

FAIRE SOCIÉTÉ :
ENJEUX ET PERSPECTIVES
DE L'ART CONTEMPORAIN
EN RÉGION OCCITANIE
/ PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE

Journées professionnelles Air de Midi

OBJECTIFS

Ces journées ont pour objet de dresser un panorama du secteur de l'art contemporain sur le territoire et de travailler au développement d'une scène artistique pour les arts visuels à l'échelle de la nouvelle région. Les sujets de réflexion porteront sur les métiers et les pratiques du monde de l'art tant au niveau régional qu'international.

Les ateliers alterneront dialogues et échanges entre les différents acteurs et interventions de personnalités qualifiées. Conçues à destination des professionnels et futurs professionnels, en lien avec la société civile et les représentants des collectivités territoriales et de l'État, ces deux journées visent à créer les conditions d'un partage d'expériences et à se rassembler autour d'ambitions communes pour les arts visuels. Fort d'un panorama particulièrement riche, le secteur des arts visuels doit pouvoir envisager une nouvelle étape de son développement et se doter de véritables outils opérationnels afin de créer un paysage équilibré et tonique de la création contemporaine à l'échelle de la nouvelle région.

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Ces rencontres entendent contribuer à l'écriture d'un schéma régional pour l'art contemporain et au développement d'une scène artistique innovante, grâce à l'implication coordonnée de ses principaux acteurs : artistes, FRAC, centres d'art conventionnés, musées, artists run spaces, résidences d'artistes, festivals, écoles supérieures d'art, universités, artothèques, collections publiques et privées, galeries, collectionneurs, critiques, commissaires...

Les Journées professionnelles Air de Midi p 1
Le réseau Air de Midi p 3
Carte des structures membres du réseau Air de Midi p 4
Les structures membres d'Air de Midi p 6
Programme du mercredi 1 février p 8
Les Ateliers Métiers p 9
. Produire / Transmettre	
. Exposer / Former	
. Éditer / Communiquer	
. Conserver / Collectionner	
Programme du jeudi 2 février p 13
Les Tables rondes p 14
. Enjeu territorial : comment concilier la structuration du secteur et le développement d'une scène artistique ?	
. Vivement demain : comment développer les liens entre réseaux territoriaux et internationaux ?	
. Faire société : des artistes et des institutions à la croisée des publics et des pratiques culturelles ?	

Le réseau Air de Midi

Air de Midi est le réseau régional des structures d'art contemporain en Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

Suite aux échanges fructueux entre les acteurs majeurs de l'art contemporain sur ce vaste territoire, l'extension du réseau - préexistant en Midi-Pyrénées - s'est opéré dans un esprit d'enthousiasme et de bienveillance dès avril 2016. La cohérence des programmations artistiques, la volonté d'équilibre territorial entre villes et campagnes, entre Nord et Sud, et le choix de la diversité des structures ont présidé à la réunion des 25 membres de cette nouvelle association : les 2 FRAC, les centres d'art conventionnés, des musées, des résidences d'artistes, un artist run space, un festival et les 4 écoles supérieures d'art de la région.

L'association porte un dessein fondamental : la visibilité et le développement de l'art contemporain en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Elle s'attache à soutenir et à valoriser, conformément aux missions de tous ceux qui la composent, la création artistique contemporaine dans le champ des arts plastiques et visuels, sa diffusion auprès du plus grand nombre et son enseignement, en fédérant les différentes structures de production, de diffusion et de formation sur le territoire régional. Air de Midi favorise la circulation de l'information, les échanges d'informations, d'expériences et de savoir-faire avec les porteurs de projet en art contemporain. L'association participe à la professionnalisation et à la structuration du secteur professionnel de l'art contemporain en région. Elle utilise tous les moyens d'action propres à concourir au but général de l'association et notamment le développement de supports de communication, la coordination de rencontres, de journées d'informations et de réunions, la réalisation de publications, d'expositions, de manifestations artistiques ainsi que d'actions de médiation et de formation.

Des projets de mutualisation sont à l'ordre des jours et des mois à venir, mais aussi, le travail collaboratif, la mise en synergie de nos expertises et de nos compétences, pour soutenir la scène artistique en région et faire fleurir de nouvelles initiatives entre les acteurs régionaux, puis vers les autres régions, voire au-delà.

