

Dr. Barbara Bessac

+33785844876, barbara.bessac@gmail.com

PROFIL

Je suis chercheuse, commissaire d'exposition, artiste et enseignante, spécialisée dans l'histoire de la culture matérielle, de l'art et du design en relation avec les arts de la scène et la performance depuis le XIXe siècle.

FORMATION ACADÉMIQUE

2018 — 2022

Doctorat sous contrat en Histoire de l'Art et en Études théâtrales
Université Paris Nanterre, University of Warwick

Warwick, GB
Paris, France

Titre de la thèse : Le décor vivant. Arts décoratifs et performance, des scènes théâtrales aux intérieurs de Paris et Londres, 1851-1908

Ma thèse propose une relecture de l'historiographie des arts décoratifs du XIXe siècle en incluant le rôle significatif des arts de la scène. Elle étudie comment les scènes théâtrales, en tant que plateformes artistiques collaboratives, contribuent à diffuser de nouvelles pratiques décoratives et de nouvelles tendances dans l'aménagement intérieur et la mode vestimentaire. Elle analyse la relation entre les individus et les objets, sur scène comme en dehors, et la symbolique des environnements intérieurs et leur disposition.

Direction : Rémi Labrusse (EHESS, Histoire de l'Art), Dr Aurélie Petiot (Université Paris Nanterre, Histoire de l'Art), Jim Davis (University of Warwick, Études théâtrales)

2016 — 2018

Master Recherche en Histoire de l'Art, Université Paris Nanterre

Paris, France

Mémoire M1 : *Gismonda (1894) de Victorien Sardou : Du texte à la scène et de la scène à l'image, études des productions artistiques de la pièce et de ses représentations.*

Mémoire M2 : *Un théâtre d'artistes : les arts décoratifs et la scène victorienne (1871-1899).*

Mention Très Bien.

2014 — 2016

Master en Sociologie politique et Études culturelles
Institut d'Études Politiques de Toulouse

Toulouse, France

Mémoire : *La patrimonialisation de l'Art nouveau en Europe.*

2012 — 2016

Licence en Histoire de l'Art
Université Toulouse II, Université Lille III

Toulouse, France

2011 — 2016

Diplôme de Sciences Po Toulouse, Institut d'Études Politiques

Toulouse, France

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2023 — Présent

Enseignante en histoire de l'art, Ithaca College London Centre

Londres, GB

J'enseigne le cours 'Art in London' niveau licence dans le cadre du programme d'études à l'étranger de l'université d'Ithaca (New York, États-Unis). Ce cours présente le riche patrimoine artistique londonien du XVIIIe siècle à nos jours et a lieu partiellement dans les musées de la capitale (Victoria and Albert Museum, The National Gallery, Tate Britain, Tate Modern, The Courtauld).

2019 — Présent

Conseillère scientifique pour le commissariat d'expositions

J'ai participé à l'organisation de plusieurs projets d'exposition sur les arts décoratifs et le théâtre, dans la sélection des œuvres exposées, la définition du propos de l'exposition et la rédaction de chapitres de catalogues.

Ces projets incluent notamment :

C'est Byzance ! Musée des Augustins, Toulouse, France, 2023-2024

From Istanbul to Byzantium: The Path to Rediscovery, 1800-1960
Pera Museum, Istanbul, Turquie, 2021

The Nature of Dreams England and the formation of Art Nouveau
Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, GB, 2020.

2018 — 2022	Assistante de recherche pour publications scientifiques Recherche iconographique, documentation, droits d'image et relecture. Ces publications portent notamment sur la peinture du XIXe siècle : Paul Delaroche et le Préraphaélisme.	Bristol, UK
2020 — 2022	Enseignante en histoire de l'art, Université Paris Nanterre Enseignement de l'histoire de la peinture et la sculpture du XX ^e siècle, et aide à l'encadrement de mémoires de recherche en master portant sur le théâtre et l'opéra du XIX ^e siècle.	Paris, France
2017 — 2019	Médiatrice culturelle et guide conférencière titulaire Musée Picasso, Château de Fontainebleau, Musée d'Orsay, Fondation LVMH.	Paris, France
2016 — 2017	Assistante galeriste, Galerie Antonine Catzéfli	Paris, France
2016	Coordinatrice Junior - Réseau Art Nouveau Network, Musée Horta	Bruxelles, Belgique
2014	Assistante du directeur des collections, Musée des Arts décoratifs	Budapest, Hongrie

PRATIQUE ARTISTIQUE

Mon approche artistique est basée sur la représentation de la vie quotidienne intérieure et sur le potentiel narratif du monde inanimé. Tour à tour fictionnelles ou documentaires, ces images sont créées en utilisant différentes techniques traditionnelles (peinture, dessin et gravure). J'enseigne la pratique artistique et le dessin de modèle vivant.

