

Ivan Toulouse

artiste, enseignant, chercheur

Curriculum Vitae

✉ 14 impasse Florimont, 75014 Paris, France

☎ +33 6 72 21 88 00

@ ivan.toulouse@gmail.com

Professeur émérite, Université Rennes 2

70 ans, marié, 3 enfants

Artiste

Donner forme à un imaginaire collectif

*La constante dans mon travail d'artiste c'est de **raconter des histoires**. Au départ c'est la peinture qui en a été le moyen, en revisitant des thèmes iconographiques, mythologiques comme Œdipe, ou bibliques comme la Descente de Croix, par exemple. Au-delà de toute croyance ces images me semblaient déterminer culturellement nos émotions. Puis, pour faire corps davantage avec la matière je me suis mis à la sculpture, le modelage et la taille directe. J'ai créé des personnages en terre cuite et en bois, souvent grandeur nature, Adam et Ève, Caïn et Abel, et d'autres.*

La pratique récurrente de la gravure a souvent servi de laboratoire à toutes ces images. Tout en continuant la peinture et la sculpture, un désir d'envol dans l'immatériel m'a amené à la poésie, apprise et partagée en la disant.

Performeur je suis aussi devenu comédien. Dans ma quête d'histoires à raconter je suis retombé sous le charme des fables de La Fontaine qui a cristallisé un projet multiforme. Le déplacement d'un médium à l'autre, la métamorphose de ces histoires dans la pluridisciplinarité est au cœur de ma démarche.

Gravure

- 2024 **Journées de l'Estampe contemporaine**, Saint-Sulpice, Paris, France (3 et 4 juin)
- 2024 **Ineffable La Fontaine – Bestiaire**, exposition de sculptures & gravures – INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation), Livry-Gargan, France (29 mars)
- 2024 **Haut les mains**, exposition de groupe – galerie Coin de Ciel, Paris, France (janvier)
- 2023-2024 **Pandora**, exposition de groupe en hommage à Bo Halbirk – Abbaye de Neimenster, Luxembourg (27 octobre – 28 janvier)
- 2022 **Ineffable La Fontaine**, recueil de gravures – publié dans la revue Textimage https://www.revue-textimage.com/sommaire/sommaire_20la_fontaine.html
- 2021 **Salon Page(s)** (bibliophilie contemporaine et livres d'artistes) – Paris, France (26-28 novembre)
- 2021 **Ineffable La Fontaine**, édition d'artiste à 30 exemplaires d'un recueil de 36 eaux fortes et aquatintes illustrant les Fables de La Fontaine (Dépôt légal à la BnF)
- 2021 **Ineffable La Fontaine**, exposition du recueil de gravures éponyme – galerie Coin de Ciel, Paris, France (vernissage le 19 mai – finissage le 30 mai)

- 1997 **Annonciations**,
Édition d'artiste à 20 exemplaires d'un recueil de 22 eaux fortes et aquatintes
- 1997 **SAGA** (Salon des Arts Graphiques Actuels) – Paris, France
- 1996 **Art multiple** – Düsseldorf, Allemagne
- 1995 **Le Sexe des Anges**,
Édition d'artiste à 10 exemplaires d'un recueil de 8 eaux fortes et aquatintes
- 1993 **Œdipe Roi – König Ödipus**,
Édition d'artiste à 10 exemplaires d'un recueil de 7 eaux fortes et aquatintes

Peinture, sculpture

- 2024 **Landscape Game**, trois artistes-voyageurs en Islande – galerie Coin de Ciel, Paris, France (8-20 octobre) – présentation de mes films sans caméra faits par animation de mes dessins de voyage :
North-West America (2017) – <https://vimeo.com/269842777>
Islande (2015) – <https://vimeo.com/175122285>
Andalucia (2014) – <https://vimeo.com/192315352>
- 2022 **Blind Œdipus Blues**, cycle de peintures autour d'une sculpture pour l'exposition « *Un Monde Blues* » – galerie Coin de Ciel, Paris, France (13-30 septembre)
- 2017 **L'artiste-voyageur**, exposition collective – MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) Broussais, Paris, France (10 mars-1er avril)
- 2013 **Paradis retrouvé**, exposition personnelle – Espace M, Université Rennes 2, Rennes, France
- 2013 **Paradis retrouvé**, exposition personnelle – galerie de l'ESPE de Bretagne, Vannes, France
<http://www.youtube.com/watch?v=vVaPrxxjvFk>
- 2007 **Morceau de réception**, exposition personnelle dans le cadre de ma soutenance d'HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) – Institut National d'Histoire de l'Art, Paris
- 2003 **Sagesse**, exposition collective – Bangkok, Thaïlande
- 2002 **Sagesse**, exposition collective – Grande Arche de la Défense, Paris, France
- 1998 **Lineart**, foire internationale d'art – Gand, Belgique
- 1998 **Paroles et Silences**, exposition personnelle – La Varenne Saint-Hilaire, France
- 1997 **Annonciations**, exposition personnelle – Atelier Gustave, Paris, France
- 1997 **Crèche**, installation – église Saint Séverin, Paris (sponsorisé par les magasins Tati)
- 1996 **Der Panther (hommage à Rainer Maria Rilke)**, exposition de groupe – galerie Post & Salamon, Brunsum, Pays-Bas
Puis expositions dans l'espace public – Maastricht, Pays-Bas – Berlin, Allemagne – Cracovie, Pologne – Bratislava, Slovaquie
- 1996 **Art 96**, salon international d'art contemporain – Strasbourg, France
- 1996 **Lineart**, foire internationale d'art – Gand, Belgique
- 1995 **SIAC** (Salon International d'Art Contemporain) – Strasbourg, France
- 1995 **Lineart**, foire internationale d'art – Gand, Belgique

