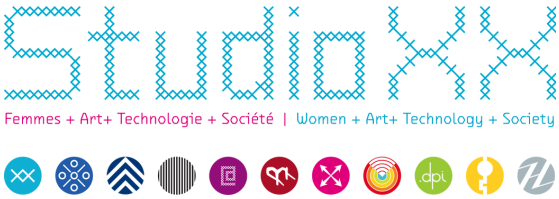

- - -

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

MANDAT

Le Studio XX est un centre d'artistes féministe bilingue engagé dans l'exploration, la création, la diffusion et la réflexion critique en art technologique. Il soutient la production indépendante en arts médiatiques et vise à mettre de l'avant la multiplicité des territoires, des voix et des actions créatives des artistes s'identifiant comme femmes, transgenres ou transsexuelles dans les paysages technologiques contemporains. Démystifier, donner accès, outiller, questionner et créer, telles sont les visées du Studio XX. Il participe activement au développement d'une démocratie numérique qui encourage l'autonomie et la collaboration.

MOT DE LA DIRECTION | VISION ARTISTIQUE

Le Studio XX est un centre d'artistes voué à la diffusion et au soutien à la production au croisement de trois grandes idées qui viennent définir notre vision artistique : les **arts numériques**, le **féminisme au pluriel** et **l'approche artisanale** (*DIY*).

Les **arts numériques** sont un ensemble d'exploration et de pratiques artistiques, dont les processus et les œuvres utilisent principalement les technologies numériques. Ils sont multiples et en évolution constante et la production des œuvres requiert des apprentissages spécifiques et/ou des conditions de familiarisation et d'exploration avec les outils technologiques. Pour répondre à cette dynamique, le Studio XX développe des *ateliers de formation* à destination des artistes et des professionnels culturels et permet un *prêt d'équipements spécialisés*. Aussi, il produit et/ou contribue à la production d'œuvres et d'événements artistiques dans le cadre de son volet *Projets spéciaux/Coproductions*. Enfin, *les résidences d'artistes* offertes par le Studio sont une occasion d'expérimenter de nouveaux logiciels et de nouvelles méthodes de travail dans des visées de création et de production novatrices à travers un réseau d'expertises variées.

Par ailleurs, l'art technologique suit la même tendance que la technologie en général, et la dominante masculine y est alors aussi visible, et ce, tant au niveau de la création, de la formation, que de la recherche. Par conséquent, le Studio XX désire donner de la voix **aux visions féministes**, souvent marginalisées, mais qui participent le plus souvent au renouvellement de la discipline par des pratiques avant-gardistes. Il est le porte-voix de ces multiples paroles féministes par le biais de la diffusion d'expositions physiques, d'événements artistiques et d'œuvres virtuelles sur le web à travers ses *Salons Femmes br@nchées*, son *Festival féministe d'arts médiatiques + de culture numérique Les HTMlles*, et à travers la production de publications électroniques, audio, radio ou imprimées telles que *.dpi* et la *Radio XX Files*. Des activités de référence favorisant l'augmentation de l'appréciation du public et le développement

du sens critique telles que des *conférences*, *rencontres*, *discussions*, viennent également donner de la voix à ses multiples paroles féministes.

Le Studio XX a toujours porté ces visions artistiques à travers une **approche artisanale**, qui s'intègre dans le mouvement culturel du DIY, du **bricolage** – la création de son *laboratoire de logiciels libres* en est un parfait exemple. Cette conception se base sur l'idée de participation et d'échange des connaissances, dans une perspective de recherche et d'exploration, en tant que plateforme d'expérimentation.

Le Studio XX est reconnu aux plans municipal, national et international pour sa contribution au développement des pratiques novatrices en arts numériques ainsi que pour sa contribution à l'émancipation artistique d'une communauté d'artistes s'identifiant comme femmes, transgenres ou transsexuelles. Notre organisme porte donc cette vision de plateforme participative où le croisement des pratiques, des supports, des acteurs artistiques et culturels s'élabore sur une échelle « riveraine ». Il est à la fois un centre d'artistes féministe en arts numériques et un centre d'arts numériques au sein des communautés féministes.

