

ALINE CAILLET

Présentation analytique des activités de recherche et pédagogiques.

Adresse Professionnelle :

Université Paris 1
École des Arts de la Sorbonne
47 rue des bergers
75015 Paris

ED APESA,

Bureau 247

aline.caillet@univ-paris1.fr

Née le 28-03-1970. Nationalité Française

Langues étrangères : anglais (courant, langue de travail écrit et oral) / italien (bonnes notions)

Situation actuelle

- Professeure des universités en esthétique et philosophie de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École des Arts de la Sorbonne – ex UFR arts plastiques et sciences de l'art.
- Chercheure rattachée à l'Institut ACTE (EA 7539), membre du conseil de Laboratoire.
- Professeure déléguée aux thèses et HDR, ED APESA.
- Responsable du Master esthétique, parcours « études culturelles ; image, espace, médias.
- Membre du comité éditorial des Presses Universitaires de Vincennes et co-directrice de la collection *Esthétiques Hors cadre*.
- Membre de l'AICA, Association Internationale des Critiques d'Art.

I – Diplômes

- Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « De la critique artiste à la théorie critique, un parcours en esthétique », 2018.

Jury : Nathalie Delbard (Lille 3) ; Christophe Genin (Paris 1, Garant) ; Caroline Ibos (Rennes 2) ; Alison James (Université de Chicago) ; Vincent Lavoie (UQÀM, rapporteur) ; Daniel Payot (Strasbourg, rapporteur et président).

- Doctorat de philosophie, Université Paris-X Nanterre, « La critique artiste à l'âge contemporain : formes modalités et pertinence d'une critique sociale et politique dans les pratiques d'art d'intervention des années 1990-2000 », 2005. Mention Très Honorable avec Félicitations à l'Unanimité.

Jury : Didier Deleule, (Paris X, directeur) ; Jacqueline Lichtenstein, (Paris IV) ; Maryvonne Saison, (Paris X) ; Daniel Vander Gucht, (Université libre de Bruxelles).

- D.E.A de philosophie (mention Bien), Université Paris-X Nanterre, sous la direction de Catherine Perret et d'Etienne Balibar, « Le territoire dans l'œuvre de Benjamin Vautier, dit Ben, essai sur la destination sociale de l'art », 1999.

- CAPES de philosophie (rang 52^e/ 290), 1994 ; Titularisation à l'Éducation Nationale, 1995.

- Maîtrise de philosophie (mention Très Bien), Université Paris-X Nanterre, sous la direction de Maryvonne Saison, « Dédoublement et vérité au théâtre : fonction et sens du travestissement dans *La fausse suivante* de Marivaux et *Così fan tutte* de Mozart–Da Ponte », 1993.
- Licence de philosophie, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, UFR 10 de philosophie, 1992.
- Deug de philosophie, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, UFR 10 de philosophie, 1991.

II – Carrière d’enseignement et responsabilités pédagogiques et administratives

2.1 Fonctions dans l’enseignement supérieur

- Professeure des Universités, Université Paris 1, École des Arts de la Sorbonne, 2023–•
- MCF, Université Paris 1, École des Arts de la Sorbonne (ex UFR 04 « Arts Plastiques et Sciences de l’Art »), 2011– 2023. [*Présentation analytique des cours dispensés p. 29-34 du présent dossier*].
- Enseignante en Culture générale dans plusieurs écoles préparatoires aux Écoles Supérieures d’Arts et à l’EAC-Paris, 2008-2011.
- Vacataire puis mise à disposition à plein temps à l’Université de Paris Est/Marne-La-Vallée, UFR LACT (lettres, art, création et technologies), au sein des départements *Arts et technologies* et *histoire des arts* : CM d’esthétique en Licence 1, 2 et 3 d’histoire des arts ; CM de cinéma documentaire et TD d’histoire et cinéma en licence 2 et 3 cinéma et audiovisuel ; interventions en Master 1 cinéma et audiovisuel ; cours d’esthétique en licence professionnelle mode (École Duperré), 2006-2011.
- Intervenante extérieure régulière à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Cours sur les théories des avant-gardes, de la modernité et de la postmodernité. 1^e à 5^e année, 2003-2009.
- Chargée de TD à l’Université Paris 1, UFR 04, arts plastiques et sciences de l’art, TD en histoire de l’art en licence 3 d’arts plastiques, 2005.

2.2 Enseignement supérieur à l’étranger

- Professeur invitée à l’Université de Groningen (Pays-Bas), département des *Film studies*, séminaire de Master sur l’art documentaire : 3 interventions sur 1 semaine, février 2017 (Erasmus).
- Lauréate de l’*Alliance Program* : Professeur invitée à Columbia University (New-York), *School of the Arts, Film studies department*, cours en Master Degree, « The documentary tradition » : 64 heures de cours, 6 mois, 2016.

2.3 Enseignement secondaire

- Professeur de philosophie en lycée en classes de terminale : du mi-temps au plein temps selon les années, 1996-2009 – en disponibilité entre 2003 et 2005. Académie d’Amiens (97-99) et de Créteil (99-09) : TZR Val de Marne (94) ; poste au lycée de Chelles (77).
- Enseignement de l’option Histoire des arts, classe de 1^{ère} et terminale (certification).
- Enseignement dans le cadre de la CEP (convention Éducation prioritaire) Sciences-PO. Lycée de Chelles (77).