- 1994 **Le sexe des Anges**, exposition personnelle – galerie Signe, Aix-la-Chapelle, Allemagne
- 1994 **Lineart**, foire internationale d'art – Gand, Belgique
- 1992 **Voir en peinture**, exposition personnelle dans le cadre de ma soutenance de thèse de doctorat – à mon atelier et chez des voisins (au 40, rue Boissonade, Paris)
- 1992 **Œdipus Rex**, exposition personnelle – Stadsshouwburg et Galerie Signe, Herleen, Pays-Bas
- 1992 **Œdipe Tyran**, exposition personnelle – Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors, France
- 1991 **König Ödipus**, exposition personnelle – Galerie Kaleisoskop, Mannheim, Allemagne
- 1990 **Faltenbilder (peintures pliées)**, exposition personnelle – Liberales Zentrum, Karlsruhe, Allemagne
- 1990 **Pour François-Charles-Joseph-Napoléon, Roi de Rome, l'histoire d'Œdipe, Roi de Thèbes – Un cabinet de peinture pour l'éducation d'un prince**, exposition personnelle – Palais du Roi de Rome, Rambouillet, France
- 1988 Exposition personnelle – ABCD, agence d'ingénierie culturelle (Claude Mollard)
- depuis 1985 et sans interruption chaque année, jusqu'à aujourd'hui : Expositions personnelles à l'atelier une (ou deux) fois par an dans le cadre des « ateliers portes ouvertes » du 14ème arrondissement de Paris
- 1985 **Novembre à Vitry**, prix international de peinture – Vitry-sur-Seine, France
- 1982 **Palme d'Or du court métrage** au Festival de Cannes pour un film-portrait de Picasso, « **Je sais que j'ai tort mais demandez à mes copains ils disent la même chose** » (9mn 27 s), réalisé avec Pierre Lévy

Performances et spectacles

- 2025 Journée de résidence au Théâtre des Roches – Montreuil, France (mars)
- 2025 **Ineffable La Fontaine – Sagesses**, nouveau spectacle avec Anne Gouraud, avant-première chez des particuliers – Le Perreux, France (2 février)
- 2024 **Ineffable La Fontaine – Bestiaire**, spectacle avec A. Gouraud – INSPE Livry-Gargan, France (mars)
- 2023 **Poétesses amoureuses**, récitation pour les journées du matrimoine (avec Gregory Libessart, piano) – espace Coin de Ciel, Paris, France (16 septembre)
- 2023 **Ineffable La Fontaine**, tournée de 5 représentations dans la Drôme – Bourdeaux, Saoû, Dieulefit, Mirmande, Ancône (28 juillet – 4 août)
- 2023 **Dans les jardins**, spectacle en 3 représentations avec le trio **Bouche à Oreille** – galerie Coin de Ciel (18 avril), parc Montsouris (23 mai), square de Châtillon (6 juillet), Paris 14ème arrondissement, France
- 2022 **Quand les Âmes se soulèvent**, spectacle avec le trio **Bouche à Oreille** – Le Relais, Pantin, France (10 novembre)
- 2022 **Promenades en Mers / en Vers**, récitation poétique – maison privée, Saint-Maur, France (31 mars)
- 2022 « **L'Amour et les Garçons** » (les poètes) puis « **Les Filles et l'Amour** » (les poétesses), récitations dans le cadre des « **Nuits de la Lecture** » – espace Coin de Ciel, Paris, France (22 et 23 janvier)

