

Agnès ROUX
une pratique à media multiples

CURRICULUM VITAE

AGNÈS ROUX

Artiste/chercheur à media multiples/Professeur/Directrice artistique

25 av Crovetto frères MC 98000 Monaco

mobile : 00.33.(0)6.62.83.38.01

e.mail : agnesroux@lelogoscope.com

www.lelogoscope.com

FORMATIONS ET PROFESSIONALISATIONS

2008 DNSEP Art Ecole des Beaux Arts d'Aix-en-Provence

1993-1999 Diplômée EPIAR-villa arson de Nice

1991-1993 DUHAA (histoire de l'art et archéologie) Faculté des Lettres de Nice

1991 BAC A3 (littéraire et artistique) Lycée Albert 1er de Monaco

Depuis **1996** Artiste à media multiples

Depuis **1999** Professeur de vidéo et dispositifs de l'image
Pavillon Bosio - Ecole Supérieure d'Arts Plastiques et de Scénographie de la Ville de Monaco

Depuis **1997** Présidente, Fondatrice et Directrice artistique
Le Logoscope - Laboratoire de recherche et création, Monaco

COMPÉTENCES

Artiste à media multiples / Auteur / Chercheur
Scénographie / Dramaturgie / Commissariat d'Auteur
Dispositifs Vidéographiques (audiovisuels)
Performance/ Vidéo / Céramique
Spécialiste des 1ère et 2ème Poteries artistiques de Monaco 1871-1918
Direction / Conseil Artistique
Pédagogie / Histoire des images en mouvement et de leurs dispositifs

CRÉATIONS COLLABORATIVES

DE RERUM NATURA 2024

Quatuor chorégraphique, visuel, musical et philosophique

Agnès Roux en collaboration avec Mimoza Koïke (danseuse-chorégraphe), Ilia Osokin (musicien-compositeur) et Nicola Angerame (journaliste-philosophe)

/

Mai - Pas croisés dans le cadre du partenariat Musée National Marc Chagall et la compagnie des Ballets de Monte-Carlo - Nice

EXIT PARADISE 2019

Installation plastique, sonore et performance dansée (indoor et outdoor)

Agnès Roux en collaboration avec Ilia Osokin (musicien-compositeur), Mimoza Koïke, Asier Edeso (danseurs-chorégraphes) et Jossia Clément (danseuse-artiste)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

novembre - Pas coisés dans le cadre du partenariat Musée National Marc Chagall et la compagnie des Ballets de Monte-Carlo - Nice

septembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

RÉVOLUTION AGRAIRE 2015 - 2017

Installation plastique, sonore et performance dansée (live et filmée)

Agnès Roux en collaboration avec Mimoza Koïke, Bruno Roque, Asier Edeso (danseurs-chorégraphes), Christian Selvatico (artiste) et la participation de Leslie bourgeois, Thomas Lesous (comédiens), Emma Terno (performeuse)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

mars 2017 - Frigo 16 - Le 109 : Pôle de Cultures Contemporaines de la Ville de Nice

avril 2015 - Théâtre des variétés - Monaco

1 PLANÈTE PLATE 2013

Installation plastique, sonore et performance dansée

Agnès Roux avec la collaboration de Mimoza Koïke (chorégraphe-danseuse), Christian Selvatico et Tony Barthélémy (artistes)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

février - Salle du Ponant - Monaco

KODAMA 2012

Création chorégraphique de Mimoza Koïke

Scénographie et dramaturgie Agnès Roux / Costumes Jean-Michel Lainé et Agnès Roux

Production les ballets de Monte-Carlo

/

décembre - Monaco Dance Forum - Grimaldi Forum - Monaco

novembre - Les Imprévus - Ateliers des Ballets de Monte-Carlo

1 BARRICADE N'A QUE 2 CÔTÉS 2011

Théâtre performance et vidéographie

Agnès Roux en collaboration avec Philippe Astorg (vidéaste), Leslie Bourgeois (artiste costumière), Emmanuelle De Baecke (auteur), Mimoza Koïke (danseuse-chorégraphe), Doo Hwa Gianton, Thomas Negrevergne (artistes-scénographes), Arnaud Rolland, Christian Selvatico (artistes), Micha Vanony (musicien compositeur) + guest voice Bernard Vanony

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

octobre - Théâtre des Variétés - Monaco

(SI TU AS FAIM) MANGE TA MAIN 2009

Exposition à media multiples

Agnès Roux avec la participation de Christian Selvatico, Géraldine Mercier (artistes), Pier Lamandé, Peggy Semeria, Angélique Charmey (comédiens-metteur en scène), le collectif MRS (musiciens-compositeurs) et Maria Hernandez (Chanteuse lyrique)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

janvier - Salle d'exposition du quai Antoine 1er - Monaco

BÂBORD 1997 - 1998

Création chorégraphique et musicale

Agnès Roux, Laure Podevin (danseuse), Christine Olmo-Anselmi (comédienne) et Frédéric L'Epée (musicien-compositeur)