2.4 Formation continue

- Intervention dans le cadre du Plan Académique de Formation, à destination des professeurs d'arts plastiques du second degré – académie de Bordeaux, 2025.
- Intervention dans le cadre du Plan Académique de Formation, à destination des professeurs de philosophie du second degré – académie de Lille, 2019.
- Responsable opérationnelle pour l'académie de Créteil de stages en philosophie esthétique, dans le cadre du Plan Académique de Formation à destination des professeurs de philosophie et d'arts plastiques du second degré, 2008 et 2012.
- Responsable de formation pour ART2DAY, organisme de formation continue en arts contemporains pour les métiers des arts et de la culture, 2009-2010.

2.5 Jurys d'examen ou de concours

- Présidente du Jury du DNSEP, Pavillon Bosio, École Supérieure d'Arts Plastiques de Monaco, 2013.

2.6 Responsabilités pédagogiques et administratives à l'École des Arts de la Sorbonne

- Professeure déléguée aux thèses et HDR, ED APESA, 2024–.
- Directrice adjointe de l'École des Arts de la Sorbonne, 2022–2025.
- Membre du conseil d'UFR, 2018—2023.
- Coordinatrice de l'enseignement de la philosophie de l'art pour la licence 1 d'arts plastiques et de cinéma, 2011-2020.
- Coordinatrice de l'enseignement de la philosophie de l'art pour la licence 2 d'arts plastiques et de cinéma, 2014-2016.
- Co-responsable de la Galerie Michel Journiac, Galerie d'exposition de l'UFR 04, 2012-2016.
- Participation (annuelle) aux Jurys d'admission. Cours : Licence 3 d'esthétique ; Master 2 Pro Sciences et Techniques des Expositions.
- Encadrement de mémoires et soutenances (annuels), Master 2 Théories des Arts et de la Culture.
- Participation (annuelle) aux Jurys de VAE, Master Métiers des Arts et de la Culture et Direction Public d'Établissement Culturel.

III – Responsabilités scientifiques, organisation et administration de la recherche

3.1 Encadrement de la recherche

3.1.1 Responsabilités au sein de l'Institut ACTE (EA 7538)

- Co-resp. avec Jacinto Lageira de l'Axe, « Esthétique et Théories Critiques de la Culture », 2018–2024 (17 membres permanents + 12 chercheurs associés ou rattachés).
- Co-resp. avec Florian Gaité du programme pluriannuel de recherche « Le monde de l'art à l'âge du capitalisme culturel », 2021-2024.

3.1.2 Direction de thèses en cours

- Ammar Almamoun, « La production de la souveraineté et de la subjectivité sous les nécropolitiques, Damas comme citadelle, scène et camp, 1973-2015 », 2019-.
- Wael Tahhan, « La cartographie alternative dans l'art contemporain : le paradigme du Moyen-Orient », 2019-. (*Étudiant bénéficiant d'un contrat doctoral octroyé par la commission recherche de Paris 1 (décembre 2020)*).
- Cassandre Langlois, « Au croisement des arts visuels et de la scène. Résistances curatoriales et artistiques au cœur d'un forum des négociations », 2020-.
- Ariane Fleury, « Une politique de résistance : théories et pratiques artistiques et curatoriales au prisme du féminisme », 2022-. (*Étudiante bénéficiant d'un contrat doctoral octroyé par l'ED APESA*).
- Maud Barranger-Favreau, « L'art en héritage : penser le statut d'artiste au contemporain, défier la grâce du créateur », 2022-.

3.1.3 Participation à des comités de suivi de thèse

- Margaux Moussinet, « Lorsque la lettre fait image, l'esthétique de David Carson », thèse en Design sous la direction de Catherine Chomarat-Ruiz, Université Paris 1. ED APESA.
- Camille Mançon, « L'anthropologie au service du design territorial », thèse en Design sous la direction de Catherine Chomarat-Ruiz, Université Paris 1. ED APESA.

3.1.4 Participation à des jurys de thèse ou d'Habilitation à Diriger des Recherches (externes)

- Antoine Hoffman, « Création artistique et révolte : des praxis populaires aux esthétiques radicales. Tension entre art et action militante, depuis une pratique engagée », Eric valette (dir.), Université Picardie Jules Vernes, Décembre 2024. (Présidente).
- Louis Boulet, « Enjeux politiques des expositions photographiques contemporaines e France : une étude du jeu de Paume (2004-2020), Université de Tours et de l'UQAM, Novembre 2024. (rapporteuse).
- Ariane Tillenon, « Post-mémoire et guerre d'Algérie, l'art par-delà l'effacement et la disparition », Sko Phay (dir.), Université Paris 8. Juin 2024 (rapporteuse et présidente).
- Luigi Storto, « Réalisme, réalité et hybridation dans le documentaire contemporain », Pierre Arbus (dir.), Université de Toulouse Jean-Jaurès, Février 2024. (rapporteuse).
- Boris Le Roy, « De la création littéraire à la spéculation. Écrire la finance », Olivia Rosenthal (dir.), Université Paris 8. 2023. (rapporteuse).
- Vincent Romagny, « Jouer l'aire de jeux. Les arts de l'exposition dans *The Playground Project* (Kunsthalle Zurich, 2016), *Playgrounds: Reinventing the Square* (Musée de la Reina Sofia, Madrid, 2014) et la biennale *PLAY TIME* (Rennes, 2014) », Jean-Philippe Antoine (dir.), Université Paris 8, 2022.
- Sarah Ung : « Pratiques réticulaires. Approches et représentations de l'errance dans la création artistique contemporaine », Daniel Payot (dir.), Université de Strasbourg, 2021. (rapporteur).
- Cédric Parizot : « Israël Palestine, un antiAtlas » (HDR), Dionigi Albera (Garant, IDEMEC), Université Aix-Marseille, 2021.
- Roberta Agnese : « Politiques de la fiction dans les images documentaires. Présentisme et photographie » Frédéric Gros (dir.), Université Paris-Est Créteil, 2019, (rapporteur).
- Luc Forveille, « *Montage et production de sens dans le documentaire contemporain.* », Jean-Luc Lioult (dir.), Université Aix-Marseille, 2019, (rapporteur).
- David Hoare, « La notion d'information au sein des structures narratives de Mark Lombardi (1994-2000). Une esthétique du détournement cybernétique », Roberto Barbanti (dir.), Université Paris 8, 2019.

