

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

Mise en Page : **John Motta**

Imprimé par Corlet

© ArTeC – Juillet 2022

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, activistes 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 artis-

tiques 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	Le master ArTeC

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

25	Toute l'année
26	Grands formats sur toute l'année pouvant aussi être suivis en Petits formats au S1 ou au S2
29	Grands formats
33	Petits formats

39	Semestre 1
40	Grands formats
45	Petits formats

51	Semestre 2
52	Grands formats
61	Petits formats

Le 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 37 masters et mentions de masters, dans les universités et établissements 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·es 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 médiations humaines 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	
Formes de l'expérimentation (3 EC obligatoires)		15	
Entrer dans l'expérimentation	4 jours	3	Charlotte Bouteille Mathilde Roussel Gwenola Wagon Jean-Luc Vincent
Conception et réalisation de projets de recherche-crédation	36 heures	6	Charlotte Bouteille Mathilde Roussel Gwenola Wagon
1 module grand format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP). À suivre au S1 ou au S2.	En fonction du module, entre : 25 et 72 heures	6	
Cultures de l'expérimentation (2 modules au choix sur 4)		9	
Anthropologies du numérique	24 heures	4,5	Vincent Bonnefille
Dispositifs et performances artistiques	24 heures	4,5	Judith Deschamps
Écologies des techniques	24 heures	4,5	François-David Sebbah Anne Alombert
Dilemmes et controverses du contemporain	24 heures	4,5	Nancy Murzilli
Fabriques de l'expérimentation		6	
1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP)	En fonction du module, entre : 12 et 24 heures	3	
Langue vivante 1	18 heures	3	Ross Louis

Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Code UE4LACUE83 : Ateliers d'expérimentation		12	
Un atelier au choix :			
Atelier d'expérimentation 1 Pratiques du réemploi, du collage et du montage dans les arts expérimentaux des années 50-70	5 journées + 1 semaine intensive	6	Cristina de Simone Jeanne Cousseau
Atelier d'expérimentation 2 Technologies critiques: Histoire, théorie et pratiques des anti-machines	24h sur le semestre + 1 semaine intensive	6	Emanuele Quinz
1 module grand format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP). À suivre au S1 ou au S2.	En fonction du module, entre : 25 et 72 heures	6	
Recherche-crédation : modules petits formats		6	
1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP)	En fonction du module, entre : 12 et 24 heures	3	
Atelier de suivi de projets	2 semaines intensives	3	Jean-Luc Vincent
	10 journées sur le semestre		Noah Teichner
Lancement du projet d'expérimentation		12	
Teaser d'expérimentation - étape du projet de recherche		9	
Une langue (anglais)spécialisée	18 heures	3	Ross Louis

Deuxième année : niveau Master 2

Semestre 1	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Expérience internationale		24	
Semestre universitaire à l'étranger (relevé de notes) ou stage à l'étranger.			
Portfolio d'expérience internationale		6	
Proposition de créolisation		3	Yves Citton
Carnet en ligne	14 heures	3	Charlotte Bouteille Alice Lenay

Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Projet d'expérimentation		21	
Projet d'expérimentation		15	
Séminaire d'avancement du projet	32 heures	3	Mathilde Roussel
Soutenance-restitution-valorisation		3	
Pré-professionnalisation		3	
Stage		3	
Stage en entreprise, association ou institution partenaire ArTeC et UPL			
Découvertes expérimentales		6	
Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation)	9h	3	
Mini-modules de 3h chacun à suivre au choix dans une liste de propositions d'acquisition de compétences pratiques.	3 x 3 heures minimum		
1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP)	En fonction du module, entre : 12 et 24 heures	3	

Présentation des cours du tronc commun

UE : Formes de l'expérimentation

EC : Entrer dans l'expérimentation

Descriptif

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

Modalités de contrôle

Présence et participation.

Semestre 1

Calendrier et lieux

Deux jours de pré-rentrée (7 et 8 septembre) à Paris 8 et Paris Nanterre : découverte des lieux et des possibles d'ArTeC et mise en convivialité des participant-es.

Deux jours de workshop (19 et 20 septembre) à la MSH et au PosteSource – CNIS : lancement des projets d'expérimentation.

Enseignant-es

Charlotte Bouteille
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

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-es venant de différents domaines (danse, théâtre, cinéma, performance, arts plastiques, interactivité, jeux vidéo, programmation, littérature, poésie sonore, etc.). Ces artistes-chercheur-es 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-e directeur-riche 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

Lieux

Saint-Denis, 2 passage de l'aqueduc.

Enseignant-e

Charlotte Bouteille
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

Gwenola Wagon
gwenola.wagon@univ-paris8.fr

Calendrier

26 septembre 9h-13h
5 et 6 octobre - Rencontres ArTeC
à la Cité internationale des arts
10 et 17 octobre 9h-13h
7 et 21 novembre 9h-13h
5 et 12 décembre 9h-13h
8 février 9h-13h
8 mars 9h-13h
5 avril 9h-13h

UE : Culture de l'expérimentation

EC : Anthropologies du numérique.

<script>alert("Aucun nuage à l'horizon");</script>

Descriptif

Que ce soit dans le cadre de la vie domestique, des loisirs ou du travail, un nouveau « faire technique » se confronte à l'assentiment des utilisateur-trices. Celui-ci s'obtient par des promesses : celles d'un progrès assuré, d'un mieux-vivre/être et autres excédents positifs. En cas de refus, les gestes réfractaires sont divers.

Certain-es usager-ères s'engagent intellectuellement à expliquer les effets indésirables observés ; d'autres, pratiquement, bidouillent, contournent l'existant... d'autres encore s'en émancipent tout à fait, prennent le maquis !

Au travers d'un corpus d'artistes (au sens d'observatoires culturels) et de nos expériences, les étudiant-es chercheront à mieux saisir le fonctionnement de leurs environnements techniques quotidiens tout en imaginant ainsi d'autres façons de faire et de concevoir "des espaces à soi" sur les réseaux (et en dehors).

Une question sera particulièrement centrale :

Comment s'approprier les espaces numériques pour qu'ils soient moins des prisons que des jardins ?

Modalités de contrôle

- En continu, évaluation en termes d'écoute et de propositions actives (apports personnels).
- Note individuelle à partir de la création / occupation / contestation d'un espace web (documentant un état de votre recherche actuelle ou rêvée).
- Note collective de la mise en relation/index de toutes ces 'pièces' entre elles (exposition, fête, manifestation, colloque, etc.)

Semestre 1

M1

Calendrier

Les mardis :

27 septembre 10h-13h

4, 11, 18, 25 octobre 10h-13h

8, 15, 22 novembre 10h-13h

Lieu

Campus Condorcet, salle 0.018, bâtiment Sud.

Bibliographie

<https://bib.vincent-bonnefille.fr/shelf/8>

Enseignant-e

Vincent Bonnefille

artec@vincent-bonnefille.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

Calendrier

Mercredis 21 et 28 septembre, 12,

19 et 26 octobre, 9 et 16 novembre,

7 décembre de 10h00 à 13h00

Lieu

Université Paris Nanterre, salle L 200 (bâtiment Paul Ricœur)

Bibliographie

Elle sera communiquée lors de la première séance.

Enseignant-e

François Sebbah

sebbah.francois@neuf.fr

Anne Alombert

anne.alombert@univ-paris8.fr

EC : Dispositifs et performances artistiques

Descriptif

Qu'est-ce qu'une performance ? Qu'est-ce qu'un dispositif ? Comment ces deux notions peuvent-elles s'articuler ensemble et donner lieu à des œuvres d'art hybrides permettant de retrouver une capacité d'agir sur le monde à partir de sa propre histoire ? En restant au plus près du mode exploratoire de chaque participant·e, cet atelier propose de travailler au croisement entre différents médiums en tenant compte de l'imbrication entre pratique réflexive et artistique qui caractérise la «recherche-crédation». Plus précisément, il s'agira de voir en quoi performances et dispositifs nous affectent au quotidien, et de quelle façon le geste artistique peut constituer une stratégie pour mettre en lumière et parfois même subvertir les processus de subjectivation dans lesquels nous nous construisons.

En plus des activités artistiques qui seront proposées, la rencontre avec des artistes sera privilégiée de manière à enrichir le travail mené ensemble au sein de cet atelier.

Modalités de contrôle

Contrôle continu. Évaluation sur l'investissement fourni et la capacité à adresser son travail au reste du groupe. Le détail des rendus sera communiqué lors du premier cours.

Compétences à atteindre

- Identifier ce qui nous affecte au quotidien et chercher à y répondre par des gestes artistiques ;
- Travailler en relation étroite avec des textes théoriques ;
- Interroger une œuvre d'art de façon critique afin de pouvoir y rebondir dans son propre travail plastique ;
- Expérimenter le passage d'un médium à l'autre ;
- Participer à la vitalité d'un groupe.

Bibliographie provisoire

- Agamben, Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Paris, Payot & Rivages, 2014.
- Dinkins, Stephanie, *Not the Only One (NTOO)*, 2018-2022, récupéré de <https://www.youtube.com/watch?v=Yrl9sBxA1Mk>
- Carole Douillard, Amelia Jones, Suzanne Lacy, Barbara Turner, *Body Talks, Nantes, Zéro2* éditions, 2022.
- Carol Gilligan, *Shifting the Power Paradigm with Carol Gilligan*, [vidéo en ligne], le 1er juillet 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=KvT9PnecAf8&t=689s>
- Ingold, Tim, *Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture*, Bellevaux, Éditions Dehors, 2017.
- Pilgrim, Rory, *Software Garden*, 2016-2018, récupéré de <https://www.rorypilgrim.com/software-garden/>
- Simnett, Marianna, *Faint with Light*, 2016, récupéré de <https://www.fact.co.uk/artwork/faint-with-light>.

Semestre 1

Calendrier

Les mardis :

27 septembre 14h-17h

4, 11, 18, 25 octobre 14h-17h

8, 15, 22 novembre 14h-17h

Lieu

Campus Condorcet, salle 0.018,
bâtiment Sud

Enseignant·e

Judith Deschamps

judith.deschamps@eur-artec.fr

Descriptif

Cet enseignement accompagnera les participant-es dans des expériences visant à poser les problèmes qui habitent leur projet d'expérimentation et à imaginer, pour les traiter, des formes d'investigation critiques interrogeant la notion de recherche-création. 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'elaboration 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 valuation du contemporain par 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 men es dans les projets d'expérimentation, cet enseignement favorisera les protocoles et expériences de valuation créatifs dans l'idée que le futur se construit par nos fictions : expériences de pensée, prédictions, 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 invers e » 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  valu 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 fond e 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.

—Dewey John, *La formation des valeurs*, La Découverte, 2011.

—«  valuation générale. L'agence de notation comme dispositif artistique », Projet ArTeC, <https://evalge.hypotheses.org/>

—Favret-Saada Jeanne, *Être affecté*, Gradhiva, 1990, n 8, p. 3-9.

—Gallie, Walter Bryce, 1956, « Les concepts essentiellement contestés », *Philosophie*, n  122, 2014, p. 9-33

—Gueguen, Haud, Jeanpierre, Laurent. *La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire*, La Découverte, 2022.

—Hanna Christophe, *Po sie action directe*, Al Dante, 2002.

—Latour Bruno, « La cartographie des controverses », *Technology Review*, n  0, 2007, p. 82-83.

—Leibovici Franck, *Des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom*, Questions théoriques, 2020.

—Erin Manning et Brian Massumi, *Pensée en acte. Vingt propositions pour la recherche-création*, Les Presses du réel, 2018.

—Erin Manning, *Le geste mineur*, Les Presses du réel, 2019.

Semestre 1**M1****Lieux**

Paris Nanterre, salle M03
(bâtiment Ephémère 1)

Enseignant-e

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Calendrier

Les mercredis 21 et 28 septembre,
12 et 26 octobre, 9, 16 et 30
novembre, 7 décembre de 14h30  
17h30

UE : Langue vivante

Semestres 1 et 2 – Cours en anglais

Cours: Lost in translation 1 et 2 (semestre 1 et 2)

Descriptif

Lost in translation, dans son utilisation quotidienne en anglais, fait référence aux obstacles communicationnels entre deux personnes. Informé par la discipline de *performance studies*, ce cours reprend cette expression pour s'intéresser au potentiel créatif issu du mouvement entre le texte et la performance.

Ce va et vient peut ouvrir à plusieurs contextes ou objets : traduction des formes plastiques, traduction linguistique, mouvement entre deux champs théoriques, mouvement d'un travail textuel à une restitution performée ou encore à son archivage.

Enfin, être perdu-e donne aussi à la possibilité d'être trouvé-e ou même de se (re)trouver quelque part de nouveau. C'est cette dimension du possible – le hasard, l'inconnu – qui est aussi entendue. Lors du semestre 1, l'intensif « texte-performance-texte » introduira la performance comme forme transversale pour travailler les relations entre texte et corps : la lecture-performance ; l'écriture qui performe ; le texte in situ. À travers une série d'expériences en groupe, les étudiant-es suivront un chemin mixant texte littéraire, performance corporelle et texte écrit.

Lors du semestre 2, *In terms of performance* se déroulera autour de cours en visioconférence qui permettront aux étudiant-es d'expérimenter différentes formes de traduction (textuelles, numériques, performatives) liées aux concepts théoriques de la performance. Des plateformes numériques serviront de modèles pour les expériences en groupe et un projet individuel.

Compétences à atteindre

- Interroger la théorie et la pratique de la performance dans les perspectives transdisciplinaires des *performance studies* ;
- Analyser les relations entre texte et corps ;
- Tester la performance comme méthode d'expérimentation et de savoir ;
- Identifier des sujets de recherche autour des concepts théoriques de la performance.
- Développer des expérimentations méthodologiques pour travailler la traduction.

Modalités de contrôle

Semestre 1

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement dans les trois jours d'intensif (assiduité et qualité des rendus réalisés en groupe), sur leur capacité à collaborer dans une pédagogie par expérimentation, et sur une proposition écrite qui positionne les enjeux du texte et de performance dans un travail personnel de recherche-crédation.

Semestre 2

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement dans les cinq cours en visio (assiduité et qualité des rendus réalisés en groupe ou individuellement), sur leur capacité à collaborer dans une pédagogie par expérimentation et sur un petit projet de recherche-crédation liant leur travail personnel aux enjeux du cours.

Bibliographie / Sitographie

Semestre 1

- Babiole Cécile, Laforet Anne, « Roberte la Rousse », <https://robertelarousse.fr/>
- Baumann Pierre, « Moby-Dick Project », <https://www.mobydickproject.com/>
- Hutcheon Linda, *A Theory of Adaptation*, New York-London, Routledge, 2006.
- Théval Gaëlle, *Poésies ready-made : XXe-XXIe siècles*, Paris, Harmattan, 2015.