Co-production Le Logoscope

/

mai 98 - Théâtre de la Cité - Nice

février 98 - Festival ESPACE LIBRE Faculté des Lettres - Nice

septembre 97 - Mediarama - Théâtre du Fort Antoine - Monaco

CRÉATIONS

LA BOURSE OU LA VIE (1) 2021-2022

Performance Photographie et Vidéo

avec la collaboration avec Loeky Firet (Photographe-Réalisatrice)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

mars 2022 - Monaco Ocean Week - Star'N'Bar - Monaco

septembre-octobre 2021 - Exposition Femmes Artistes et Philanthropes- Ateliers du Logoscope - Monaco

MEMORAE 2019-2020

Vidéo

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

Septembre - Exposition Monarcho - Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco

PAS DE BRAS, PAS DE CHOCOLAT 2013

Dessin

/

septembre - Exposition collective Sun on the beach curated by Denis Brun - Ateliers d'artistes de la Ville - Marseille

LOST CROWN 2012 - 2014

Installation vidéo et céramique

avec la participation de Mimoza Koïke (danseuse-chorégraphe) et Pierre Frolla (apnéiste), images subaquatiques Jérôme Lespla et images aériennes Gérald Barilaro

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/

octobre 2014 - Programme vidéo danse d'imagespassages - Bonlieu - Scène Nationale - Annecy

juin-août 2014 - Exposition collective The sea is my land curated by Francesco Bonami & Emanuela Mazzonis - Triennale Di Milano - Milan

novembre 2013 - Nuit résonance urbaine, boréale et australe, curated by imagespassages - Le Point Commun - Cran-Gevrier (Annecy)

septembre 2013 - Pechakucha night #24, curated by Sarah Carrière-Chardon - Les Grandes Tables,

Friche la Belle de Mai - Marseille

juillet-septembre 2013 - Exposition collective The sea is my land, curated by Francesco Bonami & Emanuela Mazzonis MAXXI Museum - Rome mai-juin 2013 - Exposition collective Subjective Maps/Disappearances, curated by Little constellation National Gallery of Iceland - Reykjavik

mai 2013 - Salle du Ponant - Monaco

février-mai 2012 - Exposition collective The Land seen from the Sea, curated by Little constellation - Musée d'Art Contemporain-villa croce - Gênes

ON THE ROAD (2) 2010

Vidéo et Musique

avec la collaboration de Guillaume Perret (Musicien-compositeur) et la participation de Sir Alice (Performeuse)

Co-production Le Logoscope / programme Anthro(s)cène

/ www.youtube.com

ON THE ROAD (1) 2009-2011

Installation vidéo

/

novembre-décembre 2011 - Exposition collective image/magie curated by imagespassages - Le Point Commun - Cran-Gevrier (Annecy)

janvier 2009 - Exposition collective (si tu as faim) Mange ta main - Salle d'exposition du Quai Antoine 1er - Monaco

MANIPULATIONS 2004

Portrait vidéographique du céramiste-sculpteur Gilles Suffren

/

mars - Sélection officielle du Festival Projections d'Argile - Montpellier

LA FOURMILLIERE DE L'INDUSTRIE 2003

Installation

avec la collaboration de Sandrine Flury (artiste), Sacha Vanony et Gaël Totobrocchi (compositeurs) et Guillaume Roti

/

décembre 2003 - Exposition Soirée chez l'Ambassadeur - Ateliers du Logoscope - Monaco

DEJEUNER SUR L'HERBE 2003

Vidéo

avec la participation de Marie-Anne Coumetou, Alain Pierimarchi et Guillaume Roti

/

novembre - Cinquième rencontre cinéma et vidéo - Nice

octobre - SHIFT, Rencontre Vidéo Européenne de Jeunes Artistes- imagespassages - Annecy

RENCONTRE AVEC T-POSSIBLE 2001 - 2002

Portrait vidéographique de l'artiste Noël Ravaud

Co-production le Logoscope - Monaco

/

janvier-mars 2002 - Confort Moderne - Poitiers

octobre 2001 - Ateliers du Logoscope - Monaco

UTOPIA VILLAGE 2000-2001

Vidéos et installations

avec la participation de Laure Podevin (danseuse), Stephan Ramirez (comédien) et Jean-Sylvain Marchessou (artiste)

/

novembre 2001 - Exposition collective Vanités Contemporaines - ALAPLAGE - Toulouse

août 2001 - Le Loft, lieu autodétruit en 3 mois, Auxerre

juillet 2001 - Jeux des pays francophones pour la Principauté de Monaco, section sculpture - Ottawa
mai 2001 - SHIFT, Rencontre Vidéo Européenne de Jeunes Artistes - imagespassages – Annecy
mars 2001 - VIII° Festival International d'Art Vidéo et Ecole des Beaux Arts de Casablanca - Maroc
mai-août 2000 - Vitrines du MAMAC - Nice

