

Creative Solutions

Modules
Master ArTeC

Ce travail a bénéficié d'une aide
de l'État gérée par l'Agence
Nationale de la Recherche
au titre du programme d'Investis-
sements d'avenir portant la
référence ANR-17-EURE-0008

Publié par l'EUR ArTeC

Université Paris Lumières
140, rue du Chevaleret
75013 Paris

Graphisme : **Des Signes, Paris**

© ArTeC – Juillet 2021

L'École Universitaire de Recherche (EUR) ArTeC a pour vocation de favoriser des articulations originales entre recherche et formation supérieure (master, doctorat), entre création artistique, cognition et technologies numériques, entre humanités, ingénierie, design et sciences sociales, entre campus universitaires, institutions culturelles, activismes associatifs et entreprises privées. Elle repose sur un partenariat entre un large ensemble d'institutions universitaires et culturelles : CoMUE Université Paris-Lumières, CNRS, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Université Paris Nanterre, Campus Condorcet, ENS Louis-Lumière, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Conservatoire National d'Art Dramatique, Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, Archives Nationales, BNF, Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, RMN-GP, Centre national édition art image, Centre des arts d'Enghien-les-Bains, Gaîté Lyrique.

Le champ de recherche concerné par l'EUR ArTeC est circonscrit par son intitulé : ***Arts, Technologies, numérique, médiations humaines et Création.*** L'art, la création et les technologies apportent une dimension particulière de questionnement et d'ouverture aux enjeux fondamentaux des médiations humaines, sur le plan culturel, social et politique. En ce début de troisième millénaire, il est crucial pour nos sociétés de mener des réflexions de fond, ainsi que des expérimentations concrètes, sur les multiples façons dont nos technologies numériques sont en train de reconfigurer nos modes de collaboration, d'interaction, de socialisation et de subjectivation.

La prémisse sur laquelle repose ArTeC est que les **créations artistiques** constituent à la fois des terrains et des méthodes privilégiés pour mieux comprendre les enjeux des mutations en cours : les

pratiques artistiques enrichissent les recherches universitaires en explorant par l'expérience sensible et vécue ce que les savoirs disciplinaires s'efforcent de théoriser par des analyses abstraites. Déplier les implications multiples de la numérisation en cours – abordée ici à travers les dispositifs artistiques qui en problématissent les enjeux – exige toutefois de prendre la mesure des **médiations humaines**, inéluctablement sociales, qui animent, relancent, occupent, contournent et redéfinissent chaque étape de la circulation d'informations et d'affections au sein des communautés humaines : à côté de l'ingénierie et du design, les humanités (philosophie, esthétique, histoire, études littéraires), les sciences sociales, les sciences de la communication, du langage et de la cognition sont appelées à jouer un rôle central pour mieux comprendre le statut de ces médiations humaines au sein de notre médialité numérique. Sur cette base, la politique de recherche et de formation d'ArTeC est structurée autour de **3 axes scientifiques majeurs** :

- **La création comme activité de recherche**
- **Les nouveaux modes d'écritures et de publications**
- **Technologies et médiations humaines**

L'objectif de ce programme poursuit ainsi une double ambition : développer la création, comme processus, production et apprentissage, et réfléchir au rôle crucial joué par les technologies et le numérique dans les développements en cours, le tout en mettant au premier plan **la formation par la recherche**. Il s'agit de concevoir des concepts, des usages et des services pertinents, et de repenser des modèles de développement à la mesure des transformations techniques et sociétales en cours.

Sommaire

1	L'EUR ArTeC
3	Sommaire
4	Master ArTeC

10	Cours de tronc commun
-----------	------------------------------

25	Semestre 1
26	Grands formats
34	Petits formats

43	Semestre 2
44	Grands formats
50	Petits formats

55	Toute l'année
56	Grands formats
66	Petits formats

Dates et lieux susceptibles de changer. Toutes les informations pratiques sont à retrouver dans l'espace réservé aux étudiant·es sur le site de l'EUR ArTeC.

Master ArTeC

Le master ArTeC est un master transdisciplinaire, à la croisée des sciences humaines et sociales, des arts, de la communication, du numérique et de l'informatique. C'est une formation qui place l'hybridation entre création et recherche au cœur de son dispositif d'apprentissage.

L'approche novatrice de cette formation repose sur plusieurs grands principes :

—**Transdisciplinarité.** La formation est adossée à 30 mentions de master, dans les deux universités partenaires. Pour compléter la formation de tronc commun du master ArTeC, les étudiant·es ont accès à une grande diversité d'enseignements, dans des formats pédagogiques innovants, faisant dialoguer théorie et pratique.

—**Expérimentation.** Durant les deux années de master, les étudiant·e·s mènent une recherche aboutissant à un projet personnel d'expérimentation, qui peut prendre diverses formes (performances, films, dispositifs, expositions, écriture créative, créations numériques, etc.) et articule exploration théorique et réalisation pratique. Le master repose sur une pédagogie par projet fondée sur la dynamique de groupe et le travail de réflexion en commun.

—**International.** Le master favorise la mobilité internationale des étudiant·es par le biais d'un semestre obligatoire à l'étranger (semestre 3) et de modules d'enseignement délocalisés. Ces

opportunités doivent permettre de développer une approche comparatiste des pratiques.

Le master ArTeC propose 3 parcours :

— **La création comme activité de recherche :** se propose de réinventer des méthodes de recherche via une approche heuristique basée sur la création. Déplacer la réflexion sur les technologies, le numérique et les médiations humaines dans des contextes fictionnels, des lieux d'exposition, de performance et d'autres espaces culturels peut donner naissance à des formes hybrides.

— **Les nouveaux modes d'écritures et de publications :** englobe l'étude de nouvelles formes de textes numériques à travers le prisme de la création, du codage, de la traduction, de l'édition et de la correction dans la production de contenu audio, visuel et textuel. Il réunit l'étude des formes émergentes d'écriture collaborative et participative, de l'écriture d'interface, de nouvelles écritures académiques.

— **Technologies et médiations humaines :** se concentre sur l'étude des formes émergentes de médiation humaine issues du développement technologique et des transformations des anciennes pratiques de médiation. Ce parcours reprend et développe les disciplines traditionnelles du droit, de l'histoire, de la sociologie à travers des approches issues de la psychologie, de la littérature, de l'art, de la communication, de l'informatique et de la philosophie.

Pendant les deux ans de leur formation au sein du Master ArTeC, et tout au long des quatre semestres du programme, les étudiant·es sont invité·es à mener une réflexion continue et à développer une pratique prenant la forme d'un

projet d'expérimentation. Ce projet est appelé à se préciser et à s'approfondir à la lumière des enseignements, des lectures, des dialogues et des découvertes créatives et techniques rencontrées à chaque semestre. Expérimenter, c'est à la fois essayer, mettre à l'épreuve et mener une expérience. C'est tenter une proposition créative, pratique, théorique, artistique ou technique dans un champ déterminé ou à la croisée de plusieurs disciplines. Le Master ArTeC s'inscrit dans les domaines **des arts, des technologies et de la création, en lien privilégié avec le numérique**. Dans ce cadre, le projet d'expérimentation peut prendre des formes diverses : propositions narratives expérimentales, performances artistiques, création de prototypes, qui peuvent se réaliser sous forme de texte écrit, de mémoire spéculatif, d'enquête sociologique, de logiciel, d'œuvre visuelle et/ou sonore, de production théâtrale ou chorégraphique, d'intervention sociale, de plateforme collaborative, d'organe médiatique, etc.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'élaboration progressive, qui correspond à celle du mémoire de master. Cette élaboration comporte 4 étapes fondamentales, qui structurent le travail mené par les étudiant·es :

—1. Au cours du M1 comme du M2, les étudiant·es participent à des séminaires de suivi de projet : « Conception et réalisation de projets de recherche création » (M1 S1), « Atelier de suivi de projet » (M1 S2), « Carnet en ligne » (M2 S1) et « Suivi de projet d'expérimentation » (M2 S2). Dans ces séminaires, les hypothèses et les expériences menées par les étudiant·es sont présentées et discutées collectivement avec les autres étudiant·es et les responsables pédagogiques.

- 2. En fin de M1, la remise d'un mémoire de recherche (EC « Teaser d'expérimentation »), effectué sous la direction d'un·e directeur·rice.
- 3. En fin de M2, la production du projet d'expérimentation peut prendre des formes finales très diverses, allant du texte imprimé d'une centaine de pages à un prototype d'objet technique ou d'interface, en passant par une performance – ces formes alternatives étant toutefois toujours accompagnées d'un discours à ambition théorique. Quel qu'en soit le format, ce travail relèvera de l'expérimentation, c'est-à-dire de la mise à l'épreuve concrète d'une hypothèse dont la validité, les implications et la réalisation étaient imprévisibles a priori.
- 4. Les hypothèses et les expérimentations produites au sein d'ArTeC ont vocation à s'articuler avec les dehors du monde de la recherche. Elles ont vocation à s'adresser à des publics moins restreints que les seuls cercles de spécialistes. Les soutenances des mémoires, qui sont aussi des moments de restitution et de valorisation du travail mené, organisées au terme du master ArTeC prennent la forme d'événements publics rassemblant tout·es les étudiant·es, leurs proches, mais aussi des enseignant·es, des chercheur·es et des membres du monde professionnel qui pourront y voir une vitrine des recherches et expériences en train de se faire.

Maquette

Première année : niveau Master 1

Semestre 1	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Code UE4LACUE72: Formes de l'expérimentation		15	
Code EC 4L7AC06P: Entrer dans l'expérimentation	4 jours	3	Charlotte Bouteille-Meister Gwenola Wagon Jean-Luc Vincent
Code EC 4L7AC07P: Conception et réalisation de projets de recherche-crédation	24 heures	6	Charlotte Bouteille-Meister Gwenola Wagon
Code EC 4L7AC08P: Chemins de traverse : module grand format Modules en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP), des modules de formation par la recherche et des masters associés. (à suivre au premier ou au second semestre)	En fonction du module. Le volume horaire de chaque module doit être compris entre : 48 et 72 heures	6	
Code UE 4LACUE71: Cultures de l'expérimentation (3 modules au choix sur 5)		9	
Code EC 4L7AC01P: Anthropologies du numérique	24 heures	3	Armen Khatchatourov
Code EC 4L7AC02P: Dispositifs et performances artistiques	24 heures	3	Nathalie Cau
Code EC 4L7AC03P: Expositions, publications, traductions, remédiations	24 heures	3	Nolwenn Trehondart
Code EC 4L7AC04P: Écologies des techniques	24 heures	3	François-David Sebbah
Code EC 4L7AC05P: Dilemmes et controverses du contemporain	24 heures	3	Nancy Murzilli
Code UE 4LACUE73: Fabriques de l'expérimentation		6	
Code EC 4L7AC09P: 1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP), des modules de formation par la recherche et des masters associés.	En fonction du module. Le volume horaire de chaque module doit être compris entre : 12 et 48 heures	3	
Code EC 4L7AC11P: Langue vivante 1 La performance, les archives, la vie quotidienne - cours en anglais	18 heures	3	Ross Louis
		30	
Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Code UE4LACUE83: Ateliers d'expérimentation		12	
Un atelier au choix:			
Code EC 4LACUE83: Recherche et création à partir de l'œuvre de Maurice Lemaître	24h + 1 semaine intensive	6	Cristina de Simone Jeanne Cousseau
Code EC4L8AM07P: Technologies critiques	24h + 1 semaine intensive	6	Emanuele Quinz
Code EC4L8AC07P: Expérimenter la création comme activité de recherche: module grand format (à suivre au premier ou au second semestre)	En fonction du module. Le volume horaire de chaque module doit être compris entre : 24 et 72 heures	6	
Code UE 4LACUE81: Recherche-crédation: modules petits formats		6	
Code EC 4L8AC01P: Modules en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP), des modules de formation par la recherche et des masters associés.	En fonction du module. Le volume horaire de chaque module doit être compris entre: 1 2 et 48 heures	3	
Code EC4L8AC02P: Atelier de suivi de projets	36h sur le semestre + une semaine intensive	3	Recrutement en cours
Code UE4LACUE82: Lancement du projet d'expérimentation		12	
Code EC 4LACUE82: Teaser d'expérimentation		9	
Code EC4L8AC05P: Une langue (anglais). La performance, les archives, la vie quotidienne - cours en anglais	18 heures	3	Ross Louis

Deuxième année : niveau Master 2

Semestre 1	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Code UE 4LACUE91: Expérience internationale		24	
Code EC 4L9AC01P: Semestre universitaire à l'étranger (relevé de notes) ou stage à l'étranger.			
Code UE 4LACUE92: Portfolio d'expérience internationale		6	
Code EC 4L9AC03P: Proposition de créolisation		3	Yves Citton
Code EC 4L9AC04P: Carnet en ligne	14 heures	3	Alice Lenay et Charlotte Bouteille-Meister
Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Code UE 4LACUE01: Projet d'expérimentation		21	
Code EC 4L0AC01P: Projet d'expérimentation		15	
Code EC 4L0AC02P: Séminaire d'avancement du projet	32 heures	3	Gwenola Wagon Marie Preston
Code EC 4L0AC03P: Soutenance-restitution-valorisation		3	Frédéric Danos
Code UE 4LACUE02: Pré-professionnalisation		3	
Code EC 4L0AC04P: Stage	2 mois ou davantage	3	
Stage en entreprise, association ou institution partenaire ArTeC et UPL ou Stage dans un laboratoire de recherche affilié à ArTeC			
Code UE 4LACUE03: Découvertes expérimentales		6	
Code EC 4L0AC05P: Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation)	3 x 3 heures minimum 6 x 3 heures maximum	3	
Mini-modules de 3h chacun à suivre au choix dans une liste de propositions d'acquisition de compétences pratiques.			
Code EC 4L0AC06P: Recherche-crédation : module petit ou grand format	En fonction du module.	3	
Modules en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP), des modules de formation par la recherche et des masters associés Le volume horaire de chaque module doit être compris entre : 12 et 72 heures			
Code EC 4L0AC06P: Recherche-crédation : module petit ou grand format	En fonction du module.	3	
Modules en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP), des modules de formation par la recherche et des masters associés Le volume horaire de chaque module doit être compris entre : 12 et 72 heures			

Présentation des cours du tronc commun

UE : Formes de l'expérimentation

EC : Entrer dans l'expérimentation

Descriptif

Deux jours de pré-rentree : découverte des lieux et des possibles d'ArTeC et de mise en convivialité des participant-es, puis workshop de lancement des projets d'expérimentation.

Modalités de contrôle

Présence et participation.

Semestre 1

M1

Calendrier et lieux

8 et 9 septembre à Paris 8, au PosteSource et Paris Nanterre

16 et 17 septembre au PosteSource
- CNIS, 10h-13h et de 14h-18h

Enseignant-es

Charlotte Bouteille-Meister
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr
Gwenola Wagon
gwenola.wagon@univ-paris8.fr
Jean-Luc Vincent
jlv.vincent@gmail.com

EC : Conception et réalisation de projets de recherche-crédation

Descriptif

Ce cours est un atelier de suivi des projets d'expérimentation ; il vise à élaborer une boîte à outils nécessaire pour la conception de ces projets associant recherche et création. Ainsi, l'idée de ce moment partagé est de donner des perspectives au concept de recherche-crédation non seulement à travers des lectures théoriques, un corpus pratique et des outils méthodologiques, mais aussi en s'appuyant sur des expériences concrètes à travers des projets déjà réalisés ou en cours, en invitant des artistes et des chercheur-ses venant de différents domaines (danse, théâtre, cinéma, performance, arts plastiques, interactivité, jeux vidéo, programmation, littérature, poésie sonore, etc.). Ces artistes-chercheur-ses présenteront leurs recherches et leurs créations en cours et participeront aux discussions communes sur l'avancement des projets des participant-es.

Ce cours accompagnera également les étudiant-es dans le choix de leur directeur-trice de recherche.

Modalités de contrôle

Contrôle continu et rendu d'un dossier de recherche permettant l'orientation vers un directeur de mémoire. Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement dans la dynamique de l'atelier et sur l'avancement de leur recherche.

Semestre 1

M1

Calendrier

5 octobre 12h30 -15h
6 et 7 octobre - les rencontres
d'ArTeC à la Gaîté Lyrique.
12 octobre 12h30-15h
19 octobre 12h30-15h
9 novembre 12h30-15h
16 novembre 12h30-15h
23 novembre 12h30-15h
30 novembre 12h30-15h
7 décembre 12h30-15h
14 décembre 12h30-18h

Lieux

Salle A2 203 Maison de la
recherche de Paris 8.

Enseignant-e

Charlotte Bouteille-Meister
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr
Gwenola Wagon
gwenola.wagon@free.fr

UE : Culture de l'expérimentation

EC : Anthropologies du numérique

Descriptif

Ce cours suivra deux axes. Le premier axe traitera des technologies numériques, de leurs variantes contemporaines (IA, Big Data) et de leurs fondations théoriques (cybernétique, sciences cognitives). Il inscrira l'analyse de ces technologies dans l'histoire longue de l'anthropologie des techniques.

Le deuxième axe traitera d'un aspect particulier du paysage numérique contemporain. Il s'agira ici de s'intéresser aux identités numériques et à la circulation des données personnelles. Sera également abordé l'espace communicationnel (voire public) qui leur est associé et leur articulation avec les processus économiques.

Modalités de contrôle

2/3 mini-projet en lien avec le cours à rendre début janvier + 1/3 participation au cours.

Semestre 1

M1

Lieu

MSH Paris Nord salle 413.
Salle 410 pour le lundi 27 septembre.

Enseignant·e

Armen Khatchatourov
armen.khatchatourov@univ-eiffel.fr

Calendrier

Les lundis :

27 septembre 10h-13h et de 14h-17h

11 octobre 10h-13h et de 14h-17h

18 octobre 10h-13h et de 14h-17h

25 octobre 10h-13h et de 14h-17h

Bibliographie

Elle sera distribuée en cours.

EC : Dispositifs et performances artistiques

Descriptif

Ce séminaire explore la notion de dispositif dans les performances contemporaines à partir de l'étude et de l'analyse d'événements programmés dans des lieux parisiens et/ou de la proche périphérie, auxquels les étudiant·es devront assister au cours du semestre (théâtre, performances, dispositifs spectaculaires, etc.). Un dispositif détermine, selon Michel Foucault et Giorgio Agamben après lui, un mode de subjectivation de celui qui y est soumis. Comment saisir, décrire et analyser les arts de la performance actuels en les abordant sous l'angle des dispositifs ? Quelles conséquences esthétiques, poétiques et politiques engendrent les dispositifs de présentation et de représentation proposés ? Comment la notion de dispositif travaille-t-elle la performance contemporaine pour redéfinir ses formes et les distinctions entre les différents arts de la représentation ? Peut-on déduire des dispositifs une performativité de la performance ? À partir de textes théoriques, d'exemples emblématiques des évolutions récentes des arts de la performance, de rencontres avec des professionnel·les et surtout de l'expérience de spectateur·rices des étudiant·es - qui devront assister à 4 ou 5 spectacles programmés au cours du semestre et présentés lors du premier cours - nous envisagerons les dispositifs et la manière dont ils déterminent la nature et le sens de l'œuvre, engendrent des conséquences majeures dans la définition de l'événement et ses conséquences.

Modalités de contrôle

La restitution d'un travail/objet de recherche-crédation (réalisé en groupe ou individuellement) rendant compte des travaux du semestre et la réalisation d'un court écrit/oral individuel argumenté, construit et référencé explicitant ses enjeux tiendront lieu de modalité de contrôle en fin de semestre.

Semestre 1

M1

Lieu

Paris Nanterre.

Enseignant·e

Nathalie Cau
cau.nathalie.nc@gmail.com

Calendrier

Les jeudis 30 septembre, 14, 21 et

28 octobre 10h-13h

Le jeudi 18 novembre 10h-13h et

14h-17h

Les jeudis 2 et 9 décembre 10h-13h

Bibliographie

Elle sera donnée au cours
de la première séance.

EC : Expositions, publications, traductions, remédiations. Arts littéraires et industries culturelles. Produire, publier et diffuser, à l'ère post-numérique

Descriptif

Editeur-rices, amateur-es, auteur-es et artistes expérimentent depuis plus de soixante ans avec les technologies informatiques et se sont, surtout au début, souvent réclamés d'une démarche libérée des contraintes imposées par les industries culturelles. Chaque changement de dispositif s'est ainsi accompagné de l'espoir que l'œuvre s'affranchira des structures de domination qui pèsent sur lui. Pourtant, la rencontre de la littérature avec l'informatique a amené d'autres formes de contraintes, et engendré de nouveaux rapports de domination. Les arts littéraires informatiques sont aujourd'hui résolument des arts du dispositif « numérique », structuré par de multiples enjeux économiques et politiques, liés notamment au développement des smartphones et plateformes numériques (Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, etc.) qui transforment les pratiques sociales autour de l'objet-livre. Dans ce séminaire, nous échangerons avec des invité-es éditeur-rices, chercheur-ses, artistes, auteur-es, autour des rapports de création et de bricolage tactique que l'œuvre littéraire numérique peut engager avec son dispositif de production et de diffusion. Nous parlerons d'édition et de bande dessinée numériques, de plateformes d'écriture et de lecture, d'œuvres créées pour être lues sur les réseaux sociaux ainsi que de création littéraire par intelligence artificielle. Un workshop de deux jours sera consacré à la création d'une œuvre numérique sous forme de turbomédia (bande dessinée numérique interactive : <https://turbointeractive.fr/>).

Modalités de contrôle

Dossier et/ou production multimodale.

Bibliographie

—Bossier Sylvie, *La plateforme d'autoédition Librinova au prisme de la reconfiguration de l'intermédiation littéraire*, tic&société, Vol. 13, N° 1-2 | -1, 195-223.

—Casilli A., Cardon D., *Qu'est-ce que le digital labor ?*, Ina, Paris, 2015.

—Robert P. (dir.), *Bande dessinée et numérique*. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2016 (généré le 25 juin 2021). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/editions-cnrs/20586>>. ISBN : 9782271122131. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.20586>.

—Saemmer A., *Bienvenue dans la Colonie facebook*. Hybrid [En ligne], 07 | 2021, mis en ligne le 15 juin 2021, consulté le 25 juin 2021. URL : <http://www.hybrid.univ-paris8.fr/lodel/index.php?id=1440>

—Siguier M., *Donner à voir le lecteur sur les réseaux sociaux numériques : « Bookstagram », entre nouveaux régimes de visibilité et iconographies standardisées*. Etudes de communication, n°54, 2020.

—Tréhondart Nolwenn et Saemmer Alexandra, *Les livres d'art numériques, de la conception à la réception*, Paris, Hermann, 2016.

—Tréhondart Nolwenn, *La bande dessinée en prise avec les matérialités d'Instagram. Injonctions à la participation et postures d'acteurs dans le feuilleton numérique Été*, Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°20/3, p.111-124, 2019.

—Tréhondart Nolwenn, *Le livre numérique « augmenté » au regard du livre imprimé : positions d'acteurs et modélisations de pratiques*, Les Enjeux de l'Information et de la Communication, 2(2), 23-37, 2014.

Semestre 1

M1

Lieu

Paris 8 salle A2 203 (Maison de la Recherche).