Semestre 2

- Jackson Shannon, Marincola Paul, « In terms of performance », <http://intermsperformance.site/keywords/>
- Norman Paul, « ***CLICK FOR MORE INFORMATION*** reading as performance / reading as composition », *Journal of Artistic Research*, n°20, 2020.
- Performance Lab, « Performascope », <http://performascope.univ-grenoble-alpes.fr/en>
- Performance studies international, « PSi Lexicon », <https://lexicon.psi-web.org/>

Semestre 1 & 2

M1

Lieux

Saint-Denis, 2 passage de l'aqueduc.

Enseignant-e

Ross Louis
ross.louis@univ-lyon3.fr

Calendrier Semestre 1

13, 14 et 15 décembre toute la journée.

Calendrier Semestre 2

En visio : 15 et 22 février (16h-18h),
8, 15 et 22 mars (16h-18h).

UE : Ateliers d'expérimentations

Atelier d'expérimentation 1.

Pratiques du réemploi, du collage et du montage dans les arts expérimentaux des années 50-70s

Descriptif

Ce séminaire et workshop s'intéressera aux pratiques du réemploi, du collage et du montage, en mêlant approche théorique et historique et expérimentation artistique.

Il propose, dans un premier temps, de plonger dans l'univers artistique des années 1950-1970 en France et à l'international, en partant d'un choix d'exemples tirés du domaine de la poésie, du cinéma, du théâtre et de la musique expérimentaux. Une place de choix sera donnée au mouvement lettriste, et notamment à Maurice Lemaître, dans un lien de continuité avec le projet ArTec porté par Mica Gherghescu à l'occasion de la récente donation du fonds Bismuth-Lemaître à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou.

Ensuite, lors d'une semaine de workshop, il s'agira de prolonger la recherche par des propositions artistiques utilisant les techniques du réemploi, du collage et/ou du montage et pouvant prendre appui sur les projets ArTec des étudiant-es.

L'ensemble du séminaire et du workshop se déroulera au Centre Pompidou, dans un dialogue privilégié avec les collections du Musée et avec les archives de la Bibliothèque Kandinsky. De manière ponctuelle, nous serons accueillis également par le distributeur de cinéma expérimental *Light Cone* pour une matinée de projection de courts-métrages et dans les locaux de la Galerie Maurice Lemaître pour une immersion dans l'univers lettriste.

Compétences à atteindre

Connaissances théoriques et historiques des pratiques du réemploi, du collage et du montage dans les arts expérimentaux des années 1950-1970.

Capacités à relier analyse de documents d'archives et expérimentation artistique.

Aptitude à alimenter sa propre activité créatrice à partir de l'étude critique de l'œuvre d'un-e artiste et/ou d'un mouvement artistique.

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, visuel ou audio-visuel, soit une courte pièce de théâtre. Une discussion suivra pour exposer le projet, et en particulier les liens entre les outils théoriques et la proposition artistique. L'évaluation prendra également en compte la présence et l'engagement dans l'ensemble du séminaire et du workshop (participation à la discussion, investissement dans la dynamique de création).

Semestre 2

M1

Calendrier

24, 30 et 31 mai, puis 6 et 7 juin de 10h-13h et 14h-17h.

Workshop du 12 au 16 juin.

Lieux

Centre Pompidou

Bibliographie

Elle sera communiquée lors de la première séance.

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.
- Jarrige François, *Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences*, Paris, La découverte, 2014
- Lartigaud David-Olivier (dir.), *Art ++*, Orléans, Hyx, 2011.
- Lestel Dominique, *Machines insurrectionnelles: Une théorie post-biologique du vivant*, Paris, Fayard, 2021
- 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.
- Quinz Emanuele (dir.), *Le comportement des choses*, Dijon, Les presses du réel, 2021.

Semestre 2

M1

Calendrier

Les mardis 14 et 21 février, 7, 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril (de 12h à 15h).
Workshop du 15 au 19 mai.

Lieu

Les séminaires ont lieu à Paris 8, salle A2 204 (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 tenteront de clarifier et de consolider l'enchevêtrement pratique-théorie. L'enseignant 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 sur la base de l'assiduité et de l'avancée du projet artistique du point de vue de la recherche, de la conception et la réalisation.

Semestre 2

Lieu

Saint-Denis, 2 passage de l'aqueduc.

Enseignant·e

Noah Teichner
noah.teichner@gmail.com

Calendrier

GROUPE 1 (Jean-Luc Vincent) :
2 semaines intensives (du 30 janvier
au 3 février et du 2 au 6 mai).

Jean-Luc Vincent
jlv.vincent@gmail.com

GROUPE 2 (Noah Teichner) :
10 journées sur le semestre :
13 et 20 février
6, 20 et 27 mars
3, 10 et 17 avril
8 et 22 mai

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 notation.

Calendrier indicatif :

Fin mai-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 deux 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 deux 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

Séance d'introduction le lundi 12 septembre après-midi.
Séances en visioconférence les mercredis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre de 17h à 19h.

Enseignant·e

Charlotte Bouteille
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

Saint-Denis, 2 passage de l'aqueduc.

Enseignant-es

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

Calendrier

Les jeudis de 13h30 à 17h30 :
2, 9 et 16 février
9, 16, et 30 mars
6 et 20 avril

Frédéric Danos
fd@danos.me
(Avec Frédéric Danos : calendrier à déterminer, prises de rendez-vous individuels)

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 dans une entreprise, une association, une institution.
- 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 :

- Pieds et supports : choisir son dispositif ;
- 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

6 par modules

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

Calendrier

14 octobre 2021 : Initiation à la

prise de vue

21 octobre 2021 : Initiation à la

prise de son

18 novembre 2021 : Montage

(Adobe Première)

25 novembre 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.

Découverte Ableton Live

Descriptif

Présentation générale de la station audionumérique Ableton Live. Les étudiant-es se familiariseront avec l'environnement du logiciel de composition musicale Live d'Ableton. Le workshop abordera la description des principales fonctions de Live pour permettre une prise en main ultérieure par les étudiant-es.

Matériel requis

Ordinateur portable, casque audio.
Avoir téléchargé la version gratuite (10 ou11) d'Ableton.

Semestres 1 et 3

Responsable
Christine Webster

Profil attendu des étudiant-es

Ce workshop s'adresse à toute personne désireuse de composer de la musique électronique.

Nombre de places
8

Calendrier

30 septembre 2022

Spatialiser le son dans Ableton Live

Descriptif

Le workshop s'articule autour de la notion de spatialisation; Les étudiant-e-s se familiariseront avec la notion d'image stéréophonique ainsi que des moyens de spatialisations multicanaux proposés par Live.

Matériel requis

Ordinateur portable, casque audio.
Avoir téléchargé la version gratuite (10 ou 11) d'Ableton.

Semestres 1 et 3

Responsable
Christine Webster

Profil attendu des étudiant-es

Ce workshop s'adresse à toute personne désireuse de composer de la musique électronique et connaissant déjà Ableton Live.

Nombre de places
8

Calendrier

28 octobre 2022

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

23 septembre 2022

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
10 mars 2023

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
2 et 9 décembre 2022

Initiation à l'enquête par l'image

Descriptif

INDEX est un laboratoire d'expertise indépendante spécialisé dans l'enquête en sources ouvertes et la reconstitution numérique d'incidents. Animé par l'équipe d'INDEX, l'atelier propose une initiation à l'enquête par l'image. Mêlant une approche méthodologique, technique et critique, l'atelier met l'accent sur la pratique en invitant les participant-es à procéder à une recherche en ligne, une analyse et une synchronisation de vidéos, afin d'en extraire toutes les informations disponibles et de les organiser à des fins d'investigation.

Matériel requis

Un ordinateur avec un logiciel de montage installé (Adobe Premiere, Da Vinci Resolve ou équivalent) nécessaire pour participer à l'atelier.

Semestres 1 et 3

Responsable
Francesco Sebregondi

Profil attendu des étudiant-es
Connaissance basique de logiciel(s) de montage vidéo requise.

Nombre de places
10

Calendrier
16 décembre 2022

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.

Compétences à atteindre

- 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

Responsable
Jean-François Jégo
jean-francois.jego03@univ-paris8.fr

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
17 et 24 février 2023

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 petits formats peut être remplacé par un séminaire proposé par un master associé.

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 ou 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.

L

s

e

l

l

o

m

e

n

T

o

n

e

e

i

a

n

e

e

s

Grands formats toute l'année

NOUS
OFFRONS
TOUS
LES
GRANDS
FORMATS
TOUTE
L'ANNÉE

Fabrique du costume : pour une dramaturgie expérimentale

Tailler un costume à Molière.

Présentation

Ce MIP grand format s'inscrit dans la dynamique des commémorations de la naissance de Molière, mais aborde l'auteur canonique sous un angle critique : il s'agit de réfléchir aux usages et appropriations du mythe construit à partir de cette figure, devenue gloire nationale et emblème de la langue et de la culture françaises.

Pour rendre compte des mille visages de Molière, hier et aujourd'hui, mais aussi des conflits mémoriels, sociaux, idéologiques dont sa figure est porteuse, le MIP invite les étudiant-es à concevoir et réaliser un costume qui donne forme à ces enjeux. Plusieurs groupes, en binômes avec des étudiant-es de 2e année du DNMADE « Costumier du spectacle » du lycée des métiers Jules Verne de Sartrouville, proposeront chacun un prototype différent, qui sera ensuite mis en jeu dans une création scénique expérimentale interrogeant nos représentations de Molière. Ces prototypes seront appelés « ombres de Molière », en référence aux nombreuses pièces qui ont mis en scène le spectre du grand auteur dans les décennies qui ont suivi sa mort.

Le costume de scène sera ainsi envisagé comme une « écriture » à part entière, ainsi que le formulait Roland Barthes dans son article « Les maladies du costume de théâtre » (« Théâtre populaire », 1955).

L'atelier se déroulera en 3 temps :

- au S1, des séances hebdomadaires consacrées à l'étude du mythe moliéresque et à la conception de projets de costumes,
- une semaine intensive, en janvier 2023, de travail en atelier pour la réalisation des costumes,
- une semaine intensive en mai pour l'expérimentation scénique des costumes.

Pour nourrir leurs réflexions sur les représentations de Molière et sur les enjeux de la création de costume, les étudiant-es visiteront en particulier deux expositions sur Molière, construites autour des deux axes structurants de l'atelier-laboratoire : le costume et le mythe de Molière.

Un voyage à Moulins sur Allier sera organisé pour aller visiter le Centre National du Costume de Scène (CNCS).

Compétences à atteindre

À l'issue du MIP, le groupe d'étudiant-es devra avoir acquis des connaissances historiques sur le costume, des outils pour analyser les costumes de scène dans leurs dimensions dramaturgiques et techniques, ainsi que des notions sur les enjeux de conservation de ces réalisations fragiles. Il aura été initié à la conception de costume pour la scène et à quelques techniques de réalisation. Enfin, il aura expérimenté la capacité métaphorique d'un costume de création dans le spectacle vivant.

Contact

Charlotte Bouteille
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Tiphaine Karsenti
tkarsenti@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Lieu
INHA
Lycée Jules Verne de Sartrouville

Le module est proposé par le parcours Théâtre : écritures et représentations de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

Septembre-Décembre 2022 : séances hebdomadaires, le jeudi matin 10h à 13h

26-27 octobre 2022 : séjour à Moulins sur Allier

9-12 janvier 2023 : atelier intensif de réalisation de costumes

11-12 mai ; puis 22-26 mai 2023 : atelier intensif d'expérimentation scénique.

Valorisation du module

Le MIP aboutira à la création de trois ou quatre prototypes de costumes de l'Ombre de Molière et à la réalisation d'expérimentations scéniques dont le résultat sera conservé sous la forme d'une captation, réalisée par le vidéaste Antoine Boutet.

Ce film sera mis en ligne sur le site du programme "Registres de la Comédie-Française" (cfregistres.org) et sur le site vimeo d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant-es

Aucun profil spécifique n'est attendu.

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
Mairie de Bougival
Musée d'archéologie nationale
Musée des antiquités et des arts de l'Islam (Alger)

Le module est proposé par le parcours Médiation culturelle, patrimoine et numérique de l'université Paris 8

Présentation

En 2022-2023, l'atelier-laboratoire privilégiera trois formes de médiation numérique du patrimoine :

1° En partenariat avec la mairie de Bougival, le programme « Normandie impressionniste » soutenu par le Contrat de Plan Interrégional Etat Région Vallée de Seine, et la chaire Arts, Cultures et Patrimoines de l'université Paris Nanterre : un site, « L'Expérience Bougival. Peinture, littérature et musique en bord de Seine au XIXe siècle », en prélude à l'ouverture de la maison Berthe Morizot fin 2023.

2° En partenariat avec le Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye : une prestation de médiation numérique dans le cadre de l'exposition "Le Monde de Clovis - l'exposition dont vous êtes le héros", et de l'accessibilité des collections.

3° En partenariat avec le musée national des antiquités et des arts islamiques à Alger, un inventaire et une valorisation numériques de leur collection de broderies algériennes.

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

Calendrier

S1 et S2, par sessions différenciées selon les groupes.

Le module aura lieu le vendredi matin.

Valorisation du module

Sites web, dispositifs multimédias, et bases de données.

Profil attendu des étudiant·es

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

Compétences à atteindre

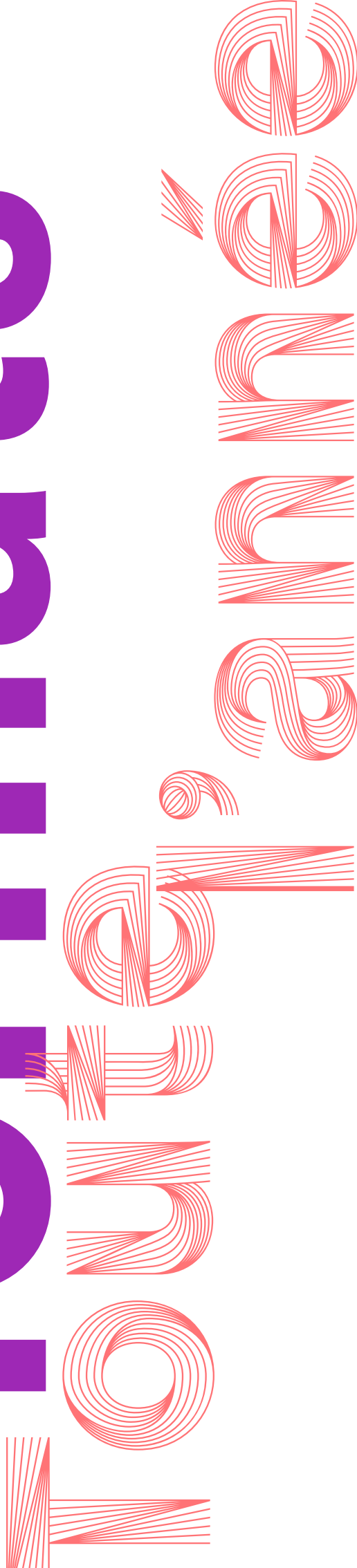
- Maîtrise de la base de données Omeka et gestion de métadonnées.
- Organisation des contenus en collections.
- Gestion d'un CMS.
- Administration et workflow.
- Création et gestion des thèmes.
- Importation des contenus.
- Création et gestion des extensions.
- Valorisation des connaissances.
- Maîtrise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

Contact

Bernadette Dufrêne
bernadette.dufrene@orange.fr

Rémi Labrusse
remi.labrusse@wanadoo.fr

Grands forums

Chantier Strindberg : les régimes de présence dans La Sonate des spectres

Expérimenter sur le plateau, avec les moyens de la scène actuelle, différents régimes de présence et d'apparition que convoque l'écriture hantée du dramaturge suédois.

