

Ce travail a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements 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 Point 44

© ArTeC-Juillet 2023

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

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

La prémisse sur laquelle repose ArTeC est que les créations artistiques constituent à la fois des terrains et des méthodes privilégiés pour mieux comprendre les enjeux des mutations en cours : les pratiques 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 problématisent 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	Master 1
20	Master 2
<u> 25</u>	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
37	Semestre 1
38	Petits formats
41	Semestre 2
42	Grands formats
57	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 étudiantes:

—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 étudiantes sont présentées et discutées collectivement avec les autres étudiantes 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 ses 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 Nancy Murzilli Jean-Luc Vincent
Conception et réalisation de projets de recherche-création	36 heures	6	Charlotte Bouteille Mathilde Roussel Nancy Murzilli
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 Technologies critiques: Histoire, théorie et pratiques des anti-machines	24h sur le semestre + 1 semaine intensive	6	Emanuele Quinz
Atelier d'expérimentation 2 « Staging Ground : mettre en scène le public »		6	John Bingham-Hall
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-création: 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 avec 2 sessions intensives	3	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	Charlotte Bouteille Nancy Murzilli
Carnet en ligne	14 heures	3	Charlotte Bouteille Nancy Murzill

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)	3 × 3 heures minimum	3	
Choisir un atelier (constitué de 3 modules de 3 h chacun)			
1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP)	En fonction du module, entre : 12 et 24 heures	3	

Master 1

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 (6 et 7 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 (25 septembre et 2 octobre) à la MSH: lancement des projets d'expérimentation.

Enseignant·es

Charlotte Bouteille charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Mathilde Roussel mathilde.roussel.contact@gmail.com

Nancy Murzilli nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Jean-Luc Vincent ilv.vincent@gmail.com

EC: Conception et réalisation de projets de recherche-création

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-création non seulement à travers des lectures théoriques, un corpus pratique et des outils méthodologiques, mais aussi en s'appuyant sur des expériences concrètes à travers des projets déjà réalisés ou en cours, en invitant des artistes et des chercheur-ses venant de différents domaines (danse, théâtre, cinéma, performance, arts plastiques, interactivité, jeux vidéo, programmation, littérature, poésie sonore, etc.). Ces artistes-chercheur·ses présenteront leurs recherches et leurs créations en cours et participeront aux discussions communes sur l'avancement des projets des participant·es.

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

Modalités de contrôle

Contrôle continu et rendu d'un dossier de recherche permettant l'orientation vers un e directeur rice 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 & 2



au Semestre 1, le lundi matin,

16 octobre 6 novembre 20 novembre 27 novembre

11 décembre

9h30-13h30 9 octobre

Campus Condorcet, salle 0.009 du Bâtiment de Recherche Nord.

Lieux Semestre 1

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

Enseignantes

Charlotte Bouteille charlotte.bouteille@parisnanterre.fr Mathilde Roussel mathilde.roussel.contact@gmail.com

Nancy Murzilli nancy.murzilli@univ-paris8.fr

au Semestre 2, le mercredi matin, 9h30-13h30

7 février 6 mars

3 avril

UE: Culture de l'expérimentation

Les étudiant·es doivent choisir un cours dans le groupe 1 et un cours dans le groupe 2.

GROUPE 1

EC: Dilemmes et controverses du contemporain. Pour un monde de fictions?

Descriptif

Les fictions sont-elles l'avenir d'un monde en plein bouleversements où la maîtrise des imaginaires est devenue un enjeu de pouvoir ? Et si elles n'étaient pas seulement un travail de l'imagination, mais aussi un moyen de performer le possible ?

De l'élaboration d'un problème sous la forme d'un dilemme qui en clarifie les enjeux contradictoires, à la cartographie d'une controverse qui expose la multiplicité des dilemmes composant une situation complexe, les participant·es s'engageront dans des expériences de fiction visant à formuler et mettre en lumière les problèmes qui habitent leur projet d'expérimentation. Il s'agira d'inventer des dispositifs fictionnels en vue de mener des investigation critiques qui interrogeront le rôle de la recherche-création dans la fabrication de futurs habitables. Pour donner des outils aux enquêtes menées dans les projets d'expérimentation, cet enseignement favorisera les protocoles et expériences créatifs : expériences de pensée, prédifictions, dispositifs poétiques, enquêtes anthropologiques sauvages, technologies intellectuelles, dont des artistes et théoricien·nes viendront partager la pratique.

Modalités de contrôle

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

Bibliographie

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

- Gregory Bateson, « Une théorie du jeu et du fantasme », *Vers une écologie de l'esprit 1*, Seuil, 1977
- Pierre Bayard, Demain est écrit, Minuit, 2005.
- Jens Beckert, Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard University Press, 2016.
- Frédéric Bisson, Logique du Joker, MF, 2023.
- Yves Citton, Pour une interprétation littéraire des controverses scientifiques, Editions Quae, 2013.
- Jeanne Favret-Saada, Désorceler, Editions de l'Olivier, 2009.
- Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Editions des mondes à faire, 2016.
- Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Gallimard, 2021.
- Dominiq Jenvrey, Le cas Betty Hill. Une introduction à la psychologie prédictive, Questions théoriques, 2015.
- Françoise Lavocat, Faits et fiction. Pour une frontière, Seuil, 2016.
- Franck leibovici, des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom, Questions théoriques, 2020.
- Erin Manning et Brian Massumi, *Pensée en acte*, Les Presses du réel, 2018.
- Jean-Marie Schaeffer, Les Troubles du récit, Thierry Marchaisse éd., 2020.
- Charles Stépanoff, Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination, La Découverte, 2019.
- Donald Winnicott, Jeu et réalité. L'espace potentiel, Gallimard, 1975.

Semestre 1



Lieux

Salle A2 204 de la Maison de la Recherche à Paris 8 **Enseignante**

Nancy Murzilli nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Calendrier 19 et 26 septembre 14h-17h 3, 10, 17, 24 octobre 14h-17h 7 et 21 novembre 14h-17h

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

20 et 27 septembre de 9h30 à 12h30

4, 11, 18, 25 octobre de 9h30 à 12h30

8 et 22 novembre de 9h30 à 12h30

Lieu

Université Paris Nanterre, salle N 02 bis

Bibliographie

Elle sera communiquée lors de la première séance.

Enseignant·es

François Sebbah sebbah.francois@neuf.fr

Anne Alombert anne.alombert@univ-paris8.fr

GROUPE 2

EC: Anthropologies du numérique. Faire du web un jardin

Descriptif

Servies sur des plateaux d'argent, derrière les remparts de serveurs bien gardés, nos données transitent dans l'ombre. Il devient difficile de se représenter leur mise aux enchères, leur coût énergétique et humain : les agentivités précédant l'apparition des contenus "en ligne". Indolores, abstraites, lointaines, ces externalités numériques nous échappent. Nous verrons en quoi ces écosystèmes complexes peuvent se retourner contre nous. À partir de récits et d'artefacts numériques, nous explorerons des modalités de réseau intra-, extra- et post- Internet. À la recherche d'outils affûtés, nous tâcherons de faire du web notre propre jardin.

Pandus

Chaque parcelle exposée en ligne devra:

- justifier de son économie de moyens (ses dépendances),
- nous faire la visite d'un "espace autre" sur Internet,
- faire le lien avec votre recherche (ou celle d'un·e camarade).

Modalités de contrôle

Au fil des cours, nous travaillerons du code HTML, CSS, JavaScript. Outre les compétences techniques acquises, j'évaluerai :

- la spécificité singulière de l'objet/espace étudié,
- la qualité narrative, l'hybridité de votre présentation,
- votre appréhension des moyens d'expression employés,
- la pertinence des problématiques mises en jeu.

Prérequis, conditions

Un ordinateur + connexion Internet + un logiciel d'accès FTP seront nécessaires.

S'engager à suivre l'ensemble des cours (et modalités d'absence).

Semestre 1 Calendrier



Lieu

Salle A2 204 de la Maison de la Recherche à Paris 8.

Bibliographie

https://bib.vincent-bonnefille.fr/ shelf/13

Enseignant

Vincent Bonnefille artec@vincent-bonnefille.fr

19 et 26 septembre 10h-13h 3, 10, 17, 24 octobre 10h-13h 7 et 21 novembre 10h-13h

EC: Dispositifs et performances artistiques

Descriptif

Qu'est-ce qu'une performance ? Qu'est-ce qu'un dispositif ? Comment ces deux notions peuventelles s'articuler ensemble dans le contexte actuel d'ubiquité des technologies numériques, et plus précisément de l'intelligence artificielle (IA) ? Depuis l'essor en 2010 des techniques prédictives basées sur l'apprentissage artificiel et des réseaux de neurones (deep learning), un foisonnement d'artistes s'empare de l'IA pour en faire un outil de co-création artistique. En observant ces pratiques il sera proposé aux personnes participantes de sortir de l'opposition traditionnelle humain/machine et de développer une œuvre à partir du corps et d'outils accessibles sur internet. Pensé comme un espace d'expérimentation à part entière, cet atelier interrogera la façon dont les dispositifs numériques nous transforment au quotidien. Il abordera le geste artistique comme un moyen de mettre en lumière voire même de subvertir les processus de subjectivation induits par ces environnements techniques.

En restant au plus près du mode exploratoire de chaque personne participante, cet atelier tiendra compte de l'imbrication entre pratique réflexive et artistique qui caractérise la «recherche-création». En plus des activités artistiques qui seront proposées, la rencontre avec d'autres personnes praticiennes et/ou structures sera privilégiée de manière à enrichir le travail mené ensemble au sein de cet atelier.

Compétences à atteindre

- Identifier les dispositifs techniques qui nous affectent au quotidien et chercher à y répondre par des gestes artistiques,
- Interroger un texte et une œuvre d'art de façon critique afin de pouvoir y rebondir dans son propre travail réflexif et plastique,
- Expérimenter le passage d'un médium à l'autre,
- Développer l'écoute de l'autre et participer activement à la vitalité d'un groupe.

Modalités de contrôle

Contrôle continu. Évaluation sur l'investissement fourni et la capacité à partager sa pratique avec le reste du groupe. Le détail des rendus sera communiqué lors de la première séance.

Bibliographie

Références théoriques

- Agamben, Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif?, Paris, Payot & Rivages, 2014
- Alombert, Anne, Schizophrénie numérique, Paris, Édition Allia, 2023
- Bartoli, gé David, Gosselin, Sophie, *Le Toucher du monde. Techniques du naturer*, Bellevaux, Éditions Dehors, 2019
- Bauer S., Machinal H., Larsonneur, C., Regnauld, A., (dir.), Subjectivités numériques et posthumain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020
- Corbel, L., Viard, C., (dir.), Paperboard. La conférence-performance: artistes et cas d'étude, Paris, T&P Publishing, 2020
- Delaigle, Christine, «Vulner-abilité posthumaine », Posthumanism: Current State and Future Research, Vol. 2 No. 1, 2018, récupéré de https://pubs.biblio.laurentian.ca/index.php/contexte/article/view/267/258
- Féral, Josette, «De la performance à la performativité», Performance Le corps exposé, Communications, No. 92, 2013, récupéré de https://www.persee.fr/doc/ comm_0588-8018_2013_num_92_1_2704
- Leeker, M., Schipper, I., Beyes, T., (dir.), Performing the Digital, Bielefeld, transcript, 2017

Références artistiques

- Ashery, Oreet, Revisiting Genesis, 2016, récupéré de https://revisitinggenesis.net/
- Blas, Zach, im here to learn so :)))), 2017, récupéré de https://zachblas.info/works/im-here-to-learn-so/
- Dinkins, Stéphanie, Not the Only One (NTOO), 2018-2022, récupéré de https://creative-capital. org/projects/not-the-only-one/
- Geumhyung, Jeong, *Product Review*, 2014, récupéré de https://vimeo.com/100327406
- Pilgrim, Rory, *Software Garden*, 2016-2018, récupéré de https://www.rorypilgrim.com/index.php/software-garden-cycle-1/
- Reben, Alexander, Al am I?, récupéré de https://areben.com/project/ai-am-i/
- Scourti, Erica, Exit Scripts, 2021, récupéré de https://ericascourti.com/Exit-Scripts

Semestre 1



Calendrier

27 septembre – 15h30-19h30 18 octobre – 15h30-19h30 8 novembre – 15h30-19h30 22 novembre – 14h30-16h30 29 novembre – 15h30-19h30 6 décembre – 14h30-16h30 13 décembre – 15h30-19h30

Lieu

Université Paris Nanterre, salle N 02 bis (sauf séances des 22 novembre et 6 décembre en visio) Enseignante
Judith Deschamps
judith.deschamps@eur-artec.fr

UE: Langue vivante Semestres 1 et 2-Cours en anglais

Cours: Go there to know there: thread, trace, line

Descriptif

Comment rendre compte, comme le demande Georges Perec, des éléments ordinaires (des petits gestes, des détails textuels ou architecturaux, des rituels personnels) qui sont souvent submergés dans la vie quotidienne mais qui donnent néanmoins accès à un dialogue critique entre le présent et le passé? Comment activer le corps d'un·e chercheur·se (ou ceux d'autres personnes) in situ pour accéder à un savoir incarné de ces éléments? Comment mettre en place ensemble l'enquête d'un lieu, des faits associés à ce lieu, les traces d'archives de ces faits ainsi que les expériences contemporaines des personnes qui y habitent?

