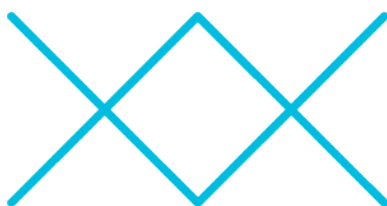

STUDIO

Rapport annuel
2015-2016

Table des matières

1. Gouvernance	3
a. Rapport de la présidente et de la coordonnatrice générale.....	3
b. Conseil d'administration	4
c. Comités et groupes de travail	5
d. Membres 2015-2016	6
2. Portrait de l'organisation	6
a. Mandat.....	6
b. Historique	6
c. Vision artistique	7
d. Organismes et associations dont le Studio XX est membre.....	9
e. L'équipe du Studio XX	9
f. Formateur-riche-s 2015-2016.....	9
3. La programmation du Studio XX 2015-2016	10
a. Les activités de diffusion	10
b. Les activités de médiation	12
c. Les activités de production et services aux membres	13
4. Communications, site web et archives	14
a. Rayonnement	14
b. Relations avec la communauté et développement des publics.....	15
c. Les réseaux sociaux	16
d. Site web et archives	16
5. Quelques photos	17
6. Partenaires	23

1. Gouvernance

a. Rapport de la présidente et de la coordonnatrice générale

L'année financière 2015-2016 se termine avec le sentiment du travail accompli! Nous avons effectué un exercice approfondi sur notre gouvernance se traduisant par un renouvellement de la politique interne du Studio XX ainsi qu'une redéfinition de sa structure horizontale.

C'est donc le fonctionnement du conseil d'administration et celui de l'équipe qui a été analysé, évalué et redéfini. À cet effet, divers documents d'appui ont été conçus : la création d'une matrice de gouvernance pour faciliter la prise de décision dans un contexte hétérarchique; l'établissement d'une politique interne plus précise et en adéquation avec l'organisation horizontale du Studio XX; l'écriture des règlements des comités internes suite à leur réimplantation au sein du conseil d'administration et à la redéfinition du comité de programmation afin de préciser davantage leur rôle; la mise en œuvre d'une réflexion autour des tâches et des responsabilités des employé-e-s, amorcée par le comité ressources humaines, qui a conduit à la modification et à la redéfinition de certaines des tâches des employé-e-s ainsi qu'à la création d'un nouveau poste pour l'automne 2016 puisque la webmestre est devenue coordonnatrice à la médiation, aux archives et aux réseaux.

Nous avons pu sentir les premiers impacts positifs de ce travail dès l'année 2015-2016 dont une solide gouvernance, une plus grande transparence et une collaboration plus forte entre l'équipe et le conseil d'administration.

2015-2016 est aussi l'année où le Studio XX a consolidé ses activités de programmation et ceci à travers différents outils : la mise en place d'appels à projets réguliers et thématiques pour la programmation régulière ; l'élaboration d'une ligne artistique plus claire ; et le renforcement de notre position féministe. Par ailleurs, une nouvelle activité a vu le jour avec le développement de projets de médiation culturelle à destination des familles : les arts électroniques en famille, qui ont été un véritable succès!

Enfin, plus généralement, 2015-2016 s'achève avec un surplus financier qui va nous permettre de poursuivre les efforts engagés pour renforcer notre positionnement, pour développer de nouvelles

activités. Dans ce contexte plus que stimulant, l'heure est désormais à l'élaboration du nouveau plan stratégique de l'organisme pour 2017-2021!

b. Conseil d'administration

Le Studio XX est géré par un conseil d'administration composé de neuf personnes.

Présidente

Mariève Desjardins | Doctorante en sémiologie des arts médiatiques / conseillère aux communications / rédactrice

Vice-présidente

Julie Alary Lavallée | Candidate au doctorat en histoire de l'art / coordonnatrice aux communications et aux archives au centre OPTICA

Secrétaire

Sarah Choukah | CEO et co-fondatrice de Hyasynth Biologicals / co-fondatrice de Bricobio Montréal

Trésorier

Simon Cléroux-Campeau | CPA auditeur, CA, Directeur en certification chez PwC

Administratrices

Antonia Hernandez | Artiste en arts médiatiques / doctorante en communications / co-fondatrice de MAT3RIAL

