Julie Martin, Contre-visualités. Écarts tactiques dans l'art contemporain, 2022
- Julia Ramírez Blanco, *La Ciudad del Sol. Le mouvement 15M entre formes et performances* [2021], trad. Julie Martin, 2022
- Ana Samardžija Scrivener, Terrorisme esthétique, Une lecture politique du tableau synoptique surréaliste avec Germaine Berton, 2022

Le design graphique de la collection a été confié à Huz&Bosshard.

Projet de recherche : Nouvelles images, Nouveaux imaginaires Visualité et contre-visualité à l'ère des images fluides

Mots-clés : art contemporain — espaces publics — IA - images - médias numériques — photographies — politique — représentations physiques et mentales - vidéos - Web

Objet de la recherche

Je cherche à cerner les liens que les artistes entretiennent actuellement avec les technologies de l'image et les mécanismes qui mettent en crises les représentations et la fabrique des images. En effet, si le Web et les outils de communication récents engendrent une nouvelle et intense forme de surveillance et réactivent le capitalisme néo-libéral, ils autorisent aussi une prise de parole des subalternes qui bouleversent l'articulation des discours antagonistes et produit des interférences au sein de l'opinion publique. De plus, la question des visibilités est au cœur des dynamiques politiques contemporaines et des revendications portées dans l'espace public physique¹ et numérique².

Les concepts de visualité et de contre-visualité empruntés à Nicholas Mirzoeff³ dont j'ai livré une première étude⁴ me permettent d'observer ces enjeux de pouvoir, mais également les tactiques qui cherchent à y résister dans le champ de l'art. Selon Mirzoeff, la contre-visualité ne consiste pas seulement à dénoncer la domination qui s'exerce par l'entremise du visible, ni même à brandir et à imposer des représentations construites et choisies par les dominé.es. Il s'agit de « se mettre à jouer avec des règles inconnues d'elle [l'autorité] et qu'elle ne sera pas en mesure de comprendre ». C'est à cet endroit que l'art a certainement un rôle.

Problématique et axes de recherche

Les crises des représentations qu'elles soient technologiques ou sociales appellent à se doter de nouveaux mots, de nouveaux concepts et à revoir les cadres théoriques. Comment ces changements épistémologiques se traduisent-ils plastiquement dans le travail des artistes qui ont recours aux technologies de l'image ?

Quelques points saillants de ma recherche peuvent déjà être mentionnés :

- Une tendance à l'abstraction

3

Si les rendus abstraits se sont très tôt manifestés dans le champ de la photo expérimentale et scientifique, ces manifestations ont été moins perceptibles dans le domaine du documentaire dont le genre, lié au reportage, à l'actualité, au présent exige avant tout un rapport vérifié au réel. Pourtant, on observe ces dernières années de la part de certains artistes un recours toujours plus appuyé à des expressions abstraites dans leurs approches documentaires. Ces artistes persistent à recourir à un appareil d'enregistrement — supposé induire un lien immédiat avec la réalité —, mais engendrent des images photographiques ou vidéographiques aux allures abstraites.

Jürgen Habermas, *L'Espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, traduit par Marc de Launay, Paris, Payot, 1988 [1962], 322 p ; Oskar Negt, *L'Espace public oppositionnel*, traduit par Alexander Neumann, Paris, Payot, 2007, 239 p.

² Dominique Cardon, La Démocratie Internet. Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010, 112 p.

Nicholas Mirzoeff, The Right to Look: A Counterhistory of Visuality, Durham, Duke University Press, 2011.

Julie Martin et Sara Alonso Gomez, Contre-visualités. Écarts tactiques dans l'art contemporain, Toulouse, Éditions Lorelei, 2022.

Les œuvres produites semblent alors entrer en contradiction avec le documentaire entendu comme le partage d'un récit sur un événement, un phénomène social ou culturel, l'existence d'un être ou d'un fait avéré puisque l'activité de reconnaissance par le spectateur est entravée, voire anéantie. Citons à titre d'exemple le recourt au flou chez Sylvain Couzinet-Jacques pour réaliser le portrait d'émeutier dans *Outstanding Nominals* (2011-2021) et chez Mame-Diarra Niang dans *Morphologie du rêve #15* (2021).