Donné en anglais, ce cours vise des manières, des modes de travailler le terrain pour réfléchir à certaines traces de l'histoire encore lisibles/visibles dans l'espace public ou dans les gestes quotidiens. Il s'agit du développement de méthodes, tirées des sciences humaines et sociales – mais aussi de l'art contemporain, de la danse ou du théâtre, qui questionnent nos rencontres ordinaires avec des objets, des lieux, ou des personnes.

Organisé en deux intensifs de trois jours (S1/S2), le cours présentera des expériences de terrain afin d'interroger les façons dont les liens entre le passé et le présent se croisent. Les étudiant es travailleront en pair et en groupe pour compléter une série d'exercices *in situ*, ainsi qu'une restitution adaptée à leur travail de terrain.

Compétences à atteindre

- —Identifier et tester des méthodes de travail de terrain adaptées à la recherche-création,
- Analyser les relations entre le passé et le présent, telles que découvertes lors d'une enquête sur un lieu choisi,
- Expérimenter des formes de restitution privilégiant les savoirs incarnés,
- Adapter des textes théoriques comme base d'une méthode de recherche.

Modalités de contrôle

Les étudiant es seront évalué es sur leur investissement dans les trois jours d'intensif (assiduité et qualité des rendus réalisés en pair ou en groupe), sur leur capacité à collaborer dans une pédagogie par expérimentation, et sur une proposition écrite liant leur travail personnel aux enjeux du cours.

Bibliographie

- Hewish, Andrew, « A line from Klee », Journal of Visual Art Practice, nº 14. 1, 2015, p. 3-15.
- Ingold, Tim, Lines: a brief history, Routledge, 2007.
- Harkness, Rachel (dir.), Knowing from the inside, University of Aberdeen, 2017.
- Nova, Nicolas, Exercices d'observation, Premier Parallèle, 2022.
- Roach, Joseph, Cities of the dead: circum-atlantic performance, Columbia UP, 1996.
- Madison, Soyini, Critical ethnography: method, ethics, and performance, Sage, 2005.

Semestre 1 & 2

M1 L

Calendrier Semestre 1

18, 19 et 20 décembre de 10h à 17h.

Lieuv

Salle A2 204 de la Maison de la Recherche à Paris 8. **Enseignant**

Ross Louis ross.louis@univ-lyon3.fr

Calendrier Semestre 2

26, 28 et 29 février de 10h à 17h.

UE: Ateliers d'expérimentations

Atelier d'expérimentation 1.

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 I 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



Lieu

Paris 8, Maison de la Recherche salle A2 204 **Enseignant**

Emanuele Quinz equinz@univ-paris8.fr

Nombre de places 15

Calendrier

6 et 27 février de 9h à 12h 5, 12, 19, 26 mars de 9h à 12h 2 et 23 avril de 9h à 12h

Workshop: du 27 au 31 mai (Le lieu sera précisé plus tard)

Atelier d'expérimentation 2.

« Staging Ground : mettre en scène le public »

Descriptif

Cet atelier abordera la production de différents aspects de la vie publique urbaine d'un point de vue « performatif », basé sur le travail de Theatrum Mundi (voix politique, chorégraphies de nouvelles mobilités urbaines, écologie acoustique du non-humain, espace public comme scène).

Les expérimentations prendront différentes formes : son, film, performance située, multi-média etc. Elles pourront aborder des questions politiques et culturelles de la sphère publique autant que la fabrique matérielle de la ville.

Cours dispensé en anglais et en français.

Semestre 2



Calendrier

5 février (14h-17h) 4, 14, 18, 21, 25 et 28 mars (14h-17h) 8 avril (14h-17h)

Workshop: 29 et 30 avril, 2, 3 et 6

mai

Lieux

Cours : Campus Condorcet, salle 3.05 de l'Humathèque

Le lieu du workshop sera précisé ultérieurement

Enseignant

John Bingham-Hall john@theatrum-mundi.org

Nombre de places

15

UE: Recherche création

EC: Atelier suivi de projet

GROUPE 1. Jean-Luc Vincent

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 solidifier 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.

GROUPE 2. Noah Teichner

Descriptif

Cet atelier vise à donner des outils pratiques, théoriques et méthodologiques aux participant·es afin d'investir des formes expérimentales dans la présentation de leurs projets. À partir des exemples de la conférence-performance, de l'essai-vidéo et du cinéma performé, nous nous intéresserons à ces différents formats en analysant des œuvres, des textes et à l'aide de discussions avec des artistes et/ou chercheur·ses invité·es. Dans un second temps, lors des deux workshops de trois jours, nous travaillerons ensemble sur une forme collective de présentation des projets. Loin de se limiter à la conférence-performances ou à l'essai-vidéo, ce travail collectif pourra également accueillir des lectures de textes, des pièces sonores ou n'importe quelle autre forme en adéquation avec les projets de chacun·e. Tout en assumant l'hétérogénéité de l'ensemble, il s'agira de tisser des liens entre les projets, en travaillant le montage, les transitions et les ruptures entre chaque « numéro » individuel, mais aussi à travers des collaborations possibles entre les participant·es de l'atelier.

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

Calendrier

GROUPE 1 (Jean-Luc Vincent): Du 12 au 15 février, Le 11 mars,

Du 13 au 17 mai (10h-18h).

GROUPE 2 (Noah Teichner): 27 février 13h-17h 5, 12, 19 et 26 mars 13h-17h

Workshop: 24, 25, 26 avril 10h-18h 21, 22, 23 mai 10h-18h

10 juin 10h-18h

Lieu

GROUPE 1 (Jean-Luc Vincent): Salle panoramique de la MSH

GROUPE 2 (Noah Teichner): Salle A2 204 de la Maison de la Recherche à Paris 8

Enseignants

Noah Teichner noah.teichner@gmail.com

Jean-Luc Vincent ilv.vincent@gmail.com

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: Découvertes expérimentales

EC: Ateliers pratiques

Les ateliers pratiques ont lieu au PosteSource – Centre numérique d'innovation sociale de Paris 8 (Aubervilliers).

Les étudiant·es suivent ces ateliers en M1 mais la validation a lieu en M2. Si certain·es 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 à l'enquête par l'image

Descriptif

INDEX est une ONG d'investigation indépendante, spécialisée dans l'enquête en sources ouvertes, l'analyse audiovisuelle et la reconstitution numérique en 3D. Animé par l'équipe d'INDEX, cet atelier en trois sessions propose une initiation à l'enquête par l'image. Mêlant une approche méthodologique, technique et critique, chaque session met l'accent sur la pratique. La première session introduit des techniques d'enquête en sources ouvertes (OSINT) pour collecter des images autour d'un sujet ou d'un évènement en particulier. La deuxième session propose de s'initier à l'analyse audiovisuelle en travaillant sur la synchronisation d'une collection de vidéos. La troisième et dernière session amorce le passage à l'enquête par-delà le cadre des images, avec une présentation des principes permettant une modélisation 3D d'une scène capturée en images.

Matériel requis

Un ordinateur connecté à internet sera nécessaire pour participer à l'atelier, avec le logiciel de montage vidéo Da Vinci Resolve (gratuit) et le logiciel de modélisation 3D Blender (libre/gratuit) installés.

Semestres 1 et 3



Responsable Francesco Sebregondi Profil attendu des étudiant·es

Connaissance basique de logiciel(s) de montage vidéo requise.

Nombre de places

Calendrier

8, 15 et 22 décembre

Ableton Live

Session 1 - Découverte Ableton Live

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.

Session 2 - Enregistrement / Mixage

Ce workshop aborde les problématiques de l'enregistrement de sources audio externes et internes et de l'export audio. Du bon usage de 4 effets audio incontournable que sont : l'EQ8, le delay, la réverbération et le compresseur-limiteur. De la bonne gestion des pistes et de leur routings (envois et retours) en vue d'établir une solide base de mixage.

Session 3 - Spatialiser le son dans Ableton Live

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

Matériel requis

Un ordinateur portable, la version 10 ou 11 de Live, un casque audio.



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 vigueurs ;
- 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 Nombre de places



Calendrier

10, 17, 24 novembre et 1er décembre de 14h à 17h

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.

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 et ouvrira la discussion sur les perspectives actuelles de "Metaverse" et d'enjeux écologiques.

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).



Responsable

Jean-François Jego 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.

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.

1er, 8 et 15 mars de 14h à 17h

Semestres 1 et 3 Nombre de places 25 Calendrier

Responsable Vincent Meyrueis Profil attendu des étudiant·es Pas de prérequis.

Master 2

Présentation des cours :

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

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 ou professionnelle, qui leur semble intéressante, peu ou pas répandue en France, et qui leur paraîtrait souhaitable d'importer à leur retour. Leur travail, articulé au Carnet en ligne, consistera à proposer sous forme de texte, ou à réaliser sous forme sonore ou audiovisuelle, un rendu répondant à ces trois enjeux :

- 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 ?).

Modalités de contrôle

Les étudiant·es remettront une proposition sur le Carnet en Ligne correspondant à env. 5 pages rédigées ou un objet sonore ou audiovisuel d'environ 5 minutes.

Semestre 3



Enseignant·es

Charlotte Bouteille charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Nancy Murzilli nancy.murzilli@univ-paris8.fr

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, chaque étudiant·e pourra publier l'une de ces formes de documentation sur 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 créer deux formes de présentation de leur travail de recherche et/ou de création, publiées sur le carnet en ligne (en mode privé). Chaque étudiant e présentera au groupe l'une de ces formes lors d'une des séances du semestre.

Semestre 3



Calendrier

Séance d'introduction le 12 septembre (à partir de 14h).

Séances en visioconférence les jeudis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre de 14h à 16h.

Enseignant·es

Charlotte Bouteille charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Nancy Murzilli nancy.murzilli@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-création 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 modes de partages performatifs et de participer aux discussions communes sur l'avancement des projets de toustes 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



Calendrier Groupe 1

Le jeudi de 14h à 18h

- le 1er février
- le 8 février
- le 29 février - le 7 mars
- le 21 mars
- le 28 mars
- le 4 avril - le 25 avril

Lieux

Salle 0.010 du bâtiment de Recherche Nord du Campus Condorcet.

Enseignant·e

Mathilde Roussel mathilde.roussel.contact@gmail.com

Lucas Fritz

lucasaloyse@gmail.com

(Avec Lucas Fritz : 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



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).

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) 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 des deux modules petits formats peut être remplacé par un séminaire proposé par un master associé ou par un module grand format.