VELOCITA DI FUGA 1997

Portrait vidéographique des danseurs/chorégraphes Barbara Elia et Paolo Martini

/

CIG - Grasse(06)

TABLEAUX D'ÉCOLE ET LEURRES DE NOËL 1996

Portrait vidéographique de l'artiste Noël Dolla

/

octobre - Galerie Météo - Paris

MICHEL MAROT ET LA VILLA ARSON 1996

Portrait vidéographique de l'architecte Michel Marot

/

octobre-décembre - Exposition Circus Ciment - EPIAR-villa arson - Nice

SCÉNOGRAPHIE / DRAMATURGIE / COMMISSARIAT D'AUTEUR

LE GRAND TOUR 2024

Exposition collective

Commissariat et scénographie Agnès Roux

/

septembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

avec le Festival d'art contemporain du Réseau BOTOX(S)

IN HORTUS 2023

Exposition collective

Commissariat et scénographie Agnès Roux

/

septembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

avec le Festival d'art contemporain du Réseau BOTOX(S)

PATRIMOINE DURABLE 2022

Exposition collective

Commissariat et scénographie Agnès Roux

/

septembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

TSUNAGU 2021

Création chorégraphique de Mimoza Koïke

Dramaturgie Agnès Roux

Production les Ballets de Monte-Carlo

/

juillet 2021 - Salle Prince Pierre - Grimaldi Forum - Monaco

FEMMES ARTISTES ET PHILANTHROPES EN PRINCIPAUTÉ 19-21 SIÈCLES 2021

Exposition collective

Commissariat et scénographie Agnès Roux

/

septembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

FORÊT NOIRE 2019

Exposition collective à media multiples

Commissariat et scénographie Agnès Roux

/

avril - Programme VIP salon d'art ARTMONTECARLO - Ateliers du Logoscope - Monaco

PAS CROISÉS 2017

Création chorégraphique de Mimoza Koïke et Asier Edeso pour les Ballets de Monte-Carlo

Scénographie et dramaturgie Agnès Roux

/

novembre - Musée National Marc Chagall – Nice

CRIMES EXEMPLAIRES 2013

Création chorégraphique de Bruno Roque

Dramaturgie et création sonore Agnès Roux

Production des Ballets de Monte-Carlo

/

mars 2013 - Les Imprévus - Ateliers des Ballets de Monte-Carlo

PERDRE DU TEMPS SUR LES MOMENTS INUTILES 2010

Création théâtrale de Peggy Semerle et Angélique Charmey

Scénographie et création vidéographique Agnès Roux

Co-production Le Logoscope et Monaco Dance Forum

/

avril - Centenaire des Ballets Russes - Ateliers des Ballets de Monte-Carlo

(SI TU AS FAIM) MANGE TA MAIN 2009

Exposition collective à media multiples

Scénographie et commissariat Agnès Roux

/

janvier - Salle d'exposition du Quai Antoine 1er - Monaco

DAPHNE CORREGAN / GILLES SUFFREN 2007

Exposition

Commissariat Agnès Roux

/

décembre-janvier 2008 - Galerie Sandrine Mons - Nice

MIRE.COULEURS 2004

Création événement vidéos et musique électronique

Scénographie Agnès Roux avec la collaboration de Christian Selvatico et Sandrine Flury

Co-Commissariat Agnès Roux et Darlène Kouwenhoven

Co-production Le Logoscope et le Grimaldi Forum

/

mars - Espace Diaghilev - Grimaldi Forum - Monaco

SOIREE CHEZ L'AMBASSADEUR 2003

Exposition de Cédric Tanguy

Scénographie Agnès Roux

/

décembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

KALÉIDOSCOPE 2000

Exposition collective de photographies et vidéos
Commissariat Agnès Roux

/

décembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

BANCO 1999

Exposition inaugurale à Média multiples des ateliers du Logoscope
Commissariat Agnès Roux

avec la collaboration avec le Studio Phebe's, Monaco et la compagnie théâtrale ARSENIC, Nice

/

décembre - Ateliers du Logoscope - Monaco

MÉDIARAMA 1998

Événement collectif à media multiples
Commissariat Agnès Roux

/

septembre - Théâtre du Fort Antoine - Monaco

MÉDIARAMA 1997

Événement collectif à media multiples
Commissariat Agnès Roux

/

septembre - Théâtre du Fort Antoine - Monaco

ARTS CULINAIRES L'Office des Menus Plaisirs

PARFUMS DE MÉDITERRANÉE 2024

Arts culinaires et Céramique

Co-production Le Logoscope / Programme Moines Kaolin

/

septembre - Exposition LE GRAND TOUR - Ateliers du Logoscope/Réseau Botox(s) - Monaco