Ellen Belshaw | Commissaire en arts médiatiques et écrivaine indépendante

Marjolaine Samson | Designer graphique / développeuse Web

Sophie Toupin | Administratrice de projet à Media@McGill

Valérie Tremblay Blouin | Artiste en arts visuels / enseignante au Collège LaSalle

c. Comités et groupes de travail

Programmation

Alice Jarry
Anne-Marie Trépanier
Candace Mooers
Erandy Vergara-Vargas
Julie Alary Lavallée
Pavitra Wickramasinghe
Sarah Choukah
Sophie Le-Phat Ho
Sophie Toupin
Tracy Valcarcel

Web/Communications et Médiation

Antonia Hernandez
Marjolaine Samson
Martine Frossard
Stéphanie Lagueux

Ressources humaines

Deborah VanSlet
Ellen Belshaw
Julie Alary Lavallée
Mariève Desjardins
Valérie Tremblay Blouin

Finances/Immobilisations

Gwenaëlle Denis
Simon Cléroux-Campeau

d. Membres 2015-2016

En 2015-2016, le Studio XX comptait 76 membres.

2. Portrait de l'organisation

a. Mandat

Le Studio XX est un centre d'artistes féministe bilingue engagé dans l'exploration, la création et la réflexion critique en arts médiatiques.

Comme l'une des fondatrices, Kim Sawchuk, l'a déclaré, le féminisme du Studio XX est une position politique qui "dépassé les attributs biologiques de la binarité de genre homme / femme". Le centre soutient la production indépendante et la diffusion de propositions d'artistes qui s'identifient comme femmes, transgenres et dissident-e-s au sein des pratiques technologiques contemporaines. Démystifier, donner accès, outiller, questionner et créer, telles sont les visées du Studio XX. Le centre participe activement au développement d'une démocratie numérique qui encourage l'autonomie et la collaboration.

b. Historique

Créé en 1996, le Studio XX a été fondé par Kim Sawchuk (Ph.D et professeure), Patricia Kearns (cinéaste), Kathy Kennedy (artiste sonore) et Sheryl Hamilton (cybernéticienne). Elles ont imaginé un centre d'artistes autogéré en arts médiatiques, féministe et bilingue, dont 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 accéléré d'Internet et l'apparition de nouveaux outils numériques.

Dans un contexte où l'emploi des nouvelles technologies était (et est encore) majoritairement inscrit dans des pratiques favorisant peu la participation des femmes, les quatre fondatrices du Studio XX ont cherché à accompagner leur engagement dans le défrichage du *cyberspace* et dans l'exploration des arts multimédias. Pour ce faire, elles les ont encouragées à devenir créatrices et non plus spectatrices, et ce, à travers leur participation active à la production de connaissances et

de pratiques autour des technologies numériques et du développement d'activités et de perspectives alternatives.

Au début, le fonctionnement du Studio était structuré autour de la réalisation de projets d'artistes, et son organisation était essentiellement dynamique. Progressivement, des activités régulières ont été mises en place, notamment les Salons femmes br@nchées. Sous un format 5 à 7, ces salons avaient pour but de susciter des échanges dynamiques sur les arts et les technologies et venaient refléter le caractère jeune et frondeur du Studio XX. Ils permettaient aux femmes d'exposer et de discuter de leurs productions et de leurs pratiques, de faire des comptes rendus critiques et de performer. Les Salons femmes br@nchées se sont tenus au Studio XX jusqu'en 2015.

Depuis ces prémisses, le Studio XX s'est révélé être davantage un organisme de production professionnel. Cette année, cela fait vingt ans qu'il génère et diffuse des créations originales en arts médiatiques. Afin d'encourager la production artistique et la rendre accessible, le centre offre des formations spécialisées à ses membres pour leur procurer les outils et l'encadrement nécessaires à la réalisation de leurs propres œuvres. Il favorise également l'intégration des personnes se définissant comme femmes, transgenres et dissidentes – souvent de jeunes créateur-rice-s – dans les cercles professionnels, en leur permettant à la fois de développer une démarche artistique personnelle et d'intervenir dans des réseaux communautaires ou « alternatifs ». Les artistes peuvent alors se faire (re)connaître tout en profitant d'un espace d'échange. De fait, des liens se développent entre praticien-ne-s et apprenti-e-s mais également entre différents groupes issus de divers milieux. En outre, le Studio XX souhaite stimuler la réflexion sur les technologies et la pratique artistique en présentant une programmation d'événements variés à travers des perspectives féministes. Enfin, il agit dans un esprit de complémentarité avec les missions d'autres centres d'artistes et organismes, en cherchant également à jouer un rôle d'intermédiaire entre les communautés linguistiques francophones et anglophones de Montréal.