Structures à Toulouse

BBB centre d'art

Lieu-Commun

Le Printemps de septembre

Les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées

isdaT

Le Château d'Eau

MAGCP centre d'art

Maisons Daura

Les Arques

Cahors

Saint-Cirq Lapopie

Caja

Saint-Rémy

Villefranche de Rouergue

La cuisine

Ginals

Nègrepelisse
Montauban

TARN-ET-GARONNE

Lectoure

Centre d'art et de photographie de Lectoure

Musée Calbet

Grisolles

Pavillon Blanc
Henri Molina

Colomiers

TOULOUSE

Villeneuve-Tolosane

Labège

Maison Salvat

Le Parvis

Ibos Tarbes

Chapelle Saint-Jacques

Saint-Gaudens

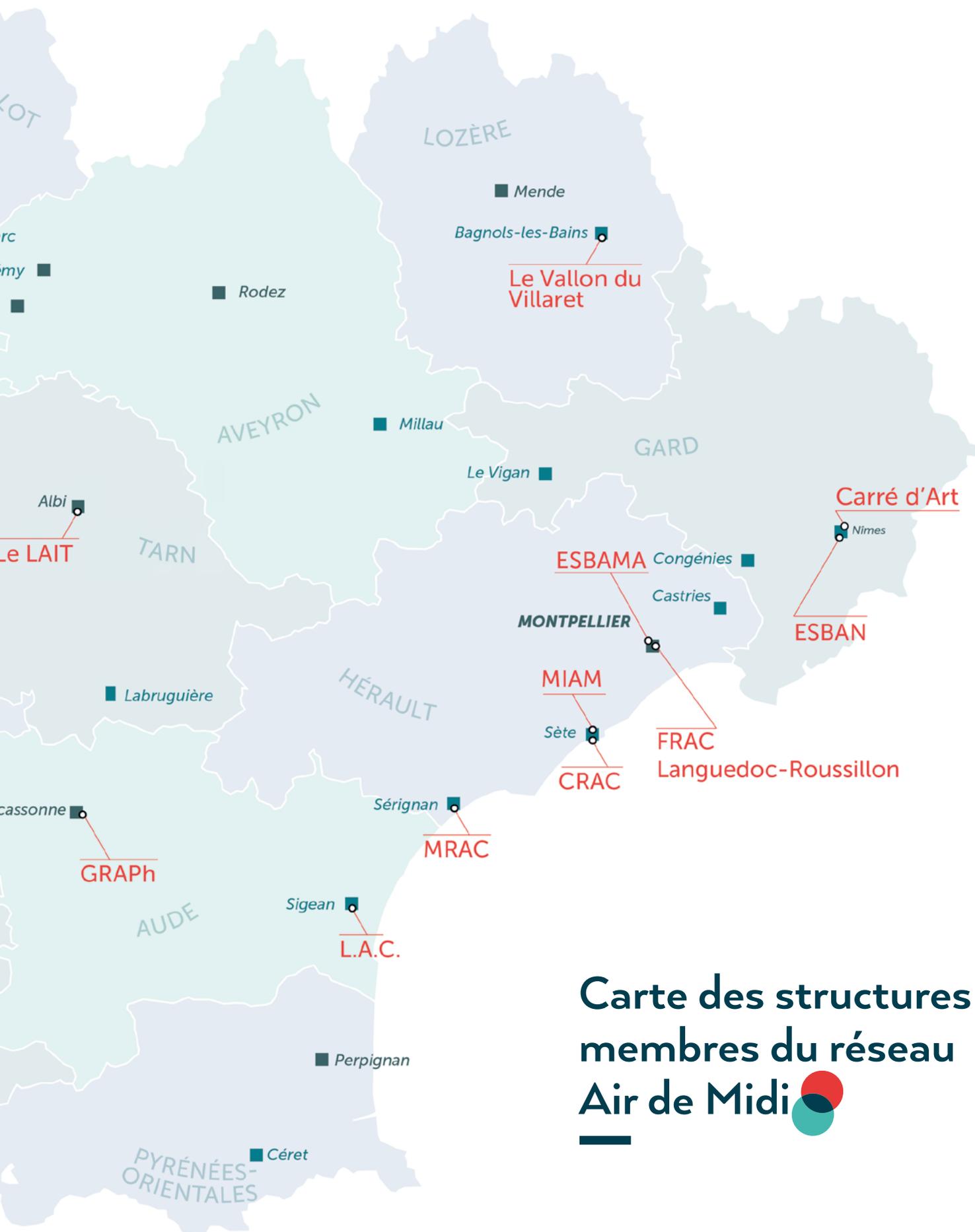
Le Mas d'Azil

Foix

HAUTES-PYRÉNÉES

HAUTE-GARONNE

ARIÈGE

Carte des structures membres du réseau Air de Midi

Les Membres du Réseau Air de Midi

Les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse

Musée et Fonds régional d'art contemporain ouvert en juin 2000 à l'initiative de la Mairie de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées et de la DRAC, l'établissement offre un vaste espace accueillant expositions permanentes et temporaires, expérimentation artistique, médiathèque, librairie et restaurant.

BBB, centre d'art conventionné, Toulouse

Implanté à Toulouse dans une ancienne fabrique de bobines électriques industrielles, le BBB centre d'art accompagne des artistes contemporains dans le domaine des arts plastiques et visuels depuis 1993. Le BBB centre d'art est également une plateforme ressource pour les artistes et professionnels du secteur (conseil, accompagnement, formation).

Musée Calbet, Grisolles

Créé en 1938 par le poète occitan Théodore Calbet, le musée des arts et traditions populaires de Grisolles a ouvert depuis 2002 ses espaces à la création contemporaine. Lors d'expositions et de résidences, les artistes revisitent les notions de patrimoine, de savoir-faire et de territoire.

Carré d'art - Musée d'art contemporain de Nîmes

Inauguré en 1993 et conçu par l'architecte Norman Foster, Carré d'art-Musée d'art contemporain matérialise une logique ambitieuse qui dote la Ville de Nîmes d'une vitrine contemporaine tant dans le domaine de l'architecture que des arts plastiques.

Chapelle St Jacques, centre d'art contemporain, St Gaudens

Le centre d'art contemporain Chapelle Saint-Jacques se situe au sud de la Haute-Garonne. Son architecture du XVIIème s'associe à un projet architectural audacieux qui le valorise. La programmation artistique favorise les circulations entre les arts plastiques, l'architecture, la vie économique et sociale. Établissement culturel de territoire il est un accès au plus grand nombre à l'art et la culture.

Château d'Eau, Toulouse

Installé en bordure de Garonne, dans cette architecture originale du XIXe siècle, le Château d'Eau, est non seulement un des joyaux du patrimoine architectural de la ville mais aussi la première institution publique consacrée exclusivement à la photographie créée en France en 1974 par Jean Dieuzaide. Participant à la mise en vue d'œuvres injustement oubliées, sa programmation est également largement ouverte aux photographes émergents.

Centre régional d'art contemporain (CRAC), Sète

Sur le port de Sète, le CRAC s'ouvre sur la Méditerranée. Inauguré en 1997, c'est un des lieux majeurs dédié à la production d'œuvres et de projets, à la présentation de la création artistique nationale et internationale du XX et XXIème siècles. Il offre à tous les publics un accès privilégié aux différents champs d'exploration de l'art d'aujourd'hui.

Centre d'art et de photographie de Lectoure

Installé à la Maison Saint-Louis, le Centre d'art et de photographie de Lectoure est axé sur la photographie mais ouvert à toutes les formes artistiques contemporaines. Lieu d'expérimentation, de production, notamment avec l'accueil d'artistes en résidence, il soutient la création contemporaine et joue un rôle de diffusion et de sensibilisation à l'art sur le territoire rural du département du Gers.

La cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse

La cuisine est un centre d'art et de design conventionné développé par la ville de Nègrepelisse dans le Tarn-Et-Garonne, pionnière en Europe grâce à sa thématique sur l'alimentation. Elle invite artistes et designers à réfléchir sur les interactions possibles entre la création et la cité.

ESBAMA, École supérieure des beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole

L'École supérieure des beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole – Esbama est dans une phase de développement, en lien étroit avec le projet de création d'un centre d'art contemporain à Montpellier à l'horizon 2019.

ESBAN, École supérieure des beaux-arts de Nîmes

L'Esban, École supérieure des beaux-arts de Nîmes, est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication qui forme aux métiers de l'art et de la création avec une attention portée aux pratiques et métiers de l'exposition ainsi qu'aux écritures, littéraires et filmiques.

Le Graph - CMI, Carcassonne

Créé en 1987, le GRAPh (Groupe de Recherche et d'Animation Photographique), association d'éducation populaire, travaille sur la place de l'image dans l'art contemporain. Depuis trente ans, cette structure développe sur l'ensemble du territoire audois des projets artistiques, culturels et pédagogiques autour de notions de solidarité et de partage en s'appuyant sur diverses pratiques multimédia.