DENATURA FIGULINES 2023

Arts culinaires et Céramique

avec la collaboration de JP Racca Vammerisse (artiste céramiste)

Co-production Le Logoscope / Programme Moines Kaolin

/

juin - Guinguette Anniversaire des 25 ans du Logoscope - Monaco

septembre - Exposition IN HORTUS - Ateliers du Logoscope/Réseau Botox(s) - Monaco

LA BOURSE OU LA VIE 2022

Arts culinaires, céramique et performance

en collaboration avec le Chef étoilé Marcel Ravin

Co-production Le Logoscope / Programme Anthro(s)cène

/

mars 2022 - Monaco Ocean Week - Star'N'Bar - Monaco

DENATURA FIGULINES 2019 - 2022

Arts culinaires et Céramique

Co-production Le Logoscope / Programme Moines Kaolin

/

septembre 2022 - Exposition collective Patrimoine Durable - Les Visiteurs du soir réseau BOTOX(S)
- Ateliers du Logoscope - Monaco

avril 2019 - Exposition collective Forêt Noire - Programme VIP salon d'art ARTMONTECARLO -
Ateliers du Logoscope - Monaco

PAINS CANNIBALES 2018

Os céramiques et pain brioché

/

octobre 2018 - Déjeuner de presse Green is the new glam de la Direction du Tourisme et des
Congrès de Monaco - Restaurant Ducasse sur Seine - Paris

GUINGUETTE D'ANNIVERSAIRE 2015

Pièce montée céramique et choux à la crème

Célébration des 18 ans du Logoscope

/

juin - Ateliers du Logoscope - Monaco

LA CUISINE D'ADAM 2009 - 2019

Céramiques et création culinaire

/

septembre 2019 - Exposition collective Exit Paradise - Ateliers du Logoscope - Monaco

décembre-janvier 2010 - Exposition collective Bagna Cauda - Galerie Sandrine Mons chez Loft - Nice

janvier 2009 - Exposition collective (si tu as faim) Mange ta main - Salle d'exposition du Quai Antoine 1er - Monaco

PUBLICATIONS

LES POTERIES ARTISTIQUES DE MONACO - 1871-1918

Texte in Catalogue d'exposition ARTIFICES INSTABLES – Histoires de céramiques - Commissariat
Cristiano Raimondi - NMNM (Nouveau Musée National de Monaco) - éditions Mousse Publishing, 2020

POÏÉTIQUE ANTHROPOLOGIQUE MODERNISTE ET ARTISTIQUE

Texte in Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco n°59 - 2019-2020

LOST CROWN 2012

in Catalogue The Land seen from the Sea, commissariat Alessandro Castiglioni, Roberto Daolio,
Francesca Serrati, Rita Canarezza et Pier Paolo Coro, éditions Mousse Publishing, 2012

AGNÈS ROUX ET LE LOGOSCOPE 2010

In Little Constellation, Contemporary Art in geocultural micro-aeras and small States of Europe -
un projet de Rita Canarezza et Pier Paolo Coro, éditions Mousse Publishing, 2010

LEXICALISATIONS FICTIONNELLES 2001

édition Maoos Suspect - n°2, n°3, n°4 - Marseille

PEINTURES A CULTIVER 1996

L'Index n°1 et n°2, édité par Sabine Jamme et Emmanuel Laguarrigue, Paris

EXPÉRIENCES DIVERSES

juin 2013 > Jury céramique

Bac 3, Master 1 & Master 2

Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, Bruxelles

mars 2011 > Workshop installation vidéo

Département sculpture – 3ème année

Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, Bruxelles

mars 2001 > Workshop vidéo

Atelier vidéo de Jamal Eddine El Hani

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat (Maroc)

Depuis 1997> Communication visuelle et rédaction pour le Logoscope-Monaco

décembre 2004/décembre 2006> Audit en vidéo et danse

pour le Monaco Dance Forum et collaboration avec le chorégraphe Jean Gaudin.

mars 2001> Rédaction d'un compte-rendu de mission d'expertise

pour le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Maroc, suite à ma participation au VIII° Festival International d'Art Vidéo de Casablanca

1997> Secrétaire à titre honorifique pour la culture et la communication

pour la première Commission Jeunesse Interministérielle de l'Etat Monégasque

Agnès ROUX
25 av Crovetto frères
MC 98000 MONACO
00 33 6 62 83 38 01
agnesroux@lelogoscope.com
www.lelogoscope.com

 @agnes_roux_artiste

AGNÈS ROUX

Artiste à media multiples

Née en 1971. Vit et travaille à Monaco.

