

TRANSCREATION

Colloque virtuel + Exposition d'art en ligne

Jeudi 10 juin + Vendredi juin 11, 2021

Jeudi 10 juin 2021 (11h00-14h00 HAE)		
11h00 - 11h10	Mot d'ouverture	Dr. Cecily Raynor
11h10 - 12h00	Panel 1	Étudiants.es des cycles supérieurs de McGill
12h00 - 13h00	Panel 2	Chercheurs.euses de <i>Revista Rosa</i>
13h00 - 13h40	Conférencière invitée	Dr. Dene Grigar
13h40 - 14h00	Visite guidée de l'exposition	Commissaires de Trans[création]

Mot d'ouverture - (11h00 - 11h10)

Dr. Cecily Raynor, McGill University

Panel 1 - (11h10 - 12h00)

Panel des étudiants.es des cycles supérieurs de McGill : “Digital Culture, Translation, Migrations, Chronologies”

Presidente de la session : Cecily Raynor

Langue : anglais et portugais

1. **Conférencière** : Kate Bundy

Titre : SOS / 404: TransCreation + Digital Obsolescence

Résumé : Je parlerai d'une observation brève et temporaire qui est au cœur de ce colloque et de cette exposition sur les *Clip Poemas* de de Campos. C'est un problème à la fois matériel et poétique, qui peut certainement être réparé, renouvelé, traduit et “transcréé”. C'est ce code d'erreur HTTP que l'on obtient lorsque l'on clique sur quelque chose qui n'existe plus sur le World Wide Web : 404. Il existe un curieux dialogue entre ce code d'erreur et l'un des *Clip Poemas* de Campos intitulé *SOS*.

Langue : anglais

2. **Conférencière** : Lara Bourdin

Titre : From self-translation to digital transcreation: reflections on movement between (artistic) languages

Résumé : Du chevalet à la platine, de la page à l'écran : le mouvement à travers les médias est un aspect essentiel de la création artistique. La théorie sur les peintres-sculpteurs tels que Picasso ou Braque nous apprend que ces artistes recherchaient un engagement plus complet avec leurs sujets. Pouvons-nous comprendre les changements entre l'analogique et le numérique comme faisant partie de cette longue histoire de la pratique artistique transmédia ? Et comment la théorie de l'(auto)traduction peut-elle nous aider à éclairer les enjeux esthétiques et sémantiques de ces passages d'un média à l'autre ?

Langue : anglais

3. **Conférencier** : Stephen Keller

Titre : Language, Code, Translation

Résumé : Cette présentation abordera le concept de langage : la manière dont nous communiquons entre nous et avec nos homologues machines, les ordinateurs. La poésie et l'utilisation poétique du langage reposent traditionnellement sur la récitation orale d'un poème ou la sédimentation du poème sur le papier. La poésie électronique nécessite un ensemble d'instructions données à l'ordinateur avant qu'un poème puisse exister dans le substrat numérique. La présentation examinera l'acte de traduction d'un poème électronique d'un langage informatique à un autre : le sens est-il perdu/créé dans le processus ?

Langue : anglais

4. **Conférencière** : Lidia Ponce de Vega

Titre : (Virtual) Repatriation: Repaired, Returned, Reborn

Résumé : Cette présentation problématise le concept de rapatriement virtuel en explorant les questions et les défis du retour et de la réparation (virtuels). Elle se penche sur la relation entre les objets numériques et les idées de nation, de propriété, de partage de données, de matérialité et de libre accès. En proposant le concept de rapatriement épistémique virtuel, cette présentation soutient que les objets numériques, qu'ils soient numériques ou numérisés, constituent un nouveau point de départ pour le développement de nouvelles connaissances ancrées dans les espaces numériques.

Langue : anglais

Panel 2 - (12h00 - 13h00)

Augusto de Campos Scholarship Panel - *Revista Rosa* edition

Presidente de la session : Marcela Vieira

Langue : anglais et portugais

1. **Conférencière** : Dr. Nancy Perloff

Titre : *Linguaviagem*: Corresponding with Augusto de Campos

Résumé : Dans le poème "Acaso" (1963, mot portugais signifiant "hasard"), Augusto de Campos applique un processus de permutation qui aboutit à des anagrammes dont l'ordre et la structure ne sont pas immédiatement apparents. Augusto appelait ses anagrammes des "vocables anagrammatiques", ce qui

pourrait impliquer un son et une performance (comme "Cidade"), mais "Acaso" est davantage un poème abstrait avec des motifs que nous essayons de lire et de déchiffrer visuellement.

J'expliquerai comment Augusto rend le déchiffrement plus difficile en alignant tous les anagrammes d'"acaso" dans l'ordre alphabétique, puis en inversant cet ordre. Sa règle : éviter l'apparition de "acaso" et, en fait, éviter de former n'importe quel mot vernaculaire, ne suggérant dans la dernière strophe que le mot "caos" (chaos) dans "acaos" (qui évoque "pas de chaos") et "caaos" (qui donne un soupçon de chaos). En raison de l'utilisation de toutes les permutations possibles des lettres "acaso", le mot qu'il épelle ne doit apparaître qu'une seule fois et il le fait dans le huitième bloc de texte (cinquième ligne).

Je proposerai une comparaison entre l'utilisation du "hasard" par Augusto et John Cage, en faisant valoir que les éléments aléatoires ne jouent en fait qu'un rôle mineur pour chacun. Je conclurai par une lecture de la dimension "verbivocovisuelle" dans un poème minimaliste contrasté, "Sem um numero" ("Sans chiffre") (1957).