Présentation

Cet atelier laboratoire de pratique théâtrale interrogera les différents régimes de présence qui se partagent les scènes actuelles en arrimant le travail d'exploration à une œuvre emblématique des mutations de la scène et de l'expérience spectatorielle à l'aube du XXe siècle : La Sonate des Spectres d'August Strindberg.

Dans la pièce, cohabitent des êtres et des apparitions correspondant à différents degrés de réalités. L'écriture convoque sur le plateau des « personnages », apparemment impliqués (sur un mode réaliste), dans la fiction, mais aussi des morts (qui hantent les espaces extérieurs et domestiques comme les consciences, sont visibles par les un-es mais pas par les autres...), des « spectres » - non plus des morts mais des figures étranges, toutes corrompues, en passe de se décomposer (infirmes avec prothèses ou perruques, momies, vampires, etc.) et qui, rongées par les secrets, rejouent sans fin, en attendant la mort, un silencieux et cruel « dîner des spectres ».

La mise en scène de la pièce impose donc de diversifier les régimes de présence et de travailler à leur labilité et leur oscillation permanentes.

Comment convoquer, au sein d'un univers matériel, ces spectres et faire qu'un même corps d'acteur-ice puisse passer d'un régime de présence à un autre ? Comment donner à sentir l'absence au sein de la présence ? Par quel détour le visible peut-il devenir vision ? Comment inquiéter les perceptions ? Le travail sera encadré par Yann Boudaud, acteur, Judith Depaule, metteuse en scène, directrice de L'Atelier des artistes en exil, et Sabine Quiriconi, MCF et dramaturge.

Y. Boudaud a développé une pratique et une pensée sur l'art du jeu qui invitent à expérimenter la notion de présence comme effet de divers états de conscience et des relations dynamiques que peuvent activer les comédien-nes avec un dispositif, des partenaires et la poétique d'écritures contemporaines.

J. Depaule poursuit un travail engagé et militant, sollicitant des interprètes leur capacité à interagir avec des dispositifs pluriels qui mobilisent les moyens des nouvelles technologies. Elle interroge ainsi les liens entre passé et présent, mémoire et histoire, document et théâtre.

Leur différence d'approche de la question permettra aux étudiant-es d'éprouver sur le plateau de multiples modalités de jeu et d'apparition. Ponctuellement, d'autres artistes viendront témoigner de leur pratique (de la transe, de la voix, des marionnettes, de la vidéo mapping, etc.).

Compétences à atteindre

- Mener une enquête dramaturgique ;
- Concevoir un dispositif scénique ;
- Repérer et analyser les différents régimes de présence, les moyens qui les permettent et les enjeux esthétiques qu'ils incarnent.

Contact

Sabine Quiriconi
quiriconi.sabine@gmail.com

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris Nanterre

Le module est proposé par

le parcours Théâtre : Mise en scène et dramaturgie de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

Première période : 12 au 16
décembre 2022, de 14h à 19h

Deuxième période : 5 au 11 janvier
2023 de 14h à 19h

3eme période : 16 janvier au 3
février 2023 de 14h à 19h

Il est fortement conseillé de suivre les 3 périodes. Aménagement d'emploi du temps possible pour les étudiant-es d'ArTeC, en concertation avec la responsable de l'atelier, S. Quiriconi.

Valorisation du module

Deux présentations publiques des travaux prévues, l'une le 11 janvier, l'autre le 3 février (à confirmer).

Profil attendu des étudiant-es

Etudiant-es curieux et curieuses du théâtre.

Expérience souhaitée mais non obligatoire de la photographie, de la peinture et/ou du jeu.

Bibliographie

La Sonate des Spectres d'August Strindberg, 1907, traduction Terje Sinding, éd Circé, 2003.

La sociophotographie enquête sur la transition numérique

Explorer les enjeux sociaux de la numérisation de la société par l'enquête sociophotographique 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 2022-2023 seront mémoire, utopie, vie privée, dans la transition numérique. Il s'agit de fonctions sociales et politiques clés recomposées dans le contexte des stratégies des plateformes numériques. Ils seront abordés par une approche qualitative à partir d'enquêtes d'usages pour en redéployer les significations et les contradictions.

L'atelier constitue une innovation pédagogique : la collaboration entre futur-es professionnel-les issu-es 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 SIC) et d'une discussion autour d'articles scientifiques avec les étudiant-es. Véronique Fignini (MCF, ENS Louis-Lumière) en 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. Fignini.

Nouveauté : les étudiant-es pourront construire un document sonore au lieu d'un texte. Les enquêtes sont publiées sur le site <https://numerique-investigation.org/>

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, 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 et monter une journée d'étude.

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 : 3

Calendrier

L'ensemble du MIP est réalisé entre le 30 sept. et le 15 fév.

Les publications doivent être réalisées pour le 1er déc.

L'atelier a lieu le vendredi à partir du 30 sept. La finalisation des productions (articles, productions visuelles et sonores) aura lieu sur 3 jours les 30 nov. 1er et 2 déc.

Les rencontres Data&Pixel et leur préparation ont lieu entre le 19 jan. et le 15 fev.

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 étudiants et leurs travaux.
- Organisation des rencontres Data&Pixel par les étudiants, invitant photographes, chercheurs, professionnels 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 étudiants photographes, et l'approfondissement de la culture visuelle.

Bibliographie

- Dominique Boullier, *Sociologie du numérique*, Paris, A. Colin, 2019
- Félix Treguer, *L'utopie déchuée : une contre-histoire d'Internet, XV e-XXI e siècle*, Paris, Fayard, 2020.
- Fred Turner, *Aux sources de l'utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture*, Stewart Brand un homme d'influence Trad. de l'anglais par Laurent Vannini, Caen, C&F Éd., 2012, 432 p.

Contact

Sophie Jehel
sophie.jehel@univ-paris8.fr

Pratiques collectives - Cycle de conférences Écologie des arts et des médias

Ce MIP propose d'acquérir, par un cycle de conférences et des expérimentations collectives, un bon niveau de compréhension des enjeux de l'art réalisé en collectif.

Présentation

Pratiques chamaniques, rituels participatifs, fictions politiques, organisations artistiques, pratiques de co-création, dans ce cycle, nous proposons d'étudier les manières dont les artistes font collectif aujourd'hui. Comment recherche et création se nourrissent mutuellement depuis ces formats hybrides, quels nouveaux espaces de l'art et du collectif s'inventent à travers ces formats et ces expérimentations ? Ce cycle de conférence est, plus encore, sous-tendu par la manière dont l'équipe de recherche Teamed réunissant enseignant-es, chercheur-e, théoricien-nes, artistes entend faire équipe. Tout en étant attentif-ves à la communication, à la parole, aux outils, aux partages des savoirs, aux partages de l'autorité, aux formats et dispositifs qui s'expérimentent, quelle fabrique du commun mettons-nous en œuvre ? Les étudiant-es de master et de doctorat participeront activement de ces réflexions.

Un cycle de sept conférences, aura lieu sur les deux semestres 2022-2023. Chaque séance, généralement d'une durée de quatre heures, fera l'objet d'une présentation argumentée et problématisée par l'enseignant-e-chercheur-e à l'origine de l'invitation, d'une conférence par l'invitée, et sera suivie d'une discussion approfondie avec les étudiant-es. Certaines des séances feront l'objet d'un dispositif plus expérimental et collaboratif avec les participant-es.

Compétences à atteindre

Le résultat attendu est un certain niveau de capacité d'analyse et de compréhension des enjeux de l'art réalisé en collectif. Les étudiant-es devront être capables, en fin de cycle, d'apporter un point de vue argumenté et individualisé, que ce soit par une forme d'écriture ou par une recherche plastique.

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8, Amphithéâtre de la Maison de la Recherche - MR002

Le module est proposé par le parcours Écologie des arts et des médias du master Art plastique de l'université Paris 8

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

Calendrier

4 octobre 2022 - 18h-22h : Introduction du cycle.

8 novembre 2022 - 18h-22h : Organisms Democracy! (Avec Marianne Ramsay-Sonneck).

31 janvier 2023 - 18h-22h : Suspended Spaces (Eric Valette + Emmanuelle Gaborit).

7 février 2023 - 18h-22h : Geneviève Pruvost.

21 février 2023 - 18h-22h : Emma Bigé & Loup Rivière.

7 mars 2023 - 18h-22h : Nora Sternfeld.

4 avril 2023 - 18h-22h : Sakiya – Art/Science/Agriculture (Sahar Qawasmi & Nida Sinnokrot, Ramallah), séance en distanciel.

11 avril 2023 - 18h-22h : Conclusion du cycle.

Valorisation du module

Captation vidéo des conférences et captation audio des ateliers, rendus disponible sur la chaîne Vimeo d'ArTeC. Le site internet d'EDAM réalisé par le graphiste et développeur Benoit Böhne, hébergera les contenus, vidéos, projets et textes des étudiant-es.

Profil attendu des étudiant-es

Aucun profil spécifique n'est attendu.

Contact

Aliocha Imhoff
aliocha.imhoff@gmail.com

petits

formats

Art et anarchisme

Pour une relecture de l'histoire de l'art des 20e et 21e siècles à travers le prisme de la pensée libertaire.

Présentation

Le projet « Art et anarchisme » s'intéresse aux relations qui lient l'art et la pensée libertaire. Porté par Angela Lampe (conservatrice au Musée national d'art moderne-Centre Pompidou), Catherine Perret (professeure des universités à Paris 8-EPHA) et Paul Sztulman (enseignant d'histoire et théorie critique, ENSADs), ce projet se propose de revenir sur une histoire diffuse des relations entre l'art moderne et la pensée libertaire au XXe siècle, tout en ouvrant l'étude à ses prolongements multiples au sein des pratiques artistiques contemporaines.

Chacune des séances du séminaire qui prendront place à la Bibliothèque Kandinsky (MNAM-Centre Pompidou) permettra d'appréhender la circulation et la survivance de la pensée libertaire et anarchiste dans les pratiques artistiques des 20e et 21e siècles à travers la relecture du corpus historique et théorique de l'anarchisme pour interroger les fonctions sociales, esthétiques et émancipatrices de la création artistique, le rôle des artistes dans la société et la relation entre art et politique.

Durant la première année de ce séminaire, les organisateur-rices dialogueront avec des historien-nes, sociologues et historien-nes de l'art spécialistes de l'anarchisme ainsi que des artistes pour interroger l'histoire de l'anarchisme et ses rapports à l'art, étudier les différents foyers anarchistes, les approches pédagogiques libertaires à travers le monde et ses moyens de diffusions. Ce séminaire sera également l'occasion de revenir sur un ensemble de pratiques transdisciplinaires, couvrant les domaines de la peinture, de la poésie, du cinéma, de la performance en passant par la bande dessinée ou encore l'art numérique. Ces séances s'attacheront à produire une cartographie transnationale de la pensée libertaire dans l'art, des avant-gardes russes à l'expressionnisme abstrait sans oublier l'Internationale situationniste et les pratiques du DIY ou du hacking.

Compétences à atteindre

Les étudiant-es auront ainsi la possibilité de présenter et discuter leurs travaux en cours. Les séances seront l'occasion de discussions avec les organisateur-rices et les spécialistes invité-es à chacune des séances.

Les étudiant-es seront invité-es à parcourir les fonds de la bibliothèque Kandinsky et participer à l'élaboration d'une cartographie expérimentale de la pensée libertaire et anarchisme dans le champ de la création artistique.

Contact

Angela Lampe

Angela.Lampe@centrepompidou.fr

Paul Sztulman

paulsztulman@gmail.com

Jonathan Pouthier

jonathan.pouthier@centrepompidou.fr

Thomas Bertail

thomas.bertail@centrepompidou.fr

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou)

Le module est proposé par

le projet de recherche ArTeC "Art et anarchisme"

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

Calendrier

Séances le jeudi au rythme d'une séance tous les deux mois à 17h30-20h30, à la Bibliothèque Kandinsky (Musée national d'art moderne - Centre Pompidou)

27 Octobre 2022

15 Décembre 2022

23 Février 2023

27 Avril 2023

15 Juin 2023

Valorisation du module

– Cartographie des réseaux artistiques anarchistes ;

– Journée d'étude ;

– Sélection d'œuvres cinématographiques projetées au sein du Centre Pompidou.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es en sciences humaines et sociale, création et dont les projets (mémoire, thèse) résonnent avec les questions soulevées par le séminaire (histoire de l'art des 20e-21e siècles, histoire de l'édition militante, histoire de l'anarchisme et de la pensée libertaire).

Bibliographie

– ANTLIFF Allan, *Anarchy and art : from the Paris Commune to the fall of Berlin wall*, Québec, Musée du Québec, 2007.

– KROPOTKIN Pierre, "Aux jeunes Gens", *Le Révolté*, 25 juin, 10 juillet, 7 et 21 août, 1880.

– PROUDHON Pierre-Joseph, *Du Principe de l'art et de sa destination sociale*, (1865), Dijon, Les presses du réel, 2002.

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, mène des entretiens, trouvent des formes de publication en relation avec les auteur·rices invité·es.

« Le Nouveau Salon » se déroule au Centre National de la Danse à 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

Centre National de la Danse, Pantin

Le module est proposé par le master Création littéraire

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

Calendrier

Séminaire annuel, au S1 et au S2.

Les séances ont lieu toutes les deux semaines, le lundi de 15h à 18h

Valorisation du module

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

Profil attendu des étudiant·es

Etudiant·es intéressé·es par la littérature et les différents régimes de publication.

Contact

Lionel Ruffel

lionel.ruffel@univ-paris8.fr

Musée d'art moderne.

Section sexualité(s)

Quelle est la place des sexualités au musée – à commencer par le Musée d'Art Moderne ? De quelles manières la sexualité traverse-t-elle son histoire et comment la prendre en compte ?

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 là d'un thème, mais d'un champ entier de la réflexion actuelle sur l'art : il en va de la pratique des artistes. Prenant pour corpus de référence les collections et fonds d'archives conservés par le musée national d'Art moderne au Centre Pompidou, le projet explore les possibilités de relecture de l'histoire de l'art moderne et contemporain au prisme des sexualités minoritaires, et interroge les modalités de patrimonialisation de la « culture visuelle » des sexualités politiques et artistiques, en particulier des mouvements homosexuels puis queer, en particulier (mais pas seulement) en France et aux Etats-Unis.

Il ne s'agit pas pour autant d'isoler les sexualités minoritaires, pour en faire un corpus distinct au sein des collections du musée. Le projet vise plutôt à prendre ces sexualités comme point de départ pour penser, à partir du concept de sexualité, une vue en coupe des œuvres et des artistes concerné-es par ces problématiques au Centre Pompidou, pour les percevoir à nouveaux frais.