c. Vision artistique

Le Studio XX est un organisme à but non lucratif qui regroupent des artistes professionnel-le-s en nombre majoritaire et dont le mode de fonctionnement repose sur l'autogestion. Les membres du Studio XX sont à la fois des artistes et des travailleur-euse-s culturel-le-s qui développent des

activités de recherche, de production et de diffusion qu'il-elle-s ont d'abord créées pour eux-elles-mêmes, puis pour l'ensemble des artistes de leur communauté et pour le public.

Le Studio XX a pour mission première de favoriser la recherche, l'expérimentation et le développement des pratiques féministes en arts médiatiques d'artistes critiques, engagé-e-s, de tous genres et de toutes origines sociales et culturelles. De fait, rares sont les événements qui présentent le travail des artistes femmes ou issues de communautés marginalisées dans les milieux artistiques. Le Studio XX, par son mandat, répond intentionnellement à cette inégalité.

Le Studio XX soutient les artistes en début de carrière par la reconnaissance de leur travail de création au sein du système de l'art actuel.

Le Studio XX s'intéresse à la pratique des artistes féministes dans la société actuelle, à la formulation collective de discours féministes entourant la culture numérique et à la réflexion sur la relation entre art, féminismes et technologies. Puisque le féminisme, tout comme l'art et les technologies, est contentieux et en constante évolution, il s'affirme aussi comme une source d'innovations. Le Studio XX reconnaît la pluralité, voire les antagonismes des féminismes et accueille des propositions audacieuses, souvent polémiques, inscrites dans une perspective anti-oppression.

Le Studio XX participe à l'amélioration des conditions de la pratique artistique par le paiement de cachets aux artistes pour la présentation publique de leurs œuvres.

Le Studio XX encourage les activités de recherche, de production, de diffusion et d'accueil en résidence, et ce, en offrant des ateliers et des équipements spécialisés à ses membres.

Le Studio XX contribue à la création d'un réseau qui facilite la circulation des artistes et l'échange des connaissances théoriques et pratiques à l'échelle locale, nationale et internationale.

Le Studio XX est une passerelle et une plateforme participative essentielles en prenant une part active dans son environnement, tant dans la communauté artistique que dans les communautés féministes, et tant dans les réseaux universitaires que dans les associations disciplinaires et sectorielles dont il fait partie.

Le Studio XX est à la fois un centre d'artistes féministe en arts médiatiques et un centre d'arts médiatiques au sein des communautés féministes.

d. Organismes et associations dont le Studio XX est membre

RCAAQ – Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

CQAM – Conseil québécois des arts médiatiques

AAMI – Alliance des arts médiatiques indépendants

NIMAC – National Indigenous Media Arts Coalition

RAIQ – Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Culture Montréal

ARTEXTE

e. L'équipe du Studio XX

L'équipe du Studio XX est composée de 5 employées :

Deborah VanSlet | *Coordonnatrice à la production*

Erandy Vergara-Vargas | *Coordonnatrice à la programmation et du festival Les HTMLles*

Gwenaëlle Denis | *Coordonnatrice générale*

Martine Frossard | *Coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté*

Stéphanie Lagueux | *Coordonnatrice à la médiation, aux archives et aux réseaux*

L'équipe comprend également deux personnes qui travaillent de manière contractuelle :

Kathy King | *Comptable*

Kurth Bemis | *Administrateur réseau*

f. Formateur-rice-s 2015-2016

Antonia Hernandez

Chantal Dumas

Corina Macdonald

Frances Adair McKenzie
Julien Beauséjour
Patrice Coulombe
Stéphanie Castonguay
Valérie Lamontagne

3. La programmation du Studio XX 2015-2016

a. Les activités de diffusion

365 personnes ont assisté aux événements de diffusion du Studio XX.