Langue : anglais

2. **Conférencier** : Marcelo Noah

Titre : Entre o pós-tudo e o porvir: aproximações entre Augusto de Campos, João Gilberto e Caetano Veloso

Résumé : Augusto de Campos a réussi à représenter simultanément le mouvement auquel il appartenait en tant que l'un de ses créateurs et à élargir le champ de sa pratique poétique guidée par le principe de l'"invention", de sorte que l'impératif créatif dépasse toute simplification réductrice. En plus de la provocation calculée aux tabous de la poésie versifiée, la poésie concrète a en effet proposé une nouvelle perspective aux écrivains.es et aux lecteurs.rices, élargissant l'expérience cognitive en relation avec la poésie. Dans cette présentation, j'observe les points d'intersection entre la poésie concrète d'Augusto de Campos et la musique, en particulier celles de João Gilberto et de Caetano Veloso.

Langue : portugais

3. **Conférencier** : Eduardo Jorge de Oliveira

Titre : O poema e a margem de recusa — notas de leitura sobre Augusto de Campos

Résumé : Le refus est une ressource fondamentale dans l'œuvre d'Augusto de Campos car il est la mesure de l'imagination poétique. La marge est au centre : son éthique est dans le mot, le rythme et l'art de traduire. Je le cite : "mon objectif est la poésie, qui - de Dante à Cage - est couleur, est son, est échec de réussite, et n'est pas plus qu'une conférence sur rien" (1986 : 10). La présentation développe ce bref argument.

Langue : portugais

4. **Conférencière** : Patricia Lino

Titre : Augusto de Campos, o poema inter-ghetto e as massas

Résumé : La forme courte du poème, ainsi que son caractère intermédiaire, semblent s'adapter plus naturellement au format éphémère, populaire et consumériste des réseaux sociaux, par rapport à d'autres genres littéraires. Ce sont, en effet, les chaînes de poésie et les pages de poètes qui dominent, en nombre et en présence, le monde littéraire brésilien des réseaux sociaux. En effet, la visualité, le son et le mouvement cinématographique qui caractérisent et distinguent la composition poétique des autres formes littéraires, trouvent sur internet et, en particulier, sur ces plateformes, un espace qui privilégie la dimension interdisciplinaire ou indisciplinée du poème. En permettant la publication rapide et libre d'images, de vidéos et d'animations, la structure d'Instagram, de Facebook et de Twitter influence même, par le design, la façon dont les poèmes eux-mêmes sont faits, lus et vus spatio-temporellement.

Au Brésil, la présence d'un poète comme Augusto de Campos (São Paulo, 1931) sur les réseaux sociaux - qui, depuis 2018, y expose son travail - corrobore l'idée que les particularités et les exigences de la publication du poème visuel, du vidéopoème, du poème performatif, du poème slam ou de l'exercice d'appropriation du poème lui-même à partir de l'image, du son ou du corps correspondent, esthétiquement et fonctionnellement, aux particularités et aux exigences du cybermonde.

Parmi les œuvres publiées par Augusto de Campos sur Instagram sont inclus les soi-disant "Contrepoèmes", "Bolsogrammes" et d'autres œuvres, également inédites, qui à ce jour, ne semblent pas faire partie d'une série ou d'un ensemble. En plus de réfléchir au rôle des réseaux sociaux dans la diffusion du poème intermédiaire et à son adaptation facile et rapide à la conception de ces plateformes en ligne, "Augusto de Campos, o poema inter-ghetto e as massas" propose de rassembler, d'organiser et d'analyser dix de ces poèmes récemment publiés sur le compte Instagram d'Augusto de Campos, @poetamenos, et de repenser les effets de sa dimension politiquement intervenante dans la vie culturelle brésilienne.

Langue : portugais

Conférencier invité - (13h00 - 13h40)

Dene Grigar - "Saving Flash Literature"

Résumé : Le 31 décembre 2020, Adobe a cessé de prendre en charge le logiciel Flash, une plateforme de premier plan pour le net art populaire de la fin du XXe siècle à la première décennie du XXIe siècle. Avant ce moment charnière, certains artistes et organisations artistiques se sont empressés de migrer et/ou de documenter leurs œuvres et de développer des outils et des méthodes pour sauvegarder l'art Flash. Les efforts en ce sens se poursuivent et prendront de nombreuses années pour faire face à l'énorme perte

potentielle de ces importants artefacts culturels du début de l'ère numérique. Cette présentation compare plusieurs méthodes utilisées pour sauvegarder la littérature Flash, telles que ruffle.js, Conifer, Webrecorder, et les playthroughs vidéo ou Traversals, afin de fournir une compréhension critique des possibilités et des contraintes de chacune, des informations utiles pour les chercheurs engagés dans la préservation numérique, les humanités numériques, et l'étude de la littérature et des langues.

Biographie : Dene Grigar est professeure et directrice du programme Creative Media & Digital Culture de l'Université de l'État de Washington à Vancouver. Ses recherches portent sur la création, la conservation, la préservation et la critique de la littérature numérique et du net art.

Elle est l'auteure de 16 œuvres médiatiques telles que "Curlew" (2014) et "A Villager's Tale" (2011), ainsi que de 71 articles scientifiques et de six livres. Elle a été commissaire d'expositions à la British Computer Society et à la Library of Congress, ainsi que pour le Symposium on Electronic Art (ISEA) et la Modern Language Association (MLA), entre autres. Avec Stuart Moulthrop (U. du Wisconsin Milwaukee), elle a développé une méthodologie pour documenter les médias numériques, un projet qui a abouti à un livre multimédia à code source ouvert, intitulé *Pathfinders* (2015), et à un livre de critique d'art médiatique, intitulé *Traversals* (2017), pour The MIT Press. Son dernier ouvrage, coédité avec James O'Sullivan (University College Cork) et publié par Bloomsbury Press en 2021, s'intitule *Electronic Literature as Digital Humanities*.

