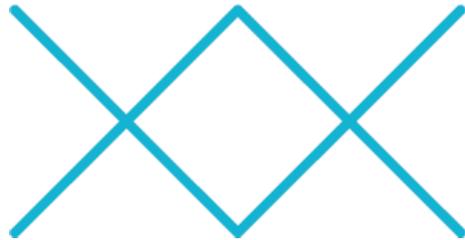

STUDIO

RAPPORT ANNUEL
2014-2015

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, trans ou dissident-e-s 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.

VISION ARTISTIQUE

Le Studio XX est un centre d'artistes qui soutient la création au croisement de trois idées : le **développement des arts numériques** sous une **perspective féministe** dans une **approche DIY** (artisanale).

Créé en 1996, le Studio XX a été fondé par Kim Sawchuck Ph.D (professeure), Patricia Kearns (cinéaste), Kathy Kennedy (artiste sonore) et Sheryl Hamilton (cybernéticienne). Elles ont imaginé un **centre d'artistes autogéré féministe en arts médiatiques bilingue**. Le but était de former **une alternative aux institutions traditionnelles** et d'inciter les femmes à prendre part à l'émergence de nouvelles formes d'expression et de pratiques artistiques offertes par le développement d'Internet et l'apparition de nouveaux outils numériques

L'historique de notre organisme répond à son objectif initial, c'est-à-dire inciter les femmes à prendre part à l'émergence de nouvelles formes d'expression et de pratiques au sein des arts numériques, alors essentiellement développées par les hommes. Au cours des vingt dernières années, même si les activités du centre ont évolué selon les technologies, les nouvelles pratiques artistiques et sa communauté, leur pertinence et leur impulsion politique sont toutefois demeurées constantes.

Aujourd'hui, notre centre reste unique dans le paysage culturel montréalais. Montréal est une métropole culturelle réputée pour ses créateur-riche-s et bon nombre de manifestations artistiques générées ici mettent en valeur les arts numériques. Toutefois, rares sont les événements qui présentent le travail des artistes femmes ou issues de communautés marginalisées.

Notre organisme répond intentionnellement à cette inégalité en mettant en valeur **des pratiques avant-gardistes à l'intersection de l'art numérique, de l'approche artisanale et de la réflexion et pratique féministe**. Car, même si une majorité de personnes tous genres confondus possède aujourd'hui un ordinateur, nous vivons toujours dans une société patriarcale. Ainsi, les luttes féministes évoluent avec le temps et incluent de plus en plus les personnes trans ou dissident-e-s, ainsi que les artistes autochtones ou issu-e-s des communautés culturelles. D'ailleurs, c'est particulièrement au sein de ces communautés minoritaires que des innovations émergent. Nous désirons **contribuer à la reconnaissance et à la valorisation de ce travail**.

Nous souhaitons mettre à la disposition de cette communauté d'artistes, de théoricien-ne-s et d'activistes passionné-e-s par la réflexion critique en nouvelles technologies, des outils et des expertises afin de **favoriser le partage de valeurs communes** ainsi que l'établissement d'un **espace de rencontre fort et mis au service du développement de notre discipline**.

LES ACTIVITÉS DU STUDIO XX

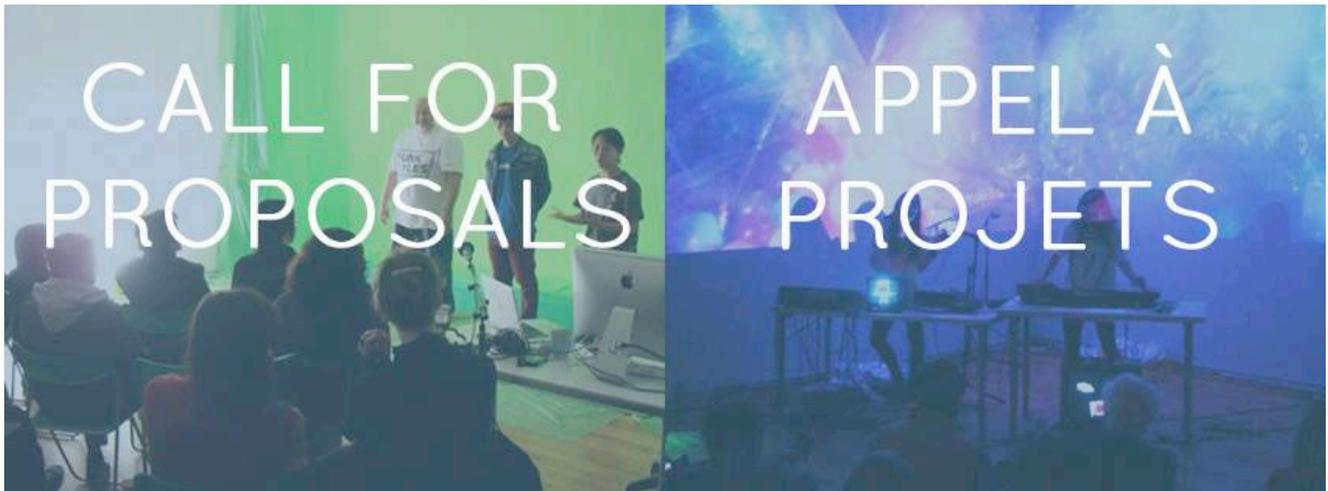

Les activités du Studio XX se déclinent en deux pôles :

un pôle de diffusion qui regroupe les présentations d'artistes en résidence, les conférences et discussions d'artistes, les performances, les installations et expositions et l'organisation de notre festival biennal féministe d'arts médiatiques + de culture numérique Les HTMLles;

un pôle de production qui comprend les résidences d'artistes, les formations professionnelles, le laboratoire, les activités éducatives.

Activités de diffusion

L'année 2014-2015 s'est définie par des choix artistiques qui ont été établis à partir de l'idée selon laquelle nous soutenons la production et la diffusion de propositions critiques et créatives qui viennent renouveler la pratique des arts numériques.

Pour ce faire, le comité de programmation du Studio XX a eu pour mission d'opérer des **choix novateurs** qui ont cherché à **dévoiler la création numérique contemporaine sous toutes ses facettes** ; à **répondre à une thématique** dans le cadre des HTMLles ; à garantir **une programmation intégrée** entre les activités du Studio XX et celles du festival ; à veiller à la **complémentarité des volets production et diffusion** de l'organisme ; à témoigner d'une **programmation concertée** du festival à travers l'établissement de **partenariats de coproduction et/ou codiffusion structurants avec d'autres organismes** ; à **poursuivre ces collaborations** au-delà du festival afin de s'ancrer plus fortement dans le paysage montréalais auprès d'organismes et de festivals en arts médiatiques et numériques ; à **sélectionner un nombre plus restreint d'artistes** afin que chacun-e reçoive l'attention qu'il-elle mérite.

Nous avons ainsi contribué à **la diffusion de propositions innovantes** qui viennent **questionner et renouveler la pratique des arts médiatiques et numériques** à travers notre programmation régulière et notre plateforme multi-site internationale Les HTMLles.

L'édition 2014 du festival, ZÉRO FUTUR[E], a eu pour objectif de présenter des projets mettant en lumière la perception des « futurs d'aujourd'hui » de générations différentes. Par exemple, les discussions sur l'afrofuturisme et le cyberféminisme ont permis, respectivement, de mettre en place une conversation sur l'afrofuturisme à partir d'une perspective féministe, et de s'intéresser à l'évolution des stratégies cyberféministes et à leur interprétation actuelle par les artistes et les militant-e-s queer.