Salon Femmes br@nchées
Wired Women Salon

En terme de diffusion, un des grands objectifs du Studio XX a été de relever le défi de créer une réelle synergie entre les différents secteurs d'activités de l'organisme – principalement entre la production et la programmation qui incluent les *Salons femmes br@nchée*s, les ateliers, les résidences, *.dpi,* le Festival *Les HTMlles*. Ainsi, l'ensemble des activités de programmation a répondu à cet objectif afin de fournir aux artistes un éventail d'outils, en production et en diffusion, dans le développement de leurs projets artistiques.

2012-2013 s'est définie par la confirmation du segment **d'expositions** avec l'accueil de trois expositions :
- « *The Distance Between* » : art stéréoscopique 3D créé par des femmes (Leila Sujir + Maria Lantin, Alison Loader, Emily Pelstring, Rebecca St John);
- « *Collier de macaronis pour maman* » : exposition multidisciplinaire en arts visuels présentée par La Chemise (18 artistes);
- « *Petites incursions entre les ailes des fées* » : installation immersive et interactive (Anne-Marie Bouchard).

Par ailleurs, les **collaborations** en terme de programmation avec d'autres organismes en arts médiatiques initiées en 2011-2012 se sont davantage affirmées, avec, à titre d'exemple, l'organisation, en collaboration avec la SAT et le CQAM, des troisièmes **Labsessions** en guise de prélude au Festival Les HTMlles 10.

La programmation des six ***Salons femmes br@nchées*** annuels s'est bien déroulée, avec :
- La présentation des artistes de l'exposition d'art stéréoscopique 3D (SANDDE) « *The Distance between* » en juin 2012 (*Femmes br@nchées 90)* associée à l'installation sonore interactive de Cynthia Naggar (*Labsessions)*;
- La présentation du travail de résidence « *Essaie – Poetics of the city* » de l'artiste Taien Ng Chan (*Femmes br@nchées 91*);
- L'organisation des *Labsession*s en collaboration avec la SAT et le CQAM en guise de prélude au Festival *Les HTMlles 10* et le lancement de *.dpi 24* (*Femmes br@nchées 92*);
- La présentation du travail de résidence d'Erin Sexton « *Cristalline Domain* » (*Femmes br@nchées 93*);
- La présentation de l'exposition « *PARA Site* » de Zohar Kfir (*Femmes br@nchées 94*);

- Le *Méta femmes br@nchées 11* « *Incertitudes matérielles* » organisé en collaboration avec la Centrale dans le cadre de la Journée internationale de la femme : soirée de performances/projection et de vidéo.

Les HTMlles 10 intitulées **« Affaires à risques »** ont été la consécration de ces collaborations avec la mise en œuvre de plus de vingt partenariats. C'est aussi l'occasion, pour la première fois, de procéder au lancement d'une version imprimée de **.dpi 26** basée sur la thématique du festival.

2012-2013 est par ailleurs la mise en avant d'un nouveau projet artistique – débuté dans le cadre de la saison 2011-2012 – concernant le **nouveau logiciel SANDDE** à travers la mise en place d'une exposition et d'un atelier.

C'est aussi le début de la redéfinition de la vision artistique de la **publication électronique .dpi** dans le cadre du programme de la Brigade volante, qui a procédé aussi à la redéfinition qualitative de sa plateforme. Ce travail de redéfinition s'est conclu par l'élaboration d'un plan de refonte de la revue, de recommandations et d'un nouveau design de la plateforme Web.

Enfin, 2012-2013 est aussi marquée par l'accueil d'un certain nombre **de projets spéciaux** tels que l'exposition « *Common Magic* » de Sarah Barr (exposition mettant en avant la volonté du Studio de soutenir le travail de création des étudiant-e-s) ; l'accueil de la « *Tournée des arts médiatiques pour les artistes émergents* » organisée par le CQAM ; la présentation de performances interactives « *Circonstance* » de Nadia Granados, Shayo Detchema et Johnny Nawracaj, en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université de Bogota en Colombie ; l'accueil du *Festival Art Matters*.