3.2 Activités éditoriales

3.2.1 Direction de collection

- Co-direction de la collection *Esthétiques Hors cadre*, avec Cécile Sorin, Presses Universitaires de Vincennes 2017-.
- Co-direction de la collection *Ouverture Philosophique* aux éditions de L'Harmattan, avec Dominique Château et Bruno Péquignot, 2009-2015.

3.2.2 Comités de rédaction et de lecture

- Membre du comité éditorial des Éditions de la Sorbonne (depuis Sept 2024)
- Membre du comité éditorial des Presses universitaires de Vincennes (depuis 12017)
- Membre du comité de rédaction de *Cités* (PUF), 2012-2014.
- Membre de la rédaction de *Parpaings. Architecture, Art, paysage*, (Jean-Michel Place ed.), 2000-2002.

3.3 Organisation et administration de la recherche

3.3.1 Bourses et Programmes de recherche

- Programme lauréat de la politique scientifique de Paris 1 : « Le monde de l'art à l'âge du capitalisme culturel » (Paris 1), 2021-2023 (25 000 €).
- Programme lauréat du *Join Project Grant, Alliance Program* : « Unground the cultural roots of late liberalism: subjectivities » avec Marco Dell'Omodarme (Paris 1) et Elizabeth Povinelli (Columbia University), 2018-2019 (15 000 US \$).
- Programme lauréat du *Join Project Grant, Alliance Program* : « Un art documentaire/documentary Art: challenges to politics and aesthetics » avec Jane Gaines (Columbia University), 2018-2019 (15 000 US \$).
- Programme lauréat de la politique scientifique de Paris 1 : « La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés », avec Sophie Fétro, Anna Guillò et Karen O'Rourke, 2013-2015 (30 000 euros).

3.3.2 Organisation de colloques et de journées d'étude

- « Épistémologies du contemporain. Penser l'autonomie de l'art à l'âge du capitalisme culturel », , Aline Caillet & Florian Gaité (dir.), Colloque International, 1^{er} & 2 juin 2023.
- « Le monde de l'art à l'épreuve de ses marges : diversité, inclusion et droits culturels », Aline Caillet (dir.), séminaire de recherche, Institut ACTE. 4 séances, dec 22- mars 23.
- « Le monde de l'art saisi au prisme de l'indistinction : art, institutions et industries culturelles », Aline Caillet & Florian Gaité (dir.), Séminaire de recherche, Institut ACTE. Paris et Pantin, 7 séances, Oct 21- avril 22.
- Séminaire croisé en partenariat avec le CRMEP, Kingston, Londres [Peter Osborne (dir.)] dans le cadre du programme de recherche Le monde de l'art à l'âge du capitalisme culturel. Londres, 24 Mars 2022.
- « Documentaire élargi. Extensions, déplacements et reconfigurations », Colloque International, Aline Caillet et Jane Gaines (dir.), Paris, 28-29 mai 2019, Columbia Global Center, (dans le cadre du programme de recherche financé par l'*Alliance Program*).
- « Geontopower. Cartographie de la scène européenne de la critique du libéralisme tardif », Colloque International, Aline caillet, Marco Dell'Omodarme et Elisabeth Povinelli (dir.), Paris, 10-12 avril 2019, Columbia Global Center (dans le cadre du programme de recherche financé par l'*Alliance Program*).

- « Les formes de l’agir collectif : Quelles pratiques culturelles d’émancipation aujourd’hui ? » Aline Caillet et Cécile Mahiou (dir.), Journée d’étude, Paris, INHA, 27 avril 2017.
- « Un art documentaire : enjeux esthétiques, politiques et éthiques (littérature, arts visuels, photographie, cinéma, théâtre) », Colloque International, Aline Caillet et Frédéric Pouillaude (dir.), Paris, 2-5 juin 2015.
- « La Fin Des Cartes ? », Colloque International, Aline Caillet, Anna Guillò, Sophie Fétro et Karen O’Rourke (dir.), Paris, 18-19 novembre 2014 (dans le cadre du programme financé par la politique scientifique).
- « Cartographie sensible et projets urbains », Journée d’étude, Emeline Bailly, Aline caillet et Sophie Fétro (dir.), Paris, 13-14 novembre 2013 (journées organisées dans le cadre du programme La Fin des Cartes ?)
- *Minimum Deux* : Cycle de conférences-recherche. Programmation et organisation : Sylvie Blocher, Aline Caillet, Christophe Domino et Jacinto Lageira. production École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, 2005-2013.
- Direction et encadrement d’un séminaire de recherche interdisciplinaire, produit par ART2DAY, *Les mises en récit du réel*, 2009-2012.