L.A.C. Lieu d'art contemporain, Sigean

Le L.A.C. fonctionne en association (loi 1901) dans le cadre des expositions temporaires. Elles sont au nombre de trois: une au printemps, une en été et une à l'automne. Chaque exposition temporaire est accompagnée d'une sélection constamment renouvelée de la collection permanente initiée par l'artiste Piet Moget, allant de Bresdin à Claude Lévêque.

Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier

Fondé en 1982, le Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon est une collection publique d'art contemporain qui réunit à ce jour près de 1 445 œuvres réalisées par 470 artistes. Propriété de la Région Occitanie, elle est diffusée aux plans régional, national et international, et donne lieu à de nombreuses opérations de médiation. Le Frac porte également la plateforme d'information Internet ACLR.

Musée international des arts modestes (MIAM), Sète

Le MIAM fait des créations marginales ou périphériques le cœur de sa réflexion et favorise la circulation des regards entre la culture savante et la culture populaire. Il se propose de dépasser les frontières des genres et de présenter ensemble les productions modestes trop vite reléguées au second plan et des créations contemporaines.

Centre d'art Le LAIT, Albi

Il fait partie des centres d'art historiques créés au début des années 80, accompagnant la décentralisation. Les questions de société sont au cœur de son axe d'investigation, sous des formes diverses, dont les installations et les vidéos, par des artistes émergents et internationaux.

Lieu-Commun, artist run space, Toulouse

Lieu-Commun a pour principale vocation la diffusion et la production de la création contemporaine. "Artist run space" et lieu de travail pour artistes résidents, Lieu-Commun porte un regard élargi sur la création actuelle: arts visuels, nouveaux médias, design, architecture, musiques innovantes et populaires se mêlent au sein d'une programmation dense et variée.

La Maison des Arts Georges et Claude Pompidou (MAGCP), centre d'art et résidences, Cajarc

La MAGCP combine les missions d'un centre d'art contemporain conventionné à Cajarc et celles de résidences internationales d'artistes, les Maisons Daura à Saint-Cirq Lapopie. Les axes de programmation, art et environnement, allient éclectisme et exigence pour faire sens au regard des problématiques du monde contemporain.

Maison Salvan, Labège

La Maison Salvan est une initiative de la ville de Labège depuis 2006. Structure de résidence dans le champ de l'art contemporain, située à proximité de Toulouse, elle accompagne les artistes en favorisant la production de leurs projets, puis leurs diffusions auprès du public au travers d'expositions et d'éditions.

Musée régional d'art contemporain (MRAC), Sérignan

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu'internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l'art.

Institut supérieur des arts de Toulouse – isdaT

L'isdaT, établissement public d'enseignement supérieur Culture, résulte du regroupement en 2011: – de l'école supérieure des beaux-arts de Toulouse, devenue département beaux-arts de l'isdaT ; – du centre d'études supérieures musique et danse (CESMD), aujourd'hui département spectacle vivant de l'isdaT. La création de l'isdaT favorise une identité transversale associant des projets en arts visuels, musique et danse.

Le Parvis centre d'art contemporain, Tarbes

Atypique, le centre d'art contemporain du Parvis est un espace à part dans le paysage artistique français. Intégré à une scène nationale du même nom et implanté dans un centre commercial Leclerc, il est également un des tous premiers lieux d'art contemporain en France ! Le Parvis réalise 4 à 5 expositions par an, d'artistes français et internationaux et propose de nombreux dispositifs de médiation innovants.

Le Pavillon Blanc Henri Molina, Médiathèque I Centre d'art de Colomiers

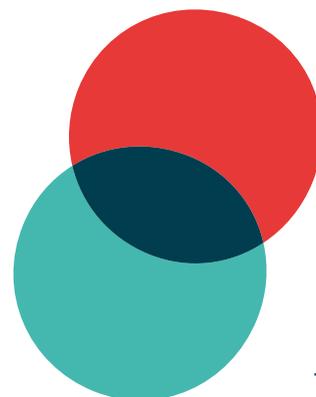
Le Pavillon Blanc possède cette particularité unique de réunir en un même lieu une Médiathèque et un Centre d'art contemporain. Le Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers, propose quatre expositions par an et des actions de sensibilisation à l'art contemporain. Il accueille ponctuellement des artistes en résidence et publie des éditions.

Le Printemps de septembre, festival bisannuel de création contemporaine, Toulouse et région

Le festival met à la portée du plus grand nombre la création contemporaine la plus novatrice dans la pluralité de ses pratiques, et accompagne la production d'œuvres en résonance étroite avec leurs lieux de monstration. Depuis 2015, il développe également à « L'Adresse du Printemps de septembre » un programme annuel de formats modestes : – expositions, rencontres, performances...

Vallon du Villaret, Bagnols-les-Bains

C'est un endroit singulier implanté en Lozère dans le Parc National des Cévennes. Depuis 25 ans, l'art s'y mêle au jeu et à la nature: expositions temporaires dans la Tour du 16ème siècle, collection permanente dans le vallon, 3 à 5h de découvertes. Le service éducatif intervient sur tout le département.

Programme

Mercredi 1er février

9h30 > 18h30

La première journée sera dédiée à la rencontre des équipes, à l'échange autour de nos métiers. Nos pratiques professionnelles s'analyseront sous forme de huit ateliers : Produire, Transmettre, Exposer, Former, Éditer, Communiquer, Conserver, Collectionner. Ces moments de travail bénéficieront de l'expérience et de l'expertise des équipes du réseau.

>>>> 09h30 > Accueil des participants

>>>> 10h00 > Mot d'accueil en présence de représentants des collectivités territoriales et de l'État

>>>> 10h30 > Introduction par Martine Michard, présidente d'Air de Midi. Présentation de l'existant, cartographie, spécificités et complémentarités des structures, points forts et faiblesses du secteur des arts visuels en région.

>>>> 11h00 > Ateliers Métiers : Produire, Transmettre, Exposer, Former, Editer, Communiquer, Conserver, Collectionner.