Grigar a été présidente de l'Electronic Literature Organization de 2013 à 2019 et est maintenant directrice générale et conservatrice de The NEXT de l'ELO. Depuis 2003, elle est rédactrice en chef adjointe de *Leonardo Reviews*. En 2017, elle a reçu le Lewis E. and Stella G. Buchanan Distinguished Professorship de son université, où elle dirige également l'Electronic Literature Lab de WSUV.

Visite guidée de l'exposition - (13h40 - 14h00)

Commissaires de Trans[création]

Lidia Benedetti

Gina Cortopassi

Alex Martin

Marcela Vieira

TRAN S C R É A T I O N

Colloque virtuel + Exposition d'art en ligne

Judi 10 juin + Vendredi juin 11, 2021

Vendredi 11 juin 2021 (11h00-14h00 HAE)		
11h00 - 11h10	Mot d'ouverture	Dr. Cecily Raynor
11h10 - 12h00	Panel 3	L'œuvre théorique et artistique d'Augusto de Campos
12h00 - 13h00	Panel 4	Table ronde de commissaires
13h00 - 13h40	Conférencier invité	Dr. Eduardo Ledesma
13h40 - 14h00	Visite guidée de l'exposition	Commissaires de Trans[création]

Mot d'ouverture - (11h00 - 11h10)

Dr. Cecily Raynor, McGill University

Panel 3 - (11h10 - 12h00)

L'œuvre théorique et artistique d'Augusto de Campos

President de la session : Stephen Keller

Langue : anglais et portugais

1. **Conférencière :** Rejane Rocha

Titre : Augusto de Campos entre dois tempos: poeta concreto e digital

Résumé : Dans le processus de construction de l'*Atlas de la littérature numérique brésilienne*, premier répertoire qui, au Brésil, entend rassembler, organiser, documenter et préserver la production littéraire numérique du pays, les œuvres numériques d'Augusto de Campos ont été comprises comme des œuvres qui dépassent les limites de l'expérimentalisme concret, bien qu'elles en héritent d'éléments importants. Les poèmes numériques requièrent d'autres modes de lecture qui, s'ils n'excluent pas les interprétations faites pour les poèmes imprimés, signalent la nécessité de prendre en compte la modularité (Manovich, 2005) de l'environnement numérique et la combinaison des fragments de médias fournis par les outils informatiques qui sont présents dans la poétique de ces poèmes. Dans cette proposition de communication, nous avons l'intention de présenter un modèle d'analyse et de caractérisation des poèmes numériques d'Augusto de Campos qui les situe à 3 niveaux différents, basés sur les concepts de transcodage (Manovich, 2005), de remédiation (Bolter et Grusin, 1999) et d'agentivité (Murray, 1997). Nous discuterons des manières dont le transcodage et la remédiation sont des outils viables pour comprendre les procédures de passage d'un média à un autre et les reformulations des potentialités perpétrées par les outils disponibles du logiciel Flash. Les analyses nous permettent de conclure que les poèmes numériques d'Augusto de Campos sont des poèmes avec différents degrés d'autonomie par rapport aux médias imprimés, même si, malgré tout, ils doivent être analysés dans leurs spécificités esthétiques, propres au support numérique dans lequel ils sont construits.

Langue : portugais

2. **Conférencière** : Dr. Cecily Raynor

Titre : The Technopoetics of the Algorithm: Milton Läufer and the Born Digital Avant-Garde

Résumé : L'intervention algorithmique modifie la façon dont les utilisateurs s'engagent et perçoivent les œuvres créatives. Les algorithmes évoquent néanmoins un sentiment de perte de contrôle d'un objet numérique ainsi qu'une ambiguïté imminente autour des questions d'origine et de développement. Cela n'est nulle part plus apparent que dans les textes littéraires, où la randomisation des intrigues ou l'intervention de la machine dans la poésie ont un impact immédiat sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec la littérature numérique. La richesse des travaux théoriques sur l'intervention algorithmique d'auteurs comme Ed Finn, Ian Bogost, Benjamin Schmidt, Ted Underwood et Andrew Piper, sonde la relation entre les machines et les textes numérisés et natifs du numérique. Dans cette présentation, j'examine le travail de Milton Läufer, un écrivain numérique argentin basé à Berlin qui utilise les algorithmes comme une intervention transcréative, produisant et transformant des textes littéraires depuis 2001. Dans des projets allant de la poésie aux courts romans, en passant par des rendus visuels évocateurs du constructivisme latino-américain, le travail de Läufer est unique par sa profondeur historique et son intervention technique. En effet, Läufer programme son propre code et construit ses propres paramètres algorithmiques pour une myriade de projets multilingues. Dans ma tentative d'historiciser le travail de Läufer, je soutiens qu'il fonctionne comme un nœud crucial au sein d'une avant-garde numérique née au début du siècle en Amérique latine, dans laquelle l'intervention algorithmique est utilisée à des fins transcréatives. En effet, l'expérimentation de la techno-poétique et des environnements numériques au début des années 2000 a produit une multitude de projets artistiques nés numériques qui visaient à provoquer et à tester les limites, une tradition que Läufer construit et prolonge. Ce faisant, je rattache le travail de Läufer à la période des avant-gardes latino-américaines, en mettant l'accent sur les médiums numériques qui reposent sur des modes de lecture multisensoriels, y compris la vue et le son, et sur l'expérimentation des contraintes du langage.