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Nathalie Bachand
Natacha Clitandre
Ximena Holuigue
Julie Alary Lavallée
Pascale Malaterre
Ana Rewakowicz
Tara Rodgers
Leila Sujir

http://www.studioxx.org/femmesbranchees

Concernant nos résidences d'artistes, le Studio XX offre des résidences de qualité dans la mesure où il donne aux artistes la possibilité d'expérimenter et de créer de nouvelles œuvres en leur mettant à disposition un espace de travail avec un ordinateur réservé et un accès aux équipements du Studio pendant une durée de huit semaines. Les artistes bénéficient d'un cachet de production, d'un soutien technique et d'un réseau d'experts développés par l'organisme. Enfin, le travail de création effectué dans le cadre de la résidence est présenté au sein des activités de diffusion offrant ainsi aux artistes un premier espace de diffusion de leur projet. Par ailleurs, le fait de proposer trois types de résidences – physique, virtuelle, de recherche et/ou en lien avec les Archives *Matricules* – permet au Studio XX de s'adresser à des artistes ayant des pratiques artistiques diverses et de développer ainsi une approche pluridisciplinaire, renforçant, de fait, la qualité de ce pôle d'activités de l'organisme.

Artistes en résidence en 2012-2013 :

- Cynthia Naggar – résidence physique offerte dans le cadre des *Labsessions* (Février – Avril 2012)
- Erin Sexton – résidence physique (artiste montréalaise) (Septembre – Novembre 2012)
- Alexandra Haché – résidence virtuelle (artiste internationale – Espagne) (Mars – Avril 2013)

http://www.studioxx.org/residences

Ateliers

Le Studio XX est un organisme dédié au soutien à la production. De fait, il s'agit de l'autre segment d'activités important (construit de manière complémentaire avec le pôle de diffusion du Studio) qui regroupe les résidences d'artistes, les formations, le laboratoire multimédia de logiciels libres et la mise à disposition d'équipements spécialisés dans le but d'apporter un support constant aux artistes et aux professionnel-le-s des arts dans le cadre de leurs projets artistiques et/ou professionnels. Cette mission de soutien à la production se traduit par une expertise reconnue du Studio XX dans une recherche d'utilisation des nouvelles technologies et dans le développement de réseaux, mais cela, dans une approche particulière puisqu'inscrite dans ce mouvement culturel du DIY, du bricolage.

Ainsi, pour répondre au mieux à cette vision, le Studio XX a consolidé le développement d'activités et de services auprès des communautés artistiques et de ses membres dans une dynamique constante de renforcement de son expertise et du perfectionnement de ses propositions en fonction de l'évolution rapide des technologies.

Les objectifs effectifs se sont donc centrés autour de l'idée de consolidation de notre laboratoire de logiciels par l'acquisition de matériels et de logiciels innovants et performants ; par la proposition d'ateliers de formation auprès des artistes et des professionnel-le-s des arts en fonction des tendances de notre champ disciplinaire, mais aussi sur demande des membres ; par l'acquisition d'équipements de pointe ; par le perfectionnement de nos résidences d'artistes ; et par l'acquisition d'un serveur plus efficient et disposant d'un espace plus important dans l'optique future de développer davantage de services auprès de nos membres et artistes.

L'activité qui reste à compléter concerne la migration logicielle de notre site internet vers la plus récente version de Drupal. Après avoir évalué les possibilités de développement, et étant donné la charge de travail que cela représente, nous procédons à une migration progressive de nos installations. Nous avons mis en place une plateforme de gestion automatisée de sites Web dans laquelle nous porterons nos propres sites, et avec laquelle nous serons en mesure d'offrir des services tels que l'hébergement de sites web et le soutien technique, en particulier à nos membres et participant-e-s aux formations. Ces besoins nous ont été exprimés et concordent avec le développement de notre spécificité comme centre de

ressources en arts numériques. Nous prévoyons d'offrir ces services d'ici l'année 2014-15, selon les ressources disponibles. Par ailleurs, nous avons accueilli et recherchons toujours activement des stagiaires pour nous appuyer dans le développement web et l'archivage.