>>>> 13h00 > Repas

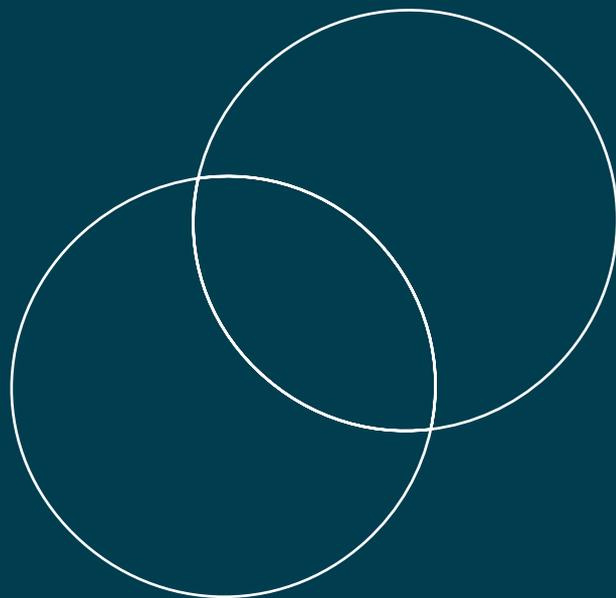
>>>> 14h30 > Reprise des ateliers.

>>>> 16h00 > Fin des ateliers.

>>>> 16h30 > Restitution des ateliers.

>>>> 17h30 > Débat et échange avec la salle.

>>>> 18h30 > Fin de la journée

Les Ateliers Métiers

Cet atelier métier est coordonné par le Laboratoire des Médiations en Art Contemporain. Ce réseau, initié en 2002, a pour but de fédérer les professionnels de la médiation en art contemporain, de promouvoir la formation des médiateurs à l'échelle du territoire régional et de contribuer à la reconnaissance du métier de médiateur.

À l'heure où la constitution d'un réseau national des médiateurs est envisagée, comment favoriser la rencontre des équipes et l'échange autour des métiers en lien avec les publics ? Si la transmission est au cœur de nos missions, échanger nos pratiques de médiation constitue le socle d'une expertise adossée à l'accompagnement des publics: la sensibilisation, l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie et la citoyenneté.

L'atelier prendra appui sur les membres du réseau LMAC et proposera:

- un état des lieux des métiers de la médiation en écho au projet d'association nationale des médiateurs
- trois ateliers au choix, à partir de travaux menés par quatre groupes de travail du LMAC :

- 1- une expérience sensible autour d'une œuvre avec le groupe Déficience Visuelle

- 2- un test du prototype de jeu de société art contemporain avec les groupes Périscolaire et Fondamentaux

- 3- une médiation originale avec le groupe Commando

Modératrices :

Véronique Fauvet-Lamonerie est responsable des publics et de l'action culturelle à la Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain à Saint-Gaudens depuis 10 ans.

Estelle Giron est responsable des publics à Lieu-Commun, Artist Run Space à Toulouse depuis 2010.

Intervenantes :

Marion Viollet est chargée des publics à la Fondation espace écreuil pour l'art contemporain.

Marie Deborne est responsable du service des publics au centre d'art contemporain MAGCP à Cajarc.

Elodie Vidotto est chargée des publics et de l'action culturelle à la Maison Salvan, centre d'art et résidence d'artistes de la Ville de Labège.

Anne Santini est artiste et médiatrice plasticienne en poste à l'Atelier des Enfants - Les Abattoirs depuis 2000.

Julie Laurent est assistante de direction à la Fondation espace écreuil pour l'art contemporain.

Lucie Delepierre est coordinatrice du service des publics du BBB centre d'art à Toulouse.

Anais Bonnel est chargée du service éducatif et de la communication numérique au MRAC à Sérignan.

PRODUIRE

L'essor des nouvelles technologies provoque une forte évolution des modes de production. Cet élan modifie les formes de création et de diffusion de l'art contemporain. La spécialisation technologique, la diversité des médiums et des pratiques ont engendré l'apparition de structures diverses qui répondent à de nouveaux besoins en termes de production de formes plastiques. Si la représentation classique et romantique de l'artiste seul dans son atelier persiste encore, les réalités des pratiques, en mouvement constant, sont plus variées et complexes.

Ces changements technologiques et ces évolutions d'échelle contribuent à la métamorphose des pratiques artistiques. L'artiste travaille de moins en moins seul. La réalisation d'une œuvre se rapproche aujourd'hui de plus en plus des modes de production du cinéma ou de la musique. La constitution d'équipes spécialisées est nécessaire à la mise en œuvre de projets à la fois complexes et surdimensionnés.

Comment diversifier cette offre de capacité productive à l'échelle du territoire ?

Est-ce que les ateliers collectifs et les sociétés de production sont la seule réponse pour un secteur en constante évolution ?

Pour les artistes, il ne faut pas oublier la nécessité d'atelier, commun ou individuel, qui sont à la fois lieux de réflexion, de travail, de stockage et de rencontre.

Quels équipements, pour quels territoires aujourd'hui ?

Modérateur:

Manuel Pomar, artiste, co-fondateur et membre du collectif ALaPlage à Toulouse de 1997 à 2006. Il est directeur artistique de Lieu-Commun depuis 2007. Il a aussi été commissaire ou co-commissaire pour: la Fabrique Pola à Bordeaux, Fiac dans le Tarn, l'Œil de Poisson à Québec, La Panacée à Montpellier, la Villa Arson à Nice.

Intervenants:

Créé en 2001, **c.H-D art production** est un atelier technique spécialisé dans la réalisation d'œuvres d'art et d'architectures contemporaines. Situé à Montpellier, il réunit 300 m² d'atelier de production technique et 100 m² de bureaux dédiés à la conception et au suivi des projets.

Zébra 3 (Toulouse), membre fondateur de la Fabrique Pola, est une association bordelaise fondée en 1993 qui initie des actions de soutien et de valorisation du travail des artistes plasticiens, en inscrivant principalement sa réflexion autour des problématiques liées à la diffusion et à la production dans ses dimensions techniques, socio-politiques, économiques et marchandes.

IPN (Toulouse) réunit des membres issus de divers univers et champs artistiques. Tous sont engagés dans une démarche de travail collectif alimentée par les préoccupations liées au statut de l'artiste, à celui de l'œuvre d'art et leurs implications dans nos sociétés contemporaines.

www.lmac-mp.fr

EXPOSER

(en quelques questions parmi d'autres)

À quelles conditions peut-on parler d'exposition ?
Peut-on y subsumer la diversité des types d'exposition ?
Qu'est-ce qui s'expose dans une exposition ?
Comment cette forme joue-t-elle son rapport à son histoire ?
Comment comprendre la notion d'auteur d'exposition ?
Qu'est-ce qui résiste à l'exposition ? Qu'est-ce qui la menace ? A-t-elle un avenir ou est-elle une forme usée ?