Par ailleurs, le festival a su accroître sa visibilité en tant que plateforme internationale et féministe (hausse de la fréquentation et du nombre de soumissions aux appels). Il a été un levier pour la présentation de projets de qualité d'artistes femmes, trans ou dissident-e-s, autochtones et de communautés culturelles à travers des activités telles que des expositions, des performances, des ateliers, des discussions et conférences, etc. Enfin, il a réussi à établir des **partenariats importants et structurants** (établis lors de l'édition 2012 et consolidés en 2014) répondant ainsi à un de ses objectifs de **mise en valeur du réseau montréalais des centres d'artistes** soutenant les arts médiatiques et numériques et/ou les pratiques féministes. Il a ainsi participé à la structuration d'un réseau d'artistes, d'activistes et d'organismes aux valeurs communes en vue d'un soutien mutuel dans la promotion et dans le développement de nos pratiques.

Nombre d'activités artistiques offertes en 2014-2015 :

2014-2015 : 15 activités de diffusion incluant 7 événements (discussions, présentations d'artistes, performances, projections, installations), 3 résidences, 3 expositions, 1 lancement de la publication .dpi 30 (les numéros 31 et 32 ont été publiés en mai et juin 2015 avec pour thématique respective *Musique et Politique* et *Les réseaux queer* et pour rédactrice en chef Esther Bourdages), 6 projets spéciaux en collaboration, 1 soirée bénéfice :

- **Les LABSESSIONS** en collaboration avec la SAT et le CQAM (avril);
- **Installation** de l'œuvre *À l'∞* de l'artiste Josée Brouillard créée lors de sa résidence de création au Studio XX et présentée dans le cadre du Printemps numérique (avril);
- **Installation** de l'œuvre *How many miles can the body take?* de l'artiste Zoé Bacchus dans le cadre d'une collaboration avec la Biennale d'arts numériques (BIAN) (mai);
- **Coproduction** de la soirée de clôture (**performances**) du festival *Sight & Sound* (mai);
- **Exposition** *MachA, varonA, masculinA : la femme artiste dans la barbe de l'art cubain* de cinq artistes cubains et proposée par les commissaires Analays Alvarez Hernandez et Laura Verdecia Blanco (juin);
- Mise en place d'un **atelier** sur *l'artivisme féministe en Amérique Latine* de l'artiste Julia Antivilo et présentation d'une **performance** de l'artiste cubaine Grethell Rasua dans le cadre de l'événement ENCUESTRO (en collaboration avec l'Institut Hémisphérique) (juin);
- Organisation d'une **soirée bénéfice** (projections) pour la onzième édition du festival Les

HTMIles en collaboration avec Couleur (août);

- **Présentation** de l'événement *art PLASTIQUE* et des œuvres des artistes Ana Rewkovicz et Heather Dewey-Hagborg en collaboration avec le centre Turbine, dans le cadre de son quinzième anniversaire (septembre);
- Organisation d'un **atelier** de décryptage de l'œuvre *Strangers Visions* de Heather Dewey-Hagborg en collaboration avec Bricobio (septembre);
- **Exposition** *Contingent : only if participation occurs* présentée par les commissaires Erandy Vergara Vargas et Mark Clintberg dans le cadre du lancement du numéro spécial de la revue électronique *In Circulation : To participate : Global and Spatial Perspectives* (décembre);
- **Lancement** du numéro 30 de .dpi avec pour thématique la Cybersurveillance (rédactrice en chef : Sophie Le-Phat Ho) (décembre).

Les HTMIles 2014 ont compté 28 activités dont 1 soirée de projections, 3 projets spéciaux, 7 expositions dont une en ligne, 3 discussions, 2 conférences, 9 performances, 3 ateliers.

Veillez vous reporter au site Web du Studio XX et au site Web du festival pour avoir accès au détail des activités.

La diffusion de ces multiples propositions artistiques avant-gardistes est venue démontrer l'atteinte de nos objectifs artistiques. C'est en particulier grâce à notre mandat fort et précis, qui crée une ligne artistique/ éditoriale claire, que ces choix artistiques ont pu se réaliser.

Par ailleurs, la volonté de lier davantage nos activités de diffusion avec nos activités de production s'est validée à travers la restitution de chaque résidence d'artistes lors d'un événement dédié à leur présentation, ou encore la diffusion d'entrevues d'artistes invité-e-s à travers la production radiophonique XX Files.