Diplômée de la Faculté des Lettres de Nice (DU en histoire de l'art et archéologie -1993), de l'EPIAR-villa arson de Nice (DNAP en art-1996) et de l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence (DNSEP en art-2008).

Fruit défendu NARANGO POULPE / Exit Paradise 2019
Céramique et orange

Depuis 1997, elle dirige Le Logoscope - Laboratoire de recherche et création basé en Principauté de Monaco qu'elle a fondé et où elle travaille aussi en tant qu'artiste-chercheur.

De 1999 à 2023, elle a été Professeur de vidéo et des dispositifs de l'image au Pavillon Bosio-École Supérieure d'Art et de Scénographie de la Ville de Monaco où elle a développé un enseignement à la fois pratique, technique et théorique qui s'appuie sur l'analyse d'une histoire plurielle et transversale des images en mouvement et de leurs espaces de monstration, de la préhistoire à nos jours.

Elle a aussi donné des workshops à l'Université de Rabat en 2001, à La Cambre-École Nationale Supérieure des Arts Visuels de Bruxelles en 2011 et en 2013 comme membre du Jury pour la section céramique (Bac 3, Master 1 & Master 2).

Ses recherches, ses créations, sa pédagogie reposent sur l'étude des médiums de différents domaines, leurs « graphies » et l'évolution de leurs contextes historiques. Pour explorer la diversité des territoires qu'elle traverse, leurs langages, leurs savoir-faire, son système d'écriture s'appuie sur une analyse anthropologique et sur un principe de collage, plus particulièrement la technique du Cut up.

Favorisant les pratiques collaboratives, elle élabore des trames narratives qui lui permettent de construire des formes poétiques imaginaires partagées où la dimension initiatique pose la question du comment habiter et partager ce monde qui fait face à des enjeux écologiques et humanistes sans précédent.

Des recherches à la croisée des arts et des sciences accompagnent son expérience du monde sauvage et paysan ainsi que de son territoire d'appartenance – la Principauté de Monaco - qu'elle observe comme des zones d'échanges hétérogènes ouverte sur le monde et sa diversité.

Son parcours pluridisciplinaire a construit chez elle, une pratique à média multiples qui va de l'installation à la scénographie d'auteur, de la céramique à l'édition, des images à la performance jusqu'au commissariat d'auteur et à la dramaturgie.

Elle expose régulièrement ses créations personnelles et collaboratives ici et ailleurs : Monaco, Nice, Rome, Milan, Gênes, Annecy, Toulouse, Marseille, Rabat, Ottawa...

Quelques moments phare :

Suite à une série de workshops Terre/Image pour le Pavillon Bosio en collaboration avec Daphne Corregan (céramiste) de 2006 à 2015 et une résidence d'une année à la Poterie Provençale de Biot en 2008, son intérêt et sa pratique de la céramique vont alors prendre une place déterminante dans ses recherches et son travail. Agnès est aussi adepte de philosophie et de sciences humaines qui nourrissent grandement ses réflexions et son travail. A ce titre, elle va aussi mener de 2014 À 2020, toujours pour le Pavillon Bosio, une série de workshops Philosophie/Vidéographie en collaboration avec Ondine Bréaud (philosophe de l'art).

En 2018, elle lance avec JP Racca Vammerisse et Le Logoscope, un programme de recherche et création intitulé MOINES KAOLIN où elle mène un travail de recherche patrimoniale et artistique ayant comme point de départ la révolution industrielle et les deux premières poteries artistiques de Monaco. Devenue spécialiste de celles-ci, elle est invitée en 2020 comme artiste chercheur attachée au commissaire de l'Exposition Artifices Instables, Cristiano Raimondi, au Nouveau Musée National de Monaco et signe un texte pour le catalogue.

Faisant suite à une longue collaboration et la création de nombreuses pièces performatives, en 2021, elle signe la dramaturgie de la pièce chorégraphique TSUNAGU de Mimoza Koïke produite par la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, présentée au Grimaldi Forum à Monaco.

Actuellement elle développe dans le cadre des programmes Moines Kaolin et Anthro(s)cène du Logoscope, deux projets intitulés OFFICES DES MENUS PLAISIRS (céramique, installation et arts culinaires) et LA BOURSE OU LA VIE (Performance, céramique, rituel et vidéo).

JE SUIS UNE PAYSANNE DE L'ART

UNE PRATIQUE À MEDIA MULTIPLES

depuis 1997

Paysanne de l'Art ?

«Paysan» n'est pas au répertoire des métiers «modernes» même s'il refait surface depuis quelques années, mais il reste un vrai métier pluridisciplinaire qui ne rentre pas effectivement dans une économie de masse. J'ai aussi dans une famille cosmopolite à moitié paysanne/ouvrière et aristocratique/bourgeoise, entre ville, mer et montagne, avec comme territoire d'appartenance un état-nation des plus petits au monde, encore régit par le modèle aristocrate. À la croisée des arts savants et populaires, je me suis spécialisée dans deux mediums dits « pauvres » : la vidéo et la céramique. Peut-être était-ce le prérequis pour développer une telle pratique artistique ?