3.4 Expertise et évaluation

- Rapporteur pour l’EHESS, campagne annuelle de recrutement des MCF, 2019-.
- Expertise pour l’ANR, Programme « construction de l’espace européen de la recherche », 2018.
- Rapporteur pour l’IMERA, programme « art, science, société », 2017.
- Rapporteur pour le Labex CAP, contrats de post-doctorats, 2012-2014.
- Évaluations régulières pour :
 - Les Presses Universitaires de la Sorbonne : évaluation d’ouvrages.
 - *Revue Ambiances* : revue international sur l’environnement sensible, l’architecture et l’espace urbain.
 - *Intermédialités* : revue d’histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques (Montréal).
 - *Revue Cinémas* : revue d’études cinématographiques (Montréal).
- Membre du jury du prix « recherche innovante en art contemporain », INHA, 2020.

3.5 Participation à des instances scientifiques

- Membre élue du Comité Consultatif Scientifique (CCS) de Paris 1, 18^e section, 2013-2021 : recrutement des ATER, PAST et MAST ; constitution des comités de sélection ; campagne des professeurs invités étrangers.
- Membre du Comité Scientifique de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Dijon, 2015-.
- Participation régulière à des Comités de sélection : en qualité de membre interne (Postes MCF en cinéma en 2012, 2013 et 2018 ; en esthétique en 2019 – vice-présidente –, 2022 ; en Métiers des Arts et de la Culture, 2020) ; et externe (en arts numériques, Aix-en-Provence, 2013 ; en philosophie, Strasbourg, 2017).

3.6 Rayonnement national et international

3.6.1. Bourses de recherche – Séjours à l’étranger

- Visiting Professor, New York Columbia University, School of The Arts. Lauréate de l’Alliance Program, partenariat académique pour la coopération et à l’innovation franco-américaine en matière de formation et de recherche. Enseignement en Master (64 h de cours) ; Participation au séminaire mensuel du département ; conférences à la Maison française de Columbia, Organisation de rencontres et projection de films. 1 semestre : Janvier-Juin 2016.

- Séjour de recherche à Montréal : bourse d'étude du Centre Culturel Québécois. Résidence à SKOL, centre d'arts et à ARTEXTE, centre de documentation sur l'art au Québec (1 semestre : Janvier-Juin 2004). Invitations et séjours réguliers depuis (Colloques, Biennales, textes de catalogues...).

3.6.2. Échanges internationaux

- Invitation régulière d'enseignants-chercheurs étrangers, dans le cadre du programme d'invitation de l'U. Paris 1, au séminaire « conférence –recherche », Master 2 Théories des Arts et de la Culture.

Professeurs invités : Patrice Loubier, UQÀM, 2017 ; Elisabeth Povinelli, Columbia University, 2018 ; Jean-Philippe Uzel, UQÀM, 2019 ; Malin Wahlberg, Université de Stockholm, 2022 ; Vincent Lavoie, UQÀM, 2022.

- Invitation à l'Université de Groningen (échange Erasmus), 2017.

IV – Activités artistiques et institutionnelles

4.1 Collaboration à des créations artistiques

- *Un espace de l'art ?* Real. Robert Milin, 2011, 104 mn., Édition DVD Après Éditions.

Film réalisé dans le cadre d'une résidence produite par Synesthésie (93) qui interroge les conditions de possibilité et les enjeux d'une action artistique dans un quartier de Saint-Denis.

- *Gênes 01* (Fausto Paradivino), mise en scène de Victor Gauthier-Martin, Théâtre de la Colline, 2007. Conseil sur les orientations artistiques.

- Membre du collectif Campement Urbain (Sylvie Blocher, Aline Caillet, François Daune, Josette Faidit) en 2003 et 2004 pour le projet [Je et Nous] à Sevrans-Beaudottes (93). Projet lauréat du Prix international *Art Community Collaboration* 2002, organisé par la Fondation Evens, Anvers. Projet exposé à la La Biennale de Venise 2003, dans « Zone of Urgency », commissariat de Hou Hanru, Arsenal.

4.2 Commissariat d'expositions

- Galerie Michel Journiac, galerie de l'École des Arts de la Sorbonne. 2013-2016 (3 expositions par an, collectives ou individuelles) : Sylvie Blocher, Romain Bernini, Stéphane Couturier, Françoise Saddy, Anita Molinero (sélection).

- « La Fin des Cartes ? » Novembre 2015 : conception de deux expositions (Le Shakirail & l'espace des arts sans frontières. Artistes exposés – sélection - : Kader Attia, Luidgi Beltrame, James Bridel, Bureau d'étude, Jordi Colomer, Forensic Architecture) et organisation d'un parcours avec des institutions partenaires (Espace Immanence, ENSA Paris-Belleville, Khiasma).

4.3. Programmation

- Présentation et projection de *Remanescences* (Raphael Grisey, 2015), et de *Un archipel* (Maïe Bouts, Till Roeskens, 2012), School of the Arts, Columbia University, mai 2016.

- Présentation et projection de *Tourisme International* (Marie Voignier, 2014), Maison Française, Université de Columbia, New York, avril 2016.

- Projections de films pris dans le fonds du FRAC Centre et de la collection du CG 93), dans le cadre du projet « La Fin des Cartes ? », Espace Khiasma, 23-24 mai 2014. Films de Luidgi Beltrame, Ugo la Pietra, Julien Prévieux et Superstudio.