2023	<i>Chambres II</i> . Exposition personnelle au Réseau des médiathèques	Argenteuil, France
2023	<i>Atlas</i> . Exposition collective et commissariat à la Galerie du Popup	Paris, France
2023	<i>Drawn Together</i> . Exposition collective à Serchia Gallery	Bristol, GB
2022	<i>Autels</i> . Exposition personnelle au <i>Girls Don't Cry Festival</i> , Le Métronum	Toulouse, France
2022	<i>Chambres</i> . Exposition personnelle à la Galerie du Popup	Paris, France
2017	<i>Processus</i> . Exposition collective au Nucléus	Ivry-sur-seine, France

LANGUES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Français Langue maternelle	Espagnol Avancé
Anglais Bilingue	Arabe, Italien et Persan Débutante
Canvas, Blackboard, Pack Office, InDesign, Photoshop, Illustrator, Procreate Excellente maîtrise	

RÉFÉRENCES

ET RECOMMANDATIONS

Disponibles sur demande

PUBLICATIONS

- B. Bessac, « Masques élisabéthains et tableaux vivants : Pratiques théâtrales amateur dans les corporations d'artistes à Londres à la fin du XIXe siècle », in Valentina Ponzetto, Jennifer Ruimi et Jean-Claude Yon (dir.), *Du théâtre de société aux théâtres amateurs. Permanence de pratiques (XVIIIe-XXIe siècles)*, Éditions universitaires de Dijon, to be published: 2022-2023.
- B. Bessac, 'Women, Morality, and Materiality: Performing Transgression through Dress and Décor in Fin-de-Siècle Theatre', *Volupté: Interdisciplinary Journal of Decadence Studies*, 4.2 (2021), pp.19–37.
- B. Bessac, « Chez soi sur scène : le spectacle de la domesticité dans les pratiques décoratives au théâtre du second XIXe siècle », *Double jeu*, 18 | 2021, Presses universitaires de Caen, pp.137-150.

· B. Bessac, « Stage crafts and the art of performing Byzantium in fin-de-siècle theatre, Paris & London », in *From Istanbul to Byzantium: The Path to Rediscovery, 1800-1960*, Pera Museum of Istanbul, 2021, pp.578-587.

· B. Bessac, “Paris, the performing arts and the formation of Art Nouveau” in Paul Greenhalgh (dir.), *The Nature of Dreams: England and the Formation of Art Nouveau*, Norwich, Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, 2020, pp.90-109.

PAPERS, SEMINARS AND
SCIENTIFIC EVENTS
ORGANISATION

· « Art nouveau et Arts & Crafts sur scène : de la décoration intérieure au décor de théâtre »

Les Cours de l'École du Louvre, cycle 1 : Le mouvement Arts and Crafts, un groupe protéiforme : Identités, transferts et persistances, 2 December 2022, Musée de la Piscine, Roubaix.

· « Entre parentés, influences et rejet – la relation complexe entre Art nouveau et Arts & Crafts »

Les Cours de l'École du Louvre, cycle 1 : Le mouvement Arts and Crafts, un groupe protéiforme : Identités, transferts et persistances, 25 November 2022, Musée de la Piscine, Roubaix, France.

· « Tales of Two Cities. Staging the International Exhibitions in the Theatres of London and Paris (1851-1867) », included in the conference *London Stage and the Nineteenth-Century World IV*, 7 April 2022, New College, University of Oxford, UK.

· « Sortir du silence, sortir du cliché : un regard d'artistes /autrices sur des expériences féminines », chairing with Quentin Petit Dit Duhal, 12 March 2021, Rencontres à la bibliothèque Marguerite Durand, Paris, France.

« The Arts of Theatres. Performing Decorative Arts on the Stages of London and Paris », MA Seminar in History of Art, 18 November 2021, Université Paris Nanterre, France.

· « Stage as a commonplace: crafting domesticity in *Le Demi-Monde* (1855) and *Caste* (1867) », included in the conference *Embodied Spectatorship and Performance in Theatre and Visual Culture, 1780-1914*, 3 September 2021, University of Exeter, UK.

· *Représenter le corps absent*, conference organised with Quentin Petit Dit Duhal, in the department Histoire des Arts et Représentations, 3&4 June 2021, Université Paris Nanterre, France.

· « Masques élisabéthains et tableaux vivants : les pratiques théâtrales amateurs dans les guildes d'artisans à Londres à la fin du XIXe siècle », included in the conference *Du théâtre de société aux théâtres amateurs. Permanence de pratiques (XVIIIe-XXIe siècles)*, 22 April 2021, Université de Lausanne, Switzerland.

· Stages as advertising spaces: furniture makers, department stores and the world of theatre in the 1890s-1900s, Paris and London », included in the conference *London Stage and the Nineteenth-Century World III*, 15 April 2021, New College, University of Oxford, UK.

· « The Representation of French Interiors on the Victorian British Stage: Visual and Material Reinterpretations and Decorative Transfers across the Channel », included in the conference *Visuality in the Long Nineteenth-Century*, June 2019, University of Warwick, UK.

· « Le processus de mise en représentation par le décor dans le lieu théâtral : *Macbeth* (1888), ensemble décoratif immersif et œuvre visuelle », École de Printemps organised by Réseau international de formation en histoire de l'art, 7 May 2019, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Canada.

« La mise en exposition du vestige théâtral : analyse de deux types de display, leur parcours de médiation et leur relation à l'espace muséal » 19 March 2019, Centre Vivant Denon, Musée du Louvre, Paris, France.