Langue : anglais

3. **Conférencier** : Nathaniel Wolfson

Titre : Augusto de Campos's Black Box Poetics

Résumé : Dans cet article, j'explorerai les traductions intermédiaires d'Augusto de Campos, en me concentrant sur les collaborations de 1975 entre de Campos et l'artiste visuel Julio Plaza, intitulées "Caixa Preta" ("Boîte noire"). Après un bref aperçu du développement historique et théorique de l'art cybernétique au Brésil à partir du début des années 1960, j'examine comment le concept poétique de la "boîte noire" a émergé dans les collaborations de de Campos et de Plaza. Je soutiens que les deux artistes ont utilisé le concept de la boîte noire à la fois pour faire référence aux limites imposées à l'expression de l'intériorité

poétique, une préoccupation clé de la poétique décamposienne, et pour faire référence au concept cybernétique de la boîte noire comme l'invisibilité du fonctionnement interne des systèmes techniques (Ashby, Wiener, et al). Je place ensuite ces conversations dans le contexte plus large du tournant cybernétique du mouvement brésilien de la poésie concrète, impliquant la réception par Haroldo de Campos des écrits du philosophe allemand Max Bense ainsi que le développement par Waldemar Cordeiro et d'autres d'une "poétique sémantique". Je conclurai en discutant de l'inclusion dans la série "Black Box" du poème "cidade/city/cité", qui a été écrit en 1963 et a été traduit par la suite à travers les médias. Dans cette itération, "cidade/city/cité" est devenu le produit de la collaboration de de Campos avec l'artiste informatique Erthos Albino de Souza, avec qui il a transformé le poème original en une œuvre informatisée : un paysage urbain iconique dans lequel les mots ont été traduits en lumière, comme des trous percés sur les cartes noires utilisées pour stocker et traiter les données dans les premiers ordinateurs.

Langue : anglais

4. **Conférencière** : Máira Freitas

Titre : A transcrição da realidade e a fabulação do real em Pedro Costa.

Résumé : À partir de la production du cinéaste portugais contemporain Pedro Costa, nous développons une perspective d'analyse qui considère la fabrication du réel et la transcription de la réalité. L'indiscernabilité entre les régimes documentaire et fictionnel dans le cinéma de Costa est construite à partir de la présentation d'un monde et de personnages simultanément réels et parfaitement irréels. Pour comprendre comment ce cinéma brouille la compréhension de l'irréel et du réel, comment il articule *poiésis* et *mimésis*, nous utiliserons deux concepts dans notre analyse : la transcription du réel et la fabrication du réel.

Le réel est ce qui contourne la réalité, la donnée immatérielle qui nous permet de porter un regard critique sur la matérialité. La réalité se concentre sur l'espace, sur ce qui est visible ; et le réel se concentre sur le temps, sur ce qui est irreprésentable.

Le concept de transcription, si cher à la poésie, résultant de la re-création, c'est-à-dire de l'idée que chaque traducteur doit aussi être un créateur afin de préserver l'œuvre originale, est ici pris par approximation métaphorique. Dans le contexte dans lequel il a été formulé par Haroldo de Campos, transcrire serait le "contraire de la traduction dite littérale", c'est-à-dire la valorisation de l'écart créatif entre la traduction et l'original. Nous mettons en perspective l'idée d' "œuvre originale qui a besoin d'être traduite" comme corrélation de la réalité concrète qui gagne en lisibilité grâce à la traduction. La traduction littérale est l'acte d'enregistrer la réalité à travers l'audiovisuel, mais dans le cinéma de Costa, le spectateur n'est pas autorisé à acquérir un ensemble d'informations lisibles sur les personnages "documentés". En utilisant un ensemble d'informations visibles de la réalité pour créer dans ses vides, le cinéaste finit par corrompre la fluidité et l'intelligibilité possibles du visible, en le transcréant et, par conséquent, en renforçant le décalage

créatif entre la réalité des personnages et les films. Ainsi, le cinéaste finit par conserver, non pas l'apparence évidente de la réalité, mais le sens et l'imaginaire présents dans l'environnement des expériences. C'est à partir de la réalité transcrite que le cinéaste opère la fabrication de l'expérience de vie des personnages documentés, situés dans la diaspora africaine des Capverdiens qui ont immigré au Portugal.

Langue : portugais

Panel 4 - (12h00 - 13h00)

Table ronde de commissaires

Presidente de la sesión : Lara Bourdin

Biographie : Lara Bourdin est étudiante au doctorat en études hispaniques à l'Université McGill. Elle s'intéresse principalement aux thèmes de la migration, de la mobilité et de la traduction dans la production culturelle latino-américaine, africaine moderne et contemporaine. Elle détient une maîtrise en études portugaises, brésiliennes et luso-africaines de la Sorbonne-Université (2020) et une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal (2013). Elle s'engage également dans ses domaines de recherche en dehors du milieu universitaire, en tant que traductrice et professeure de langues, et en tant que coordinatrice de recherche pour les ONG Art Moves Africa et On the Move.