Master 2

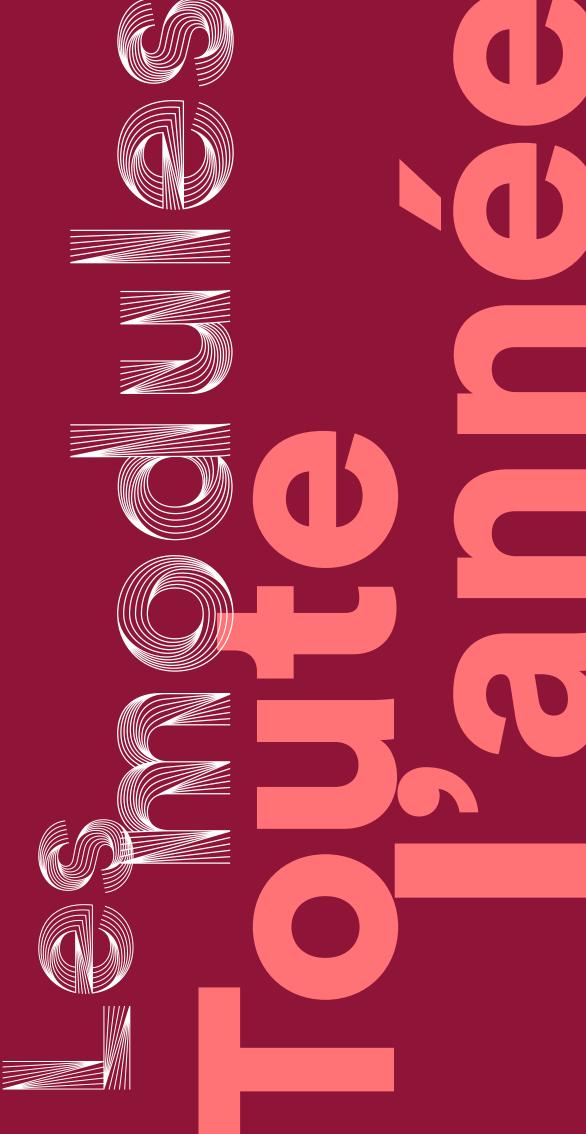
-Un MIP Grand ou Petit format au choix (S2)

L'inscription pédagogique se fera en deux temps:

- -Semestre 1: en septembre
- -Semestre 2: décembre ou début janvier

Veuillez 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.





Autrices effacées

Faire entendre les femmes dramaturges de l'Ancien Régime.

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre DNMADE Lycée Jules Verne, Sartrouville

INHA, Paris

Le module est proposé par

le parcours Théâtre : écritures et représentations de l'université Paris Nanterre

Présentation

Cet atelier-laboratoire vise à donner une visibilité aux tragédies écrites par des femmes à la fin du XVIIe siècle, une époque où elles sont nombreuses à composer des pièces pour les grands théâtres parisiens, en particulier la Comédie-Française, sans que l'histoire ait retenu leurs noms. C'est d'ailleurs dans les Registres de la Comédie-Française, à propos de Catherine Bernard, à la page consacrée à la création de sa tragédie Brutus, jouée en 1690, qu'on a trouvé la première trace du mot "authrice".

Nous nous intéresserons donc à cette femme dramaturge et à ses contemporaines, en nous appuyant pour ce faire sur les pièces réunies dans le volume III du Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, publié par Aurore Évain, Perry Gethner et Henriette Goldwyn aux éditions Classiques Garnier en 2022. Il s'agira de travailler sur un corpus associant des textes de théâtre composés par des autrices (notamment Catherine Bernard – 1663-1712 –, Marie-Anne Barbier – 1664-1745 – et Madeleine-Angélique de Gomez – 1684-1770) et d'autres documents (préfaces, articles de presse, mémoires, critique littéraire, relevé de recettes des théâtres, etc.) attestant de leur reconnaissance au moment de ces créations, de leurs combats et de leurs positions esthétiques, du regard porté sur elles par leurs contemporain·es ou de leur réception à long terme.

Ce matériau, amassé et agencé au cours d'une première phase de l'atelier en partenariat avec la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française et le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, sera ensuite mis en scène dans un spectacle qui sera présenté au mois d'avril 2024.

Parallèlement à cette recherche documentaire et dramaturgique, et en partenariat avec le DNMADE (Diplôme National des Métiers d'Arts et du Design) "Costumier de spectacle" du lycée Jules Verne de Sartrouville, nous mènerons une recherche à la fois historique et dramaturgique sur le costume de théâtre : les étudiant·es du MIP élaboreront avec les étudiant·es en costume les maquettes des costumes du spectacle, qui seront ensuite réalisés par le DNMADE.

Compétences à atteindre

À la fin du MIP, les étudiant·es auront acquis une bonne connaissance des pièces écrites par des femmes sur lesquelles nous aurons travaillé, et plus largement de la production dramatique d'Ancien Régime. Elles et ils auront affiné leur connaissance de l'histoire des femmes et réfléchi aux biais dans les mécanismes de construction de valeur et de constitution des "patrimoines". Ils et elles se seront par ailleurs exercé·es à l'élaboration dramaturgique d'un spectacle à partir de textes et de documents.

Enfin, ils et elles auront des notions sur le costume historique, ainsi que sur la conception et la réalisation de costumes pour la scène.

Contact

Charlotte Bouteille charlotte.bouteille@parisnanterre.fr Tiphaine Karsenti tkarsenti@parisnanterre.fr Nombre de places pour les étudiantes du master ArTeC:

5

Calendrier

Planning prévisionnel (peut être modifié) :

- <u>- Semestre 1 :</u> 8 séances de 3h les jeudis 10h-13h (INHA)
- <u>- Semestre 2 : 2</u> semaines intensives de répétitions du 8 au 12 janvier 2024 puis du 22 au 26 avril 2024.

Valorisation du module

Réalisation d'un spectacle, qui sera également filmé.

Profil attendu des étudiant-es Aucun profil spécifique n'est attendu

Bibliographie

A. Évain, P. Gethner et H. Goldwyn, Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, 4 vol., Paris, C. Garnier, 2014-2022.

Muséologie numérique

Le MIP entend proposer aux étudiant·es d'interagir avec des institutions patrimoniales pour explorer les modalités d'expositions numériques.

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8 Université Paris Nanterre Musée d'Archéologie Nationale Université d'Annaba Office de tourisme de Rouen

Le module est proposé par

le parcours Médiation culturelle, Patrimoine et Numérique du master Patrimoine et Musées de l'université Paris 8 et de l'université Paris Nanterre

Présentation

Par « muséologie numérique », il faut entendre les nouvelles formes d'exposition d'artefacts patrimoniaux issus de la numérisation du patrimoine ou nativement numériques. Le master « Patrimoine et musées » s'intéresse plus spécifiquement à ceux présentés dans des institutions culturelles. Dans le cadre de l'atelier-laboratoire, le master entend proposer aux étudiant-es d'interagir avec les institutions patrimoniales pour explorer les modalités d'expositions numériques. Il s'agit d'amener des étudiant-es non-spécialistes des technologies de l'information à gérer un projet en humanités numériques.

En 2023-2024, trois thèmes seront proposés aux étudiant·es:

-Dans l'œil de Monet »: aménagement de l'atelier des Cathédrales de Rouen. Il s'agira pour les étudiants de réfléchir au réaménagement de l'« atelier Monet », d'enquêter sur les dispositifs numériques de médiation les plus innovants et d'élaborer leurs contenus. Sous le contrôle du comité scientifique, leurs préconisations seront rassemblées dans un cahier des charges qui pourra être livré au printemps 2024. La préfiguration sera disponible sous forme d'un site consacré aux Cathédrales de Rouen. Le cahier des charges permettra de lancer l'appel d'offre en vue des travaux, prévus en 2025.

-Les monuments de l'architecture française dans la région d'Annaba, en collaboration avec l'université d'Annaba. A la suite de l'atelier qui en 2022-2023 a amené les étudiantes du master et celles de l'université d'Annaba à collaborer autour de l'histoire d'un village créé en 1847 et de la préservation de son église, le projet pour 2023-2024 s'attachera à documenter l'histoire de monuments que l'on doit à l'architecte Charles Montaland et à valoriser ce patrimoine bâti en imaginant des formes d'éditorialisation attractives. Ce projet aborde des questions de mémoire et s'inscrit dans une réflexion à la fois patrimoniale et postcoloniale.

-Médiation et réaménagement du Musée d'Archéologie nationale. Projet de réalisation d'un futur outil numérique mis à disposition du public dans le futur espace d'accueil du MAN, et ayant pour vocation d'introduire aux visiteur-ses l'espace complexe du lieu (château royal, puis pénitencier, puis musée napoléonien sur l'archéologie).

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@univ-paris8.fr Romain Thomas romain.thomas@parisnanterre.fr Nombre de places pour les étudiant-es du master ArTeC:

3

Calendrier

S1 et S2, par sessions différenciées selon les groupes.

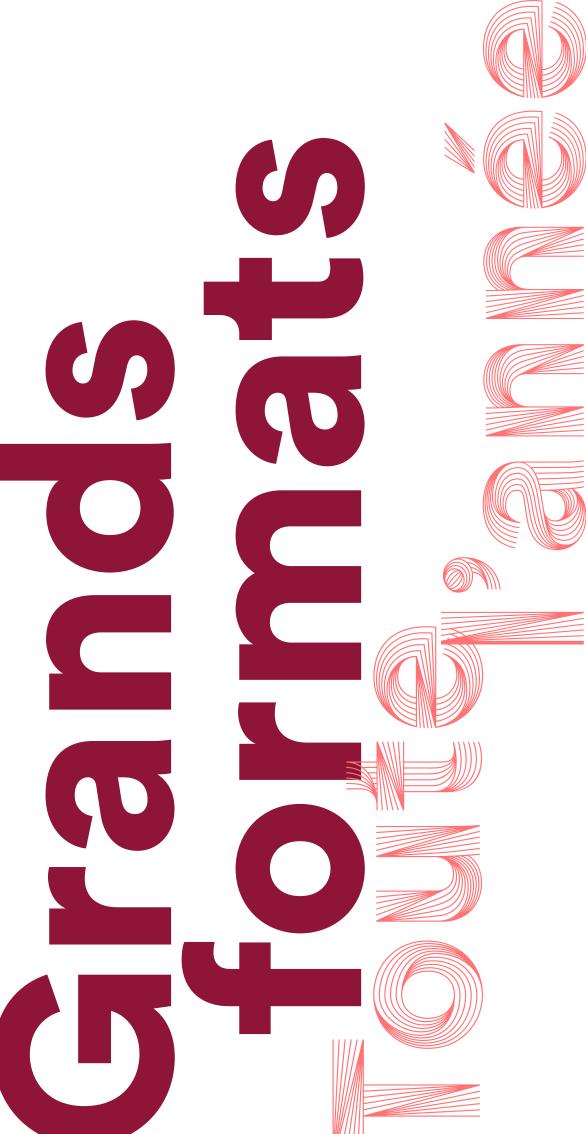
Le module aura lieu le vendredi matin.

Valorisation du module

Restitution des résultats de recherche sous forme de productions numériques (site web, table tactile, application).

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es venant d'histoire de l'art, d'histoire ou de médiation culturelle avec des compétences numériques.



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

Cet atelier-laboratoire vise à explorer plusieurs fonds d'archives et à proposer un prolongement critique, créatif et contemporain des œuvres de Stanley Kubrick. La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre London College of Communication - Londres

Le module est proposé par

le parcours Communication rédactionnelle dédiée au multimédia de l'université Paris Nanterre

Présentation

L'objectif de notre 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 et d'illustrations 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. Nous souhaitons ainsi 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 pour nous de se questionner 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, nous développerons une fine analyse de l'œuvre ainsi que des thématiques abordées dans les films 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 2023, 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 publication papier originale.

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.

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

4

Calendrier

A Paris: 23-25 octobre 2023 A Londres: 25-28 février 2024.

Valorisation du module Publication originale des rendus.

Profil attendu des étudiant∙es

Étudiantes et étudiants curieuses et curieux et à l'aise en langue anglaise. Il est nécessaire d'avoir un passeport en cours de validité et un visa pour le Royaume-Uni (attention les demandes de visa sont de plus en plus difficiles pour certaines nationalités).

Filmographie

- 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).

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 numériques et réinventer un imaginaire critique du 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 Mer, Guerre et Fiction dans la transition numérique. Il s'agit d'espaces, de situations ou de fonctions humaines recomposés par les usages numériques et les stratégies des industries numériques. Ils seront abordés par une approche qualitative (enquêtes auprès d'usagers professionnels ou citoyens).

L'atelier constitue une innovation pédagogique: la collaboration entre futur·es professionel·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 thèmes, ils sont introduits par une conférence donnée par un-e chercheur-se suivie d'une problématisation par Sophie Jehel (PU en SIC) et d'une discussion autour d'articles scientifiques avec les étudiant-es. Véronique Figini (MCF, ENS Louis-Lumière) en propose une mise en perspective dans l'histoire de la photographie.

L'atelier comprend des séances de méthodologie de l'enquête de terrain, 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 la participation de photographes professionnelles, Nadège Abadie et Stéphanie Solinas, ainsi que d'un ingénieur du son, Eric Urbain et l'encadrement par S. Jehel et V. Figini.

<u>Nouveauté</u>: 2 sessions de mobilité et un partenariat avec le Musée de la Marine. Les enquêtes sont publiées sur 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

Université Paris 8

ENS Louis-Lumière, Cité du cinéma.

