

Née à Clichy-la-Garenne, Sophie Lavaud est conceptrice/réalisatrice indépendante et enseignante-chercheuse qualifiée en Arts et Sciences de l'Art et en Sciences de l'Information et de la Communication. C'est une artiste française dans le domaine des arts visuels et numériques interactifs qui vit et travaille à Paris. Elle est titulaire, depuis 2005 d'un Doctorat en Art et Sciences de l'Art de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur les "Scénographies interactives - Corps interfacés et systèmes dynamiques" sous la direction d'Anne-Marie Duguët. Elle a complété sa formation universitaire par une formation et une expérience professionnelle d'infographiste-concepteur-animateur 3D et multimédia.

Activités artistiques

Son travail n'a cessé d'évoluer par l'expérimentation de diverses techniques et supports de représentation graphiques et picturales. Passionnée de peinture et d'histoire de l'art, poussée par le besoin de trouver des modèles de figuration en adéquation avec son époque, elle s'est tournée très tôt vers des outils intégrant l'image infographique animée et vers des concepts incorporant les gestes du public à l'œuvre.

Depuis son enfance, elle dessine et peint, expérimentant sans cesse de nouvelles techniques, développant ainsi son thème de prédilection : l'étude des corps en mouvement.

A partir des années 90, elle explore en pionnière, les possibilités poétiques et expressives de l'image de synthèse 2D et 3D, les technologies de Réalité Virtuelle et l'interactivité permises par les technologies informatiques pour les détourner au service d'un projet d'art visuel. Tout son travail consiste à établir non pas une rupture abrupte, mais une continuité douce entre les régimes de figuration technologiques et non technologiques.

Elle réalise dès 1994 une installation digitale artistique connectée avec capteurs de position *Centre-Lumière-Bleu, Cyber – Light - Blue*, commande en 2000 du festival @rt-Outsiders, et primée au concours de création multimédia organisé par la société NOOS, en mai 2001 à la FIAC de Paris, le *Techno-Mariage* (1999) et le *Tableau scénique n°1* en 2003.

Ce qu'elle recherche à travers l'utilisation de technologies numériques comme la 3D temps réel et la réalité virtuelle et augmentée, ce sont de nouvelles possibilités d'écritures et de scénarisations dans lesquelles l'activité corporelle et cognitive du public fait « œuvre ».

Elle crée en 2004 son « laboratoire d'idées pour le futur », *think tank* autour du corps et de l'image en mouvement regroupés sous le label MaTricE AcTiVe qui repose sur l'idée de "peintures augmentées" s'appuyant sur le concept « d'enaction » (Francisco Varela).

Le travail de Sophie Lavaud a été présenté dans des manifestations ou festivals nationaux et internationaux : Futur en Seine FIAC, @rt-outsider, Isea, Siggraph, Foire international d'art contemporain, Metz, Art Jonction International, galerie Kandler, Galerie de la Pleau... et récompensé plusieurs fois.

Activités pédagogiques et universitaires

Son activité d'enseignement et de recherche qu'elle a développée parallèlement à ses activités artistiques multi-plateformes et multi-supports se trouve à la frontière de divers champs disciplinaires recouvrant la pratique artistique bien évidemment (notamment les arts visuels, scéniques et hypermédia), l'histoire et les théories des arts et des media mais également les sciences de l'information et de la communication et le design d'espaces d'interactions.

Elle a été responsable pédagogique et administrative d'un atelier d'arts plastiques. Sa pratique d'enseignement articule pratique et théorie et s'est exercé dans diverses universités. Elle a également une expérience d'animation d'ateliers d'écriture de projets d'art numérique interactif au Canada (école d'art d'Ottawa, InterAccess Electronic Media Arts Center, Toronto).

Parallèlement à la conception de projets de créations expérimentales, son activité de recherche s'étend à la conception de ressources pédagogiques numériques, à la muséographie interactive et à la médiation sensible d'œuvres d'art patrimoniales. Elle a organisé des séminaires ou Journées d'Etudes (laboratoire Paragraphe, université Paris 8), et est invitée régulièrement dans des conférences en France et à l'étranger (à New York, Bilbao, Londres, Casablanca, Paris...). Elle publie régulièrement des articles dans des revues internationales, nationales et des ouvrages scientifiques (revue Communications aux éditions du Seuil, Hermès/Lavoisier, L'Harmattan, Ligéia-CNRS, Peeters Publishers...).