- Les générateurs d'images pour créer de nouvelles représentations

Les mutations technologiques liées au numérique qui permettent d'aisément modifier les images ont semblé mettre en crise, au début des années 2000, la photographie. Certains théoriciens ont affirmé que la parenthèse indicielle ouverte avec la photographie se refermait, que nous ne pourrions plus croire aux images¹. Les usages leur ont donné tort, nous avons continué à photographier ce dont il semblait nécessaire de garder la trace, mais le paradigme de l'index, trop essentialisant, s'est progressivement dissout, pour laisser place à des analyses plus pragmatiques, basées sur les pratiques et les contextes. L'arrivée des générateurs d'image semble nous enjoindre à renouer avec le paradigme indiciel pour à nouveau opérer une distinction au sein des images. En effet, les générateurs d'image ont la propriété de produire des représentations qui possèdent les caractéristiques esthétiques d'une photographie, son apparence, cet air de constituer « un certificat de présence² » pour reprendreles mots de Roland Barthes. Pourtant, en elles rien ne relève d'une continuité avec le réel ni même d'une coupe dans celui-ci, selon ce qu'avançait Philippe Dubois en 1990 au sujet de la photographie³. Ces images engendrées numériquement émanent d'agencements de pixels conformément à des logiques de discrimination et de montage qui demeurent invisibles à nos veux. Les programmes qui les élaborent génèrent des combinaisons inédites de pixels en s'appuyant sur la façon dont ceux-ci s'ordonnent statistiquement au sein de la multitude d'images réunies dans leur base de données. Ainsi, ils rassemblent ce qui ne s'est jamais tenu devant un appareil ni nulle part ailleurs. Ces images auraient alors la faculté de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Surtout, ces programmes, que l'on nomme Intelligence artificielle, se substitueraient peu à peu à la création humaine, aux artistes, aux journalistes. S'il est difficile et périlleux d'anticiper sur les usages et les effets de ces nouveaux artefacts, plusieurs artistes s'en sont saisis pour en mettre à l'épreuve les ressorts. Je travaille actuellement sur les réalisations mises en œuvre par plusieurs artistes contemporains comme Lionel Bayol-Thémines ou Seumboy Vrainom € : (voir rubriques Publications et Communications).

Cadre théorique et méthodologie

Ce projet convoque des outils de l'histoire de l'art, mais aussi de l'esthétique et des études visuelles⁴. Les études visuelles constituent un champ fructueux, car elles historicisent et politisent la vision, elles dépassent l'examen des représentations physiques pour penser les enjeux de pouvoir qui se nouent autour des représentations mentales, nourries des études culturelles, elles permettent de penser les œuvres d'art en prenant en considération les changements épistémiques en cours.

Cette recherche s'appuiera sur des visites d'exposition, d'atelier ou tout espace de déploiement des œuvres concernées. Plus particulièrement, je réaliserai des entretiens avec les artistes déjà identifiés et ceux qui le seront au cours de la recherche. Ces entretiens pourront être filmés, enregistrés et/ou faire l'objet d'une publication.

André Rouillé, *La Photographie : entre document et art contemporain*, Paris, Gallimard, 2005, 704 p; Pierre Barboza, *Du photographique au numérique : la parenthèse indicielle dans l'histoire de l'image*, Paris ; Montréal, L'Harmattan, 2000, 272 p.

² Roland Barthes, La Chambre claire: Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980, p. 135.

³ Philippe Dubois, L'Acte photographique et autres essais, Paris, Nathan, 1990, 309 p.

⁴ Andrea Pinotti et Antonio Somaini, *Culture visuelle: Images, regards, médias, dispositifs*, Dijon, Presses du Réel, 2022, 424 p.