Calendrier

Vendredi 8 octobre 10h-13h
Vendredi 22 octobre 10h-13h
Vendredi 19 novembre 10h-13h
Samedi 27 novembre 10h-13h et 14h-17h
Vendredi 10 décembre 10h-13h
Samedi 11 décembre 10h-13h et 14h-17h

Enseignant-e

Nolwenn Trehondart
nolwenn.trehondart@univ-lorraine.fr

EC : Écologies des techniques

Descriptif

Qu'est-ce que nous fait la technique aujourd'hui ? Pour donner une formulation philosophique à cette question, nous prendrons en compte la dimension qu'on peut qualifier de « métaphysique » de la technique ainsi que les grands scénarios théoriques qui lui donnent forme. Une place sera faite aux affects (de peur comme d'enthousiasme) que suscitent les artefacts techniques dans nos vies. Ce travail sera mené dans la confrontation avec des questions à chaque fois concrètes : celle de la catastrophe et du principe de précaution ; celle de notre rapport avec les robots dits « autonomes » ; celle de « l'anthropocène » ; celle de la « fin du monde » ; celles que cristallisent la figure du « cyborg », etc. Quelques exemples, parmi d'autres possibles, qui pourront être abordés lors de ce séminaire qui donnera la parole à différent-es intervenant-es.

Modalités de contrôle

Les modalités d'évaluation seront communiquées lors de la première séance du cours.

Semestre 1

M1

Lieu

Université Paris Nanterre.

Calendrier

Les mercredis 29 septembre, 13, 20 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 10h-13h

Bibliographie

Elle sera donnée au cours de la première séance.

Enseignant-e

François Sebbah
sebbah.francois@neuf.fr

EC : Dilemmes et controverses. Évaluation et valuation

Descriptif

Partant du présumé que la résolution de problèmes suppose une activité de valuation, cet enseignement accompagnera les participant-es dans des expériences aidant à poser les problèmes qui habitent leur projet d'expérimentation sous la forme de dilemmes et de controverses et à mettre en place des méthodes critiques d'investigation qui impliqueront une forme d'agir inventive et créatrice les conduisant à interroger la notion de recherche-crédation.

Il proposera des cadres, des outils et des exercices à partir desquels traiter les situations de vie et de création comme des problèmes suscitant une enquête. De l'élaboration d'un problème sous la forme d'un dilemme qui en clarifie les enjeux contradictoires, à la cartographie d'une controverse qui expose la multiplicité des dilemmes composant une situation complexe, il s'agira de s'engager dans une activité de valuation consistant à développer des activités réflexives sur les valeurs, des activités d'enquête, d'observation, de recherche qui s'assument elles-mêmes comme créatrices de valeur.

Pour donner des outils aux enquêtes menées dans les projets d'expérimentation, cet enseignement favorisera les protocoles et expériences de valuation créatifs en vue de construire le futur avec nos fictions : expériences de pensée, prédéfinitions, dispositifs poétiques, enquêtes anthropologiques sauvages, technologies intellectuelles, dont des artistes et théoricien-nes viendront partager la pratique.

Modalités de contrôle

Ce module alternera entre des éléments d'information et de structuration apportés par l'enseignante, des discussions de groupe prenant la forme d'une « classe inversée » et des ateliers d'expérimentation. On attendra des participant-es qu'ils et elles aient lu ou visionné les documents prescrits avant chaque séance, de façon à pouvoir en discuter en classe. Les participant-es seront évalué-es sur leur investissement dans la dynamique de l'enseignement, la qualité des rendus intermédiaires et du rendu final qui consistera à rendre compte sous forme écrite d'une expérience de valuation fondée sur un dispositif d'enquête inventif articulé au problème posé dans leur projet d'expérimentation.

Bibliographie

Bibliographie indicative d'où seront tirés les textes sur lesquels nous travaillerons.

- Alexandra Arènes, Axelle Grégoire et Frédérique Aït-Touati, *Terra Forma*. Paris, B42, 2019.
- Boltanski Luc, *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*, Gallimard, 2009.
- Citton Yves et Querrien Anne, « Art et valuation. Fabrication, diffusion et mesure de la valeur », *Multitudes*, n° 57, 2014.
- Dewey John, *La formation des valeurs*, La Découverte, 2011.
- Évaluation générale. L'agence de notation comme dispositif artistique, Projet ArTeC porté par Nancy Murzilli, <https://evalge.hypotheses.org/>
- Favret-Saada Jeanne, *Être affecté*, Gradhiva, 1990, n°8, p. 3-9.
- Gilbert Jean, *xx.com*, Questions théoriques, 2020.
- Hanna Christophe, *Nos dispositifs poétiques*, Questions théoriques, 2010. *Argent*, Amsterdam, 2018.
- Jenvrey Dominiq, *Le cas Betty Hill. Une introduction à la psychologie prédictive*, 2015.
- Latour Bruno, « La cartographie des controverses », *Technology Review*, n° 0, 2007, p. 82-83.
- Laugier Sandra, « L'éthique d'Amy : le care comme changement de paradigme en éthique », dans Vanessa Nurock (dir.), *Carol Gilligan et l'éthique du care*, PUF, 2010, p. 57-77.
- Leibovici Franck, *Des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom*, Questions théoriques, 2020.
- Méadel Cécile, « Les controverses comme apprentissage », *Hermès*, 2015, n° 73, p. 45-50.
- Quintyn Olivier, *Valences de l'avant-garde*, Questions théoriques, 2015.

Semestre 1

M1

Lieux

Paris Nanterre.

Calendrier

Les mercredis 29 septembre, 13, 20 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre de 15h à 18h.

Un atelier d'expérimentation aura également lieu pendant toute la durée des Rencontres ArTec les 6 et 7 octobre.

Enseignant-e

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

UE : Langue vivante

Semestres 1 et 2 – Cours en anglais

Cours : La performance, les archives, la vie quotidienne

Descriptif

Situé au croisement des études de la performance (*performance studies*), de la pratique et la théorie des archives et des études de la vie quotidienne, ce cours invitera les étudiant·es à considérer la performance dans le contexte de recherche-crédation. Les étudiant·es mobiliseront la performance en tant que théorie, méthode de recherche et pratique artistique.

Une série d'expérimentations sera utilisée à la fois pour travailler dans et sur les archives et tester la potentialité performative de la vie quotidienne. Le cours commencera avec une introduction à l'histoire et la théorie de la performance du point de vue des *performance studies*, puis articulera la théâtralité de la vie quotidienne et la performativité d'identité à la théorie des archives et ses constructions.

Dans un premier temps, les étudiant·es expérimenteront la conférence-performance comme outil qui interagit avec - ou trouble - une pédagogie traditionnelle. Le cours considèrera ensuite les archives en tant que constructions performatives ou comme lieu d'intervention créative. Les étudiant·es devront identifier et s'appropriier des situations et contextes quotidiens capables de générer des sujets de recherche, des travaux de terrain et des lieux/environnements propices à la performance. Des protocoles seront introduits comme approche possible aux expérimentations méthodologiques et performatives.

Le cours s'achèvera par une performance qui impliquera une archive (numérique, personnelle, institutionnelle, imaginaire, etc.) liée à la vie quotidienne. Les termes « performance », « archive » et « vie quotidienne » s'ouvrent à une large gamme de contextes, laissant ainsi aux participant·es le loisir de situer ces concepts dans leurs propres pratiques de recherche-crédation.

Le cours sera dispensé en anglais pour permettre aux étudiant·es des opportunités de lire, écrire, discuter et expérimenter dans un contexte anglophone.

Compétences à atteindre

— Interroger la théorie et la pratique de la performance dans les perspectives transdisciplinaires des « performance studies ».

— Analyser la performance comme objet d'enquête (ex. esthétique, philosophique, sociologique, etc.).

— Tester la performance comme méthode d'expérimentation et de savoir.

— Analyser l'archives comme construction performative.

— Développer des expérimentations méthodologiques dans l'archive.

— Utiliser les archives comme lieu et médium de la création.

— Identifier des sujets de recherche autour d'une enquête de la vie quotidienne.

— Développer des méthodes de recherche et de performance fondées sur la vie quotidienne.

Modalités de contrôle

Contrôle continu. Les étudiant·es seront évalué·es sur leur investissement dans la dynamique du cours (participation, propositions, qualité des rendus intermédiaires), sur leur capacité à collaborer dans une pédagogie par projets et sur le projet final réalisé (qualité du projet en lui-même et capacité à présenter le projet à un public).

Bibliographie provisoire

— Borggreen, Gundhild and Rune Gade, *Performing Archives/Archives of Performance*, Chicago: University of Chicago Press, 2013.

— Cook, Terry and Joan Schwartz, *Archives, records, and power: From (postmodern) theory to (archival) performance*, Archival Science. no. 2, 2002, pp. 171-185.

— Hamera, Judith, *Performance, Performativity, and Cultural Poiesis in Practices of Everyday Life*, The Sage Handbook of Performance Studies. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006, pp. 46-64.

— Phillips, Richard, *Georges Perec's experimental fieldwork; Perecquian fieldwork*, Social & Cultural Geography 19:2 (2018): 171-191.

— Sheringham, Michael, *Everyday life: Theories and practices from surrealism to the present*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

— Taylor, Diana, *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*, Durham, Duke University Press, 2003.

Semestre 1 & 2

M1

Lieux

Paris 8, salles A2 201 et A2 203
(Maison de la Recherche).

Enseignant·e

Ross Louis
ross.louis@univ-lyon3.fr

Calendrier Semestre 1

Les samedis 16 et 23 octobre
de 10h-13h et de 14h-17h.

Le samedi 13 novembre
de 10h-13h et de 14h-17h.

Calendrier Semestre 2

Les samedis 5, 12 et 19 février
de 10h-13h et de 14h-17h.

UE : Ateliers d'expérimentations

EC : Recherche et création à partir de l'œuvre de Maurice Lemaître : partitions, scripts et performances

Descriptif

Ce séminaire s'inscrit dans la continuité du projet ArTec autour de l'œuvre pluridisciplinaire de Maurice Lemaître porté en 2019-2021 par Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky) en collaboration avec le Centre Pompidou, et il participe d'une tendance récente de redécouverte et de réévaluation critique du mouvement lettriste, en France comme à l'étranger.

Mêlant approche théorique et expérimentation artistique, le séminaire propose de plonger dans l'univers lettriste, et plus particulièrement dans celui de Maurice Lemaître, à travers l'analyse collective d'une pluralité de documents d'archive (partitions de poésie, de musique, de danse, pièces de théâtre, protocoles d'actions, scénarios de films, photomontages, films, enregistrements sonores, etc.); puis, lors d'une semaine de workshop, de prolonger la recherche par des essais de *reenactment* et par la réalisation de nouvelles performances et partitions inspirées de la démarche lettriste.

L'ensemble du séminaire se déroulera au Centre Pompidou. Il s'adresse aux étudiants et aux étudiantes ayant une pratique de la performance (théâtre, danse, musique, arts plastiques, etc.), et/ou de la création sonore ou audio-visuelle, et qui souhaitent confronter leur recherche à l'univers lettriste, dont les propositions et les questionnements sont parmi les plus originaux de l'histoire de l'art et de la performance des années 1950-1970.

Une séance publique dans une galerie parisienne ou à la Gaîté Lyrique pourra être organisée, selon l'aboutissement des propositions et le souhait de l'ensemble des participant·es.

Modalités de contrôle

Contrôle continu. Lors de la dernière séance du workshop, chaque groupe ou participant·e présentera soit une performance, soit un protocole d'action ou une partition, soit un document sonore ou audiovisuel. L'évaluation prendra en compte également la présence et l'engagement à l'ensemble du séminaire (participation à la discussion, investissement dans la dynamique de création).

Bibliographie

- Acquaviva Frédéric, *une vie lettriste*, Paris, Éd. de la Différence, 2014.
- Bonet Eugeni, Escoffet Eduard (éd.), *Próximamente en esta pantalla: el cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación*, Barcelona, MACBA, 2005.
- Cabañas Kaira M. (éd.), *Specters of Artaud, Language and the Arts in the 1950s*, Madrid, Mncars, 2012.
- Cabañas Kaira M., *Off-screen cinema. Isidore Isou and the Lettrist Avant-Garde*, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2014.
- De Simone Cristina, *Proférations ! Poésie en action à Paris (1946-1969)*, Les presses du réel, Dijon, 2018, p. 125-309.
- Isou Isidore, *Œuvres de spectacle, Traité de Bave et d'éternité (1951), La marche des jongleurs (1954), Apologie d'Isidore Isou (1954)*, Paris, Gallimard, 1964.
- Isou Isidore, *Ballets ciselants, Polythanasiques, Hypergraphiques et Infinitesimales (1960-1964)*, Paris, Éd. Roberto Altman, 1965.
- Lemaître Maurice, *n + Σ + ∞ - ∞, Œuvres poétiques et musicales, Lettrisme*, JParis, Centre de Créativité, 1965.
- Lemaître Maurice, *Œuvres de cinéma (1951-2007)*, Paris Expérimental, Paris, 2007.
- Pomerand Gabriel, *Saint-Ghetto-des-Prêts, grimoire*, dessins de l'auteur, Baratier Jacques (préface), Paris, O.L.B., 1951.
- Wolman Gil Joseph, *Défense de mourir*, Paris, Allia, 2001.

Semestre 2

M1

Calendrier

Les jeudi 3, 10 et 17 février de 10h-13h et de 14h-17h.
Les vendredis 11 et 18 février de 10h-13h.
Workshop du 21 au 25 février.

Lieux

Centre Pompidou.

Enseignant·e

Cristina De Simone
cristina.desimone@unicaen.fr
Jeanne Cousseau
jeanne.cousseau.loridan@gmail.com

Nombre de places

15

EC : Technologies critiques : Histoire, théorie et pratiques des anti-machines

Descriptif

Des *Machines inutiles* de Bruno Munari aux *Machines célibataires*, des automates cybernétiques aux robots pathologiques du Critical Design—toute une tradition d’anti-machines traverse l’histoire, sur le créneau entre art, science et design. En mettant en scène des comportements étranges, ces machines dysfonctionnelles composent un contrepoint au mythe fonctionnaliste de la machine et à l’idéologie du progrès, et s’imposent comme des outils critiques fondamentaux pour l’analyse des enjeux des technologies dans une société en transformation.

Composé d’un séminaire hebdomadaire, où interviendront des artistes, commissaires d’expositions et designers et d’un workshop intensif, le cours se focalisera sur les usages critiques des technologies dans l’art et le design. En partant d’études de cas, il interrogera les modes de fonctionnement, la fonction et le statut des machines à l’âge de l’informatique ubiquitaire, ainsi que leur rôle social dans l’horizon d’une remise en question des paradigmes anthropocentriques. L’objectif de l’atelier intensif, co-dirigé avec l’artiste Raphaëlle Kerbrat, où il s’agira de construire des anti-machines, des Objets à comportements, à l’aide du kit de robotique modulaire MisBkit, conçu par le laboratoire Reflective Interaction d’EnsadLab (EnsAD), sera de favoriser la réflexion par la pratique.

Modalités de contrôle

Les participant-es seront invité-es à développer un projet personnel, sous forme de scénario (design-fiction) et à réaliser un prototype d’objet à comportement lors du workshop intensif.

Bibliographie

- Bianchini Samuel, Verhaegen Erik (dir.), *Practicable, From Participation to Interaction in Contemporary Art and New Media*, Cambridge MA, The MIT Press, 2016.
- Bianchini Samuel, Quinz Emanuele, *Behavioral Objects / A Case Study: Céleste Boursier-Mougenot*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2016.
- Burnham Jack, Haacke Hans, *Esthétique des systèmes*, sous la direction d’Emanuele Quinz, Dijon, Les presses du réel, 2015.
- Dautrey Jehanne, Quinz Emanuele (dir.), *Strange Design. Du design des objets au design des comportements*, Villeurbanne, éditions it., 2014.
- Debord Guy, *La société du spectacle* (1967), Paris, Gallimard, 1992.
- Dunne Anthony, Hertzian Tales. *Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*, Cambridge (Ma.), MIT Press, 2005.
- Dunne Anthony, Raby Fiona, *Speculative Everything, Design, Fiction, and Social Dreaming*, Cambridge MA, The MIT Press, 2013.
- Franke Anselm, Hankey Stephanie, Tuszynski Marek, *Nervous System, Quantified Life and the Social Question*, Berlin Haus des Kulturen der Welt/Spector Books, 2016.
- Lartigaud David-Olivier (dir.), *Art ++*, Orléans, Hyx, 2011.
- Metahaven, *Black Transparency. The Right to Know in the Age of Mass Surveillance*, Berlin-New York, Sternberg Press, 2013.
- Nova Nicolas, *Futurs ? La panne des imaginaires technologiques*, Paris, éd. Les Moutons électriques, 2014.
- Penny Simon (dir.), *Critical Issues in Electronic Media*, New York, New York University Press, 1995.
- Quinz Emanuele, *Le cercle invisible. Environnements, systèmes, dispositifs*, Dijon, Les presses du réel, 2017.

Semestre 2

M1

Calendrier

Les mardis 8 et 15 février, 9, 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril. de 12h à 15h
Workshop du 9 au 13 mai.

Lieu

Les séminaires ont lieu à Paris 8, salle A2 203 (Maison de la Recherche), le Workshop à la Gaîté Lyrique (à confirmer).

Enseignant-e

Emanuele Quinz
equinz@univ-paris8.fr

Nombre de places

15

UE : Recherche création

EC : Atelier suivi de projet

Descriptif

Cet atelier réservé aux étudiant-es du master ArTeC sera l'occasion pour les élèves de présenter les progrès ainsi que les difficultés de leur projet d'expérimentation dans un cadre de discussion collective. L'atelier consistera principalement en une expérimentation participative et un test en situation des prototypes de recherche-création des étudiant-es. On veillera à permettre des formes créatives et constructives de feedback et de restitution par les participant-es. Des discussions collectives en classe et en ligne tenteront de clarifier et de solidifier l'enchevêtrement pratique-théorie. L'enseignant-e accompagnera le développement de ces projets individuels, en les nourrissant de conseils pratiques, de recommandations de lectures, de suggestions formelles, tout en aménageant la discussion collective de chacune des expérimentations proposées.

Modalités de contrôle

Le contrôle se fera par le biais d'une évaluation collective du séminaire.

Semestre 2

M1

Lieu

Informations communiquées ultérieurement

Enseignant-e

Informations communiquées ultérieurement

Calendrier

36h sur le semestre + 1 semaine intensive

Informations communiquées ultérieurement

UE : Lancement du projet d'expérimentation – teaser

Le master ArTeC propose une pédagogie par le projet de recherche. La première année permet de conceptualiser, tester et commencer son projet d'expérimentation, qui se déroule sur les deux années du master.

A la fin de la première année, les étudiant-es remettent à leur directeur·trice leur mémoire de master 1, qui fait l'objet d'une soutenance.

Calendrier indicatif :

Rendu du mémoire : fin mai.

Soutenance : début juin.

UE : Expérience internationale

Chaque étudiant·e effectue une mobilité à l'international au premier semestre du master 2. Ce séjour lui permet de confronter son projet d'expérimentation aux apports et pratiques étrangères, tout en enrichissant sa réflexion grâce à une démarche comparatiste problématisée.

Toute mobilité s'effectue de septembre à janvier et peut prendre deux formes :

- Une mobilité dans une université étrangère avec laquelle Paris 8 et Paris Nanterre ont noué des partenariats (les listes sont consultables sur les sites des deux universités).
- Un stage. Dans ce cas, il vous faut obtenir en amont l'accord des directrices du master.

UE Portfolio

Expérience internationale

EC : Proposition de créolisation

Proposition concrète d'importation d'une pratique observée à l'étranger, dont l'apport puisse reconfigurer de façon imprévisible les habitudes françaises.

Descriptif

Lors de leur expérience à l'étranger, les étudiant·es sont invité·es à identifier une pratique liée à la vie universitaire, à la vie artistique, ou à toute autre situation institutionnelle, qui leur semble intéressante, peu ou pas répandue en France, et paraîtrait souhaitable d'importer à leur retour. Leur travail consistera dès lors à rédiger sous forme de texte, ou à réaliser sous forme audiovisuelle, un document remplissant les trois fonctions suivantes :

- 1— Une présentation de la pratique en question, clairement intelligible pour celles et ceux qui ne la connaissent pas.
- 2— Une explication des mérites et des effets positifs de cette pratique, tels qu'ils ont été observés dans le contexte étranger.
- 3— Une proposition, aussi concrète que possible, d'implantation de cette pratique dans un contexte français susceptible de la recevoir (Quelle institution pourrait l'accueillir ? Comment pourrait-on l'initier ? Quelles adaptations faudrait-il opérer pour la rendre compatible avec les attentes ou les exigences de l'institution française ?). L'ensemble de ce document fera environ 5 pages rédigées ou un objet audiovisuel d'environ 5 minutes, avec l'espoir que cela contribuera à la créolisation de nos cultures contemporaines.

Semestre 3

M2

Enseignant·e

Yves Citton
yves.citton@gmail.com

EC : Carnet en ligne

Descriptif

Ce cours, qui aura lieu en visio-conférence, est un atelier de suivi de projet. Pendant leur semestre à l'étranger, les étudiant·es sont invité·es à composer trois formes de documentation de leur recherche et/ou de leur création en cours (écrit, photo, vidéo).

Des rendez-vous réguliers, tout au long du semestre, seront l'occasion de partager difficultés et trouvailles avec le groupe, ces projets de publication étant à considérer d'abord comme des supports de discussion.

À l'issue du semestre, une séance sera consacrée à sélectionner collectivement une série de ces formes de documentation pour le site internet d'ArTeC « Carnet en ligne ». Il s'agira de présenter, publiquement cette fois, comment peuvent se déployer les différents projets de recherche-création au sein du master ArTeC.

Modalités de contrôle

Présence et participation. Au fil du semestre, les étudiant·es devront par ailleurs créer trois formes de présentation de leur travail de recherche et/ou de création, formes qui pourront être publiées sur le carnet en ligne. Chaque étudiant·e présentera au groupe l'une de ces formes lors d'une des séances du semestre.

Semestre 3

M2

Calendrier

Une séance, en visioconférence, le lundi 13 septembre de 15h à 17h. Puis 6 séances, en visio, le mercredi de 17h-19h : 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre.

Enseignant·e

Charlotte Bouteille-Meister
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr
Alice Lenay
alice.lenay02@univ-paris8.fr

UE : Projet d'expérimentation

EC : Séminaire d'avancement du projet

Descriptif

Ce séminaire prend la forme d'un atelier collectif et accompagne le développement des projets de recherche et de leur articulation avec le mémoire pendant tout le semestre. Chaque séance sera l'occasion de présenter sa recherche en cours, d'expérimenter des dispositifs et de participer aux discussions communes sur l'avancement des projets de tous les participant-es.

Modalités de contrôle

Contrôle continu et suivi à chaque séance de l'avancement du projet. L'évaluation s'effectue sur l'investissement dans la dynamique de l'atelier et sur l'avancement des recherches.

Semestre 4

M2

Lieux

PosteSource.

Enseignant-es

Gwenola Wagon
gwenola.wagon@univ-paris8.fr
Marie Preston
marie.preston@univ-paris8.fr

Calendrier

Mardi 1 février 2022 14h-18h
Mardi 15 février 2022 14h-18h
Mardi 1 mars 2022 14h-18h
Mardi 15 mars 2022 14h-18h
Mardi 29 mars 2022 14h-18h
Mardi 5 avril 2022 14h-18h
Mardi 3 mai 2022 14h-18h
Mardi 17 mai 2022 14h-18h

EC : Projet d'expérimentation et EC : Soutenance-restitution-valorisation

Descriptif

A la fin de la deuxième année, les étudiant-es remettent à leur directeur-trice un mémoire qui rend compte de leur projet d'expérimentation, lequel fera l'objet d'une soutenance publique.