Langue : français, anglais, portugais

1. **Commissaire :** Nancy Perloff

Biographie : Nancy Perloff est commissaire des collections modernes et contemporaines au Getty Research Institute (GRI). Elle poursuit des recherches sur l'avant-garde russe, le modernisme européen et la relation entre la musique et les arts visuels. Ses expositions au Getty comprennent *Sea Tails : A Video Collaboration* (2004) et *Tango with Cows : Book Art of the Russian Avant-Garde* (2008-9) et elle a dirigé l'équipe de commissaires pour *World War I : War of Images, Images of War* (2014). Perloff est l'autrice de *Art and the Everyday : Popular Entertainment and the Circle of Erik Satie* (1991) et de *Explodity : Sound, Image, and Word in Russian Futurist Book Art* (2017) ainsi que la co-éditrice, avec Brian M. Reed, de *Situating El Lissitzky : Vitebsk, Berlin, Moscow* (2003). Elle a écrit et donné de nombreuses conférences sur des compositeurs d'avant-garde tels que John Cage et David Tudor. Son exposition, *Concrete Poetry : Words*

and Sounds in Graphic Space (2017) a inspiré sa publication à venir, *Concrete Poetry : A 21st-Century Anthology*, (octobre 2021).

Langue : anglais

2. **Commissaire** : Gina Cortopassi

Biographie : Gina Cortopassi est doctorante et chargée de cours au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Elle étudie les imaginaires du futurs en art Internet ainsi que la dimension temporelle du biopouvoir et de la résistance artistique en ligne à travers le prisme des études féministes, décoloniales et de la performance. Dans le cadre de ses fonctions au Laboratoire NT2, à la Chaire de recherche du Canada sur les art et les littératures numériques et au groupe de recherche Archiver le présent - tous trois situés à l'UQAM - elle a co-commissarié des expositions en ligne et organisé plusieurs colloques et conférences sur l'art, le numérique et le contemporain.

Langue : français, anglais

3. **Commissaire** : Dene Grigar

Biographie : Dene Grigar est professeure et directrice du programme Creative Media & Digital Culture de l'université d'État de Washington à Vancouver, dont les recherches portent sur la création, la conservation, la préservation et la critique de la littérature numérique et du net art.

Grigar a été présidente de l'Electronic Literature Organization de 2013 à 2019 et est maintenant la conservatrice numérique de l'organisation. Depuis 2003, elle est rédactrice en chef adjointe de *Leonardo Reviews*. En 2017, elle s'est vu décerner le Lewis E. and Stella G. Buchanan Distinguished Professorship par son université, où elle dirige également le Electronic Literature Lab de WSUV.

Langue : anglais

4. **Commissaire** : Marcella Vieira

Biographie : Marcela Vieira est traductrice, chercheuse et cofondatrice du site web artistique aarea. Elle prépare actuellement un doctorat en sémiotique et traduction à l'Université de Paris VIII, en collaboration avec l'Université de São Paulo. Elle a traduit des œuvres du Marquis de Sade, d'Edouard Glissant, de Nathalie Sarraute, d'Émile Zola, de Virginie Despentes, entre autres. Elle est actuellement directrice de *Revista Rosa*, une revue politique, théorique et artistico-culturelle. Marcela a travaillé dans des équipes éducatives d'institutions culturelles et a écrit et dirigé des textes pour des institutions et des galeries d'art.

Langue : anglais, français, portugais

5. **Commissaire** : Livia Benedetti

Biographie : Livia Benedetti est commissaire d'art contemporain, chercheuse et écrivaine basée à São Paulo (Brésil). Elle est cofondatrice et directrice de aarea.co. Depuis 2007, elle travaille en tant que commissaire dans le cadre de projets menés par des institutions telles que la FotoBiennale (Odense, Danemark), Pivô (São Paulo, Brésil), le Jeu de Paume (Paris, France), le CCA Wattis Institute (San Francisco, États-Unis), le 45 Salón Nacional de Artistas (Bogota, Colombie) et le Centro Cultural São Paulo (São Paulo, Brésil), entre autres. En 2019, elle a fait partie du programme des professionnels des arts émergents de *Para Site* (Hong Kong). Ses écrits ont été publiés dans des livres, des catalogues et des magazines.

Langue : portugais, anglais

6. **Commissaire** : Alexandra L Martin

Alexandra L Martin (elle) est une chercheuse et doctorante spécialisée dans les arts littéraires numériques, vivant et travaillant sur le territoire non-cédé de Tiohtià:ke. Elle a travaillé en installation d'expositions numériques. Depuis son arrivée en 2019 au Laboratoire NT2 à l'UQÀM, elle collabore en tant que commissaire, notamment sur l'exposition *S'éclipser / Phases of Resilience* (2020) pour le festival HTMLles organisé par Ada X, ainsi que *Trans[création]*.

Ses recherches s'articulent autour des réseaux numériques et organiques de communautés et la question de la mémoire communautaire. Dans ses activités commissariales autant qu'en recherche, Alexandra emploie une approche écocritique, privilégiant le processus expérientiel de la lecture ou de la consommation d'art numérique et le pouvoir transformateur de ce processus dans les espaces physiques et numériques.