Commissariat d'exposition

Je suis commissaire d'exposition indépendante (membre de c-e-a) et co-directrice artistique de Trois a, un lieu de travail et de diffusion artistique associatif à Toulouse. L'espace accueille des artistes ainsi que Documents d'Artistes Occitanie. La programmation artistique se nourrit d'une curiosité éclectique envers la création contemporaine et de recherches consacrées plus spécifiquement aux relations entre art, politique et media.

J'ai également été directrice artistique de la Plateforme d'Art de Muret de 2009 à 2015, et commissaire invité au 3e Imprérial à Granby (Québec) où j'ai mené une étude sur l'art infiltrant, l'usage du réel comme matériau, et les formes alternatives de diffusion de l'art dans des espaces non dédiés.

2024

Zines of the Zone, dans le cadre du festival d'art graphique Figuré.e.

2023

Florilège, Caroline Sébillaud, revue Phylactère, Axel Raingeard, Socheata Aing, Laurence Cathala, Julier Saclier...

2022

En équilibre l'indécise aile du monde, Capucine Vever et Julia Gault - en partenariat avec La Maison Salvan (Labège), La Galerie du placard, Le Box (Toulouse)

Camisole de France (Toulouse)

Etienne Cliquet, Camisole de France - Trois a Louisa Babari, Histoire(s) - Blauer Montag Marwa Arsanios, Have you ever killed a bear? or Becoming Jamila - IPN Hamid Smaha, Les Traces et l'oubli - La Cave Poésie

Contre-visualités, Taysir Batniji, Forensic Architecture, Thierry Fournier, Antoine Hoffmann, Stefan Kruse, Louise Moulin/Plein le dos, Sara Sadik – Turbulences (Marseille)

2021

Résidence de recherche curatoriale ThankYouForComing (Nice)

Shattered Reality, Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev - Trois a

Avalanche, Julien Nedelec et Elsa Werth - Trois a

Un art de voisinage # 1 Babeth Rambault et Louis Dasset, #2 Paper Tiggers, #3 Marianne Mispelaëre - Trois a

2019

<u>Récits invisibles</u>, Bettina Samson, David Fathi, Elsa Mazeau, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Susan Schuppli, Sylvain Couzinet-Jacques – Centre d'art contemporain La Chapelle Saint-Jacques (Saint-Gaudens) – Commissariat d'exposition avec Camille Prunet et Valérie Mazouin

2018

OneDayTV, Dara Birnbaum, Jean-Marc Chapoulie, Chloé Munich & Vincent Lalanne, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Martha Rosler, Pierrick Sorin, etc. - Trois a

2017

Résidence de recherche curatoriale au 3e Impériale (Granby-Québec)

2016

Three Posters, Rabih Mroué, Œuvre de la collection FRAC Poitou-Charentes - Préface (Toulouse) Thought Plants, Bevis Martin & Charlie Youle – Préface (Toulouse)

2015

Second œuvre, Thomas Cristiani et Antoine Roux, Liam Gillick, Lucie Laflorentie, Claude Rutault, That's Painting Production, Éric Watier, Lawrence Weiner – Préface

2014

Studiolo, Françoise Pétrovitch en partenariat avec la Maison Salvan à Labège dans le cadre de Graphéine – Plateforme d'Art de Muret

Contretemps, Françoise Maisongrande, en partenariat avec le centre de détention de Muret et la DRAC Midi-Pyrénées – Plateforme d'Art de Muret

2013

À Distance, Lida Abdul, Tania Mouraud, Valentina Traïanova, Jean-Gabriel Périot, partenariat avec les Abattoirs/FRAC Midi-Pyrénées – Plateforme d'Art de Muret

Über etwas im bilde, Isabelle Le Minh – Plateforme d'Art de Muret

2012

Des habitants : la Haute-Garonne, Hortense Soichet, coproduction La Chapelle Saint-Jacques et le Centre de Photographie de Lectoure – Plateforme d'Art de Muret