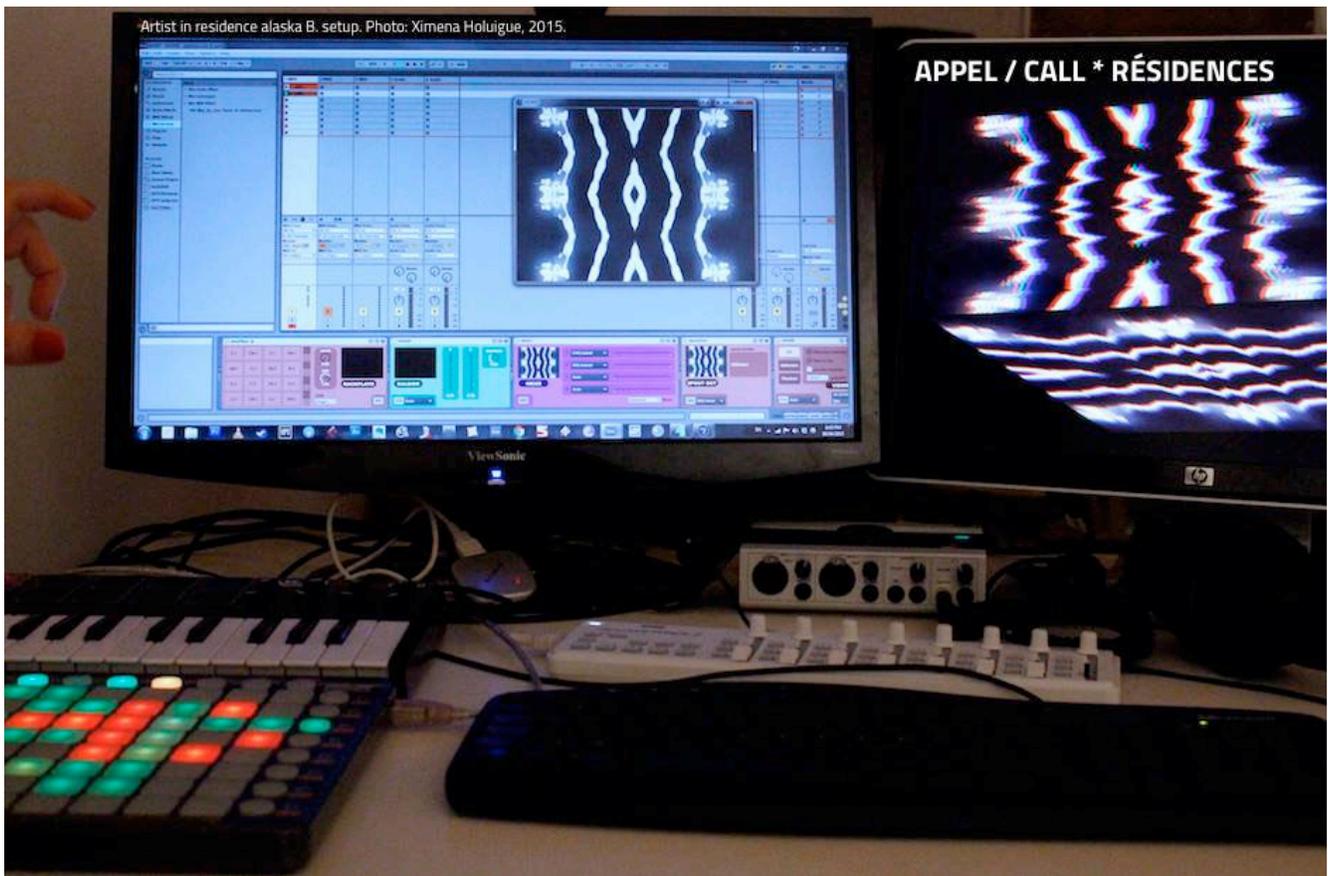
Activités de production

Nos activités de production ont répondu à notre **mission de soutien à la création artistique par la mise à disposition d'outils** tels que : nos **résidences d'artistes**, nos **ateliers de formation professionnelle**, la **consolidation de notre laboratoire en arts numériques**, l'**acquisition d'équipements spécialisés** et de logiciels innovants à destination de nos membres ainsi que l'acquisition d'un serveur plus performant.

Ces activités et services ont été adaptés aux évolutions des tendances de notre champ disciplinaire. Ils ont eu pour ligne directrice principale de contribuer **au perfectionnement de notre organisme en tant que centre de production**, nécessitant la consolidation de chacun des outils énumérés plus haut.

Les 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 six semaines**. Les artistes bénéficient d'un cachet de production, d'un soutien technique et d'un réseau d'expert-e-s 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.

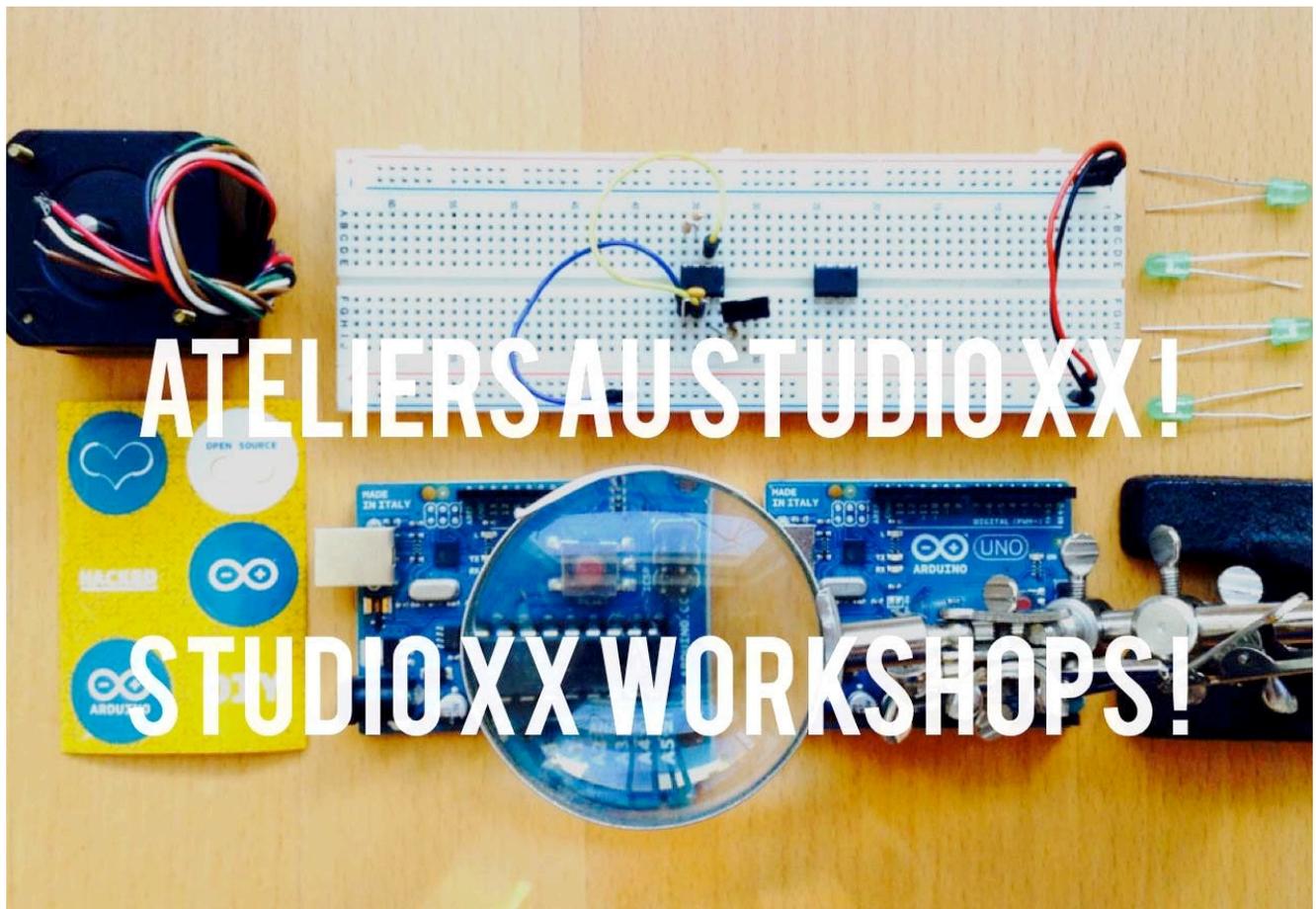
Artistes en résidence en 2014-2015:

1. **Lisa E. Harris et Alisha B. Wormsley** – (artistes internationales : États-Unis) – Septembre | Novembre 2014, dans le cadre des HTMLles 11. Projet : *P.R.O.O.F.* Exposition multimédia dynamique : sélection d'installations sculpturales, de performances, de vidéos et de photographies qui rassemble cinq corpus de travail principaux (autour des thèmes de la diaspora africaine, la justice sociale et la mythologie urbaine).

2. **Léa Jeanmougin** – (artiste québécoise) – Janvier | Mars 2015. Projet : *Les Vainqueures*. Projet qui consiste à développer une collection de cartes virtuelles en vue d'une réappropriation féminine de la « Grande Histoire », à travers un site Web participatif et un prototype d'application pour téléphone intelligent.

3. **alaska b.** – (artiste canadienne) – Mars | Mai 2015. Projet : *DISCHARGE! KANNON 999*. Projet de tableau interactif animé dépeignant le long voyage de CAS1 KRAKEN, un robot géant Bodhisattva fabriqué d'après la divinité transgenre chinoise Kuan Yin - un animé de science-fiction des années 80. L'installation présente une série de panneaux blancs sur lesquels sont projetées des animations. Le public interagit avec l'installation via une interface changeant les extraits qui jouent et générant une séquence d'ouverture animée et continue avec vidéo et son.

Les formations

Cette activité de formation 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.