Semestre 4

M2

Calendrier indicatif

Rendu du mémoire : mai.
Soutenance : juin.

UE : Préprofessionnalisation

Plusieurs possibilités vous sont proposées :

—Stage de deux mois minimum dans une entreprise, une association, une institution ou un laboratoire de recherche affilié à ArTeC (dans ce dernier cas, nous vous invitons à prendre contact avec Aline Benchemhoun : aline.benchemhoun@univ-paris8.fr) ;

—Montage d'un dispositif collaboratif (créer une association, rédiger un article collaboratif, organiser un Hackathon, etc.).

UE : Découvertes expérimentales – EC : Ateliers pratiques

Les ateliers pratiques ont lieu le vendredi de 14h à 17h au PosteSource – Centre numérique d'innovation sociale de Paris 8 (Aubervilliers).

Les étudiant-es commencent à suivre ces ateliers en M1 mais la validation aura lieu en M2.

Si certains étudiant-es n'ont pas le matériel requis, merci de nous en informer à l'avance afin que nous puissions nous organiser pour le prêter.

Initiation prise de vue, prise de son, montage

Descriptif

Les modules se suivent et constituent un parcours audiovisuel cohérent. Idéalement constitués en petits groupes, ces modules permettront aux étudiant-es d'appréhender conjointement une approche vidéo et son appropriée à un usage documentaire, institutionnel ou de création vidéo.

Initiation à la prise de vue

Le premier module initiera les étudiant-es aux bases théoriques et techniques du fonctionnement d'une caméra numérique :

- Exposition & focales (Ouverture diaphragme, sensibilité, shutter/vitesse d'obturation, choix d'optiques et incidences sur les aspects esthétiques et techniques) ;
- Balance des blancs, température et réglage colorimétriques ;
- Format d'enregistrements et usages en vigneurs ;
- Prise en main et mise en pratique.

Initiation à la prise de son

Ce deuxième module initiera les étudiant-es aux bases théoriques et techniques du fonctionnement d'un enregistreur et d'un micro :

- Mixette, pré-amplis et enregistreurs ;
- Passage en revue des différents micros existants et de leurs applications (Type de micros, alimentation, directivité) ;
- Choisir et préparer son dispositif (Percher, Installer un cravatte HF, etc.) ;
- Contrôler ses niveaux d'entrée ;
- Prise en main et mise en pratique.

Initiation au montage

Suite au module 2 il sera demandé aux étudiant-es de réaliser un objet filmique de leur choix. Les deux modules suivants permettront l'initiation au logiciel professionnel de montage Adobe Première Pro et une mise en pratique via le montage de leur projet :

- Bases théoriques sur le montage image ;
- Passage en revue des formats et codecs en usages pour le montage et la diffusion ;
- Préparer un projet de montage (Importation, Chutiers, Indexer son projet, synchroniser des rushes son et images) ;
- Créer une timeline de montage ;
- Exporter ;
- Prise en main et mise en pratique.

Semestres 1 et 3

M1 M2

Nombre de places

5 par modules

Les mêmes étudiant-es par module afin de constituer un parcours audiovisuel.

Calendrier

1er octobre 2021:

Initiation à la prise de vue

15 octobre 2021:

Initiation à la prise de son

22 octobre 2021:

Montage (Adobe Première)

29 octobre 2021:

Montage (Adobe Première)

Lieux

PosteSource.

Responsables

Alexandre Boutin, Patrick Masclaux et Étienne Husson.

Profil attendu des étudiant-es

Il s'agit d'une initiation technique pour novices ou autodidactes qui ont déjà une petite pratique ou une approche de l'audiovisuel.

Ableton Live

Matériel requis

Ordinateur portable, casque audio.
Avoir téléchargé la version gratuite d'Ableton.

Semestres 1 et 3

Responsable
Christine Webster

Profil attendu des étudiant-es
S'adresse à toute personne
désirant découvrir le potentiel
créatif de Live.

Nombre de places
10

Calendrier

8 octobre 2021

Pro Tools

Matériel requis

Ordinateur portable, casque audio.

Semestres 1 et 3

Responsable
Christine Webster

Profil attendu des étudiant-es
Cette prise en main est orientée
post-production audio, elle
s'adresse aux personnes désirant
faire du montage son à l'image
en natif avec la version Pro Tools
standard ou version académique.

Nombre de places
10

Calendrier

12 novembre 2021

Impression 3D

Descriptif

Le développement des moyens de modélisation 3D interactive, la robotisation des moyens de production et l'émergence des technologies de fabrication additive ont profondément transformé nos approches autour de la réalisation d'objets ou pièces mécaniques pour l'industrie et le grand public.

Ces transformations ont notamment contribué à libérer la forme permettant d'optimiser les objets ou pièces au regard de contraintes techniques ou écologiques, mais également d'ouvrir la créativité des artistes, designers et ingénieur-es dans leur réalisation.

La baisse des coûts relatifs aux technologies de fabrication additive (impression 3D) a permis une démocratisation de ces dernières, et d'envisager de nouveaux modes de conception ou de fabrication où les utilisateurs peuvent devenir force de proposition en fabriquant eux-mêmes chez eux ou au sein d'un réseau de « Fab Lab » des produits en s'appuyant sur l'expertise d'une communauté de « Makers ».

L'objectif de ce workshop est de mieux comprendre et appréhender les concepts, outils, et les technologies autour de la fabrication assistée par ordinateur et l'impression 3D.

Matériel requis

Un ordinateur portable.

Semestres 1 et 3

Responsable
Vincent Meyrueis

Profil attendu des étudiant-es
Pas d'attente particulière.

Nombre de places
25

Calendrier

19 novembre 2021

Arduino

Descriptif

Le développement des moyens de prototypage d'interaction, avec la mise en place de plateformes et d'environnements de programmation simplifiés et la standardisation de modules électroniques ont permis de profondément transformer nos approches autour de la réalisation d'objets communicants ou d'œuvres interactives pour l'industrie et le grand public.

Ces transformations ont notamment contribué à libérer les possibilités de la prise en compte des interactions possibles avec des objets du quotidien au regard de contraintes techniques ou sociétales, mais également d'ouvrir la créativité des artistes, designers et ingénieur·es dans leur réalisation, et de plus facilement prendre en compte l'expérience des utilisateur·rices.

La baisse des coûts relatifs à la mise en œuvre et au développement de modules électroniques a permis une démocratisation de ces dernières, et d'envisager de nouveaux modes de conception ou de développement où les utilisateur·rices peuvent devenir force de proposition en fabriquant eux-mêmes chez eux ou au sein d'un réseau de « Fab Lab » des produits en s'appuyant sur l'expertise d'une communauté de « Makers ».

L'objectif de ce workshop est de mieux comprendre et appréhender les concepts, outils, et les technologies autour de mise en œuvre de modules électroniques interactifs, comme par exemple des modules Arduino.

Matériel requis

Un ordinateur portable.

Semestres 1 et 3

M1 M2

Responsable
Vincent Meyrueis

Profil attendu des étudiant·es
Pas de prérequis.

Nombre de places
25

Calendrier
26 novembre 2021

Introduction à la création numérique en Pure Data

Descriptif

Cet atelier est conçu pour aborder en deux séances la création de dispositifs multimédia en temps réel. Il se base sur le logiciel Pure Data, environnement de programmation libre et modulaire dédié à la création audio-visuelle et interactive. Une distribution contenant un support de cours sera proposée à l'occasion de la formation.

Matériel requis

Un ordinateur portable avec une souris et un casque.

Possibilité d'apporter d'autres périphériques (contrôleurs midi, joystick, arduino, etc.).

Semestres 1 et 3

M1 M2

Responsable
Raphaël Isdant

Profil attendu des étudiant·es
Pas de prérequis.

Nombre de places
10

Calendrier
3 et 10 décembre 2021

Casque de réalité virtuelle

Descriptif

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des médiums de création artistique plaçant l'expérience au centre. Cette expérience peut être réaliste, symbolique, imaginaire. L'objectif du cours est d'apprendre les principes fondamentaux de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, en explorant les processus d'immersion et d'interaction impliqués dans la création et l'expérimentation d'environnements virtuels. Le cours articule théorie et pratique avec du matériel de réalité mixte.

Les objectifs sont les suivants :

- Apprendre les bases de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle et comprendre les processus d'immersion et d'interaction ;
- Articuler théorie sur les processus sensorimoteurs, cognitifs, fonctionnels et esthétiques à l'œuvre et pratiquer avec matériels et logiciels ;
- Acquérir les outils pour être autonome et ainsi comprendre les possibilités du médium.

Matériel requis

Ordinateur portable individuel (PC préférablement, MAC possible, mais plus limité).

Semestres 2 et 4

M1 M2

Responsable
Jean-François Jégo

Profil attendu des étudiant-es
Étudiant-es de profil artistique et/ou informatique ayant des prérequis en modélisation 3D ou langages de programmation avec une forte motivation pour l'art numérique, la technologie et les sciences.

Nombre de places

12

Calendrier

11 et 18 mars 2022

Présentation des modules au choix Semestres 1, 2, 3 et 4

Au sein de certaines UE, il vous est demandé de choisir entre un Module Innovant Pédagogique (MIP), un module de formation par la recherche (issu d'un projet de recherche ArTeC) ou un cours issu des masters associés.

Ces modules se déclinent en Grand Format (entre 24 et 72 heures) et en Petit Format (entre 12 et 48 heures).

Que vous soyez inscrits en M1 ou en M2, vous pouvez choisir au sein de la même offre.

Les modalités sont les suivantes :

Master 1

—Un Grand format sur l'année (S1 ou S2)

—Un Petit format au semestre 1

—Un Petit format au semestre 2

Un seul des deux modules Petit Format peut provenir des masters associés.

Vous pouvez consulter la liste des cours offerts par les masters associés sur l'espace Etudiant·e du site www.eur-artec.fr

Master 2

—Un MIP Grand ou Petit format au choix (S2)

L'inscription pédagogique se fera en deux temps :

—Semestre 1: en septembre

—Semestre 2: décembre et début janvier

Veillez noter que chaque module accueille à la fois des étudiant·es ArTeC et des étudiant·es de masters associés.

Vous trouverez ci-après la liste des MIP et modules de formation par la recherche.

Le Scénario animé : écrire pour le cinéma d'animation

Penser et imaginer l'écriture expérimentale d'un scénario pour le cinéma d'animation.

Présentation

L'enjeu est de proposer un atelier consacré à l'écriture du scénario pour le cinéma d'animation, impliquant un recours important aux outils et aux ressources numériques. Le but spécifique de l'atelier est d'amener les étudiant·es à élaborer des projets collectifs de films d'animation dans une perspective expérimentale et inventive sur le plan narratif et esthétique. Il n'est évidemment pas possible, en trois semaines, d'aboutir à des films d'animation finalisés. En revanche, l'objectif pour les étudiant·es sera de réaliser des prototypes de films d'animation, dont des extraits d'animatiques (ou storyboards montés et sonorisés) qui pourront être diffusés sur la chaîne vimeo de l'EUR ArTeC et sur la chaîne Youtube de l'ENS Louis Lumière. C'est fort de l'apparente « facilité » avec laquelle le cinéma peut incarner et figurer des anachronismes autant que d'une conception essentiellement anachronique des images que sera engagé un travail de réflexion et de création sur les images des films d'animation dans le cadre de l'atelier. Comment se pose le problème de l'anachronisme dans le cadre du cinéma d'animation, où potentiellement tous les anachronismes imaginables peuvent être figurés et représentés ? Quels scénarios écrire et développer en déployant et même en forçant, grâce aux techniques du cinéma d'animation, les « différentiels de temps » que peuvent porter les images ? Si, comme le voulait Norman McLaren, le cinéma d'animation est « l'art de manipuler les interstices invisibles entre les images », envisagé sous l'angle de l'anachronisme il semble pouvoir devenir aussi l'art de manipuler ce qu'on est tenté d'appeler « l'entre-temps des images », de manière d'autant plus aiguë quand on le confronte à l'exigence de faire récit. C'est sur cette base, à la fois ouverture et point d'appui, que pourront s'engager les travaux de recherche-crédation menés par les étudiant·es et les élèves qui intégreront l'atelier. Il s'agira aussi d'aboutir à un partage de compétences entre étudiant·es spécialisés en scénario et élèves spécialisés dans différentes techniques d'animation, dans le cadre d'un partenariat entre le master ArTeC, le master « Scénario et écritures audiovisuelles », la section du cinéma d'animation de La Cambre (Bruxelles), l'ENS Louis Lumière et l'association Kinofabrik.

Compétences à atteindre

- Maîtriser les outils techniques/conceptuels et le vocabulaire du cinéma d'animation ;
- Concevoir un projet de scénario fictionnel d'un film d'animation ;
- Concevoir un animatique sonorisé ;
- Concevoir un dossier de production ;
- Travailler en étroite collaboration avec des animateurs en voie de professionnalisation ;
- Savoir valoriser un projet écrit sous forme de pitch oral, avec accompagnement audiovisuel.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre
Le PosteSource-CNIS
ENS Louis Lumière
La Cambre (Bruxelles)

Le module est proposé par le parcours Scénario et écritures audiovisuelles de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 4

Calendrier

3 semaines intensives, du 10 au 28 janvier 2022 (sous réserve de modification du calendrier universitaire). Les étudiant·es et les étudiants devront se rendre disponibles pendant toute la durée de l'atelier.

Valorisation du module

- Pitch des projets et présentation des animatiques et dossiers de production devant des producteurs ;
- Diffusion via le site ArTeC des dossiers de production ;
- Diffusion sur la chaîne Vimeo ArTeC et sur la chaîne Youtube de l'ENS Louis Lumière des extraits d'animatiques réalisés.

Profil attendu des étudiant·es

Cet atelier concerne les étudiant·es intéressé·es par l'écriture du scénario et le cinéma d'animation. Des compétences en graphisme, en dessin et montage seront un plus appréciable.

Contact

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Atelier-laboratoire de recherche ethnographique

Développer des modes d'attention pour décrire et interroger nos relations au vivant et ce que nous avons pris pour habitude d'appeler la "nature".

Présentation

Le concept de l'anthropocène nous invite à questionner notre relation aux milieux. Ainsi l'atelier est construit pour répondre à la question suivante : Comment rendre compte des formes actuelles de nos relations au vivant ? Et comment ces descriptions peuvent nous mettre sur la voie d'une transformation de ces relations ?

L'atelier laboratoire intègre trois volets complémentaires :

- 1) Développer de nouvelles modalités d'enquêtes i-e- formes d'attention et collectes de matériaux appropriés.
- 2) Rechercher des moyens pour mettre en récit, donner à voir, communiquer les traces collectées et les analyses produites.
- 3) Favoriser la réflexivité : comprendre les effets de l'enquête sur ce qui est observé et sur soi, et la relation entre les deux.

Au cours de l'atelier-laboratoire, les étudiant-es seront amenés à enquêter et documenter les milieux selon des modalités originales. Un des enjeux est d'étudier dans quelle mesure cette documentation peut servir d'outils de réflexivité pour révéler et repenser sa relation aux milieux.

L'atelier-laboratoire s'appuie sur les références issues des travaux du mouvement situationniste, Sarah Pink, Fernand Deligny, Sensory Ethnography Lab, Movement Lab (The New School), John Cage, Philippe Descola, Donna Haraway, Baptiste Morizot, Tim Ingold, Vinciane Despret.

L'atelier-laboratoire propose aux étudiant-es d'expérimenter des dispositifs et techniques de documentation de l'expérience à partir de situations réelles. Ils seront amenés à analyser et formaliser les connaissances générées par ces expérimentations, permettant ainsi de proposer de nouveaux outils de recherche en sciences humaines et d'éclairer de quelle manière des processus de documentation "sensibles" peuvent aider à la transformation de notre relation aux milieux.

Compétences à atteindre

- Développer des ressources pour comprendre et tester des techniques d'enquête, d'entretiens et de mise en récit ;
- Collecter et interpréter des matériaux de l'expérience vécue ;
- Appréhender une démarche de recherche ;
- Expérimenter des outils en vue de développer sa propre créativité ;
- Concevoir et évaluer des concepts dans le cadre d'un processus d'enquête.

Contact

Françoise Decortis
francoise.decortis@univ-paris8.fr
Pauline Gourlet
pauline.gourlet@gmail.com

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8
Le PosteSource-CNIS.

Le module est proposé par le parcours Ergonomie de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC : 10

Calendrier

15-22 novembre 2021.

Valorisation du module

- Site internet ;
- Préparation d'un atlas.

Profil attendu des étudiant-es
Tous profils.

Bibliographie

Ingold, T. (2013).
Faire - Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture. 2017. Editions Dehors.

Muséologie numérique

Le MIP Muséologie numérique explore les nouvelles formes d'exposition des patrimoines par leur valorisation numérique.

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8
Université Paris Nanterre
Bibliothèque nationale de France
Musée d'archéologie nationale
Musée ATP du Kef (Tunisie).

Le module est proposé par le parcours Médiation culturelle, patrimoine et numérique du master Patrimoine et musées.

Présentation

En 2021-2022, l'atelier-laboratoire privilégiera trois formes de médiation numérique du patrimoine :

1° En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) : un site sur l'histoire du Musée de la BnF. Il s'agit d'un quatrième volet s'ajoutant au triptyque déjà réalisé :

- en 2018-2019 : histoire du site Gallica, et donc des débuts de la numérisation du patrimoine en France ;
- en 2017-2018 : histoire du site de la BnF Tolbiac ;
- en 2016-2017 : histoire du quadrilatère Richelieu.

2° En partenariat avec le Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye : un site et/ou un dispositif transmédia destiné à accompagner la présentation d'une nouvelle acquisition du musée, un masque-visière d'officier romain (masque dit de Conflans ou masque Montherlant), qui fera l'objet d'une exposition-dossier à partir de janvier 2022. Il s'agira d'imaginer un dispositif de médiation sur les regards qui ont contribué à la signification de l'objet, depuis ses usages antiques jusqu'à ses interprétations au XXe siècle, à sa restauration au XXIe (par le C2RMF), à sa mise en exposition par le MAN et aux réactions des spectateurs en temps réel pendant l'exposition.

3° En partenariat avec Museumlab et le musée des ATP du Kef (Tunisie) : la conception de dispositifs numériques pour enrichir et renouveler la présentation de l'artisanat, en lien avec Museumlab et le musée d'arts et traditions populaires du Kef, via l'inventaire et le récolement audio des catégories qui vont être étudiées (patrimoine culinaire, contes et légendes, métiers traditionnels, musiques populaires, etc.).

Compétences à atteindre

- Maîtrise de la base de données Omeka et gestion de métadonnées ;
- Organisation des contenus en collections ;
- Gestion d'un CMS ;
- Administration et workflow ;
- Création et gestion des thèmes ;
- Importation des contenus ;
- Création et gestion des extensions ;
- Valorisation des connaissances ;
- Maîtrise de la rédaction multimédia ;
- Maîtrise de l'éditorialisation d'un projet de médiation ;
- Maîtrise d'un cahier des charges.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
3

Calendrier

Septembre 2021-Janvier 2022.

Valorisation du module

- Site web de valorisation sur sites d'ArTec et du comité d'histoire de la BnF ;
- Site web et/ou dispositif transmédia sur site d'ArTec et dans les ressources numériques du MAN ;
- Vidéo d'accompagnement à la visite dans l'enceinte du musée du Kef.

Profil attendu des étudiant-es

Formation en histoire de l'art, archéologie, muséologie, médiation culturelle et nouveaux médias.

Contact

Bernadette Dufrêne
bernadette.dufrene@orange.fr
Rémi Labrusse
remi.labrusse@wanadoo.fr

Écrire l'entraide.

Faire expérience, faire recherche en fanzine

Écrire et éditorialiser, sous la forme d'un fanzine, les expériences d'entraide développées sur un mode autonome en quartiers populaires.

Présentation

Le module propose aux étudiant-es de conduire, en coopération, une recherche-action / une recherche-crédation, en lien avec des actrices et acteurs de l'initiative associative, de la mobilisation militante et de l'action publique. Le travail sera réalisé dans les quartiers populaires environnant l'université Paris 8 et le Campus Condorcet, donc principalement sur la ville de Saint-Denis mais, aussi, pour La Plaine-Saint-Denis, sur la commune d'Aubervilliers.

Les étudiant-es seront invité-es à questionner les « formes autonomes d'entraide » (communauté de soin, réseau de solidarité, entraide de voisinage, accueil inconditionnel, brigade de solidarité, coopération et co-création, etc.), développées en quartiers populaires. Ces expériences d'entraide signalent les limites de certaines formes très (trop) instituées d'aides publiques (qui éloignent des personnes pourtant concernées), et ouvrent du possible à un « travail du commun », à l'émergence de « communs de vie ». La période Covid a prouvé l'importance de ces pratiques autonomes d'entraide. Lors du premier confinement, en particulier, ce sont beaucoup les initiatives citoyennes qui ont permis de faire face à la dégradation des conditions de vie et à la paupérisation, à un moment où les institutions publiques étaient à l'arrêt ou fortement ralenties par les mesures sanitaires, sans parler du manque de volonté politique.

Ces recherches-action et recherches-crédation réalisées avec des collectifs de / en quartier conduira à la conception, publication et diffusion d'un fanzine (un par groupe étudiant, donc un par expérience d'entraide) afin de contribuer à faire connaître et reconnaître ce type de pratiques souvent invisibilisées, parfois déconsidérées.

Nous mettons donc au cœur du module l'expérimentation de nouvelles pratiques d'écriture de la recherche, le fanzine permettant d'hybrider les écritures en intégrant des écritures « habitantes » et citoyennes, de mixer les registres en associant du visuel, du dessin, de la photographie, de la bande-dessinée.

Compétences à atteindre

À l'issue de l'atelier-laboratoire les étudiant-es :

- se seront familiarisé-es avec la pratique d'un outil numérique collaboratif, favorisant la coopération ;
- se seront confronté-es aux enjeux de collaboration et de transfert d'expérience ;
- auront expérimenté le travail d'éditorialisation des expériences sur un territoire, à l'occasion de la réalisation / diffusion d'un fanzine ;
- sauront s'engager dans un travail collectif impliquant différents types d'acteurs ;
- seront en capacité de concevoir différentes modalités d'investigation et diverses formes de restitution de leurs travaux, en coopération avec les participant-es concerné-es.

Contact

Pascal Nicolas-Le Strat
Site personnel : www.pnls.fr
pascal.nicolas-lestrat@orange.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8
Le PosteSource-CNIS
Campus Condorcet
Salle associative en centre-ville de Saint-Denis.

Le module est proposé par

le parcours Education Tout au Long de la Vie (ETLV) du master des Sciences de l'éducation, de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC : 5

Calendrier

De 9h à 17h
Vendredi 1er octobre 2021 (Paris 8).
Vendredi 08 octobre (Paris 8).
Vendredi 29 octobre (Paris 8 ou Condorcet).
Vendredi 19 novembre (Paris 8 ou Condorcet).
Vendredi 03 décembre (Paris 8 ou Condorcet).
Vendredi 17 décembre (Paris 8 ou Condorcet).
+ un samedi en janvier 2022 pour la restitution (à fixer).

