

1. Nom : Cécile Martin, MIRAC

2. Bref Curriculum Vitae du candidat

Cécile Martin est une commissaire des arts médiatiques et d'architecture, artiste photographe et architecte MArch basée à Montréal. Au cours des dix dernières années elle a entre autres exposé en France et au Canada (Design Exchange, Toronto), répondu à de nombreuses commandes de textes (Centre Georges Pompidou, France), enseigné au DESS en Design d'événement de l'École de Design de l'UQAM et est intervenue comme membre de plusieurs dizaines de jurys et comités et comme conférencière. Sa pratique l'a amenée à œuvrer en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Océanie. En outre, de 2002 à 2008 alors qu'elle assumait la direction générale et artistique de l'organisme Champ Libre, Cécile Martin a réalisé seize événements *in situ* à Montréal et à l'international en arts médiatiques dans des espaces publics ou des bâtiments patrimoniaux abandonnés..

Sur une période de sept années au cours de laquelle j'ai été directrice de Champ Libre (www.champlibre.com), j'ai eu la chance de travailler en collaboration étroite avec plusieurs centaines d'artistes et de nombreux architectes afin de réaliser des événements in situ révélant les qualités cachées de sites urbains exceptionnels. Champ Libre, à travers son réseau de plus de 9,000 inscrits sur sa liste d'envoi, a à travers ses événements, attiré jusqu'à 11,000 visiteurs en huit jours et a un trafic mensuel de plus de 10,000 internautes. La 6e édition de sa biennale a été finaliste d'un prix de l'Ordre des Architectes du Québec en 2005 dans la catégorie *DESIGN URBAIN – ARCHITECTURE D'ÉVÉNEMENT*. Durant *Forêt*, la dernière édition de cette Manifestation Internationale qui s'est tenu à MONOPOLI, galerie d'architecture, j'ai procédé à la commande d'œuvres collaboratives entre architectes et artistes des arts médiatiques.

Par ailleurs, pendant près de 10 ans j'ai créé des photographies qui ont généré plusieurs commandes d'œuvres et soulevé un grand intérêt chez les architectes parmi lesquels Ian Chodikoff qui les a exposé au *Design Exchange* en 2008 et Marco Brizzi qui m'a commandé une exposition documentant des réalisations exceptionnelles d'architecture contemporaine canadienne.

La contamination respectueuse de mes pratiques architecturales et artistiques m'ont amené naturellement à me questionner sur l'influence réciproque de ces disciplines dans un processus créatif d'exploration spatiale et de transformation d'environnements donnés. Mon intérêt soutenu consiste ainsi en une mise en relation entre points de vues, outils et connaissance de l'art et de l'architecture à travers le processus créatif et savoir-faire de ces disciplines. Je suis fascinée par ce que celles-ci peuvent révéler de leur propre manière de sites choisis.

3. Lien entre le projet et la mission de la Fondation

Le projet dont fait l'objet la présente demande de bourse consiste en une exposition et une publication sur dix œuvres parmi les récipiendaires des Médailles du Gouverneur Général en Architecture, prix qui est sous la responsabilité de l'Institut royal d'architecture du Canada. Ce projet est exploratoire en terme du contenu : l'exposition sera construite autour du regard photographique de Cécile Martin et la publication consistera en un carnet d'exploration architecturale à la rencontre des démarches et témoignages d'expériences de chaque architecte des œuvres présentées et de l'artiste et commissaire, ainsi que de théoriciens à qui il sera commandé des textes critiques.

Ce projet adopte donc le même objectif que l'IRAC dans son appui à l'architecture contemporaine canadienne, ainsi que dans la promotion de l'excellence et l'impulsion dynamique du discours et de la profession, ainsi que la promotion et l'accroissement des connaissances et compétences au sein de la profession. Le projet sera mené par une architecte MArch également commissaire et artiste photographe Canadienne, ralliant diverses expertises en architecture et en arts connexes autour de la recherche contemporaine en architecture. Ce projet représente la consécration d'une recherche de près de dix ans à la rencontre de ces domaines. La publication sous forme de carnet de projet adopte une forme de document pédagogique.