Formations offertes en 2014-2015 :

1. **Création de site Web avec WORDPRESS** (deux sessions) – professeur : Christian Thibault. Ce cours de 21 heures a présenté comment concevoir, personnaliser et gérer un site Web dynamique avec le système de gestion de contenus WORDPRESS (septembre 2014 et février 2015);

2. **Formation sur les médias interactifs : MAX/MSP/ARDUINO** – professeur : Patrice Coulombe. Ce cours de 20 heures a eu pour objectif l'acquisition des aptitudes utiles pour le développement d'une installation interactive à travers, notamment, l'initiation à la programmation avec ARDUINO et MAX afin de réaliser un projet intégrant l'informatique et les circuits électroniques (décembre 2014);

3. **Conception adaptative de sites Web avec HTML5 et CSS3** – professeure : Corina MacDonald. Ce cours de 6 heures a présenté les bases de la conception adaptative de sites Web (janvier 2015);

4. **Introduction au développement d'applications pour appareils mobiles avec Unity 3D** – professeur : Julien Beauséjour. Ce cours de 21 heures a eu pour objectif l'apprentissage du développement d'applications à travers plusieurs ateliers pratiques explorant l'ensemble des bases requises à une bonne prise en main du logiciel libre Unity 3D (février 2015);

5. **Le laboratoire d'expérimentations électroniques pour artistes** – professeure : Stéphanie Castonguay. Ce cours de 20 heures était une introduction pratique et expérimentale conçue pour les artistes qui désiraient se familiariser avec ce médium, dans une approche DIY (février 2015).

Nous avons aussi cherché à répondre aux différentes demandes en termes de services en favorisant des **collaborations** et en nous ouvrant ainsi à d'autres communautés par la mise à disposition de notre laboratoire à travers des formations comme :

1. un atelier sur les jeux vidéos organisé par **Ladies Learning Codes** en avril 2014 ;
2. un atelier sur la fabrication de haut-parleurs en papier par l'artiste Stéphanie Castonguay, dans le cadre de la **Tournée des labs** organisée par le **CQAM**, en décembre 2014.

Enfin, **des ateliers ont également été organisés dans le cadre d'événements de diffusion**. L'idée a été d'expliquer en quelques occasions la démarche créative de certain-e-s artistes (quels outils utilisés pour créer une œuvre, quels logiciels, etc.) et de contribuer ainsi à l'appréciation des arts numériques indépendants par le public. Par exemple, notre collaboration avec le Centre Turbine autour de l'événement *art PLASTIQUE* et de l'impression 3D était accompagnée d'un atelier pratique afin de comprendre l'œuvre de l'artiste programmée, Heather Dewey-Hagborg, en collaboration avec Bricobio.

Le laboratoire

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 nous 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.

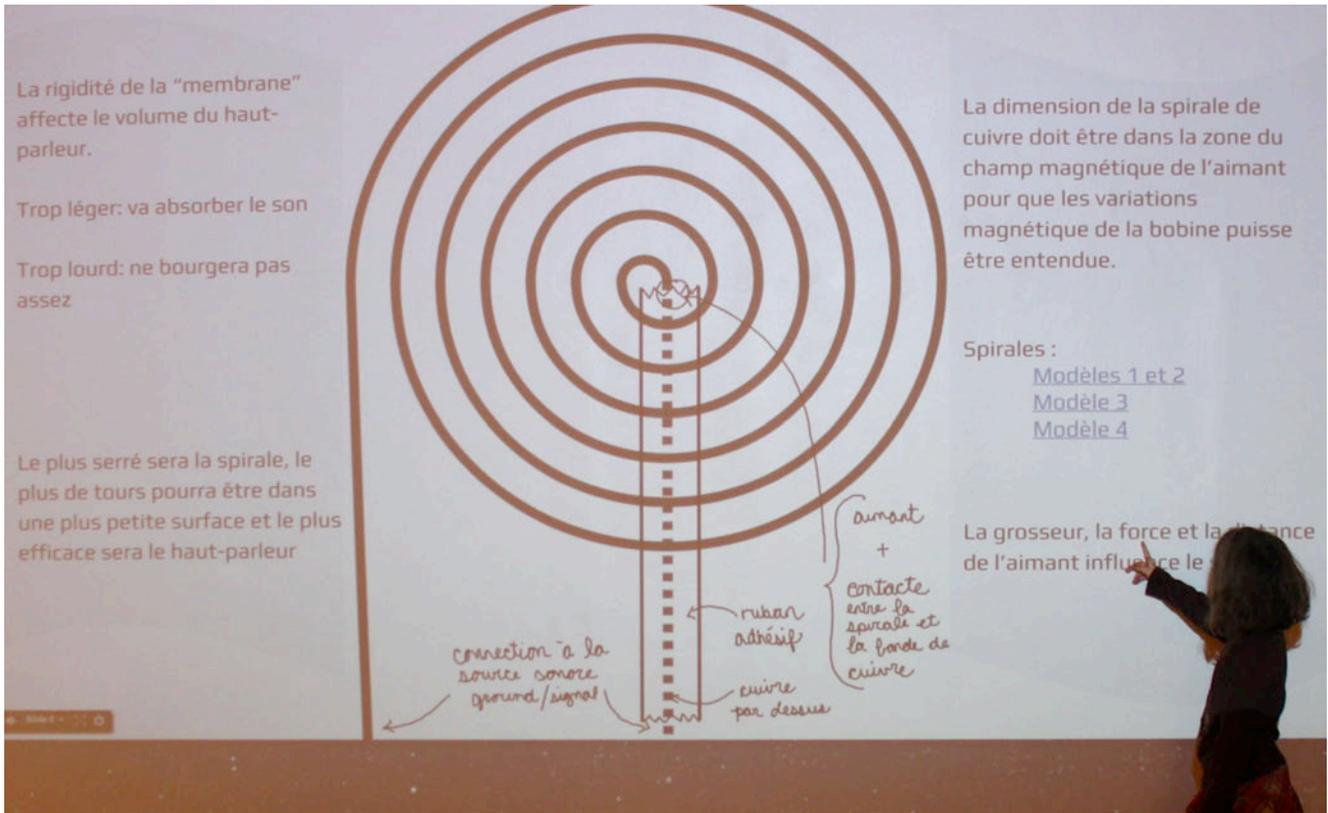
L'atteinte de nos objectifs est toutefois plus nuancée en ce qui concerne notre **laboratoire**, notre **serveur** et notre **site Web**. Au niveau de notre laboratoire, notre perfectionnement s'est mis en œuvre (mise à jour de nos logiciels, achat de nouveaux ordinateurs; acquisition de matériels électroniques pour les activités d'expérimentations en laboratoire; achat d'une caméra photo et vidéo

pour assurer nos activités de documentation; etc.) et se poursuit d'ailleurs toujours.

Notre **site Web** est également un point essentiel de notre plan de développement futur. Nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés car nous n'avons pu procéder à la migration logicielle car nos moyens financiers ont été employés à la refonte de la plateforme *.dpi*. Nous avons cependant déployé une stratégie pour répondre à ce besoin pour l'année à venir et l'année 2015-2016 sera donc marquée par la création d'un nouveau site Web.

Enfin, notre souhait d'ouvrir notre **serveur** à l'hébergement d'autres sites Web n'a pu être mis en place. Nos ressources ne nous ont pas permis de créer cette offre comme nous le souhaitions. Nous optimisons pour l'instant nos installations et reportons ce projet.

Activités éducatives

Dans l'esprit des *coding goûters*, une première activité éducative sur le code et le langage de programmation avait eu lieu en mars 2013. Elle avait réuni dix enfants et leurs parents et avait eu pour objectif l'apprentissage de la programmation dans une dynamique ludique, autour d'une collation partagée.