Le module est proposé par

le master 2 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 22 sept. et le 15 fév.

L'atelier a lieu le vendredi à partir du 22 sept. La finalisation des productions (articles, productions visuelles et sonores) aura lieu sur 3 jours continus les 29 et 30 nov et 1er déc.

2 mobilités (Brest et Lyon) seront proposées.

Les rencontres Data&Pixel et leur préparation ont lieu entre le 19 jan. et 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 étudiant·es, invitant photographes, chercheur·ses, professionnel·les dans un lieu d'art.
- Présentations des réalisations lors des mobilités.

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

- Cardon Dominique, Culture numérique, Paris Presses de Sciences, Po 2018
- Jehel Sophie, Saemmer Alexandra (dir.), Education critique aux médias en contexte numérique, Presses de l'ENSSIB,
- Jehel Sophie, L'adolescence au cœur de l'économie numérique. Travail émotionnel et risques sociaux, Bry s Marne, INA Editions, 2022.

Récits d'objets : traduction et exposition

Sur un mode expérimental, l'atelier met en œuvre le matériau réuni par les muséobanques composé à la fois d'objets et de leur biographie, pour imaginer un musée du temps présent.

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8 Archives nationales Musée Théodore Monod - Dakar

Université G. Berger - Sénégal Le module est proposé par

les parcours ACSH et MEC du master Arts plastiques de l'université Paris 8

Présentation

Cet atelier-laboratoire de recherche-création est conçu en deux parties avec des étudiant·es d'ArTeC, du département d'Arts plastiques de l'université Paris 8, de l'ISAC-Université Cheikh Anta Diop (Dakar) et de l'université Gaston Berger (Saint Louis). Il est organisé en collaboration avec Maisons de la Sagesse-Traduire et le Musée Théodore Monod (Dakar).

Sur un mode expérimental, il s'agit d'explorer et de mettre en œuvre le matériau réuni par les « muséobanques ». Nous réfléchirons au cadre d'énonciation et aux modalités d'archivage des récits de vie et des biographies d'objets et aux conditions de leur restitution. Sur cette base se constitue une forme de musée du temps présent. Comment concevoir des œuvres à partir d'un tel postulat ? Quel aspect donner à ce musée ?

Le premier atelier se tiendra à l'université Paris 8 et aux Archives nationales, le second atelier à Dakar et à Saint Louis.

Compétences à atteindre

- Savoir évoluer en équipe et s'intégrer à un projet collectif expérimental;
- Comprendre les problématiques particulières de la recherche-création sur le plan pratique et théorique;
- Penser de nouvelles formes de conservation et d'exposition dans le contexte des muséobanques;
- Saisir les enjeux de la muséographie dans un contexte décolonial;
- Développer une démarche artistique dans un contexte transculturel;
- Savoir se situer dans un champ pluridisciplinaire ;
- Développer des capacités organisationnelles.

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

3

Calendrier

<u>1er atelier</u> à l'université Paris 8 et aux Archives nationales : du lundi 16 au vendredi 27 octobre 2023.

<u>2e atelier</u> au Musée Théodore Monod (Dakar) et à l'université Gaston Berger (Saint-Louis) : du 15 au 27 avril 2024.

Valorisation du module

- Journée d'étude « Récits d'objets : nouvelles formes de la valeur » (automne 2023).
- Colloque international « Traduire les récits d'objets » à l'IFAN de l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar, en avril 2024.
- Exposition des productions artistiques issues des ateliers laboratoires à Dakar en avril 2024.
- Création d'un site internet.
- Publication.

Profil attendu des étudiant∙es

Étudiant-es familier-es des problématiques de l'art contemporain, engagé-es dans une pratique artistique et intéressé-es par la question de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Bibliographie

- Barbara Cassin et Danièle Wozny, Les maisons de la sagesse-Traduire. Une nouvelle aventure, Paris, Bayard, 2021.
- Thierry Bonnot, L'attachement aux choses, Paris, CNRS éditions, collection « Le passé recomposé », 2018.
- Françoise Vergès, Décoloniser le musée, La Fabrique, 2023.



Complot : Formes, matières, fictions

Un cycle de conférences qui envisage le complot dans sa puissance plastique à imaginer des formes utopiques et des actions collectives. La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par le parcours Ecologie des Arts et des Médias (EDAM)

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

Calendrier

Huit séances, le lundi à 18h, au semestre 1 et 2.

Valorisation du module

- Captation vidéo des conférences et captation audio des ateliers, rendus disponible sur la chaine Vimeo d'ArTeC. https://vimeo. com/eurartec
- Restitution de travaux plastiques d'étudiants lors de la dernière séance.

Profil attendu des étudiant-es Tout étudiant-e intéressé-e par les formes contemporaines de la création plastiques et leurs interactions avec les questions sociales et politiques de l'époque.

Présentation

« L'impossibilité à imaginer une alternative prochaine au capitalisme, la concentration des intérêts financiers dans les médias dominants ou la déhiérarchisation des discours induite par leur circulation cybernétique ont conduit à la prolifération de « fantasmagories conspirationnistes » (WU MING 1). Mais à trop se concentrer sur la paranoïa complotiste, on en oublierait d'étudier l'existence des complots et leur puissance politique à imaginer des formes d'action, à souder des collectifs, à dessiner une utopie.

Il faudrait distinguer au moins trois manières, pour les artistes, de jouer avec cette puissance du complot. 1/ Se faire l'artisan de la conspiration, en convoquant les puissances du faux et du secret par l'usage de techniques d'anonymisation, de dissimulation, de brouillage. 2/ Mener l'enquête, pour désigner comme complots, par une relecture des faits et des signes, des activités nocives considérées comme légales par l'ordre politique et économique actuel (Huret, Poitras, Steyerl). 3/ Inventer de nouvelles logiques fictionnelles, grâce à la puissance romanesque du complot à décrire le monde par des biais inédits. Le roman (Klossowski, Pynchon, Bolaño, Pireyre) et le cinéma (Rivette, Ruiz) ont d'ailleurs trouvé dans la conspiration une matière fictionnelle propre aux proliférations narratives et aux récits labyrinthiques.

Les avant-gardes, du surréalisme au situationnisme en passant par la communauté Acéphale, ont très souvent suivi le modèle de la société secrète. De cette histoire, il reste à la fois une mythologie romantique, très masculine, de l'artiste comme ultime rempart contre l'ordre des choses, mais aussi des ressources pour chercher dans le groupe ou dans l'anonymat le lieu d'une énonciation artistique plurielle ou d'un activisme artistique.

Compétences à atteindre

- Les étudiant es devront être capables, en fin de cycle, d'apporter un point de vue argumenté, personnel et situé, que ce soit par une forme d'écriture ou par une recherche plastique, sur les questions posées par le cycle.
- La participation d'artistes exposant leur travail doit permettre aux étudiant·es d'acquérir les outils pour l'élaboration d'un discours réflexif sur leur pratique.

Le Nouveau Salon : rencontres littéraires

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

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.

Présentation

« Le nouveau salon, rencontres littéraires » est un MIP entre séminaire et workshop destiné à enquêter, 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 étudiantes lisent les œuvres, les commentent, mène des entretiens, trouvent des formes de publication en relation avec les auteur·es 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.





Approches géologiques de l'enregistrement sonore

Développer et imaginer des techniques pour écouter les mondes souterrains et les infrastructures qui forment le bruit de fond de nos sociétés contemporaines. La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris Nanterre

Le module est proposé par

le parcours Cinéma documentaire et anthropologie visuelle du master Cinéma et audiovisuel de l'université Paris Nanterre

Présentation

Ce séminaire est une introduction à la pratique géologique des arts sonores et filmiques. Élaboré en étroite collaboration avec l'artiste sonore Pali Meursault et la cinéaste Naïs Van Laer, il présente et analyse les pratiques et théories contemporaines qui prennent pour objet les nuisances et imaginaires sonores produits par les infrastructures (réseau routier et hydraulique, industries extractives, infrastructures numériques).

Les dialogues engagés autour de l'œuvre de Pali Meursault permettront dans un premier temps d'identifier un ensemble de domaines où s'expérimentent des approches géologiques de la prise de son : que ce soit pour documenter l'histoire des friches urbaines (Le Pendule de Costel de Pilar Arcila), les datascapes (enregistrements sonores réalisés dans un data center) ou la disparition des glaciers (le projet radio-glace).

La présentation détaillée du film Lignes, une collaboration en cours de Pali Meursault et Naïs Van Laer, fera l'objet d'une discussion plus détaillée, par l'écoute d'enregistrements et de premières séquences montées. Elle sera l'occasion d'écouter et de comprendre comment une pratique contemporaine du cinéma documentaire élabore l'espace filmique d'abord par la composition de la bande-son.

Enfin, par la fabrication d'un capteur électromagnétique et la réalisation d'enregistrements, les étudiant·es seront invité·es à expérimenter et à vivre le régime d'attention spécifique que développent les artistes sonores pour décrire la nuit acousmatique des infrastructures souterraines.

Compétences à atteindre

- Apprendre à écouter avec ses pieds ;
- Acquérir une connaissance théorique et pratique de l'usage des microphones aux sensibilités infra ou supra ordinaires (géophones, microphones contact, capteurs électromagnétiques);
- Introduire les étudiant·es aux recherches-créations contemporaines sur les sons et les bruits des infrastructures;
- Présenter le champ des collaborations possibles entre artistes sonores et cinéastes.

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

5

Calendrier

16 janvier : 13h-17h 17 janvier : 10h-17h 18 janvier : 10h-17h

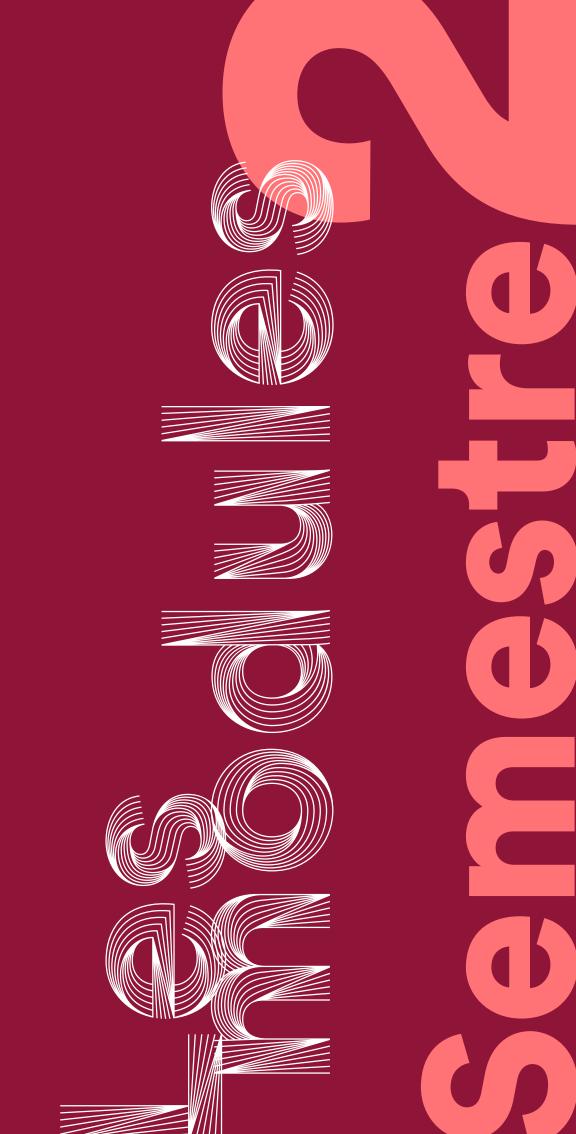
Valorisation du module

Une sélection des enregistrements de terrain produits sera retenue pour la section « Sciences sociales et création sonore » du Festival Jean Rouch 2024.

Profil attendu des étudiantes Étudiantes engagées dans des

Étudiant·es engagé·es dans des recherches-créations.

- HELMREICH, Stefan. 2007. "An Anthropologist Underwater: Immersive Soundscapes, Submarine Cyborgs, and Transductive Ethnography", American Ethnologist 34/4,
- KUBISCH Christina. 2022 [2006].
 "Invisible Cities. In conversation with Christoph Cox", In Going Out. Walking, Listening,
 Soundmaking, edited by Elena Biserna. umland editions





Anticipation. Le Scénario animé: écrire pour le cinéma d'animation

« Animer l'anticipation » : scénariser et concevoir des films d'animation et d'anticipation.