Une pratique plurielle, transversale et collaborative où je traverse divers domaines et intègre le vivant par l'intermédiaire de la nourriture, la performance et leurs notions de partage. Je me suis très tôt interrogée sur la fonction bourgeoise de l'artiste et me suis peu à peu dirigée vers sa fonction «spirituelle». Par une recherche épistémologique sur l'histoire des formes, des techniques, des us et coutumes, je me suis alors appuyée sur une analyse anthropologique pour traverser les nombreux langages des divers domaines abordés où j'opère des glissements entre «white box» et «black box». En 2019, toutes ces années d'étude, d'expérimentation et de création ont pris tout leur sens à la lecture du travail de l'anthropologue Charles Stépanoff qui entre autre, met en lumière les dispositifs des rituels collectifs chamaniques ou en « tente claire » ou en « tente obscure » (« Voyager dans l'invisible -Techniques chamaniques de l'imagination », éditions La Découverte, 2019).

Parallèlement à mon travail artistique et dans ce même mouvement, j'ai créé en 1997 puis dirigé un laboratoire dénommé Le Logoscope* à Monaco qui développe des programmes de recherche et création à la croisée des diverses «graphies» de différents domaines. Puis de 1999 à 2023, j'ai aussi développé un enseignement pluriel allant d'un « proto-cinéma préhistorique » en passant par la période dite du « pré-cinéma » jusqu'à nos jours et ce, dans le cadre de ma fonction de Professeur en vidéo, techniques et dispositifs de l'image au sein du Pavillon Bosio – École Supérieure d'Art et Scénographie de la Ville de Monaco.

Tout ceci m'a amenée à développer un système d'écriture qui s'adosse à un principe de collage proche de la technique du «cut up» combinant texte, image, forme et savoir-faire. Dans ce travail d'origine et de filiation entre les formes, les disciplines et leurs contextes successifs, je compose alors un ensemble d'unités significatives pour élaborer mes expérimentations et mes collaborations où la question du vivant et ses adaptations aux changements me fascine.

* Le Logoscope : terme emprunté à Francis Ponge dont la définition est appareil scientifique imaginaire pour scruter le langage.

EXIT PARADISE

Installation vidéo, céramique et performances

en collaboration avec Mimoza Koïke, Asier Edeso, Jossia Clément, Ilia Osokin
2019

RÉVOLUTION AGRAIRE 2015-2019

Installations, arts visuels, performances et films

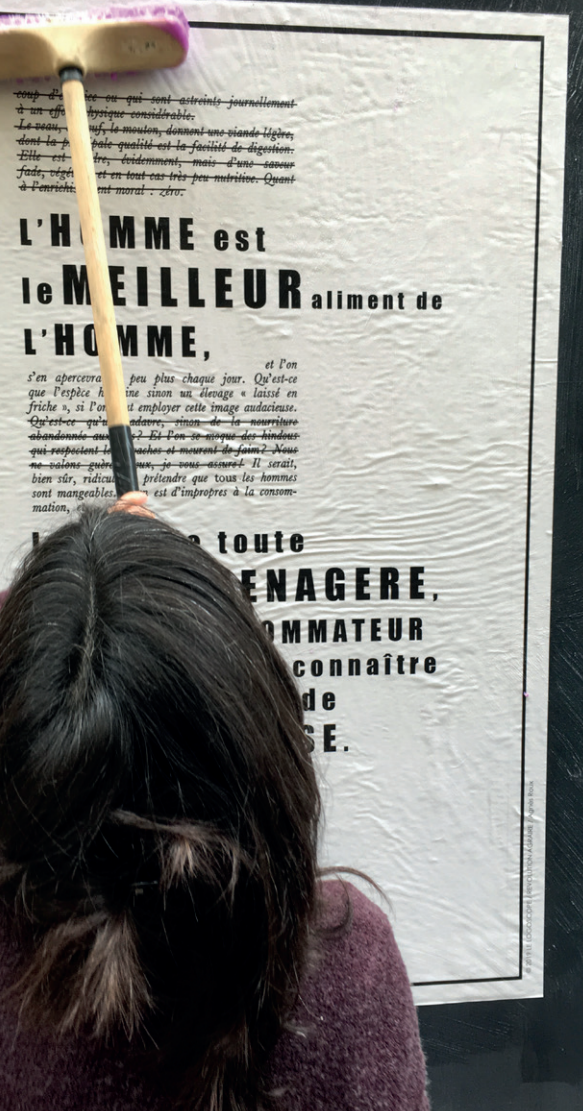
avec la collaboration de

Mimoza KOÏKE, Bruno ROQUE, Asier EDESO, Thomas LESOUS,
Christian SELVATICO, Leslie BOURGEOIS

RévolutionAgraire est une forme artistique collaborative qui croise les savoir-faire, les espaces et les temporalités de l'exposition et du théâtre dansé dans le cadre du programme de recherche et création ANTHROPO(s)CÈNE* du Logoscope.