Présentation des résidences d'artistes

Chaque résidence s'est conclue par un événement qui a permis aux artistes de présenter leur travail devant un public.

Résidences

Tableau animé interactif *Discharge! Kannon 999* : Alaska b. (Ontario)

Installation sonore interactive *Taskmaster* : Daniella Ben-Bassat (Etats-Unis)

Environnement immersif et interactif *Smart Room* : Shayla Chilliak & Kristin Li (Québec)

Documentation en ligne *apt-get install F3M-hack* : Fernanda Shirakawa (Brésil), Carine Roos (Brésil) et Laura Sobenes (Allemagne) (résidence virtuelle)

Lancement de la revue électronique .dpi

.dpi 31 *Musique et politique*

(En collaboration avec ETC Media pour le lancement de leur numéro 104)

Performance *Femme-Antenne* : Émilie Mouchous (Québec)

Éditorial : Esther Bourdages (Québec)

Articles : Deanna Radford (Québec), Arman Koushyar (Québec), Julie Alary Lavallée (Québec), Megan Mericle (Québec) et Joseph Sannicandro (États-Unis)

Œuvres web : Marites Carino (Québec), Ultra Red (Etats-Unis) et Olivia Block (États-Unis)

.dpi 32 *Réseaux queer*

Éditorial : Esther Bourdages (Québec) :

Coordonnateur du dossier : Mikhel Proulx (Québec)

Articles : Alicia Eler (États-Unis) & Brannon Rockwell-Charland (États-Unis), Tom Penney (Australie), R.A. Taylor (Australie), Kathleen Fraser (Québec) et Esinam Beckley (Québec)

Œuvres web : Ianna Book (Québec), Jessica MacCormack (Québec), Benny Nemerofsky Ramsay (Allemagne) et Dominic Burkart & Wolfgang Bucher (États-Unis)

Projets spéciaux

Collaboration avec le Mois de la photo et le centre Clark :

Classe de maître *Instinct, art et accumulation : création de gif / commissariat sur internet* : Dina Kelberman (États-Unis)

Collaboration avec Perte de Signal :

Conversation *Activisme, technologie et féminisme : une conversation entre Rehab Hazgui et Sophie Toupin* : Rehab Hazgui (Tunisie) & Sophie Toupin (Québec)

Présentations de projets d'artistes

Soirée Party 3D : présentation de projets d'artistes en impression 3D

Présentation de projets artistiques : Pascale Malaterre, artiste en arts numériques (Québec); Jessica Blanchet, artiste en arts numériques (Québec); Raphaël Demers, FabLab du PEC (Québec)
Performance DJ : Tom Jarvis, musicien (Québec)

Présentation de projet en bioart

Projet *Biomateria* : WhiteFeather (Québec) et Tristan Matheson (Québec)

Table ronde sur la vidéo d'art : quatre artistes émergentes

Modératrice : Sophie Le-Phat Ho (Québec)

Artistes : Leila Zelli (Québec) – *Eclipses*; Rah Eleh (Québec) – *Oreo and Stop Blaming White People*; Shaina Agbayani & Carolin Huang (Québec) – *Spicy*

Le festival Les HTMLles 12

2015-2016 était l'année de préparation du festival dans le cadre de laquelle la thématique de l'édition a été définie avec le comité de programmation; l'appel à projets a été rédigé et lancé; les partenaires de programmation ont été recherchés et validés.

Sous le thème "**Conditions de confidentialité**", la douzième édition du festival se tiendra du 3 au 6 novembre 2016 et présentera des projets critiques et créatifs qui s'intéressent au concept actuel de confidentialité non seulement sur le plan politique mais aussi dans les sphères les plus intimes de la vie quotidienne. Multi-sites, le festival se déroulera dans plusieurs centres d'artistes et organismes artistiques et universitaires montréalais : articule, OBORO, GIV, La Centrale Galerie Powerhouse, Eastern Bloc, Feminist Media Studio, TAG, Institut Genre, sexualité et féminisme, FemHack, Studio 303.

b. Les activités de médiation

Les arts électroniques en famille

166 personnes – enfants et parents – ont assisté à cette activité. Elle était composée de sept ateliers et d'une visite au musée des ondes Émile Berliner et s'est achevée par l'organisation d'une exposition célébrée à travers un vernissage.

