

Margherita BALZERANI

Née le 31 juillet 1976 en Italie.

A gauche *Ilkie*, *Portrait de Margherita Balzerani aka Margherita Bertolucci* sur Second Life.
© Série Pola-droids 2008 réalisée par Ilkie.

Margherita Balzerani, est **curateur et critique d'art**, spécialisée dans le détournement esthétique des jeux vidéo et des mondes virtuels dans l'art contemporain.

Après une maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Rome La Sapienza, elle a effectué une année d'études à l'Université de Paris IV Sorbonne où elle a commencé à se passionner pour l'étude des relations existantes entre les jeux vidéo et l'art contemporain. Rentrée à Rome elle a obtenu un diplôme de DEA. Elle a travaillé entre 2002-2007 au sein du Département de l'Action Culturelle du **Palais de Tokyo**, site de création contemporaine de Paris. Passionnée de jeux vidéo elle est chargée de la préfiguration en 2009 de l'antenne du Palais de Tokyo sur Second Life. Directrice Artistique du **Reality Festival** 2008, le premier Festival international d'art spécialement dédié aux réalités virtuelles. Directrice Artistique de l'**ATOPIC Festival** 2009, qui a eu lieu à Paris entre le 29 octobre et le 4 novembre 2009.

Auteur de nombreux articles sur des artistes contemporains : Maurizio Cattelan, Bruno Peinado, Chen Zhen, Daniel Pflumm, Dominique Gonzalez-Foester, Mathieu Briand, Thomas Hirshhorn, Nari Ward, Kolkoz, Martin Le Chevalier, Tobias Bernstrup, Le Cercle Ramo Nash, elle est actuellement rédactrice de la rubrique *INTERARTIF* pour Amusement Magazine. Membre active de l'**O.M.N.S.H.**, *Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines*, elle termine une Thèse de Doctorat en cotutelle entre La Sorbonne et l'Université de Rome La Sapienza, ayant comme titre : «*Les enjeux esthétiques des jeux vidéo et leur influence sur la création artistique contemporaine*». Margherita Balzerani est également Professeur de Sémiotique et d'Histoire de l'art dans l'école de Manga, Eurasiam et de Muséographie à l'ICART de Paris.

Depuis octobre 2009, responsable du cours « art et outils numériques » à l'**Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts** de Paris.

Actuellement **Directrice Adjointe** de l'Ecole de Manga Eurasiam-Paris. Coordination et suivi des projets de publication (Kana, Kaze, Pika, Tonkam, Humanoïdes Associés, etc.) et Responsable de la communication et de l'événementiels.

Elle vit et travaille à Paris et elle aime se téléporter, habiter et traverser les mondes virtuels.

Les evements et les expositions :

Curateur de l'exposition *Games Art Factory* dans le cadre du Festival du Jeu Vidéo 2008 du 25 au 28 Septembre 2008, Parc des expositions de Paris.

Curateur invité dans le cadre de l'exposition *Rinascimento virtuale. L'arte in Second Life e nei virtual worlds*. Musée d'Histoire Naturelle à Florence du 21 octobre au 9 janvier 2009.

Directeur artistique du *Reality Festival*, premier Festival International d'art spécialement dédié aux réalités virtuelles. 16 artistes, 8 performances, des conférences, des concerts; du 30 octobre au 2 novembre 2008 au Doorstudios à Paris. www.reality-festival.com

Curateur de l'exposition et de la performance *Mélusine* de Laura Mannelli réalisée dans le cadre du Congrès Net 2008, au Grand Palais de Lille, le 27 novembre 2008.

Curateur invité pour présenter l'œuvre *l'Hôtel* de l'artiste Benjamin Nuel dans le cadre de la Fête de l'Animation à Lille du 17 au 19 avril 2008.

Directeur Artistique de l'exposition *Games Art Factory II* dans le cadre du Festival du Jeu Vidéo 2009 du 17 au 20 Septembre 2009, Parc des expositions de Paris.

Directeur Artistique de *l'ATOPIC Festival*, le Festival International d'Art dédié aux mondes virtuels (Festival machinima à la Géode de Paris, exposition retrogaming, conférences) du 27 octobre au 5 novembre 2009 à la Cité des Sciences de Paris.

Curateur de l'exposition «*20 Ans de la Game Boy*» le 13, 14, et 15 novembre à l'Espace Barbara à Paris.

Directeur Artistique de l'exposition *Games Live Art Factory une carte blanche* dans le cadre du Vidéo Games Live 2009 le 21 Novembre 2009, au Palais des Congrès de Paris.

Curateur de l'exposition *Albertine, toujours pas disparue !*, présentation d'une série d'œuvres interactives de l'artiste Albertine Meunier dans le cadre de la journée d'études Net ART : identité numérique, nouvelle temporalité qui aura lieu à la BNF de Paris, Petit Auditorium à partir du 1er décembre 2009.

<http://www.albertinemeunier.net/>

A venir :

Directeur artistique Atopic Festival 2010.

Programmation machinima dans le cadre du Festival Hors Pistes, Centre Pompidou, février 2010

Programmation dans le cadre de la Fête de l'Animation, Lille Avril 2010.