Valorisation du module

Plusieurs fanzines seront co-produits avec des acteur-trices et habitant-es des quartiers concernés. Ces fanzines amorceront la constitution d'une fanzinothèque en ligne dédiée à ce type de publication. Ils seront valorisés dans le réseau de l'Atelier Acazine (fanzine en contexte académique), labellisé Atelier Campus Condorcet 2020-22 : <https://www.youtube.com/channel/UCa-z3RTx1DvRGWZ58143plA/>.

Profil attendu des étudiant-es

Une envie de rencontres.

Bibliographie

CAILLET, A. (2019), *L'art de l'enquête (Savoirs pratiques et sciences sociales)*, éditions Mimésis, 200 p.
MANNING Erin & MASSUMI Brian (2018), *Pensée en acte (Vingt propositions pour la recherche-crédation) (Préface de Jacopo Rasmi, postface de Yves Citton)*, Les Pr. du réel, 135 p.
NICOLAS-LE STRAT, P. (2018), *Quand la sociologie entre dans l'action (La recherche en situation d'expérimentation sociale, artistique ou politique)*, Les éd. du commun, 232 p.

Le nouveau Décaméron : laboratoire expérimental de narrations interactives

Expérimenter, à la croisée du théâtre et du jeu vidéo, de nouvelles narrations interactives et transmédiales qui interrogent les formes par lesquelles se raconte un monde en mutation.

Présentation

Encadré par le metteur en scène Jean Boillot, le vidéaste et scénographe Jacques Hoepffner, et la dramaturge Sabine Quiriconi, ce MIP propose de s'inspirer d'un texte du XIVème siècle, Le Décaméron de Boccace, pour écrire puis mettre en jeu de courtes pièces interactives, sur le modèle des jeux vidéo, en détournant quelques-unes des modalités actuelles de communication à distance parmi les plus banalisées et restreintes dans leurs usages (Zoom, applications de messagerie, etc.).

Boccace écrit le Décaméron « à chaud », après la peste noire, entre 1349 et 1351. Il imagine un groupe de jeunes gens, La Brigatta, qui décide de fuir la contagion de Florence pour s'abriter dans leurs propriétés alentours. Le récit de ce confinement se diffracte en cent nouvelles, au gré d'un protocole ludique que le groupe imagine pour régler ses journées et échapper à la dépression : chacun·e prend la place de reine ou roi d'un jour et décide des thèmes des récits qu'ils/elles vont donner. Ils/elles inventent ainsi un mode de gouvernance égalitaire, comme les prémices, à la fin du Moyen Age, de la démocratie.

L'œuvre de Boccace inaugure la Renaissance et le bond civilisationnel qui va suivre, au travers de cette suite de récits, souvent novateurs par la diversité des registres et techniques narratives explorés, la langue vernaculaire utilisée, les thèmes abordés (l'amour, la liberté, la condition féminine, etc.) pour raconter l'humanité comme elle était et comme elle devient.

Quelques siècles plus tard, l'avènement des nouvelles technologies et une autre pandémie interrogent l'un et l'autre le sens du monde, ses représentations et la place de l'art, plus particulièrement du théâtre et de ce que celui-ci peut intégrer des nouveaux dispositifs de médiation pour raconter une société en mutation.

Il ne s'agira pas de « jouer » Le Décaméron tel que Boccace l'a écrit, mais de s'en inspirer très librement : les étudiant·es, telle la Brigatta, devront en adapter le protocole ludique, à l'aune de la pandémie nouvelle et des ressources offertes par les outils numériques, pour concevoir une somme de petits récits originaux, issus du confinement, qu'ils proposeront aux spectateur·rices de tester dans un jeu évolutif et collaboratif.

Des artistes, scientifiques, concepteur·rices de jeux, etc. seront ponctuellement invité·es pour évoquer leurs expériences.

Compétences à atteindre

- Interroger les notions de « scène », de « jeu » et d' « interactivité » ;
- savoir concevoir en groupe une dramaturgie transmédiatique ;
- renforcer son autonomie artistique et technique ;
- s'initier à de nouveaux processus de création ;
- cultiver des synergies pluridisciplinaires ;
- analyser et détourner les nouveaux modes de communication et de représentation.

Contact

Sabine Quiriconi
quiriconi.sabine@gmail.com

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre.

Le module est proposé par le parcours de master Théâtre : mise en scène et dramaturgie, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 3

Calendrier

L'atelier laboratoire se déroulera en 2 périodes intensives :

- Du 22 novembre au 3 décembre 2021 de 14h à 19h (sauf we).
- Du 10 au 28 janvier 2022 (sauf we) de 14h à 19h.

La présence des étudiant·es est nécessaire pendant les deux premières semaines. Possibilité d'aménagement selon emploi du temps. Prendre contact avant l'atelier avec la responsable, S. Quiriconi.

Valorisation du module

Les prototypes seront expérimentés en temps réel, à la fin du MIP, devant des spectateurs, « joueurs » indispensables de cette partie théâtrale, qu'ils testeront en ligne. Un journal de bord collaboratif sera conçu par chaque équipe.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es intéressé·es par les enjeux de la scène actuelle et les narrations interactives ; compétences en jeux vidéos et plateformes multimédias souhaitées.

Bibliographie

BOCCACE, *Le Décameron*, (traduction de C. Perrus).

Le surtitrage théâtral : enjeux techniques, dramaturgiques et esthétiques

Se confronter aux enjeux artistiques et dramaturgiques du surtitrage théâtral, à travers une expérimentation concrète accompagnée par des traducteur·rices surtitreur·ses professionnel·les.

Présentation

Ce MIP, organisé en collaboration avec la Maison Antoine Vitez – Centre international de la traduction théâtrale, s'adresse à des étudiant·es intéressé·es par les enjeux scéniques de la traduction théâtrale.

La question du surtitrage est essentielle dans la diffusion internationale des œuvres théâtrales, et les enjeux de médiation qu'elle porte sont évidents. Ces enjeux sont bien sûr en partie d'ordre technique, mais ne sauraient en rien s'y réduire ; ce sont des enjeux pleinement artistiques que la pratique du surtitrage convoque : des enjeux dramaturgiques, et plus largement encore esthétiques. En effet, le surtitrage ne consiste pas en l'envoi simplement séquentiel d'une traduction du texte théâtral indépendante de et indifférente à la mise en scène représentée : on ne surtitre pas un texte, mais bien un spectacle singulier, en fonction des caractéristiques dramaturgiques et esthétiques qui lui sont propres, ainsi que dans l'optique de sa réception dans une langue et un habitus spectatorial spécifiques. Le surtitrage doit construire sa pertinence en fonction, entre autres, de l'équilibre et de l'identité propre à la création scénique, à son rythme, aux agencements de ses différents effets, à son organicité, aux images scéniques qu'elle construit, sans oublier la possibilité de réagir chaque soir aux particularités de chaque représentation.

Les étudiant·es seront tout d'abord initié·es aux enjeux dramaturgiques et esthétiques du surtitrage, à travers une approche réflexive globale et la confrontation à des retours d'expériences concrètes.

Leur seront également présentés les dispositifs technologiques et les principaux logiciels existant. Ils seront ensuite amené·s à se familiariser avec le logiciel Glypheo, sur lequel ils travailleront lors de cet atelier-laboratoire.

Ces fondements ainsi posés les premiers jours, ils seront alors mis en situation d'expérimenter eux-mêmes la pratique de la conception de surtitrage, autour de cas particuliers, accompagnés de traducteur·rices responsables de surtitrage.

Compétences à atteindre

— Accorder les contraintes de complétude du sens et celles de capacité de lecture dans une traduction pour une représentation scénique ;

— Savoir identifier les rythmes et temps d'une mise en scène, et l'organicité de celle-ci ;

— Saisir les enjeux dramaturgiques d'une mise en scène dans son rapport au texte source ;

— Savoir faire les meilleurs choix dramaturgiques possibles, en fonction de situations scéniques, dans les coupes et resserrements d'un texte théâtral lors de sa représentation ;

— Savoir prendre en compte, analyser et anticiper les spécificités de la lecture et de la réception d'un spectacle théâtral par ses spectateurs ;

— Maîtriser les bases de l'utilisation du logiciel Glypheo ;

— Savoir découper des titres et les envoyer.

Contact

Christophe Triau
ctriau@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre.

Le module est proposé par

le parcours Théâtre : Comparative Dramaturgy & Performance Research de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC :

5

Calendrier

50h au premier semestre.

Valorisation du module

Le livrable consistera en les nouveaux surtitrages créés par les étudiant·es pour les scènes travaillées ; et en une restitution finale, le dernier jour de l'atelier-laboratoire.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es intéressé·es par les questions posées par le surtitrage théâtral, ayant une expérience de spectateur·rice de théâtre et sensibles aux enjeux de la traduction pour la scène.

Bibliographie

M. BATAILLON, L. MUHLEISEN et P.-Y. DIEZ (2016), *Guide du surtitrage au théâtre*, Maison Antoine Vitez.

Extension du domaine du vivant et intelligence ouverte

Menant une réflexion sur les mutations du vivant, ce cours de recherche a un volet pratique par la participation et l'animation de conférences, et des publications en ligne et papier.

Présentation

Ce projet se propose de mener une réflexion sur les mutations et hybridations du vivant. S'y entremêlent l'art, la biologie, la robotique, l'astronautique ou l'astronomie, et leurs enjeux environnementaux, culturels, économiques ou politiques. Alors que la biodiversité s'effondre, on assiste à la multiplication des créations technologiques. Algorithmes, robots, intelligences artificielles, plantes et animaux technologiquement modifiés, peuplent notre planète et ont déjà commencé d'essaimer dans l'espace extra-terrestre. Quels sont les contours de ce nouveau « biotechnozoo » dans lequel l'humain abandonne sa place supposée dominante pour repenser les rapports de commensalité et de pouvoir dans des relations complexifiées et horizontalisées avec le vivant, le quasi-vivant et le non-vivant ? Ce cours se propose d'étudier quelques-unes de ces thématiques telles qu'elles sont mises en œuvre dans l'art contemporain élargi dans ses formes, ses matériaux et ses concepts et préoccupations : vivant / non vivant ; perceptif / cognitif ; corporalité / matérialité.

Une journée d'étude réunissant 10 artistes et chercheur·ses spécialistes de ces domaines aura lieu le 26 octobre 2021 à destination des étudiant·es.

Compétences à atteindre

- Acquérir des capacités d'analyse et de synthèse sur une thématique ;
- Préparer et participer à des présentations publiques ;
- Documenter par l'image (vidéo, photographie) et le texte.

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8
Centre Wallonie Bruxelles
Cité Internationale des arts.

Le module est proposé dans le cadre du projet de recherche ArTeC « Extension du domaine du vivant et intelligence ouverte »

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 10

Calendrier
Trois conférences le 23 septembre, le 18 novembre et le 9 décembre en soirée (19/21h) à l'auditorium de la Cité internationale des arts.

27 septembre / 15 décembre, les mardis de 15 à 18 heures, site de Paris 8 salle A1-174.
Journée d'étude le 26 octobre de 9h30 à 20h au Centre Wallonie Bruxelles.

Les étudiant·es ne sont pas tenu·es d'assister à tous les événements.

Valorisation du module
— Publications en ligne ;
— documentation des événements.

Profil attendu des étudiant·es
Arts et sciences humaines.

Bibliographie
Elle sera donnée en cours.

Contact

Manuela de Barros
manuela2barros@gmail.com

Research
Methods
for
Data
Science

Le Scénario numérique (jeux vidéo et réalité virtuelle)

S'initier aux problématiques du scénario pour le jeu vidéo et la VR.

Présentation

Parmi les métiers de l'industrie du jeu vidéo, dont la nature des productions et des créations est directement liée aux évolutions technologiques numérique, l'un demeure fondamentalement méconnu : celui de scénariste de jeu vidéo. Aucune formation en France ne définit précisément les contours de cette profession, ni n'offre aux étudiant-es la possibilité de se préparer au mieux à son exercice. Or, devenir scénariste de jeu vidéo possède ses spécificités en raison des nombreuses facettes que revêt l'écriture narrative pour ce médium : mise en œuvre d'une technicité dramaturgique spécifique et adaptée à l'interactivité, prise en compte des choix multiples offerts aux joueur-ses et de leurs conséquences ludico-narratives, collaborations actives avec les « character designer », les « game designer », etc., insertion dans une chaîne de création et de production souvent très segmentée, où les collaborations sont pourtant nécessaires. L'apparition des casques de réalité virtuelle (VR) ou visio-casques, dont le développement a connu une accélération décisive en 2012 avec la mise au point de l'Oculus Rift, est venue enrichir et complexifier cette question spécifique du scénario pour le jeu vidéo : elle se double désormais de problèmes propres à la scénarisation pour la VR. Cette dernière pose de nouveaux défis à la narration vidéoludique et aux créateur-rices d'univers numériques. Par exemple, la problématique du hors-champ, avec l'espace virtuel à 360° dans lequel le joueur ou la joueuse muni-e d'un casque se retrouve plongé-e, trouve à être formulée d'une façon nouvelle et invite à des narrations qui en exploitent le potentiel émotionnel et dramatique d'exploration, de surprise ou de surgissement. C'est aussi la manière de modéliser les interactions avec le spectateur, en partie transformée par les effets d'immersion, qui doit être pensée et élaborée dès le stade de la conception du scénario, conduisant les scénaristes à acquérir des compétences en game design qui complètent leur connaissance du langage cinématographique et audiovisuel. L'enjeu est donc de mettre en œuvre un workshop d'initiation à ce qu'on nommera « l'écriture du scénario numérique » pour le jeu vidéo et la réalité virtuelle. La démarche pédagogique et créative mise en place, qui supposera une implication active des étudiant-es, cherchera à mêler problématiques de conception, enjeux de création et impératifs de production. À travers plusieurs interventions réalisées à la fois par des scénaristes du jeu vidéo ou de la VR et un universitaire spécialisé sur ces questions, le workshop sera divisé en une partie théorique et méthodologique et une autre plus pratique.

Compétences à atteindre

- Acquis théoriques et pratiques en scénarisation numérique ;
- Acquis sur la place du scénario dans la chaîne de création vidéoludique.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre
Le PosteSource-CNIS
PIXEL (Paris Nanterre).

Le module est proposé par le parcours Scénario et écritures audiovisuelles de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
4

Calendrier

6 séances de 4h, de 9h30 à 13h30 les vendredis 29 octobre, 12, 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre (sous réserve de modifications).

Valorisation du module

Les exercices de scénarisation élaborés par les étudiant-es seront valorisés sur le média archipélique ArTeC.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es intéressé-es par le jeu vidéo, la VR et l'écriture du scénario.

Bibliographie

P-W. FREGONESE (2019), *Raconteurs d'histoires, les 1000 visages du scénariste du jeu vidéo*, Pix'n Love.
D. HOLMES (2015), *Little Big Stories, Voyage au coeur de la narration*, Pix'n Love.
P. LACOMBE, G. FÉRAUD et C. RIVIÈRE (2019), *Écrire un scénario interactif*, Eyrolles.

Contact

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Terraforming Hyperstitions : Planetary Speculations for Collapsonaut Attentions

Ce séminaire en anglais propose à ses participant·es de ruminer des réflexions et des suggestions de design spéculatif de terraformation non-écocidaire à l'échelle planétaire.

Présentation

Cet atelier de travail invitera les participant·es à lire et discuter des vidéos et des textes récemment publiés en anglais sur la question de la « planéarité » en contexte de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité, en partie autour du projet mené à l'institut Strelka de Moscou par Benjamin Bratton.

La notion d'« hyperstition » désigne des productions sémiotiques qui se rendent elles-mêmes réelles. Cette dynamique auto-réalisatrice qui participe à la fois de la « superstition », de l'effet de mode (« hype ») et de la contagion virale est aujourd'hui observable dans de multiples domaines de nos communications politiques. Le pari des « hyperstitions terraformatrices » est d'imaginer des éléments de spéculation ou de fiction qui puissent contribuer à rediriger les façons dont nous altérons notre planète pour assurer la durabilité de nos milieux de vie plutôt que leur saccage.

Après avoir consulté individuellement et discuté collectivement un ensemble de documents en langue anglaise consacrés à ces questions, les participant·es seront invité·es à élaborer (par groupe) leur proposition de contribution à ce travail de terraformation par hyperstitions. Cela pourra se faire sous la forme d'un texte, d'une bande dessinée, d'une vidéo, d'un podcast, d'une performance (en français ou en anglais ou dans toute autre langue). Alternativement, les participant·es pourront réaliser la traduction en français d'un des articles étudiés non encore disponible en français. Un cahier de photocopies collectant les textes lus au cours du semestre sera fourni aux participant·es.

Compétences à atteindre

- Pouvoir lire des textes de philosophie spéculative contemporaine sans se sentir trop désarçonné ;
- Pouvoir participer à un travail collectif en langue anglaise sans trop de difficultés ni d'inconfort ;
- Appréhender une démarche de recherche ;
- Pouvoir mener une enquête et formuler un projet à visée écopolitique susceptible d'être partagé publiquement ;
- Pouvoir altérer le cours de nos évolutions planétaires.

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu

La Sorbonne
Université Paris 8.

Le module est proposé par les parcours Mondes littéraires et Création critique de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 10

Calendrier

Première séance le 28 septembre 15h-18h.

Deuxième séance les mardi 9 et mercredi 10 novembre toute la journée à la Sorbonne.

Séances suivantes tous les mardis 15h-21h du 16 novembre au 14 décembre.

Valorisation du module

Les travaux collectifs pourront se réaliser sur différents supports (textes, images, sons), mais devraient pouvoir être diffusés sur le site du média archipelique d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant·es

Les participant·es ne devraient pas avoir (trop) peur de « la théorie », sans non plus la fétichiser. Ils et elles devraient vouloir sauver le monde, sans trop y croire. Ils et elles devraient avoir envie de nous surprendre, en enrichissant notre commun par des fictions et des imaginations peu communes.

Bibliographie

Site web du projet The Terraforming : <https://theterraforming.strelka.com/>.
B. BRATTON (2019), *The Terraforming 2019*, Moscow, Strelka Institute.
H-J. BUCK (2019), *After Geoengineering : Climate Tragedy, Repair, and Restoration*, New York, Verso.

Contact

Yves Citton
yves.citton@gmail.com

Histoire critique du film ethnographique

Initiation aux enjeux d'une histoire critique de l'anthropologie visuelle, à travers la lecture et la traduction de textes pour un volume à paraître.

Présentation

Ce séminaire est consacré à la lecture, à l'analyse et à la traduction de trois textes fondamentaux de l'histoire critique du film ethnographique. Ces textes, à paraître dans un recueil consacré aux arts filmiques en anthropologie, offrent une chronologie précise de l'histoire intellectuelle de l'anthropologie visuelle. Autour de ces textes, ainsi que des œuvres et des archives analysées, nous verrons les différents malentendus épistémologiques qui ont dérouté à maintes reprises les recherches historiques sur la genèse et les enjeux du film ethnographique. Les séances seront organisées autour de l'analyse et la traduction des textes, de la rencontre avec la traductrice (Sophie Gergaud) et l'une des auteur-es (Katherine Groo), et d'une mise en œuvre concrète, sur InDesign, du travail éditorial articulant texte et iconographie.

Compétences à atteindre

En revenant sur les controverses qui ont traversé l'anthropologie visuelle depuis 30 ans, ce module permettra aux étudiant-es de comprendre les conséquences, sur la discipline, des tournants critiques en anthropologie et archéologique en histoire du cinéma. Il offrira également aux étudiant-es un panorama sur les défis de la traduction et de l'édition en sciences sociales.

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre.

Le module est proposé par le parcours Cinéma documentaire et anthropologie visuelle du master Cinéma et audiovisuel de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier

Six séances les vendredis, de 13h20 à 15h20

- 8 octobre
- 22 octobre
- 29 octobre
- 12 novembre
- 19 novembre
- 26 novembre

Valorisation du module

Le travail au sein de ce module conclut l'édition d'un recueil de douze textes sous la forme d'une anthologie à paraître en 2022 sur les arts filmiques en anthropologie.

Profil attendu des étudiant-es
Bonne maîtrise de l'anglais (lecture – les cours sont en français).

Bibliographie

L.CASTAING-TAYLOR, *Iconophobia*, Transition, No. 69, 1996: 64-88.
D.MACDOUGALL (1998), *Transcultural Cinema*, Princeton, Princeton University.
K. GROO (2019), *Bad Film Histories. Ethnography and the Early Archive*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Contact

Jonathan Larcher
larcherj@hotmail.fr

Écologie des pratiques critiques (A)

Workshop en anglais mené par l'artiste Luke Fowler, investi dans une pratique explicitement critique à l'égard des relations de pouvoir et des dominations qui gouvernent le monde.

Présentation

Écologie des pratiques critiques se présente sous la forme de workshops articulés au cycle de conférences (MIP grand format) Ecologie des arts et des médias, organisé par l'équipe TEAMeD au sein du parcours master éponyme. Il s'agit de prolonger et d'approfondir la rencontre avec les étudiant·es en travaillant ensemble, sur une durée à même de permettre l'épanouissement de la pratique, autour des problématiques qui traversent la recherche des artistes invité·es. Au-delà de leur intervention dans le même cycle de conférences, le point commun des artistes invité·es est d'être étranger·ères non francophones (ateliers en anglais ou en espagnol) et investi·es dans une pratique explicitement critique à l'égard des relations de pouvoir et des dominations qui gouvernent le monde, en particulier au travers du prisme des médias qui structure les enseignements du master Ecologie des arts et des médias.

Artiste invité : Luke Fowler

Luke Fowler est un artiste, cinéaste et musicien écossais né en 1978. Il a développé à partir d'archives une pratique singulière et collaborative, poétique et politique, structurée et documentaire, mais surtout profondément humaine. En mettant l'accent sur les pratiques communautaires, les penseurs hétérodoxes et l'histoire de la gauche, ses films 16mm racontent l'histoire des mouvements alternatifs en Grande-Bretagne, de l'antipsychiatrie (Ronald David Laing) à la photographie féministe (Pavilion), en passant par la musique expérimentale (le Scratch Orchestra) et l'éducation ouvrière (Edward P. Thompson et la WEA). Alors que certains de ses premiers films traitent de la musique et des musiciens, le son lui-même devient une préoccupation majeure dans ses œuvres plus récentes. Il expose internationalement et a notamment été nommé au Turner Prize en 2012. <https://www.luke-fowler.com>.

Compétences à atteindre

Les étudiant·es seront en mesure de présenter leur démarche artistique dans une langue étrangère, de travailler en groupe et de collaborer avec des équipes internationales. Ils seront également capables de situer et de problématiser leur propre travail pratique et/ou théorique dans une perspective critique à l'égard de nos sociétés médiatiques.

Contact

Matthieu Saladin
matthieu.saladin@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8.

Le module est proposé par
le parcours Ecologie des Arts
et des Médias, master arts plastiques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC :
5

Calendrier
Du 17 au 21 janvier 2022.

Valorisation du module
Le workshop donnera lieu à une séance collective et publique de restitution, sous forme de performance, de projection et/ou d'exposition. Les travaux réalisés durant la semaine seront également mis en ligne sur les sites internet du master Ecologie des arts et des médias et diffusés à travers les réseaux de la communauté enseignante de la formation et des enseignant·es-chercheur·ses de l'équipe TEAMeD.