- 2021 **Ineffable La Fontaine**, spectacle avec Anne Gouraud, 4 représentations pour le 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine pour lequel le spectacle a été labellisé :
- Festival Jean de La Fontaine – Château-Thierry, France (21 octobre)
  - Centenaire G. Brassens – scène du Roquerols (bateau-phare), Sète, France (6 juillet)
  - Cours d'honneur des Châteaux de Charnes et de Pomay – Allier (17 et 18 juillet)
- 2021 **Ineffable La Fontaine**, spectacle en version rue – à l'occasion des vernissage et finissage de l'exposition au Coin de Ciel (19 et 30 mai)
- 2020 **Ineffable La Fontaine**, représentations du spectacle au « Relais » à Pantin (14 mars) et au « Fait-tout » à Montreuil (16 octobre) en sortie de résidence au Théâtre des Roches
- site du spectacle : <https://www.ineffablelafontaine.com>
 Dossier de présentation : <https://www.calameo.com/read/006983184d70aff6cd753>
- 2020 Résidence au Théâtre des Roches – Montreuil (12-16 octobre)
- 2020 Lecture de la pièce « **Mon grand-père, ce robot** » de Sabine Revillet, mise en espace par Juan Miranda – Théâtre 13, Paris (22 septembre)
- 2020 « **Mon fils marche juste un peu plus lentement** », pièce de théâtre d'Ivor Martinic, mise en scène par Juan Miranda, avec la compagnie **El Vaiven**
 24 représentations prévues au Théâtre de la Manufacture des Abbesses (1er mars – 8 avril) malheureusement interrompues par le confinement.
- 2019 **Ineffable La Fontaine**, représentation du spectacle en version pour salle – « Comme vous émoi », Montreuil (22 septembre)
- 2019 « **Mon fils marche juste un peu plus lentement** », pièce de théâtre d'Ivor Martinic, mise en scène par Juan Miranda, avec la compagnie **El Vaiven**
 – Reprise à l'Espace Jemmapes, Paris (29 et 30 avril)
- 2019 **Ineffable La Fontaine**, représentation du spectacle en version pour amphî universitaire – Université Rennes 2 (6 février)
- 2018 **Ineffable La Fontaine**, représentation du spectacle en version en plein air – un jardin particulier, Paris (10 juin)
- 2018 « **Mon fils marche juste un peu plus lentement** », pièce de théâtre d'Ivor Martinic, dirigé par Juan Miranda, avec la compagnie **El Vaiven**
 – finaliste du Prix de la jeune mise en scène du Théâtre 13, Paris, 2 représentations publiques (29 et 30 mai)
- 2017 **Ineffable La Fontaine**, performance en solo devant la Mairie du 14ème arrondissement de Paris à l'occasion de la Journée des Arts – Paris, France (1er juillet)
- depuis 2017 Comédien, membre de la compagnie de théâtre franco-argentine « **El Vaiven** »
- depuis 2015 Récitations poétiques, membre fondateur du trio « **Bouche à Oreille** » – 8 spectacles-récitals à ce jour, notamment dans le cadre du festival « Le chant des Chapelles », Plougastel (juillet 2016), dans des salons particuliers et au « Relai » à Pantin (novembre 2019).
- depuis 2003 Organisation d'un micro-festival annuel « **Auprès de son Arbre** », avec Nathalie Wajeman, en hommage à Georges Brassens, réunissant chaque année sous sa fenêtre entre 150 et 200 spectateurs (21e édition en 2025, plus de 40 artistes et groupes invités depuis l'origine).

Techniques et compétences artistiques

Estampe	Eau-forte – aquatinte, pointe sèche, burin, carborundum, impression taille douce Taille d'épargne – bois et linogravure Sérigraphie
Peinture	Huile, aquarelle, gouache, acrylique, pastel (sec et gras) – divers supports (toile, bois, papier, carton, métal)
Sculpture	Modelage (plâtre, terre cuite), Moulage (résine, bronze), Taille directe (bois, pierre), Soudure Assemblage
Numérique	Suite Adobe (Photoshop, Première Pro, Photoshop, Indesign)

Enseignant

Articuler théorie et pratique

*Peut-on enseigner l'art et la création ? Je ne le crois pas. Le risque d'académisme – fut-il contemporain – est grand. Le développement d'un **enseignement d'atelier dans le cadre de l'université** a été au centre de mon engagement pédagogique, ayant pour visée d'offrir aux étudiant·e·s les conditions d'une pratique exploratoire très libre mais avec un accompagnement critique. Il ne s'agit pas de demander à l'apprenant·e d'expliquer d'emblée ce qui va être fait car cela falsifie sa démarche et coupe l'élan créateur. Il faut l'encourager à suivre sa propre impulsion sans inhibition ni auto-censure. Les premières réalisations sont nécessairement empreintes de maladresse et de naïveté : on croit que l'art commence avec soi. En plus de conseils techniques, le rôle de l'enseignant consiste à stimuler une approche réflexive : incitant d'abord, en libérant la pratique des automatismes, à faire expérimentalement varier les paramètres pour repérer des constantes ; ensuite à comparer ses productions avec des œuvres d'artistes pour identifier sa propre singularité, en pointant donc les différences bien plus que les ressemblances ; et enfin à problématiser son travail pour tenter de le comprendre en le confrontant à la théorie, à des pensées souvent hors du champ de l'art. Ce sont les trois appuis pour la construction d'une démarche d'artiste personnelle.*

Enseignement académique

depuis 2019 Professeur émérite, Université Rennes 2 (Rennes, France)

2008-2019 Professeur des Universités, UFR Arts, lettres et communication, Département arts plastiques, Université Rennes 2 – enseignement pratique et théorique des arts plastiques à tous les niveaux, de la L1 au Doctorat, y compris préparation à l'agrégation, ainsi que des ateliers d'écriture.

