

Scienze Culturali e Lettere

Master ArTeC et MIP

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

**Publié par l'École Universitaire
de recherche ArTeC**

Campus Condorcet
8, cours des Humanités
93322 Aubervilliers Cedex

Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex

Université Paris Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Mise en Page : **John Motta**

Imprimé par Point 44

© ArTeC – Juillet 2024

ArTeC est une École Universitaire de Recherche (EUR) consacrée à la Recherche-Création.

Implantée sur les sites des universités Paris 8, Paris-Nanterre et du Campus Condorcet, elle accompagne les pratiques expérimentales qui s'appuient sur des gestes artistiques pour réinventer la recherche universitaire.

Elle a pour objectif de concrétiser des articulations originales entre recherche et formation supérieure (master, doctorat), entre création artistique, cognition et technologies numériques, entre humanités, ingénierie, design et sciences humaines et sociales, entre campus universitaires, institutions culturelles, activismes associatifs et entreprises privées.

ArTeC s'adosse à un consortium d'institutions universitaires et culturelles : l'Alliance Paris-Lumières, l'université Paris 8, l'université Paris Nanterre, le Campus Condorcet, l'ENS Louis-Lumière, l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, le Conservatoire national supérieure d'art dramatique, le Centre national de danse contemporaine d'Angers, les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou, le Centre Pompidou Metz, la Réunion des Musées Nationaux — Grand Palais, le Centre national édition art image, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains, la Gaîté Lyrique.

Le champ de recherche dans lequel s'inscrit ArTeC est délimité par son intitulé : Arts, Technologies, numérique, médiations humaines, et Création. L'art, la création artistique, et les technologies apportent une dimension particulière de questionnement et d'ouverture aux enjeux fondamentaux des médiations humaines, sur les plans culturels, social et politique.

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.

Le postulat sur lequel repose ArTeC est que les créations artistiques constituent à la fois des terrains et des méthodes privilégiés pour mieux comprendre les enjeux des mutations en cours : les pratiques artistiques enrichissent les recherches universitaires en explorant par l'expérience sensible et vécue ce que les savoirs disciplinaires s'efforcent de théoriser par des analyses abstraites. Déplier les implications multiples de la numérisation en cours — abordée ici au moyen de l'examen des dispositifs artistiques qui en problématissent les enjeux — exige toutefois de prendre la mesure de 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 sciences humaines et sociales 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
- Les 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 déterminant 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 formaliser des concepts, des usages et des services pertinents, et de repenser des modèles de développement à la mesure des transformations techniques et sociétales qui sont à l'œuvre.

Sommaire

1	L'EUR ArTeC
3	Sommaire
4	Présentation du master ArTeC

8	Master 1
----------	-----------------

20	Master 2
-----------	-----------------

25	Toute l'année
26	Grands formats
32	Petits formats

35	Semestre 1
36	Grands formats
40	Petits formats

45	Semestre 2
46	Grands formats
57	Petits formats

Présentation du master ArTeC

(Arts, Technologies, numérique, médiations humaines et Création)

Le master ArTeC est un master transdisciplinaire, au croisement des humanités, des arts, et des technologies du numérique.

L'objectif du master ArTeC est de former des artistes-chercheur·ses qui désirent atteindre une double compétence : une connaissance fine des enjeux théoriques qui relèvent des champs de la « recherche-crédation », et une pratique artistique de haut niveau.

Il propose une grande diversité d'enseignements qui combinent explorations théoriques et réalisations pratiques. Co-accrédité par les universités Paris 8 et Paris Nanterre, le master ArTeC offre aux étudiant·es l'accès à de nombreux parcours de master de ces deux universités qui viennent compléter le tronc commun du master ArTeC.

Le master ArTeC repose sur une démarche d'expérimentation : durant les deux années de la formation, les étudiant·es mènent une recherche aboutissant à un projet personnel expérimental qui peut prendre de nombreuses formes (performances, films, dispositifs de médiation, expositions, écriture créative, créations numériques, etc). Les soutenances de ces

projets se déroulent au sein d'une institution culturelle, dans le cadre d'un événement ouvert au public.