Profil attendu des étudiant·es
Étudiant·es en recherche-crédation, maîtrisant l'anglais.

Bibliographie
Bibliographie à venir.

Écologie des pratiques critiques (B)

Workshop en espagnol mené par l'artiste Núria Güell, investie dans une pratique explicitement critique à l'égard des relations de pouvoir et des dominations qui gouvernent le monde.

Présentation

Écologie des pratiques critiques se présente sous la forme de workshops articulés au cycle de conférences (MIP grand format) Ecologie des arts et des médias, organisé par l'équipe TEAMeD au sein du parcours master éponyme. Il s'agit de prolonger et d'approfondir la rencontre avec les étudiant-es en travaillant ensemble, sur une durée à même de permettre l'épanouissement de la pratique, autour des problématiques qui traversent la recherche des artistes invité-es. Au-delà de leur intervention dans le même cycle de conférences, le point commun des artistes invité-es est d'être étranger-ères non francophones (ateliers en anglais ou en espagnol) et investi-es dans une pratique explicitement critique à l'égard des relations de pouvoir et des dominations qui gouvernent le monde, en particulier au travers du prisme des médias qui structure les enseignements du master Ecologie des arts et des médias.

Artiste invité: Núria Güell

Núria Güell est une artiste catalane née en 1981. Ses projets ont toujours pour origine un conflit social ou politique et ont pour objectif d'essayer de faire ressortir ce qui ne peut être vu ou entendu, autrement dit de nous permettre de percevoir quelque chose du réel, présent mais néanmoins tu, rendu invisible ou laissé de côté. Pour ce faire, son statut d'artiste et ses propres convictions sont remis en cause à chaque projet, en tant qu'ils sont parties prenantes de la confrontation sociale, au même titre que les institutions commanditaires ou partenaires. Flirtant avec les pouvoirs établis, s'alliant à des complices et usant des privilèges dont jouissent les institutions artistiques avec lesquelles elle travaille, ainsi que ceux dont elle bénéficie en tant qu'Espagnole et Européenne, Núria Güell analyse la manière dont les dispositifs de pouvoir affectent notre subjectivité et cherche à modifier ces relations. Parmi ses nombreux projets, on peut citer *Apátrida por voluntad propia* (2015-2016), sur la procédure vaine de devenir apatride, *Ayuda Humanitaria* (2008-2013) où un jury de prostitués élit le citoyen cubain qui pourra se marier à l'artiste et obtenir le précieux sésame de la nationalité espagnole, ou encore *La Feria de las Flores* (2015-2016), où des mineures exploitées par le tourisme sexuel local deviennent les guides du musée Botero de Medellín en Colombie. Ses travaux ont été présentés dans de nombreuses expositions à travers le monde. <https://www.nuriaguell.com>.

Compétences à atteindre

Les étudiant-es seront en mesure de présenter leur démarche artistique dans une langue étrangère, de travailler en groupe et de collaborer avec des équipes internationales. Ils seront également capables de situer et de problématiser leur propre travail pratique et/ou théorique dans une perspective critique à l'égard de nos sociétés médiatiques.

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8.

Le module est proposé par le parcours Ecologie des Arts et des Médias, master arts plastiques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier
Du 17 au 21 janvier 2022.

Valorisation du module
Le workshop donnera lieu à une séance collective et publique de restitution, sous forme de performance, de projection et/ou d'exposition. Les travaux réalisés durant la semaine seront également mis en ligne sur les sites internet du master Ecologie des arts et des médias et diffusés à travers les réseaux de la communauté enseignante de la formation et des enseignant-es-chercheur-ses de l'équipe TEAMeD.

Profil attendu des étudiant-es
Étudiant-es en recherche-crédation, maîtrisant l'espagnol.

Bibliographie
Bibliographie à venir.

Introduction à la programmation pour et avec les arts performatifs

---

Présentation

Après avoir expérimenté l'utilisation d'outils de programmation visuelle, nous en déclinerons les logiques et les enjeux pour une approche orientée code : entrées/sorties, variables, conditions, itérateurs, etc. Nous explorerons ensuite par la pratique les environnements de programmation adaptés à la production artistique et les langages qui leur sont associés.

À partir des notions de flux et de chaîne de traitement, et sur la base d'exemples, nous verrons alors comment intégrer le programme informatique dans l'espace-temps de la performance, en soulignant les analogies, les connexions possibles, entre le corps agissant et des états visuels, sonores et mécaniques générés.

Tout au long du séminaire, en s'appuyant sur des bibliothèques et des matériels existant, nous développerons par essai-erreur de courts programmes à la fois autonomes et intégrables à un système plus vaste.

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications
Technologies et
médiations humaines

Lieu

PosteSource-CNIS

Tous les étudiant-es doivent se
munir de leur ordinateur personnel.

Nombre de places pour les
étudiant-es du master ArTeC :
15

Calendrier

11h à 14h.

Le 24 septembre,
1er, 15, 29 octobre,
12, 26 novembre,
et le 3, 17 décembre.

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.

Bibliographie

S.Dixon (2007), *Digital Performance, A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, Boston, MIT Press.
C.Reas, C.McWilliams, J.Barendse (2010), *Form+Code, in Design, Arts, and Architecture*, Princeton, Princeton Architectural Press.
K.Kaiser, *Make Art With Python: Programming for Creative People*, Zothcorp, 2019.
G.Swinnen (2012), *Apprendre à programmer avec Python 3*, Paris, Eyrolles.

Contact

Benoît Lahoz
benoit.lahoz@carasuelo.org

Dialoguer avec le chatbot Dom Juan inspiré de Molière

Journée d'étude sur la conception technique et dramaturgique d'un chatbot incarnant un personnage de théâtre.

Présentation

Le projet LITTE_BOT est une collaboration artistique et scientifique entre la dramaturge Rocio Berenguer, Paris 8 et la BnF, autour des agents conversationnels ou chatbots, pour dialoguer avec une œuvre littéraire, un auteur. Il s'agit de renouveler l'expérience de la lecture en dialoguant par le biais de stratégies dramaturgiques avec le Dom Juan de Molière. Sur le plan scientifique, l'enjeu est de savoir comment on peut créer et interpréter les caractéristiques qui déterminent l'unicité d'un caractère d'un personnage littéraire dans le dialogue Homme/Machine sans avoir détecté au préalable ces caractéristiques et les avoir utilisées pour l'apprentissage profond d'une intelligence artificielle. En préalable, il aura fallu constituer une base de données inédites issu d'un corpus théâtral en français du XVIIe siècle, un double défi auquel s'ajoute celui, pour le chatbot, de pouvoir interpréter les interactions avec l'utilisateur en français contemporain.

Le chatbot prendra place dans les expositions célébrant le quadricentenaire de Molière à la BnF et à la Comédie française. On reviendra sur les étapes de sa création, depuis la constitution du corpus d'apprentissage, le choix du personnage, la modélisation sémantique de la langue de Molière, l'indexation de la base de données, jusqu'à la scénarisation de l'interaction avec l'utilisateur et sa mise en scène sous la forme d'une installation artistique interactive.

La journée d'étude se déroulera en deux parties. Une première partie le matin où des spécialistes des problématiques abordées (chatbot, langue de Molière, dispositifs numérique dans le spectacle vivant, etc.) interviendront pour présenter aux étudiant·es les méthodes et concepts fondamentaux de leurs recherches.

En amphithéâtre, dans la limite des places disponibles.

L'après-midi, une deuxième partie consistera à réfléchir avec les étudiant·es dans le cadre d'un workshop où les dispositifs développés seront testés et analysés afin de récolter un diagnostic précis de leurs usages.

Deux ateliers à la suite : sur l'aspect technique, puis sur l'aspect artistique. 15 personnes par atelier, sur inscription (10 étudiant·es du master Artec, 5 autres places libres).

Compétences à atteindre

Comprendre en grandes lignes les possibilités et les limites des agents conversationnels aujourd'hui, apprendre à écrire pour l'interaction, écrire pour et avec les technologies, comment penser et créer une expérience interactive.

Contact

À partir du 14.10.2021:

Cécile Quach

cecile.quach@bnf.fr

Jusqu'au 13.10.2021:

Arnaud Laborderie

arnaud.laborderie@bnf.fr

Peter Stirling

peter.stirling@bnf.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8.

Le module est proposé dans le cadre du projet de recherche ArTeC « Litte_bot »

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 10

Calendrier

22 octobre 2021.

Valorisation du module

Matin : signature d'assiduité

Après-midi : présentation orale des propositions des étudiants répartis en groupes pour chaque atelier.

Profil attendu des étudiant·es

Cette journée d'étude s'adresse à tous les profils, toute personne curieuse de nouvelles écritures, intéressée par l'écriture de dispositifs interactifs.

Scène et robotique

Le séminaire propose une réflexion interdisciplinaire – historique, anthropologique, esthétique, technologique – sur les enjeux de la robotique au théâtre.

Présentation

Le séminaire propose une réflexion interdisciplinaire – historique, anthropologique, esthétique, technologique – sur les enjeux de la robotique au théâtre. Dans le théâtre des deux dernières décennies, des artistes très différents – dont Oriza Hirata, Stefan Kaegi, Kris Verdonck, Joris Mathieu, Marco Donnarumma – ont intégré des dispositifs robotiques dans leurs spectacles. Émergent ainsi des formes de création multiples, dans lesquelles la place de la machine et de son interaction avec l'acteur définissent des attitudes parfois opposées : imitation hyperréaliste de la figure humaine, hybridation cyborg du corps, travail sur le comportement et la performativité d'objets animés non anthropomorphes. Du fait de leur autonomie – qu'elle soit réelle, partielle, simulée –, ces dispositifs tendent à excéder la marionnette et à devenir des acteur·rices/performeur·ses à part entière. Nous observerons comment l'hybridation des logiques – du plateau et de programmation –, les qualités de présence, les interactions homme-machine transforment les processus de création et les esthétiques scéniques à travers des séances théoriques, des interventions d'artistes et de spécialistes des deux domaines, ainsi que des activités complémentaires au choix liées au projet de recherche de l'EUR ArTeC.

Scène et robotique : le colloque international « Limites de l'humain, machines sans limites ? Scène contemporaine et robotique : échanges et collaborations » (Université de Lausanne, Zurich University of the Arts, Université Paris 8/ArTeC) qui se tiendra en distanciel les 6, 7 et 8 octobre 2021, ainsi qu'un workshop de recherche-crédation et le webinaire Robots en scène, Convergences interdisciplinaires entre robotique et théâtre (dates à préciser ultérieurement).

Compétences à atteindre

- Connaissances historiques et théoriques sur l'utilisation de dispositifs robotiques sur scène ;
- Connaissances sur l'esthétique scénique et la théorie du jeu ;
- Capacité d'analyses d'œuvres scéniques et performatives ;
- Capacité de réflexion et de travail collaboratif dans le cadre d'activités de recherche et recherche-crédation.

Contact

Erica Magris
erica.magris@univ-paris8.fr

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8.

Le module est proposé par le projet de recherche ArTeC Scène et robotique : interactions et interrelations.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 8

Calendrier

Lundi de 12h à 15h à partir du 27 septembre + activités au choix d'immersion dans la recherche (colloques 6-7-8 octobre 2021, webinaire et workshop avec dates à définir ultérieurement).

Valorisation du module

Les réflexions émergées dans le cours, les travaux des étudiant·es, ainsi que la documentation qui y sera produite pourront être publiés dans le site <https://scenesrobots.eur-artec.fr/en>.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es avec un intérêt théorique et/ou une pratique dans le domaine des arts de la scène (comédien·nes, metteur·se en scène, dramaturges, écrivain·es, scénographes, costumiers, etc.), dans le domaine informatique (roboticien·nes, informaticien·nes, programmeur·es, designers, etc.) ou des sciences sociales (anthropologie, psychologie, etc.).

Explorations numériques des archives de l'INA

Étudier les représentations médiatiques et leurs évolutions à travers plusieurs décennies d'archives audiovisuelles issues du dépôt légal de la télévision.

Présentation

Depuis 1992, l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) est en charge du dépôt légal des programmes de la radio et télévision française. Ce sont aujourd'hui 168 chaînes de télévision et de radio qui sont enregistrées en direct, constituant un fond estimé à plus de 19 millions d'heures de programme. Depuis février 2009, des dispositifs d'archivage des sites web ont également été mis en place dans le cadre du dépôt légal du web français. L'ensemble des archives constituées par l'INA sont mises à disposition des chercheur·ses et du public en général à l'INATHèque et exploitables par le biais d'outils de consultation et d'analyse adaptés. Elles se prêtent particulièrement à l'analyse diachronique du traitement médiatique des grands sujets de l'actualité française.

Cet atelier-laboratoire propose d'aborder toutes les étapes d'exploration, de sélection, d'agrégation, d'éditorialisation et de valorisation d'un corpus de données multimédia à travers des projets intensifs de recherche-création. Avec l'aide d'expert·es de l'INA et de spécialistes extérieurs (designers, analystes de données, chercheurs en SHS, etc.), les groupes d'étudiant·es se plongeront dans les fonds audiovisuels et dans les archives du dépôt légal du web afin d'approfondir une problématique donnée et d'en restituer la teneur ou la complexité à travers une création multimédia originale.

À l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne (janvier-juin 2022), cette nouvelle édition portera sur les imaginaires de l'Europe dans les médias. Il s'agira d'étudier l'évolution des discours et représentations au fil de la construction européenne, des élargissements successifs de l'Union, et des grands défis qu'elle a dû relever (adoption de l'euro, traité de Maastricht, crise migratoire, Brexit, etc.).

Compétences à atteindre

- Utiliser des outils d'exploration et de manipulation de gros corpus de données multimédias ;
- Identifier et développer des trames narratives et des formes d'écriture originales à partir d'une problématique scientifique donnée ;
- Créer des supports visuels fixes ou animés agrégeant de multiples documents multimédias ;
- Faire preuve d'une réflexion critique sur la conservation, la réutilisation et la diffusion d'objets patrimoniaux ;
- Travailler en groupe, s'organiser efficacement et répondre à une commande de manière créative.

Contact

Antonin Segault
antonin.segault@parisnanterre.fr
Marta Severo
msevero@parisnanterre.fr

Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris Nanterre
Locaux de l'INATHèque,
site François Mitterrand de la
Bibliothèque Nationale de France.

Le module est proposé par le parcours Communication rédactionnelle dédiée au multimédia du master Information communication, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 5

Calendrier

7 au 11 mars 2022.

Valorisation du module

Une restitution publique permettra à chaque groupe d'exposer les résultats de son travail à l'issue de l'atelier. Des articles rédigés par chaque groupe seront également publiés sur le carnet de recherche de l'INATHèque. Enfin, un graphiste valorisera le travail des étudiant·es pour produire une exposition permanente dans les locaux de l'INATHèque.

Profil attendu des étudiant·es

Ce module s'adresse à des étudiant·es qui s'intéressent aux usages des technologies de l'information, et qui sont curieux d'expérimenter de nouvelles formes d'écriture multimédia.

Le cinéma contemporain interroge le monde, un nouvel état des images

Cycle de conférence et workshop autour du jeune cinéma français.

Présentation

Le cours préparera les étudiant·es à quatre rencontres de 3h avec des cinéastes et praticien·nes contemporains, acteur·rices ou technicien·nes du cinéma (directeur·rice de la photographie, monteur·se, ingénieur·e du son, etc.) tout·es reconnu·es à un niveau international par des sélections dans des festivals prestigieux et auprès de la presse. Nous croiserons cette fois quatre représentant·es du jeune cinéma français. Le cours prendra une forme de cycle de conférences ainsi qu'un workshop avec l'un des invité·es, organisé sous forme intensive sur une journée entière.

Compétences à atteindre

Les étudiant·es seront amenés à se confronter à la parole des artistes dans leur radicalité et leur singularité et à analyser leurs œuvres non seulement d'un point de vue esthétique et analytique, mais également pratique en réfléchissant aux processus créatifs et économiques qui permettent l'existence des œuvres.

Les cours préparatoires aux rencontres seront l'occasion de mettre à disposition des étudiant·es des documents inédits et directement liés à la fabrication des films : scénarios (éventuellement dans leurs différentes versions), découpages, notes d'intention, storyboards, éléments de casting, notes de travail, etc. Ces documents pourront être rendus accessibles via une plateforme numérique (Moodle). Ces cours seront également l'occasion de formuler les grands axes esthétiques et politiques qui traversent les œuvres des artistes invité·es.

Les étudiant·es seront amenés à prolonger leur réflexion à travers une série de travaux pratiques.

Ils prépareront, tourneront et monteront les vidéos des rencontres avec les cinéastes par sous-équipes. La vidéo de chacune des rencontres prendra des allures différentes en fonction de ceux qui la filment et de ceux qui sont filmés. Il ne s'agit pas d'un travail de commande mais bien d'un travail créatif et collaboratif pour les étudiant·es qui pourront s'emparer librement de l'exercice et faire de véritables propositions formelles.

Une équipe réduite d'étudiant·es se chargera de filmer le moment de l'arrivée du cinéaste (avec à chaque fois une solution cinématographique différente), pendant qu'une autre équipe d'étudiant·es préparera la mise en place du tournage de la conférence.

La création comme activité de recherche
Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8.

Le module est proposé par le parcours Réalisation et création, master Cinéma de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC :
10

Calendrier
19-23 avril 2022.

Valorisation du module
Photographies et montages vidéos des rencontres diffusées sur le média archipélique d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant·es
Une sensibilité au cinéma et une volonté de s'investir dans un cours intense et exigeant.

Contact

Eugénie Zvonkine
ezvonkine@gmail.com
Céline Gailleurd
celinegailleurd@hotmail.com

Digital storytelling comme mode d'expression citoyen

Cet atelier-laboratoire, délocalisé à Athènes, expérimente de nouvelles méthodes d'expression civique à travers l'exercice du digital storytelling.

Présentation

Réalisé en partenariat avec la Faculté de Communication de l'université d'Athènes, cet atelier-laboratoire a pour objectif de confronter les étudiant-es aux initiatives de la société civile grecque et à ses innovations citoyennes en matière éducative, culturelle et sociale, afin de construire un point de vue et de le mettre en récit grâce à la méthodologie du digital storytelling.

Le digital storytelling est une forme spécifique de storytelling pratiquée par des gens ordinaires qui utilisent les outils numériques pour raconter leur « histoire » à travers des formats convaincants et émotionnellement attrayants. Mise au point dans les années 1990 par Dana Atchley et Joe Lambert, cette approche repose sur une méthodologie comprenant sept critères, de l'écriture au montage : point de vue, question dramatique, contenu émotionnel, économie de moyens, rythme, voix, musique. Pour construire la narration et son message-clé, il s'agit de faire le lien entre son histoire personnelle et ce qui sera vécu à Athènes, dans un mode de travail participatif et collaboratif. Le thème choisi cette année est « identité culturelle et patrimoine ».

Alors qu'aujourd'hui l'aventure collective a laissé place aux destins individuels, le récit est devenu la forme ultime de la communication sous les traits du storytelling. Massivement investi par le marketing, la politique et le management, le storytelling est devenu une « machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits » (C. Salmon). Notre posture est de renverser cette approche et de s'appropriier les techniques du storytelling pour les mettre au service d'une expression personnelle et citoyenne.

L'atelier fonctionne en pédagogie de projet avec conception et réalisation d'une production audiovisuelle par étudiant-e. Délocalisé à Athènes, il se présente dans le format d'une semaine de travail intensif qui s'organise en trois temps :

- Un temps de séminaire : théorie, méthodologie, analyse d'exemples (1 jr).
- Un temps de travail sur le terrain : visites, rencontres, entretiens (2 jrs).
- Un temps de création : production d'une vidéo sur le mode hackathon (2 jrs).

Compétences à atteindre

Cet atelier-laboratoire propose de travailler sur le storytelling comme mode d'expression personnel et citoyen, à la fois créatif et critique. Au terme du module, les étudiant-es seront capables de maîtriser la méthodologie du digital storytelling, qu'ils-elles pourront réinvestir dans un contexte professionnel (communication, marketing, etc.).

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Lieu
Université d'Athènes.

Le module est proposé par
le parcours Création et édition
numériques, de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les
étudiant-es du master ArTeC :
2

Calendrier
Avril 2022, une semaine intensive.

Valorisation du module

Les livrables, constitués d'une série de séquences vidéos, alimenteront une plateforme web. Celle-ci se présentera comme une « boîte à outils » articulant théorie et pratique, et permettant de valoriser la démarche pédagogique innovante et les travaux des étudiant-es.

Profil attendu des étudiant-es
Maîtrise des techniques de l'audiovisuel (vidéo, montage, son) et des logiciels appropriés (Première, After Effect, etc.).

Bibliographie

J. LAMBERT (2006), *Digital Storytelling : capturing lives, creating community*, 2nd édition, Berkeley, CA: Digital Diner Press.
C. SALMON (2007), *Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*, Paris, La Découverte.

Contact

Arnaud Laborderie
arnaud.laborderie@gmail.com

L'école en autogestion

Des archives de la pédagogie autogestionnaire à l'exposition «L'école des créateurs» au Centre Pompidou Metz.

Présentation

Le MIP «L'école en autogestion» prendra la forme d'un atelier qui aura lieu du 16 au 20 mai 2022 à l'université Paris 8 et au Centre Pompidou Metz dans l'exposition L'école des créateurs. L'art de l'apprentissage des années 1960 à nos jours. La première partie aura lieu pendant deux jours à l'université Paris 8 en collaboration avec les enseignant-es-chercheur-ses et étudiant-es du master Enjeufor (Enfance, jeunesse, formation) du département de Sciences de l'éducation de Paris 8 et permettra de prendre connaissance des enjeux de la création artistique en lien avec différentes dynamiques pédagogiques (notamment la pédagogie institutionnelle) et leur apport aux pratiques artistiques en particulier à partir des années 1960. Il s'agira de découvrir le fonds d'archives Raymond Fonvieille, membre du mouvement Freinet, qui a participé à la création de la pédagogie institutionnelle autogestionnaire. La seconde partie du workshop aura lieu à l'université de Lorraine puis deux autres journées dans l'exposition «L'école des créateurs» elle-même. À partir des archives de Raymond Fonvieille, il s'agira de réaliser une création plastique (photographique, sonore ou vidéographique) donnant à voir, entendre et lire la spécificité de cette pédagogie, son lien avec l'art coopératif et de co-création.

Compétences à atteindre

Les compétences visées par ce workshop concernent la capacité à développer son sens critique à propos des différentes formes pédagogiques, à mettre en forme une intention artistique dans un temps court, à travailler de manière coopérative au sein d'un groupe d'étudiant-es.

Contact

Marie Preston
marie.preston@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8
Centre Pompidou Metz
et l'université de Lorraine,
département d'Arts plastiques.

Le module est proposé par
le parcours ASCH, master Arts
plastiques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier
16-20 mai 2022.

Valorisation du module

Oeuvres réalisées dans le cadre du workshop. Documentation photographique et vidéographique du processus de création.

Profil attendu des étudiant-es
Étudiant-es engagé-es dans des recherches-créations.