Arts électroniques en famille et vidéo

Artistes : Josée Brouillard et Patrice Coulombe

Arts électroniques en famille et énergie solaire

Artistes : Émilie Mouchous et Josée Brouillard

Arts électroniques en famille et bioart

Artistes : Sarah Choukah et Patrice Coulombe

Arts électroniques en famille et impression 3D

Artistes : Simon Greffard et Raphaël Demers

Arts électroniques en famille : visite du musée des ondes BERLINER

Artiste : Lorella Abenavolli

Arts électroniques en famille et textiles

Artiste : Valérie Lamontagne

Arts électroniques en famille et cinétiques

Artiste : Alice Jarry

Arts électroniques en famille et son

Artistes : Stéphanie Castonguay et Maude Fafard

c. Les activités de production et services aux membres

Formations

68 personnes ont participé aux activités de formation proposées par le Studio XX en 2015-2016.

Formation gratuite dans le cadre de l'appel à projets pour la programmation générale :

Les fondamentaux en audiovisuel : installer un vidéoprojecteur, des haut-parleurs et un micro - 4 heures (en deux sessions)

Formatrice : Kandis Friesen

Formations dans le cadre d'Emploi-Québec :

Création de site web avec WordPress (niveau débutant) – 21 heures

Formatrice : Antonia Hernandez

Création et production audionumérique – 12 heures

Formatrice : Chantal Dumas

Réaliser et éditer des images sur écran vert – 12 heures

Formatrice : Frances Adair McKenzie

Les médias interactifs : formation Arduino et Max/Msp/Jitter – 20 heures

Formateur : Patrice Coulombe

Introduction au développement d'applications pour appareils mobiles – 21 heures

Formateur : Julien Beauséjour

Création de site web avec WordPress (niveau avancé) – 21 heures

Formatrices : Antonia Hernandez et Corina Macdonald

Laboratoire d'expérimentations électroniques pour artistes – 20 heures

Formatrice : Stéphanie Castonguay

Textiles électroniques – 15 heures

Formatrice : Valérie Lamontagne

Laboratoire et prêt d'équipements

Tout au long de la saison, les membres du Studio XX sont venu-e-s utiliser le laboratoire pour avancer sur leurs projets. Il-elle-s ont également emprunté régulièrement les équipements mis à leur disposition tels que projecteur, caméra photo, enregistreur audio, trépieds, etc.

Location de la galerie

Formation RAIQ : Hâbleries ultrasonores (technologies audio et auto-diffusion sur le web) – Alexis O'Hara, les 8, 9 et 10 janvier 2016.

Festival Art Matters 2016, du 11 au 26 mars 2016 : *Dis-moi encore*.

4. Communications, site web et archives

a. Rayonnement

Le Studio XX a participé à deux activités à l'international qui lui ont permis de développer ses possibilités de rayonnement :

Québec Digital Art à New York avec le CQAM – 22 au 24 octobre 2015

Intervenante : Erandy Vergara-Vargas, coordonnatrice à la programmation et au festival Les HTMLles

Festival CYNETART, Dresde, Allemagne + Berlin + Amsterdam – 13 au 21 novembre 2015

Présentation du Festival Les HTMLles

Intervenante : Erandy Vergara-Vargas, coordonnatrice à la programmation et au festival Les HTMLles

b. Relations avec la communauté et développement des publics

Développement des publics

Le Studio XX a développé une activité de sensibilisation auprès des publics étudiants ainsi que d'un plus large public en allant à leur rencontre afin de leur présenter la mission et les activités de l'organisme et en participant à diverses activités de réseautage :

Présentation du Studio XX à l'UQAM, dans les programmes d'études féministes et d'histoire de l'art (Thérèse St-Gelais, professeure) – 2 décembre 2015

Intervenantes : Martine Frossard et Deborah VanSlet

Présentation des arts électroniques en famille à Composite #2 – 8 décembre 2015

Intervenante : Stéphanie Lagueux

Présentation du Studio XX à McGill, classe de Carrie Rentschler – 14 janvier 2016

Intervenante : Erandy Vergara-Vargas

Participation aux *Labsessions* organisées par la SAT et le CQAM.