Présentation

Il s'agit d'un atelier consacré à l'écriture du scénario pour le cinéma d'animation. 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, dont des extraits d'animatiques. C'est en ayant pour point de départ la notion d'« anticipation » que s'élaborera le travail de l'atelier. La dimension spéculative peut être un des grands pouvoirs de la fiction. Le terme de fiction, en effet, est un dérivé du latin fingere, qui signifie feindre, mais également modeler. Il faut donc déduire de l'étymologie qu'inventer une fiction consiste à forger un univers imaginaire, qui peut se donner les apparences de la réalité tout en étant séparé de cette réalité. Fictionner, c'est donc inventer des possibles et pouvoir spéculer en images sur l'avenir de notre monde. C'est même une exigence d'aujourd'hui. Que sera notre Terre dans 10 ans, dans 30 ans, dans 70 ans? La narration permet de donner forme aux réponses à une telle question, dont la valeur de vérité est forcément très fragile. Or, le cinéma d'animation peut être tenu pour un excellent vecteur de fictions anticipatrices et spéculatives, parce qu'il permet de rendre visibles les mondes anticipés, qu'ils se présentent comme des utopies ou des dystopies. Si raconter c'est d'abord créer un monde, alors donner à voir notre monde à venir est une exigence que des films d'animation expérimentaux peuvent se donner. Trois questions scénaristiques au moins guideront la recherche et la création. Comment, dans le temps d'un court-métrage, faire saisir la nature de l'anticipation proposée ? Quelle intrigue faire naître pour donner vie et dramatiser le monde anticipé? Quel type d'anticipation proposer en fonction de l'emploi de tel ou tel type de techniques d'animation? Cette dernière question, surtout, est structurante pour l'ensemble de l'atelier-laboratoire, construit autour d'une idée centrale : toutes les techniques d'animation n'appellent pas les mêmes types d'histoires... Il s'agira aussi d'aboutir à un partage de compétences entre étudiant·es spécialisé·es en scénario/écriture et élèves spécialisés 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 collaboration avec des animateurs,
- Savoir valoriser un projet devan.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Université Paris Nanterre Ecole de La Cambre (Bruxelles) **ENS Louis Lumière**

Le module est proposé par

le parcours Scénario et écritures audiovisuelles de l'université Paris Nanterre

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

Calendrier

3 semaines intensives, du 15 janvier au 2 février 2024 (sous réserve de modification du calendrier universitaire).

Les étudiant·es 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 sur la chaine Vimeo ArTeC des extraits d'animatiques réalisés.

Profil attendu des étudiant·es

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

Explorations numériques des archives de l'INA : la vie, entre controverses et défis

Etudier les représentations médiatiques et leurs évolutions à travers plusieurs décennies d'archives audiovisuelles issues du dépôt légal.

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

Lieu

Université Paris Nanterre

Locaux de l'INAthèque, site François Mitterand, Bibliothèque Nationale de France

Le module est proposé par

le parcours Données et Société du master Information, Communication de l'université Paris Nanterre

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 chaines de télévision et de radio qui sont enregistrées en direct, constituant un fond estimé à plus de 22 millions d'heures de programme. Ce travail de collecte en temps réel s'accompagne d'un effort de numérisation des archives antérieures au Dépôt légal, dont l'essentiel est désormais disponible sous forme numérique. 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. À ce jour, les contenus publiés sur plus de 16000 sites, 16000 comptes Twitter et 17000 chaines de plateformes vidéos sont régulièrement collectés et archivés. 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. Cet atelier-laboratoire abordera 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 (designers, analystes de données, chercheur·ses 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.

La thématique de l'édition 2023-2024 abordera les représentations médiatiques en lien avec les discours sur « la vie, entre controverses et défis » en interrogeant les sujets suivants : les évolutions sociétales des processus de reproduction par les discours et représentations relatifs aux choix contraceptifs et à l'IVG ; les représentations médiatiques de la prise en charge hospitalière, des témoignages de malade, des médecines alternatives, de la santé mentale ; les questions relatives à la fin de vie, aux discours médiatiques sur les rites funéraires et à la médiatisation de controverses sociotechniques comme l'euthanasie/le suicide assisté ou la « mort numérique ».

Compétences à atteindre

- Utiliser des outils d'exploration et de manipulation de gros corpus,
- 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 des données multimédias,
- Faire preuve d'une réflexion critique sur la conservation, la réutilisation et la diffusion d'objets patrimoniaux,
- Travailler en groupe, s'organiser et répondre à une commande de manière créative.

Nombre de places pour les étudiant es du master ArTeC:

5

Calendrier

Du 4 au 8 mars 2024.

Valorisation du module

Une restitution publique permettra à chaque groupe d'exposer les résultats de son travail. Des articles rédigés par chaque groupe seront également publiés sur le carnet de recherche de l'INAThèque. Un graphiste valorisera le travail pour produire une exposition permanente dans à l'INAthèque.

Profil attendu des étudiant·es

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

Contact

Céline Morin cmorin@parisnanterre.fr Eleni Mouratidou emourati@parisnanterre.fr

Musique et outils informatiques

Atelier-laboratoire sur la conception d'outils pour le traitement spatial du son et la composition d'espaces sonores.

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8

Maison des Sciences de l'Homme

Le module est proposé par

le parcours théories et pratiques de la musique du master de Musique-Musicologie de l'université Paris 8.

Présentation

À partir d'œuvres multicanales du répertoire, cet atelier proposera des activités autour de la perception de la spatialité du son (psychoacoustique), des modèles de spatialisation (acoustique et traitement du signal), de l'enregistrement (fieldrecording ou studio), du traitement de champs sonores et de la composition musicale dans des dispositifs immersifs (2D/3D).

Les étudiant es seront amené es à concevoir une courte composition électroacoustique (ou installation/situation d'improvisation/fiction sonore) mettant à l'épreuve une maquette logicielle, par exemple sous forme de patch Max, Pure Data ou de code Faust. L'expérimentation et l'écoute seront au centre de ce laboratoire qui répartira temps théoriques et pratiques sur chacune des séances. L'atelier-laboratoire donnera lieu à une restitution publique à la MSH Paris Nord et se divisera en trois temps:

- un cycle de cinq séances en studio alliant présentations théoriques et amorces expérimentales des projets personnels;
- deux séances avec des compositeur·rices spécialistes de ces questions;
- un intensif en studio sur deux journées.

Des compétences en informatique musicale et en composition électroacoustique sont souhaitables et la maîtrise d'outils pour l'édition de fichiers audio est nécessaire.

Compétences à atteindre

- Appropriation et maîtrise des environnements de programmation pour la création musicale électronique, mixte, intermédiale et temps réel en lien avec le traitement spatial du son;
- Conduite de projet pour la réalisation de la première étape d'un prototype musical et/ou logiciel;
- Réussir à dégager des questions de recherche émanant de situations musicales et technologiques;
- Conception d'une méthode de recherche-création adaptée à son projet.

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

4

Calendrier

Le séminaire se déroulera au S2 les vendredis matin de fin janvier à début mai 2024

Valorisation du module

Séance d'écoute publique à la MSH Paris Nord, prototype d'œuvre, prototype logiciel, courtes vidéos pour les réseaux et archives.

Profil attendu des étudiant·es

Tout-es étudiant-es ayant des compétences en informatique musicale et en composition électroacoustique. La maîtrise d'outils pour l'édition de fichiers audio est nécessaire.

- BARRETT Natacha. Spatiomusical composition strategies. Organised Sound, 7(3): 313-323, 2002.
- STROPPA Marco. Accorder musicalement un espace réel et un espace inventé. Presses universitaires de France, Paris, 2007.
- VAGGIONE Horacio.
 Décorrélation microtemporelle,morphologies et figurations spatiales. In Journées d'Informatique Musicale, Marseille,
 France, May 2002.

TerraForma Corp: Thinking the Earth through a Planetary Fiction

Un dialogue entre Dakar, Pittsburgh et Paris discutera de ce que nous pouvons faire pour assurer la co-habitabilité de la planète Terre, à travers le Rapport 2024 de la TerraForma Corp.

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 Création Critique du master Lettres MLCC de l'université Paris 8

Présentation

Ce MIP proposera à des étudiant-es-artistes-chercheur-ses réparti-es sur plusieurs continents de partager des lectures, discussions et réflexions communes, et de monter des projets de contribution par petits groupes, à une Organisation Autonome Décentralisée (DAO) intitulée la TerraForma Corp, dont la finalité est de préserver le co-habitabilité de la planète Terre en considérant cette dernière comme une entité collective émergente au service de laquelle se place la Corp.

Ce MIP coordonnera des collaborateur·rices localisé·es en trois sites: à Paris, France, autour d'un séminaire du master ArTeC et du master Mondes Littéraires et Création Critique animé par Yves Citton; à Pittsburgh, PA, USA, par l'intermédiaire d'un séminaire animé par Giuseppina Mecchia; et à Dakar, Sénégal, autour du collectif d'artistes Eaux Fortes animé par Marinette Jeannerod et Cléophée Moser. Dans chaque site, les participant·es se réuniront environ une fois par semaine depuis janvier jusqu'en avril, en présentiel, pour imaginer, concevoir et réaliser divers projets d'investigations et de productions artistiques au rapport 2024 de la Corp. Les étudiant·es du Nord global seront invité·es à décentrer leurs conceptions de la co-habitabilité planétaire en découvrant les travaux réalisés par des artistes-cherchercheur·ses du Sud.

Des séances communes en langue anglaise, menées par visioconférence, permettront (a) de présenter et partager le projet commun de la TerraForma Corp, (b) de faire des lectures, commentaires croisés et discussions d'un corpus de textes interdisciplinaires distribués à tou-tes les participant-es, (c) de découvrir des projets artistiques en cours menés au Sénégal, (d) de contraster les perceptions, les besoins, les revendications, les espoirs et les craintes relatives à la co-habitabilité de la planète Terre depuis les différents ancrages continentaux représentés, (e) de mener une première discussion transcontinentale des projets de contribution à leur stade embryonnaire et (f) de faire une présentation finale des projets réalisés à l'ensemble des participant-es.

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

Calandria

Mardi 18h - 21h (janvier - avril 2024).

Valorisation du module

Traductions, textes théoriques, productions artistiques rassemblées dans un rapport 2024 de la TerraForma Corp.

Profil attendu des étudiant·es Etudiant·es intéressé·es par des problèmes écopolitiques de planétarité, infrastructures, collapsologie et artivisme.

Bibliographie

- Le Rapport 2022 de la TerraForma Corp est disponible en ligne sur <u>https://terraformacorp.eur-artec.com</u>
- Le dossier Planétarités de la revue Multitudes est disponible en ligne sur https://www.cairn.info/revue-multitudes-2021-4.htm
- Yves Citton & Jacopo Rasmi, Générations collapsonautes.
 Naviguer par temps d'effondrement, Paris, Seuil, 2020

Compétences à atteindre

- Une certaine familiarité avec des discours théoriques, philosophiques, politiques, anthropologiques, esthétiques
- Une certaine familiarité avec les problématiques de co-habitabilité planétaire
- Une meilleure connaissance des problématiques écologiques vues depuis les Suds (en l'occurrence : Dakar)
- Une certaine capacité à concevoir et réaliser des projets de recherche-création
- Une capacité à manier l'anglais oral et écrit dans un contexte international
- Une capacité à produire des traductions publiables de textes universitaires.

CREATIVE JAM Immersive Improvisation in Interactive Arts (3IA)

Semaine de création numérique et interactive avec les technologies temps réel par les étudiantes, enseignantes, chercheur seuses et artistes.

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

.ieu

Festival RectVRso - Laval

Le module est proposé par

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

Présentation

L'atelier laboratoire 3IA Immersive Improvisation in Interactive Arts sera délocalisé au cœur festival international d'art Recto VRso qui s'inscrit dans un écosystème où s'écrivent les technologies de demain, le festival Laval Virtual Europe. 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 temps réel et ainsi ouvrir d'autres paradigmes de réflexion sur les innovations.

Pour cette édition, nous proposons de l'ouvrir à 16 étudiant-es au total : 5 étudiant-es du master ArTeC + 11 étudiant-es du master ATI. 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 évènements artistiques portés par Recto VRso ainsi que les conférences internationales du Laval Virtual.