A la suite d'une première année d'exploration, visant à poser les bases théoriques de la réflexion et à définir une méthode de travail, la deuxième année du séminaire sera consacrée à des études de cas historiques, issus de la riche histoire du Centre Pompidou (expositions, événements) et de ses collections, les unes pouvant d'ailleurs être lues à travers l'autre : il s'agira par exemple d'analyser de quelles manières les œuvres sont montrées, en compagnie de quelles autres œuvres et dans quels contextes, au service de quel propos, notamment à partir des exceptionnelles collections de photographies documentaires conservées par le musée.

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, par oral ou par écrit. Ils et elles pourront également être associé·es au travail de documentation des œuvres des collections du musée concernées par l'objet du séminaire.

Contact

Eric Fassin
eric.fassin@gmail.com

Nicolas Liucci-Goutnikov
nicolas.liucci-goutnikov@centrepompidou.fr

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

En alternance, Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou et LEGS, Campus Condorcet

Le module est proposé par le projet de recherche ArTeC "Musée d'art moderne. Section sexualité(s)"

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 6

Calendrier

Un mercredi par mois de 17h30 à 20h :

5 octobre 2022
9 novembre 2022
7 décembre 2022
11 janvier 2023
8 février 2023
8 mars 2023
12 avril 2023
10 mai 2023

Valorisation du module

Exposés oraux ou écrits sur des recherches.

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

S'approprier la *privacy* par la création

Accompagner des ateliers photographiques auprès d'adolescent-es pour favoriser l'appropriation des enjeux de la *privacy* sur les plateformes numériques.

Présentation

Le projet recherche-création « S'approprier la *privacy* par la création » vise à développer la dimension créative du projet de recherche-action *Adoprivacy* (soutenu par le Défenseur des droits et l'INJEP) et à explorer le potentiel des démarches créatives en éducation aux médias pour stimuler l'appropriation par des adolescent-es des enjeux complexes de la vie privée, de la protection des « données personnelles » et du droit à l'image sur les plateformes en ligne.

La recherche *Adoprivacy* porte sur les mécanismes d'appréhension de la « vie privée » par les adolescent-es, leurs stratégies d'exposition ou de confidentialité, selon les plateformes utilisées et les informations à protéger ou exposer, et la diversité des postures adolescentes - selon le contexte social et culturel, le degré de vulnérabilité du fait de leur situation familiale ou de difficultés psychiques personnelles, les expériences personnelles du web -, et en second lieu sur les modalités de transmission des repères en « culture numérique » mobilisées par les enseignant-es et les éducateur-rices pour réaliser cette sensibilisation.

Deux étudiant-es photographes de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, tutoré-es par un-e artiste photographe, mettront en œuvre des ateliers créatifs avec des adolescent-es sur deux terrains de la recherche recrutés dans un établissement de formation.

Les productions des adolescent-es dans ces ateliers créatifs permettront de recueillir une expression personnelle dégagée des critères scolaires. Ce travail expressif vise à aider les adolescent-es à développer une autonomie de pensée et agir face aux plateformes en ligne, mais il permettra également aux chercheur-es du projet à mieux comprendre la situation des adolescent-es et les outils cognitifs, juridiques, informatiques qui pourraient les aider à faire mieux respecter leurs droits à la vie privée et leur consentement éclairé.

Les étudiant-es inscrit-es dans le projet pourront suivre les séminaires mensuels du projet *Adoprivacy* pour s'approprier les questions de recherche dans leur dimension interdisciplinaire (sciences de l'information et de la communication, droit, sciences cognitives). Ils accompagneront les projets de création réalisés avec les jeunes photographes de l'ENS Louis-Lumière et participeront à l'analyse scientifique des ateliers créatifs.

Compétences à atteindre

Compréhension des enjeux de la *privacy* sur les plateformes, des difficultés rencontrées par les adolescent-es (éthiques, juridiques, cognitives) et des perspectives offertes pour l'éducation à la *privacy* (et à ses enjeux politiques au sens large) par la recherche-création.

Contact

Sophie Jehel
sophie.jehel@univ-paris8.fr

Jean-Marc Meunier
jean-marc.meunier@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8

Le module est proposé par le projet de recherche ArTeC "S'approprier la *privacy* par la création"

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

Calendrier

Séminaires du projet *Adoprivacy*, chaque mois entre octobre 2022 et juin 2023, le mardi ou mercredi matin, ouverts aux étudiant-es.

Ateliers créatifs dans les établissements de formation organisés entre janvier 2023 et mai 2023 pour 4 sessions de trois heures.

Séminaire d'analyse des ateliers au mois de mai 2023 pour 2 sessions de trois heures.

Valorisation du module

Diffusion dans les publications du projet *Adoprivacy*, sur le site adoprivacy.fr, et lors du colloque final du 12 septembre 2023.

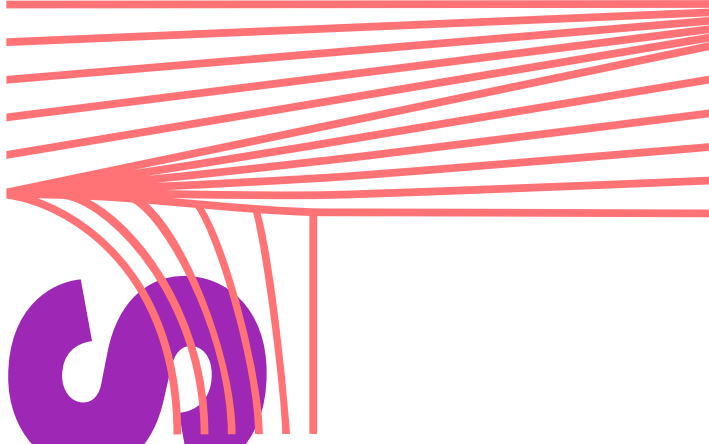
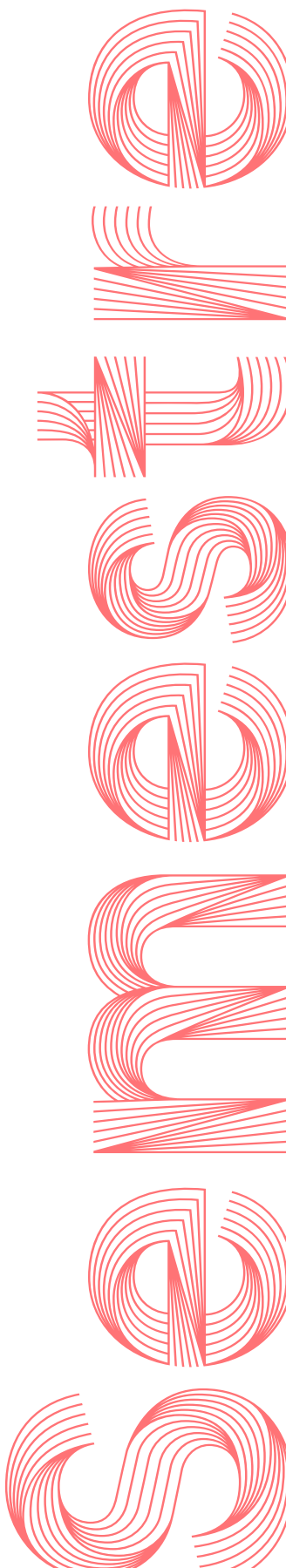
Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour les questions de protection de la vie privée sur le numérique, intérêt pour les pratiques numériques des adolescent-es, intérêt pour la recherche-création.

FOR
SODAL
SODAL

SEMESTRE

Grands formats

De l'archive à l'affiche : explorer et prolonger le travail de Stanley Kubrick

Notre atelier-laboratoire vise à travailler avec des fonds d'archives dédiés aux affiches et à Stanley Kubrick, et à en proposer un prolongement créatif et contemporain.

Présentation

L'objectif de cet atelier-laboratoire est d'effectuer un travail d'exploration, de manipulation et de prolongement créatif de trois fonds d'archives, au travers d'une collaboration originale et internationale. La collection d'affiches du XXème siècle de La Contemporaine, les archives du film de La Cinémathèque ainsi que les archives personnelles et professionnelles de Stanley Kubrick à la University of Arts London seront mobilisées. L'objectif est de parvenir à mener une réflexion collective et créative sur la critique artistique et sociale, sur la sensibilisation à la conservation à l'ère du numérique ainsi que sur la création graphique comme moyen communicationnel symbolique.

Dans un premier temps, il s'agira de s'interroger sur le médium qu'est l'affiche, sur ses moyens de création, de diffusion, et son implication artistico-politique dans un contexte global. Dans un second temps, sera développée une fine analyse de la vie et l'œuvre de Stanley Kubrick à travers l'exploration d'archives abritées à la Cinémathèque ainsi qu'à la University of Arts de Londres.

Kubrick a réalisé douze films, dont certains ont connu un succès international (« Eyes Wide Shut », « 2001 : Odyssée de l'espace », « Orange mécanique ») et d'autres n'ont pas vu le jour faute de moyens ou de temps. Son œuvre questionne à la fois son époque et ses travers, tout en lui survivant pour être aujourd'hui pleinement intégrée à la pop culture contemporaine. Plus de vingt ans après la mort du réalisateur américain, quel héritage celui-ci a-t-il laissé et quels prolongements pourrait-on imaginer donner à son œuvre ? Recontextualisés dans le monde de 2022, quelles images, quels messages sociaux et politiques, quelle interprétation du présent véhiculeraient les films de Kubrick ? Comment l'illustration graphique peut-elle être mobilisée afin d'appuyer la création filmique et diffuser un message artistique et social ?

Ce module immersif se déroulera en deux temps, à Paris puis à Londres, et débouchera sur un rendu créatif qui prendra la forme de documents graphiques et textuels. Ces créations seront par la suite valorisées au travers d'une exposition.

Compétences à atteindre

Comprendre le fonctionnement ainsi que savoir manipuler, valoriser et faire parler un fond d'archives. Travailler en groupe, échanger et réfléchir en langue anglaise. Se confronter à une expression artistique, interculturelle, et proposer un prolongement créatif.

Contact

Grégoire Bienvenu
gregoire.bienvenu@sorbonne-nouvelle.fr

Marta Severo
msevero@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris Nanterre
Londres

Le module est proposé par le master Information et communication de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

21-23 Novembre 2022 (3 jours)
9-11 Janvier 2023 (3 jours)

Valorisation du module

Exposition des rendus.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiantes et étudiants curieux-ses et à l'aise en langue anglaise.

Bibliographie

- Dr. Strangelove (1964)
- 2001: A Space Odyssey (1968)
- The Shining (1980)
- Eyes Wide Shut (1999)

... ou tout autre film de Stanley Kubrick (2 au choix, à voir avant le début du module)

Écrire l'entraide. Faire expérience, faire recherche en fanzine

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

Présentation

Le module propose aux étudiant·es de rencontrer des associations et des collectifs agissant dans le domaine de l'action sociale, culturelle, artistique ou éducative sur les territoires de la ville de Saint-Denis ou de Stains. Il s'agit d'inscrire la pratique de la recherche dans les enjeux sociaux contemporains et de favoriser la collaboration entre étudiant·es-chercheur·es et praticien·nes. Le motif de la « rencontre » est central dans le module : comment rencontrer pour comprendre, pour faire expérience avec et pour co-produire un moment de recherche ? Comment la rencontre se fait-elle entre personnes d'horizons différents ?

Au cours de l'année universitaire 2022-23, 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.), spécifiquement en quartiers populaires. La période Covid a prouvé l'importance de ces pratiques. Lors du premier confinement, en particulier, ce sont notamment 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.

Le travail en coopération est au cœur du fonctionnement de ce module, coopération entre étudiant·es et coopération entre étudiant·es et personnes concernées, y compris sur le plan de l'écriture.

Les travaux d'enquête en recherche-action et recherche-création sur ces « entraides autonomes », réalisés par les étudiant·es, feront l'objet de la conception et de la diffusion d'un fanzine (un par groupe). 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

A l'issue de l'atelier-laboratoire les étudiant·es :

- se seront confronté·es aux enjeux de la rencontre, de la collaboration et du 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'acteur·trices ;
- seront en capacité de concevoir différentes modalités d'enquête et diverses formes de restitution de leurs travaux, en fonction de leurs objectifs et des attentes des participant·es concerné·es.

Contact

Pascal Nicolas-Le Strat
pascal.nicolas-lestrat@orange.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8
Salle associative en centre-ville de Saint-Denis
Campus Condorcet

Le module est proposé par le parcours Education Tout au Long de la Vie (ETLV) du master Sciences de l'éducation de l'université Paris 8

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

Calendrier

Vendredi 30 septembre 2022 (9h à 17h)
Vendredi 14 octobre (9h à 17h)
Vendredi 28 octobre (9h à 17h)
Vendredi 18 novembre (9h à 17h)
Vendredi 2 décembre (9h à 17h)
Vendredi 16 décembre (9h à 17h)
Samedi 07 janvier 2023 (9h à 12h)
Samedi 21 janvier (9h à 17h), restitution publique des travaux

Valorisation du module

- Plusieurs fanzines seront co-produits avec des acteur·trices et habitant·es des quartiers concernés.
- Ces fanzines seront mis en ligne dans la fanzinothèque : <https://comme-un-fanzine.net/>
- Ils seront valorisés dans le réseau de l'Atelier Acazine (fanzine en contexte académique), labellisé Atelier Campus Condorcet 2020-23.
- Les travaux des étudiant·es seront présentés lors d'une journée de restitution publique (janvier 2023).

Profil attendu des étudiant·es

Une envie de rencontres.

Bibliographie

- MANNING Erin & MASSUMI Brian (2018), *Pensée en acte* (Vingt propositions pour la recherche-création) (Préface de Jacopo Rasmì, 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.
- STARITZKY, Louis (2022), *La recherche comme expérience(s)*, OursEditions, 40 p.

Filmer les couleurs de la peau

Capter et restituer les couleurs de la peau.

Présentation

Sous la forme d'un workshop sur 7 jours consécutifs. Certaines séances seront partagées en distanciel avec des étudiant-es des écoles à l'étranger. L'expérimentation pratique est gérée par chacune des écoles. Le retour d'expérience sera en hybride : présentiel/distanciel. L'équipe de l'association RASKA-ciné Paris filmera l'atelier se déroulant à l'ENS Louis-Lumière.

*J 1-3. Hybride (présentiel/distanciel).

J1. Matin. Le MIP s'ouvre avec une conférence de Diarra Sourang permettant de souligner l'intérêt de ces données technico-scientifiques pour mieux analyser les techniques, les astuces et les adapter en fonction du rendu souhaité et non pas d'une reproduction fidèle par ailleurs inaccessible, tant pour les peaux noires que pour les blanches.

