

**COLLABORATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE PRACTICES
IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY IN THE UK AND FRANCE.**

International Conference

Organized by IMAGER (UPEC) and CLIMAS (Université Bordeaux-Montaigne),
Université Paris Est Créteil, 15th and 16th May 2020.

The conference seeks to address collaboration and the spectrum of collective working methods which have defined and keep informing some of the independent practices in the field of photography in the 20th and 21st centuries. Our focus is on the UK and France, and seeks to envision case studies in a comparative approach.

Collaboration is increasingly recognized as one of the main drivers in contemporary practice, and today's practitioners demonstrate an attention to the dynamics and politics of collaborative work. The rise and ubiquitous development of digital photography has certainly allowed new ways of envisioning collaborative photographic practices.¹ At the same time, funding streams require projects to develop outreach and think in terms of participation from the public.

Collaboration is an enduring focus in institutional and academic perspectives on photography. The articulation between photography and collaboration has been the central theme of conferences and exhibitions in the last 15 years (Fremantle Arts Centre, 1+1=3, Collaboration in Recent British portraiture 2006; Aperture and Magnum, Collaborative Images: New Models of Authorship and Aggregation, 2014, Ryerson Image Centre in Toronto, Collaboration, A Potential History of Photography 2018). Academic research is consistently mining the implications of collaboration for photographic practice, considering it, like Daniel Palmer, as inherent to the production of photographic images², as a form of "civil contract" according to Ariella Azoulay,³ or as a political stance as shown by Steve Edwards.⁴ Can we envision collaboration as an inescapable mode of production for photography, evidencing the evolution of artistic practices towards a "relational aesthetics" in the words of Nicolas Bourriaud?⁵ Such issues drive postgraduate courses (MA Photography and Collaboration at Coventry; MA Art and Social Engagement in Bordeaux-Montaigne, MA Art and Social Practice at Middlesex University). Collaborative photographic practices are envisioned as part of processes of and strategies for social change or "tools for community development" as studied by Tiffany Fairey⁶, and such principles feed into contemporary practice.

The history of photography collectives, of collaborative initiatives in publishing and circulating images, in photographic education contexts and community photography projects, are deservedly given increasing recognition. The question of the legacy of past practices is crucial. Recovering these histories, thanks for example to the digitization of archives and/or their transfer to public institutions, is fundamental. What do these archives reveal about collaboration in photographic creation? What dialogues can emerge between past and present practices?

The idea is to both provide a focus on collaborative practice in contemporary photography, while exploring questions of legacies and memories of, but also evolutions and departures from earlier practices. How do these questions feed into practices in the present? What are the conditions of practice today for collaboration, and for collective organization and working methods? It has been argued that conditions of production, reception, distribution of photography have radically changed and that there can be no bridge between past and present practice, particularly when it comes to independent, oppositional, collective forms of photographic practice. That any attempt to do so would be nostalgic.⁷

Nevertheless, we want to suggest that the notions of collaboration, the common, the collective, feed into contemporary photography, whether or not this is done in conscious relation to past practice.

The object of the conference is to explore case studies of practice which acknowledge the multiple interventions involved in image-making, which invite collective engagement as a defining framework in the creative process, and show a commitment to exploring and addressing the politics of representation. We also want to study the collective, in broad terms, as a pragmatic but also political and ethical framework of practice for professional photographers. We seek contributions on collectives as structures more or less guided by common objectives and working methods, on collective publications, and studies highlighting the growing role of crowd-funding in publishing photography books.

Proposals could address, but are not limited to, the following issues:

- Photography collectives then and now
- Photographic agencies
- Participation or collaboration?
- Community photography
- Workers' photography leagues
- Archival and curatorial issues raised by collective practices
- Collective forms of publishing
- Crowdfunding: a form of collaboration?
- Photography, public art and public display
- Social media, digital networks transforming the distribution of images: is sharing collaborating? (Daniel Palmer).
- Photography education and the challenge of collaboration

Proposals of approximately 300 words with a short biographical note should be sent by November 15th 2019 to Karine Chambefort-Kay (Université Paris-Est Créteil) at chambefort@u-pec.fr and Mathilde Bertrand (Université Bordeaux-Montaigne) at mbertrand@u-bordeaux-montaigne.fr

We will notify participants of the decision of the scientific committee by the end of November.