S'agissant de l'offre de formation annuelle d'ateliers en art et en technologie, celle-ci a été respectée. Cette activité est une référence au sein du paysage des arts technologiques montréalais, et connaît chaque année un succès en terme de participation. En réponse à son approche « artisanale », elle développe essentiellement des formations basées sur l'apprentissage de logiciels libres dans le traitement audio, de l'image, de création de sites web, de formation sur des médias multiplateformes, etc. (ARDUINO et MAX/MSP/JITTER, DRUPAL, WORDPRESS, Laboratoire d'électro-bricolage, etc.).

Formations offertes en 2012-2013 :

- SANDDE : dessiner dans l'espace 3D stéréoscopique
- Arts électroniques : le laboratoire d'électro-bricolage
- Montage et diffusion vidéo pour le web avec FINAL CUT
- Création de site web dynamique avec WORDPRESS

En termes d'équipements spécialisés, le Studio XX a fait l'acquisition d'un certain nombre de matériels mis à disposition des artistes et des membres tels que le nouveau serveur, des ordinateurs pour le laboratoire, des projecteurs, un appareil photo, des caméras vidéo, etc. En particulier, il s'est agi de remplacer le matériel défectueux ou devenu obsolète. En effet, si une des principales activités du Studio concerne son pôle de production en tant que centre d'art technologique, nous sous situons alors dans un domaine où les changements se font constamment et rapidement. Nous devons alors être à la pointe des nouveautés technologiques pour assurer une pertinence et une qualité technique de nos activités.

http://www.studioxx.org/ateliers

Projets spéciaux

Il s'agit d'événements et de projets ponctuels de recherche, d'intervention et de production. Le Studio XX a surtout développé ce segment d'activités en 2012 et 2013 à travers la location de son espace dans une optique de consolidation de ces partenariats sur le long terme.

La majorité des locations du Studio XX sont faites par des collectifs d'artistes, associations culturelles et associations communautaires et sont le fait d'un processus de sélection de l'équipe du Studio XX. En effet, si ce segment est développé, entre autres, dans un objectif de développement de nos revenus autonomes, cette activité ne doit pas empêcher le bon déroulement de notre mission artistique première et doit respecter les valeurs que le Studio entend respecter et défendre.

Événements spéciaux et partenariats 2012-2013 :

- Projet « *Dislocation* » d'Édith Normandeau : parcours sonore géolocalisé dans le Parc Lafontaine;
- Accueil de l'installation multi-site « *SAVE AS/ Ctrl+Maj+S* » de Johanna Lai;
- Exposition « *Common Magic* » de Sarah Barr;
- « *Tournée des arts médiatiques* » organisée par le CQAM : présentation des centres d'artistes aux artistes émergent-e-s et professionnel-le-s des arts;
- Exposition « *Collier de macaronis pour maman* » : exposition multidisciplinaire en arts visuels présentée par La Chemise;
- Performances interactives: « *Circonstance* » de Nadia Granados, Shayo Detchema et Johnny Nawcaraj;
- Lancement de la publication « *De la cuisine au Studio* » d'Anna Lupien (Éditions Remue-Ménage);
- *Montréal – Python : 32 Panorama Préhistoriques*;
- Rencontres *Museomix* Québec;
- Exposition « *Erase & Rewind* » - Festival Art Matters.

http://www.studioxx.org/projetsspeciaux

En 2012-2013, nous avons procédé à la redéfinition de la vision artistique de la **publication électronique .dpi**, à travers le programme de la Brigade volante. Près de 10 ans après, *.dpi* a alors connu une transition importante entrainant une redéfinition complète de sa structure et de son mandat. Bénéficiant toujours du soutien du Studio XX, la revue *.dpi* est devenu un projet indépendant et s'est dotée d'une nouvelle plateforme et d'un nouveau comité de rédaction animé par une rédactrice en chef permanente qui est devenue, désormais, responsable des orientations éditoriales et artistiques de la revue.