Au troisième semestre, chaque étudiant·e effectue un semestre à l'étranger. Dans le cadre de cette mobilité, les étudiant·es du master bénéficient d'une bourse de 500 € mensuels cumulable avec toute autre bourse ou dispositif de financement. L'offre de destinations est large puisqu'elle intègre celle des services des relations internationales des deux universités Paris 8 et Paris Nanterre.

Les débouchés professionnels du master ArTeC sont multiples, selon la spécialisation choisie par l'étudiant·e : médiation scientifique et culturelle, ingénierie numérique, design, management de projets culturels, enseignement en arts, poursuite d'études en thèse de doctorat, etc.

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 Nancy Murzilli Mathilde Roussel Jean-Luc Vincent
Conception et réalisation de projets de recherche-crédation	36 heures	6	Nancy Murzilli Mathilde Roussel
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 Hortense Boulais-Ifrène
Dispositifs et performances artistiques	24 heures	4,5	Faustine Besançon
Écologies des techniques	24 heures	4,5	Anne Alombert François-David Sebbah
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	Star Finch
		30	
Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Ateliers d'expérimentation		12	
Un atelier au choix :			
Atelier d'expérimentation 1 L'expérience cinématographique du visage	24h sur le semestre + 1 semaine intensive	6	Fabien Bouilly Aurore Mréjen François-David Sebbah
Atelier d'expérimentation 2 Staging Ground : la ville comme scène des transitions	24h sur le semestre + 1 semaine intensive	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-crédation : modules petits formats		6	
1 module petit format au choix en provenance des Modules Innovants Pédagogiques (MIP)	En fonction du module, entre : 12 et 24 heures	3	
Atelier de suivi de projets	10 journées sur le semestre	3	Jean-Luc Vincent
	10 journées sur le semestre		Alice Lenay
Lancement du projet d'expérimentation		12	
Teaser d'expérimentation - étape du projet de recherche		9	
Une langue (anglais) spécialisée	18 heures	3	Vincent Broqua

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	
Carnet en ligne	12 heures	3	Charlotte Bouteille Nancy Murzill
Proposition de créolisation		3	Charlotte Bouteille Nancy Murzilli

Semestre 2	Temps par semestre	ECTS	Enseignant-es
		30	
Projet d'expérimentation		21	
Projet d'expérimentation			
Séminaire d'avancement du projet	32 heures	3	Mathilde Roussel
Soutenance-restitution-valorisation			
Pré-professionnalisation		3	
Stage		3	
Stage en entreprise, association ou institution partenaire ArTeC et Alliance Paris Lumières			
Découvertes expérimentales		6	
Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation)			
Choisir un atelier (constitué de 3 modules de 3 heures chacun)	3 x 3 heures minimum	3	
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

- trois journées de découverte des lieux et des possibles d'ArTeC : mise en convivialité des participant-es, présentation de la formation, choix des enseignements, information pour la mobilité internationale, participation aux soutenances publiques des étudiant-es de master ;
- deux jours de workshop de lancement des projets.

Modalités de contrôle

Présence et participation obligatoires.

Semestre 1

M1

Calendrier et lieux

Trois jours de pré-rentree :

10 et 11 septembre de 10h à 18h à l'université Paris Nanterre (amphithéâtre Weber).

12 septembre de 10h à 18h à l'université Paris 8 (amphithéâtre de la Maison de la Recherche).

Deux jours de workshop : 23 et 25 septembre de 10h à 18h à la Maison des Sciences de l'homme Paris Nord (salle panoramique).

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
jlv.vincent@gmail.com

EC : Conception et réalisation de projets de recherche-crédation

Descriptif

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

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

Modalités de contrôle

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

Semestre 1 & 2

M1

Les mercredis de 9h30 à 13h30

2, 16 et 23 octobre

6 et 20 novembre

4 décembre

5 février

5 mars

2 avril

Lieu

Salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8) sauf pour les séances du 6 et du 20 novembre qui auront lieu à la Maison de la Poésie (avec Olivia Rosenthal).