Members of the scientific committee:

Laurent Chatel, Université Lille III

Taous Dahmani, Université Panthéon Sorbonne

Mark Durden, Centre for European Documentary Research, University of South Wales

Steve Edwards, Birkbeck College, University of London

Charlotte Gould, Université Sorbonne Nouvelle

Béatrice Laurent, Université Bordeaux Montaigne

Carla Mitchell, Four Corners Gallery, London

Corinne Nativel, Université Paris Est Créteil

COLLABORATION, PARTICIPATION ET PRATIQUES COLLECTIVES
DANS LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AU ROYAUME-UNI ET EN FRANCE

Colloque international, organisé par IMAGER (UPEC) and CLIMAS (Université Bordeaux-Montaigne),
Université Paris Est Créteil, 15-16 Mai 2020.

Ce colloque sera consacré aux pratiques collaboratives et aux diverses méthodes de création collective développées dans le milieu de la photographie indépendante au XXe et au XXIème siècle. En confrontant des études de cas centrées en particulier sur la Grande-Bretagne et la France, il s'agira d'amorcer une approche comparative de ces pratiques photographiques contemporaines.

En effet, la collaboration s'est affirmée comme un ressort privilégié dans les pratiques récentes, les photographes portant un intérêt croissant aux dynamiques et au potentiel politique du travail collaboratif. L'essor puis l'omniprésence de la photographie numérique ont sans aucun doute favorisé ce regain d'intérêt pour les pratiques photographiques collaboratives¹. Dans le même temps, c'est une orientation souvent requise par les institutions et financeurs des projets, qui cherchent à toucher de nouveaux publics et raisonnent en termes de participation.

Le mode collaboratif a aussi été l'objet d'un intérêt soutenu de la part des sphères académiques et institutionnelles de la photographie. L'articulation entre collaboration et photographie a été explorée lors de multiples conférences et expositions ces quinze dernières années (Fremantle Arts Centre, 1+1=3, Collaboration in Recent British portraiture 2006; Aperture et Magnum, Collaborative Images: New Models of Authorship and Aggregation, 2014, Ryerson Image Centre à Toronto, Collaboration, A Potential History of Photography 2018). La recherche universitaire étudie régulièrement les implications du mode collaboratif sur la pratique photographique, considérant celui-ci, à l'instar de Daniel Palmer¹, comme inhérent à la production des images, ou comme une forme de « contrat civil » selon Ariella Azoulay¹, ou encore comme un geste politique, d'après Steve Edwards¹. Est-ce à dire que la collaboration est devenue un mode de production incontournable en photographie, le signe même d'une évolution des pratiques artistiques vers une « esthétique relationnelle » selon l'expression de Nicolas Bourriaud¹ ?

Ces thématiques sont aussi au cœur de formations universitaires (MA Photography and Collaboration à Coventry ; MA Art and Social Engagement à Bordeaux-Montaigne, MA Art and Social Practice à l'université de Middlesex). Celles-ci considèrent que les pratiques photographiques collaboratives s'inscrivent dans des procédés et des stratégies de changement social et qu'elles sont des « outils pour le développement local » comme l'a montré Tiffany Fairey¹ : autant de principes qui inspirent de plus en plus les pratiques contemporaines.

L'histoire des collectifs de photographes, celle des initiatives collectives pour la publication et la diffusion d'images, ou celle des projets éducatifs ou de développement local qui ont fait appel à la photographie, sont désormais des champs de recherche reconnus. En effet, la question de l'héritage des pratiques passées est cruciale. La re-découverte de ces histoires, grâce à la numérisation des archives, par exemple, ou lors de leur transfert vers des institutions publiques, est fondamentale. Que révèlent ces archives sur la collaboration dans la création photographique ? Quel dialogue font-elles entrevoir entre les pratiques du passé et les pratiques contemporaines ? On pourra donc s'intéresser aux pratiques collaboratives dans la photographie contemporaine sous l'angle de l'héritage et de la mémoire mais aussi de l'évolution ou de la rupture qu'elles représentent par rapport aux pratiques précédentes. Comment ces questions irriguent-elles les pratiques

contemporaines ? Quelles sont aujourd'hui les conditions pratiques de la collaboration, quels sont les modes d'organisation et de travail collectifs ?