Suite au succès de cette activité, nous avons décidé de poursuivre l'expérience en 2014-2015 (juin et décembre 2015) autour de **l'apprentissage de la programmation et des arts électroniques**, et tout particulièrement à travers **la fabrication de haut-parleurs en papier** avec l'artiste Stéphanie Castonguay. À chaque fois, environ dix enfants étaient présent-e-s, accompagné-e-s de leurs parents.

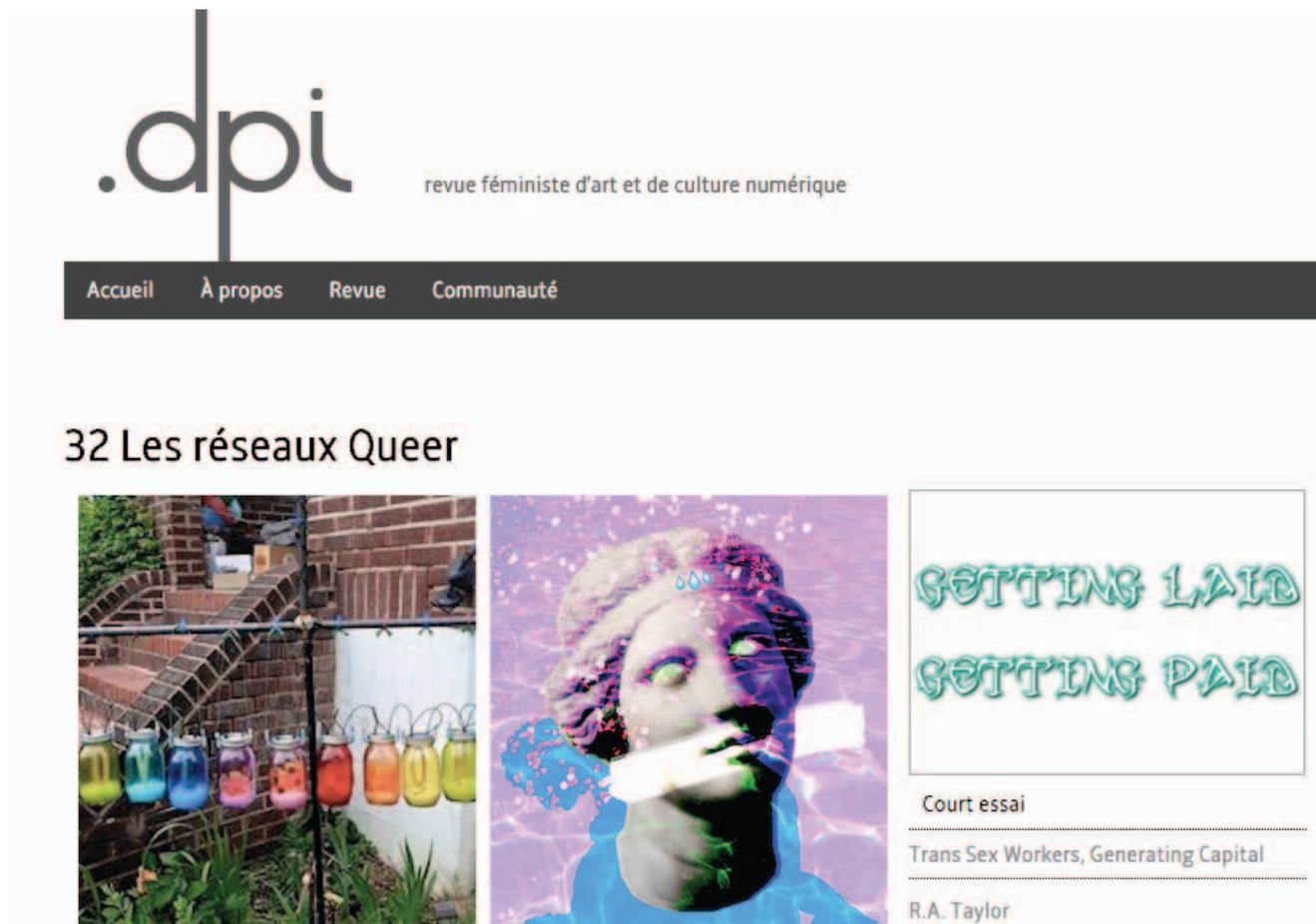
Par ailleurs, en juin 2014, en collaboration avec l'Île du savoir, notre artiste en résidence, Josée Brouillard, accompagnée de notre webmestre, Stéphanie Lagueux, a réalisé **un atelier sur les arts électroniques** (en lien avec son projet de création *À l'∞*) pour les enfants **dans le cadre du festival Eurêka**.

Pour conclure, nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons obtenu du financement de la part de

la Ville de Montréal dans le cadre du programme montréalais d'action culturelle pour l'année 2015-2016, ce qui a nous a permis de structurer nos activités éducatives. Intitulé « **arts électroniques en famille** », le projet rassemble des enfants et leurs parents **pour s'amuser à programmer et à concevoir des œuvres en arts électroniques avec des artistes**, en échange d'une contribution à une collation partagée. Il se décline en sept activités qui ont lieu entre octobre 2015 et mars 2016 et qui se termineront par un finissage en mars 2016 :

1. arts électroniques et vidéo avec Josée Brouillard;
2. arts électroniques et énergie solaire avec Émilie Mouchous;
3. visite du musée des ondes avec Lorella Abenavoli;
4. arts électroniques et bioart avec Sarah Choukah;
5. arts électroniques et impression 3D (artiste-s à confirmer);
6. arts électroniques et cinétiques avec Alice Jarry;
7. arts électroniques et textiles avec Valérie Lamontagne;
8. arts électroniques et son avec Stéphanie Castonguay.

LA REVUE ÉLECTRONIQUE .DPI

Près de 10 ans après sa création en 2004, *.dpi* a connu une transition importante en 2013 entraînant une redéfinition complète de sa structure et de son mandat. Bénéficiant du soutien du Studio XX, la revue était devenue un projet indépendant et s'était dotée d'une nouvelle plateforme et d'un nouveau comité de rédaction animé par une rédactrice en chef permanente qui était devenue 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, elle 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. À travers ses numéros, la revue a reconnu **la pluralité, voire les antagonismes, des féminismes** et a accueilli des **propositions audacieuses, même polémiques, inscrites dans une perspective anti-oppression**. *.dpi* s'est définie comme **une plateforme critique, engagée et participative dans une optique de dialogue et de renforcement communautaire**. Elle a privilégié les points de vue personnels autant qu'elle a encouragé les approches collaboratives. Au moyen d'un blogue et d'une publication électronique publiée 3 fois par année, *.dpi* a souhaité provoquer des échanges à travers différentes communautés (communautés locales, particulièrement celles des centres d'artistes autogérés et des collectifs, tout en incluant des perspectives régionales et internationales).