Prototypes, Fabrice Hyber, Bertrand Lamarche,... en partenariat avec les Abattoirs/FRAC Midi-Pyrénées – Plateforme d'Art de Muret

2011

Les Amateurs, workshop et exposition avec Guillaume Pinard et les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de Graphéine – Plateforme d'Art de Muret

Trajectoires, Judith Bartolani, François Morellet, Yazid Oulab, en partenariat avec les Abattoirs/FRAC Midi-Pyrénées – Plateforme d'Art de Muret

Album, documentation céline duval, Florence Gardner, Vincent Girier-Dufournier, Catherine Poncin, commissariat avec Lilian Froger – Plateforme d'Art de Muret

2010

L'Œil d'abord glisserait sur la moquette grise, Alexandre Léger, dans le cadre de Graphéine – Plateforme d'Art de Muret

Les Grands moyens, Babeth Rambault, Plateforme d'Art de Muret

En équilibre l'indécise aile du monde - Julia Gault et Capucine Vever - Trois a

L'exposition est l'occasion pour les deux artistes de mettre en relation leurs œuvres dans quatre espaces artistiques offrant chacun une configuration spécifique : un parking souterrain (Le Box), un appartement (la Galerie du Placard), un jardin et les abords d'un centre d'art (la Maison Salvan) et un espace de travail artistique (Trois a). Elles proposent un ensemble d'installations et de vidéos qui ont en commun un intérêt pour les dynamiques humaines et naturelles qui façonnent les matériaux et qui font naître des paysages ou des situations.

Contre-visualités – Taysir Batniji, Forensic Architecture, Thierry Fournier, Antoine Hoffmann, Stefan Kruse, Louise Moulin/Plein le dos, Sara Sadik – Exposition présentée dans le cadre du colloque *Image en Transit* - Turbulences (Université Aix-Marseille Marseille)

Il s'agit d'explorer dans cette exposition la façon dont certains artistes renégocient des tactiques qui peuvent relever d'un jeu d'opposition entre visible et invisible, de l'enquête, de l'organisation collective et de la participation au sein d'un contexte médiatique complexe.

Camisole de France – Étienne Cliquet – Trois a (Toulouse) – 2022

Depuis une dizaine d'années, Étienne Cliquet a recours à la pratique du pliage pour évoquer des problématiques culturelles, sociales ou politiques. Ici, c'est de la relation de la France à l'Algérie dont il est question. 2022 voit se coïncider les 60 ans de l'indépendance algérienne et une année de débats présidentiels dictés par le nationalisme et le racisme.

<u>CAMISOLE DE FRANCE</u> est également le titre d'un cycle d'expositions, projections, rencontres, qui se déroulera dans plusieurs lieux à Toulouse et à proximité jusqu'à l'automne 2022 : Blauer Montag, IPN, La Cave Poésie, La Maison Salvan, Lieu-Commun.

Avalanche – Julien Nedelec et Elsa Wert – Trois a (Toulouse) – 2021

Julien Nédélec et Elsa Werth entretiennent un goût certain pour le minimalisme, la géométrie, le systématisme, ainsi que pour le langage et les formes de communication.

Trois a propose aux deux artistes d'établir un dialogue à travers un choix d'œuvres, parmi lesquelles des peintures sur t-shirts, une peinture-objet murale, une pièce sonore et des éditions.

Récits invisibles – Sylvain Couzinet-Jacques, David Fathi, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Elsa Mazeau, Bettina Samson, Susan Schuppli

Centre d'art contemporain La Chapelle Saint-Jacques (Saint-Gaudens) – Commissariat d'exposition avec Camille Prunet et Valérie Mazouin – 2019

Les œuvres photographiques ou vidéographiques réunies dans cette exposition cherchent à documenter le visible mais, paradoxalement, refusent ou ne parviennent pas à en donner une représentation immédiatement lisible. Les artistes proposent d'explorer le potentiel narratif d'images peu explicites au premier abord.