- 1998-2002** **Formateur au CNED** (Centre National d'Enseignement à Distance), Préparation de l'agrégation interne d'arts plastiques (épreuve d'admission d'expression plastique).
- 1994-2008** **Maître de Conférences**, Département arts plastiques de l'Université Paris 8, Directeur d'études IUFM, formateur pour la préparation au CAPES d'arts plastiques 1994-2001, et enseignement théorique et pratique en licence et maîtrise.
- 1991-2000** **Chargé d'enseignement**, UFR d'arts plastiques – Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne - Saint-Charles : entraînement à l'écriture et à la dissertation, préparation CAPES en didactique et ateliers de pratique plastique.
- 1986-1992** **Formateur en didactique des arts plastiques** – Centre National de Formation des Inspecteurs de l'Éducation Nationale (à la demande de l'Inspection Générale).
- 1982-1994** **Professeur agrégé d'arts plastiques** – École Normale de Melun puis IUFM Académie de Créteil.
- 1985-1988** **Chargé de cours en Histoire de l'art** – ISEPP, Paris.
- 1977-1982** **Enseignant en lettres et en histoire, puis professeur agrégé d'arts plastiques dans le second degré** – Académie de Créteil.

Encadrement de thèses de doctorat

7 thèses soutenues entre 2012 et 2023

Les thèses en arts plastiques que j'accompagne sont toutes très différentes, mais elles sont ancrées dans une démarche artistique autonome et engagée que l'artiste-doctorant questionne pour tenter d'en comprendre et d'en expliciter les enjeux et les implications. La méthode est triple : par l'expérience, la comparaison et la problématisation. Rarement financées dans nos domaines, les thèses sont souvent interrompues, le doctorant peinant à concilier recherche, pratique artistique et emploi précaire.

Doctorant(e)	Intitulé du sujet de recherche	Date 1 ^{ère} inscription
Miguel Angel MOLINA	<i>Photographier la peinture. De la photographie document de l'œuvre à la photographie de notation.</i>	Sept. 2008
	Soutenue le 17 novembre 2012 - Très Honorable (les félicitations ne sont plus décernées à Rennes 2) Membres du jury : J-F. Robic, président (PR. Amiens), S. Ferret (MCF HDR Rennes 2), G. Grammare (PR Paris 1), P. Baumann (MCF Bordeaux 3).	
Vincent ESCALLE	<i>Activer la présence sensible des choses.</i>	Sept. 2010
	Soutenue le 27 janvier 2017 (les mentions ne sont plus décernées) Membres du jury : Ch. Viart, président (PR Paris 1), G. Grammare (PR. Émérite, Paris 1), J-F Robic (PR. Émérite Amiens), F. Jeune (PR. Paris 8), P. Borrel (MCF Rennes 2), I. Toulouse (PR Rennes 2).	

Anthony RAGEUL

La bande dessinée numérique, un médium au confluent des transformations de l'art contemporain, : interactivité, place de l'auteur, éclatement de la narration, rapport à la technique.

Co-tutelle avec Benoît Berthou (MCF Paris 13, LabSic).

Sept.
2010

Soutenu le 7 novembre 2013 - Très Honorable

(les félicitations ne sont plus décernées à Rennes 2)

Membres du jury : S. Bouchardon, président (PR. Info-com, Compiègne), E. Couchot (PR. Émérite, Arts & Techno. Num., Paris 8), F. Parfait (PR. Arts Plast. Paris 1), N. Thély (PR. Humanités Numériques, Rennes 2), B. Berthou (MCF Info-com, Paris 13), I. Toulouse (PR. Arts Plast. Rennes 2)

Renan CALVO

Le dessin de sculpteur.

Sept.
2013

Soutenu le 26 janvier 2019

(les mentions ne sont plus décernées)

Membres du jury : Véronique Goudinoux, Ghislaine Vappereau, Ana Olano, Nestor Ponce, François Jeune.

Hana KRICHEN

Un vêtement pour la femme tunisienne d'aujourd'hui Intervention plastique pour une réinterprétation de la mode traditionnelle tunisienne.

En codirection avec Mohamed Ben Hamouda, ISAMS Sfax (Tunisie).

Sept.
2014

Soutenu le 31 janvier 2020

(les mentions ne sont plus décernées)

Membres du jury : Sandrine Ferret, Véronique Goudinoux, Claire Lahuerta, Mohamed Ben Hamouda.

Rahaf DEMASHKI

Action artistique et précarité.

prise de relais de la direction de Denis Briand

Sept.
2015

Soutenu le 14 février 2018

(les mentions ne sont plus décernées)

Membres du jury : Françoise Parfait, Leszek Brogowski, Claire Lahuerta, Sandrine Maillet.

Luc COTINAT
(Alias MORVANDIAU)

L'art de la contrebande - Une cartographie de la bande dessinée alternative francophone (1990-2015).

Sept.
2016

Soutenu le 30 décembre 2023

(les mentions ne sont plus décernées)

Membres du jury : Bertrand Tillier (co-dir), Sophie Noël, Ann Miller, Sylvain Venayre, Jean-Christophe Menu.

Laurent HELYE

La fonction fabulatrice du film de famille et son réemploi dans l'art contemporain.Sept.
2017**Soutenue le 24 Juin 2020**

(les mentions ne sont plus décernées)

Membres du jury : Roger Odin, Valérie Vignaux, Kristian Feigelson, Bruno Elisabeth.