L'enjeu est d'articuler le patrimoine local de la ville de Laval labellisée Art & Histoire avec les technologies interactives mises en œuvre dans cet atelier. Les étudiant-es prendront en main des moteurs 3D temps réel (de jeu vidéo et de réalités virtuelle et augmentée) et des capteurs/actuateurs propres à l'immersion et l'interaction. Nous nous appuierons sur les plateformes logicielles et matérielles du département Arts et Technologies de l'Image et de l'équipe de recherche INREV du laboratoire AI-AC EA4010 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 ; scénographie et/ou commissariat d'exposition ; médiation avec professionnel·les et publics internationaux.

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

5

Calendrier 8 avril au 14 avril 2024

Valorisation du module

Le module est valorisé par la mise en exposition juste après sa conception des pièces imaginées conjointement par les participant·es du MIP 3IA.

Profil attendu des étudiant-es

Les étudiant-es de profils hétérogènes découvriront leur complémentarité et seront encouragé-es à mener un travail interdisciplinaire sur l'art et la technologie dans une démarche de recherche-création.

L'École du Plurivers/La Escuela del Pluriverso: "Humains, mais pas seulement..."

Ce MIP délocalisé au sein de l'Université Autonome Interculturelle Indigène propose aux étudiant·es de s'immerger dans le contexte de la lutte des communautés originaires du Cauca, Colombie.

Présentation

Dans le contexte de la relation avec l'Université Autonome Interculturelle Indigène (UAIIN) cette semaine intensive délocalisée propose un format théorique et pratique, alternant entre des sessions de rencontre avec les médecins traditionnels*, les "dynamizadores"* de la UAIIN, et des sessions de recherchecréation encadrées par le collectif NOMASMETAFORAS et Anna Seiderer. Les étudiant es seront mélangés aux étudiant es de la UAIIN, l'objectif étant de faciliter un espace pégagogique pour sentir-penser et créer du "commun".

La thématique de ce MIP sera "Humains, mais pas seulement" en réference aux travaux de Marisol de la Cadena et Arturo Escobar

Prenant de la distance de la séparation Nature/Culture à la base de notre ontologie moderne et occidentale, comment pouvons nous penser-avec les ontologies relationnelles des communautés originaires du Cauca ? Comment concevoir nos identités comme des vecteurs de relation sans les placer dans un rapport d'extériorité au 'non-humain': le végétal, l'animal, la terre, l'eau, le vent, le feu? Comment rendre visible ces relations à travers le rêve, les pratiques artistiques et/ou poétiques ?

Compétences à atteindre

- S'initier à la théorie décoloniale et à sa mise en œuvre dans un contexte universitaire et artistique spécifique. Les étudiant·es sont initiées à la recherche artistique et aux théories décoloniales dans un contexte marqué par la lutte pour la reconnaissance des peuples originaires.
- Se familiariser avec les concepts clés des communautés originaires du Cauca et de la pédagogie de l'Université Autonome Interculturelle Indigène: Buen Vivir, Senti-Pensar-Hacer, Saber-Hacer, Espiritualidad, Corazonar, Autonomía, Dignidad, Cuidado de la Madre Tierra, Interculturalidad.
- Analyser de façon critique les généralisations et simplifications autour des thématiques liées au chamanisme amérindien et de la décolonisation, tout en s'imprégnant des potentiels que permet l'ouverture à d'autres manières de penser la relation au vivant.
- Proposer une restitution personnelle après la semaine intensive en relation à sa propre pratique artistique et/ou sa de recherche de master.
- * Dynamizadores: Les enseignant.es et les étudiant.es de la UAIIN sont appelés "dynamizadores" afin de marquer une relation non hiérarchique dans l'articulation de la pédagogie.
- *Médecin traditionnel: Communément appelé "chamane" en occident.

La création comme activité de recherche

ieu

Université Autonome Interculturelle Indigène, Colombie, Ville de Popayán.

Le module est proposé par le parcours ACSH

Nombre de places pour les étudiant es du master ArTeC:

Calendrier

Du 22 au 28 janvier, 2024. Une semaine intensive.

Worskhop de NOMASMETAFORAS et UAIIN- Université Autonome Interculturelle Indigène, à Popayán-Colombie.

Valorisation du module

- Le séminaire délocalisé des étudiant-es sera documenté via un enregistrement audio-visuel (via le service communication de la UAIIN).
- Les travaux seront présentés lors de la journée porte ouverte des masters à l'université et mis sur le site du parcours ACSH ainsi que sur ArTeC.
- Diffusion des travaux et rencontres sur le site du collectif nomasmetaforas, ACSH, de l'Eur ArTeC.
 https://nomasmetaforas.com

https://artsplastiques.univ-paris8.fr/master/acsh

https://eur-artec.fr

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es en Sciences Humaines et Art Contemporain avec un intérêt pour les problématiques post/décoloniales.

Les ateliers seront en Espagnol, la compréhension et l'aisance pour s'exprimer dans cette langue est donc requise pour participer au MIP.

- Manuel Quitín Lame, Les Pensées de l'Indien qui s'est éduqué dans les fôrets colombiennes, Wildproject, 2023.
- Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques Cannibales, Presses Universitaire de France, 2009.
- Silvia Rivera Cusicanqui, Ch'ixinakax utxiwa: On practices and discourses of decolonisation, Polity Press, 2020.

Chantier Lupa : rêver/écrire l'acteur et le personnage

Expérimenter la mise en jeu et l'écriture de soi par le vampirisme réciproque entre personnage et acteur/rice.

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:

4

Calendrier

72h réparties en deux périodes : du 15 au 21 janvier et du 19 février au 16 mars de 14h à 19h

Aménagement d'emploi du temps possible pour les étudiant·es d'ArTeC en concertation avec les responsables de l'atelier, C. Triau et C. Larmet.

Valorisation du module

Présentation publique prévue à l'issue des travaux.

Profil attendu des étudiant·es

Etudiant·es curieux et curieuses du théâtre.

Bibliographie

- Herman Hesse, Roshhalde.
- Robert Musil, Les Rêveurs.
- Agnieska Zgieb, Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve, édition Deuxième époque.

Présentation

En s'appuyant sur deux matières textuelles proches de l'univers du metteur en scène polonais Krystian Lupa, Les Rêveurs de Robert Musil et Rosshalde de Hermann Hesse, l'une dramatique l'autre romanesque, l'ambition sera de questionner l'acte créateur et ce qu'il engage comme entremêlement d'univers fantasmés : celui de l'auteur, du metteur en scène, du personnage, de l'acteur et du spectateur. Comment penser ces coexistences plurielles au sein d'un même corps en scène, comment les faire entendre, sentir, percevoir au travers d'une seule enveloppe corporelle? Où se situe la frontière entre soi et le personnage, entre soi et image de soi à l'heure où la pratique du storytelling exige de chacun qu'il s'affirme comme le créateur et l'acteur de sa propre fable, d'autant plus lorsqu'est engagée la figure de l'artiste ? L'atelier-laboratoire proposera ainsi de mettre à l'épreuve la nature proprement expérimentale d'un acte de création où l'écriture de soi se nourrit de celle du personnage tout autant que l'écriture du personnage de celle de l'acteur ou de

Mené par Marta Zieba, actrice et Agnieskza Zgieb, traductrice et dramaturge, toutes deux complices depuis de nombreuses années des créations du maître incontesté de la mise en scène européenne Krystian Lupa, ce MIP sera l'occasion de faire l'expérience, par la pratique, de questions liées à la présence telles qu'elles se rencontrent dans le processus de création, l'univers et l'esthétique scénique de Lupa dont une adaptation des Émigrants de W. G. Sebald sera présentée au même moment (janvier 2024) à l'Odéon – Théâtre de l'Europe.

Compétences à atteindre

- Savoir construire à partir d'une œuvre théâtrale ou romanesque une matière propre à l'expérimentation théâtrale;
- Savoir préparer, analyser et construire une improvisation, collective ou individuelle;
- Savoir discuter de la notion de personnage, de ses points de contact avec l'univers de l'auteur, du metteur en scène, de l'acteur :
- Acquérir des connaissances sur l'œuvre et le processus de création théâtral de Krystian Lupa, et ce qu'il représente dans le champ plus large des approches de la scène;
- Acquérir des compétences techniques pour la mise en place d'un dispositif de capture et de projection vidéo sur scène ;
- Mettre en miroir, par la pratique performative, les outils d'invention de soi et de jeu d'acteur;
- Formuler des questionnements sur l'acte créatif, ses implications collectives et individuelles;
- Apprendre à penser à travers une matière théâtrale, à partir de l'univers d'un auteur ou d'un metteur en scène.

Atelier transnational textualités numériques

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

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8 Le PosteSource-CNIS Université Complutense de Madrid

Le module est proposé par le master 1 Humanités numériques de l'université Paris 8

Précentation

Ce MIP comprend deux sessions transnationales se déroulant au semestre 2 : 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 remédiatisation 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.

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

3

Calendrier

Session franco-espagnole : de fin janvier à mai, probablement les lundis de 12h30 à 15h. Semaine intensive à confirmer.

Session franco-américaine : les jeudis de 14h à 17h de janvier à avril une semaine sur deux. Semaine intensive en France en mai.

Valorisation du module Publication des productions.

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.

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, maitrise du logiciel professionnel PubCoder;
- Développer des compétences en gestion de projet : réaliser une production publiable en respectant les deadlines des phases d'un projet.

Voix et corps rebelles : rejouer les héroïnes médiévales aujourd'hui

Expérimenter la représentation théâtrale de la sainte martyre médiévale en résonance avec la scène actuelle.

La création comme activité de recherche

Université Paris Nanterre

Le module est proposé par

le parcours La création comme activité de recherche d'ArTeC (projet postdoctoral de Susanna Scavello)

Présentation

Cet atelier théâtral expérimental s'inscrit dans un projet postdoctoral de recherche-création ArTeC. Il vise à redécouvrir une figure féminine emblématique de la « mythologie médiévale » par la mise en scène de textes théâtraux français méconnus du XVe-XVIe siècles. Barbe est l'héroïne la plus représentée en France à la fin du Moyen Âge, mais elle est absente des scènes d'aujourd'hui.

Emblème du martyre au féminin elle est un caractère ambigu : jeune-fille indépendante et sage, représentée à la fois comme sainte et sorcière, martyrisée pour sa liberté d'expression, interprétée comme victime d'une violence et d'une humiliation sexuelles justifiées au nom de l'idéologie chrétienne. Les pièces médiévales qui la célèbrent sont riches en éléments troublants qui trouvaient à l'époque une justification théologique, mais qui seraient aujourd'hui considérés comme scandaleux. À bien les lire, ces textes nous montrent une héroïne qui maîtrise son corps et sa pensée à son gré et dont l'action sacrificielle, loin d'être victimaire, est volontairement recherchée et correspond à un choix de vie indépendant.

Les étudiant·es travailleront sur la mise en scène des extraits des mystères de Barbe qui sont arrivés jusqu'à nous, encadré·es par Susanna Scavello, postdoctorante ArTeC au profil interdisciplinaire, qui fournira une adaptation des originaux en français contemporain. Cet atelier testera le potentiel scénique de ces textes selon des codes d'aujourd'hui grâce à une collaboration avec Bougier TOTO, ensemble théâtral franco-italien fondé par Jules Benveniste, qui interviendra dans le processus de recherche-création. Le laboratoire interrogera les contrastes du personnage, tel qu'il ressort des textes, où se produit un divorce entre un corps souffrant et une parole audacieuse et joyeuse. Une attention particulière sera portée à l'analyse des rapports de domination et de pouvoir entre les genres, tout en s'interrogeant sur le statut fluctuant de victime et de bourreau tant de Barbe que de ses interlocuteurs masculins (Père, Maîtres, Juge, Empereur). Enfin, une réflexion esthétique sur l'hybridité des codes du théâtre médiéval, entre grotesque et mystique, nourrira notre re-création contemporaine.

Une semaine intensive de jeu au plateau est envisagée en vue d'une présentation publique des travaux qui servira aussi de validation de l'atelier pour les étudiants.

Compétences à atteindre

- Développer une conscience de l'altérité du théâtre médiéval par rapport aux canons classiques,
- Concevoir un dispositif scénique pour jouer des mystères,
- Prendre conscience de la longue durée de stéréotypes de genre et de leur matrice chrétienne,
- Réfléchir aux enjeux esthétiques et éthiques de la représentation de la violence et du sacré,
- Développer et exprimer une créativité personnelle.

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

Janvier-Mai 2024 : 6 séances de 3h, le samedi matin, de 10h à 13h (dates envisagées: 27 janvier, 10 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 13 avril).

13-17 mai 2024 : atelier intensif d'expérimentation scénique (10h-18h) et restitution publique des travaux.