- *Les rendez-vous du cinéma documentaire, La Ferme du Buisson* (77), 2007-2009 : cycle de programmation et de rencontre avec les réalisateurs en partenariat avec l'université Paris-Est. Invités : Ariane Doublet, Nadine Naous et Léna Rouxel (sélection).

4.4. Responsabilités institutionnelles

- Présidente du Conseil d'Administration de KHIASMA, structure de production et de diffusion artistique et culturelle (direction artistique : Olivier Marboeuf), Les Lilas (93), 2012-2018 : Relations avec les partenaires institutionnels et financiers (Ville, Conseil Général 93, Région IDF, DRAC, Caisse des Dépôts) ; accompagnement et suivi du projet artistique ; recrutement des équipes).

- Présidente et fondatrice de ART2DAY, agence de formation et de recherche sur les arts contemporains, 2009-2012 : conception et organisation de stages de formation à destination des métiers des arts et de la culture ; conception et organisation d'un séminaire de recherche « Les Mises en récit du réel », Fév 2010-Avril 2012.)

V – Publications, conférences et colloques

5.1 Liste des publications

5.1.1 Ouvrages en nom propre

- *L'art de l'enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales*, Paris, Éditions Mimésis, coll. Art, esthétique, philosophie, 2019, 200 p.

Recensions : entretien avec Christophe Domino, *Journal des Arts*, « grand angle », n°531, 18-31 octobre, 2019, p. 28.

- *Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels*. Presses Universitaires de Rennes, coll. Arts contemporains, 2014, 146 p.

Recensions : Benjamin Riado, *Revue Proteus*, 2015 ; Judith Souriau, *Cahier du Musée d'Art Moderne* #135, 2016 ; Ophélie Naessens ; *Critique d'art*, n°47, 2016.

- *Quelle critique artiste ? Pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain*, Paris, L'Harmattan, coll. L'art en bref, 2008, 141 p.

Recensions : Isabelle de Visscher-Lemaître, *Parade*, n°8, 2009 ; *Critique d'art*, n°32, 2008 ; *Paris-Art.com*, 2008 ; *La critique.org*, 2008.

5.1.2 Direction d'ouvrages

- *Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Caillet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société, 384 p.

- *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Aline Caillet & Frédéric Pouillaude (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2017, collection Æsthetica. 303 p.

Recension : Marie Rousseau, *Critique d'art*, 2018 ; Simon Hagemann, *Questions de communication*, n°34, 2018/2 ; Paul Bernard-Nouraud, *Nouvelle revue d'esthétique* 2021/1 (n° 27), p. 151-155, PUF.

- *Genre, sexe et égalité : Étude critique de nos rôles sociaux*, Aline Caillet & Christophe Genin (dir.) L'Harmattan, 2014, 140 p.

5.1.3 Direction de dossier de revue.

- « Les marges critiques du monde de l'art » Aline Caillet & Florian Gaité, *L'art Même*, Bruxelles, n°93, p.3-29.

5.1.4 Chapitres issus de colloques parus dans des ouvrages collectifs

- « Les mondes de l'art, saisis au prisme de l'indistinction : art, institutions et industries culturelles » Aline Caillet & Florian Gaité, *In Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Caillet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société, p 7-26.
- « Perspectives : Les mondes de l'art à l'épreuve du post-capital » Aline Caillet & Florian Gaité, *In Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Caillet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société, p 369-373.
- « Comme un corps étranger dans le Haut-Arctique. L'artiste embarquée dans une expédition militaire » Aline Caillet & Emmanuelle Léonard, *La Revue des lettres modernes*, 2022 – 10, *Le Voyage entre science, art et littérature*, p. 255-264.
- « De l'artiste engagé à l'artiste-enquêteur au xxi^e : mutation d'une figure à l'âge d'un art extradisciplinaire » *In Revue Philosophique de Louvain*, « L'auteur éclipsé », Tome 119, n°3, août 2022, p. 475-487.
- « L'enquête, formes de vie, formes du récit. De quelques explorations périphériques » in *Les formes de l'enquête*, Danièle Méaux (dir.), Presses Universitaires du Septentrion, n°334, 2/ 2019, p. 89-97.
- « Le dispositif dans les pratiques filmiques » in *Procédures et contraintes*, Figures de l'art, n°30, 2015, p. 251-264.
- « Dispositifs, narrations, émancipations, *Expériences critiques et installations cinématographiques* » in *Expanded Cinema*, D. Marchiori, L. Vancherri, Paris, Classique Garnier, Écrans 2015-1, n°3, p. 179-190.
- « Risquer l'ordinaire contre l'exceptionnalité : Appropriations, usages et émancipations dans quelques pratiques filmiques en arts visuels. » in *Regards croisés sur la banlieue*, J. Carpenter, C. Horvath (dir.), Bruxelles, Peter Lang, 2015, p. 247-260.
- « Collision du réel et de la fiction : pour un cinéma de la disjonction » in *Aborder les bordures : L'art contemporain et la question des frontières*, Éric Van Esche (dir.) Bruxelles, La Lettre volée, 2014, p. 99-108.
- « Rencontre et interaction : ce que l'art et l'ethnologie ont en partage » in *Partage d'espaces*, Evelyne Toussaint (dir.), Presses Universitaires de Pau, 2014, p. 49-58.
- « Émanciper le corps ; sur quelques applications du concept de soma-esthétique en art » in *Penser à travers le corps*, Barbara Formis (dir.), Paris, L'Harmattan, « L'art en bref », 2009, p. 99-112.
- « Figures de retrait dans l'expérience documentaire » in *De l'art contextuel au documentaire, les nouvelles formes d'art engagé*, Bruxelles, 2007, La Lettre volée / ISELP, p. 153-164.
- « Infiltrations, détournements, perturbations : éléments pour une nouvelle pratique situationniste » in *Lieux et non-lieux de l'art*, Montréal, ESSE Éditions, 2005, p. 128-136 et 138-147. (trad. en anglais).