On a pu prétendre que les conditions de production, de réception et de distribution des photographies ont changé si radicalement que tout rapprochement entre pratiques présentes et passées serait vain, en particulier s'agissant des pratiques photographiques collectives indépendantes et contestataires : chercher de tels rapprochement relèverait de la nostalgie.¹ Néanmoins, nous proposons de montrer que les notions de collaboration, de communauté, de collectif sous-tendent bon nombre de pratiques contemporaines, que cela soit en référence consciente ou non aux pratiques antérieures.

L'objectif de ce colloque sera donc de rassembler des études de cas et de pratiques qui illustrent la multiplicité des interventions dans la création d'une image, qui se donnent pour principe l'engagement collectif dans le processus créatif, ou qui sont consacrés à l'exploration collective des politiques de représentation.

Nous proposons d'étudier le collectif au sens large, aussi bien comme une modalité pratique que comme un cadre politique et éthique pour les photographes professionnels. Les contributions pourront porter sur des collectifs en tant qu'organisations dotées d'objectifs et de méthodes communes, sur des publications collectives ou encore sur le recours de plus en plus fréquent au financement participatif pour la publication de livres de photographie.

Les propositions pourront concerner les points suivants, sans y être limitées :

- Les collectifs de photographes hier et aujourd'hui
- Les agences de photographie
- Participation ou collaboration ?
- Les projets photographiques de développement local/ *Community photography*
- Les associations de photographie ouvrière
- Les enjeux curatoriaux et archivistiques des productions collectives
- Les formes collectives de publication
- Le financement participatif : une forme de collaboration ?
- La photographie dans la sphère publique : quels enjeux ?
- Les réseaux sociaux, et la transformation de la diffusion des images : est-ce que partager c'est collaborer ? (Daniel Palmer)
- La formation en photographie et le défi de la collaboration

Les propositions d'environ 300 mots, accompagnées d'une courte biographie, sont attendues pour le 15 novembre 2019 et devront être envoyées aux deux organisatrices : Karine Chambefort-Kay (Université Paris-Est Créteil) chambefort@u-pec.fr et Mathilde Bertrand (Université Bordeaux-Montaigne) mbertrand@u-bordeaux-montaigne.fr

L'avis du comité scientifique sera communiqué aux participants fin novembre 2019.

Membres du comité scientifique:

Laurent Chatel, Université Lille III

Taous Dahmani, Université Panthéon Sorbonne

Mark Durden, Centre for European Documentary Research, University of South Wales

Steve Edwards, Birkbeck College, University of London

Charlotte Gould, Université Sorbonne Nouvelle

Béatrice Laurent, Université Bordeaux Montaigne

Carla Mitchell, Four Corners Gallery, London

Corinne Nativel, Université Paris Est Créteil

1 André Gunthert, *L'image partagée, La photographie numérique*. Paris, Textuel, 2015.

2 Daniel Palmer, *Photography and Collaboration: From Conceptual Art to Crowdsourcing*, London, Bloomsbury Publishing, 2017.

3 Ariella Azoulay, *The Civil Contract of Photography*, New York, Zone Books, 2008.

4 Steve Edwards, 'The Fire Last Time: Documentary and Politics in 1970s Britain', 5 Blogposts for Fotomuseum Wintherthur, 7 September – 5 November, 2017.

5 Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle*, Paris, Presses du réel, 1998.

6 Tiffaney Fairey, "These Photos Were My Life: understanding the impact of participatory photography projects", *Community Development Journal*, Volume 53, Issue 4, October 2018, Pages 618–636.

7 Andrew Dewdney, "This was then, this is now; the legacy of Ten 8", *Photographies*, Vol. 4, N°2, Sept 2011, p. 264.