Enseignantes

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

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. Fictions en procès

Descriptif

Faut-il défendre un ami dont les actions sont moralement répréhensibles ? Doit-on sacrifier une vie pour en sauver plusieurs ? La vie d'un animal vaut-elle autant que celle d'un humain ? Peut-on accorder à un fleuve les mêmes droits qu'à une personne humaine ? De telles questions sont sujettes à controverses parce qu'elles nous placent devant des dilemmes qui mettent en crise nos systèmes de valeur. Face à la multiplication des problèmes environnementaux, sanitaires, écopolitiques, technologiques, comment imaginer des manières de penser et d'agir ensemble sans être mis en demeure de choisir entre deux alternatives insatisfaisantes ?

Cartographier les controverses permet de prendre en considération les divers points de vue qui les composent au sein des contextes où ils apparaissent. Mais pour analyser les controverses et sortir des dilemmes qu'elles mettent en jeu il faut pouvoir faire une description fine de l'écosystème dans lequel elles prennent place. De la même façon, les dilemmes ne sont jamais mieux dénoués que dans des mises en contexte singuliers à la fois précises et détaillées. Les fictions (littéraires, cinématographiques, théâtrales, etc.) sont sans doute le lieu où la complexité des dilemmes peut le mieux se déployer.

Ce cours se propose de se saisir du procès de la fiction (au sens de processus) en mettant des fictions en procès. Il s'agira de construire collectivement le procès fictif de sujets de controverse qui traversent les projets d'expérimentation des participant-es, de la cartographie d'une controverse à sa mise en procès, suivie du compte rendu du point de vue de chacun de ses acteur-rices. L'un des objectifs de ce cours est d'inventer des dispositifs fictionnels en vue de mener des investigations critiques qui interrogeront le rôle de la recherche-création dans la fabrication de futurs habitables. Chaque séance se divisera entre des éléments d'information et de structuration, des lectures en classe inversée et atelier de création des procès. Une séance est prévue au Tribunal de Paris.

Modalités de contrôle

- élaborer une critique située ;
- repérer des dilemmes au sein d'une situation critique ;
- cartographier une controverse ;
- articuler une problématique ;
- se sensibiliser à une logique de l'enquête dans un projet de recherche-création.

Modalités de contrôle

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 du cours, la qualité des rendus intermédiaires et du rendu final.

Bibliographie

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

- Bateson Gregory, « Une théorie du jeu et du fantasme », *Vers une écologie de l'esprit 1*, Seuil, 1977.
- Citton Yves, *Pour une interprétation littéraire des controverses scientifiques*, Editions Quae, 2013.
- Leichter-Flack Frédérique, *Le laboratoire des cas de conscience*, Flammarion, 2023.
- Le Peuple qui manque, *Le procès de la fiction*, Nuit Blanche 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=C3Hd0iQP-fk>
- Seurat Clémence, Tari Thomas (dir.), *Controverses. Mode d'emploi*, Presses de Science Po/Forcast, 2021, <https://controverses.org/mode-demploi>.
- Sorman Joy, *Le témoin*, Flammarion, 2024.
- Winnicott Donald, *Jeu et réalité. L'espace potentiel*, Gallimard, 1975.

Semestre 1

Lieu

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

Enseignante

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Calendrier

24 septembre de 14h à 17h
1, 8, 15, 22 octobre de 14h à 17h
5 et 19 novembre de 14h à 17h
3 décembre de 14h à 17h

EC: Écologies des techniques

Descriptif

Qu'est-ce que nous fait la technique aujourd'hui ? Comment les mutations technologiques contemporaines affectent-elles nos environnements, nos sociétés et nos esprits ? Dans le cadre de ce séminaire, nous entendrons le terme « écologie » au sens large que lui donnait Félix Guattari dans son texte sur les « trois écologies » : écologie environnementale, mais aussi écologie sociale et écologie mentale, et nous interrogerons les technologies contemporaines à travers cette triple perspective. Pour ce faire, nous nous appuierons sur la lecture de différents textes philosophiques consacrés aux questions de la technique moderne, de la crise écologique (« Anthropocène »), des rapports entre vivants et artefacts ou entre machines et organismes, du « cyborg », de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, etc. Tout en faisant droit aux affects (d'inquiétude ou d'enthousiasme) que suscitent les développements industriels actuels, nous tenterons de dépasser les discours idéologiques qui les accompagnent, afin d'interroger les enjeux environnementaux, psychiques, sociaux et politiques de ladite « révolution numérique ».