5.1.5 Chapitres dans des ouvrages collectifs (hors colloques)

- « Cultiver la terre comme on défend une cause : à propos de 125 hectares de Florence Lazar », In *L'Art documentaire et politique contemporain*, Antony Fiant & Isabelle Le corff (dir.), PUV, 2022, p. 25-31.
- « De la trace du réel à l'indice d'une réalité : les enjeux d'un paradigme indiciaire à l'ère du Big Data » In *L'Art documentaire et politique contemporain*, Antony Fiant & Isabelle Le Corff (dir.), PUV, 2022, p. 221-233.
- « L'hypothèse d'un art documentaire » Aline Caillet & Frédéric Pouillaude, in *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 7-25.

- « Création et production » Contribution pour *WikiCréation*, 2014.
- « Le documentaire à l'épreuve des arts visuels : formes, renouvelés et devenir » in *Pratiques transversales et questions politiques*, Sylvie Coëllier, Louis Dieuzaide (dir.), Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence, 2011, p. 45-161.

5.1.6. Articles dans des revues à comité de lecture

- « un art diagonal : Les sciences humaines et sociales saisies à travers le prisme d'un art de l'enquête », revue *Communications*, « L'art comme méthode : Les dramaturgies du réel », EHESS, mai 2025.
- « De quoi faisons-nous au juste l'expérience ? L'exposition à l'ère de l'indistinction », in *Revue Design Arts Médias* #1. *L'exposition de design*, 2021. (en ligne)
- « De quoi les expérimentations artistiques du passé sont-elles l'avenir ? Portrait de l'artiste en historien à l'âge de la fin de l'histoire » in *(Re)remontage du temps en art*, Proteus # 12, Printemps 2017. (en ligne)
- « Réparer ou rejouer l'histoire : enjeux autour des pratiques de reenactment en art » in revue *Marges* n°17 : Remake / Reprise / Répétition, Université Paris 8, 2013, p. 66-73. (en ligne)
- « L'artiste, la critique et l'espace public » in *Revue Proteus* n°3, avril 2012, p. 4-10. (en ligne)
- « Pour une responsabilité esthétique » in *Marges* n°9, Presses Universitaires de Vincennes, 2009, p. 26-36. (en ligne)
- « Le concept de situation dans le prisme d'un art pragmatique » in *SIC* n°3, 2009, p. 45-57.
- « Les errances de la conscience de classe », in *Cités*, n°35, Paris, PUF, 2008, p. 33-43.
- « Ces images d'art qu'on ne saurait voir : logique de la censure à l'ère du biopouvoir » in *La Voix du regard*, 2007, n°20, p. 109-112.
- « Guardia, resgardeme » in *Parade*, 2007, ERSEP Tourcoing, n°7, p. 33-45.

5.1.7 Catalogues d'exposition

- « "Tu ne veux plus vivre avec moi ? Et bien tu ne vas plus vivre du tout" : Du fait divers comme crime passionnel au féminicide » In *Fait-Divers ; Une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse*, MACVAL, 2024, p.46-51 (trad. anglais).
- « Marie Voignier ou l'art de l'enquête indirecte », catalogue de l'exposition Maire Voignier, Galerie Art et Essai, Rennes, 2023, (exposition des Master 2, Métiers des arts et de l'exposition).
- « La performance, un geste critique ? » in *monographie sur Les Fermières Obsédées*, Montréal, Le Sabord, 2010, p. 117-130 (Trad. en anglais, p. 31-143).
- « Pour une fonction critique de l'art » in *Fonction critique, quelques apparitions diversement manifestées*, Manuel Fadat (dir.), Montpellier, Aperto, 2009, p. 57-63.
- « Le kunisme : un devenir possible dans le monde contemporain ? » in *Cynismes ?* (cat.), Québec. 2008, p. 182-187, (trad. en anglais).
- « Les living Pictures, une scène politique », in Sylvie Blocher *Living Pictures and Other human Voices* (cat.) Paris, Luxembourg, Actes Sud / Casino du Luxembourg, 2002, p. 114-119, (trad. en anglais).

5.1.8 Articles dans des revues d'art

- « Les marges critiques du monde de l'art » (avec Florian Gaité), Introduction au dossier, *L'art Même*, Bruxelles, n°93, p. 3-5.