OneDayTV - Trois a (Toulouse) - 2019

OneDayTV est une programmation vidéo constituée d'œuvres dont certains paramètres sont empruntés à la télévision, qu'il s'agisse de contenus ou de formats (émissions, JT, séries, clips, etc.). S'y succèdent notamment, sur le modèle d'une grille télé, des vidéos de Dara Birnbaum, Jean-Marc Chapoulie, Chloé Munich & Vincent Lalanne, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Martha Rosler, Pierrick Sorin, etc.

Critique d'art (membre de l'AICA)

Revues d'art, catalogues, éditions d'artistes (sélection)

- «Lionel Bayol Thémine : Indexation, culture visuelle et cabrioles», Monographie de l'artiste, à paraître en 2024
- « Patrick Beaulieu », Ciel Variable, été 2024, FR/ENG, à paraître en 2024
- « Suzanne Lafont: Intrusion urbaine », Ciel Variable, automne 2023, FR/ENG
- « Le Personnel est [encore] politique, <u>Une avant-garde féministe</u> » aux Rencontres photographiques d'Arles », *Ciel Variable*, octobre 2022, FR/ENG

Avec Ariane Bosshard, Olivier Huz, Jérome Dupeyrat, «La Lutte des classes s'habille en jaune», *OpticalSound*, 2022, FR/ENG

David Michael Clark, l'amitié comme médium, texte de la pochette du disque Hotel Dynamite, DMC & Friends, 2022

« Civilization : Une cartographie du 21e siècle», Ciel Variable, n°118, été 2021, FR/ENG

Avec Ariane Bosshard, Olivier Huz, Jérôme Dupeyrat, « Quatre lettres pour écrire les luttes : ACAB », SwitchOnPaper, 15 avril 2021

Natsuko Uchino, façonner le commun, Cajarc, Maison des arts Georges et Claude Pompidou, 2020

- « Laura Rives, Images fluides / Images matières », Revue Point Contemporain, janvier 2019
- « Fondre sans se confondre », in *La Constellation des métiers bizarres*, Granby, 3e impérial, 2019, FR/ENG
- « Nicolas Daubanes, des Lieux autres », in CookBook, Montpellier, La Panacée, 2019, FR/ENG

De l'art comme praxis et trigger de l'insurrection, proposition pour le Casino3000, ThankyouForComing, Notes parlées sur l'art, l'espace public et le politique, 2019

Avec Jérôme Dupeyrat, « Art Télévision », Imprimé, n°2, Toulouse, Trois a, 2018.

« La Piraterie n'est jamais finie », Multiprise, n°36, 2018

Commande du réseau Air de Midi et du CNAP - Visites d'ateliers d'artistes en Occitanie et réalisation de textes critiques : <u>Arno Brignon</u>, Toma Dutter, <u>Nina Roussière</u>, Natsuko Uchino – octobre 2018

« Taryn Simon, *Contraband*, 2010. La série à l'ère des bases de données », *Horsd'oeuvre*, n°38, *Art / Flux / Documentaire*, *Voir et Montrer*, Dijon, Interface, janvier 2017

L'Œuf ou la poule, co-écrit avec Jérôme Dupeyrat, livret inséré in Rovo, Couleurs véritables, Nègrepelisse, La Cuisine, 2017

Temps, Le Gentil Garçon, Grisolles, Musée Calbet, exposition *Le Temps est un enfant qui s'amuse*, 2015 À *Distance*, Lida Abdul, Tania Mouraud, Jean-Gabriel Périot, Valentina Traïanova, Muret, Plateforme d'Art de Muret, 2013

Hortense Soichet, Colomiers, Pavillon blanc – Centre d'art ; Lectoure, Centre d'art et de photographie ; Muret, Plateforme d'Art de Muret ; Saint-Gaudens, La Chapelle Saint-Jacques ; Toulouse, Fondation Caisse d'Épargne pour l'Art Contemporain, 2012

« Du mysticisme dans l'art de Yazid Oulab », Horsd'oeuvre, n°26, Dijon, Interface, décembre 2010