Compétences à atteindre

- lecture, rédaction, argumentation ;
- analyse et compréhension de textes théoriques ;
- réflexion critique sur les enjeux des évolutions technologiques.

Modalités de contrôle

Travail personnel et/ou devoir sur table et/ou exposés.

Semestre 1

M1

Calendrier

26 septembre de 10h à 13h
3, 17 et 24 octobre de 10h à 13h
7, 14 et 21 novembre de 10h à 13h
12 décembre de 10h à 13h

Lieux

26 septembre : Salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
3 octobre : salle A2 202 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
17 octobre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
24 octobre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
7 novembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
14 novembre : salle 005 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
21 novembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
12 décembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)

Bibliographie

Elle sera indiquée lors de la première séance.

Enseignant-es

Anne Alombert
anne.alombert@univ-paris8.fr

François Sebbah
fdsebbah@parisnanterre.fr

GRUPE 2

EC : Anthropologies du numériques.

Explorer / archiver / exposer ses recherches face aux enjeux d'obsolescence

Descriptif

Nous tournons autour d'objets singuliers, nous les scrutons et tentons d'en faire le récit. Certains sont bien vivants, toujours là sous nos yeux, nos mains et nos claviers. Ils semblent résider dans un présent si éternel que rien ne paraît indiquer leur chute ou leur extinction. D'autres, mal-aimés, déjà invisibilisés, vont finir, sans un effort contraire, par être oubliés. Quand nous nous confrontons aux architectures de mémoire que d'autres maintiennent pour nous, quels gestes exploratoires (de digging, de glanage) font pour nous recherche ? En mettant en place des stratégies de sauvegarde à interroger face aux enjeux complexes d'obsolescence numérique, nous travaillerons ensemble à valoriser les processus de recherche en cours. L'exposition des matériaux récoltés et agrégés comme forme intermédiaire d'archive sera ainsi l'occasion de réfléchir collectivement aux potentiels esthétiques et critiques d'une remise en espace hors de l'écran.

Compétences à atteindre

- copier, sourcer, sauvegarder,
- exploration heuristique de la recherche,
- mise en espace, exposition, travail collectif,
- organisation, tri, mise en récit, synthèse,
- développer une pensée critique d'internet et de ses usages.

Modalités de contrôle

- mise en discussion au début du cours + exercice "de chauffe" :
(oralité/présentation) entre 15 et 30 min ;
- contrôle continu : attention portée à la capacité à reformuler les acquis depuis les propositions individuelles (projets) ;
- mi-parcours (pré-expo) :
présentation des matériaux/ressources/données de recherche extraites ;
- rendu final :
objet exposé (hors écran) + support de communication collective.

Bibliographie

- Abbate, Janet. 2000. *Inventing the Internet*. 3rd printing. Inside Technology. MIT Press.
- Bachimont, Bruno. 2021. « *Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores* ». Signata, n° 12 (mai). <https://doi.org/10.4000/signata.2980>.
- Banat-Berger, Françoise. 2015. *De l'écrit à internet : comment archive-t-on l'immatériel ?* : Pouvoirs n° 153. <https://doi.org/10.3917/pouv.153.0109>.
- Bihoux, Philippe. 2014. *L'âge des low tech : vers une civilisation techniquement soutenable*. Le Seuil.
- Dallet, Jean-Marie, et Bertrand Gervais, Bertrand. 2019. *Architectures de mémoire*. Les Presses du réel/ArTeC.
- Dekker, Annet, Giannachi, Gabriella. 2024. *MAP #14 Doing Documentation*. MAP-Media | Archive | Performance. <https://perfomap.de/map14/editorial-14>.
- Kittler, Friedrich A., Vargoz, Frédérique, Emmanuel Guez, Emmanuel, et Jussi Parikka, Jussi. 2015. *Mode protégé*. Les Presses du réel/Labex Arts-H2H.