Présentiel ENS Louis-Lumière

J1 (après-midi). Puis, trois journées seront consacrées aux notions scientifiques, aux tests en laboratoire et aux essais caméra. Étude de la réponse des caméras numériques pour établir une stratégie d'exposition. Analyse des interactions lumière-peaux par l'acquisition puis l'utilisation de spectres de réflectance de différentes peaux et de spectres d'émission de différentes sources : couleur sous un éclairage donné et brillance d'une peau nue et maquillée. Rendu des couleurs et choix de la caméra : spectres de réflexion des peaux modulés par les sensibilités spectrales des caméras.

***Les cours en science, les tests et essais seront entrecoupés par des conférences de deux heures :**

- *Le modèle noir dans les arts*

- *Persistance d'une logique à la croisée d'éléments techniques et socio-culturels* : P. Morrissey (Université de Rennes 2, spécialiste sur l'histoire des métiers et techniques du cinéma). « Peau/maquillage/éclairages en lien avec l'orthochromatique/panchromatique ».

- *Les effets sur la peau* : C. Renouard (Université de Lorraine, spécialiste des techniques cinématographiques et effets spéciaux et effets visuels) et R. Hamus-Vallée (Université d'Evry-Paris-Saclay, spécialiste des effets spéciaux et effets visuels). « L'impact des procédés d'incrustation sur le rendu de la peau ».

Présentiel ENS Louis-Lumière

J 4 à 5 Cadre et lumière : expérimentation; Deux journées de mise en pratique autour d'une séquence proposée par RAKSA Ciné Paris, sur le plateau et encadrées par J. Ricquebourg et D. Sourang.

Autre intervenant.e : stagiaire maquillage (ITM).

Compétences à atteindre

- Capacité à penser les outils en relation avec le sujet par l'expérimentation, puis par l'application.
- Maîtrise des notions technico-scientifiques impliquées.
- Concevoir un protocole pour les tests en laboratoire.
- Maîtriser les outils techniques/conceptuels et le vocabulaire du cinéma d'animation.
- Maîtriser les outils numériques mobilisés.

Contact

Giusy Pisano

g.pisano@ens-louis-lumiere.fr

La création comme activité de recherche

Lieu

ENS Louis-Lumière

Le module est proposé par le master Cinéma ENS Louis-Lumière

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

Calendrier

Workshop sur 7 jours consécutifs : du 26 septembre au 3 octobre (S1)

Valorisation du module

- Tests sur les différentes peaux : mis en accès libre sur les sites internet de l'ENS Louis-Lumière et d'ArTeC.
- Une séquence tournée : mise en accès libre sur les sites internet de l'ENS Louis-Lumière et d'ArTeC.
- Un montage des moments principaux de l'Atelier : mis en accès libre sur les sites internet de l'ENS Louis-Lumière et d'ArTeC.
- Publication : présentation du MIP des résultats dans le prochain numéro du Cahier ENS Louis-Lumière : n° 16.

Profil attendu des étudiant-es

Etudiant-es ayant la connaissance des pratiques cinématographiques et des outils numériques.

Bibliographie

- Diarra Sourang, *Filmer les peaux foncées. Réflexions plurielles*, L'Harmattan, 2019.
- Maïga Aïssa (dir.), *Noire n'est pas mon métier*, Paris, Éditions du Seuil, 2018.
- Priska Morrissey et Emmanuel Siety (dit.), *Filmer la peau*, Rennes, PUR, 2017.
- Raphaël Vandenbussche, *La peau en cinéma numérique*, La Fémis, 2015.
- Frédéric Le Joncour, *De l'incarnat à l'incarnation, étude du vivant dans la retranscription de la peau*, ENS Louis-Lumière, 2015.

Images-conflits.

Le Scénario animé : écrire pour le cinéma d'animation

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

Présentation

Il s'agit d'un atelier consacré à l'écriture du scénario pour le cinéma d'animation, avec un recours important aux outils et aux ressources numériques. L'enjeu ? Amener les étudiant·es à élaborer des projets collectifs de films d'animation expérimentaux sur le plan narratif et esthétique. S'il n'est pas possible, en trois semaines, d'aboutir à des films d'animation finalisés, l'objectif sera de réaliser des prototypes de films d'animation, dont des extraits d'animatiques (ou storyboards montés et sonorisés).

C'est en ayant pour point de départ la notion d'«images-conflits» que s'élaborera le travail dans l'atelier. Le conflit est au cœur de certaines conceptions du récit et de la dramaturgie, à la fois moteur de l'intrigue et source de la tension narrative. Mais au cinéma, l'idée de conflit est aussi formelle et esthétique. Elle innerve en puissance tous les processus de montage : entre les images, entre les sons et les images, entre le visible et le lisible, entre musiques et voix, etc. A ce titre, le cinéma d'animation est un terrain de création privilégié pour façonner, élaborer et fictionner des conflits à partir de la matière-image des films. Si, comme le voulait Norman McLaren, le cinéma d'animation est « l'art de manipuler les interstices invisibles entre les images », une manipulation conflictuelle des interstices est constamment possible, pour que les ruptures, les chocs et les déchirements viennent perturber la continuité d'un mouvement composé par la succession des « pauses » et des photogrammes. C'est sur le terrain de ces « conflits d'images » (Georges Didi-Huberman), qui produisent aussi et surtout des « images-conflits », que se portera le travail.

L'enjeu de recherche sera alors de mettre au travail la notion d'images-conflits, pour venir la questionner à travers des processus de création et contribuer à la penser et à la définir de manière ouverte. Le travail de création rencontrera aussi des problématiques de narration et fera de la question des « images-conflits » son sujet. Il s'agira aussi d'aboutir à un partage de compétences entre étudiant·es spécialisé·es en scénario et élèves spécialisé·es dans différentes techniques d'animation, au sein d'un partenariat entre le master ArTeC, le master Scénario et écritures audiovisuelles, l'option cinéma d'animation de La Cambre, l'ENS Louis Lumière et 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 et animatrices en voie de professionnalisation ;
- Savoir valoriser un projet écrit sous forme de pitch oral, avec accompagnement audiovisuel.

Contact

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

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

Le module est proposé par le master 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 16 janvier au 3 février 2023. Les étudiantes et les étudiants devront se rendre disponibles pendant toute la durée de l'atelier.

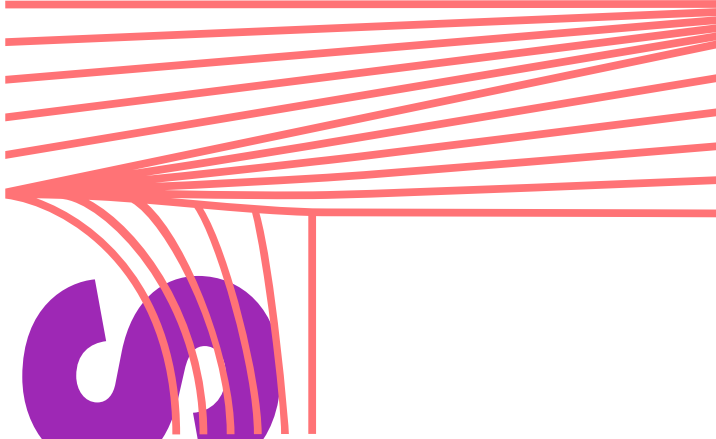
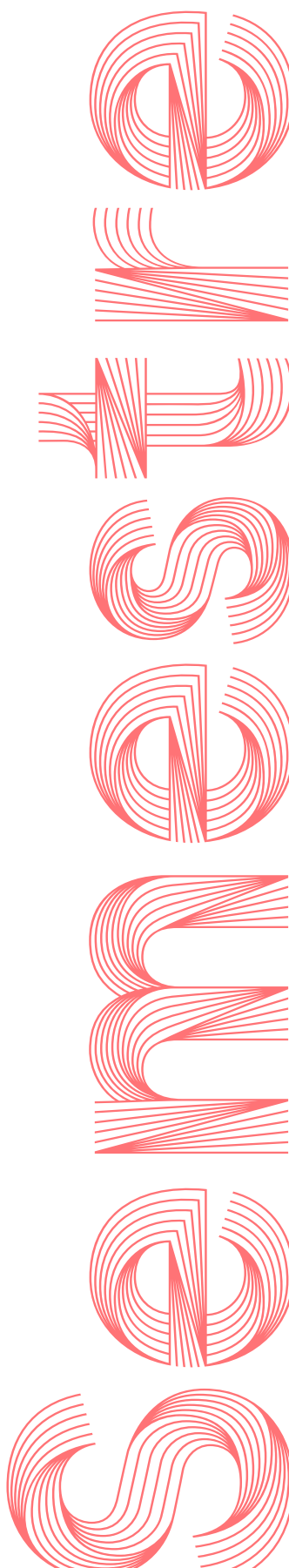
Valorisation du module

- 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 étudiants intéressés par l'écriture du scénario et le cinéma d'animation. Des compétences en graphisme, en dessin et montage seront un plus appréciable.

Petits formats

Formes d'intervention dans l'espace public

Comment les artistes ont-ils fait et font-ils encore pour développer un travail dans l'espace public en dehors du contrôle total des institutions politiques, culturelles ou financières ?

Présentation

Partant de l'analyse d'œuvres historiques et contemporaines, nous nous interrogerons sur les différentes formes de dialogue entre art et espace public.

Quelles stratégies développent les artistes pour travailler avec les multiples contraintes des lieux publics ? Quels sont les limites et les paradoxes des dits lieux publics ? Un lieu public peut-il toujours être une forme d'espace public ? Des œuvres d'art peuvent-elles et doivent-elles contribuer à ressusciter l'espace public ? Participent-elles à la privatisation de la ville ?... Voici quelques-unes des questions que nous aurons à explorer ensemble.

Le séminaire tâchera de dessiner les contours d'un "art public élargi", qui sera le sujet d'un événement académique à venir en connexion avec la Triennale d'art public organisée par la galerie Fernand Léger en 2023.

Art public élargi désigne une série de pratiques artistiques qui se déploient dans des espaces publics mais débordent des cadres institutionnels de l'art public. En outre, nous nous efforçons de réduire dans ce cours la part eurocentrique de l'art contemporain.

Les rapports entre l'art et la société ne sont pas complètement sous contrôle des institutions politiques, culturelles ou financières. Comment les artistes ont fait et font encore pour développer leur travail dans l'espace public ? Avec des étudiant-es et des invité-es nous tenterons de répondre à cette question et de provoquer de nouvelles interrogations afin d'élargir le terrain du jeu de l'art.

Compétences à atteindre

- Comparer et contraster les œuvres contemporaines avec leurs antécédents dans l'histoire de l'art.
- Décrire, analyser, interpréter et évaluer la forme et le contenu des œuvres d'art en tenant compte de leurs contextes spécifiques de production et de diffusion.

Technologies et médiations humaines

Lieu

Galerie Fernand Léger
93 Av. Georges Gosnat, 94200
Ivry-sur-Seine

Le module est proposé par le parcours Médiation, exposition, critique du master Art plastique de l'université Paris 8

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

Calendrier

Jeudi 15h à 18h

29/09/2022

06/10/2022

13/10/2022

20/10/2022

Eventuellement 27/10/2022

03/11/2022

10/11/2022

17/11/2022

24/11/2022

01/12/2022

08/12/2022

15/12/2022

Valorisation du module

- Enregistrements des interventions des théoricien-nes invité-es via les canaux ArTeC.
- Traductions et publication de textes étrangers.

Profil attendu des étudiant-es

Etudiant-es en master et doctorat dans des disciplines artistiques ou en sciences humaines.

Contact

Tania Ruiz
ruiz.paris8@gmail.com

Interpréter/Performer Xenakis

2022 est l'année du centenaire du compositeur Iannis Xenakis, elle sera célébrée avec de nombreux événements, dont ce module pédagogique ouvert aux étudiant·es du master ArTeC et de musique.

Présentation

2022 est l'année du centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis, elle sera célébrée avec de nombreux événements: concerts, colloques, etc. Ce compositeur atypique, également architecte et artiste multimédia, rayonne bien au-delà du petit cercle de la musique contemporaine, par ses innovations : sonorités atypiques, composition à l'aide de graphiques, polytopes, musique de masses, etc. Le cours offrira une introduction à sa musique et traitera de l'interprétation / performance de ses œuvres (il se déroulera en collaboration avec le Pôle supérieur 93). Des interprètes professionnels seront invité·es pour donner des master classes. Il est ouvert aux non-spécialistes à qui sera proposé un travail de recherche.

Compétences à atteindre

Travail de recherche sur la musique pour les non-spécialistes : recherche, rédaction. Interprétation musicale pour les spécialistes.

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 projet de recherche ArTeC "Habiter (avec) Xenakis"

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

Calendrier

Les lundis du S1 à partir du 19 septembre de 18h-21h, salle A072.

Et un jour et demi à la fin du semestre.

Valorisation du module

Journées d'études avec des interprètes et musicologues.

Profil attendu des étudiant·es
Spécialistes et non spécialistes.

Inscription préalable auprès de
makis.solomos@univ-paris8.fr

Contact

Makis Solomos
makis.Solomos@univ-paris8.fr

Introduction à la création de séries TV

Initiation à l'écriture audiovisuelle et au métier de scénariste TV.

Présentation

Cet atelier permettra aux étudiant·es d'appréhender la construction narrative d'une série TV. Il sera pris en charge par un spécialiste de séries TV, lauréat de l'Aide à l'écriture de scénario de la Région Île-de-France.

Dans un premier temps, les étudiant·es se familiariseront avec les différents formats télévisuels et leurs spécificités scénaristiques à travers l'analyse de certaines séries marquantes de ces dernières années. Puis ils devront collaborer ensemble et brainstormer, comme dans une *writer's room*, pour élaborer une « bible » : ce document essentiel qui pose les fondations d'une série TV (concept, intentions du projet, arène, personnages, arches narratives, etc.).

Cet atelier offrira aussi, aux étudiant·es, un premier regard sur le métier de scénariste TV avec l'intervention de professionnel·les qui viendront raconter leur processus créatif et le parcours d'une « création de série », de l'idée originale à la diffusion du programme.

Cet atelier se déroulera avec le soutien de la Région Île-de-France.

Compétences à atteindre

- Connaissance de tous les formats TV en fiction ;
- Maîtrise d'outils narratifs pour conceptualiser une série, des personnages et des arches narratives ;
- Brainstorming collectif et travail créatif en équipe ;
- Familiarisation avec le métier et le parcours d'un scénariste dans le milieu audiovisuel.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu
Le PosteSource-CNIS

Le module est proposé par

Avec le soutien de la région
Île-de-France

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

Calendrier

Septembre à décembre 2022
24h d'atelier sur 12 semaines, à raison de 2h par semaine à partir du 16 septembre. Les séances auront lieu les vendredis de 10h à 12h.

Valorisation du module

Les étudiant·es auront à pitcher leur projet de série à un producteur qui leur fera un retour sur leur travail.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es qui ont une appétence naturelle pour la fiction TV.

Contact

Mohamed Benyekhlef
mohamed.sami@live.fr

Projet de recherche 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/actrice 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 de recherche-création du projet de recherche EUR ArTeC Scène et robotique dirigé par Salvatore Anzalone, Giulia Filacanapa et Erica Magris.