- « Des friches aux tiers-lieux : une cartographie en trompe l'œil », *L'art Même*, dossier « Les marges critiques du monde de l'art », Bruxelles, n°93, p. 6-9.
- « Le tournant spatial de l'art : quand l'artiste se fait cartographe » in *Revue 303*, n°133 dirigée par Emmanuelle Cherel, 2014.
- « De l'art d'(ne pas) intervenir dans l'espace public » in *Espace Sculpture* ; n°89, Montréal, automne 2009, p. 25-29, (trad. en anglais).
- « Alain Declerq » *Beaux-Arts magazine*, « 100 artistes : Qu'est-ce que l'art contemporain en France », mai 2006, p. 68.
- « L'utopie, une féerie pour le présent ? » in *Revue ESSE, Arts + Opinions*, Montréal, n°53, janvier 2005, p. 04-08.
- « Figures de l'engagement, esthétique de la résistance », in *Revue ESSE, Arts + Opinions*, Montréal, n°51, avril 2004, p. 10-15.
- « Le troc, un achat gagnant ? », in *Revue ESSE, Arts + Opinions*, Montréal, n° 49, septembre 2003, p. 22-27.
- « Sylvie Blocher : La tentation de l'Autre », Entretien, in *Parpaings* # 33, mai 2002, p. 16-19.
- « Premiers mouvements, fragiles correspondances : Une histoire d'association(s) », Article et entretien avec Eric Corne et Sylvie Jouval, commissaires de l'exposition, in *Parpaings* # 33, mai 2002, p. 6-7.
- « Matthieu Laurette : un artiste en embuscade », Art. & entretien, *Parpaings* # 26, oct. 2001, p. 3-6.
- « La convivialité, une esthétique relationnelle ? », *Parpaings* # 23, mai 2001, p. 22-24.

5.1.9 Recensions

- « Vers une Europe latine. Acteurs et enjeux des échanges culturels entre la France et l'Italie fasciste », C. Fraixe, L. Piccioni, C. Poupault, *Nouvelle revue d'esthétique*, PUF, 2015/1. p. 165-172.
- « L'art une histoire d'exposition », Jérôme Glicenstein, *La Vie des Idées*, 2008.

5.1.10. Traductions

- Peter Osborne, « Seules les contradictions sont vraies » In *Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Cailliet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société.
- Marina Vishmidt, « Propositions sur la valeur : de la totalité dans l'art » In *Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Cailliet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société.
- Sven Lütticken, « Préfigurations précaires », In *Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel*, Aline Cailliet & Florian Gaité (dir.), Presses Universitaires de Vincennes, 2025, Culture & Société

5.2 Participation à des conférences et colloques

5.2.1 Communications dans des colloques ou journées d'étude ayant donné lieu à des publications dans des ouvrages collectifs

- « L'auteur, éclipsé ? », Colloque International, Louvain La Neuve, 19-20 mai 2022.
- « Le voyage entre science, art et littérature : Usages et réappropriations du voyage savant dans la littérature viatique et la photographie (XIX^e-XXI^e) », colloque international, ENS Lyon, 11-12 Mars 2021 (en ligne).
- « Documenter le monde paysan contemporain : enjeux politiques et écologiques, » Journée d'étude dans le cadre du projet DOPONUM (Université Rennes 2), Université de Bretagne Occidentale, Brest, 3-4 octobre 2019.

- « Documentaire élargi », Colloque International, Columbia Global Center, 27-29 mai 2019.
- « Les Formes de l'enquête en art, » Colloque International, Université de Saint-Etienne, 6-9 avril 2017.
- « Procédures et contraintes, » Colloque International, Université de St Etienne, 9-11 octobre 2014.
- « La banlieue loin des clichés », Colloque International, Oxford Brookes University, Oxford, 4-5 avril 2014.
- « Expanded cinema : nouvelles politiques du sensible », Colloque International, Lyon 2 / ANR, Lyon, Février 2013.
- « Remake / Reprise / Répétition », Université Paris 8, INHA, octobre 2012.
- « Partages d'espaces », Colloque International, Université de Pau et des pays de l'Adour, Fédération de recherche Espaces, Frontières, Métissages, 10-12 mai 2012.
- « Aborder les bordures : L'art contemporain et la question des frontières », colloque international, Éric Van Essche (dir.), Bruxelles, ISELP, 22-24 avril 2010.
- "Thinking Through the Body : One-day workshop on somaesthetics, body experience, art and philosophy", Jan van Eyck Academie, Maastricht, 4 novembre 2006.
- « Les nouvelles formes d'art engagé : De l'art contextuel au documentaire », Colloque International, Bruxelles, organisé par l'ISELP, 21/22 avril 2006.
- « Lieux et non lieux de l'art actuel », Journée d'étude, ESSE, Montréal, avril 2004.

5.2.2 Communications dans des colloques ou journées d'étude n'ayant pas donné lieu à publication

- « How do we see ? », Colloque International, Université de Budapest, Keynote Speaker. 7-8 septembre 2023.
- « Reshaping our Digital Interactions: Subjectivity in the Post-Cinema age » (participation + membre du comité scientifique), J. Michalet & N. Baumbach (dir.) Colloque International, Alliance Program, Paris, Mai 2022.
- « Quand l'interface devient interstice: un espace-temps à interpréter » (avec Judith Michalet), *Quand l'interface nous échappe : lapsus machinae, autonomisation et défaillances*, colloque International, Labex Arts-H2H, Paris-MSH, 25-27 novembre 2019.
- « Corps subtils, corps en quête, corps fantôme », *Pratiquer le réel en danse : document, témoignage, lieux*, Colloque International, Laurent Pichaud, Frédéric Pouillaude (dir.), Cerisy-La-Salle, 4-8 juillet 2018.
- « De l'auteur comme producteur à l'artiste comme ethnographe, la persistance d'un déni, *Qu'avons-nous fait de l'auteur comme producteur ?*, Journée d'étude, Université Aix-Marseille, 31 mai 2018.
- « Art documentaire/documentary Art: challenges to politics and aesthetics », Congrès de *Visible Evidence*, Direction et animation du Panel, Bloomington (USA), Août 2018 (dans le cadre du programme de recherche financé par l'Alliance Program).
- Rencontre avec Marie Voignier, artiste, autour de *Tourisme International*, « Usage géopolitiques des images » Séminaire organisé par le BAL, Jacinto Lageira (dir.), 19 octobre 2015.
- « The inquiry in art and social sciences: a figure of the creativity", European Pragmatism Conference, #2, Paris, Panel « Creativity in the pragmatist tradition: at the crossroads of art and social sciences », 9 septembre 2015.
- *Pragmatisme et création*, Colloque International, Université Paris 1, 4-5 décembre 2014.
- *Du studio au Plateau*, Journée d'étude, Université Paris 1, INHA, 28-29 juin 2013.
- *Le rapport au réel dans la création contemporaine*, Colloque International, Annie Dulong (dir.), Université de Montréal, congrès de l'ACFAS, 14/15 mai 2010.