Bibliographie

MICROSILLONS (2019), *Motifs incertains, enseigner et apprendre les pratiques artistiques socialement engagées*, Presses du réel.
MAVRIDORAKI (2014), *Transmettre l'art – Figures et méthodes – Quelle histoire ?* Edité par Valérie Mavridorakis et Christophe Kihm, Paris, Les presses de l'art.

3IA Immersive Improvisation in Interactive Arts

Explorer les technologies émergentes afin de questionner les nouvelles esthétiques associant l'art et les technologies.

Présentation

L'atelier laboratoire – 3IA, qui par sa localisation va s'insérer au festival international d'art Recto VRso, est au cœur d'un écosystème où s'écrivent les technologies de demain, le festival Laval Virtual. Participer à cet environnement constitue une source d'inspiration pour apporter d'autres regards par l'art et l'esthétique sur les usages de ces technologies et ainsi ouvrir d'autres paradigmes de réflexion sur les innovations.

Pour cette troisième édition, nous prévoyons des visites du festival Laval virtual permettant une veille technologique très pertinente pour les étudiant-es et une participation à toutes les performances et événements artistiques portés par Recto VRso ainsi que les conférences internationales du Laval Virtual. Les technologies mises en œuvre dans cet atelier sont propres aux moteurs 3D temps réel (jeu vidéo et réalités virtuelle et augmentée) et aux capteurs/actuateurs propres à l'immersion et l'interaction. Nous nous appuyons sur la synergie entre les moyens de l'université nationale Tsing Hua et celle des plateformes logicielles et matérielles du département Arts et Technologies de l'Image et de l'équipe de recherche INREV du laboratoire AI-AC EA 4010 ainsi que leur mise en installation dans les différents espaces du festival d'art international Recto VRso.

Compétences à atteindre

- Concepts fondamentaux sur l'art numérique et l'interactivité en Art ;
- Concepts fondamentaux sur l'immersion, l'interaction ;
- Outils et méthodes de prototypage rapide en jeu vidéo et installations interactives ;
- Initiation à l'utilisation et la mise en place des dispositifs immersifs ;
- Outils et méthodes de créativité de groupe et conception/ design transdisciplinaire.

**La création comme activité de recherche
Technologies et médiations humaines**

Lieu

Art Center, Galerie – et espaces d'exposition de Recto VRso – dans le Laval Virtual.

Le module est proposé par

le parcours Arts et Technologies de l'Image Virtuelle du master Création Numérique, de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier

Courant juin-juillet.

Valorisation du module

— Production artistique immersive et interactive (installation interactive, performance numérique, jeu vidéo artistique, etc.) pour l'improvisation, qui sera présentée à un public international et interculturel ;

— Montage vidéo de valorisation MIP. Exemple 2019-2020 : <http://inrev.univ-paris8.fr/spip.php?article1555>.

Profil attendu des étudiant-es

Profil avec une pratique artistique. De préférence des compétences techniques dans les technologies numériques (images de synthèse 2D/3D, programmation, VR/AR, etc.).

Bibliographie

E. COUCHOT (2012), *La nature de l'art. Ce que les sciences cognitives nous révèlent sur le plaisir esthétique*, Hermann, Paris.

E. COUCHOT (2015), *La relation intersubjective dans les arts immersifs. Présence et temporalités*. Disponible : <https://www.cairn.info/revue-corps-2015-1-page-83.html>.

P. FUCHS (2016), *Les casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo*, Presses des Mines, Paris.

Contact

remy.sohier02@univ-paris8.fr
jean-francois.jego03@univ-paris8.fr
sodaste@gmail.com

Research
Methods
for
Data
Analysis

Performance et technologies du genre

Cet atelier de création est conçu à la fois comme un lieu d'expérimentation des réflexions sur le genre et un lieu de pratiques artistiques qui dépassent les discours sur le genre.

Présentation

Ce workshop est proposé par Raphaëlle Doyon, MCF en Théâtre qui travaille sur les questions de genre, et par Biño Sautzvy, performer, comédien, metteur en scène, docteur en esthétique et pédagogue à l'université Paris 8, à l'Académie Fratellini et à la Norwegian Theatre Academy. Nous sommes en effet persuadés que l'intelligence et l'imagination du sentir, de l'agir, et du percevoir surprennent notre conscience, et troublent nos catégories. Aussi, la fiction qui réagence des éléments du réel, permet d'interroger voire de reconfigurer les normes et les rapports de pouvoir.

Il s'agira : d'introduire des performances queer et féministes, de proposer un training physique et somatique, de créer des performances autobiographiques qui seront diffusées dans des conditions professionnelles au Générateur à Gentilly, de cartographier des processus de création.

Nous ne souhaitons pas modéliser les formes et façons de faire pour demander aux étudiant·es de les reproduire, mais plutôt leur donner des outils pour qu'ils·elles s'autonomisent dans un processus de recherche-création.

Compétences à atteindre

- Concevoir des performances collectivement ou individuellement à partir des expériences, des récits et des compétences spécifiques de chacun·e ;
- Réunir des matériaux et identifier des étapes de travail dans la construction d'un projet de recherche-création ;
- Identifier des connaissances et cartographies partagées ;
- Rédiger un compte-rendu réflexif d'une expérience collective ;
- Définir un cadre de travail : les accords de groupe, les objectifs visés, le respect du temps et de la parole de chacun·e ;
- Faire des retours bienveillants sur une proposition artistique en distinguant ce qu'elle donne à sentir, à penser, à imaginer, à voir ou entendre.

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8,
Le Générateur, Gentilly.

Le module est proposé par le parcours Théâtre, Performance et Société, département Théâtre de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 5

Calendrier

Les 2/02, 9/02, 16/02, 23/02 : 12h-18h.
Les 2/03, 9/03, 16/03, 23/03, 30/03 de 12h à 18h : répétitions des étudiant·es en autonomie - pas d'enseignement.
Les 13/04, 21/04, 22/04 : reprise de l'atelier avec les enseignant·es.
Le samedi 23/04 : présentation publique au Générateur.

Valorisation du module

Présentation publique des performances des étudiant·es au Générateur, structure professionnelle, lieu d'art et de performance, à Gentilly.

Profil attendu des étudiant·es

Pas de profil particulier attendu. Ce workshop est ouvert aux étudiant·es désireux·ses de s'engager dans une recherche personnelle et collective menée en safe space. ATTENTION : L'inscription n'est pas automatique. Nous demandons aux étudiant·es intéressé·es d'écrire à Raphaëlle Doyon - raphaelle.doyon@univ-paris8.fr et Biño Sautzvy - binosautzvy@yahoo.fr, en précisant leur motivation.

Contact

Raphaëlle Doyon
raphaelle.doyon@univ-paris8.fr

Rêves

La vérité n'est pas dans un seul rêve,
mais dans beaucoup de rêves.

Présentation

Le séminaire « Rêves » s'intéresse à la vie rêvée, et à ce qui nous affecte en affectant simultanément notre rapport au monde. Il ne s'agira pas seulement d'interroger le rêve en tant qu'objet de recherche d'un point de vue inter- et transdisciplinaire, mais aussi de la dimension de la subjectivité.

Si la psychanalyse a développé une conception du rêve qui le définit comme un processus et un mouvement, elle a eu tendance à enfermer ce mouvement dans la sphère individuelle. On en a presque oublié le pouvoir subversif de ce que Freud, dans *L'interprétation des rêves*, appelait le travail du rêve comme un mouvement productif qui change la façon dont nous expérimentons et dont nous nous représentons le monde. Pour les pensées postmarxistes, ce mouvement est l'une des expressions de la vie subjective, suivant une approche dialectique qui met l'accent sur la négativité, ou bien une ontologie plurielle, où il ne s'agit pas de l'inscription d'une absence à soi dans la conscience mais de l'intégrité de l'expérience humaine, transversale aux dimensions individuelles et collectives, et qui l'apparente au mouvement de la création. C'est aussi à partir d'une réflexion sur la subjectivité que la théorie du point de vue, largement développée par les études féministes, les études de genre et des subalternités, a vu le jour et rend compte des profonds changements que cela entraîne d'un point de vue épistémologique et politique.

Alliant recherche et création, la démarche donnera lieu à un séminaire de recherche, et à la réalisation d'un ensemble de créations radiophoniques diffusées auprès d'antennes des ondes hertziennes et de l'Internet ainsi que d'une archive documentaire en ligne.

Compétences à atteindre

- Méthodologies collectives de recherche, création, et réalisation ;
- Méthodologies de l'exposé oral et la discussion libre à travers un corpus ;
- Approches de la réalisation sonore et des pratiques de l'archive ;
- Approches des technologies de l'Internet et ses environnements logiciels.

Contact

Béatrice Rettig
bea.rettig@gmail.com
Isis Castaneda Caprioli
isis.castaneda.c@gmail.com
Amir Kianpour
amir.kianpour@gmail.com
Guillaume Sibertin-Blanc
sibergui@wanadoo.fr

La création comme activité
de recherche
Les nouveaux modes
d'écritures et de publications
Technologies et
médiations humaines

Lieu
Université Paris 8

Le module est proposé par
la mention de master Philosophie
dans les deux parcours Analyse et
critique des arts et de la culture et
Analyse et critique des mondes
sociaux, juridiques et politiques.

Nombre de places pour les
étudiant·es du master ArTeC :
5

Calendrier
Jeudi de 15h à 18h.

Valorisation du module
Diffusions radiophoniques et
podcasts.

Profil attendu des étudiant·es
Art, pratiques sonores et
radiophoniques.
Arts et littératures parlées,
traduction Art Archive.

Programmation Orientée Artistes

Initiation à l'usage du code à des fins artistiques avec l'environnement Processing.

Présentation

Il s'agira de découvrir les bases de la programmation informatique, à partir d'exemples puis d'ébauches de projets utilisant l'environnement Processing.

Le cours pourra ensuite aborder les relations entre une application Processing et des objets physiques programmables (physical computing), via l'intégration de capteurs ou d'actionneurs au moyen de la plateforme Arduino.

Plus largement, ces exercices auront pour but, à travers leurs implications techniques, de questionner par la pratique la singularité de formes algorithmiques résolument situées dans un cadre artistique.

La mise en œuvre de ces formes au fil du cours (environnement audio/visuel interactif, système génératif, principe de manipulation d'images, etc.) permettra aux étudiant-es de se familiariser avec ce type d'outils tout en abordant leurs dimensions esthétiques et conceptuelles.

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu
PosteSource-CNIS.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
12

Calendrier

Lundi 7 et 14 février, 7 mars
de 10h à 13h puis de 14h à 17h
Mercredi 9 et 16 février
de 10h à 13h

Profil attendu des étudiant-es

Tous les profils des étudiant-es ArTeC sont acceptés.

Bibliographie

J-M. GÉRIDAN, J-N LAFARGUE (2016), *Processing: S'initier à la programmation créative*, Paris, Dunod.
E. QUINZ (2015), *Esthétique des systèmes*—Jack Burnham & Hans Haack, Les Presses du Réel.
C. REAS, B.Fry (2007), *A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*, Boston, MIT Press.

Contact

Fabien Zocco
fabienzocco@gmail.com

Interfaces Magiques : objets connectés pour la performance artistique

Penser et concevoir des objets connectés donnant vie aux interactions entre performeurs et mondes virtuels scénographiques.

Présentation

Cet atelier laboratoire se veut un partage des connaissances autour du design et de la création d'accessoires électroniques interactifs et connectés pour des performances artistiques. Il propose un espace d'expérimentation mixte entre informatique, électronique et création d'objets et textiles pour explorer comment ces interfaces, considérées parfois comme une seconde peau, peuvent enrichir l'expérience sensible et créative d'une performance tant pour le performeur-se que pour le spectateur-ice.

Ce module pédagogique introduit de manière pratique aux techniques de base et à l'état de l'art en matière de construction de "wearable electronics" (dispositifs électroniques portables), en familiarisant les étudiant-es avec :

- 1) La fabrication de dispositifs électroniques intégrés à des vêtements augmentés ou intelligents.
- 2) Le concept d'objets connectés ainsi que leurs possibilités, au travers d'une discussion sur les avantages et les inconvénients de leur utilisation dans une performance artistique.

Dans un contexte d'ubiquité croissante de dispositifs électroniques connectés dans le domaine scénographique, il s'agit d'anticiper l'appropriation de ces technologies avec des fins artistiques.

Les principes pédagogiques de ce module s'appuient sur l'hypothèse qu'un approvisionnement créatif de ces technologies aura le potentiel :

- 1) d'inciter les participant-es à la customisation de leurs propres outils et accessoires de manière intelligente et durable, et
- 2) d'impliquer les étudiant-es dans la réflexion engagée par rapport aux technologies contemporaines et sur des manières innovantes d'être en relation empathique avec la technologie.

Compétences à atteindre

A l'issue de ce MIP, les étudiant-es :

- Disposeront de concepts et de références sur les accessoires électroniques interactifs portables et leur création, et aussi sur les objets connectés et leur utilisation créative ;
- Auront acquis une première expérience en termes de planification, de réalisation et de prototypage d'interfaces magiques à des fins créatives, performatives et artistiques leur permettant d'imaginer leurs propres interfaces créatives et de les réaliser en utilisant des API Arduino et en interfaçant ensemble de modules électroniques.

Contact

Chu-Yin CHEN

chu-yin.chen@univ-paris8.fr

Isadora Teles de castro

isadoratelesdecastro@gmail.com

La création comme activité
de recherche

Technologies et
médiations humaines

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par

le projet de recherche ArTeC
Co-Evolution, Co-Création &
Improvisation H2M (CECCI H2M) :
Promouvoir une co-évolution
comportementale durable avec
une co-création émergente
Homme – Machine.

Nombre de places pour les
étudiant-es du master ArTeC :

4

Calendrier

Mai-juin 2022 (à confirmer).

Durée : 5 jours (30h).

Valorisation du module

- Création et alimentation journalière d'un cahier de bord collectif en ligne ;
- Réalisation en fin de module d'une performance collective improvisée des étudiant-es montrant l'interactivité des dispositifs qu'ils auront réalisés ;
- Captation vidéo et photographique pendant le module pour le Média Archipélique.

Profil attendu des étudiant-es

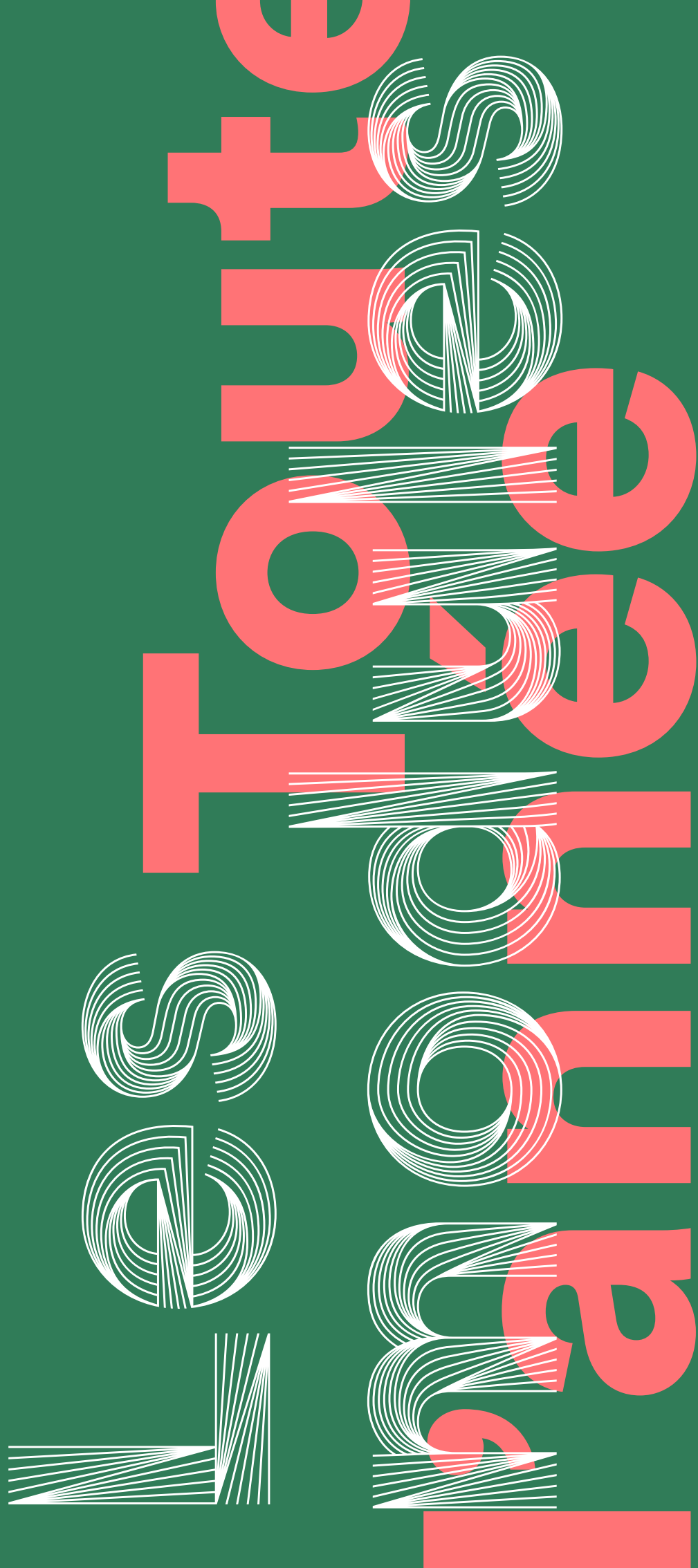
- Connaissances de base souhaitée en programmation et/ou en électronique ;
- Étudiant-es de profil artistique, curieux et intéressé-es par l'expérimentation avec l'électronique et la customisation d'objets et de vêtements.

Bibliographie

K.HARTMANN (2014), *Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments*. Make: Community (ed.). O'Reilly (publisher).

Tutorials: *Planning a Wearable Electronics Project*. (<https://learn.sparkfun.com/tutorials/planning-a-wearable-electronics-project/all>).

E-textile et pratiques artistiques numériques

Découverte du e-textile par la réalisation d'un objet qui sera exposé au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.

Présentation

Cet atelier-laboratoire propose une introduction aux bases de la création textile et de l'électronique, et une formation au e-textile et aux technologies associées, par la création d'un objet artistique pour une exposition publique.

Il a pour objectif la découverte d'un domaine émergent qui s'inscrit dans le champ des humanités numériques. Le textile intelligent devient ici capteur (de niveau de pollution, de bruit ambiant, de distance, de luminosité, de mouvements du porteur, etc.), afficheur (lumineux, polychromatique, sonore, etc.), et effecteur (moteur, communication, déformation, etc.).

Cette année, l'accent sera mis sur la fibre optique. Ce matériau qui se présente comme un fil de l'épaisseur d'un cheveu, peut être cousu, brodé tricoté, etc. dans un tissu existant, ou peut être utilisé seul pour créer un "tissu" 100% en fibre optique par tissage, cardage, etc. On peut ensuite voir la lumière circuler dans la fibre. Voir la section bibliographie pour le site web des artistes qui nous accompagneront cette année.

Une exposition des projets et une rencontre avec le public est prévue au Centre des Arts d'Enghien les Bains, juste avant la biennale des Bains Numériques (biennale internationalement connue des arts numériques).

Compétences à atteindre

- Compétences techniques: textile normal, e-textile, électronique, programmation informatique embarqué, etc. en fonction des projets des étudiant-es;
- Compétences en gestion de projet;
- Compétences artistiques: scoping de projet, recherches bibliographiques, médiation lors de l'exposition.

La création comme activité de recherche

Lieu

Centre des Arts
d'Enghien-les-Bains.

Le module est proposé par le parcours Numérique: enjeux et technologies, master Humanités Numériques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC: 15

Calendrier

Une séance préparatoire le vendredi 19 novembre 2021 (éventuellement en visio-conférence).

Une semaine intensive du 10 au 14 janvier 2022, en présentiel à Enghien-les-bains.

Exposition des oeuvres (présence souhaitée pour le vernissage, mais pas de présence continue pendant l'ensemble de la semaine): du 30 mai au 7 juin 2022, soit juste avant la biennale des Bains Numériques.

Valorisation du module

Réalisation d'un objet e-textile par groupe de 3-4 étudiant-es (plusieurs objets réalisés pour l'ensemble de l'atelier).

Exposition publique au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains en juin.

Profil attendu des étudiant-es

Tous les profils sont les bienvenus. Déjà couturier? Profitez des cours en informatique et en art, aidez les étudiant-es de votre groupe avec les patrons et la couture. Déjà programmeur? Profitez des cours sur le textile et l'art, aidez les étudiant-es de votre groupe avec la programmation du logiciel. Déjà artiste? Profitez des cours sur le textile et l'informatique, aidez les étudiant-es de votre groupe avec la vision artistique du projet. Aucun de ces choix? Historien peut-être? Profitez de tous les cours et aidez les étudiant-es de votre groupe vos connaissances sur le vêtement au Moyen Âge.

Bibliographie

<http://www.sultra-barthelemy.eu/retinapictonique/>.

Contact

Guillaume Besacier
guillaume.besacier@univ-paris8.fr

Atelier transnational interface et textualité numériques

Au S1 sera réalisée une production hypertextuelle animée par équipe franco-espagnole et au S2 une fiction générative par équipe franco-américaine.

Présentation

Les 2 sessions se déroulent selon le même schéma. 3 équipes étudiantes sont constituées. Chaque équipe comporte des étudiant-es de Paris 8 et de l'université partenaire.

En cours de semestre, 4 visioconférences sont organisées avec l'université partenaire et des compléments de cours sont fournis. Les 2 premières visioconférences sont obligatoires, les autres sessions facultatives.

Chaque équipe gère sa communication interne.

Durant le semestre, chaque équipe conçoit un projet. Celui-ci est finalisé en fin de semestre lors d'une semaine intensive. La participation à la totalité de la semaine intensive est obligatoire. La semaine est prévue en présentiel mais pourra se dérouler autrement selon les conditions sanitaires.

Au S1, la semaine intensive se fera à l'université Complutense de Madrid. Il s'agira de réaliser une production hypermédiate ou animée pour le Web ou une webapp pour mobile.

Au S2, la semaine intensive se fera à Paris 8 ou au PosteSource. Il s'agira de réaliser une fiction générative Web en compagnie d'étudiants du Rochester Institute of Technology selon une méthodologie développée en recherche. Une base de données sera mise en œuvre.

La langue officielle du MIP est l'anglais et tous les documents seront élaborés en anglais mais la langue utilisée dans les productions est libre.

Les sessions sont autonomes, chacune d'elle peut être choisie comme petit format. Chaque session peut accueillir de 2 à 3 étudiant-es ArTeC.

Compétences à atteindre

- Gérer la communication interne via des outils numériques ;
- Utiliser l'anglais dans un projet ;
- Savoir surmonter les difficultés inhérentes au travail en équipes ; internationales avec des différences culturelles, de compétences, décalage horaire ;
- Développer des compétences littéraires numériques sur les genres fiction, animation, génération ;
- Développer des compétences sur les technologies Web : utilisation du HTML5/Css/JavaScript, construction et utilisation d'une base de données nonSQL, développement d'un design d'interface ;
- Développer des compétences en gestion de projet : réaliser une production publiable en respectant les deadlines des phases d'un projet.

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8,
PosteSource-CNIS,
Université Complutense de Madrid.

Le module est proposé par le parcours Numérique : enjeux et technologies, master Humanités Numériques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC : 3

Calendrier

Au S1 : visioconférences et compléments de cours les mardis 15h-18h (créneau à confirmer) ; mobilité à Madrid la semaine de rentrée des vacances de Noël.