Elle a enseigné pendant trois ans la théorie et pratique de l'art numérique à l'Université Jean Monnet de St-Etienne et est chercheuse associée au CIEREC (Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine). A ce titre, elle est membre scientifique et membre d'organisation du colloque e-Formes 4 sur le thème "Les e-Formes face à l'éphémère technologique". [Voir programme à télécharger ici](#).

Elle est actuellement chercheuse associée à l'UMR ACTE de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR 04, Arts Plastiques dans l'équipe Art & Sciences.

Activités professionnelles

Sophie Lavaud exerce depuis 2012 des activités de consultante en arts numériques, de conférencière et de gestion de projets multimédia multiplateformes et design d'interactions pour la pédagogie au sein de la coopérative d'entrepreneurs CLARABis (Coopérative de Liaison des Activités et des Ressources Artistiques) pour les professionnels de l'audiovisuel, du numérique et du multimedia. <http://www.cae-clara.fr/358>

PRIX / DISTINCTIONS / RESIDENCES

2007

Lauréate de la quatrième édition des Vœux de l'Internet 2007, catégorie Art, Salon d'honneur, Hôtel National des Invalides, Paris.

2004

Résidence à l'Atelier Art 3000/Le Cube, Issy-les-Moulineaux.

2002 - 2003 :

Lauréate de La Villa Media (Résidence européenne pour le multimedia éducatif), Grenoble.

2001

Lauréate du concours d'aide à la création multimédia, Noos, en Mai 2001, pour Cyber-Light-Blue.

1994

Sélection *Catharsis* pour le concours ACM Siggraph France (catégorie Ecole et universités).

EXPOSITIONS (sélection)

2013

5 – 23 novembre, « Le Mouvement – Sciences et Arts Visuels », 5ème Biennale La Science de l'Art, Médiathèque Raymond Queneau, place Jean Durix – 91260 Juvisy-sur-Orge (France).

2012

1er - 2 Mars, « Workshop on movement qualities and physical models visualizations », présentation de « Matrice-Active », studio 5, IRCAM-Centre Pompidou, Paris. (France)

7 – 29 janvier, « e-Mandala, un hommage à Henri Bergson » Chapelle du Péristyle – Eglise Saint-Sulpice – Place Saint-Sulpice – 75006 Paris. (France)

2011

6 – 30 décembre, « Les vierges de Noël », Espace St-Sauveur, 51 rue Guynemer – 92130 Issy-les-Moulineaux. (France)

18 – 23 novembre, Cyberfest 2011, International Cyber Art Festival, The State Hermitage Museum, Saint-Petersbourg. (Russie)

28 novembre – 1er décembre, Interactive Arts Exhibit ACM Multimedia 2011, Scottsdale, Arizona. (U.S.A)

25 août : « From Pigment to Pixel », organisation – show at Residency Unlimited, 360 Court Street in Carroll Garden, Brooklyn, New York. (U.S.A).

<http://www.residencyunlimited.org/>

23 – 26 juin : Futur en Seine, Village des Innovations, Le Centquatre, 104 rue d'Aubervilliers -5 rue Curial – 75019 Paris. (France).

25 – 27 mai : journées Informatique musicale, campus universitaire Tréfilerie, St-Etienne (France)

à partir du 20 mars : Fête de l'Internet 2011, MUSEAAV, Nice. (France) et sur Internet.

2008

12 et 13 Décembre : Artmedia X, BnF (Bibliothèque Nationale de France), Paris. (France)

25 juillet-3 août : Isea 2008 (International Symposium on Electronic Art), Singapore

http://www.isea2008singapore.org/conference/conf_schedule_30.html

20-29 Mars : Stony Brook University, Manhattan, New York City (U.S.A)

<http://philosophyartconference.org/schedule.html>

2006

19-20 octobre : installation interactive « Tableau scénique n°1 », Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière, Noisy-Le Grand. (France)

2004

29 avril – 3 mai, *Art Metz*, Foire européenne d'Art Contemporain, Espace multimédia, Metz. (France)

2002

29 novembre – 1er décembre, *Colloque international Artmedia 8*, « De l'esthétique de la communication au Net-Art », CFCE, Paris. (France)

5 – 10 mars, *9ème Festival International d'Art vidéo* de Casablanca (Maroc).