Modérateur :

Christian Bernard a notamment dirigé la Villa Arson (Nice) de 1986 à 1994. Il a ensuite conçu et dirigé le Mamco (Genève) de 1994 à 2015. Il dirige depuis le Printemps de septembre à Toulouse.

Intervenants :

Garance Chabert est directrice de la Villa du Parc, centre d'art contemporain d'Annemasse (Haute-Savoie) depuis 2012. Critique d'art et commissaire d'expositions, ses projets questionnent notamment l'usage des images dans l'art contemporain et les formats d'expositions collectives.

Marc Bembekoff est directeur du Centre d'art contemporain La Halle des bouchers. Il était auparavant curator au Palais de Tokyo, au musée Rodin et au Frac Champagne-Ardenne. Il a mené par ailleurs de nombreux projets, dont le Pavillon croate à la Biennale de Venise (2015), et au sein du collectif Le Bureau.

Magali Gentet est directrice du Parvis centre d'art contemporain à Tarbes depuis octobre 2009. Inspirée par les contextes spécifiques des lieux dans lesquels elle produit et réalise ses expositions, Magali Gentet y associe régulièrement des acteurs non issus du champ de l'art contemporain.

FORMER

Depuis les années 90, le milieu des arts visuels s'est considérablement professionnalisé avec la mise en place de formations supérieures spécialisées dans les domaines de la production, de la diffusion et de la transmission des arts visuels.

Dans un même temps, les Ecoles supérieures d'art ont engagé une profonde mutation de leurs organisations pour répondre aux attentes de la Réforme européenne de l'Enseignement supérieur.

Depuis 2011, la question de la formation continue pour les auteurs a subi connu des évolutions importantes puisque, pour la première fois, ils peuvent y prétendre. Enfin, avec la Réforme territoriale et la Loi Notre, les Régions affirment leurs compétences à travers les Schémas régionaux qu'elles ont pour obligation de mettre en œuvre dans les champs de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

L'Atelier FORMER propose une réflexion générale sur la formation, initiale et continue, auprès des auteurs comme des opérateurs des Arts Visuels. Il permet :

- un premier état des lieux régional : où et comment se forme-t-on aujourd'hui en région Occitanie ? quels sont les dispositifs qui permettent l'accompagnement de ces formations ?
- un échange, dans chaque atelier, sur les besoins des opérateurs et des auteurs, pour accompagner l'évolution des métiers et des pratiques dans le champ des arts visuels.

Modératrices :

Stefania Meazza est chargée de formations au BBB centre d'art. Elle coordonne le programme de formations courtes destinées aux artistes et acteurs culturels, ainsi que la formation longue Profession artiste, pour les artistes plasticiens.

Directrice adjointe du Frac Nord-Pas de Calais, Chef de projet du Centre international du graphisme à Chaumont, Consultante puis Directrice de l'Ecole supérieure d'art de Cambrai, **Christelle Kirchstetter** assure la direction générale de l'Ecole supérieure des Beaux-arts de Nîmes depuis 2013. Elle préside la Commission Culture du Ceser de la Région Occitanie.

Intervenants:

Grégory Jérôme, sociologue, diplômé de SciencesPo Paris (prog. SPEAP). Il est chargé de mission formation continue au sein de la HEAR (Strasbourg), conseiller juridique au sein de Central Vapeur Pro (illustration), pilote un projet de plateforme ressources (Réseau des écoles d'art du Grand Est) et intervient régulièrement auprès d'universités et d'écoles supérieures d'art.

Audrey Martin est artiste, elle vit et travaille à Nîmes, elle est diplômée de la Hear (Haute école des arts du Rhin) depuis 2009. À travers l'installation et l'édition, son travail questionne l'effacement, la disparition, les limites de la perception.

Le CIPAC est la Fédération des professionnels de l'art contemporain. Association loi 1901 créée en 1997, le CIPAC réunit les professionnels engagés dans la production, la diffusion et la médiation de l'art contemporain en France.

Quand un lieu d'art s'engage dans une publication, il sait par avance qu'entre l'envie de départ et la réception de la publication le chemin sera long. Car, vouloir éditer, c'est vouloir assurer la reproduction, la publication, la diffusion d'une œuvre d'art et contribuer à son rayonnement. Vouloir éditer c'est désirer l'œuvre au centre d'un projet d'équipe : artiste, institution, graphiste, éditeur, diffuseur, imprimeur. Assurément ce travail passionnant est un engagement qui interroge. Tant mieux !

Alors, faut-il éditer des livres d'artistes ou des monographies ?

En co-édition ou non ? Quel éditeur et pour qui ? Faut-il un diffuseur ?

De quelles manières les lieux d'art peuvent-ils diffuser ?

Entre textes critiques, récits, fictions, quelles formes privilégier ?

Quelles orientations graphiques choisir ? L'édition peut-elle exister comme outil de communication ?

Avalanche de questions face à un socle qui est lui très solide : sa fonction contemplative. De cela, nous ne doutons pas. Elle est un enjeu majeur en ces temps effrénés. La valeur d'un travail de publication est celle d'un temps que l'on souhaite dédier au regard.

Avalanche de questions face à un socle qui est lui très solide : sa fonction contemplative. De cela, nous ne doutons pas. Elle est un enjeu majeur en ces temps effrénés. La valeur d'un travail de publication est celle d'un temps que l'on souhaite dédier au regard.

L'attention de cet atelier sera donc portée sur un ensemble de processus qui nous lient à l'édition et en permettent son existence pour en perpétuer son épanouissement et par ricochet le nôtre, nous, public gourmand et gourmet !

Modératrice :

Valérie Mazouin, directrice du centre d'art Chapelle Saint-Jacques mène une programmation artistique où art contemporain et littérature conversent. Elle contribue au développement de l'art contemporain sur un territoire rural à l'extrême sud du département de la Haute-Garonne.

Intervenants :

Jérôme Dupeyrat est titulaire d'une thèse de doctorat consacrée aux livres d'artistes. Cet intérêt pour l'édition l'a mené à devenir lui-même éditeur. Il enseigne l'histoire de l'art contemporain à l'isdaT (institut supérieur des arts de Toulouse) depuis 2010.

La ligne, chez **Quentin Jouret**, fixe les objectifs, indique la direction à prendre. Du dessin à l'écrit, il ne délaisse rien. Artiste, professeur à L'institut supérieur des arts de Toulouse il crée aujourd'hui, les éditions Autrechouse. Basées à Toulouse elles sont dédiées aux publications d'artistes.

David Coste, artiste plasticien, vit et travaille à Toulouse. Ses installations, ses dessins, ses photographies, font régulièrement références au cinéma mais aussi aux livres d'artistes.