.dpi est une revue féministe d'art et de culture numérique. Basée à Montréal et publiée en ligne, *.dpi* ouvre un espace de dialogue bilingue et interdisciplinaire pour la réflexion critique, la recherche, l'expérimentation, la documentation et les prises de position et propositions à l'intersection de l'art, des technologies et des féminismes.

Portée par des personnes critiques, engagées et curieuses, tous genres confondus, *.dpi* s'intéresse à la réalité des artistes féministes dans la société actuelle, à la formulation collective de discours féministes entourant la culture numérique et à l'examen de la relation entre art, féminismes et technologie.

Puisque le féminisme, tout comme l'art et les technologies, est contentieux ou en constante évolution, il est aussi source potentielle d'innovations. *.dpi* reconnaît la pluralité, voire les antagonismes, des féminismes et accueille des propositions audacieuses, même polémiques, inscrites dans une perspective anti-oppression.

.dpi se définit comme une plateforme critique, engagée et participative dans une optique de dialogue et de renforcement communautaire. La revue privilégie les points de vue personnels autant qu'elle encourage les approches collaboratives. Au moyen d'un blogue et d'une publication électronique publiée 3 fois par année, *.dpi* souhaite provoquer des échanges à travers différentes communautés.

.dpi vise à mettre en valeur le travail de communautés locales, particulièrement celles des centres d'artistes autogérés et des collectifs, tout en incluant des perspectives régionales et internationales.

ÉQUIPE de .dpi

COMITÉ DE RÉDACTION

Julie Alary Lavallée
Amber Berson
Esther Bourdages
Christina Haralanova
Corina MacDonald
Katja Melzer
Candace Moers
Deanna Radford

RÉDACTRICE EN CHEF

Sophie Le-Phat Ho

COORDONNATRICES DU BLOGUE

Michelle Dobrovolny

WEB ET DESIGN

Stéphanie Lagueux

COORDONNATRICE GÉNÉRALE

Ximena Holuigue

http://dpi.studioxx.org

Intitulé ***AFFAIRES À RISQUES***, le Festival ***Les HTMlles 10*** a eu lieu en novembre 2012 sous la direction artistique de Sophie Le-Phat Ho. Pour son 15e anniversaire, *Les HTMlles 10 : festival féministe d'arts médiatiques + de culture numérique* a contribué significativement à la mise en valeur du réseau montréalais des centres d'artistes soutenant les arts médiatiques et numériques et/ou les pratiques féministes.

Cette édition a servi ouvertement de levier pour la présentation de projets de qualité d'artistes transgenres, trans-sexuelles et des communautés culturelles à travers des activités telles qu'une deuxième édition du Concours vidéo *Émergence*, l'organisation d'un *Speedshow* féministe, la présentation de performances, l'organisation d'expositions.

La volonté d'assurer un développement des publics concernés par les enjeux féministes et technologiques s'est traduite par une journée de conférences « *A qui l'entreprise du risque ?* » organisée en collaboration avec l'Institut Genre, Sexualité et Féminisme (IGSF) et Média@McGill, d'événements satellites (présentations d'artistes, discussions) et d'ateliers communautaires animés par des artistes invité-e-s.

Le festival a aussi produit un « numéro spécial » en collaboration avec *.dpi*, qui a pris la forme d'une publication imprimée (une première au Studio XX) – générant du même coup des revenus autonomes.

Outre le réseau local et canadien, *Les HTMlles* a développé son volet international via des collaborations avec des réseaux internationaux affinitaires tels que *Pixelache*.