Contenu des enseignements

Cours Magistraux (transmettre)

Rennes 2 – Université de Haute Bretagne

- 2016-2019 **Art today**, cours en anglais – étudiants internationaux et de Licence 2-3
- 2015-2019 **Clair-obscur**, séminaire de réflexion sur la pratique artistique – étudiants de Master 1-2
- 2012-2015 **Psychanalyse et création**, en collaboration avec des psychologues cliniciens de notre groupe de recherche – étudiants de Licence 3 et Master
- 2010-2013 **Théorie des images** – étudiants de Licence 2

Cours d'Atelier (accompagner)

Rennes 2 – Université de Haute Bretagne

- 2015-2019 **Écrits Vains**, ateliers de fabrication de livre d'artiste, dessins et écritures – pour remédier à la détresse en écriture des étudiants et de Licence 1-2
- 2008-2019 **L'atelier, le laboratoire, le chantier**, atelier de pratique plastique – étudiants Licence 3 et Master
- 2008-2019 **Tailler, modeler, assembler**, atelier volume – étudiants de Licence 2-3
- 2010-2018 **Pratiques et techniques graphiques**, exercices de dessin diversifiés – étudiants de Licence 1
- 2008-2012 Expression plastique, sur des thématiques variées : « **la maison** », « **l'ivre livre** », « **gravure** » ... – étudiants de Licence 1

- ▶ *Au fil du cursus, d'ateliers assez encadrés au début sur des thématiques ou des médiums, on en vient à des ateliers plus libres où se construit une démarche personnelle, sur la base d'un inventaire de ses moyens d'expression et d'une règle du jeu qu'on se fixe comme point de départ.*

Paris 8 – Vincennes puis Saint-Denis

- 2019 Atelier d'écriture pour des étudiants en Management
- 1996-2007 Ateliers de formation plastique : **le dessin, la couleur, faire/contrefaire ...** – étudiants de Licence 1
- 1996-2007 Ateliers de pratique plastique : **peindre** – étudiants de Licence 3 et Master
- 1994-2000 Ateliers de préparation aux épreuves pratiques du CAPES d'Arts plastiques

Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

- 1992-2002 Ateliers de préparation aux épreuves pratiques du CAPES d'Arts plastiques
- 1994-1998 Ateliers de pratique artistique sur des thématiques variées : « **autoportrait/autofiction** », « **dessin/dessein** », « **la fabrique** », « **livre d'artiste** » ... – étudiants de Licence 1
- 1990-1993 Ateliers d'entraînement à l'expression écrite – étudiants de Licence 1-2

Cours d'Atelier extra-universitaires

- 2024 Initiation à la **gravure** pour des enfants ukrainiens à la demande de l'Académie des Beaux-Arts – atelier Bo Halbirk, Montreuil (30 mars)
- depuis 2023 Cours de **gravure** pour adultes – atelier Bo Halbirk, Montreuil
- 2009-2013 Atelier **peinture et modelage** pour enfants « ateliers du mercredi » – Florimont des Arts, Paris

Chercheur

Chercher comment on trouve

Mon objet d'étude en tant que chercheur, ce sont les **processus de création**. Engagé moi-même dans une démarche d'artiste j'ai voulu comprendre son fonctionnement. Pour désamorcer les théories idéalistes de l'inspiration et du génie et pour problématiser les poncifs sur la créativité, je tente de sonder les processus de la création dans son instauration et pas seulement dans l'après-coup qui les rationalise, dans l'« illusion rétrospective » (Bergson). Cela ne concerne pas seulement la création artistique mais toute conduite humaine qui ouvre un chemin, aussi minime soit-il. Cette recherche a des implications éducatives et politiques.

Mes mots-clés : la pensée créatrice, le geste, l'invention, arts/science, procédures techniques de l'art, la sculpture, la gravure, le dessin, les postures d'artiste, la poésie.

Publications

Ouvrages individuels

- 2012 **Décoder le réel – Dialogue**, Pierre Malifaud et Ivan Toulouse, préface de Claude Hagège, postface Hervé Barreau – Paris, L'Harmattan, *Eurêka & Cie* (235 pages)
- 2012 **Clair-Obscur – Essai sur la pensée créatrice**, Ivan Toulouse – Paris, L'Harmattan, *Eurêka & Cie* (363 pages)
- 2012 **Théories de la pratique – Ce qu'en disent les artistes**, 10 interviews d'artistes par Ivan Toulouse – Paris, L'Harmattan, *Eurêka & Cie* (295 pages + DVD d'entretiens de 5 artistes avec Miguel Angel Molina)

Direction d'ouvrages

- 2012 **Technique et création**, direction collectif – Paris, L'Harmattan, *Eurêka & Cie* (331 pages)
+ article « **Procédures traditionnelles de la sculpture (taille, modelage, assemblage)** » (19 pages)

- 2008 ***Eurêka, le moment de l'invention - Une rencontre entre art et sciences*** en co-direction avec Daniel Danétis – Paris, L'Harmattan, *Eurêka & Cie* (310 pages)
+ article « ***A propos d'un tableau de Foujino : une mésaventure restauratoire*** » (11 pages)