Programmation machinima dans le cadre du Web Flash Festival, Centre Pompidou mai 2010

Pour en savoir plus :

<http://margheritalbalzerani.blogspot.com/>

www.reality-festival.com

Site officiel du Reality Festival, Premier Festival international d'art spécialement dédié aux réalités virtuelles. Sous la Direction Artistique de Margherita Balzerani. Du 30 octobre au 2 novembre 2008 Paris.

www.atopic-festival.com

Site officiel de *l'ATOPIC Festival* 2009, le Festival d'art spécialement dédié aux réalités virtuelles qui aura lieu à Paris entre le 27 octobre et le 5 novembre 2009 à la Géode et à la Cité des Sciences de Paris.

Les publications :

- *Journal intime d'un critique d'art à l'ère du web 2.0. Rencontre avec l'artiste, de l'identité dématérialisée dans les réseaux au méta-wanderer dans les métaverses.* Essai paru sur le Magazine électronique dpi.studioxx, septembre 2009.

<http://dpi.studioxx.org/demo/?q=fr/no/15/journal-intime-critique-art-par-margherita-balzerani>

- *Réalité virtuelle VS Virtualité réelle. Agnès de Cayeux, Du cut-up à la quête identitaire open source.* Essai paru sur le Magazine électronique du CIAC. Octobre 2008.

<http://www.ciac.ca/magazine/>

- *Du Yodel à la Physique quantique.* Différentes auteurs. VOL 1, Palais de Tokyo, Editions Archibooks, Paris 2007.

- *Du corps : le réel et semblant.* Essai écrit en collaboration avec le Dr. Vannina Micheli-Rechtman. La Revue Internationale de la Clinique Lacanienne n°14. Paris Septembre 2008 Editions Eres.

<http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=2246>

- *Second Life: a new territory for creativity. Memories of a near future: Towards a dematerialisation of art and the artist.* Dans le catalogue de l'exposition Rinascimento Virtuale. Florence Octobre 2008. Éditions INToscana.

- *Dark Side of Art.* Interview de R. Siboni et F. Giraud. Article dans Amusement magazine n°2. Septembre 2008.

- *DigitArts.* Article dans Amusement magazine n°2. Septembre 2008.

- *Sampling Entropy.* Article dans Amusement magazine n°2. Septembre 2008.

- *Active Architecture.* Article dans Amusement magazine n°2. Septembre 2008.

- *MMO Vidéo.* Article dans Amusement magazine n°2. Septembre 2008.

- *La Révolution Pop-Culturelle de Cao Fei. Mémoires d'un future proche.* Article dans Amusement magazine n°1. Juin 2008.

- *http://0100101110101101.org. Un, personne et cent mille.* Article dans Amusement magazine n°1. Juin 2008.

- *Carte Blanche à Margherita Balzerani. Entre Musée imaginaire et immortalité de l'œuvre. Le projet de la création d'une antenne du Palais de Tokyo dans Second Life, un nouvel espace de production artistique.* Dans le Magazine du CECN, n°8 septembre 2008.

- *...Et le jeu vidéo créa la femme. Lara Croft, une héroïne post-moderne.* Essai paru dans Edit, revue électronique de critique sur l'image contemporaine. Edit n°7 The Game.

<http://www.editrevue.com/?Article=192>

- *Une deuxième vie en un double click! Second Life, entre dérive identitaire et quête d'immortalité.* Essai paru dans Edit, revue électronique de critique sur l'image contemporaine. Edit n°7 The Game.

<http://www.edit-revue.com/?Article=193>

- *L'autre au centre d'une expérience artistique de transversalité socioculturelle : Traverses, Livre voyageur.* Essai écrit avec Karen Guillorel paru dans Edit, revue électronique de critique sur l'image contemporaine. Edit n°8 The Other.
- *Article : Second Life : un'altra vita è possibile ?* dans le magazine The END. Mai 2007.
- *Obsession dots : dans la tête de Yayoi Kusama.* Dans *Psychopathologie*, Revue L'Evolution Psychiatrique, octobre-déc 2008 Vol 73 n° 4 éditions Elsevier.
- *Tatiana Trouvé. Double Bind.* Dans *Varia*, Revue L'Evolution Psychiatrique, juillet-sept 2008 Vol 73 n° 3 éditions Elsevier.
- *Philippe Perrin. Shortcut to heaven. Straight to hell.* Dans *Religions*, Revue Evolution Psychiatrique, janvier-mars 2008 Vol 73 n° 1 éditions Elsevier.
- *Louise Bourgeois. Le corps à l'épreuve de l'hystérie.* Dans *L'épreuve du corps*, Revue L'Evolution Psychiatrique, avril-juin 2008 Vol 73 n° 2 éditions Elsevier.
- *Mark Hanforth. Toute permanence se volatilise.* Dans *Anniversaire 1927-2007*, Revue L'Evolution Psychiatrique, oct-déc 2008 Vol 72 n° 4 éditions Elsevier.
- *Anselm Kiefer. Sternenfall. Chute d'étoiles, chute des idéologies.* Dans *Psychopathologie*, Revue L'Evolution Psychiatrique, juillet-sept 2007 Vol 72 n° 3 éditions Elsevier.
- *Saadane Afif. Pirates who's who. De la réinterprétation au troc culturel.* Dans *Littérature*, Revue L'Evolution Psychiatrique, avril-juin 2007 Vol 72 n° 2 éditions Elsevier.
- *Déjouer le jeu. Réappropriation et détournement de l'univers du jeu vidéo dans l'art contemporain.* Dans *Mensonges*, Revue L'Evolution Psychiatrique, 2006 éditions Elsevier.

Contact :

mbalzerani@gmail.com