Pour élaborer le dispositif, je me suis inspirée des expérimentations agronomiques, dites en parcelles. Celles-ci s'appuient sur les trois points suivants : la répétition, la randomisation et le contrôle local. J'ai alors construit un espace de jeu et de collaboration en délimitant un périmètre qui contient deux parcelles (une de terre et une de salades), des emplacements pour l'outillage dans lequel deux groupes de performers activent l'expérience : d'un côté un cheptel de trois animaux anthropomorphiques en pâture et de l'autre trois paysans (hommes de l'ombre) accompagnent la répétition des actions en maintenant l'architecture initiale de ce paysage parcellaire à l'aide d'outils spécifiques*. De mort à trépas, le plan d'expérience est réitéré de trois à cinq fois (35mn x 3 = 1h45) ce qui entraîne l'effondrement interne du système (vivant) dans une structure (artificielle) qui elle reste identique.

* en collaboration avec l'artiste Christian Selvatico

J'ai créé également un environnement sonore à toute cette « paillasse de laboratoire » pour reprendre le terme scientifique qui désigne la table de manipulation : des rafales de vent portent le son d'une pleine nature désertifiée où j'ai introduit une voix off ou live, réalisée à partir d'une adaptation textuelle de l'introduction de « La cuisine cannibale » de Roland Topor (1970).

Par la suite, avec humour, poésie, sensualité, force, gourmandise et humanisme, nous avons construit ensemble un récit dramaturgique commun qui combinent les éléments audio/visuels et ceux des performances (co-écrites avec les danseurs et chorégraphes Mimoza Koïke, Bruno Roque et Asier Edeso) : une métaphore agricole d'une paysannerie industrialisée pour gourmets anthropophages : une anthropo(s)cène* presque parfaite...

Ce projet s'est appuyé sur le questionnement suivant :

- Quelles relations entretenons nous avec la nourriture, le vivant ?
- Comment notre chaîne alimentaire a-t-elle évolué ?
- Comment croise-t-on la temporalité de l'exposition et celle du vivant ?
- Comment le partage des langages est-il la source de l'enrichissement mutuel des pratiques artistiques ?

Sa restitution quant à elle peut prendre divers formes comme l'exposition, l'installation vidéo ou le spectacle vivant.

* Jeu de mot avec le terme scientifique Antropocène qui définit notre changement d'époque géologique qui aurait débuté à la fin du 18e siècle avec la révolution industrielle : période prenant en compte l'influence grandissante de l'Homme, de son pouvoir intellectuel et technologique sur le système terrestre.

LA BOURSE OU LA VIE 2022-2025

Installations, arts visuels, performances et films

avec la collaboration de

Loeky FIRET, Laurent LUIGI et Margot PALLANCA

Programme de recherche et création ANTHROPO(s)CÈNE / Le Logoscope

Entre terre, mer et ciel, je remonte le fil de l'eau, une offrande entre les mains... Dans ce déplacement psychogéographique à la frontière du monde naturel et de celui des hommes, je cherche à éprouver, à mettre en résonance métaphorique cet adage venu du Moyen-Âge, entre menace et protection : des fragments de situation où j'épuise mon impuissance (écologique et humaniste) face aux écueils d'une industrialisation mondialisée et des populations majoritairement urbanisées.

Je m'interroge sur la fonction signifiante de mes éléments plastiques* dans cette expérience du réel. Entre instinct théâtral de l'imagination et instinct animal de l'adaptation, je m'efforce de trouver un juste équilibre entre le caractère authentique de ma performance et le simulacre de mon écriture dramaturgique. Le travail du son repose sur ce même postulat mais il figure aussi la dimension impalpable de cette expérience que ne peut capter l'outil vidéographique.

Le film a été entièrement réalisé en iphonographie (images et captation sonore) pour répondre à un travail « sur le vif » oscillant entre perception sensible et recherche de vraisemblance que la miniaturisation optimisée de l'objet caméra/son des smartphones peut offrir. Celle-ci répond aussi au rêve du cinématographe, et ce depuis ses débuts, de pouvoir se mouvoir et se rapprocher le plus librement possible de ses sujets.

Puis vient la diffusion... les dispositifs immersifs de la projection grand format ou de l'exposition... zones d'échanges hétérogènes... linéaires ou en polyvision selon les espaces qui l'accueillent. Il s'agit ici de partager la dimension initiatique du récit exposé, avec divers publics où je questionne enfin la fonction même de l'artiste... spirituelle ? humaniste ? philosophique ? bourgeoise ou de divertissement ? Trick or Treat !