Langue : anglais, français

Conférencier invité - (13h00 - 13h40)

Dr. Eduardo Ledesma - "Transcreations: Reconsidering the Kinetic Poetry of Augusto de Campos in Light of its Digital Afterlife"

Résumé : Au fil des décennies, Augusto de Campos a transfiguré ses premiers poèmes concrets en déployant les technologies médiatiques les plus récentes pour rêver d'une poésie qui, selon ses propres termes, "aspire à l'avenir". Grâce à la transcréation ou à la traduction créative de ses poèmes sur différents supports, les œuvres qui avaient pour origine des formats statiques tels que le papier sont devenues de plus en plus matérielles, tridimensionnelles, sonores et cinétiques - en fait, elles sont devenues ce que William

Carlos Williams considérait comme des poèmes, de petites machines où les mots sont des engrenages, des roulements et des pistons en mouvement. Grâce à la technologie, de Campos manipule le temps et l'espace poétiques, actualisant un cinétisme qui n'était auparavant que virtuellement présent par le biais de métaphores, d'illusions optiques et de mouvements suggérés. Le mouvement devient un signifiant clé, conférant aux mots une force expressive et les transformant en mots-objets animés ou en mots-entités. Au fur et à mesure que les mots dérivent, apparaissent et disparaissent, que ce soit sur un écran d'ordinateur ou projetés sur diverses surfaces, le poème devient un mécanisme de vue, de son et de mouvement, un assemblage matériel que le "lecteur" peut expérimenter dans un état incarné. À travers chaque transcréation et réincarnation, les poèmes de de Campos acquièrent une valeur supplémentaire et imprègnent rétroactivement les versions précédentes d'une charge affective et sémantique supplémentaire. En revenant aux "mêmes" poèmes, de Campos expérimente la création d'assemblages technologiques de plus en plus complexes. Ses premiers poèmes articulaient les principes dynamiques fondamentaux et étaient les moteurs d'une sensibilité poétique qui brouillait les distinctions génériques et sémiotiques entre les systèmes de représentation symbolique et iconique. Ses œuvres ultérieures mobilisent la nature plastique et filmique du numérique et permettent l'actualisation des métaphores du mouvement de la première période, dotant l'image poétique de nouvelles capacités de visualisation. La symbiose entre l'image et le texte, l'homme et la machine, le numérique et l'analogique devient un thème central des transcréations ultérieures de de Campos. La quête incessante du poète pour trouver la manière parfaite d'intégrer les différentes dimensions de la poésie (image, son, texture, mouvement) est elle-même une métaphore du mouvement perpétuel qui corrobore l'existence d'un principe dynamique dans la poésie de de Campos, une poésie qui est perpétuellement en mouvement (vers l'avant).

Biographie : Eduardo Ledesma est professeur associé au département d'espagnol et de portugais de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il a obtenu son doctorat en langues et littératures romanes à l'Université de Harvard en 2012, et son diplôme d'ingénieur civil à l'UIUC en 1995. Il est l'auteur de *Radical Poetry : Aesthetics, Politics, Technology and the Ibero-American Avant-Gardes (1900-2015)* (SUNY 2016), soutenu par une bourse de recherche Fulbright. Dans ce livre, Ledesma étudie la poésie visuelle, concrète, cinématique et numérique pour comprendre la relation entre la poésie et la technologie. Il termine actuellement une deuxième monographie intitulée *Cinemas of Marginality : Experimental, Avant-Garde and Documentary Film in Ibero-America* (sous contrat avec SUNY). Son dernier projet de livre, *Blind Cinema*, qui étudie les films de cinéastes aveugles, a reçu une bourse NEH.

Langue : anglais, espagnol

Visite guidée de l'exposition - (13h40 - 14h00)

Commissaires de Trans[création]

Lidia Benedetti

Gina Cortopassi

Alexandra L Martin

Marcela Vieira

Notices bio-bibliographiques

Lara Bourdin est étudiante au doctorat en études hispaniques à l'Université McGill. Elle s'intéresse principalement aux thèmes de la migration, de la mobilité et de la traduction dans la production culturelle latino-américaine et africaine moderne et contemporaine. Elle détient une maîtrise en études portugaises, brésiliennes et luso-africaines de la Sorbonne Université (2020) et une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal (2013). Elle s'engage également dans ses domaines de recherche en dehors du milieu universitaire, en tant que traductrice et professeure de langues, et en tant que coordonnatrice de recherche pour les ONG Art Moves Africa et On the Move.

Katherine (Kate) Bundy est candidate au doctorat en études hispaniques. Ses recherches portent sur les études contemporaines du cinéma et des médias espagnols et latino-américains, la production culturelle numérique, le (trans)nationalisme et le posthumanisme. En tant que fondatrice d'un festival annuel de courts métrages et d'un collectif de lutte féministe dans le sud des États-Unis, l'approche de Kate à la recherche est celle d'un dialogue permanent entre l'analogique et le numérique.

Maíra Freitas é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Unicamp, na linha de pesquisa História, Teoria e Crítica; mestra em Mídias pela Unicamp, onde desenvolveu pesquisa intitulada *Cinema português contemporâneo: a fabulação do real em Pedro Costa*; e graduada em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra. Atua como pesquisadora em arte contemporânea, com enfoque em videoarte e suas relações com gênero, sexualidade e racialidade; é arte-educadora, artista e curadora. Expôs na individual *Solo da maternagem solo*, no espaço cultural Torta (Campinas-SP); publicou a série de fotoperformance *Deslizamento e Emersão* no livro *Nós*

(em) *Butler: gênero, política, educação, ética, arte*, organizado por Jacob Biziak (Ape'Ku Editora, 2020) e é colaboradora da plataforma hipocampo.art.br. Sua pesquisa de doutorado tem financiamento da agência CAPES.

Link: <http://atorta.org/exposicoes-virtuais/solo-da-maternagem-solo/>

Stephen Keller prépare une maîtrise en sciences humaines numériques et s'intéresse à la visualisation de l'information et à l'analyse culturelle. Il a obtenu un baccalauréat en communication de masse avec une spécialisation en publicité et un certificat d'études supérieures en avenir numériques à l'Université OCAD de Toronto, où il a été assistant de recherche au Laboratoire d'Analyse Visuelle et a travaillé sur des projets liés aux interfaces utilisateur et à la visualisation de l'information.