4. titre du projet

Panorama_Architecture

5. Description sommaire du projet

Historique

À l'automne 2008, j'ai reçu l'invitation de Marco Brizzi, directeur d'IMAGE (www.image-web.org), du festival Beyond Media (www.beyondmedia.it), du magazine Arch'It et commissaire de la Galerie SESV de l'école d'architecture de l'université de Florence, à présenter mon travail et les influences réciproques entre mes différentes pratiques artistiques, d'architecte et de directrice de Champ Libre lors de l'édition 2009 de Beyond Media. Ce festival explore depuis 1997 les relations entre l'architecture et sa représentation, exposant les plus récentes théories, projets de professionnels internationaux ainsi que les travaux d'étudiants de toutes les universités italiennes.

Dans un second temps, ce même Marco Brizzi, m'a également invitée à agir en tant que commissaire (dans la suite de projets similaires qu'il a réalisés sur la Hollande et la Corée) pour une exposition sur l'architecture canadienne qui serait exposé lors de l'édition 2010 de Beyond Media, offrant d'organiser une tournée internationale de l'exposition par la suite. C'est avec grand enthousiasme qu'il a accepté ma proposition d'exposition : une exploration architecturale basée sur mon travail de photographies

panoramiques. L'invitation dont fait l'objet la présente demande de bourse, représente ainsi une opportunité exceptionnelle de visibilité, rencontres et reconnaissance internationale.

Concept

Panoramas

Le corps connaît en tout temps une immersion totale dans la réalité. Me basant sur différentes théories de la perception phénoménologique du temps, de l'espace et du mouvement, je tends avec ma photographie à transcrire l'expérience d'un espace à 360 degrés, de tout corps au sein d'un environnement qui l'accueille : je porte un intérêt particulier aux proportions, à l'échelle et à la profondeur de certains sites. C'est ainsi que j'enregistre inlassablement, retranscrit et rends lisible les qualités globalisantes des environnements que j'explore, intégrant et réinjectant les multiples facettes des espaces représentés dans ma photographie. Captivée par les qualités invisibles de certains espaces, j'ai développé une approche systématique au processus rigoureux : de l'enregistrement de différentes vues au montage par couches ajoutées. Ainsi je tends à recréer une expérience spatiale à l'intérieure de la photographie afin de rendre tangible la perception de l'espace au delà d'un simple et unique point de vue : ici l'œil ère au sein de l'espace qui se définit entre les couches.

Partant de mon désir de réaliser un type unique d'exploration spatiale qui prenne en compte tout à la fois les réciprocitys entre les environnements, les objets qui s'y trouvent et la perception qui en émane, chacune de mes œuvres est une construction de nouveaux espaces de perception à l'intérieur de l'image.

Intérêt du projet par rapport à la démarche artistique et à l'évolution de l'œuvre

Le projet *Panorama_Architecture* représente tout à la fois la suite logique et l'aboutissement d'une démarche d'exploration entreprise depuis plus de 10 ans autour de l'architecture du point de vue de son signifiant, sa représentation, son expérience et ses qualités invisibles. Le corpus d'œuvres *Panorama*, a été créé comme outil de questionnement et de création architecturale. La prestigieuse invitation d'un organisme d'envergure internationale de l'architecture à réaliser la présente exposition, représente en soi la reconnaissance de la valeur d'une démarche exploratoire aux déviations multiples et de longue haleine développée en solitaire par une architecte. Cet aboutissement est d'autant plus significatif qu'il comprend une contribution textuelle et photographique, m'invitant à agir à la fois comme commissaire, artiste et architecte.

Objectifs

Intérêt du projet par rapport à la discipline

Mon intérêt pour l'architecture réside en l'irréconciliable dislocation qui existe entre la connaissance de toute architecture appréhendée à travers, dans un premier temps le dessin rationnel en plan, élévation et perspective; en second lieu les perceptions physiques qui en émanent lorsqu'un site est visité; et finalement la transcription photographique de l'espace et de ses qualités à 360 degrés.