Depuis 2008, **Valérie Cudel** de Captures édition publie des livres d'artistes ou des livres conçus avec des artistes et/ou des auteurs invités. Deux orientations ont été privilégiées. La première est une association libre de toute contrainte entre l'éditeur et les artistes. La seconde peut émaner d'une commande à plusieurs voix. Le livre devient lieu de débats ou trace d'expérience.

Avec le développement du numérique et la prégnance toujours plus grande des réseaux sociaux dans tous les champs de notre vie quotidienne, les métiers de la communication ont considérablement évolué ces dernières années. Si le secteur de l'art contemporain a intégré cette dimension dans ses pratiques, des freins structurels demeurent : manque de formation des personnels, manque de moyens financiers, activité des réseaux sociaux chronophage, statut juridique des contenus numériques.

À cette nouvelle donne s'ajoute la grande diversité des publics et celle des échelles géographiques dans lesquelles interviennent les lieux d'art contemporain, du plus local jusqu'à l'international. Auprès de qui communiquer ? Avec quels dispositifs et quels moyens ? Quels contenus développer ?

À l'heure où, la communication prend le pas sur les contenus, comment élaborer une stratégie de sortie qui ait du sens et stimule la relation des publics avec les démarches artistiques contemporaines ? Quelles logiques mettre en place pour développer une communication de territoire, et de ce fait développer la visibilité de nos lieux et du travail des artistes pour les citoyens de la nouvelle région et les nombreux publics qui la traversent ?

L'atelier s'organisera autour de trois grands axes :

- La relation de la communication aux territoires (local, national, international)
- La charte graphique et les relations presse.
- La communication via le numérique.

Modératrices :

Sandra Patron dirige le Mrac Occitanie/Pyrénées-Méditerranée depuis septembre 2014. De 2007 à 2014 elle a dirigé le centre d'art du Parc Saint Léger en Bourgogne et de 2012 à 2014 elle a présidé d.c.a, association française de développement des centres d'art.

Christine Boisson est actuellement chargée de communication au Frac LR et responsable du site Art contemporain en LR. Diplômée d'Histoire de l'art, elle a suivi le Master Communication et Technologie numérique en 2015-16.

Intervenants :

Le studio de graphistes Huz & Bosshard a été fondé en 2009 par Ariane Bosshard et Olivier Huz. Leur travail s'inscrit principalement dans le monde de l'édition et de l'art contemporain. Le studio a signé plusieurs identités visuelles, dont celle du Mrac Occitanie / Pyrénées-Méditerranée depuis 2014.

Né en 1979 à Sète (où il vit et travaille), **Jean Denant** est diplômé de l'isdaT, Toulouse (2004). Aux frontières de la peinture, de l'architecture, du design et de la sculpture, Denant développe une pratique plurielle qui questionne les matériaux, le labeur et les identités. Il est représenté à Paris par la Galerie Anne de Villepoix.

Fondateur d'AKA conseil, **Gonzague Gauthier** a été chargé de projets numériques dans une institution culturelle internationale. Aujourd'hui, il accompagne entreprises et institutions dans leurs stratégies, accordant une place de choix aux publics et à l'organisation, pour une transition numérique durable.

Journaliste, **Yann Le Chevalier** est rédacteur en chef de la revue Parcours des arts Sud et Espagne, publiée aux éditions In extenso qu'il a fondées en 2004 – revue trimestrielle qui offre un panorama de l'actualité artistique de l'Atlantique à la Méditerranée.

Cet atelier abordera les enjeux de la conservation aujourd'hui : conserver, développer et diffuser des collections d'art moderne et d'art contemporain sur les territoires de la région. Comment faciliter la circulation des œuvres en respectant leur intégrité ? Artistes, régisseurs, documentalistes et restaurateurs, etc. débattront via l'échange de leurs expériences professionnelles.

Conserver et diffuser : comment concilier la mission de conservation avec celle de diffusion ?

Penser la conservation en amont de l'acquisition : la conservation prédictive. Qu'est-ce qui doit être restauré ? Qu'est-ce qui peut être refait ? Quelle attitude de l'artiste vis-à-vis du vieillissement de son œuvre ?

Quelle place accorder à la documentation, particulièrement dans le cas des œuvres à protocole ?

Comment conserver des collections en mouvement ? Quelles sont les conditions du mouvement des œuvres dans les échelles territoriales ?

Comment anticiper l'extension des réserves du futur ? Des collections vivantes en période de crise : quelles réserves pour demain ? Des réserves mutualisées sur le territoire ? Produire, présenter, conserver, faire circuler, partager les œuvres, ces actions sont intimement liées pour envoyer ce patrimoine vers le futur !

Modérateur :

Valentin Rodriguez est conservateur du patrimoine et directeur des collections des Abattoirs. Membre de l'équipe de préfiguration des Abattoirs, il a travaillé en résidence d'artistes, centre d'art, Frac, Musée d'art moderne et contemporain. Il enseigne à l'École du Louvre et à l'Université Jean Jaurès.

Intervenants :

Céline Ramade est chargée de la collection au Musée de Sérignan.

Amandine Meunier est chargée de la collection au Musée Soulages, à Rodez.

Martia Kuba est documentaliste au Frac Languedoc-Roussillon.

Cédric Noël est régisseur au CRAC de Sète.

Jocelyne Paris est responsable de la documentation aux Abattoirs, Frac Midi-Pyrénées.

Valérie Alingrin est chargée de conservation aux Abattoirs, Frac Midi-Pyrénées.

Jean Yves Gros est artiste et a été membre de Présence **Panchouette**, collectif de plasticiens bordelais actif entre 1969 et 1990.

Pauline Helou-de la Grandière est restauratrice.

L'immense diversité des œuvres produites par les artistes constitue un véritable défi pour celles et ceux qui s'engagent à acquérir et conserver, à leur initiative personnelle ou pour le compte de la collectivité publique, des exemples de l'art de notre temps.

Qui collectionne en Région et pourquoi ?

Entre institutions liées à l'État et aux collectivités territoriales (musées, Frac ou artothèques par exemple) et amateurs aux moyens et aux ambitions très différents, les profils de ceux qui achètent des œuvres sont nombreux. Les projets qui sous-tendent les collections étant très divers, collectionner aujourd'hui oblige à un état des lieux. Entre histoire et avenir, patrimonialisation des collections des FRAC et ouverture des musées vers les formes les plus singulières jusqu'à la performance, la dichotomie « collection-fonds » reste-t-elle par exemple pertinente ? Quelle mutualisation et répartition entre les collections ?