Ouvrages collectifs

- 2018 « ***À la recherche... de la recherche*** », in *De l'atelier au labo – Inventer la recherche en art et en design*, direction Catherine Chomarat-Ruiz – Paris, Hermann
- 2012 « ***How do they do it ? : THE IMPORTANCE OF BEING... eArNe(ARTI)ST*** », Chapitre (40 pages, en anglais) in *The creative process*, direction Todd Lubart – New York, Palgrave/Macmillan
- 2004 « ***La recherche : entre instauration et réception*** », in *Pratiques artistiques et pratiques de recherche*, direction Daniel Danétis – Université Paris 8, UFR Arts
- 1999 « ***La question du sensible et la posture de l'art***», in *Les frontières esthétiques de l'art*, direction Christine Buci-Glucksmann – Paris, L'Harmattan (Art8)
- 1997 « ***Pour une pratique personnelle exploratoire des étudiants d'arts plastiques*** », in *La pratique*, direction Jacques Sato – Presses Universitaires de Rennes
- 1996 « ***Quelle est la nature du savoir en arts plastiques ?*** », in *Critique et enseignement artistique*, direction Pascal Bonafoux et Daniel Danétis – Paris, L'Harmattan, Université Paris 8

Articles – revues internationales à comité de lecture

- 2003 « ***Paul Foujino, un peintre japonais à Paris (1953-1982)*** » article (19 pages) – publié en japonais dans le N°68 de la revue de collaboration Franco-japonaise *Nichifutsu Bunka*, reprenant une conférence donnée l'année précédente à Tokyo, Maison Franco-japonaise

Articles – revues nationales à comité de lecture

- 2023 « ***Pas grave*** », in *Les nouvelles de l'estampe*, N°269, « ***La gravure : matrice et multiple*** » sous la direction d'Elisabeth Amblard et Christine Pinto.
<https://journals.openedition.org/estampe/4194>
- 2017 « ***Tailler, modeler, assembler : les lois de la matière*** » article pour la Revue d'art-thérapie *Chantiers*, N° 5, « ***Malléabilité et résistance de la matière*** » – Paris, ATEPP-CEFAT
- 2016 « ***Duchamp et création*** » dans Wikicréation – Unité Mixte de Recherche « Actes », Université Paris 1
- 2002 « ***Être contemporain ?*** » article pour la revue *Encrages*, N°3, automne

Traductions

- 2014 « ***La répétition dans le discours des compositeurs post-modernes polonais*** », traduction de l'anglais de l'article d'Anna Granat-Janki pour *L'art de répéter* – Presses Universitaires de Rennes, 2014

Commissariats et catalogues

- 2010 ***Théories de la pratique***, œuvres de Léo Delarue, Gwen Rouvillois, Samuel Aligand, Christian Barani et Patrick Hébrard – Commissariat de l'exposition, galerie Art et Essai, Rennes 2
- 2007 ***Paul Foujino, un geste d'artiste – de la peinture à l'architecture*** – Commissariat et catalogue d'exposition, Médiathèque Fontenay-aux-Roses

- 2004 Conception et réalisation de deux sites internet :
Paul Foujino www.art-foujino.info
L'art après Matisse www.art-apres-matisse.info (inactif depuis 2014)
- 2002 **La Sagesse**, catalogue d'exposition collective – Grande Arche de la Défense, Paris
- 1999 **Paul Foujino – Rétrospective**, Commissariat d'une exposition rétrospective de plus de cent œuvres de l'artiste (peinture, papiers collés, dont de très grands formats, maquettes d'architecture) – Ministère de l'Économie et des Finances, Bercy, Paris
Inauguration en présence de M. Matsuura, ambassadeur du Japon

Textes critiques (publiés)

- 2005 **Paul Foujino, Dessins (1953-1982)** – livre publié par l'Association des amis de Paul Foujino et texte :
« Jour après jour »
- 2003 **Olivier Long – Tableaux d'une exposition ?** – Texte et commissariat de l'exposition de l'artiste organisée dans mon atelier
- 2000 **Nigel Robinson, un peintre anglais** – Texte pour le catalogue virtuel de l'artiste
- 1994 **Après la guerre** – Texte accompagnant un coffret de lithos de James Sullavan – Edition Post & Salamon, Brussum, Pays-Bas

Textes autopoïétiques (publiés)

- 1997 **Noël 1997 à Saint Séverin** – Présentation d'une installation d'OrneMental (Sponsorisée par les magasins Tati)
- 1994 **Œdipe ou Voir en peinture**, Bold Verlag, Aachen, Allemagne – Texte accompagnant un coffret de gravures personnelles (32 pages)
- *De nombreux textes non publiés sur mon travail artistique sont visibles sur mon site personnel* <https://www.ivan-toulouse.com>

Publications pédagogiques

- 1999 **Production personnelle** – Cours de préparation à l'Agrégation interne, C.N.E.D. (62 pages)
- 1998 **Tiens bien le pinceau, j'enlève l'échelle** – un guide méthodologique pour les étudiants de maîtrise en arts plastiques, Paris 8, (25 pages)

Conférences, congrès et colloques

Organisation

- 2022 **Œdipe, cet inconnu célèbre** – galerie Coin de Ciel, Paris (23 septembre)
- 2022 **Paul Foujino, un parcours artistique et spirituel** – Église Saint-Donat de Cuvat, France (3 avril)
- 2018-2019 **Clair-Obscur**, Séminaire de recherche sur les processus de création – Université Rennes 2