Lancements des numéros 30, 31 et 32 :

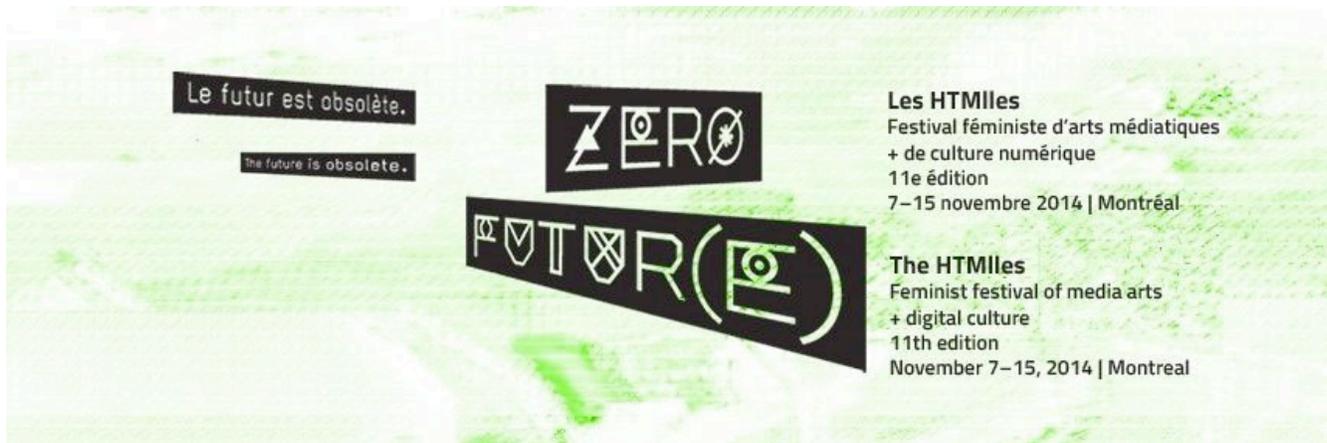
.dpi 30 « *Cybersurveillance* » (décembre 2014).

.dpi 31 « *Musique et Politique* » (mai 2015).

.dpi 32 « *Les réseaux queer* » (juin 2015).

La publication électronique *.dpi* s'est cependant arrêtée en 2014-2015, après la publication du numéro 32. Cette décision, prise en accord avec le comité éditorial de la revue et le conseil d'administration de l'organisme, provient d'une analyse organisationnelle et financière de la revue et du constat de difficultés à obtenir du financement pour maintenir ses activités. Demeurant toutefois une plateforme phare de notre organisme, l'année 2015-2016 sera marquée par une réflexion sur le futur de la revue.

Festival biennal international féministe d'arts médiatiques + de culture numérique LES HTMLles

La onzième édition des HTMLles, *ZÉRO FUTUR[E]* a mis en vedette **plus de 70 artistes et conférencier-ière-s**, avec un nombre considérable de femmes de couleur issues des cinq continents, et en présentant **près de 40 projets** dont la plupart étaient des premières. Le succès du festival a été particulièrement remarqué par le public, les travailleur-euse-s culturel-le-s, ainsi que les médias. Les HTMLles a attiré **plus de 3000 visiteur-euse-s** dans **une douzaine de lieux** à travers Montréal – et tout particulièrement, un auditoire très diversifié, incluant des personnes qui s’identifient comme trans, queer, des hommes, ainsi que des personnes de différentes générations.

Le futur est obsolète. Il y a de l’espoir dans le #zerofuture !

Afin de s’échauffer et commencer à **réfléchir sur des notions critiques et créatives du futur**, Les HTMLles 11 a offert **une série d’événements pré-festival**, comprenant les *Notopian Film Nights* / « *Pas de futur, pas de problème* » et les **expositions** de Christina Goestl (Vienne) à Rats 9, Marlène Renaud-B (Montréal) à La Centrale, Nadia Seboussi (Montréal) à Skol, et Lisa Reihana (Auckland) à articule avec laquelle Emilie Monnet (Montréal) a eu une **conversation** sur les prophéties autochtones et la déconstruction des imageries colonialistes.

Le coup d’envoi officiel du festival a été donné le 7 novembre avec **le colloque d’une journée *Feminist Technics, Queer Machines : Inventing Better Futures***, réunissant des étudiant-e-s diplômé-e-s et des artistes pour discuter des thèmes suivants : *Technology and Futurity*, *Decolonizing the Future*, et *Futures of the Mediated Self*. Les **tables rondes** ont été suivies d’une **conférence d’honneur** d’Ytasha L. Womack (Chicago) introduisant le concept d’afrofuturisme en tant qu’émancipation créative.

Le **quartier général** du festival a été inauguré le 8 novembre avec **les œuvres collaboratives** de : Frances Adair McKenzie (Montréal) et Amy Chartrand (Montréal), Angela Gabereau (Montréal) et Coral Short (Montréal), Alisha B. Wormsley (Pittsburgh) et Lisa E. Harris (Houston), ainsi que Valérie d. Walker (Montréal) et Bobbi Kozinuk (Vancouver). En outre, **les présentations solos** de Micha Cardenas (Toronto), Jenny Lin (Montréal) et Mehreen Murtaza (Lahore) ont eu lieu en première au 4001 Berri, le soir même.

Les jours suivants ont été marqués par des **discussions** intenses sur les moyens de ré-imaginer et de re-conceptualiser nos futurs. **Les conversations sur l'afrofuturisme et le cyberféminisme** ont associé à un public engagé des artistes, des chercheur-euse-s, des militant-e-s et des travailleur-euse-s culturel-le-s autour des questions urgentes de développement communautaire et d'activisme en ligne et hors ligne.

Des ateliers pratiques tels que le **FemHackFest 2014** organisé en collaboration avec FemHack (Montréal) ont invité les participant-e-s à partager leurs compétences et leurs connaissances sur la culture du hacking féministe, sur l'énergie solaire et sur une variété de logiciels libres.

Réinterprétation de *ZÉRO FUTUR[E]*, le **programme vidéo** *Mad Parade* conçu par Anne Golden (Montréal) a présenté les courts-métrages de Diyan Achjadi (Vancouver), Clara Aparicio (Londres), Sandra Araújo (Porto), Alison Ballard (Londres), Cristine Brache (Londres), Francesca Fini (Rome), Beate Hecher et Markus Keim (Vienne), Myriam Jacob-Allard (Montréal), Nelly-Ève Rajotte (Montréal) et Sabrina Ratté (Montréal).

Un autre temps fort du festival a été **la soirée de performances** du 13 novembre, qui a débuté avec le paysage sonore intime de Julie Matson (Montréal), suivi de la performance audiovisuelle distribuée en réseau G.I.A.S.O. (Great International Streaming Orchestra) dirigée par Jenny Pickett / APO 33 (Nantes), et qui s'est conclue par un opéra de sorcières captivant des Sœurs Prélubrifiées (Montréal). Le festival a également présenté les performances de Véronique Binst (Bruxelles) et Sonia Paço-Rocchia (St-Joseph-du-Lac), Tobias C. van Veen (Vancouver), Aïsha C. Vertus (Montréal) et celles de la *Journée Paroles et Manœuvres : Eros Frankenstein*, avec les contributions des artistes et conférencier-ière-s montréalaises Raphaële Frigon, Désirée Holman, Virginie Jourdain et Florence Larose, Audrey Laurin, ainsi que Catherine Lavoie-Marcus et Priscilla Guy.

L'exposition *Maid in Cyberspace – REVISITED*, présentant les œuvres de Gaby Cepeda (Lima), Émilie Gervais (Marseille), Faith Holland (New York), Jessica MacCormack (Montréal) et shawné michaelain holloway (Chicago/ Paris) a pu être visitée **en ligne** jusqu'au 31 décembre 2014. Et **l'œuvre vidéo** de Linda Franke (Cologne) a été projetée dans la vitrine de l'Institut Goethe Montréal jusqu'en janvier 2015.