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'analyse d'œuvres scéniques et performatives ; capacité de réflexion et de travail collaboratif dans le cadre d'activités de recherche et recherche-création.

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 26 septembre, au Studio Théâtre

Valorisation du module

Les réflexions qui auront émergé 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·nes, scénographes, costumier·es, etc.), dans le domaine informatique (roboticien·nes, informaticien·nes, programmeurs/programmatrices, designer·ses, etc.) ou des sciences sociales (anthropologie, psychologie, etc).

Contact

Erica Magris
erica.magris@univ-paris8.fr

Représentations et revendications des femmes dans la BD (Europe et Amériques)

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du colloque international organisé par les Bréchoises. Il vise à mettre en miroir les combats des femmes bédéastes et la représentation genrée de la BD.

Présentation

Le séminaire « Représentations et revendications des femmes dans la BD (Europe et Amériques) », organisé dans le cadre du colloque international porté par les Bréchoises, rassemble différentes approches pluridisciplinaires pour contribuer à la recherche sur les femmes, le genre et la BD. La focale est placée sur les publications, les représentations et les revendications des femmes dans le 9e art européen et américain.

Ce programme de 12h comprend :

- Onze conférences (dont 3 plénières) ;
- Deux tables rondes, réunissant des chercheuses et des professionnelles de la BD ;
- Une visite de l'exposition « Parole d'Autrices » à la MSHPN ;
- La présentation des collections « bandes dessinées » à la BnF.

Ce colloque propose, pour la première fois en France, deux journées d'études entièrement consacrées aux femmes dans le 9e art. Il invite ainsi à développer la recherche à ce sujet, faisant suite au plaidoyer de l'association d'historien·nes Mnémosyne et au travail initié par le collectif Les Bréchoises.

Les intervenant·es :

● Marys Renné Hertiman et Maëlys Tirehote-Corbin ● Marika Vila (en espagnol) ● Claudia Jareño Gila et Anne-Claire Sanz-Gavillon ● Hélène Camarade ● Dr. Nicola Streeten et Paul Gravett (en anglais) ● Sophie Bonadè ● Maria Clara da Silva Ramos Carneiro et Liane Azevedo de Souza ● Viviane Alary, avec Sole Otero, Victoria Rubio, Laura Pérez Verenti, Lola Lorente, Joana Mosi (en espagnol) ● Lisa Maya Quaianni Manuzzato et Eva Van de Wiele (en espagnol) ● Alfredo Guzmán Tinajero (en espagnol) ● Hélène Tison (en anglais) ● Johanna Schipper avec Christelle Pécout, Jul Maroh, Anne-Perrine Couët et Adèle Mesones ● Trina Robbins (en anglais).

Validation du séminaire*

Rédaction d'un CR critique (groupe de 3) ou d'une courte monographie (7 pages) portant sur une créatrice de BD** à faire de manière individuelle. Ces productions sont à rendre avant décembre 2022.

*L'assistance en présentiel aux deux journées de colloque est obligatoire

**La mini-monographie peut faire l'objet d'une publication dans le carnet de recherches du collectif « Les Jaseuses ».

Plus d'informations sur : <https://www.bnf.fr/fr/agenda/faire-corps-representations-et-revendications-des-creatrices-de-bandes-dessinees-en-europe>.

Compétences à atteindre

- Lecture critique de l'histoire de la BD ;
- Méthode de l'enquête en SIC, en histoire et en sociologie ;
- Culture épistémologique en histoire, en sociologie de la culture.

Contact

Marys Hertiman
marys.hertiman@gmail.com

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu

Maison des Sciences de l'Homme
Paris Nord
BnF

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

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

Calendrier

Judi 22 septembre 2022 (Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord)

Vendredi 23 septembre 2022 (BnF)

Valorisation du module

- Publication des monographies rédigées dans le cadre du séminaire dans le carnet de recherche du collectif "Les Jaseuses".
- Éventuelle réalisation d'une exposition virtuelle (avec le site *Musea des Archives du féminisme*), en fonction du nombre des devoirs rendus.

Profil attendu des étudiant·es

M1-M2 + doctorant·es

Des conférences seront dispensées en anglais et espagnol, la compréhension de ces langues est requise.

Bibliographie

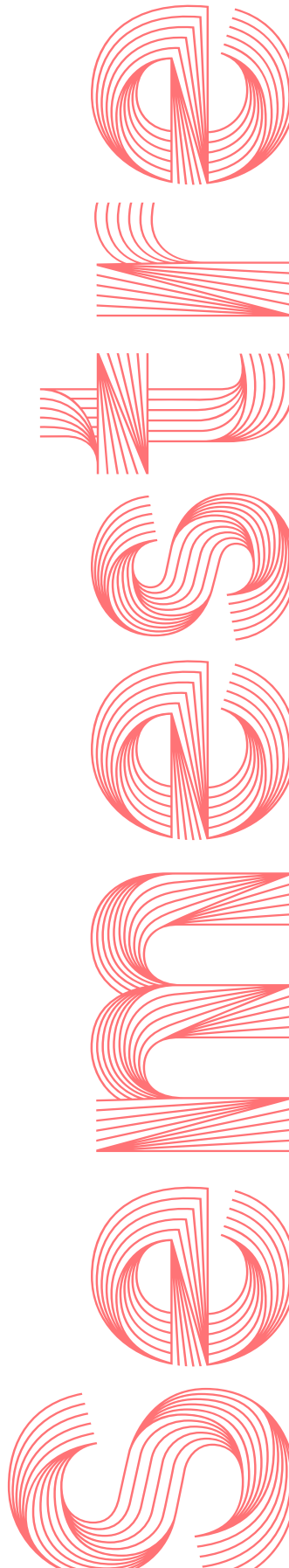
- Association Mnémosyne. 2005. « La bande dessinée : un nouveau chantier pour l'histoire des femmes et du genre ». Journée d'études [En ligne] consulté le 19 avril 2021. URL : <https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/journee-detudes-2005/>
- Marys Renné Hertiman, « Penser l'héritage des femmes dans le 9e art français », revue d'histoire culturelle ADHC, n°5, juillet 2022.
- Marys Renné Hertiman, « Provoquer des archives et invoquer la mémoire », GLAD! [En ligne], 11 | 2021, mis en ligne le 20 décembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/glad/3272> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/glad.3272>.

FORBIDDEN

SEMESTER

2

Grands formats

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.

Contact

Remy Sohier
remy.sohier02@univ-paris8.fr

Jean-François Jego
jean-francois.jego03@univ-paris8.fr

Sophie Daste
sodaste@gmail.com

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 master Création Numérique,
Parcours Arts et Technologies de
l'Image Virtuelle de l'université
Paris 8

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

Calendrier

12 au 16 avril 2023
au Festival Recto VRso

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

- Couchot Edmond, 2012. *La nature de l'art. Ce que les sciences cognitives nous révèlent sur le plaisir esthétique*, Hermann, Paris.
- Couchot Edmond, 2015. *La relation intersubjective dans les arts immersifs. Présence et temporalités*. Disponible : <https://www.cairn.info/revue-corps-2015-1-page-83.htm>
- Fuchs Philippe, 2016. *Les casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo*, Presses des Mines, Paris.

Digital storytelling comme mode d'expression citoyen

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

Présentation

Réalisé en partenariat avec 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 « identités culturelles et patrimoine » : il s'agira de mettre en perspective le patrimoine multiculturel d'Athènes avec la diversité de nos identités culturelles.

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 » (Salmon, 2007). 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 les étudiant-es. Délocalisé à Athènes, il prend la forme 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 (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 et 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 : 3

Calendrier

Avril-mai 2023, 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'audio-visuel (vidéo, montage, son) et des logiciels appropriés (Première, After Effect, etc). Sélection sur candidature et CV.

Bibliographie

- Lambert, J. (2006). *Digital Storytelling: capturing lives, creating community*, 2nd edition, Berkeley, CA: Digital Diner Press.
- Salmon, C. (2007). *Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*. Paris, La Découverte.
- Karamagioli, E., Laborderie, A., Meimaris, M. (2021). Bilan de quatre années d'un projet franco-grec de Digital storytelling : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03288877/>

Contact

Arnaud Laborderie
arnaud.laborderie@gmail.com

Evocations antiques : photographie, sound design, cinéma

Susciter des expérimentations audiovisuelles, photographiques et filmiques, dans des sites antiques d'Arles, à partir d'un objet précis : les sons de l'antiquité.

Présentation

Il est un élément du passé qu'il est impossible de mettre au jour, et qui constitue une donnée fondamentale du cinéma et de l'audiovisuel : le son. Il s'agira de susciter des expérimentations audio-visuelles à partir de l'idée d'évocation. Il s'agit bien avant tout d'une question sonore, d'une question de voix – *ex-vocare* –, qui s'articule à un phénomène de rappel du passé dans le présent, d'apparition, l'évocation étant originellement la pratique consistant à appeler les morts pour les ramener dans le présent. Cet atelier s'inscrit ainsi dans une longue tradition de l'histoire et de la théorie du cinéma, qui n'ont cessé d'y voir un art des fantômes, de la résurrection, de Maxime Gorki à André Bazin. C'est avec le son que nous prolongeons cette réflexion, tout en explorant les possibilités narratives que suscite la question des sons du passé.

Le point de départ consistera à partir de l'antiquité présente – les sites et les vestiges archéologiques – et de son silence premier. Qu'entend-on en arpentant un site archéologique ? Que disent les statues ? Y a-t-il des traductions sonores d'une nécropole ? Comment le son peut-il faire revenir l'antiquité ? Ou à l'inverse, qu'est-ce que l'impossibilité d'entendre le passé amène à raconter ? Plutôt que neutre, ce silence des pierres n'a-t-il pas une « intensité négative » (Michel Chion) qui se mesure, se vit, qui traduit une expérience de l'antiquité, et qui se traduit dans la création artistique ?

L'atelier se déroulera pendant 9 jours intensifs à Arles, réunissant des étudiants de l'ENSP-Arles, du master Cinéma et Mondes contemporains de l'université Paris Nanterre, et du master ArTeC, encadrés par des professionnel·les. Il favorisera ainsi un partage de compétences pour la création d'objets artistiques visuels (images fixes et/ou animées) et sonore. Il articulera une pratique de terrain (prise de vue en images fixes ou animées / prise de son sur plusieurs sites antiques d'Arles), la formalisation d'une proposition narrative, et un travail de réalisation (montages audiovisuels). Les étudiant·es travailleront par groupe de 3 ou 4.

Compétences à atteindre

- Savoir partager et acquérir des compétences au contact d'étudiant·es travaillant dans d'autres domaines ;
- Savoir travailler de manière collaborative et participative ;
- Concevoir un projet de scénario ;
- Maîtriser les rudiments techniques ou perfectionner son savoir-faire en matière de prise de son, de prise de vue et de montage ;
- Être créatif·ve à partir de contraintes pré-définies ;
- Savoir valoriser et restituer son travail devant un public ;
- Appréhender une démarche de recherche-crédation, concevoir différentes modalités d'investigation ;
- Penser par la création la question des rapports entre image photo-filmique et restitution du passé.

Contact

Anne-Violaine Houcke
ahoucke@parisnanterre.fr

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

École nationale supérieure de la photographie d'Arles

Le module est proposé par le master cinéma et audiovisuel, parcours international cinéma et mondes contemporains (IMACS - International Master in Cinema Studies) de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

9 jours intensifs, du 11 au 17 mars 2023, à Arles.

Les étudiant·es devront se rendre disponibles pendant toute la durée de l'atelier.

Valorisation du module

- Objets artistiques visuels (images fixes et/ou animées) et sonores, sous la forme de prototypes ;
- Restitution publique à la fin de l'atelier-laboratoire ;
- Valorisation sur les médias en ligne dont le média archipélique d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant·es

Etudiant·es sensibles aux enjeux de saisie et de restitution du passé. Des compétences en écriture scénaristique et/ou pratiques audiovisuelles seront appréciées. Un intérêt pour l'antiquité et l'archéologie sera aussi appréciable.

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 chercheurs 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'experts de l'INA et de spécialistes extérieurs (designer·euses, analystes de données, chercheur·es 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 la suite des Jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin, percutés par une série de crises géopolitiques majeures, et en prévision des JO de Paris, cette édition portera sur la représentation du sport dans les médias. Il s'agira d'examiner la diversité des discours associés à la pratique et à la performance sportive (disciplines sportives, géopolitique du sport, économie du sport, biais de genre, place des personnes en situation handicap), et de rendre compte de leurs évolutions dans le temps long (des années 50 à nos jours).

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

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris Nanterre
Locaux de l'INAthèque
Bibliothèque Nationale de France,
site François Mitterrand

Le module est proposé par le parcours Données et société du master Information Communication de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

Dernière semaine de février ou première semaine de mars 2023

Valorisation du module

Une restitution publique permettra à chaque groupe d'exposer les résultats de son travail à l'issue de l'atelier. Ces restitutions seront filmées et feront l'objet d'un montage diffusé sur les sites de la formation. Enfin, des articles rédigés par chaque groupe seront également publiés sur le carnet de recherche 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, aux archives et qui sont curieux d'expérimenter de nouvelles formes collectives de recherche.

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 contemporain·es, 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 amené·es 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 amené·es 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 cinéma-photographique 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
5-10 juin 2023.

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

Pensées du geste

Il s'agira de réfléchir collectivement au rapport que nous entretenons à la voix, entre rencontres de spécialistes et mises à l'épreuve scéniques.

Présentation

Proposé au 2ème semestre 22/23, le MIP "Pensées du geste" s'intéressera cette année à la voix, en portant un regard sur les recherches scéniques et scientifiques actuellement menées sur celle-ci.

Construit en étroite partenariat avec le groupe de recherche du CNSAD-PSL, ce MIP comprendra 2 volets complémentaires : 5 rencontres avec des spécialistes de la voix, en-dehors du spectacle vivant ; 3 journées d'études et de pratiques portées, elles, par des artistes du spectacle vivant.

Les 5 rencontres, d'une durée de 3h chacune, permettront aux étudiant·es d'échanger avec des spécialistes du sujet, en-dehors du champ du spectacle vivant. Il pourra s'agir de scientifiques, de technicien·nes (ingénieur·es du son dans les domaines du cinéma ou de la radio, par exemple), de philosophes ou d'enseignant·es (pour une réflexion sur la langue des signes), d'hommes ou de femmes politiques.

Chaque rencontre comprendra : le partage de documents (textes, documents sonores, iconographiques ou vidéo, témoignages) ; une présentation du domaine de recherche ou d'activité de l'invité·e ; un échange à partir des questions soulevées par les étudiant·es. Une heure de discussion libre entre les responsables du MIP et les étudiant·es permettra ensuite à ces dernier·es de faire un bilan de la rencontre qui a eu lieu, de tisser des liens éventuels avec les précédentes propositions et plus largement, d'affiner leurs axes de réflexion.

3 journées d'études et de pratiques viendront ouvrir et clore ce semestre de rencontres. Mettant en regard une matinée de communications et de propositions artistiques avec une master-class, l'après-midi, elles proposeront aux étudiant·es de découvrir le geste d'artistes du spectacle vivant ayant une attention toute particulière à la voix.