Au S2 : visioconférences et compléments de cours en cours de semestre (dates inconnues) ; semaine intensive en mai ou début juin (dates inconnues).

Valorisation du module

Publication des productions sur le site de l'atelier. Présentation possible des travaux du S2 à Rochester.

Profil attendu des étudiant-es

- Sensibilité littéraire ;
- Compétences en programmation Web bienvenues, même limitées ;
- Compréhension minimales des concepts fondamentaux de la programmation : instruction, donnée, fonction, variable.

Contact

Philippe Bootz
philippe.bootz@univ-paris8.fr

Cycle de conférences Écologie des arts et des médias

Ce MIP propose d'acquérir un bon niveau de capacité d'analyse de l'environnement sociétal en rapport avec les technologies médiatiques.

Présentation

Le MIP est le prolongement du cycle Écologie des arts et des médias que nous menons dans le cadre du master Edam (Écologie des arts et des médias : esthétiques et pratiques contemporaines de l'art). Il concerne les étudiant·es de master et doctorat et réunit les enseignant·es-chercheur·ses de notre équipe de recherche TEAMeD. Les thèmes abordés, en lien avec ceux du master EDAM croisent l'écologie des médias, l'art sonore, la sphère publique et les pratiques collaboratives.

Dans ce cycle, nous proposons d'étudier les rapports d'influence entre les technologies médiatiques, les environnements informationnels et les sociétés humaines, les agencements sociaux et les faits culturels.

L'écologie des arts et des médias est entendue comme l'étude de ces rapports. Il s'agit de les envisager comme des interactions entre les divers éléments d'un écosystème naturel, sur le mode de la complexité induite par un mouvement permanent et des mutations. Autrement dit, analyser les influences que les techniques et les modes de communication ont sur les agencements sociaux et les faits culturels ; étudier les systèmes sociaux contemporains où circulent et s'échangent des signes, des images, des sons, des messages, en mettant en évidence leur rôle dans l'élaboration des formes culturelles. Il faut également ajouter l'importante question de la réception et des usages, qui amène celle de l'innovation par l'appropriation et la transformation des outils et des techniques, et des pratiques alternatives, notamment dans et par les arts.

Deux des invitations feront l'objet d'un workshop dans le cadre des deux MIP petit format « Écologie des pratiques critiques » (Cf. pages)

Un cycle de sept conférences, aura lieu sur les deux semestre 2021-2022. Chaque séance, généralement d'une durée de quatre heures, fera l'objet d'une présentation argumentée et problématisée par l'enseignant·e-chercheur·se à l'origine de l'invitation, d'une conférence par l'invité·e (un invité pour chaque porteur du projet), et sera suivie d'une discussion approfondie avec les étudiant·es.

Compétences à atteindre

Le résultat attendu est un niveau certain de capacité d'analyse de l'environnement sociétal en rapport avec les technologies médiatiques, voire une capacité d'expertise pour une partie des questions problématisées dans le cycle de conférences qui feront l'objet d'une recherche personnelle plus approfondie.

Les étudiant·es vont acquérir des connaissances théoriques sur les différents sujets abordés ainsi que des connaissances méthodologiques, et ce notamment lors d'interventions d'artistes exposant leur démarche dans une perspective à la fois pratique et réflexive.

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8.

Le module est proposé par des membres de l'équipe TEAMeD (S. Bouckaert, M. de Barros, C. De Smet, M. Preston, T. Ruiz, M. Saladin, G. Wagon) dans le parcours EDAM, master Arts Plastiques de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC :
20

Calendrier

Les séances auront lieu le mardi à 18h (S1 et S2).
Octobre 2021 :
- Séance d'introduction.
- Simon Goldin et Jakob Senneby.
Novembre 2021 : Mica Gherghescu.
Décembre 2021 : Florence Lazar.
Janvier 2022 :
- Mardi 18 Luke Fowler.
- Jeudi 20 Nuria Guell (la date du jeudi est exceptionnelle).
Février 2022 : Marilou Poncin.
Mars 2022 : Joost Grootens.
Avril 2022 : Séance de clôture.

Valorisation du module

— Chaque séance du cycle est captée et diffusée en live par le collectif Π-Node, plateforme expérimentale radiophonique qui explore les multiples dimensions de la radio. Π-Node contribue à la valorisation de ce cycle de conférences en élargissant, via son réseau de diffusion, le public susceptible d'avoir accès au contenu de ces conférences. Elle permet en outre l'archivage numérique de chaque séance. <https://p-node.org/broadcasts/ecologie-des-arts-et-des-medias>.
— Un site internet regroupant les annonces et interventions des conférences ; création du site par le graphiste Benoit Böhnke designer graphique et développeur, création d'une identité visuelle du site qui héberge tous les contenus, en lien avec les podcast et avec la chaîne Π-Node, les vidéos, les projets et les textes des étudiant·es. Ce site permet aussi d'annoncer et de diffuser les conférences du cycle.
— Une séance de rendu collectif ouverte à tous.

Profil attendu des étudiant·es
Aucun profil spécifique n'est attendu.

Contact

Sabine Bouckaert
Sabine.bouckaert@icloud.com

Molière 17|21 - Fabriques d'un mythe

Molière et moi : fabriquer son héritage.

Présentation

Ce MIP s'inscrit dans le cadre de la commémoration du quadricentenaire de la naissance de Molière en 2022. Il associe les étudiant-es du master ArTeC, les étudiant-es du master Théâtre et du master Lettres de l'université Paris Nanterre et les étudiant-es de l'université de Victoria (Canada).

L'atelier-laboratoire se déploie sur toute l'année universitaire 2021-2022, et combine deux aspects :

- une enquête sur la construction du mythe moliéresque (du 17es. au 21es.) et ses médiations (expositions et produits dérivés, sites internet, performances et rituels) en partenariat avec la BnF et la Comédie-Française ;

- des expérimentations pratiques sur les archives du moliérisme conservées à la Société d'Histoire du Théâtre (rédaction d'un fanzine), sur le devenir éditorial des textes de Molière (avec la BnF), sur les traces et usages de Molière à la Comédie-Française (la "maison de Molière") et sur les données numériques autour des représentations des pièces de Molière au XVIIIe siècle extraites du programme ANR "Registres de la Comédie Française" (expérimentations sonores et visuelles présentées sur un site internet).

Il se déroule en trois phases :

- Octobre-Décembre 2021 (séances hebdomadaires). Réalisation d'un fanzine à partir d'une enquête sur les archives du moliérisme.

- Mai 2022 (semaine intensive). Expérimentations créatives et critiques autour des usages de Molière (fétichisation, canonisation, commercialisation, numérisation), visant à inventer – sous forme visuelle ou sonore – d'autres rapports à la figure moliéresque, chargés des expériences et affects traversés dans le rapport aux archives et aux représentations numériques. Ces expérimentations se dérouleront avec la collaboration d'une développeuse informatique (Anna Sollazzo), d'une artiste plasticienne (Laetitia Gendre), d'un créateur sonore (Fred Costa).

- 18-24 Juin 2022 : présentation des résultats de la semaine intensive et réalisation d'un deuxième fanzine lors du colloque de Cerisy, "Molière 17|21. Usages de Molière".

Compétences à atteindre

- Développer son regard critique sur les processus de sacralisation littéraire et patrimoniale ;

- Savoir étudier une archive (données matérielles, données sensibles, transcription) ;

- Savoir rédiger et éditer des textes critiques ;

- Savoir proposer des formes sensibles à partir d'intuitions théoriques et critiques ;

- Savoir présenter le résultat de son travail devant un auditoire ;

- Savoir collaborer avec des étudiant-es d'autres formations et d'autres pays.

Contact

Charlotte Bouteille-Meister

charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Tiphaine Karsenti

tkarsenti@parisnanterre.fr

Guillaume Peureux

guillaume.peureux@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris Nanterre

INHA, BnF, SHT, Cerisy.

Le module est proposé par

le parcours TER du master Théâtre de l'université Paris Nanterre ; le master Lettres de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :

5

Calendrier

- Octobre-décembre 2021 : 8

- séances de 3h (jeudi matin ou,

- ponctuellement, jeudi soir, en

- visio-conférence avec le Canada) ;

- Mai 2022 (semaine intensive à

- Paris) ;

- 18-24 juin 2022, Cerisy-la-Salle

- (facultatif).

Valorisation du module

Au cours des trois phases du MIP, les étudiant-es seront amené-es à réaliser :

- Un fanzine (2 numéros) imprimé

- de 16 pages contenant des photos

- conçues à partir des archives de la

- SHT, de la BnF (éditions anciennes

- de Molière) et de la Comédie-

- Française, avec le concours d'un-e

- graphiste, et des textes présentant

- les archives et développant une

- pensée critique sur le moliérisme ;

- Un site Internet réunissant une

- série d'expérimentations visuelles et

- sonores proposant des figurations

- sensibles, affectives et alternatives

- du rapport à Molière aujourd'hui.

- Ces réalisations seront exposées,

- présentées et commentées

- dans le cadre de la programmation

- "Nanterre pas Molière" à l'université

- Paris Nanterre (avec le partenariat

- sous réserve d'acceptation – de

- l'ACA2, service d'action culturelle et

- artistique) dans le cadre du colloque

- "Molière 17|21. Usages de Molière"

- qui se déroulera à Cerisy-La Salle

- (Normandie) du 18 au 24 juin 2022.

Profil attendu des étudiant-es

Tous les profils d'étudiant-es ArTeC sont les bienvenus.

Participatory Action Research

Board Games in English,
L'anglais en jeux.

Présentation

Ce projet de recherche création vise à concevoir et tester un programme d'études centré sur la conception, le remix et le développement des jeux de société afin d'augmenter les capacités de pensée critique, créativité et coopération, en mettant notamment l'accent sur le rôle du jeu dans les compétences de communication en anglais deuxième langue et dans les stratégies d'interaction des étudiant·es des universités parisiennes.

Pour ce faire, sera constitué un groupe de travail collective (G1) composé d'étudiant·es inscrits en master ArTeC et master Anglais MC2L et MEEF anglais. Les participant·es deviendront ainsi des co-chercheur·ses, co-concepteur·es, et co-créateur·rices du programme d'études qui sera mis en œuvre dans la phase suivante. Dans cette deuxième phase, les participant·es testeront le programme d'études conçu au sein d'un groupe test (G2).

Au cours de ces deux phases une réflexion avec retour sur expérience sera menée. Enfin, la troisième phase consistera en l'analyse de toutes les données recueillies et la présentation des résultats de l'ensemble du processus de recherche. Suivant une évaluation progressive (Patton, 2011), nous opterons pour une approche adaptative afin d'appréhender la dynamique d'ensemble et les résultats des participant·es.

Compétences à atteindre

- Concevoir un programme d'études axé sur la fabrication, le hack et le développement de jeux de société, afin de faciliter et améliorer les compétences d'apprentissage linguistique des étudiant·es;
- Étudier les rôles que le jeu de société assume dans les compétences et les stratégies d'interaction et communication en anglais des étudiant·es universitaires;
- Analyser le rôle des activités de création de jeux de société sur le niveau d'engagement ou la perception de l'engagement des apprenants en langue seconde;
- Tester le programme d'études conçu et recueillir des observations et des commentaires sur le terrain de la part des participant·es du G1 et de leurs divers groupes test (G2);
- Lutter contre les discriminations linguistiques;
- Valoriser l'expertise et les expériences mises en jeu grâce à la pratique ludique de l'anglais chez les jeunes adultes;
- Soutenir l'apprentissage par l'expérience.

La création comme
activité de recherche
Technologies et
médiations humaines

Lieu

Université Paris 8,
Salle A2 204 (Maison de la
Recherche).

Le module est proposé par
le parcours Médias, Culture,
2 Langues (Études Anglophones)
du master Langues et sociétés,
de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les
étudiant·es du master ArTeC :
10

Calendrier

Vendredis 1er, 15 et 29 octobre,
12 et 26 novembre, 3 décembre
de 10h à 13h.

Semaine intensive du 10 au 14
janvier 2022 de 10h à 18h (expéri-
mentation, vérification corpus).

Vendredis 4 février, 10 mars,
17 mars, 31 mars, 7 avril et 14 avril
de 10h à 13h.

Préparation et réalisation
de journée d'étude et journée
portes ouvertes grand public.

Mai/juin : sortie de publications.

Valorisation du module

- Créer + tester un jeu de société;
- Organiser et animer journée
d'étude;
- Contribuer aux publications.

Profil attendu des étudiant·es
Niveau B1/B2/C1+

Bibliographie

Boal. *Games for actors and non-actors*. New York : Routledge, 2002.
Brogère. *Le jeu peut-il être sérieux ? Revisiter Jouer/Apprendre en temps de serious game*, Australian Journal of French Studies, 2012, 49(2), 117-129.
Consalvo & Dutton. *Game analysis : Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games*, Game Studies, the International Journal of Computer Game Research, volume 6 issue 1, 2006.

Contact

Gaby David
championnet4@yahoo.fr
Gwen Le Cor
gwen.le-cor@univ-paris8.fr

Traduire les objets

Avec les Maisons de la sagesse, les banques culturelles et des étudiant-es à Dakar, expérimenter des traductions graphiques d'objets-récits et la mise en exposition des recherches.

Présentation

- Contexte : lancement du réseau international des banques culturelles, piloté par l'association Maisons de la sagesse-Traduire.
- Étudiant-es : Ensad (design graphique), Artec, Paris 8.
- Enseignant-es : Catherine de Smet (Paris 8) et Philippe Millot (Ensad).
- Déroulement : sur deux semestres, en dialogue avec des étudiant-es à Dakar qui travailleront simultanément sur des sujets analogues au musée Théodore Monod.
- Aboutissement : exposition juin 2022.

Expérimentation : comment traduire, par des moyens graphiques, typographiques et scénographiques, les objets déposés en échange de micro-crédits dans les banques culturelles (africaines et françaises) et comment restituer visuellement ces objets sans les dissocier des commentaires qui les accompagnent ? Un récit, dit ou écrit, par la personne qui s'en défait temporairement et ainsi le partage, vient toujours enrichir l'objet déposé, et celui-ci est remis à la banque contre le financement d'un projet dont l'énoncé fait également partie du dispositif. Outil, instrument, bijou, ustensile, l'objet peut aussi être immatériel : chant, conte ou recette, posant dès lors d'autres problèmes : comment reproduire et montrer l'invisible ? Et comment traduire visuellement l'identité du réseau international des banques culturelles, qui s'interroge et nous interroge à ce sujet ?

Comment, à travers quelles formes, traduire (co-crée) la valeur de ces objets, qu'aucun critère marchand ne saurait légitimer ?

- Premier semestre : familiarisation avec le corpus des images, textes et enregistrements issus des banques culturelles. Mise en place des bases conceptuelles de l'atelier, invitation de chercheur-ses et professionnel-les éclairant le sujet sous des angles divers (anthropologie, histoire, économie, droit, philosophie, études postcoloniales, traduction, typographie, scénographie, muséographie).
- Workshop janvier : développement des premières expérimentations, modalités de reproduction des objets, combinaison des images et du texte dans des dispositifs graphiques complexes. Synthèse et évaluation des pistes, amorce de la conception de l'exposition.
- Deuxième semestre : réalisation de l'exposition, encadrée par les enseignant-es du MIP et un professionnel.
- Toute l'année : échanges réguliers avec des étudiant-es à Dakar. Processus consigné dans un journal numérique partagé.

Compétences à atteindre

- Capacité à articuler recherche théorique et plastique dans une dynamique expérimentale, à combiner recherche personnelle et travail de groupe, à construire un dialogue productif à distance avec des interlocuteur-rices de spécialités et cultures différentes ;
- Compétences graphiques, typographiques et scénographiques mises en œuvre à des fins d'exposition.

Contact

Catherine De Smet
desmet.catherine235@gmail.com

La création comme activité de recherche Les nouveaux modes d'écritures et de publications

---

Lieu

ENSAD (École supérieure nationale des arts décoratifs).

Le module est proposé par les parcours Écologie des arts et des médias et Arts contemporain et sciences humaines du master Arts plastiques et Art contemporain, de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC : 4

Calendrier

Une semaine sur deux, le lundi en fin d'après-midi, aux semestres 1 et 2, avec un workshop de 4 jours en janvier 2022.

Valorisation du module

- Proposition de protocoles de traduction graphique (image/texte) des objets-récits ;
- Proposition d'identité visuelle du réseau international des banques culturelles ;
- Journal numérique du projet tenu par les étudiant-es tout au long de l'année ;
- Exposition en juin 2022 avec les Maisons de la Sagesse : déploiement dans l'espace des productions issues des expérimentations sur les protocoles.

Profil attendu des étudiant-es

Tout profil intéressé par les problématiques de traduction visuelle dans une perspective d'écologie des relations.

Bibliographie

B.CASSIN, D.WOZNY (2020), *Les Maisons de la sagesse Traduire*, dans *Hommes et Migrations*, n° 1329, 2020, p. 164-165.

Comprendre les usages du numérique par l'enquête socio-photographique

Explorer les enjeux sociaux de la numérisation de la société par l'enquête socio-photographique en développant des écritures audio-visuelles adaptées au web.

Présentation

L'atelier vise la réalisation d'une enquête par une équipe hybride composée d'étudiant-es en SIC de Paris 8 (M2 Plateformes numériques, création et innovation), étudiant-es du master ArTeC, et élèves photographes de l'ENS Louis-Lumière.

Les trois thèmes retenus pour l'année 2021-2022 seront : Aimer, Mobiliser, Accélérer dans les usages numériques. Il s'agit de termes polysémiques que les fonctionnalités mises en œuvre par les plateformes numériques utilisent en réorientant les significations sociales. Les approches qualitatives permettront d'en redéployer les significations et les contradictions à partir du vécu des utilisateurs.

L'atelier constitue une innovation pédagogique : la collaboration entre futurs professionnels issus de formations différentes. Elles et ils s'initient à l'enquête sociologique, à l'écriture journalistique, et à la recherche grâce à un apport théorique et méthodologique et les non-photographes découvrent la culture photographique.

Agnès Lanoé, directrice de la prospective et de la stratégie d'Arte France présentera la politique de programmation des sites web d'Arte pour les nouvelles écritures audio-visuelles.

L'atelier-laboratoire comprend des séances de travail autour de chacun des trois thèmes, ils sont introduits par une conférence donnée par un-e chercheur-e suivie d'une problématisation par Sophie Jehel (MCF HDR en S et d'une discussion autour d'articles scientifiques avec les étudiant-es. Nouveauté : Véronique Figini (MCF, ENS Louis-Lumière) proposera une mise en perspective dans l'histoire de la photographie.

L'atelier comprend des séances de méthodologie de l'enquête de terrain (Sophie Jehel), d'initiation à l'écriture journalistique par une enseignante journaliste (Pascale Colisson), de séance de perfectionnement en wordpress. L'organisation du travail permet un accompagnement personnalisé des travaux grâce à l'accompagnement de photographes professionnelles, Nadège Abadie et Stéphanie Solinas, ainsi que d'un ingénieur du son, Eric Urbain et l'encadrement par S. Jehel et V. Figini.

Nouveauté : les étudiant-es pourront construire un document sonore au lieu d'un texte.

Les étudiant-es d'ArTeC et Paris 8 bénéficieront d'un atelier d'initiation à la photographie, conduit par des enseignant-es de l'Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière, Samuel Bollendorff, photographe, Nadège Abadie, photographe, Véronique Figini, MCF en histoire de la photographie, Pascal Martin, Pr. en optique photographique.

Compétences à atteindre

- Développer sa capacité d'analyse des enjeux sociaux du numérique, à travers une enquête par entretien ;
- Déployer sa créativité dans le choix et la maîtrise des techniques de publication sur le web ;
- Acquérir les techniques de l'écriture journalistique, tout en s'appuyant sur une méthodologie scientifique.

Contact

Sophie Jehel
sophie.jehel@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu

ENS Louis-Lumière,
Cité du cinéma.

Le module est proposé par le master Plateformes numériques, création et innovation, de la mention Industries culturelles, de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
4

Calendrier

L'ensemble du MIP est réalisé entre le 24 septembre et le 15 février. Les publications doivent être réalisées avant le 17 décembre. Les rencontres Data&Pixel et leur préparation ont lieu en janvier et février.

L'atelier a lieu le vendredi.

Valorisation du module

- Publication des articles, des podcasts et des productions visuelles sur le site <https://numerique-investigation.org> ;
- Production et diffusion d'une brochure présentant les étudiant-es et leurs travaux ;
- Organisation des rencontres Data&Pixel par les étudiant-es, invitant photographes, chercheur-ses, professionnel-les dans un lieu d'art.

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour les usages du numérique, leur dimension sociale, la pratique de l'enquête, la collaboration avec des étudiant-es photographes, et l'approfondissement de la culture visuelle.

Bibliographie

- D. BOULLIER (2019), *Sociologie du numérique*, Paris, A. Colin.
- M. Bergström (2019), *Les nouvelles lois de l'amour, Sexualité, couple et rencontres au temps du numérique*, Paris, La Découverte.
- Revue à l'épreuve, dossier *Accélération et vitesse : de la célérité dans les arts*, 2019.

Pensées du geste

Il s'agira de réfléchir collectivement à la pratique théâtrale de l'archive et du déchet à partir de cette pratique elle-même, entre rencontres d'artistes et mises à l'épreuve scéniques.

Présentation

Construit en étroite partenariat avec le groupe de recherche du CNSAD-PSL, le MIP « Pensées du geste » portera sur deux thématiques distinctes aux 1er et 2ème semestres.

Le 1er semestre sera consacré à « l'archive comme matériau de création ». Trois rencontres (d'environ 4h chacune) seront organisées entre septembre et décembre 2021 avec des artistes travaillant à partir du matériau « archives ». Au programme : partage de documents et visionnage d'archives vidéo ; présentation des protocoles de recherche-crédation des artistes ; échanges à partir des questions soulevées par les étudiant-es. En janvier 2022, une journée d'études et de pratiques viendra clore ce premier semestre de rencontres.

Après avoir, à travers l'archive, posé la question de ce que l'on garde, le MIP « Pensées du geste » s'intéressera au 2ème semestre à ce que l'on jette : le ou les déchets de l'artiste. Les trois rencontres et la journée d'études et de pratiques porteront sur ce que le théâtre (et les arts en général) laisse/cache/jette/méprise le plus souvent : l'erreur, le brouillon, la trace. Une attention particulière sera portée aux processus de recherche-crédation qui, à rebours des principes de production actuels, valorisent parfois ces déchets comme marqueurs du travail en cours.

Il sera enfin proposé aux étudiant-es, sur un mode facultatif, de participer comme dramaturges documentaires aux deux laboratoires que le groupe de recherche du CNSAD-PSL organisera sur ces mêmes thèmes : « Dire l'archive » en novembre 2021 et « Déchets d'interprètes » au printemps 2022.

Le MIP « Pensées du geste » se veut l'occasion de réunir sur un temps long (2 semestres) étudiant-es-théoricien·nes et étudiant-es-praticien·nes pour les confronter à la multiplicité des approches artistiques possibles d'un même thème ou d'un même matériau. Le « geste » sera abordé de manière tout aussi bien réflexive (mise en commun de documents références, communications de spécialistes, échanges entre étudiant-es et pédagogues) qu'à travers le partage ou le vécu d'expériences scéniques (rencontres avec des artistes et découverte de leurs travaux ; observation/participation à des séances de travail). Il s'agira de comprendre comment la pensée de l'art (ici, le théâtre) gagne à se construire à partir du geste-lui-même, que celui-ci soit vécu pleinement ou partagé par d'autres.