Patrícia Lino (Portugal, 1990) é poeta e professora de literaturas e cinema luso-brasileiros na UCLA. Lino é a autora de *O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial* (2020), *Não é isto um livro* (2020) e *Manoel de Barros e A Poesia Cínica* (2019). Dirigiu recentemente *Anticorpo. Uma Paródia do Império Risível* (EUA 2019) e *Vibrant Hands* (2019). Lançou também o álbum de poesia mixada *I Who Cannot Sing* (2020). Lino apresentou, publicou e expôs ensaios, poemas e ilustrações em mais de seis países. A sua investigação centra-se na poesia contemporânea, culturas visual e audiovisual, paródia, anticolonialismo e cinema brasileiro. É membro integrado do UCLA Latin American Institute e colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa. <http://patricialino.com>.

Marcelo Noah est candidat au doctorat au département des études romanes de l'Université Duke, aux États-Unis. À Porto Alegre, il a présenté des programmes sur la littérature et la culture sur Radio da Universidade et Ipanema fm, en plus d'avoir dirigé la radio Minima.fm.

Eduardo Jorge de Oliveira est titulaire d'un doctorat en théorie littéraire et en littérature comparée (ufmg) et est professeur de littérature, culture et médias (Université de Zurich).

Lidia Ponce de la Vega est candidate au doctorat en études hispaniques à l'Université McGill. Ses intérêts de recherche se situent à l'intersection des études latino-américaines, de l'écocritique et des humanités numériques, notamment en ce qui concerne la (dé)colonisation épistémique de la nature et de la biodiversité latino-américaines dans les archives numériques. À travers une analyse de la Biodiversity Heritage Library, elle développe des pratiques d'archivage équitables axées sur la relation entre le Sud et le Nord en tant que sites de production de connaissances. Poignée Twitter : @Lidia_PdV

Dr. Nancy Perloff est commissaire des collections modernes et contemporaines au Getty Research Institute (GRI). Elle poursuit des recherches sur l'avant-garde russe, le modernisme européen et la relation entre la musique et les arts visuels. Ses expositions au Getty comprennent *Sea Tails : A Video Collaboration* (2004) ; *Tango with Cows : Book Art of the Russian Avant-Garde* (2008-9) ; et elle a dirigé l'équipe de commissaires pour *World War I : War of Images, Images of War* (2014). Perloff est l'auteure de *Art and the Everyday : Popular Entertainment and the Circle of Erik Satie* (1991), et co-éditrice, avec Brian M. Reed, de *Situating El Lissitzky : Vitebsk, Berlin, Moscow* (2003), et auteure de *Explodity : Sound, Image, and Word in Russian Futurist Book Art* (2017). Elle a écrit et donné de nombreuses conférences sur des compositeurs d'avant-garde tels que John Cage et David Tudor. Son exposition, *Concrete Poetry : Words and Sounds in Graphic Space* (2017) a inspiré sa publication à venir, *Concrete Poetry : A 21st-Century Anthology*, (octobre 2021).

Cecily Raynor est professeure agrégée d'études hispaniques et de sciences humaines numériques à l'Université McGill. Elle travaille sur la littérature latino-américaine contemporaine, la culture numérique, la littérature électronique et les humanités computationnelles et occupe actuellement le poste de directrice du programme d'études supérieures en humanités numériques. En plus de *Latin American Literature at the Millennium : Local Lives, Global Spaces*, elle codirige un volume sur la culture numérique en Amérique latine qui sera publié par l'University of Toronto Press au début de 2022.

Rejane Rocha est professeur à l'Universidade Federal de São Carlos, où elle travaille dans le programme de littérature et dans le programme de troisième cycle en études littéraires. Elle coordonne le projet de recherche (CNPq) "Repository of Brazilian Digital Literature" et dirige le groupe de recherche Observatory of Brazilian Digital Literature. Researchgate : Rejane Rocha

Nathaniel Wolfson est professeur adjoint d'espagnol et de portugais et membre affilié du programme de théorie critique. Il est spécialisé dans la littérature brésilienne des XXe et XXIe siècles, et plus particulièrement dans la poésie et la poétique, les études des médias et la théorie critique. Il travaille actuellement sur un livre qui repense la manière dont les poètes, théoriciens et designers brésiliens des années 1950-1970 ont engagé des débats esthétiques, politiques et philosophiques sur la sémantique, la technologie et le développement. Il est l'éditeur d'un numéro spécial sur les "Legacies of Concrete Aesthetics" dans le *Journal of Lusophone Studies* (2020) et l'auteur de divers articles.

Organisateurs

Aarea.co

Aarea.co est une plateforme en ligne fondée en 2017 au Brésil pour présenter des œuvres d'art créées spécifiquement pour Internet, en montrant une œuvre à la fois, qui occupe l'entièreté du site Web. Les activités d'aarea vont au-delà de son site web, en promouvant un large programme public, en animant des projets curatoriaux, des séminaires et des projets en partenariat avec d'autres institutions.

McGill Digital Humanities

À l'Université McGill, le département des langues, littératures et cultures offre une maîtrise ad hoc en humanités numériques. Le programme est fondé sur l'étude computationnelle de l'art, de la culture, de l'histoire, de la société et de la technologie. Il réunit différents champs d'investigation dans un domaine méthodologique plus vaste, axé sur l'application de l'analyse informatique à la compréhension de la culture humaine. Les projets et les collaborations de McGill dans le domaine des humanités numériques sont bien établis et reconnus à l'échelle internationale.