Cette édition a permis un rayonnement plus important de l'organisme dans son milieu et dans le paysage culturel montréalais. Elle a été un tournant en terme de visibilité et de promotion grâce aux partenariats et à la création d'un poste de coordinatrice aux communications. L'activité de promotion s'est notamment traduite par la parution d'un article d'une pleine page dans le périodique *Le Devoir.* Vitrine du Studio XX, il est le seul festival féministe d'arts médiatiques + de culture numérique produit par un centre d'artiste autogéré.

http://www.htmlles.net/2012/index.html

Archives
Matricules

Concernant **la documentation** de nos activités, nos archives en ligne, ***Matricules*** - registre imagé et documentaire de l'histoire du Studio XX - permettent d'assurer une documentation de nos activités. Ainsi, chaque événement est filmé et photographié, catalogué et diffusé par la suite sur nos archives. Chaque année, de deux à quatre stagiaires intègrent notre équipe pour accomplir des tâches liées, entre autres, à nos archives et sites Web.

Nous avons conçu différents projets de valorisation et de création à partir des archives, comme la résidence *Matricules*, qui vise l'utilisation des archives comme source ou matériaux du projet, ou encore le *XX fantastique*, une réflexion et sélection thématique à partir des archives.

http://www.studioxx.org/matricules

Conçu – entre autres – comme un espace de diffusion et de promotion offert aux artistes présentées au Studio XX (dans le cadre des *Salons femmes br@nchées*, des résidences d'artistes, etc.), *XX Files Radio* est une émission hebdomadaire qui explore le monde numérique du point de vue des femmes qui y vivent et y travaillent. Elle est diffusée chaque mercredi de 11h30 à 12h00 sur les ondes de la station CKUT 90.3 FM.

Conçu par Deborah VanSlet et Kathy Kennedy, la première de l'émission XX Files a eu lieu en 1996. Les anciennes animatrices Anita Cotic, Bérengère Marin-Dubuard et l'animatrice actuelle et productrice de longue date Valérie d. Walker et sa co-animatrice Maia Iotzova ont réussi à garder l'émission à jour et à propos.

Projet XX Files Radio

Développé avec le soutien du ministère du Patrimoine canadien à travers la stratégie de Culture canadienne en ligne, CKUT 90.3 FM, F.A.C.E., Koumbit et Urbanink, le projet XX Files Radio a permis de numériser et publier en ligne les archives des émissions de radio XX Files, de produire une commande d'oeuvres ainsi que de réaliser un atelier et tutoriel en ligne permettant à des groupes de jeunes de créer de l'art électronique.

http://www.studioxx.org/xxfiles

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX

Le site Internet du STUDIO XX constitue un moyen privilégié de communication et de rayonnement de ses activités. Par ailleurs, la présence de l'organisme sur le Web s'est renforcée au cours de la dernière année, grâce, entre autres, à ses interventions sur les médias sociaux.

STUDIO XX

1, 486 abonnés

.DPI

223 abonnés

LES HTMLLES

306 abonnés

.DPI

95 abonnés

STUDIO XX

20 abonnés

L'ÉQUIPE du Studio XX et des HTMlles 11

Kurth Bemis | Administrateur réseau

Melanie Cuffey | Coordonnatrice administrative

Gwenaëlle Denis | Coordonnatrice au développement et aux communications

Martine Frossard | Coordonnatrice à la production et aux ateliers

Ximena Holuigue | Coordonnatrice à la programmation et à la revue .dpi

Stéphanie Lagueux | Webmestre

Sophie Le-Phat Ho | Rédactrice en chef de la revue .dpi et co-directrice des HTMlles 11

Katja Melzer | Co-directrice des HTMlles 11

Deborah VanSlet | Coordonnatrice générale

LES PARTENAIRES – RESSOURCES FINANCIÈRES

Les activités du Studio XX ne pourraient être réalisées sans le soutien de ses membres et l'apport financier de ses partenaires:

- Conseil des arts du Canada
- Patrimoine Canadien
- Conseil des arts et des Lettres du Québec
- Conseil des arts de Montréal
- Ville de Montréal
- Emploi Québec

Commanditaires: Santropol

Associés: Pixelles – Koumbit – Oboro – La Centrale – CQAM – RCAAQ – RAIQ – AAMI