- 2019 Séminaire d'une semaine à l'**ISAMS (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, Tunisie)** avec 40 doctorants, pour leur école doctorale en arts et média tout nouvellement créée (mars)
- 2017-2018 **Procrea**, Séminaire de recherche sur les processus de création – Université Rennes 2
- 2014 Dossier scientifique et négociation pour une donation des œuvres de Paul Foujino au **Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris** (officialisée en 2015)
- 2013 **Encore : peut-on créer sans répéter ?** – Colloque international co-organisé avec l'équipe transdisciplinaire **Kairos** – Université Rennes 2
- 2010-2014 Co-animateur du **séminaire transdisciplinaire mensuel** de l'équipe **Kairos** – Université Rennes 2
- 2010 **Eurêka (3) : Théories de la pratique** commissariat d'exposition – Galerie Art et Essai, Rennes 2
+ Journée d'études **Peut-on enseigner la création ?**
- 2009 **Eurêka #2 : La place de la technique dans la création** direction de colloque – Rennes 2
- 2009 **Changer de peau**, organisation avec Dominique Peysson (artiste et ex-MCF en Physique à l'ESPCI) d'une confrontation par binômes de doctorants en arts et en sciences avec 2 journées de restitution pour comparer leurs cadres conceptuels respectifs (projet d'un « frictionnaire » en ligne) – ESPCI (École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles), Paris (28 mai 2009 et 2 février 2010)
- 2008-2009 **Inventer-Créer**, co-direction d'un séminaire bimensuel Master-Doctorat à l'**Institut National d'Histoire de l'Art** avec Daniel Danétis – Universités Rennes 2 et Paris 8
- 2007 **Eurêka, le moment de l'invention** – Direction colloque en partenariat Paris 8 – ESPCI (École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles), 200 participants

Participation

- 2021 **Pas grave !**, Communication pour la journée d'étude **La gravure : matrice et multiple** – Institut Acte, École des arts de la Sorbonne (20 novembre)
- 2017 Participation comme modérateur au colloque **Art and the environment in Britain 1700 to today** – Rennes 2, (mars)
- 2017 **Success or failure in art, the example of Picasso** – Conférence invitée, **University of Seoul**, Séoul, Corée du Sud (juin)
- 2017 **The creative process, the Marcel Duchamp case** – Conférence invitée, **Jungnan Art Center**, Séoul, Corée du Sud (juin)
- 2016 **Les thèses en arts plastiques et la recherche-crédation**, communication – Colloque RESCAM, Toulouse, France (octobre)
- 2015 **Research in art** – Conférence invitée à l'**Institute of Art Design and Technology** de Dublin, Irlande (janvier)
- 2015 **L'articulation de la recherche en art et de la création**, Communication au colloque **De l'atelier au labo** – Valenciennes, France (avril)
- 2015 **Research in art** – Conférence invitée à l'Université Georges Enescu, Iasi, Roumanie (mai)
- 2014 **Méthodologie de la recherche en arts** – Conférence pour le Labex **Mer**, Brest, France (septembre)
- 2014 **Sur le motif : dessiner c'est voir** – conférence-présentation du film, **A l'ouest**, réalisé à partir de dessins de voyage dans l'ouest étatsunien (octobre) – Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
- 2013 **La création est-elle une notion encore pertinente ?** – Conférence au séminaire du IIAC-LAHIC, EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris, France (mai)

- 2012 **L'enseignement artistique : une pédagogie de la répétition** – Communication aux Journées d'Études de l'équipe transdisciplinaire *Kairos* : Création et répétition
- 2009 **L'art fait-il encore scandale à l'ère du numérique ? : une perspective historique** – communication au séminaire de l'équipe « Arts, pratiques et poétiques »