Chaire ALN|NT2

La Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, détenue par Bertrand Gervais et basée au Laboratoire NT2 à l'UQAM, prend acte du passage d'une culture du livre à une culture de l'écran. L'équipe de la Chaire étudie les pratiques artistiques et littéraires déployées en contexte numérique, témoigne des manifestations d'une culture de l'écran et de son impact sur l'imaginaire contemporain et élabore des méthodologies et des stratégies de recherche en arts et lettres, reposant sur les technologies contemporaines.

Partenaires

NT2-Figura Concordia

NT2-Figura Concordia est une antenne de Figura, un centre de recherche consacré à l'étude de l'imaginaire, dans ses manifestations présentes et passées, et du laboratoire NT2, une infrastructure qui s'inscrit dans cette démarche générale en permettant une exploration des nouvelles formes de textes et d'oeuvres hypermédiatiques.

Electronic Literature Lab

Fondé et dirigé par le Dr. Dene Grigar, l'Electronic Literature Lab contient 61 ordinateurs Macintosh et PC vintage, datant de 1977, des logiciels vintage, des périphériques et une bibliothèque de plus de 300 ouvrages de littérature électronique et autres médias. L'ELL est l'un des rares laboratoires d'archéologie des médias aux États-Unis. Les chercheurs et chercheuses du laboratoire mènent des recherches avancées sur la conservation, la documentation, la préservation et la production d'œuvres littéraires numériques et d'autres médias. L'ELL est le centre des activités de préservation de l'Electronic Literature Organization (ELO) et supervise le projet The NEXT de l'ELO.

GREN

Le **Groupe de Recherche sur les Éditions critiques en contexte Numérique (GREN)**, fondé en 2014, réunit des praticiens et des théoriciens impliqués dans plusieurs projets concernés au premier chef par les outils et la culture numériques et se positionne au centre des travaux de réflexion sur les nouvelles formes d'environnements de recherche.

CRIHN

Basé à l'Université de Montréal, le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques (CRIHN) regroupe 45 membres réguliers, 35 collaborateurs et 5 stagiaires de recherche postdoctorale provenant de huit universités, CEGEP et établissements de recherche québécois. Dans les dernières années, on assiste au Québec à une concentration d'expertises et de compétences dans le domaine des humanités numériques, concentration unique dans le monde francophone et des plus prometteuse au niveau mondial.

Aquarela

Publications Aquarela Magazine Inc. est une nouvelle petite maison d'édition indépendante basée à Montréal, dont la mission est de promouvoir l'amour et la passion de la lecture chez les personnes de tous âges et de toutes langues en offrant une expérience de lecture agréable avec des titres originaux et créatifs.

Consulate General of Brazil in Montreal

Depuis 1880, le Consulat général aide les Brésiliens qui visitent ou vivent au Québec et au Canada atlantique, ainsi que les Canadiens qui se rendent au Brésil. Dans le cadre de la promotion des relations bilatérales, le consulat est fier de soutenir les arts et les entreprises brésiliennes.

Electronic Literature Organization

L'Electronic Literature Organization est une organisation internationale qui se consacre à l'étude de la littérature produite pour le support numérique. Fondée à Chicago, dans l'Illinois, en 1999, l'ELO est aujourd'hui présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Afrique. Nos membres sont issus d'un large éventail de disciplines et de domaines d'études, notamment l'art, la littérature, la communication, l'informatique, les sciences humaines, les sciences humaines numériques, les études médiatiques, les études féminines et les médias comparatifs.

Remerciements

Commissaires d'exposition

Livia Benedetti (Aarea)

Gina Cortopassi (NT2)

Alexandra L Martin (NT2)

Marcela Vieira (Aarea)

Colloquium organizers

Cecily Raynor (McGill DH)

Kate/Katherine Bundy (McGill DH)

Exhibition/Website development

Adriano Ferrari

Graphic design

Wallace Masuko

Partners

ALN|NT2:

Bertrand Gervais

Gina Cortopassi

Alexandra L Martin

Sarah Grenier Millette

McGill DH:

Cecily Raynor

Kate/Katherine Bundy

Aarea:

Marcela Vieira

Livia Benedetti

Sponsors

Brazilian Consulate in Montreal:

Leonardo Collares

Carolina Tanaka

Groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique (GREN):

Michael E. Sinatra

Cecily Raynor

Electronic Literature Lab (ELL):

Dene Grigar

Holly Slocum

Greg Philbrook

Et al.

NT2-Figura Concordia:

Sophie Marcotte

Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques (CRIHN):

Cecily Raynor

Michael E. Sinatra

Aquarela Magazine:

Bruna Hildebrando

Affiliates

Electronic Literature Organization:

Board of directors

Artists

Augusto de Campos

Rodrigo D'Alcântara

Daniel Scan

Not the Dress collective (Aya Karpińska & Meredith Noelle)

Translators

Lara Bourdin

Kate Bundy

Gina Cortopassi

Stephen Tiefenbach Keller

Alexandra L Martin

TRAN TRAN TRAN SRE SRE SRE ATON ADO ADO

AUGUSTO DE CAMPOS

COLLOQUE VIRTUEL

jeudi 10 juin - vendredi 11 juin / 11 - 14h HAE

bit.ly/3tSSWr4

EXPOSITION EN LIGNE

aarea.co/nt2/transcreation/