Le présent projet a pour objectif de démontrer la pertinence d'un outil d'exploration, de compréhension et de création architecturale permettant de retranscrire visuellement une expérience immersive du monde : plusieurs qualités cachées de *l'architecture contemporaine canadienne* seront révélées. Mon approche s'attache à souligner ces qualités avant tout. Ainsi la sélection des projets parmi les *Médailles du Gouverneur Général en Architecture* constitue un choix délibéré qui ne s'attache pas à débattre de la qualité des projets, respectant l'opinion déjà exprimée d'experts qui en ont déjà souligné internationalement le mérite. La série *Panorama_Architecture* s'attache à attirer l'attention sur des outils et une démarche d'exploration spécifique. En y fixant délibérément l'attention de façon circonscrite, j'espère augmenter la valorisation des qualités spatiales des projets présentés.

L'invitation qui m'a été faite d'explorer l'architecture à travers mes *Panoramas* confirme que l'expression d'une vision et démarche artistique forte lors de la représentation d'architectures existantes offre la possibilité d'une rencontre riche entre deux disciplines. Je perçois ainsi ma démarche photographique dans la lignée du travail de Julius Schulman qui a offert une visibilité internationale aux Case Study Houses ainsi qu'à toute l'architecture californienne des années 50. Cette démarche ne pourra que valoriser la valeur des projets explorés, soit des réalisations exceptionnelles de l'architecture contemporaine canadienne.

Résultat final

Matériel devant être livré par Cécile Martin :

- 10 panoramas imprimés et encadrés en format 2.2 mètres x 50 centimètres
- 10 x 1 à 2 pages de texte critique sur les projets d'architecture
- vidéo d'1h incluant des entrevues de 5mn en anglais & français (avec sous-titre) avec les 10 architectes + documentation des projets (dessins, plans, etc.)
- 1 texte critique global de 4 à 5 pages

Tout le matériel de l'exposition est produit avec l'objectif de réalisation d'une publication.

Autre matériel produit pour la publication :

- 10 entrevues avec les architectes des projets choisis
- 3 textes critiques ayant fait l'objet de commandes

Groupe cible à qui s'adresse le projet et en quoi le projet aidera ce groupe

Le présent projet s'adresse à tous les individus intéressés par la démarche de création en architecture : architectes, architectes paysagistes, graphistes et autres domaines connexes artistiques. La tournée de l'exposition et la production du catalogue assureront un rayonnement international déjà confirmé par le partenariat avec le Festival italien Beyond Media.

Financement additionnel provenant d'autres sources

Autres bourses (en attentes de réponses) :

- CAC, Programme d'aide aux praticiens, critiques et commissaires d'architecture
- CALQ, Programme de bourses aux artistes professionnels : Architecture, Bourse de développement : Volet Commande d'œuvres

Partenaires au projet :

- McGill Queen's University Press (demande en cours)
- IMAGE (confirmé, voir annexe)

6. Diffusion des résultats et reconnaissance de la participation de la Fondation de l'IRAC

Présentation publique

L'exposition se tiendra à la Galerie SESV de l'École d'architecture de l'Université de Florence. De plus, une tournée internationale de l'exposition est prévue telle que désirée par IMAGE dont c'est la spécialité.

Organisation responsable de la commande et de la présentation publique et la nature de son engagement

Marco Brizzi, étant respectivement le directeur de IMAGE, du festival Beyond Media et de la galerie SESV à Florence, dans la tradition des projets passés d'IMAGE d'inviter des commissaires internationaux à produire une exposition et d'organiser une tournée, a offert, tel que confirmé dans la lettre d'invitation en annexe à la présente demande d'offrir :

- Gestion du projet et de l'exposition
- Communication et bureau de presse
- Organisation et gestion de la tournée.

Marco Brizzi a particulièrement exprimé son intérêt pour la démarche d'exploration de la représentation

architecturale qui lui est proposé avec le présent projet.

Les résultats du projet seront diffusés sous la forme d'une exposition et d'une publication. L'obtention du prix de la Fondation de l'IRAC serait un très grand honneur dans le cadre de ce projet international traitant d'architecture contemporaine canadienne remarquable. L'Institut royal d'architecture du Canada serait dès lors cité comme partenaire du projet lors de toute présentation publique et sur tout imprimé, incluant toutes les communications reliées au projet.