2001

3 – 22 décembre, « VirtualSpaces », SharpGallery, New York. (USA).

31 mai – 4 juin, *Art-Jonction International*, stand B40, Parc des Expositions, Nice. (France)

6 – 30 juin, Galerie Depardieu, Nice. (France)

2000

7-10 décembre, *ISEA 2000 (International Symposium on Electronic Art)*, Forum des Images, Paris. (France)

Décembre, « *Art génératif* », curator : Louis-José Lestocart, exposition en ligne sur le WebNetMuseum.

<http://www.webnetmuseum.org>

9 – 13 octobre, « *Art numérique* », curator : Patrick Goubet, Espace Connectik, Lyon. (France)

7 – 17 septembre, « *Festival @rt-Outsiders* »: curator : Henri Chapier, Jean-Luc Soret, Maison Européenne de la photographie, Paris. (France). Création d'un Cyber-Parcours sur Internet.

1999

29 novembre – 10 décembre, « *Artissima* », Figure Gallery, Turin. (Italie).

18 mars, « *Technomariage* » avec Fred Forest, fête de l'Internet, mairie d'Issy-les-Moulineaux. (France)

<http://www.fredforest.org/technomariage/default.htm>

1998

5 décembre – 9 janvier 99, « *Art virtuel, créations interactives et multisensorielles* », curator : Franck Popper, Espace Landowski, Boulogne-Billancourt. (France)

6 mai – 28 juin : « *Festival d'Art et Technologie* », Bibliothèque de l'UTC (Université de Technologie de Compiègne), Compiègne. (France)

20 – 22 mars : « *Internet et l'Art* », curator : Anne-Marie Morice, Synesthésie, Espace d'exposition Arsenal, Paris. (France)

15 février – 15 mars : « *Art & Science 98 : L'eau* », Parc Phoenix, Nice. (France)

1997

5 – 25 janvier : « *Cyber, Cités, Citoyens* », Cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette, Paris. (France)

1996

18 – 22 octobre, « *F.A.U.S.T* », Parc des expositions, Toulouse. (France)

5-6 avril, « *Soft qui peut* », curator : Art 3000, Palais des Congrès, Futuroscope, Poitiers. (France)

13 – 17 mars : « *Un Printemps d'artistes, Ars Multimedia* », Basilique St. Pierre aux Nonnains de Metz. (France)

1995

22 novembre – 21 décembre, « *É-clats* », Espace Saint-Cyprien, Toulouse. (France)

29 – 30 novembre : « *UniverSun* », Carrousel du Louvre, Paris. (France)

4 – 25 mai, « *Ordre et Chaos* », Galerie Françoise Friederich, Cologne. (Allemagne)

1994

29 – 30 novembre : « *Exposition inaugurale de l'atelier d'Art 3000* », Procréart, Paris. (France)

1993

16 mars – 17 avril, « *Lumières et Matières* », Galerie Kandler, Toulouse. (France)

1992

5 – 17 juillet : « *Différentiels. Art et cognition* », Atelier Vie Artificielle de Louis Bec, Aix en Provence. (France)

1991

10 juin – 25 juillet, « *Peintures* », Galerie de la Pleau, Toulouse. (France)

3 – 25 mars, « *Matières et Transparences* », Galerie Kandler, Toulouse. (France)

4 – 30 janvier, « *Intérieur-Extérieur* », Espace Saint-Cyprien, Toulouse. (France)

1990

« *Inédits* », Galerie de la Pleau, Toulouse. (France)

1989

« *Rêves-Solution* », Bicentenaire de la révolution française, Toulouse. (France)

« *Internation'Art* », Paris, Barcelone, Auch. (France)

1988

« *Jeune Peinture en Midi-Pyrénées* », Centre de promotion culturelle, Université de Toulouse-Mirail. (France)

1987

« *Dessins* », Art-Jonction International, Nice. (France)

1986

« *Toulouse 86 Jeune Génération* », curator : Alain Mousseigne, Musée d'Art Moderne, Toulouse. (France)

« *Malerei* », Galerie Odem, Hanovre. (Allemagne).