Enfin **d'autres artistes et conférencier-ière-s** ont fait de cette édition un moment inoubliable : Adwoa Afful (York), Tatiana Bazzichelli (Berlin), Pascal Beauchesne (Montréal), Madelyne Beckles (Montréal), kimura byol (Montréal), Li Cornfeld (Montréal), Jessie Daniels (New York), Jess Dorance (Montréal), Elanor Dumouchel (Montréal), Nantali Indongo (Montréal), Andrea Joy Rideout (Montréal), Michelle Lacombe (Montréal), Sharrae Lyon (Toronto), Nnedimma Nnebe (Montréal), Audrey Powell (Montréal), Anna Pringle, Mikhel Proulx (Montréal), Lisa Taylor (Sherbrooke) et Alain Thibault (Montréal).

La 11 édition a été rendue possible grâce à la collaboration de plus de 20 partenaires de programmation – autant des centres d'artistes que des collectifs de la base – ainsi que 8 stagiaires non rémunéré-e-s, 4 blogueuses non rémunérées, plus de 30 bénévoles, de même que 14 membres du personnel et des pigistes qui ont donné de nombreuses heures de bénévolat.

LES ARCHIVES MATRICULES

Concernant la **documentation** de nos activités, nos archives en ligne, **Matricules** - **registre imagé et documentaire de l'histoire du Studio XX créé en 2005 et regroupant plus de 5 000 documents** (textes, audio, vidéo, images) - permettent d'assurer une documentation de nos activités et proposent ainsi à la communauté et au public canadien et international **un regard artistique sur notre parcours**. Elles sont conçues comme **un espace de récit communautaire et unique** fondé, d'une part, sur **le besoin de s'approprier notre propre histoire et sur les outils pour la raconter** ; et, d'autre part, sur **le désir d'être ouvert-e-s à de multiples voix en leur donnant une visibilité**.

Ainsi, chaque événement est filmé et photographié, catalogué et diffusé sur nos archives (grâce, entre autres, à des stagiaires qui intègrent notre équipe chaque année). Nous avons conçu différents projets de valorisation et de création à partir des archives, comme la résidence *Matricules*, qui visait l'utilisation des archives comme source ou matériaux du projet, ou encore le *XX fantastique*, une réflexion et sélection thématique à partir des archives. Pour les deux prochaines années (2015-2016 et 2016-2017), nous avons le projet de développer *Matricules* à travers **la création d'une application de visualisation, d'interprétation et d'exploration** pour permettre à la communauté de découvrir et utiliser des documents et œuvres contenus dans les archives en ligne du Studio.

RADIO XX FILES

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.

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'œuvres ainsi que de réaliser un atelier et tutoriel en ligne permettant à des groupes de jeunes de créer de l'art électronique.

CE QUI SE PROFILE : 2015-2016

Un plan directeur a été rédigé et validé par le conseil d'administration en janvier 2015. Il vient définir les grands axes de développement du Studio XX pour les deux prochaines années. En voici les grandes lignes (certaines actions ont d'ores et déjà été mises en œuvre) :

En matière de programmation :

1. **L'établissement d'un nouveau comité de programmation** qui définit et est porteur de la programmation générale de l'organisme. Il se subdivise en **deux sous-comités : diffusion et production**. Il a pour mission de **mettre en valeur des propositions artistiques créatives et critiques** et qui exercent **une influence notable sur le développement de la discipline des arts numériques, dans une perspective féministe**. Il se doit d'assurer la complémentarité entre les volets diffusion et production du Studio XX et faire de ce dernier un centre de production qui soutient la création artistique en permettant sa diffusion. Ceci implique également **l'accroissement recherché du nombre d'activités de sensibilisation et de médiation** qui contribuent ainsi à l'appréciation et à la compréhension des arts numériques indépendants montréalais, québécois, canadiens et internationaux.

2. **Un resserrement de la programmation** en vue de **sa consolidation**. Celle-ci se traduit par six événements de diffusion (performances, installations, discussions, ateliers); un à trois événements dédiés à un projet spécial; un à trois événements dédiés à la présentation des artistes en résidence. Le reste de la programmation se concentre sur le développement des projets éducatifs, des ateliers et des projets en laboratoire.

3. **L'organisation des HTMLles** sera désormais **prise en charge par l'équipe du Studio XX** afin d'éviter l'embauche de personnes supplémentaires et renforcer ainsi **la cohérence** entre le Studio XX et sa production événementielle. La coordonnatrice à la programmation du Studio XX est désormais en charge de la direction artistique du festival.

4. **La publication électronique .dpi** subit une transformation profonde. Cette décision, prise en accord avec le comité éditorial de la revue et le conseil d'administration de l'organisme, provient d'une analyse organisationnelle et financière de la revue et du constat de difficultés à obtenir du financement pour maintenir ses activités. Demeurant toutefois une plateforme phare de notre organisme, l'année 2015-2016 sera marquée par **une réflexion sur le futur de la revue**.

5. Enfin, nous avons pour objectif de poursuivre notre impact auprès de notre communauté en

accordant **une place importante aux projets de coproduction et/ou de codiffusion**, aux **projets collaboratifs** avec nos partenaires et nos membres dans le but de les intégrer davantage à la vie démocratique de notre centre d'artistes.

En matière de production :

1. Le comité de programmation du Studio XX, à travers le sous-comité production est désormais en charge de **la programmation des ateliers en lien avec le développement du laboratoire** (acquisition de certains équipements, etc.). Il a aussi été décidé de proposer des ateliers à un tarif moins élevé afin de s'adapter aux conditions économiques de notre communauté.
2. Il est prévu également de **bonifier l'offre de nos ateliers par la mise en place d'ateliers en dehors du programme de formation continue arts et culture d'Emploi-Québec** dans le but de répondre davantage aux demandes de nos membres (« ateliers à la demande »).
3. **Les résidences d'artistes** subissent également une modification puisque désormais elles se déclineront de la manière suivante : résidence de création physique (au sein de la galerie et du laboratoire) d'une durée de six semaines avec un cachet de production de 1 000 \$.
4. Le comité de programmation a pour mission de soutenir le centre dans son **élaboration de projets éducatifs auprès d'un public d'enfants**, dont : la formalisation de l'activité « arts électroniques en famille », et le développement de projets de médiation plus structurels (résidence d'artistes dans les écoles, etc.).
5. Une autre orientation importante consiste en **la création fixe d'un laboratoire de partage des connaissances et d'échange des savoir-faire** (dans l'esprit des *fablabs*), où nous souhaitons mettre à disposition tout un ensemble d'outils, d'équipements, ce qui induit, entre autres, **l'achat d'équipements spécialisés** tels que l'imprimante 3D, etc. et surtout des ressources pour apprendre à les mettre à profit. Nous allons ainsi **animer cet espace** en organisant avec nos membres des rendez-vous réguliers de manière à ce que notre communauté se l'approprie.
6. Enfin, suite à l'évaluation de nos ressources, nous avons modifié notre plan de migration logicielle pour notre site Web. Une redéfinition des fiches de poste de notre webmestre et de notre administrateur réseau nous permet ainsi de dégager du temps à ces deux employé-e-s pour travailler à cette refonte. Nous allons **changer de plateforme Web** (passage de Drupal à

WordPress) et nous prévoyons de **finaliser le nouveau site Web** au printemps 2016.