Compétences à atteindre

— Comprendre la dialectique théorie-pratique propre à la recherche-crédation ;

— Savoir construire une « pensée du geste » ;

— S'être adossé à un travail de réflexion collectif, inspiré de la pratique.

La création comme activité de recherche

Lieu
CNSAD-PSL.

Le module est proposé par le parcours Arts de la scène et du spectacle vivant.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
4

Calendrier

— Volet 1 : « L'archive comme matériau de création »

1re rencontre : 19 octobre 2021

2e rencontre : 16 novembre 2021

Journée d'études et de pratiques : 18 janvier 2022

3e rencontre : 25 janvier 2022

— Volet 2 : « Déchets d'artistes »

1re rencontre : 08 mars 2022

2e rencontre : 22 mars 2022

3e rencontre : 19 avril 2022

Journée d'études et de pratiques : 17 mai 2022

Valorisation du module

L'ensemble du MIP donnera lieu à une publication en direct, menée par l'ensemble des étudiant-es, sur les Cahiers du Studio mis à disposition par le Studio-Théâtre de Vitry : partage de références, courts articles, enregistrements sonores et/ou transcription des temps d'échange et des communications, descriptif des exercices pratiqués en master-class et retours sur expériences des participant-es, images photo et vidéo du travail, etc.

Cet outil de traçage du MIP sera mis en ligne à l'issue de chaque journée d'études et de pratiques conclusive.

Profil attendu des étudiant-es

— Témoigner d'un réel intérêt pour les pratiques de recherche-crédation en théâtre ;

— Aucun niveau de pratique théâtrale n'est requis pour participer à ce MIP.

Contact

Martial Poirson
martial.poirson@yahoo.fr

Le nouveau salon : rencontres littéraires

L'atelier modélise l'écosystème littéraire contemporain en invitant écrivain-es et professionnel·les des métiers de l'édition et du livre à la rencontre des étudiant-es.

Présentation

« Le nouveau salon, rencontres littéraires » est un MIP entre séminaire et workshop destiné à enquêter sur, modéliser et expérimenter l'écosystème littéraire contemporain par une série de sept rencontres avec des écrivain-es, des dramaturges, des éditeurs-trices, des critiques, des libraires. Chaque rencontre donne lieu à une forme de sociabilité littéraire (interview, groupe de lecture, comité de rédaction, etc.) et une forme de publication (revue, radio, etc.). Le séminaire a donc une dimension professionnelle, artistique et théorique. Pour les formes de publication, il est adossé aux médias du master Création littéraire : « radio Brouhaha », web (site et réseaux sociaux). Les étudiant-es travaillent donc à l'éditorialisation et la curation des rencontres et à leur publication. Le titre du MIP renvoie aux salons littéraires pour insister sur les transformations contemporaines des modes de publications littéraires. La plupart des intervenant-es viennent pour un travail ponctuel avec les étudiant-es. Ce travail ponctuel consiste en une rencontre physique de trois heures, préparée par une séance de trois heures, suivi par une publication sur cette rencontre. Les étudiant-es lisent les œuvres, les commentent, mènent des entretiens, trouvent des formes de publication en relation avec les auteur·rices invité·es.

« Le nouveau salon » se déroule chez deux de nos partenaires, la Maison de la Poésie (Paris), le Centre National de la Danse (Pantin).

Compétences à atteindre

- Apprendre à saisir les enjeux d'une pratique professionnelle ou d'une œuvre de création par un travail de recherche préalable ;
- Réaliser des entretiens, animer un débat ;
- Travailler en groupe, partager des savoir-faire, les réinvestir pour réaliser des créations collectives utilisant différents médias ;
- Saisir la place du livre dans sa chaîne de production et de diffusion ;
- Développer une recherche sur les liens entre la création littéraire et les autres pratiques artistiques.

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Maison de la Poésie, Paris.
Centre National de la Danse, Pantin.

Le module est proposé par
le master Création littéraire de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier

Le lundi de 15 à 18h une fois toutes les deux semaines.

Valorisation du module

- Compte-rendus publiés sur le site du master ;
- Enregistrements audios sur Radio Brouhaha.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es intéressé-es par la littérature et les différents régimes de publication.

Contact

Lionel Ruffel
lionel.ruffel@univ-paris8.fr

of
the
his
the
of
the
of
the
of
the
of
the

The image is a vertical composition of text and abstract graphics. The text consists of the words "of the his the of the of the of the of the of the" stacked vertically in a bold, dark green, sans-serif typeface. Overlaid on and around this text are intricate patterns of thin red lines. These lines form a variety of shapes, including concentric circles, spirals, and elongated, fan-like structures that resemble stylized wings or tails. The red patterns are layered, creating a sense of depth and movement. The overall effect is a dynamic and visually complex graphic design.

Approches plurielles de la traduction

Programme international en traduction, linguistique et littérature.

Présentation

Ce programme international réunira une trentaine d'étudiant-es et six à huit enseignant-es-chercheur-ses d'au moins trois universités : Paris 8, UniFi (Florence, IT) et Berkeley (Californie, USA). Lors de la première phase (en ligne, oct.-avril/mai), les étudiant-es des différentes universités prépareront par équipes, grâce à la plateforme TraduXio, des traductions collaboratives de textes littéraires ou d'intérêt culturel dans la/les langue(s)-cible(s). Ensuite, au cours d'une semaine intensive à la Villa Finaly, les étudiant-es suivront 3 séminaires de 2h par jour en Linguistique, Littérature et Traduction (soit 10h par séminaire, 30h total), dispensés en anglais, français et italien. Il s'agit de réfléchir, à travers la pratique et la réflexion théorique, sur la manière dont les choix linguistiques opérés en traduction sont à la fois le résultat d'une première interprétation et le catalyseur d'une (ou plusieurs) autres. Le programme se terminera par une Journée d'Étude consacrée à la même thématique.

Compétences à atteindre

- Comparer, critiquer, analyser des propositions de traduction concurrentes ;
- Identifier et expliquer les correspondances et non-correspondances entre un texte-source et un texte-cible ;
- Utiliser des outils informatiques d'analyse linguistique comme aide à la traduction ;
- Réaliser une traduction collaborative en ligne ;
- Communiquer en langue(s) étrangère(s).

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications
Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8,
Villa Finaly Florence.

Le module est proposé par le parcours Traduction et Interprétation LISH de l'université Paris 8.

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
5

Calendrier

D'octobre 2021 à avril/mai 2022 : traductions collaboratives en ligne par équipes sur la plateforme TraduXio.
Juin 2022 : semaine intensive à la Villa Finaly.

Valorisation du module

- Journée d'étude ;
- Publication des travaux.

Profil attendu des étudiant-es

Niv. C1 dans au moins 2 des 3 langues du programme : français, anglais, italien.

Bibliographie

S.Cragie, I. Higgins, S. Hervey, P. Gambarotte (2015), *Thinking Italian translation: A course in translation method: Italian to English*. Routledge.
U.Eco (2003), *Dire quasi la stessa cosa*. Milano: Bompiani.
S.Hervey, I. Higgins (2002), *Thinking French translation: a course in translation method: French to English*. Psychology Press.

Contact

Daniel Henkel
daniel.henkel@univ-paris8.fr

Musée d'art moderne : Section Sexualité(s)

Le séminaire se propose de définir des outils pour repenser la manière dont l'art moderne et contemporain est exposé et raconté au musée à partir de la question de la sexualité.

Présentation

Depuis l'exposition « Féminin / Masculin : le sexe de l'art », en 1995 au Centre Pompidou, l'idée même d'un « sexe de l'art » a beaucoup évolué. D'une part, on distingue aujourd'hui, pour mieux les articuler, genre et sexualité. D'autre part, il ne s'agit plus seulement d'un thème particulier, parmi d'autres ; c'est plutôt une question qui traverse l'art.

En effet, les sexualités minoritaires bousculent la définition de l'art moderne et contemporain. Quand la vie, avec le corps, fait irruption, l'art déborde de l'œuvre. Le personnel est politique et le politique est personnel. Il est incarné, comme l'art est situé. Il faut donc interroger le musée et ses pratiques à partir de cette « question queer ».

Il ne s'agit pas pour autant d'isoler les sexualités minoritaires ; c'est plutôt un point de départ pour développer, à partir du concept de sexualité, une relecture de l'art moderne et contemporain.

Prenant pour corpus de référence les collections et fonds d'archives conservés par le Musée national d'art moderne – Centre Pompidou (MNAM), le projet explore les possibilités de relecture de l'histoire de l'art moderne et contemporain et interroge les modalités de patrimonialisation de la « culture visuelle » des mouvements homosexuels puis queer.

Durant la première année, le séminaire vise à poser les bases théoriques de la réflexion et à définir une méthode de travail tenant compte des contraintes que fait peser le contexte institutionnel sur la « question queer » (hiérarchisation, fétichisation de l'auteur individuel contre le collectif, tendance à la « labellisation », etc.). Les deux années suivantes sont consacrées à des études de cas historiques.

Le séminaire est conçu par les différents partenaires du projet.

Compétences à atteindre

Ce séminaire de recherche, qui associe un groupe d'universitaires et de professionnel·les du monde de l'art, est ouvert à des étudiant·es en master ou en doctorat dont les projets (mémoire, thèse) résonnent avec les questions soulevées par le séminaire. Les étudiant·es auront ainsi la possibilité de présenter et discuter leurs travaux en cours, soit par oral, soit par écrit.

Contact

Nicolas Liucci-Goutnikov
Nicolas.Liucci-Goutnikov@centre-pompidou.fr
Eric Fassin
Eric.Fassin@gmail.com

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8,
En alternance à Condorcet (LEGS)
et à la Bibliothèque Kandinsky
(Beaubourg).

Le module est proposé dans

le cadre du projet de recherche
ArTeC « Musée d'art moderne.
Section Sexualités ».

Nombre de places pour les
étudiant·es du master ArTeC :
5

Calendrier

Le séminaire se déroulera une fois
par mois, le mercredi, de 17h30
à 20h, d'octobre 2021 à juin 2022
(8 séances de 2h30).

Valorisation du module

— Captation vidéo de séances ;
— Projections en partenariat avec le
Centre Pompidou ;
— Numéro spécial des Cahiers du
musée d'art moderne.

Bibliographie

I. ALFONSI (2019), *Pour une esthétique de l'émancipation*, B42.
C. FOUCHER, A. BERTINET (2017),
Musées au prisme du genre, Culture
& Musées, 30/2017.
E. Zabunyan (2020), *Stayin' Alive : la
liberté d'un art en vie*, AOC,
29.01.2020.

Matrimoine de la bande dessinée française

Recherche sur les créatrices de BD française, grandes oubliées de l'histoire du neuvième art.

Présentation

Ce séminaire a un objectif à double portée, théorique et empirique, qui vise à mettre en lumière le rôle des femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Il s'agit d'une enquête collective qui s'intéresse aux créatrices de BD, grandes oubliées de l'histoire du neuvième art. Nous saisissons ce projet d'historicisation dans son épaisseur sociale et intellectuelle, intime et politique.

Ce séminaire accueillera des créatrices de bande dessinée en France. Les séances, d'une durée de 3 heures, auront lieu une fois par mois (octobre-avril), au Campus Condorcet (Aubervilliers). Chaque séance est répartie en deux temps. Le premier temps donnera place à des conférences portant sur le matrimoine de la BD, sur l'histoire du médium et sur ses enjeux sociopolitiques. Il s'agira donc d'une base de contextualisation inhérente à ce projet d'historicisation. Le second moment sera animé par le comité scientifique et permettra de collecter les témoignages des créatrices convoquées, retraçant ainsi leurs parcours dans le monde de la BD. Le guide d'entretien, qui servira à la collecte des archives orales, se fera à partir du tableau d'archivages employé pour collecter les archives des créatrices convoquées. Ce guide permettra aussi la comparabilité des données. Rendre compte des témoignages des créatrices de BD, dans toute leur complexité, nécessitait une approche qualitative. Il était donc nécessaire de réaliser, en amont du séminaire, des entretiens approfondis et la collecte de leurs archives était un objet intéressant puisque cela nous permettait de reconstituer leurs parcours professionnels personnels.

Compétences à atteindre

- Culture épistémologique cultural studies, en socio-histoire et en études sur le genre;
- Familiarisation avec les instruments de l'ethnographie et de l'histoire orale;
- Culture générale sur l'industrie du 9e art.

La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Campus Condorcet (Aubervilliers).

Le module est proposé dans le cadre du projet de recherche ArTeC "Créatrices de bandes dessinées : histoire, mémoire, représentations et revendications des femmes dans le neuvième art."

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC :
15

Calendrier

Un vendredi par mois de 14h00 à 17h00
Première partie du séminaire
15 octobre 2021
19 novembre 2021
14 janvier 2022.
Deuxième partie du séminaire
18 février 2022
18 mars 2022
15 avril 2022.
Restitution du séminaire (exposition) : 13 mai 2022.

Valorisation du module

— Contrôle continu : dossier de projet de recherche ;
— Contrôle terminal : épreuve sur table.
Pour les doctorant-es et les auditeur-trices sans validation notée : délivrance d'une attestation de suivi du séminaire.

Profil attendu des étudiant-es
M1/M2/doctorant-es.

Bibliographie

F.DESCAMPS (2019), *Archiver la mémoire: de l'histoire orale au patrimoine immatériel. Cas de figure 49*. Paris : Éditions EHESS.
S.LÉCOSSAIS, N. QUEMENER (2018), *En quête d'archives. Bricolages méthodologiques en terrains médiatiques*, Bry sur Marne : INA Publications.
M.Hertiman (2021), *La valorisation du travail des femmes dans la bande dessinée : entre médiation, remédiation et mobilisation*, RELIEF - Revue électronique de littérature française, 14(2), p. 60-72.

Contact

Marys Hertiman
marys.hertiman@gmail.com

Masters associés

Le master ArTeC collabore avec des masters d'universités et établissements partenaires.

Paris 8

Arts, Philosophie, Esthétique :

- Mention Arts de la scène et du spectacle vivant
- Mention Arts Plastiques
- Mention Cinéma et audiovisuel
- Mention Création numérique
- Mention Danse
- Mention Musicologie
- Mention Philosophie

Culture et communication :

- Mention Culture et communication (dont le Parcours « Industries culturelles et créatives » est commun avec l'ENS Louis-Lumière)

Textes et sociétés :

- Mention Création littéraire
- Mention Études sur le genre
- Mention Lettres

Langues et cultures étrangères :

- Mention Traduction et interprétation (Mention commune avec Paris Nanterre)
- Mention Langues et sociétés

Mathématiques, Informatique, Technologies, Sciences de l'Information et de la Communication (MITSIC) :

- Mention Informatique
- Mention Patrimoine et musée
- Mention Humanités numériques

Paris Nanterre

PHILLIA :

- Mention Théâtre
- Mention Cinéma et audiovisuel
- Mention Humanités et industries créatives
- Mention Information et communication
- Mention Philosophie
- Mention Lettres (Littérature comparée et Littérature française)

SITEC :

- Mention Métiers du livre et de l'édition
- Mention Génie industriel

LCE :

- Mention Traduction et interprétation (Mention commune avec Paris 8)
- Mention Études Anglophones
- Mention Romanes

SSA :

- Mention Histoire de l'art
- Mention Patrimoine et musées (Mention commune avec Paris 8)

SPSE :

- Mention Psychologie sociale, du travail et des organisations
- Mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
- Mention Sciences de l'Éducation

Sont ajoutés à titre exceptionnel, les parcours suivants (sans intégration de la mention de rattachement et la représentativité des UFR respectives dans les instances de gouvernance d'ArTeC) :

- Ergonomie, travail, formation et vie quotidienne, université Paris 8
- Psychologie de la cognition, université Paris 8
- Éducation tout au long de la vie, université Paris 8
- Master Concepteur audiovisuel de l'INA-ENS Cachan-École des Chartes
- Les Masters de l'ENS Louis-Lumière (Grade master Cinéma, Grade master Photographie, Grade master Son)

Index

- 1 L'EUR ArTeC
- 3 Sommaire
- 4 Master ArTeC

---

10 Présentation des cours du tronc commun

- 10 UE : Formes de l'expérimentation
- 11 UE : Culture de l'expérimentation
- 14 UE : Langue vivante
Semestres 1 et 2 – Modules de langue
- 15 UE : Ateliers d'expérimentations
- 17 UE : Lancement
du projet d'expérimentation – teaser
- 17 UE : Recherche création
- 18 UE : Expérience internationale
- 18 UE Portfolio
Expérience internationale
- 19 UE : Projet d'expérimentation
- 19 UE : Préprofessionnalisation
- 20 UE : Découvertes expérimentales –
EC : Ateliers pratiques
- 24 Présentation des modules au choix
Semestres 1, 2, 3 et 4

---

25 Semestre 1

26 Grands Formats

- 27 Le Scénario animé : écrire pour le
cinéma d'animation
- 28 Atelier-laboratoire de recherche ethno-
graphique
- 29 Atelier-laboratoire Muséologie numérique
- 30 Écrire l'entraide. Faire expérience, faire
recherche en fanzine.
- 31 Le nouveau Décaméron : laboratoire
expérimental de narrations interactives.
- 32 Le surtitrage théâtral : enjeux techniques,
dramaturgiques et esthétiques
- 33 Extension du domaine du vivant et
intelligence

---

34 Petits Formats

- 35 Le scénario numérique
- 36 Terraforming Hyperstitions
- 37 Histoire critique du film ethnographique
- 38 Écologie des pratiques critiques (A)
- 39 Écologie des pratiques critiques (B)

- 40 Introduction à la programmation pour et
avec les arts performatifs
- 41 Dialoguer avec le chatbot Dom Juan ins-
piré de Molière
- 42 Scène et robotique

---

43 Semestre 2

44 Grands Formats

- 45 Explorations numériques des archives
de l'INA
- 46 Le cinéma contemporain interroge le monde
- 47 Digital storytelling comme mode
d'expression citoyen
- 48 L'école en autogestion
- 49 3IA Immersive Improvisation in Interac-
tive Arts

---

50 Petits Formats

- 51 Performance et technologies du genre
- 52 Rêves
- 53 Programmation Orientées Artistes
- 54 Interfaces Magiques : accessoires por-
tables connectés pour la performance
artistique

---

55 Toute l'année

56 Grands Formats

- 57 E-Textile et pratiques artistiques numériques
- 58 Atelier transnational interface et textua-
lité numérique
- 59 Écologie des arts et des médias
- 60 Molière 17|21 - Fabriques d'un mythe
- 61 Participatory Action Research : L'anglais
en jeux
- 62 Traduire les objets
- 63 Comprendre les usages sociaux du
numérique par l'enquête socio-photo-
graphique
- 64 Pensées du geste
- 65 Le Nouveau Salon : Rencontres littéraires

---

66 Petits Formats

- 67 Approches plurielles de la traduction
- 68 Musée d'art moderne : Section Sexualité
- 69 Matrimoine de la bande dessinée française
- 70 Masters associés
- 71 Index
- 72 Index Enseignants

Index Enseignants

Guillaume Besacier	guillaume.besacier@univ-paris8.fr	57
Philippe Bootz	philippe.bootz@univ-paris8.fr	58
Sabine Bouckaert	Sabine.bouckaert@icloud.com	59
Fabien Bouilly	fabien.bouilly@parisnanterre.fr	27, 35
Charlotte Bouteille-Meister	charlotte.bouteille@parisnanterre.fr	10, 18, 60
Isis Castaneda Caprioli	isis.castaneda.c@gmail.com	52
Nathalie Cau	cau.nathalie.nc@gmail.com	11
Chu-Yin CHEN	chu-yin.chen@univ-paris8.fr	54
Yves Citton	yves.citton@gmail.com	18,36
Jeanne Cousseau	jeanne.cousseau.loridan@gmail.com	15
Gaby David	championnet4@yahoo.fr	61
Manuela de Barros	manuela2barros@gmail.com	33
Françoise Decortis	francoise.decortis@univ-paris8.fr	28
Catherine De Smet	desmet.catherine235@gmail.com	62
Cristina De Simone	cristina.desimone@unicaen.fr	15
Raphaëlle Doyon	raphaelle.doyon@univ-paris8.fr	51
Bernadette Dufrêne	bernadette.dufrene@orange.fr	29
Eric Fassin	Eric.Fassin@gmail.com	68
Pauline Gourlet	pauline.gourlet@gmail.com	28
Daniël Henkel	daniel.henkel@univ-paris8.fr	67
Marys Hertiman	marys.hertiman@gmail.com	69
Sophie Jehel	sophie.jehel@univ-paris8.fr	63
Tiphaine Karsenti	tkarsenti@parisnanterre.fr	60
Armen Khatchatourov	armen.khatchatourov@univ-eiffel.fr	11
Amir Kianpour	amir.kianpour@gmail.com	52
Erica Magris	erica.magris@univ-paris8.fr	42
Nancy Murzilli	nancy.murzilli@univ-paris8.fr	13
Arnaud Laborderie	arnaud.laborderie@bnf.fr	41, 47
Rémi Labrusse	remi.labrusse@wanadoo.fr	29
Benoît Lahoz	benoit.lahoz@carasuelo.org	40
Jonathan Larcher	larcherj@hotmail.fr	37
Gwen Le Cor	gwen.le-cor@univ-paris8.fr	61
Alice Lenay	alice.lenay02@univ-paris8.fr	18
Pascal Nicolas-Le Strat	pascal.nicolas-lestrat@orange.fr	30
Nicolas Liucci-Goutnikov	Nicolas.Liucci-Goutnikov@centrepompidou.fr	68
Ross Louis	ross.louis@univ-lyon3.fr	14
Guillaume Peureux	guillaume.peureux@parisnanterre.fr	60
Martial Poirson	martial.poirson@yahoo.fr	64
Marie Preston	marie.preston@univ-paris8.fr	19, 48
Béatrice Rettig	bea.rettig@gmail.com	52
Lionel Ruffel	lionel.ruffel@univ-paris8.fr	65
Tania Ruiz	ruiz.paris8@gmail.com	39
Matthieu Saladin	matthieu.saladin@univ-paris8.fr	38
François Sebbah	sebbah.francois@neuf.fr	12
Antonin Segault	antonin.segault@parisnanterre.fr	45
Marta Severo	msevero@parisnanterre.fr	45
Guillaume Sibertin-Blanc	sibergui@wanadoo.fr	52
Peter Stirling	peter.stirling@bnf.fr	41
Isadora Teles de castro	isadoratelesdecastro@gmail.com	54
Nolwenn Trehondart	nolwenn.trehondart@univ-lorraine.fr	12
Christophe Triaud	ctriaud@parisnanterre.fr	32
Emanuele Quinz	equinz@univ-paris8.fr	16
Cécile Quach	cecile.quach@bnf.fr	41
Sabine Quiriconi	quiriconi.sabine@gmail.com	31
Gwenola Wagon	gwenola.wagon@univ-paris8.fr	10, 19
Fabien Zocco	fabienzocco@gmail.com	53
Eugénie Zvonkine	ezvonkine@gmail.com	46

École
Universitaire
de Recherche

eur-artec.fr