* ***Sea Alms Purse*** (céramique émaillée), 2020

Depuis 2002, je réalise des « procédures artistiques transgéniques » qui mêlent règne animal, règne végétal et artefacts. Ici cette procédure est entre une anémone de mer et une bourse (aumônière). Ce travail m'interroge sur notre prétention de créateur technologique et artistique. À la croisée du mythe de la genèse chrétienne et de la science génétique, elles sous-entendent que l'Homme aurait dépassé le Maître... mais se serait-il outrepassé lui-même ?

Peau à rebours (manteau de fourrure et latex), 2022

Depuis 2015, je transforme de vieux manteaux de fourrure... obsolètes pour créer des performances. Je les retourne et démonte la doublure pour dévoiler le travail des couturier(es) qui ont assemblé de nombreuses petites pièces pour donner l'illusion d'une grande bête. Puis je badigeonne la peau de latex afin que celle-ci semble avoir été fraîchement prélevée de l'animal : un recyclage de mort à trépas d'une peau de bête pour questionner ces différentes fonctions (butin, témoignage de puissance, armure, élément de rituel, parure de mode ou encore déguisement). Ces objets fascinants évoquent les liens d'un « prédateur empathique* » (l'humain) et le monde sauvage. Ils sont pour moi des éléments mimétiques et poétiques pour questionner notre histoire anthropologique, l'évolution de nos us et coutumes ainsi que nos valeurs spirituelles. Après utilisation, le latex cristallise et forme comme un vernis épais qui fige le manteau. Il devient un alors un objet d'exposition.

Et ses ***Chaussons d'or*** (textile, latex et peinture acrylique bronze), 2022

Je fais ici référence aux mythologies des animaux fabuleux source de richesse - l'âne aux crottins d'or/Peau d'âne, la poule aux oeufs d'or, le bélier à la toison d'or, la chèvre d'or, (...) - qui ont tous en commun un destin funeste causé par l'avidité des hommes... méditation...

Posidonia damage (aegagropiles et peinture acrylique bronze), 2022

Ces pelotes de mer à la texture fibreuse des restes de posidonies ressemblent à du crottin. Après les avoir ramassées le long de certaines plages, je les peins en doré. Elles renvoient aux mythologies précédemment citées mais suggèrent aussi la continuité sous-marine du jardin terrestre... mutilé... ruminé...

*Charles Stepanoff, « Attachements », éditions La Découverte, 2024

L'OFFICE DES MENUS PLAISIRS depuis 2019

Installations, arts culinaires, céramiques et performances

Issu d'expérimentations que je mène depuis de nombreuses années, l'Office des Menus Plaisirs envisage la table comme à la fois un espace d'exposition et un plateau scénique, ritualisés, performés et partagés. Ici ma pratique à media multiples croise les arts culinaires, la céramique et l'installation performance.

Actuellement, je développe au sein de l'Office des Menus Plaisirs, un projet intitulé «Denatura Figulines» dans le cadre du programme de recherche et création MOINES KAOLIN du Logoscope à partir de l'étude des travaux du céramiste Bernard Palissy (1510-1590), du maître d'hôtel François Vatel (1631-1671) et de l'agronome Olivier de Serres (1539-1619),

Ces trois figures et ces trois disciplines - points de départ de ma recherche – m'ont permis questionner l'évolution de notre rapport à la nature, nos héritages ainsi que nos us et coutumes de la table jusqu'à la révolution industrielle.

De plus l'ancrage à mon territoire d'appartenance - la Principauté de Monaco – fait écho à une histoire remarquable des jardins que l'on suit jusque sous le niveau de la mer. Ces enclos au système ouvert reflètent bien la dynamique des princes savants Grimaldi et qui vont jusqu'à formaliser l'esthétisme de la première poterie artistique de Monaco.

Le jardin est alors comme le découpage d'un objet de recherche, une démarcation d'un champ des savoirs où le binôme conceptuel du microcosme et du macrocosme nous ouvrent aux notions de « jardin planétaire » (Gilles Clément). Il est une inscription temporelle qui trace le travail des corps et des traditions à la surface du sol terrestre. Plus récemment, il s'envisage aussi comme un lieu de dispositif expérimental où le laboratoire scientifique s'invente démiurge avec ses forces et ses dérives.

L'utilisation pour ma part, de *denatura/dénaturé* est l'évocation d'une nature altérée assurant la tranquillité domestique de l'espèce humaine. Entre fascination, confrontation, échantillonnage, rêverie, je mets alors en scène une insoumission poétique de cette nature « domptée » qui autour de la table, devient une expérience discursive et collective sensible.

Work in progress...