Le MIP "Pensées du geste" se veut l'occasion de réunir sur un temps long 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" y est 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 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·e à un travail de réflexion collectif, inspiré de la pratique.

Contact

Martial Poirson
martial.poirson@yahoo.fr

Keti Irubetagoiena
keti.irubetagoiena@cnsad.fr

La création comme activité de recherche

Lieu
CNSAD-PSL

Le module est proposé par le parcours Projet culturel et artistique international du master Arts de la scène et du spectacle vivant de l'université Paris 8

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

Calendrier

Les mardis de janvier à mai 2023

Performances et technologies du genre

Cet atelier est conçu à la fois comme un lieu d'expérimentation des réflexions sur le genre, de formation autour de la performance et de pratiques de l'imagination.

Présentation

Cet atelier de recherche-crédation est proposé par Raphaëlle Doyon, MCF au département Théâtre de l'université Paris 8 et par Bino Sautzvy, performeur, metteur en scène, docteur en esthétique et pédagogue.

Il s'adresse à des personnes réellement concernées par les questions de genre et de sexualités.

Attention : un travail préparatoire écrit est demandé avant la première séance.

Compétences à atteindre

- Identifier un vocabulaire propre à différentes démarches performatives ;
- concevoir des performances à partir de récits personnels ;
- identifier des étapes de travail dans la construction d'un projet de recherche-crédation ;
- identifier des connaissances et cartographies partagées ;
- rédiger un compte-rendu réflexif sur une expérience artistique ;
- définir un cadre de travail : les accords de groupe, les objectifs visés, les protocoles de retours sur les propositions, etc.

Les cinq objectifs pédagogiques sont :

1. Regarder, décrire et analyser certaines performances queer et féministes.
2. Proposer aux étudiant-es un training physique et somatique.
3. Inviter les étudiant-es à créer des performances autobiographiques / autofictionnelles.
4. Diffuser les performances des étudiant-es dans des conditions professionnelles au Générateur à Gentilly.
5. Faire un retour sur expérience.

La création comme activité de recherche

Lieu

Le Générateur, lieu d'art et de performances, 16 rue Charles Frérot, Gentilly

Le module est proposé par le master Théâtre, performance et sociétés du département Théâtre de l'université Paris 8

Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC : 6

Calendrier

48h sur une semaine en atelier intensif du 28 février au 6 mars inclus de 10h à 18h.

Valorisation du module

Présentation publique des performances dans un lieu professionnel, au Générateur.

Profil attendu des étudiant-es

Aucune compétence prérequis.

- Être réellement concerné-e par les questions de genre et de sexualité.
- Être disponible pendant toute la durée de l'atelier.
- Accepter de fournir un travail préparatoire.

L'INSCRIPTION N'EST PAS AUTOMATIQUE. Ecrire à Raphaëlle Doyon et Biño Sautzvy en précisant votre motivation.

Contact

Raphaëlle Doyon
raphaelle.doyon@univ-paris8.fr

Biño Sautzvy
binosautzvy@yahoo.fr

Scènes pour un monde nouveau

Penser et expérimenter les interactions et les transferts entre théâtre et design à l'ère de l'anthropocène.

Présentation

Le séminaire propose une réflexion interdisciplinaire encore peu étudiée dans les champs universitaire et artistique sur les croisements et les transferts possibles entre le design et le théâtre (ou plus largement, les scènes théâtrales et performatives).

Des moments fondateurs de synergie entre ces deux champs ont pourtant existé dans l'histoire du XXe siècle : on pense à la fonction centrale du théâtre d'avant-garde d'Oskar Schlemmer à l'Ecole du Bauhaus de Dessau, à la présence de Josef Albers du Bauhaus au Black Mountain College, lieu emblématique des débuts de la performance américaine, ou encore aux théâtres utopiques ou impossibles d'Archizoom, dans le design radical italien des années 1970.

Aujourd'hui, à l'heure de l'anthropocène, les scènes théâtrales et performatives apparaissent comme des lieux exploratoires des nouveaux usages, comportements, services, des nouvelles expériences, interactions, mobilités participant de "mondes possibles", inventés, prototypés et produits par les designers. Que ce soit dans la création artistique ou dans les départements de R&D de grandes entreprises, la dramaturgie, les scénarios, la spéculation, la mise en situation par l'incarnation, les approches du mouvement et des relations inter-individus voire inter-espèces sont au cœur de la conception de scénarios futurs de vie.

Le séminaire s'organise autour de trois dynamiques : une approche du design par la dramaturgie théâtrale, une interrogation sur la place des objets et la possibilité d'un art et d'un design *low tech*, une expérimentation des méthodologies de la spéculation, de la science-fiction et de la prospective au profit d'un futur habitable et enviable.

Compétences à atteindre

- Apprendre à défricher une interdisciplinarité peu explorée ;
- Favoriser les rencontres entre artistes et designers ;
- Identifier les points de contact entre les pratiques ;
- Former un langage commun ;
- Créer une synergie entre la création artistique et la production industrielle ;
- Mettre en place des outils de recherche-création allant dans le sens d'un art prospectif et spéculatif.

Contact

Eliane Beaufils
eliane.beaufils03@univ-paris8.fr

Flore Garcin-Marrou
fgm@univ-tlse2.fr

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8
ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)

Le module est proposé par le projet recherche ArTeC "Scènes pour un monde nouveau"

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

Calendrier

Les séances auront lieu au semestre 2, les mardis après-midi de 15h à 18h : 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04, 11/04, 18/04, 02/05.

La dernière séance consistera en une journée d'études et de restitutions de travaux.

Certaines séances se feront en visio-conférence avec des invités internationaux.

Valorisation du module

Site Web de valorisation d'ArTeC. Journée de restitution et d'études le 8 avril.

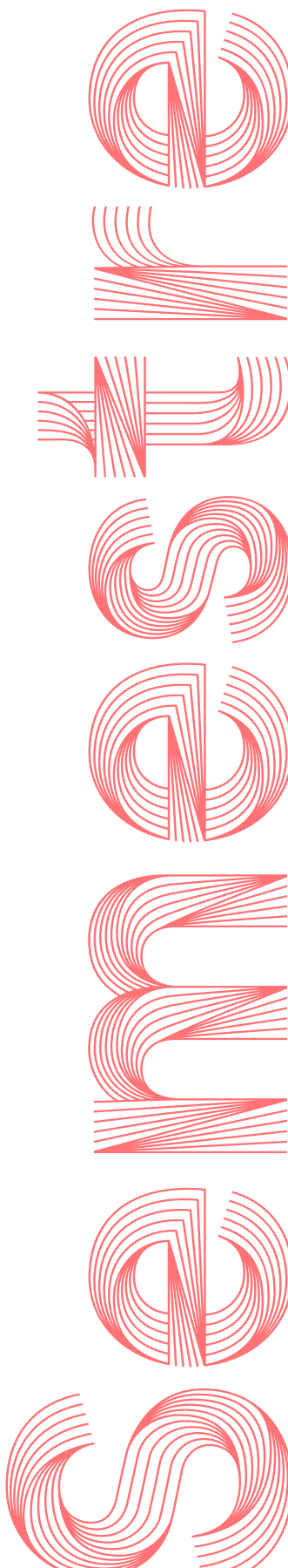
Profil attendu des étudiant-es

Ce module s'adresse aux étudiant-es ayant reçu une formation en arts vivants, arts plastiques, design, architecture d'intérieur.

Bibliographie

- Julian Bleecker, *Design Fiction. A short essay on design, science, fact and fiction*, Near Future Laboratory, 2009.
- Jehan Dautrey, Emanuele Quinz dir., *Strange Design – From Objects to Behavior*, Paris, Les Presses du réel, 2016.
- Oskar Schlemmer, *Théâtre et abstraction*, Lausanne L'Age d'homme, 1978.

Petits formats

Atelier transnational textualités numériques

Concevez et réalisez une fiction générative en équipe franco-américaine et/ou un livre augmenté en équipe franco-espagnole.

Présentation

Ce MIP comprend deux sessions transnationales se déroulant au S2 : une avec le Rochester Institute of Technology et l'autre avec l'Université Complutense de Madrid. Les deux sessions se déroulent selon le même schéma. Trois équipes étudiantes sont constituées. Chaque équipe comporte des étudiant·es de Paris 8 et de l'université partenaire. En cours de semestre, quatre visioconférences sont organisées avec l'université partenaire et des cours introductifs sont fournis. Les deux premières visioconférences sont obligatoires, les autres 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 en présentiel. La participation à la totalité de la semaine intensive est obligatoire. La semaine intensive de la session franco-espagnole se fera à Madrid. Il s'agira de réaliser un livre numérique augmenté dans une optique de remédiation ou de médiation. La semaine intensive de la session franco-américaine se fera à Paris 8 ou au Poste Source. Il s'agira de réaliser une fiction générative Web 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 numériques: utilisation du HTML5/Css/JavaScript, construction et utilisation d'une base de données nonSQL, développement d'un design d'interface, maîtrise du logiciel professionnel PubCoder ;
- Développer des compétences en gestion de projet : réaliser une production publiable en respectant les deadlines des phases d'un projet.

Contact

Samuel Szoniecky pour la session franco-américaine
samuel.szoniecky@univ-paris8.fr

Maria Inés Laitano pour la session franco-espagnole
maria-ines.laitano02@univ-paris8.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8
Le PosteSource-CNIS
Université Complutense de Madrid
Rochester Institute of Technology

Le module est proposé par
le master Humanités numériques
de l'université Paris 8

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

Calendrier

Session franco-espagnole :
les lundis de 12h30 à 15h.
23 et 30 janvier cours introductifs.
13 et 20 février visioconférences
obligatoires.
27 mars et 22 mai visioconférences
facultatives.
Du 29 mai au 2 juin semaine
intensive obligatoire à Madrid.

Session franco-américaine :
les jeudis de 14h à 17h de janvier à
avril une semaine sur deux.
Mai semaine intensive
Août voyage au RIT.

Valorisation du module

Publication des productions sur le
site de l'atelier.
Présentation possible des travaux
franco-américains 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.

Ecologie des pratiques critiques avec Fernando Garcia-Dory (workshop en anglais)

Conduit en anglais, ce workshop s'érigera à partir de la pratique critique et écosophique de l'artiste Fernando Garcia-Dory.

Présentation

Les étudiant-es seront invité-es à travailler ensemble, sur une durée à même de permettre l'épanouissement de la pratique, autour des problématiques qui traversent la recherche de l'artiste. Une première spécificité de l'atelier sera d'être conduit en anglais, l'artiste invité étant étranger anglophone. Une deuxième caractéristique marquante de cet atelier sera de porter sur une pratique explicitement critique à l'égard des relations de pouvoir et des dominations qui gouvernent le monde, en particulier au travers des prismes de l'écologie et de l'écosophie qui traversent les enseignements du master Ecologie des arts et des médias.

Fernando Garcia-Dory s'intéresse spécifiquement à la relation entre nature et culture telle qu'elle se manifeste dans de multiples contextes, depuis les paysages et les mondes ruraux jusqu'aux désirs et attentes liés à l'identité en passant par la crise (mondiale), l'utopie et le potentiel de changement social. Il a étudié les beaux-arts, la sociologie rurale et l'agroécologie. Intéressé par la complexité harmonique des formes et des processus biologiques, son travail aborde les nombreuses formes de connexions et de coopération que l'on peut observer depuis les micro-organismes jusqu'aux systèmes sociaux, via des langages artistiques traditionnels tels que le dessin mais aussi via des actions et coopératives agroécologiques collaboratives. Son projet artistique INLAND propose notamment un espace pour les collaborations, les économies et les communautés de pratique basées sur la terre, à travers la réactivation de cultures vernaculaires pastorales et l'expérimentation de nouvelles relations entre art, agriculture et territoire. Depuis janvier 2022, INLAND se traduit aussi par un programme innovant de formation post-licence théorique et pratique, Inland Academy, dont le présent workshop exploitera le riche corpus. L'Inland Academy se donne notamment pour objectifs de réinventer les dynamiques de pouvoir entre la ruralité et l'art contemporain conventionnel, associant savoirs académiques, vernaculaires et pratiques agroécologiques pour l'action et l'entraide face aux crises éco-sociales.

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 anthropocéniques.

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 de l'université Paris 8

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

Calendrier
17 au 20 janvier 2023

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 d'ArTeC ainsi que 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-es de l'équipe TEAMeD.

Profil attendu des étudiant-es

- Bases d'anglais obligatoires.
- Un intérêt pour les enjeux écologiques et écosophiques des pratiques artistiques et esthétiques est recommandé.

Contact

Clara Breteau
clara.breteau@univ-paris8.fr

Fabriquer la ville numérique : approches éthiques et design des données

Étudier comment l'avènement des smart-cities repose la question du rôle et de la place du design et de l'art numérique dans l'élaboration du vivre-ensemble.

Présentation

L'avènement – réel ou fantasmé - des smart-cities renouvelle la question des modes du vivre ensemble. En effet, le déluge des données, désormais structuré et orienté par les algorithmes, constitue le milieu même de ces smart-cities – dans lequel la surveillance, la recherche d'optimisation (écologique, économique, etc.) et les formes de participation citoyenne ne peuvent pas être dissociées.

Quel serait le rôle de design et de l'art numérique dans ce nouveau paysage ? Se contentent-ils de dénoncer un état de fait actuel ou des effets néfastes futurs ? Ou bien sont-ils le lieu d'élaboration des nouveaux modes du vivre-ensemble ?

Par ailleurs, les questionnements dont l'art dans l'espace public était déjà porteur avant l'avènement du numérique, sont-ils modifiés par ce dernier ?

Ce module d'enseignement tiendra ces questionnements ensemble, sans les rabattre sur l'interactivité ludique ou la simple "sensibilisation", et sans sous-estimer le changement que l'intensification des données provoque dans les interrogations collectives.

Il apportera une attention particulière aux questions de l'éthique dans le traitement des données dans le contexte urbain.

Ce workshop de 3 jours sera commun avec le projet européen NEST Networking Ecologically Smart Territories. Il prendra la forme de la recherche contributive réunissant les niveaux master, doctorat et EC du projet NEST.

Compétences à atteindre

- Déceler les enjeux artistiques, théoriques et sociétaux liées à la transformation numérique dans le contexte des flux numériques ;
- Articuler des notions et concepts issus des disciplines différentes (design, art, sociologie, philosophie, informatique) ;
- Etre capable de produire une analyse critique des phénomènes contemporains dans le domaine du numérique ;
- Etre capable d'organiser les passerelles avec le domaine du design et le domaine des industries culturelles et/ou artistiques ;
- Produire des articles de recherche dans le contexte de la recherche contributive.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieu
MSH Paris Nord

Le module est proposé par le projet de recherche ArTeC "VI-AN : Villes intelligentes et arts numériques"

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

Calendrier
20, 21 et 22 mars 2023

Valorisation du module
– Page dédiée sur le site Artec ;
– Page dédiée sur le site du projet NEST ;
– Réalisation des mini-projets ;
– Publications.