Pourquoi et comment collectionner ?

À quels critères obéissent ceux qui proposent ou décident une acquisition ? Doit-on viser une écriture universelle de l'histoire de l'art ou une histoire singulière ? Quelle place accorder, d'un côté, à l'objectif de posséder des œuvres majeures ou d'artistes reconnus internationalement, et, de l'autre, au soutien aux artistes en développement ? Comment être attentif à la parité, à l'équité entre les générations, ou à des espaces architecturaux donnés ? Jusqu'à quel point le projet d'une collection est-il orienté par la présentation et la diffusion et par les contraintes inhérentes à cette mission ?

Modérateurs :

Emmanuel Latreille a été directeur du Frac Auvergne (1990-1995) et du Frac Bourgogne (1996-2002), avant celui de Languedoc-Roussillon, dont il est en charge depuis 2003. Il est vice-président du Cipac, fédération des professionnels de l'art contemporain. Il a été commissaire de nombreuses expositions thématiques.

Annabelle Ténèze est directrice des Abattoirs, Frac Midi-Pyrénées depuis septembre 2016. Diplômée de l'Institut national du Patrimoine et de l'École nationale des chartes, elle a été responsable du Cabinet d'arts graphiques au Musée National Picasso à Paris (2006-2012), puis directrice du Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart (2012-2016)

Intervenants :

Etienne Remus est médiateur de l'artothèque départementale du Lot depuis 2008. Il organise la circulation des 800 œuvres multiples de la collection chez les particuliers, dans les écoles, les entreprises et les collectivités publiques du département.

Mimette Drommschlager co-présidente des Amis Français du Musée d'Israël et membre des amis du Musée des Abattoirs, une collectionneuse engagée auprès des artistes. Elle évoquera sa passion et parlera de ses choix d'acquisition.

Professeur de philosophie, **Brice Fauché** a ouvert la galerie Sollertis à Toulouse entre 1987 et 2012. Il a organisé 200 expositions et participé à 101 foires d'art contemporain ! Il a soutenu : François Morellet, Sophie Calle, Madeleine Berkhemer, Paul-Armand Gette, Alain Jousseau, etc.

Laurent Fiévet est artiste et collectionneur. Ses œuvres vidéo puisent leur substance dans les univers du cinéma et de la peinture pour mettre en perspective nos modes et mécanismes de perception. Sa collection personnelle a été exposée au BBB centre d'art à Toulouse en 2015. Il est également directeur de Lab'Bel, le laboratoire artistique du groupe Bel.

Claude Bonan est collectionneur. Très tôt, il a accompagné la jeune scène artistique française et internationale, tant du côté des artistes que des fondations privées ou des galeries dont Sollertis à Toulouse et Chantiers Boîte Noire à Montpellier. Il est actuellement président de l'association des Amis du Moco Museum Amsterdam.

Programme

Jeudi 2 février

9h00 > 17h00

Faire société, la création comme enjeu territorial : comment contribuer au développement d'une scène artistique régionale et au développement du territoire dans lequel elle s'inscrit ? Comment se nourrissent-ils mutuellement ?

À partir de l'expérience de nos invités, il s'agira de réfléchir au développement de la scène artistique en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

>>>> 9h00 > Accueil des participants

>>>> 9h30 > Tables rondes :

- Enjeu territorial : comment concilier la structuration du secteur et le développement d'une scène artistique ?
- Vivement demain : comment développer les liens entre réseaux territoriaux et internationaux ?
- Faire société : des artistes et des institutions à la croisée des publics et des pratiques culturelles ?

>>>> 13h00 > Repas

>>>> 14h30 > Conclusion des tables rondes.

>>>> 15h30 > Conclusion générale des journées professionnelles.

>>>> 16h30 > Clôture en présence de représentants des collectivités territoriales et de l'État.

>>>> 17h00 > Fin des Journées professionnelles

À l'issue de ces journées, le vernissage de l'exposition « Autour du nouveau réalisme « Les dadas des Daniel » aura lieu à 18h aux Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées.

Tables Rondes

Enjeu territorial : comment concilier la structuration du secteur et le développement d'une scène artistique ?

À l'heure des grandes régions, il s'agit de penser la dynamique de nos actions artistiques et culturelles dans une autre géographie. Donner corps à cette nouvelle entité territoriale, c'est d'abord lui reconnaître, ou plutôt lui fabriquer une identité. Celle-ci ne peut être univoque, au regard de l'histoire, des éco-systèmes et des paysages de l'art dans ce vaste territoire.

Elle est donc nécessairement plurielle, hybride, composite. C'est là toute la richesse qu'il importe de stimuler et de développer.

Comment dès lors en faire un territoire artistique solidaire ?

Comment créer de nouvelles coopérations entre urbain et rural ?

Comment initier d'autres circulations, d'ouest en est, du sud au nord ?

Peut-on, pourra-t-on, parler d'un territoire commun partagé ?

Au regard du panorama des arts visuels en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, nous nous intéresserons aux acteurs professionnels, aux moyens à disposition en termes de structures dédiées pour développer cette scène régionale. À partir de récits d'expériences menées ici et ailleurs, en l'occurrence, en Pays de Loire et en banlieue parisienne, nous nous placerons dans la perspective du développement de la scène artistique régionale.

Quelles nécessités de structuration pour le dynamisme du secteur et pour une meilleure équité territoriale ?

Quelles expérimentations pour ancrer la pertinence artistique dans le contexte régional et la faire rayonner au-delà ?

Modératrice :

Martine Michard dirige la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, centre d'art et résidences d'artistes à Cajarc et Saint-Cirq Lapopie (Lot). Elle accompagne les recherches d'artistes émergents ou confirmés dans une relation pensée aux contextes et aux publics de l'art. Elle est présidente d'air de Midi.

Intervenants :

Nathalie Le Berre est la secrétaire générale du Pôle arts visuels Pays de la Loire. Créé en 2015, le Pôle arts visuels Pays de la Loire est une association qui fédère les acteurs professionnels du secteur des arts visuels à l'échelle de la région Pays de la Loire. Précédemment, elle a coordonné pendant 10 ans le réseau Versant Est en Alsace.

Mathilde Villeneuve est co-directrice des laboratoires d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. Lieu de recherche et de création, de ressources et d'expérimentations, il s'y invente des modes de visibilité qui ne passent pas toujours par la représentation d'œuvres finalisées mais davantage par une interaction avec le public.

Emmanuelle Hamon, responsable de la diffusion aux Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées. Diffuser les œuvres d'art contemporain, soutenir la production d'artistes en s'appuyant sur un réseau de partenaires, renforcer l'offre culturelle des territoires constituent la singularité des champs d'actions des Abattoirs, musée et Frac.