Valorisation du module

Le résultat de l'expérimentation scénique issue de l'atelier sera conservé sous la forme d'une captation vidéo mise en ligne sur le site du projet en lien avec le site vimeo d'ArTeC.

Le MIP aboutira à la création d'une dramaturgie inédite, qui sera mise en scène par la compagnie Bougier TOTO et Susanna Scavello face à un public contemporain, après avoir été testée dans ce cadre. Un nombre limité des étudiant-es pourra être sélectionné pour la mise en scène publique ultérieure.

Profil attendu des étudiant·es

Intérêt pour le théâtre et d'autres formes d'arts (musique, chant, danse). Sensibilité pour les thématiques proposées. Une pratique théâtrale sera appréciée, mais n'est pas obligatoire.

- Mystère de sainte Barbe en cinq journées, BnF fr. 976.
- Mystère de sainte Barbe en deux journées, BnF Yf 1652.

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

Cycle de conférences et workshops autour du cinéma contemporain.

La création comme activité de recherche Technologies et médiations humaines

Lieu Université Paris 8

Le module est proposé par le master cinéma, parcours Réalisation et création

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

Calendrier

Une semaine intensive, en mai 2024.

Valorisation du module

Photographies et montages vidéos des rencontres.

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

Présentation

Le cours préparera les étudiant·es à trois ou 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.) tous reconnu·es à un niveau international par des sélections dans des festivals prestigieux et auprès de la presse. Nous croiserons des représentant·es du cinéma français et international. Le cours prendra une forme de cycle de conférences ainsi que des workshops avec les invité·es. L'atelier sera organisé sous forme intensive, sur une semaine au mois de mai 2024.

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 et elles 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 celle et ceux qui la filment et de celles et ceux qui sont filmés. Il ne s'agit pas d'un travail de commande mais bien d'un travail créatif et collaboratif pour les étudiant-es qui pourront s'emparer librement de l'exercice et faire de véritables propositions formelles.

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

Évocations antiques, écoutes modernes : cinéma, sons, photographie

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

de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

La création comme activité

Lieu

Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles

Le module est proposé par

le parcours international Cinéma et mondes contemporains (IMACS - International Master in Cinema Studies) du master Cinéma et audiovisuel de l'université Paris Nanterre

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 étudiant·es de l'ENSP-Arles, du Master Cinéma et Mondes contemporains de l'Université Paris Nanterre, et du Master ArTeC, encadré·es 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.

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

Calendrier

9 jours intensifs, du 8 au 16 mars 2023, à Arles.

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

Valorisation du module

- Obiets 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

Étudiant·es sensibles aux enjeux de saisie et de restitution du passé.

Des compétences en écriture scénaristique et/ou pratiques audiovisuelles sont attendues. Un intérêt pour l'Antiquité et l'archéologie sera aussi appréciable.

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-création, 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 Boully fabien.boully@parisnanterre.fr

Digital storytelling comme mode d'expression citoyen

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

Présentation

Réalisé en partenariat avec l'Université des Antilles, l'atelier-laboratoire a pour objectif de confronter les étudiant·es à la culture des Antilles françaises afin de construire un point de vue et le mettre en récit grâce au digital storytelling. Cette forme spécifique de storytelling est pratiquée par des gens ordinaires qui utilisent les outils numériques pour raconter leur propre histoire, selon une méthodologie comprenant sept critères: point de vue, question dramatique, contenu émotionnel, économie de moyens, rythme, voix, musique. Pour construire la narration et son message-clé, les étudiant·es devront faire le lien entre leur histoire personnelle et ce qui sera vécu en Guadeloupe, dans un mode de travail participatif et collaboratif.

Il s'agira de travailler sur les notions d'identités culturelles et d'agentivité, c'est-à-dire en se focalisant sur la capacité des individus à agir sur les autres et sur le monde, à transformer ou influencer les êtres et les choses. Le thème de l'identité en contexte antillais est convoqué dès les années 1930 par Paulette Nardal et Aimé Césaire. En affirmant sa Négritude, autrement dit sa fierté d'être nègre, Césaire revendique une identité culturelle héritière de l'Afrique, que reprendront les indépendantistes antillais. Dans les années 1970, une revendication identitaire émerge de la part des Antillais d'origine indienne dont les ancêtres, recrutés en Inde dès 1860, ont fourni un travail contraint pour combler le déficit en main-d'œuvre lié à l'abolition de l'esclavage. Dans les années 1980, la notion de Négritude reposant sur une racine unique, l'Afrique, est contestée par Édouard Glissant qui avance le concept de créolisation pour décrire des sociétés antillaises qui sont le creuset de plusieurs influences : européenne, africaine, indienne. En dépit des processus aliénants et déstructurants que sont l'esclavage et l'engagisme indien, on assiste aux Antilles à une résilience culturelle qui s'exprime à travers la défense d'un patrimoine matériel et immatériel. Née d'un brassage de population, la culture antillaise est aussi un textile tissé de multiples fils et influences qu'il s'agira de découvrir et révéler à travers la mise

Plusieurs pistes seront proposées aux étudiant-es autour des identités culturelles et du patrimoine dans une acception large: botanique, architecture, musique, artisanat, textile, etc. Ils et elles devront concevoir et réaliser une vidéo lors d'une semaine de travail intensif organisée en trois temps: 1 jour de séminaire (théorie, méthodologie, exemples); 2 jours de travail sur le terrain (visites, rencontres, entretiens); 2 jours de création (production vidéo).

Compétences à atteindre

Au terme du module, les étudiant·es seront capables de maîtriser la méthodologie du digital storytelling, à réinvestir dans d'autres contextes.

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université des Antilles, Pointe-à-Pitre

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

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

3

Calendrier

Semaine du 15 ou du 22 avril 2024.

Valorisation du module

Les livrables, constitués d'une série de séquences vidéos, alimenteront une plateforme web.

Celle-ci se présentera comme une « boîte à outils » articulant théorie et pratique, et permettant de valoriser la démarche pédagogique innovante et les travaux des étudiant-es.

Profil attendu des étudiant·es

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

- Laborderie, A. et al. (2022). Digital storytelling comme d'expression citoyen: https://hal.science/ hal-03288877/
- 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.

Fanzine

Fanzine aura lieu à Paris 8 et à Fanfare (studio de design graphique à Amsterdam). Création d'imprimés, archives Freinet, rencontres avec des professionnel·les rythmeront notre semaine. La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8

Fanfare (Amsterdam) et la Gerrit Rietveld Academie

Le module est proposé par

le parcours EDAM du master Arts plastiques

Présentation

L'Atelier-laboratoire « Fanzine » est organisé en collaboration entre le master EDAM, Paul Gangloff, enseignant à la Gerrit Rietveld Academie, César Rogers, designer graphique et la plateforme et studio de design graphique Fanfare. L'Atelier-Laboratoire sera délocalisé pendant 4 jours à Amsterdam au studio Fanfare et il s'inscrira dans le dispositif « /b/channel ». Fanfare est situé au sein de Woonwerkpand Tetterode, une ancienne fonderie de caractères squattée dans les années 1980 et reconvertie par les occupants en logements, ateliers et commerces.

En amont du déplacement à Amsterdam, une journée aura lieu à l'université Paris 8 afin de contextualiser le travail qui suivra, d'une part en ce qui concerne les liens entre pédagogies et pratiques artistiques coopératives, d'autre part à propos du design graphique grâce aux interventions de Catherine de Smet et de Rosalie Blanc.

L'Atelier-laboratoire propose aux étudiant-es d'explorer différents processus d'apprentissage par le biais de la pratique artistique coopérative et de co-création. Il s'articulera entre création d'imprimés, rencontres avec des professionnel·les, une intervention artistique auprès d'enfants, des collaborations artistiques avec des étudiant-es de la Rietveld Academie. Une attention particulière sera portée à la question de l'alphabétisation, de la typographie mais aussi à la sociabilisation de l'acte de lecture et d'écriture. Les étudiant-es seront amené-es à travailler avec des documents d'archives issus des fonds d'archives des amis de Freinet, avec des outils et appareils (risographe, imprimantes lasers, etc.) qui seront installés dans l'espace Fanfare.

Compétences à atteindre

Les compétences à atteindre à l'issue de ce MIP sont :

- Développer son sens critique à propos des différentes formes pédagogiques existantes,
- Mettre en forme une intention artistique dans un temps court,
- Créer un imprimé DIY,
- Se familiariser avec l'usage d'une imprimante riso,
- Travailler de manière coopérative au sein d'un groupe d'étudiant·es.

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

Calendrier

Au second semestre la semaine du 13 mai 2024 (reste à confirmer avec notre partenaire).

Valorisation du module

- Exposition de fin de workshop à Fanfare.
- Création d'imprimés.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant·e·s intéressé·e·s par les pratiques artisanales d'édition et par les pédagogies alternatives.

Singing in the pool, with Masks

Singing in the pool, with masks est une recherche-création en milieu aquatique, mêlant chant, jeu, masques et natation, autour de problématiques environnementales et climatiques. La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8 INHA

Piscine La Baleine, St-Denis Fondazione Giorgio Cini, Venise Atelier Stefano Perocco, Mirano

Le module est proposé par

le master Arts de la scène et du spectacle vivant, parcours TPS

Présentation

L'atelier-laboratoire Singing in the pool, with masks développe un enseignement à la fois théorique, pratique et expérimental, aux confluents de l'opéra, du sport, de l'écologie. Il offre aux étudiant·es un environnement complet pour comprendre et expérimenter le spectacle immersif Singing in the pool et sa dimension écologique, et l'enrichir par le jeu et la création de masques scéniques. Traitant des dérèglements du climat et de la terre (chaleur, sécheresse, fonte des glaciers, pollution des océans, inondations, etc), Singing in the pool est une recherche-création mêlant des nageur-ses, des acteur-rices et des chanteur·ses lyriques interprétant dans l'eau ou autour du bassin des morceaux tirés du répertoire classique ou contemporain. Le spectacle est adossé au programme de recherche IUF « Opera and Climate Change » mené par Isabelle Moindrot. Présentation du spectacle (version 1) : https://youtu.be/ xJKcNhB-K-M.

Singing in the pool, with masks poursuit le travail en focalisant la recherche sur les entités non-humaines. Il articule des séances théoriques sur l'écologie et le spectacle vivant (histoire, dramaturgie, médiation), des séances pratiques de jeu scénique et chant en contexte aquatique, et des séances de création d'accessoires et de masques pour les créatures non-humaines du spectacle. À chaque étape de l'atelier-laboratoire sont impliqués les professionnel·les du spectacle partenaires du projet.

Le spectacle sera joué en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; les étudiant es seront alors invité es à prendre part à la représentation en intégrant l'équipe des professionnel·les de *Singing in the pool*.

L'atelier-laboratoire peut être suivi sans connaissance préalable de l'opéra, mais savoir nager est indispensable pour y participer. Validation sur la base de travaux pratiques et rédigés.

Compétences à atteindre

- Compréhension des enjeux locaux et globaux de l'écologie,
- Savoir mettre en perspective les opéras contemporains avec leurs antécédents dans l'histoire du genre,
- Rudiments de 'chant sportif' (chanter en nageant) et éléments du jeu scénique en milieu aquatique,
- Connaissance des masques scéniques, de leurs fonctions, usages et fabrication pour un milieu spécifique (l'eau),
- Connaissance de l'histoire des spectacles lyriques et aquatiques,
- Maitrise d'une médiation pratique et inclusive.

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

1

Calendrier

Les séances théoriques auront lieu les lundis 29 janvier ; 5, 12, 19, 26 février et 11 mars : de 17h à 20h à l'INHA (Salle Benjamin).

Les séances pratiques auront lieu les lundis 18 et 25 mars et les 08 avril et 22 avril de 18h à 21h à l'université Paris 8, Amphi X.

Deux créneaux viendront s'ajouter à la piscine de la Baleine.

Un voyage de recherche-création est prévu à Venise du 4 au 9 mars 2024.

Valorisation du module

Restitution publique en marge des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Profil attendu des étudiant∙es

Etudiant·es en théâtre, musique, arts, études italiennes.

L'atelier-laboratoire peut être suivi sans connaissance préalable de l'opéra, mais savoir nager est indispensable pour y participer. Validation sur la base de travaux pratiques et rédigés.