7. Échéancier complet

Dates de production du matériel et de l'exposition

L'exposition ouvrira pendant l'édition 2010 du festival Beyond Media à Florence (Italie), prévue en JUILLET.

février – aout 2009

- ébauche du projet
- recherche de financements et de partenaires

septembre 2009 – début de la production : une fois le financement et les partenariats confirmés

octobre 2009

- confirmation du planning des rencontres et déplacements, entrevues et locations
- confirmation des auteurs à qui seront passés des commandes de textes

novembre 2009 – mars 2010

- déplacements à travers le Canada, production des textes, entrevues et images
- maquette graphique de la publication
- commande de trois textes

avril 2010

- réception de tout le matériel textuel et visuel pour l'exposition et la publication
- finalisation de la publication

mai 2010

- corrections, ajustements finaux dans la production
- impression de la publication

juin 2010

- envoi des œuvres imprimées pour encadrement en Italie
- envoi de la publication en Italie

juillet 2010 – déplacement en Italie, montage et ouverture de l'exposition

2010-2011 – tournée Européenne et Nord-Américaine de l'exposition

8. Budget

REVENUS

	CAC,
Programme d'aide aux praticiens, critiques et commissaires d'architecture	20,000\$
CALQ, Programme de bourses aux artistes professionnels : Architecture	
Bourse de développement : Volet Commande d'œuvres	15,000\$
Bourse de la Fondation de l'IRAC	2,500\$
McGill Queen's University Press	15,000 \$
Total	52,500\$

DÉPENSES

Honoraires Cécile Martin (200 jours) 12,500\$

- Prises de vues, entrevues, et rassemblement de la documentation : 30 jours
- traitement du matériel (finalisation des Panoramas, montage des entrevues et documentation en un documentaire video sous-titré d'une heure) : 100 jours
- production de 10 textes + déclaration introductive au projet : 50 jours
- transport des œuvres : 10 jours
- gestion du projet, des demandes de subvention et partenariats : 10 jours

Déplacements à travers le Canada 10,000\$

- prises de vues (2 jours par projet)
- entrevues et rassemblement de la documentation architecturale (2 jours par projet)

Visites des sites + des bureaux d'architectes :

- Toronto + Scarborough + Don Mills, ON : 3 sites + 6 entrevues
 - Air Canada - A/R Montreal + transport publique local 500\$
 - 18 nuits d'hôtel + per diem = 18 x 200\$ 3,600\$
- Mississauga, ON: 2 sites - GO TRANSIT, A/R Toronto 50\$
 - 4 nuits d'hôtel + per diem = 4 x 200\$ 800\$
- Dorset, ON: 1 site
 - 2 jours de location de voiture+essence, 2h30 A/R Toronto 300\$
 - 2 nuits d'hôtel + per diem = 2 x 200\$ 400\$
- Peterborough, ON: 1 site - Grey Hound, 2h A/R Toronto 50\$

Prix de la Fondation de l'IRAC – Bourse de la Fondation de l'IRAC

2 nuits d'hotel + per diem = 2 x 200\$	400\$
- Vancouver, BC: 1 site + 1 interview - flight, 2h30, A/R Montreal	1,000\$
4 nuits d'hotel + per diem = 4 x 200\$	800\$
- Terrebonne + Montreal	
2 sites + 3 interviews, per diem 10 jours 100\$/day	1,000\$
Location d'équipements (caméra, microphone, éclairage) pour des entrevues de 10 x 5 minutes + documentation	5,000\$
500\$/jour location locale à Vancouver, Toronto et Montreal	
Production du matériel d'exposition :	5,000\$
- Impressions à Montreal de 10 œuvres, 86x12" + transport	1500\$
- location studio professionnel pour montage du documentaire (650\$/8h)	3,000\$
- lettrage/affichage pour exposition	500\$
Encadrement en Italie 500\$ x 10 impressions	5,000\$
Publication : commande de 3 textes, graphisme et impression	15,000\$
Dons en biens et services non comptabilisés	
IMAGE/BEYOND MEDIA: relations de presse, espace d'exposition, moniteur et lecteur dvd	
EMBASSADE DU CANADA: cocktail d'ouverture, pamphlet (design graphique et impression)	
Total	52,500\$