Profil attendu des étudiant·es
Design et art numériques, sensibilité aux enjeux éthiques.

La "preuve par l'image" en images (recherche, expérimentation, création)

Proposer une réflexion sur la notion de « preuve par l'image » en produisant un objet filmique court, qui explore les puissances du montage.

Présentation

Ce module reprend et prolonge le travail mené dans le cadre du projet scientifique « La "preuve par l'image" : de la contre-histoire au complotisme », qui a pour objectif de penser la place spécifique de l'image photo-filmique dans la revendication et la promotion d'une "contre-histoire", notion dont la résonance politique suppose elle-même d'élucider ses rapports à l'histoire populaire, à la micro-histoire ou encore aux démarches contemporaines dites de "réinformation".

Alors qu'on aurait pu croire que la transition numérique affaiblirait le crédit porté aux images, il semble que, dans le contexte contemporain de suspicion vis-à-vis des discours du pouvoir (politique, économique et médiatique), le recours à l'image photo-filmique comme "preuve" soit plus que jamais d'actualité. Ce recours à l'image répond à la méfiance envers les institutions et plus généralement envers la parole. En remplaçant l'événement relaté par des images de "ce qui se passe", la saisie photo-filmique des faits semble avantageusement offrir l'événement dans un rapport à la fois direct et singulier. Mais la proximité apparente de ces usages avec des pratiques historiques et scientifiques qui reviennent à l'image comme "source de l'histoire" pose la question du rôle de l'image photo-filmique dans l'historiographie et de la valeur politique de ses usages indiciaires dans le contexte médiatique contemporain.

Cet atelier a ainsi pour objectif d'explorer la problématique de la "preuve par l'image" en réalisant un court film de montage d'archives, en lien avec les fonds et les propositions des institutions partenaires du projet. Cette année, l'accent sera mis sur les questions d'enregistrement des traces et du réemploi des archives photo-filmiques en collaboration avec l'ECPAD.

Les enjeux et thématiques de la "preuve par l'image" seront expérimentés grâce aux techniques du montage dans différentes directions : emploi réflexif des archives, formes ludiques du détournement, ou expérimentations sur les régimes de visibilité de l'image d'archive, etc.

Des professionnel·les et praticien·nes du cinéma seront amenés à intervenir dans le module.

Compétences à atteindre

- Maîtrise des techniques du montage d'archives ;
- Acquisition d'une culture historique et théorique sur la question de la "preuve par l'image" et du montage d'archives ;
- Capacité à collaborer pour produire un objet filmique ;
- Capacité à présenter son travail devant un auditoire et à rendre compte de la dimension spéculative d'une forme filmique.

Contact

Cynthia Delbart
cynthiadelbart@gmail.com

Aurélien Ledoux
aledoux@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris Nanterre
Le PosteSource-CNIS
ECPAD

Le module est proposé par le projet de recherche ArTeC "la "preuve par l'image" : de la contre-histoire au complotisme"

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC : 6

Calendrier

Le module se tiendra aux mois d'avril-mai et est organisé sur deux semaines dont les dates seront précisées ultérieurement.

Valorisation du module

- Les livrables feront l'objet d'une présentation à la fin du module devant des professionnel·les.
- Ils pourront également être hébergés sur le Vimeo d'ArTeC et sur le site dédié du projet "La "preuve par l'image" : de la contre-histoire au complotisme".

Profil attendu des étudiant·es

Ce module ne requiert pas de profil spécifique, mais s'adresse aux étudiant·es ayant un intérêt pour le montage, l'histoire, le devenir des images photo-filmiques, l'authentification et la critique des sources.

Les étudiant·es seront évalués sur leur capacité à s'approprier les ressources et les problématiques présentées en classe, la pertinence du ou des objets choisis pour réaliser leur projet, la qualité du livrable présenté à l'issue de ce module et leur capacité à rendre compte de leur démarche expérimentale.

Pratiques du geste et pratiques militantes : penser, expérimenter l'action collective

Le workshop propose de créer un espace d'expérimentation et de réflexion sur les pratiques du geste en danse et les pratiques militantes de mobilisation et de résistance.

Présentation

Dans les études en danse, il est souvent question d'observer les manières dont une œuvre chorégraphique témoigne de l'engagement politique de certain-es artistes. En revanche, le recours à la danse et au geste comme stratégie de lutte par certain-s militant-es est rarement étudié. Organisé sous forme d'atelier, ce cours est conçu comme un espace d'expérimentation et de réflexion collective sur les pratiques du geste en danse et les pratiques militantes de mobilisation et de résistance. Comment décrire, analyser et comprendre les puissances subversives des gestes protestataires ? De quelle manière ces gestes, inscrits dans le cadre d'une action collective, sont-ils susceptibles d'augmenter notre pouvoir d'agir et de sentir ? Comment les pratiques chorégraphiques permettent-elles de penser, d'activer et de produire d'autres modalités et d'autres stratégies de résistance ?

Cet atelier sera développé en deux volets complémentaires. Dans un premier temps, l'analyse d'événements protestataires récents comme Black Lives Matter et Un violador en tu camino nous permettra d'interroger la puissance subversive des gestes militants à partir de trois axes, à savoir : les dynamiques sensibles qui soutiennent ces gestes protestataires ; les enjeux de spatialité et de temporalité qu'ils mobilisent ; les puissances de résistance, de fragilité, de contamination et de solidarité qu'ils dégagent ; enfin, l'histoire des imaginaires et des figures qu'ils convoquent. Dans le prolongement de ces analyses et de ces réflexions théoriques, différents exercices fondés sur des pratiques de sensibilisation corporelle, d'attention et d'écoute seront proposés aux étudiant-es afin de mettre en évidence les liens, individuels et collectifs, entre « sentir » et « agir », « mouvoir » et « être mù ». A partir de là, il s'agira de créer collectivement des protocoles de travail dont le but sera d'identifier et d'interroger la nature et les effets des dynamiques sensibles à l'œuvre dans une action collective (chorégraphique et/ou militante).

Compétences à atteindre

- Mettre en relation de manière pertinente des savoirs théoriques spécifiques, des pratiques sensibles et artistiques ;
- Développer des capacités d'analyse du geste ;
- Concevoir et s'engager dans des pratiques chorégraphiques de groupe.

Contact

Luar Maria Escobar
luar.luarmaria@gmail.com

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par

le master Arts mention Danse de l'université Paris 8

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

Calendrier

6 séances de 4h, de 13h à 17h, les mercredis 1er, 8, 15, 22 février et 8, 15, 22 mars. La séance du 22 mars (sous réserve de modifications) sera dédiée à la restitution publique du workshop

Valorisation du module

- La dernière étape du workshop donnera lieu à une séance ouverte au public dans laquelle les étudiant-es présenteront les actions collectives créées durant l'atelier.
- Une captation vidéo de la performance publique sera diffusée sur les différents médias sociaux d'ArTeC et du Département Danse de l'université Paris 8.

Profil attendu des étudiant-es

Ce workshop s'adresse à toute personne désireuse de s'engager dans des dynamiques collectives et de réfléchir, à partir d'une approche théorico-pratique, aux relations entre danse et politique. Aucune expertise du mouvement n'est requise.

Bibliographie

- Marie GLON et LAUNAY, Isabelle (dir.), *Histoires de gestes*, Paris, Actes Sud, 2012.
- ROQUET Christine, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Paris, Centre national de la danse, 2019.
- STARHAWK, *Comment s'organiser ? Manuel pour l'action collective*, Paris, Cambourakis, 2021.

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'École nationale des chartes PSL-ENS Paris Saclays
- Les Masters de l'ENS Louis-Lumière (Grade master Cinéma, Grade master Photographie, Grade master Son)

Sommaire

- 1 L'EUR ArTeC
- 3 Sommaire
- 4 Le 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 – Cours en anglais
- 15 UE : Ateliers d'expérimentations
- 17 UE : Recherche création
- 17 UE : Lancement du projet d'expérimentation – teaser
- 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 Toute l'année

- 26 Grands formats sur toute l'année pouvant aussi être suivis en Petits formats au S1 ou au S2
- 27 Fabrique du costume : pour une dramaturgie expérimentale
- 28 Muséologie numérique

29 Grands Formats

- 30 Chantier Strindberg: les régimes de présence dans La Sonate des spectres
- 31 La sociophotographie enquête sur la transition numérique
- 32 Pratiques collectives - Cycle de conférences Écologie des arts et des médias

33 Petits Formats

- 34 Art et anarchisme
- 35 Le Nouveau Salon : rencontres littéraires
- 36 Musée d'art moderne. Section sexualité(s)
- 37 S'approprier la privacy par la création

39 Semestre 1

40 Grands Formats

- 41 De l'archive à l'affiche: explorer et prolonger le travail de Stanley Kubrick
- 42 Écrire l'entraide. Faire expérience, faire recherche en fanzine
- 43 Filmer les couleurs de la peau
- 44 Images-conflits. Le Scénario animé : écrire pour le cinéma d'animation

45 Petits Formats

- 46 Formes d'intervention dans l'espace public
- 47 Interpréter/Performer Xenakis
- 48 Introduction à la création de séries TV
- 49 Projet de recherche scène et robotique
- 50 Représentations et revendications des femmes dans la BD (Europe et Amériques)

51 Semestre 2

52 Grands Formats

- 53 3IA Immersive Improvisation in Interactive Arts
- 54 Digital storytelling comme mode d'expression citoyen
- 55 Evocations antiques: photographie, sound design, cinéma
- 56 Explorations numériques des archives de l'INA
- 57 Le cinéma contemporain interroge le monde, un nouvel état des images
- 58 Pensées du geste
- 59 Performances et technologies du genre
- 60 Scènes pour un monde nouveau

61 Petits Formats

- 62 Atelier transnational textualités numériques
- 63 Écologie des pratiques critiques avec Fernando Garcia-Dory (workshop en anglais)
- 64 Fabriquer la ville numérique : approches éthiques et design des données
- 65 La "preuve par l'image" en images (recherche, expérimentation, création)
- 66 Pratiques du geste et pratiques militantes : penser, expérimenter l'action collective

67 Masters associés

68 Sommaire

69 Index Enseignants

Index Enseignants

ALOMBERT Anne	anne.alombert@univ-paris8.fr	11
BEAUFILS Eliane	eliane.beaufils03@univ-paris8.fr	60
BENYEKHFLEF Mohamed	mohamed.sami@live.fr	48
BERTAIL Thomas	thomas.bertail@centrepompidou.fr	34
BIENVENU Grégoire	gregoire.bienvenu@sorbonne-nouvelle.fr	41
BONNEFILLE Vincent	artec@vincent-bonnefille.fr	11
BOULLY Fabien	fabien.bouilly@parisnanterre.fr	44, 55
BOUTEILLE Charlotte	charlotte.bouteille@parisnanterre.fr	10, 18, 27
BRETEAU Clara	clara.breteau@univ-paris8.fr	63
CITTON Yves	yves.citton@gmail.com	18
COUSSEAU Jeanne	jeanne.cousseau.loridan@gmail.com	15
DANOS Frédéric	fd@danos.me	19
DASTE Sophie	sodaste@gmail.com	53
DELBART Cynthia	cynthiadelbart@gmail.com	65
DESCHAMPS Judith	judith.deschamps@eur-artec.fr	12
DE SIMONE Cristina	cristina.desimone@unicaen.fr	15
DOYON Raphaëlle	raphaelle.doyon@univ-paris8.fr	59
DUFRENE Bernadette	bernadette.dufrene@orange.fr	28
ESCOBAR Luar Maria	luar.luarmaria@gmail.com	66
FASSIN Eric	eric.fassin@gmail.com	36
GAILLEURD Céline	celinegailleurd@hotmail.com	57
GARCIN-MARROU Flore	fgm@univ-tlse2.fr	60
HERTIMAN Marys	marys.hertiman@gmail.com	50
HOUCHE Anne-Violaine	ahoucke@parisnanterre.fr	55
IMHOFF Aliocha	aliocha.imhoff@gmail.com	32
IRUBETAGOYENA Keti	keti.irubetagoyena@cnsad.fr	58
JEGO Jean-François	jean-francois.jego03@univ-paris8.fr	23,53
JEHEL Sophie	sophie.jehel@univ-paris8.fr	31, 37
KARSENTI Tiphaine	tkarsenti@parisnanterre.fr	27
KHATCHATOUROV Armen	armen.khatchatourov@univ-eiffel.fr	64
LABORDERIE Arnaud	arnaud.laborderie@gmail.com	54
LABRUSSE Rémi	remi.labrusse@wanadoo.fr	28
LAITANO Maria Inés	maria-ines.laitano02@univ-paris8.fr	62
LAMPE Angela	angela.Lampe@centrepompidou.fr	34
LEDOUX Aurélie	aledoux@parisnanterre.fr	65
LENAY Alice	alice.lenay02@univ-paris8.fr	18
LIUCCI-GOUTNIKOV Nicolas	nicolas.liucci-goutnikov@centrepompidou.fr	36
LOUIS Ross	ross.louis@univ-lyon3.fr	14
MAGRIS Erica	erica.magris@univ-paris8.fr	49
MEUNIER Jean-Marc	jean-marc.meunier@univ-paris8.fr	37
MURZILLI Nancy	nancy.murzilli@univ-paris8.fr	13
NICOLAS-LE STRAT Pascal	pascal.nicolas-lestrat@orange.fr	42
PISANO Giusy	g.pisano@ens-louis-lumiere.fr	43
POIRSON Martial	martial.poirson@yahoo.fr	58
POUTHIER Jonathan	jonathan.pouthier@centrepompidou.fr	34
QUINZ Emanuele	equinz@univ-paris8.fr	16
QUIRICONI Sabine	quiriconi.sabine@gmail.com	30
ROUSSEL Mathilde	mathilde.rousseau.contact@gmail.com	10, 19
RUFFEL Lionel	lionel.ruffel@univ-paris8.fr	35
RUIZ Tania	ruiz.paris8@gmail.com	46
SAUITZVY Biño	binosautzvy@yahoo.fr	59
SEBBAH François	sebbah.francois@neuf.fr	11
SEGALT Antonin	antonin.segault@parisnanterre.fr	56
SEVERO Marta	msevero@parisnanterre.fr	41
SOHIER Remy	remy.sohier02@univ-paris8.fr	53
SOLOMOS Makis	makis.Solomos@univ-paris8.fr	47
SZONIECKY Samuel	samuel.szoniecky@univ-paris8.fr	62
SZTULMAN Paul	paulsztulman@gmail.com	34
TEICHNER Noah	noah.teichner@gmail.com	17
VINCENT Jean-Luc	jl.vincent@gmail.com	10, 17
WAGON Gwenola	gwenola.wagon@univ-paris8.fr	10
ZVONKINE Eugénie	ezvonkine@gmail.com	57

Publié par l'EUR ArTeC

Imprimé par Corlet

© ArTeC – Juillet 2022

École
Universitaire
de Recherche
G
C

eur-artec.fr