Relations avec la communauté

Nous avons entamé une réflexion approfondie sur la politique de l'organisme vis-à-vis des membres dans le but de chercher à bonifier leur adhésion au Studio XX et qui doit se poursuivre à travers

l'élaboration du plan stratégique 2017-2021. De nouveaux avantages et de nouveaux équipements ont d'ores et déjà été mis à la disposition des membres tels que : la possibilité de mettre en ligne ses projets artistiques sur le site Web du Studio XX; le prêt de nouveaux équipements (caméra photo/vidéo, GoPro, projecteur, etc.); l'accès à des ateliers gratuits de courte durée et qui portent sur des problématiques liées au secteur artistique et culturel (apprendre à parler fort en public; apprendre les bases pour l'installation d'un projecteur, de haut-parleurs et d'un micro pour les travailleur-euse-s culturel-le-s).

c. Les réseaux sociaux

Pages Facebook

4 762 abonné-e-s pour les pages du Studio XX et des HTMLles

.dpi : 528 abonné-e-s

Twitter

454 tweets | 443 abonné-e-s

Instagram

303 publications | 647 abonné-e-s

Vimeo

18 vidéos | 51 abonné-e-s

d. Site web et archives

34 482 utilisateur-rice-s

111 819 pages vues

Le site web du Studio XX est en cours de refonte depuis 2015. Le lancement du nouveau site est prévu pour janvier 2017. Parallèlement, un projet de visualisation des archives est à l'œuvre pour 2017-2016 afin d'en faciliter leur accessibilité.

5. Quelques photos

La totalité de la documentation des activités du Studio XX est disponible dans son projet d'archives en ligne : les **Archives Matricules** : <https://secure.studioxx.org/matricules> ainsi que sur le compte **Vimeo** de l'organisme : <https://vimeo.com/studioxx>

Performance *La Femme-Antenne*, Émilie Mouchous.
Lancement .dpi 31 *Musique et politique*, 1er mai 2015. Crédit photo : Stéphanie Lagueux

Résidence de l'artiste Daniella Ben-Bassat pour son projet *TASKMASTER*.
Du 28 septembre au 6 novembre 2015. Crédit photo : Martine Frossard

Formation : *Réaliser et éditer des images sur écran vert*. Frances Adair McKenzie
Du 18 octobre au 1er novembre 2015. Crédit photo : Martine Frossard

Activisme, technologie et féminisme : une conversation entre Rehab Hazgui et Sophie Toupin.
24 novembre 2015. Crédit photo : Martine Frossard

Arts électroniques en famille et bio art. Sarah Choukah.
13 décembre 2015. Crédit photo : Stéphanie Lagueux.

Arts électroniques en famille et cinétiques. Alice Jarry.
27 février 2016. Crédit photo : Stéphanie Lagueux.

Party 3D. Pascale Malaterre, Jessica Blanchet, Raphaël Demers.
10 décembre 2015. Crédit photo : Stéphanie Lagueux.

Présentation d'artistes : WhiteFeather et Tristan Matheson. Projet : *Biomateria*.
25 février 2016. Crédit photo : Martine Frossard.

Atelier Les fondamentaux en audiovisuel : installer un vidéoprojecteur, des haut-parleurs et un micro. Kandis Friesen. Les
27 janvier et 3 février 2016. Crédit photo : Deborah VanSlet.

Présentation des artistes en résidence Shayla Chilliak + Kristin Li pour leur projet *Smart Room*.
3 mars 2016. Crédit photo : Stéphanie Lagueux.

Table ronde sur les vidéos d'art avec des artistes émergentes : Leila Zelli (*Éclipses*); Rah Eleh (*Oreo and Stop Blaming White People*); Shaina Agbayani + Carolin Huang (*Spicy*). 10 mars 2016. Crédit photo : Stéphanie Lagueux.

6. Partenaires

Les activités du Studio XX ne pourraient être réalisées sans le soutien de ses membres et le support financier de ses partenaires.

Partenaires publics principaux

Conseil des arts du Canada

Conseil des arts et des lettres du Québec

Conseil des arts de Montréal

Ville de Montréal : entente de développement culturel (Ville de Montréal et Ministère de la Culture et des communications)

Ville de Montréal

Emploi-Québec - Compétences culture