En matière de communauté des membres :

Nous souhaitons rendre nos membres plus actif-ve-s en terme de **participation à la vie démocratique du Studio**.

1. Pour ce faire, **l'intégration de membres (actifs) au sein du comité de programmation du Studio XX** et la structuration d'une activité destinée uniquement aux projets éducatifs/ communautaires ont pour objectif l'implication plus forte de nos membres au sein de notre organisme (en plus d'avoir déjà le droit de vote lors de notre assemblée générale annuelle).

2. Par ailleurs, si nous avons souhaité poursuivre **l'offre d'adhésion d'une valeur de 50 \$** qui permet d'avoir accès aux ateliers, au laboratoire, à la location gratuite d'équipements spécialisés, à une entrée gratuite ou au tarif réduit à nos événements, nous avons également cherché à proposer **une nouvelle catégorie d'adhésion à destination des étudiant-e-s**, et ce, depuis septembre 2015 (valeur de 30 \$). Cette modification s'est accompagnée d'une **bonification de notre offre d'adhésion** : 15% de rabais sur les ateliers, accès libre au laboratoire (ouvert jusque 21h les mercredis), une section dédiée à la présentation de nos membres sur le site Web de l'organisme, etc.

3. Nous avons aussi procédé à une **réduction des prix de nos ateliers** afin de répondre de manière plus juste à la situation économique des membres de notre communauté dont la plupart sont étudiant-e-s ou travailleur-euse-s à temps partiel, et dont le revenu annuel est souvent inférieur à 25 000 dollars.

4. Notre stratégie porte également sur **la communication de toutes les activités du Studio** par le biais de notre site Internet de manière à échanger des informations sur les activités du Studio XX et du secteur des arts numériques en général; sur l'envoi de communiqués et bulletins à nos différentes listes de diffusion; sur notre présence active au sein des réseaux sociaux. Le fait d'avoir **une coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté** responsable de **l'élaboration de boîtes à outils** à destination de nos membres est **un moyen efficace de veiller à leur intégration qualitative et à leur participation active dans la vie de notre organisme**. Plusieurs idées ont déjà été formulées et sont en attente de validation de la part du conseil d'administration, notamment la création d'événements de programmation dédiés à la diffusion de projets artistiques de nos membres; la mise en commun de moyens en terme de membership avec d'autres organismes en arts numériques et/ou en pratiques féministes.

Enfin, nous avons également pour objectif de **régulariser la possibilité d'effectuer des stages** au sein de notre organisme (en échange d'obtention de crédits pour les étudiant-e-s afin d'assurer – au moins – une rémunération symbolique).

En matière de gouvernance:

L'équipe du Studio XX

1. **Coordination à la programmation** : Ximena Holuigue, en charge de la programmation depuis avril 2011 a quitté le Studio en avril 2015 et a été remplacée par Erandy Vergara Vargas en septembre. Ce changement de personnel s'est aussi accompagné d'une modification des responsabilités liées au poste et d'un ajout de quatre heures de travail par semaine. La coordonnatrice à la programmation du Studio est désormais en charge de la coordination du comité de programmation et de la direction artistique des HTMLles.

2. **Coordination aux communications et aux relations avec la communauté** : Martine Frossard, ancienne coordonnatrice à la production et aux ateliers depuis avril 2011 est devenue coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté en avril 2015 – poste inexistant au Studio jusqu'alors. Elle sera également en charge des communications des HTMLles. Par ailleurs, elle est responsable de l'identité visuelle du centre et du festival. Avec la création de ce nouveau poste, nous souhaitons apporter de la cohérence dans l'ensemble des communications de notre organisme. Elle sera responsable de superviser l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies, projets, partenariats et initiatives liés aux communications, au marketing et au rayonnement du Studio XX, ainsi qu'à son positionnement au niveau local, national et international. En lien avec le comité « communications/Web » du conseil d'administration, elle a pour tâche la recherche et la mobilisation de nouveaux partenariats; de participer à des activités de concertation et de développement de projets avec les organismes partenaires, les membres et la communauté de l'organisme.

3. **Coordination à la production** : Deborah VanSlet est désormais en charge de la production du Studio ainsi que des HTMLles depuis avril 2015.

4. **Webmestre** : en supprimant les tâches de communication supportées jusque là par la webmestre, nous avons décidé de permettre à Stéphanie Lagueux de bénéficier désormais d'un temps uniquement dédié à la refonte de notre site Web et à ses activités connexes telles que le site Web des HTMLles et les archives Matricules.

5. **Administrateur réseau** : pas de changement à ce sujet. Kurth Bemis reste responsable de l'administration de notre système.
6. **Comptable** : Mélanie Cuffey, ancienne coordonnatrice administrative a quitté le Studio en juin 2015 et a été remplacée par Kathy King en qualité de comptable.
7. **Coordination au développement** : Gwenaëlle Denis reste en charge du développement du centre et a repris des tâches supplémentaires en matière de coordination générale et d'administration depuis juin 2015.

Le conseil d'administration du Studio XX

Nous avons souhaité réaffirmer le rôle du conseil d'administration afin de lui permettre d'avoir une vision juste et actuelle de la situation financière et de l'évolution du Studio et d'accompagner l'équipe dans certaines de ses responsabilités, et ce, tout particulièrement avec les moyens suivants :

1. **Un comité « financement/immobilisation »**, composé de deux membres du conseil d'administration et qui a pour tâche de se réunir avec la coordonnatrice au développement tous les trois mois à des fins de suivi budgétaire.
2. **Un comité « ressources humaines »**, composé de deux membres du CA et d'une membre de l'équipe et qui est en charge des évaluations des employé-e-s de l'organisme et de faire le suivi sur toutes les questions relatives à la structure organisationnelle de l'organisme (rémunérations, embauches, licenciements, etc.).
3. **Un comité de programmation** qui travaille avec les membres de l'équipe sur la définition des activités de l'organisme. Il est composé de deux membres du CA, de membres de l'équipe, de membres du Studio XX et de personnes issues de communautés extérieures.
4. **Un comité « communications/ Web »** qui assure un suivi régulier auprès de l'équipe en ce qui a trait aux activités de communications de l'organisme (incluant le projet de refonte du site Web). Il est composé de deux membres du CA.
5. L'employée en charge des ressources humaines et la coordinatrice au développement sont présentes à chaque réunion du CA afin de faire le lien entre les membres du conseil d'administration et l'équipe du Studio XX;

NOTE – Sur le plan budgétaire, nous cherchons à maintenir notre équilibre financier par (entre autres) :

- Un accroissement de nos revenus autonomes : la location de notre laboratoire; la location de l'atelier dans l'espace galerie à un-e artiste; l'augmentation du nombre de nos ateliers; l'amélioration de nos conditions d'adhésion; le développement de nos échanges de services;
- Un resserrement de nos activités de programmation en diffusion et production;
- Une restructuration de l'organisation administrative du Studio XX, effective depuis septembre 2015.

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 des trois dernières années, grâce, entre autres, à ses interventions sur les médias sociaux.

STUDIO XX (+ LES HTMLLES) : 2, 722 abonnés
.DPI : 504 abonnés

LES HTMLLES : 612 abonnés
.DPI : 256 abonnés

STUDIO XX : 203 abonnés

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:

Partenaires publics

Partenaires culturels et communautaires

Le Studio XX est membre de

Commanditaires