- *Esthétique, situations et pratiques artistiques, en lien avec le paradigme d'un art comme expérience*, Colloque International congrès de l'ACFAS, Québec, Canada, 5-9 mai 2008.

5.2.3 Communications en centres d'art ou dans le cadre de manifestations artistiques

- Présentation et discussion autour de *Divided Britain* de Grayson Perry, Paris, Musée de la Monnaie, 9 janvier 2019.

- *Image, narrative, knowledge & postcolonial condition*, Symposium, Argos (Center for Art and media), Bruxelles, 25 mai 2018.

- *Quelle esthétique pour le documentaire ?*, Espace Khiasma, Les Lilas, janvier 2015.

- *Passages*, DocLisboa / Université Paris 1, Lisbonne, octobre 2012.

- *Les années 68 et la question de l'art engagé*, journée d'études organisée par le centre d'arts LAAC, Dunkerque, février 2012.

- *Fonction critique*, conférence dans le cadre de l'exposition *Fonction critique, quelques apparitions diversement manifestées*, Galerie Aperto, Montpellier, octobre 2009.

- *L'art dans l'espace public*, conférence dans le cadre du Festival Narkolepsy, Grenoble, juin 2009.

- *Valeurs croisées*, Laurent Jeanpierre (dir.), symposium organisé dans le cadre de Les Ateliers, Biennale de Rennes, juin 2008.

- Conférence au grand Palais dans le cadre de *La Force de L'art*, invitée par Campement Urbain « nouvelles urbanités/ Cultures et périphéries, mai 2006.

- *Art, cynisme et démocratie*, Colloque International organisé dans le cadre de la Manif' d'Art 03 *Cynismes ?*, Québec, Commissaire Patrice Loubier, 21/22 mai 2005.

- *Autour des travailleurs : la question de la représentation du monde du travail dans l'art contemporain*, cycle *L'art au travail*, organisé en résonance à l'exposition de Liam Gillick, Palais de Tokyo, mars 2005.

5.2.4. Communications dans les Écoles Supérieures d'Arts

- *Autour de Dispositifs critiques*, Réseau Cinéma en Écoles Supérieures d'Art, Marseille, Novembre 2018.

- *Autour de Dispositifs critiques*, École Nationale Supérieure d'Arts de Dijon, Invitation de Robert Milin, novembre 2015.

- *Autour de Dispositifs critiques*, École Nationale Supérieure d'Arts de Bourges, Invitation de Catherine Fraixe, octobre 2014.

- *De la critique en art*, École Nationale Supérieure d'Arts de Dijon, novembre 2011.

- *Pour une nouvelle fonction critique de l'art*, École Nationale Supérieure d'Arts de Bourges, Octobre 2008.

- *La responsabilité de l'artiste*, École Supérieure de Design de Reims, avril 2008.

- *Perturbations, bruits, interférences, spams*, Conférence à l'ERG, école de recherche graphique, École Supérieure des Arts de Bruxelles, janvier 2008.

- *Vidéo-surveillance et art dans l'espace public*, Conférence à l'École des Beaux-Arts de Tourcoing, février 2007.

- *Art comme expérience comme projet*, Séminaire Mobile, École Supérieure d'Art de Grenoble, mars 2005.

5.2.4. Communication dans le cadre de séminaires de recherche (sélection)

- « Quand la pratique artistique s'invite sur les réseaux sociaux : le double régime de circulation des images à l'ère du numérique », Séminaire les Voies des Images, Matteo Treleani, Vittorio Parisi, Nice, Villa Arson, 04 Mars 22.
- « L'art de l'enquête », *Arts et sciences sociales*, Séminaire de l'EHESS sous la direction de Anne Lafont, Paris, 13 janvier 2020.
- *Quand le sensible entre en politique ou les enjeux politiques de l'espace sensible*, Séminaire du CRESSON, Grenoble, 13-14 mai 2019.
- « Aesthetic and political Sites of Documentary: the documentary turn in visual arts », Séminaire *Sites of Cinema*, Jane Gaines et Robert King (dir.), Columbia University, Mars 2016.
- *Représenter les migrations contemporaines : nouveaux protocoles de récit*, table ronde à l'invitation de Malik Nemji, Marseille, IMERA, juillet 2015.
- *Enjeux contemporains de l'art documentaire*, Séminaire de Dario Marchiori, Lyon 2, mars 2015.
- Rencontres annuelles d'ethnographie de l'EHESS, atelier « La centralité de l'image dans les pratiques ethnographiques : d'une ethnographie par l'image aux images qui font l'ethnographie », discutante, 14 octobre 2015.