Semestre 1

M1

Calendrier

26 septembre de 14h à 17h
3, 17 et 24 octobre de 14h à 17h
7, 14 et 21 novembre de 14h à 17h
12 décembre de 14h à 17h

Lieux

26 septembre : Salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
3 octobre : salle A2 202 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
17 octobre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
24 octobre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
7 novembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
14 novembre : salle G-2
21 novembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)
12 décembre : salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8)

Enseignant

Vincent Bonnefille
artec@vincent-bonnefille.fr

Hortense Boulais-Ifrène
hortenseboulais@protonmail.com

EC : Dispositifs et performances artistiques

Descriptif

L'atelier « Dispositifs et performances artistiques » vise à mener collectivement une réflexion théorique et des expérimentations pratiques autour des notions de dispositifs, de performances artistiques et leurs applications aux méthodes de recherche-crédation. Comment la notion de dispositif peut nous aider à penser les gestes de la recherche-crédation ? Quelles perspectives la pratique de la performance ouvre-t-elle pour des artistes-chercheur-seuses venant de disciplines diverses – travail de mise en corps, en espace, de répétition et d'adresse au public ?

Collecter, cartographier, regarder, lire, écrire : chaque séance de l'atelier sera construite autour d'un geste propre à la recherche-crédation, appréhendé à partir de textes, d'œuvres et d'expérimentations pratiques. Chaque geste sera à la fois l'occasion de démarrer le processus de recherche-crédation propre au projet de chaque étudiant-e, et de prendre conscience de la dimension performative de ces actions. Qu'est-ce que la posture d'artiste fait à ces gestes répétés quotidiennement dans la recherche ? Comment ces actions, approchées de manière sensible et performative, peuvent devenir le point de départ d'une création ? Ces réflexions seront enrichies par la rencontre avec un-e ou plusieurs artistes issus du champ de la performance qui partageront leurs processus de recherche et de création avec les étudiant-es.

Les matériaux, textes, gestes, dispositifs et performances explorés au cours des ateliers seront ensuite remobilisés par les étudiant-es pour penser un premier format performatif en lien avec leur projet de recherche-crédation, présenté à la fin du semestre.

Compétences à atteindre

- appréhender les enjeux et théories liés aux notions de performance et de dispositifs ;
- approcher les gestes de la recherche de manière performative et explorer diverses méthodes de recherche-crédation ;
- collecter des matériaux de recherche, analyser des textes et œuvres, et les remobiliser dans son travail de façon à la fois critique et sensible ;
- expérimenter des formats de restitution performative de la recherche ;
- connaître les outils, espaces et services disponibles à l'université pour développer sa pratique de création.

Modalités de contrôle

Le contrôle sera principalement continu. L'engagement des étudiant-es sera évalué à la fois par leur participation durant les ateliers et par la tenue régulière d'un journal de bord. Une restitution finale sous forme performative sera pensée collectivement au cours du semestre – les étudiant-es pourront mobiliser les outils et matériaux avec lesquels ils et elles sont le plus à l'aise selon leur pratique artistique.

Bibliographie

Références théoriques

- Agamben Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?* [2007] traduit de l'italien par Martin Rueff, Paris, Payot & Rivages, 2014.
- Boudier Marion et Déchéry Chloé (dir.), *Artistes-chercheur-es, chercheur-es-artistes – Performer les savoirs*, Dijon, Les Presses du réel, 2022.
- Debaene Vincent, Devevey Éléonore, Piegay Nathalie (dir.), *Archiver / Créer* (1980-2020), Genève, Librairie Droz, Recherches et rencontres n°37, 2021.
- Després Aurore (dir.), *Gestes en éclats – Art, danse et performance*, Dijon, Les Presses du réel, 2016.
- Féral Josette, « De la performance à la performativité », in *Communications*, n°92, *Performance - Le corps exposé*, Christian Biet et Sylvie Roques (dir.), 2013.
- L. Boulba Pauline, *Critiqueur la danse. Réceptions performées et critiques affectées*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2023.
- Lepeck André, « Le Corps comme archive » [2010], in *Recréer / Scripter – Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines*, Anne Bénichou, Dijon, Les Presses du réel, 2015.
- Kunzler Clémentine, *Mémoire(s) de Kings : Réflexions sur le corps, le Genre, et l'Anthropologie Multisensorielle*, Mémoire de Master en Anthropologie sous la direction d'Alain Müller, Université de Neuchâtel, 2018.