- MOINDROT Isabelle et DARYOUSH Leyli (dir.). Alternatives théâtrales, Opéra et écologie(s). №144-145. Octobre 2021.
- SERMON Julie. Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants. B42, 2021.
- FREIXE Guy, PROST Brigitte (dir.)
 Alternatives théâtrales, Les enjeux du masque sur la scène contemporaine. N°140. Mars 2020.

Ecologie des pratiques critiques avec Kuba Szreder & Kathrin Böhm (workshop en anglais)

Ce workshop avec Kuba Szreder & Kathrin Böhm ambitionne d'analyser et de réimaginer les économies quotidiennes dans l'art contemporain et dans la société en général. La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu Université Paris 8

Le module est proposé par le parcours Écologie des arts et des médias

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

Calendrier

Janvier ou mai 2024.

Valorisation du module

Séance de restitution publique, diffusion des travaux sur les sites internet d'ArTeC et d'EDAM.

Profil attendu des étudiant·es

- Base d'anglais obligatoire
- Un intérêt pour les enjeux d'économies de l'art menés par les artistes.

Bibliographie

 Kuba Szreder, The ABC of the Projectariat: Living and Working in a Precarious Art World, Manchester University Press, 2021

Présentation

Ce workshop s'inscrit en continuité de la publication de récente de Kuba Szreder, « L'ABC du projectariat » (2021, Manchester University Press), laquelle apporte une réflexion et des réponses pratiques au problème généralisé du travail précaire dans le domaine de l'art contemporain. Dans cet ouvrage, il s'agit à la fois d'une analyse critique et d'un manuel pratique, qui s'adresse à la vaste cohorte de freelances artistiques du monde entier. Il y expose les fondements structurels des projets et de la circulation, qu'il associe à un compte rendu pratique de différents modes d'action, tels que les grèves artistiques, les retraits productifs, les luttes politiques et les meilleures machines à remonter le temps social. Tout comme les projetariens n'avaient rien d'autre à perdre que leurs chaînes, les projectariens n'ont rien d'autre à manquer que leurs échéances.

Kuba Szreder & Kathrin Böhm organisent ensemble des workshops afin d'analyser et de réimaginer les économies quotidiennes. Empruntant une technique bien connue de Frederic Jameson, ils/elles se sont lancé·es dans la cartographie cognitive (1991) des économies artistiques, avec l'ambition de les reconquérir.

Kuba Szreder est chercheur et commissaire d'exposition. Il est professeur associé au département de théorie de l'art de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Depuis 2012, il travaille avec le Forum des citoyens pour l'art contemporain en Pologne, avec lequel il a fait campagne pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de l'art contemporain. En 2018, il a co-initié avec Kathrin Böhm le Centre for Plausible Economies, un pôle de recherche consacré à la réimagination de l'économie par des moyens artistiques. Kathrin Böhm est une artiste basée à Londres œuvrant internationalement. Après de nombreux projets collaboratifs et sous formes d'institutions d'artistes, depuis 2020, Böhm composte son propre travail passé afin de fabriquer de l'engrais pour les infrastructures évolutives à long terme avec la Company Drinks; The Centre for Plausible Economies; et la Rural School of Economics, qui comprennent des partenariats avec le Scottish Sculpture Workshop, le Van Abbemuseum, et la ruruHaus de ruangrupa à Kassel.

Compétences à atteindre

Cet atelier a pour but d'une part de renforcer l'apprentissage de l'anglais. D'autre part, les enjeux proposés par ce workshop – dont le point de départ est l'analyse critique de la conditions sociales des artistes – agissent, pédagogiquement, à la fois comme méthodologie d'analyse critique, manuel de survie et élaborations de répertoires d'alternatives. Les étudiant es seront en mesure de situer et de problématiser leur propre travail pratique et/ou théorique dans une perspective critique à l'égard du projectariat et des économies possibles des mondes de l'art.

Performance et technologies du genre

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

La création comme activité de recherche

Lieu

Le Générateur, lieu d'art et de performance, 16 rue Charles Frérot, 94250 Gentilly

Le module est proposé par

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

le master Théâtres, Performances et Sociétés du département Théâtre de l'université Paris 8

Présentation

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

Il s'agira pour les étudiant es de créer des performances autobiographiques qui seront diffusées dans des conditions professionnelles au Générateur, lieu d'art et de performance, à Gentilly.

Les projets de recherche-création prennent appui sur des matériaux - théories et performances féministes et queer - collectés par les participant·es en amont selon leur projet de recherche. Nous souhaitons partager des outils qui permettent aux étudiant·es de s'autonomiser dans le processus de recherche-création. Les journées seront partagées en deux temps : un temps encadré par l'enseignant·e, un temps de travail en autonomie.

Compétences à atteindre

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

4 Calendrier

Le séminaire aura lieu de 10h à 18h du 29 avril au 5 mai 2024 (jour de la présentation publique) au Générateur à Gentilly

Valorisation du module

Présentation publique des performances des étudiant-es au Générateur.

Profil attendu des étudiant·es

Pas de profil particulier attendu. Ce worshop est ouvert aux étudiant·es désireux·ses de s'engager dans une recherche personnelle.

ATTENTION: L'inscription n'est pas automatique. Nous demandons aux étudiant-es intéressé-es d'écrire à Raphaëlle Doyon - raphaelle.doyon@univ-paris8.fr et Biño Sauitzvy - binosauitzvy@yahoo.fr, en précisant leur motivation.

Masters associés

Paris 8

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

Ai to, rimosophie, Esthetique.
— 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 cretives» est commun avec l'ENS Louis-Lumière)
Textes et sociétés:
— Mention Création littéraire
— Mention Creation interaire — 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 Communication (MITSIC):
— Mention Informatique
— Mention Patrimoine et musée
— Mention Humanités numériques
—— Mention numanites numeriques
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
Welltion Sciences de l'Education
Sont ajoutés à titre exceptionnel, les parcours suivants (sans intégration de
mention de rattachement et la représentativité des UFR respectives dans le
instances de gouvernance d'ArTeC):
— Ergonomie, travail, formation et vie quotidienne, université Paris 8

— Les Masters de l'ENS Louis-Lumière (Grade master Cinéma, Grade master Photo-

— Psychologie de la cognition, université Paris 8
— Éducation tout au long de la vie, université Paris 8

graphie, Grade master Son)

Sommaire

- L'EUR ArTeC
- 3 Sommaire
- Le master ArTeC 4

Master 1. Présentation des cours 10 du tronc commun:

- UE: Formes de l'expérimentation 10
- UE: Culture de l'expérimentation 11
- UE: Langue vivante 14 Semestres 1 et 2-Cours en anglais
- 15 UE: Ateliers d'expérimentations
- 16 UE: Recherche création
- UE: Lancement du projet 17 d'expérimentation - teaser
- 17 UE: Découvertes expérimentales -EC: Ateliers pratiques

Master 2. Présentation des cours :

- 20 UE: Expérience internationale
- **UE**: Portfolio 20 Expérience internationale
- 21 UE: Projet d'expérimentation
- UE: Préprofessionnalisation 22
- 23 Présentation des modules au choix Semestres 1, 2, 3 et 4

Toute l'année

- Grands formats sur toute l'année pouvant aussi être suivis en Petits . formats au S1 ou au S2
- 27 Autrices effacées
- Muséologie numérique

Grands Formats

- De l'archive à l'affiche: explorer et prolonger l'œuvre de Stanley Kubrick
- La sociophotographie enquête sur la 31 transition numérique
- 32 Récits d'objets: traduction et exposition

Petits Formats

34 Complot: Formes, matières, fictions

37 Semestre 1

Petits Formats

39 Approches géologiques de l'enregistrement sonore

Le Nouveau Salon : rencontres littéraires

Semestre 2

42 **Grands Formats**

- Anticipation. Le Scénario animé : écrire 43 pour le cinéma d'animation
- Explorations numériques des archives de l'INA: la vie, entre controverses et défis
- 45 Musique et outils informatiques
- 46 TerraForma Corp: Thinking the Earth through a Planetary Fiction
- CREATIVE JAM. Immersive Improvisa-47 tion in Interactive Arts (3IA)
- 48 L'École du Plurivers/La Escuela del Pluriverso: "Humains, mais pas seulement..."
- Chantier Lupa: rêver/écrire l'acteur et le 49 personnage
- Atelier transnational textualités 50 numériques
- Voix et corps rebelles : rejouer les 51 héroïnes médiévales aujourd'hui
- Le cinéma contemporain interroge le 52 monde, un nouvel état des images
- 53 Évocations antiques, écoutes modernes: cinéma, sons, photographie
- 54 Digital storytelling comme mode d'expression citoyen
- 55 **Fanzine**
- 56 Singing in the pool, with Masks

Petits Formats

- Ecologie des pratiques critiques avec 58 Kuba Szreder & Kathrin Böhm (workshop en anglais)
- Performance et technologies du genre
- 61 Masters associés
- 62 Sommaire
- **Index Enseignants**

Index Enseignants

ALOMBERT Anne	anne.alombert@univ-paris8.fr	12
BONARDI Alain	alain.bonardi@univ-paris8.fr	45
BIENVENU Grégoire	gregoire.bienvenu@sorbonne-nouvelle.fr	30
BONNEFILLE Vincent	artec@vincent-bonnefille.fr	12
BOULLY Fabien	fabien.boully@parisnanterre.fr	43, 53
BOUTEILLE Charlotte	charlotte.bouteille@parisnanterre.fr	10, 20, 21, 27
BINGHAM-HALL John	john@theatrum-mundi.org	16
CITTON Yves	yves.citton@gmail.com	46
CHEVAL Olivier	olivier.cheval@outlook.com	34
DASTE Sophie	sodaste@gmail.com	47
DESCHAMPS Judith	judith.deschamps@eur-artec.fr	13
DOYON Raphaëlle	raphaelle.doyon@univ-paris8.fr	59
DUFRÊNE Bernadette	bernadette.dufrene@orange.fr	28
DUPONT Julian	info@nomasmetaforas.com	48
FILACANAPA Giulia	giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr	56
FRITZ Lucas	lucasaloyse@gmail.com	21
GAILLEURD Céline	celinegailleurd@hotmail.com	52
GOUTMANN Paul	paul@goutmann.net	45
HOUCKE Anne-Violaine	ahoucke@parisnanterre.fr	53
IMHOFF Aliocha	aliocha.imhoff@gmail.com	58
JEGO Jean-François	jean-francois.jego03@univ-paris8.fr	19
JEHEL Sophie	sophie.jehel@univ-paris8.fr	31
KARSENTI Tiphaine	tkarsenti@parisnanterre.fr	27
LABORDERIE Arnaud	arnaud.laborderie@gmail.com	54
LAITANO Maria Inés	maria-ines.laitano02@univ-paris8.fr	50
LARMET Chloé	clarmet@parisnanterre.fr	49
LARCHER Jonathan	larcherj@hotmail.fr	39
LOUIS Ross	ross.louis@univ-lyon3.fr	14
MELNICZUK Clara	info@nomasmetaforas.com	48
MOINDROT Isabelle	sabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr	56
MORIN Céline	cmorin@parisnanterre.fr	44
MOURATIDOU Eleni	emourati@parisnanterre.fr	44
MURZILLI Nancy	nancy.murzilli@univ-paris8.fr	10, 11, 20, 21
NARDIN Patrick	patrick.nardin@univ-paris8.fr	32
PHAY Soko	soko.phay@univ-paris8.fr	32
PRESTON Marie	preston.marie@gmail.com	55
QUINZ Emanuele	equinz@univ-paris8.fr	15
ROUSSEL Mathilde	mathilde.roussel.contact@gmail.com	10, 21
RUFFEL Lionel	lionel.ruffel@univ-paris8.fr	35
SAUITZVY Biño	binosauitzvy@yahoo.fr	59
SEBBAH François	sebbah.francois@neuf.fr	12
SEIDERER Anna	seiderer.anna@gmail.com	48
SEVERO Marta	msevero@parisnanterre.fr	30
SCAVELLO Susanna	susanna.scavello@hotmail.it	51
SZONIECKY Samuel	samuel.szoniecky@univ-paris8.fr	50
TEICHNER Noah	noah.teichner@gmail.com	16,17
THOMAS Romain	romain.thomas@parisnanterre.fr	28
TRIAU Christophe	ctriau@parisnanterre.fr	49
VINCENT Jean-Luc	jlv.vincent@gmail.com	10, 16, 17
ZVONKINE Eugénie	ezvonkine@gmail.com	52

Publié par l'EUR ArTeC

Imprimé par Point 44

© ArTeC-Juillet 2023



eur-artec.fr