David Michael Clarke, artiste britannique et enseignant, détourne, arrange, s'approprié, multiplie et croise les registres culturels qu'ils soient populaires ou savants, sur le mode d'une pensée à la dérive. Cela l'amène à arpenter la région pendant 6 mois en 2015. Il témoigne ici de son expérience et de son attention au contexte.

Vivement demain : comment développer les liens entre réseaux territoriaux et internationaux ?

Dans le contexte d'une crise européenne sans précédent dans notre histoire récente, tout à la fois crise économique, crise des identités, crise des valeurs et crise politique, comment penser la circulation des idées, des artistes et des projets, dans un contexte certes globalisé mais traversé de toutes parts par ces multiples tensions ? Aujourd'hui encore plus qu'hier, les nécessités à sortir de nos frontières se font entendre : nécessité à développer des coopérations de contenus, nécessité à gagner en visibilité pour nos lieux et les artistes que nous défendons, nécessité enfin à trouver des économies d'échelle et des mutualisations opérantes.

Musées, écoles d'art, centres d'art et galeries élaborent au quotidien des stratégies de collaboration productive avec des partenaires internationaux, à travers notamment la résidence, l'exposition, la coproduction, la coédition, la mise en commun de ressources ou le partage des idées. Cependant, ces initiatives souffrent encore de trop de blocages structurels pour se développer de manière optimale.

Quels types de coopération internationale imaginer ? Comment articuler action locale, visibilité nationale et projets de coopération internationale ? Avec quels moyens ? Comment un réseau de territoire tel qu'air de Midi peut-il impulser/accompagner le développement de coopérations internationales, notamment sur l'arc méditerranéen ?

Passer d'une échelle à l'autre, reconfigurer son action en fonction des évolutions, des périmètres territoriaux requiert de mettre en partage des outils, des expériences et des contenus dont il sera question lors de cette discussion.

Modératrice :

Sandra Patron dirige le Mrac Occitanie Pyrénées Méditerranée depuis septembre 2014. De 2007 à 2014 elle a dirigé le centre d'art du Parc Saint Léger en Bourgogne et de 2012 à 2014 elle a présidé d.c.a, association française de développement des centres d'art.

Intervenants :

Céline Kopp est directrice de Triangle France depuis 2012. Préalablement elle a été curatrice à Art2102 à Los Angeles, au MCA Chicago, et en tant qu'indépendante, a organisé de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Elle est diplômée en histoire de l'art de l'UMB Strasbourg et de l'école du Louvre, ainsi que du MA Curating Contemporary Art du Royal College of Art à Londres.

Teresa Grandas est commissaire d'exposition au Macba depuis 1996. Elle est également pleinement impliquée dans L'Internationale, un réseau de musées et centres d'art qui développent sur le long cours une vision sociale, politique et engagée du rôle de l'art dans nos sociétés européennes.

Faire société : des artistes et des institutions à la croisée des publics et des pratiques culturelles ?

Quelle relation de nécessité existe-t-il entre l'art et les publics, lorsque l'on parle de développement culturel territorial et d'émergence artistique ? Comment l'institution et l'artiste se positionnent-ils aujourd'hui à la rencontre des usages et des pratiques culturelles, sans céder à l'instrumentalisation dont ils peuvent faire l'objet dès lors que l'on parle de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle ou de cohésion sociale ?

De fait, la place de l'institution et de l'artiste évoluent vis-à-vis des publics en même temps que la société revendique ses pratiques, ses goûts et observe une défiance croissante vis-à-vis de l'institution. Au-delà des publics acquis à la culture, il s'agit d'observer et d'interroger des projets artistiques, des expériences collectives ou institutionnelles qui placent l'art à la croisée de pratiques conviviales ou citoyennes, sur le territoire des usages, de la rencontre. Comment l'art fait-il société in fine, avec le voisin, l'habitant ? Cette question place les artistes et les professionnels de l'art et de la culture face à des enjeux renouvelés. Comment pouvons-nous faire société avec les citoyens aujourd'hui pour constituer demain les publics d'une scène artistique ?

Modérateur :

Arnaud Fourier, responsable du centre d'art contemporain de Colomiers. Situé dans un équipement municipal, Le Pavillon blanc, accueillant également une médiathèque, le centre d'art de Colomiers est un opérateur de projets culturels sur son territoire, à la croisée de politiques sociales et urbaines où l'art se joue dans l'espace public au plus près des habitants.

Intervenants :

Bruit du frigo, fondé à Bordeaux en 1997 est actif sur les territoires périurbains avec les collectivités locales, des structures culturelles, sociales, scolaires et citoyennes. Bruit du frigo, hybride entre bureau d'étude urbain, collectif de création et structure d'éducation populaire, se consacre à l'étude et l'action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches participatives, artistiques et culturelles.

Hortense Soichet est photographe, enseignante et chercheuse associée au Lab'Urba (Paris Est). Elle travaille sur la représentation des territoires et des modes de vie. Empruntant aux sciences sociales ses méthodologies, elle développe ses projets dans le cadre de commandes ou de résidences qui donnent lieu à des échanges, sollicitations et collaborations avec d'autres chercheurs, d'autres artistes ou encore des amateurs.

Conseil d'administration

d'Air de Midi :

Christian Bernard, Printemps de septembre
Christelle Kirchstetter, École supérieure des beaux-arts de Nîmes (ESBAN)
Emmanuel Latreille, Frac Languedoc-Roussillon
Valérie Mazouin, Chapelle St Jacques, centre d'art contemporain
Jackie-Ruth Meyer, Centre d'art Le LAIT
Martine Michard, Maison des arts Georges et Claude Pompidou (MAGCP)
Sandra Patron, Musée régional d'art contemporain (MRAC)
Manuel Pomar, Lieu-Commun
Yvan Poulain, La cuisine centre d'art et de design
Jean-Marc Prévost, Carré d'art
Guillaume Sonnet, Vallon du Villaret.
Annabelle Ténèze, Les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées
Noëlle Tissier, Centre régional d'art contemporain (CRAC)

Membres du bureau :

Martine Michard, présidente
Sandra Patron, vice-présidente
Annabelle Ténèze / Valentin Rodriguez, secrétaires
Christelle Kirchstetter, vice-secrétaire
Emmanuel Latreille, trésorier
Valérie Mazouin, vice-trésorière

www.airdemidi.org

 contact@airdemidi.org

 05 62 48 58 08

 @AirdeMidiReseau

air de Midi