Responsabilités

- ▶ Président ou vice-président de comités de sélection à Rennes 2 pour des postes de MCF (Maître de Conférences) ou de PR (Professeur) – en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019...
  - ▶ Membre de nombreux comités de sélection, récemment PR (Rennes 2, Bordeaux, Strasbourg) en 2019, MCF (Lille 3, Saint-Etienne, Metz) en 2018, MCF (Rennes 2, Saint-Étienne, Brest) en 2017, PR (Amiens) et MCF (Amiens, Lille 3, Rennes 2) en 2016, MCF (Rennes 2, Paris 1, ESPE de Bordeaux) en 2015, PR (Paris 1, Lille 3, Rennes 2) en 2014 ...
- 2017-2019 Membre du jury de l'agrégation interne d'arts plastiques – présidé par l'Inspecteur Général Christian Vieaux
- 2017-2019 Membre du conseil de l'École Doctorale ALL de la COMUE Université Bretagne Loire
- 2017-2019 Membre du conseil de l'équipe de recherche « *Pratiques et théories de l'Art Contemporain* » (EA 7472) – Université Rennes 2
- 2015-2019 Membre du Conseil Académique restreint de l'Université Rennes 2
- 2017-2019 Président de la Section Disciplinaire de l'Université Rennes 2
- 2013-2019 Membre du conseil de l'UFR Arts, Lettres, Communication de l'Université Rennes 2
- 2017-2019 Membre de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l'Université Rennes 2
- 2017-2019 Coordinateur des Relations Internationales pour le département Arts plastiques, gestion des mobilités étudiantes, une vingtaine chaque année, création de nouveaux partenariats : Dublin, Irlande – Iasi, Roumanie – University of Seoul, Corée du Sud – Urumqi, Chine)
- 2010-2019 Président du jury de Master 1 d'arts plastiques – Université Rennes 2
- 2015-2017 Directeur du département Arts plastiques de Rennes 2, rédacteur de l'auto-évaluation (2015) et coordinateur de la nouvelle maquette de la Licence d'arts plastiques (2016)
- 2016 Expert auprès du HCERES (Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement) pour l'évaluation de formations universitaires
- 2016 Obtention de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR)
- 2008-2017 Membre de l'équipe de recherche « *Arts, pratique et poétique* » (EA 3208) – Université Rennes 2
- 2009-2013 Responsable du volet Arts (basé à Rennes 2) dans le programme ANR **CREAPRO**, Une étude empirique du processus créateur dans différents domaines (Arts plastiques, musique électro-acoustique, écriture de scénarios, design, ingénierie). **Conception de la méthodologie générale de l'enquête auprès d'« experts » et supervision et conduite de 30 entretiens avec des artistes.** Collaboration avec plusieurs équipes Scime-LabRI (Bordeaux), PsyCLE (Aix-Marseille), ITEM (ENS Ulm-CNRS), LATI (Paris 5) et EpeDI (Université Genève)
- 2013 Expertise et évaluation de projet de recherche pour l'ANR (Agence Nationale de la Recherche)

- 2012 Création avec Daniel Danétis (Professeur émérite Paris 8) de la collection « **Eurêka & Cie** » chez L'Harmattan (9 titres parus à ce jour)
- 2010 **Co-fondateur du groupe de recherche transdisciplinaire « Kairos »**, qui associe des chercheurs en arts plastiques, théâtre, musique et psycho-pathologie de l'Université Rennes 2, pour une approche comparative :
- de la **dimension subjective de la création**, autour de notions comme la **répétition**, le **corps**, l'**inconscient**...
  - de la **dimension « poïétique » de l'acte créateur** (en référence à Paul Valéry et à René Passeron)
- 2003-2007 **Rédacteur de la nouvelle maquette LMD, co-directeur du Département Arts plastiques et responsable de la de la Licence d'arts plastiques** (800 étudiants et 110 enseignants, en incluant les vacataires) – Université Paris 8
- 1994-2007 **Membre de l'équipe de recherche « Arts des images et art contemporain »** (EA 4010), engageant des recherches sur les thématiques Art/Science – Université Paris 8
- 2001 **Membre du jury de l'agrégation externe d'arts plastiques** – présidé par Jacques Cohen
- depuis 1995 **Secrétaire de l'Association des Amis de Paul Foujino** – Présidée par Paul Chemetov

Formation académique

- 2007 **Habilitation à Diriger des Recherches** – Université Paris 8
- Titre : « **Clair-Obscur – pour une pensée de la création** »
 Jury : Daniel Danétis (garant), Germain Roesz, Jean-Claude Le Gouic, Marie-Hélène Tramus et Paul-Louis Rinuy
- 1992 **Doctorat en Arts et Sciences de l'Art** – 18ème section, Arts Plastiques, Université Paris 1
- Titre : « **VOIR EN PEINTURE : une recherche de l'évidence à travers une actualisation de la peinture d'histoire** »
 Sous la direction de Bernard Teyssède, puis de Jean Lancri
 Jury : Bernard Teyssède, Jean Lancri, Jean-Joseph Goux (Houston University) et Pierre Baqué (Paris 1)
- 1986 **DEA d'esthétique de l'Art** – Université Paris 1
- Titre : « **L'évidence de la naturalité dans la représentation** »
 Sous la direction de Bernard Teyssède, Marc Jimenez et François Molnar
- 1980-1981 **Étudiant libre à l'atelier Caron-Faure** – École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
- 1980 **Agrégation d'arts plastiques** – Classé 14ème
- 1976 **Maîtrise d'histoire** – Paris 1- Panthéon-Sorbonne (mention TB)
- Recherches sur **la notion d'« individu » dans la législation et l'action révolutionnaire (1789-1795)**
 Sous la direction d'Albert Soboul
- 1972-1975 **Hypokhâgne et khâgnes** – Lycée Louis-le-Grand et Lycée Condorcet, Paris
 Admissible ENS Saint-Cloud.
- 1972 **Baccalauréat (Scientifique)**

Qualifications académiques

Direction de projet de recherche – financement par l'Agence Nationale de la Recherche en France

Encadrements de thèses de doctorat – 7 étudiants entre 2008 et 2018

Direction de département universitaire – 2015-2017 Département Arts plastiques, Rennes 2

Direction de collection éditoriale – Collection « Eurêka & Cie »

Cours Magistraux, pratique d'atelier

Langues

Français (langue maternelle), **Anglais et Allemand** (parlés couramment), **Italien et Espagnol** (lus)