Semestre 1

M1

Calendrier

24 septembre de 10h à 13h
1, 8, 15, 22 octobre de 10h à 13h
5 et 19 novembre de 9h30 à 12h30
3 décembre de 9h30 à 12h30
15 octobre, de 9h30 à 12h30

Lieu

Salle A2 204 de la Maison de la Recherche (Paris 8) sauf les 15 octobre, 5 novembre, 19 novembre et 3 décembre qui auront lieu au Centre national de la danse à Pantin (à confirmer)

Enseignante

Faustine Besançon
faustine.bsc@gmail.com

UE : Langue vivante

Semestres 1 et 2 – Cours en anglais

SEMESTRE 1

Inside of ontology's flesh, I turn maggot : Ficto-theoretical practices of writing and performance

Descriptif

In this class, which will take place in English, we will explore several techniques for transforming theoretical language into artistic and literary material. Playing with theory's authoritarian and emancipatory qualities, and in refusing its hierarchical tendencies, we will produce new tools and sources of nourishment. Drawing on the contributions of queer, Black, feminist, and performance studies, as well as dissident literary and artistic practices, we will explore and try out strategies such as barf-writing, textual dildos, plagiarism, grafting, and re-inscription. The course will take place over three intensive sessions, with each session including time for writing and performance.

Compétences à atteindre

- apprendre à lire de la théorie en tant qu'artiste, et à utiliser un lexique théorique comme médium de la recherche-crédation ;
- pratiquer les méthodes de recherche-crédation et tout particulièrement celles centrées sur les stratégies de création textuelle et de performance ;
- atteindre un niveau de confort avec la lecture, l'écriture, et la performance en langue anglaise ;
- atteindre une familiarité avec les théories queer, noir-es et féministes anglophones contemporaines.

Modalités de contrôle

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement, générosité de parole et d'écoute, et ouverture à l'expérimentation pendant les trois jours d'intensif. Iels seront également évalué-es par rapport à leur volonté d'expérimenter et de prendre des risques créatifs sur une proposition écrite ou performée, au choix.

Bibliographie

- Acker, Kathy, *My Life, My Death by Pier Paolo Pasolini, dans Literal Madness*, New York, Grove, 1989.
- Bellamy, Dodie, *Barf Manifesto*, Brooklyn NY, Ugly Duckling Presse, 2008
- Gumbs, Alexis Pauline, *M Archive : After the End of the World*, Durham, Duke University Press, 2018.
- Heartscape, Porpentine Charity, *Psycho Nymph Exile, London*, Arcadia Missa, 2016.
- Mullen, Haryette, *Recyclopedica*, Minneapolis, Graywolf, 2006.
- Von Reinhold, Shola, *Lote*, London, Jacaranda Books, 2020.

Semestre 1

M1

Calendrier

14 et 21 octobre de 10h à 17h
4 novembre de 10h à 17h

Lieux

14 et 21 octobre : Paris 8, salle
A2 204 de la Maison de la
Recherche

4 novembre : Paris 8, Campus
Condorcet, Salle 2.11 de
l'Humathèque

Enseignant

Star Finch
starfinch@proton.me

SEMESTRE 2

Documentary practices in/with English

Descriptif

From Charles Reznikoff to Jenny Holzer, from Don Mee Choi to Anne Carson, what do documentary practices mean? what do they do to one's practice of English? What do they do to language(s)? In this class, we will both investigate documents from an anglophone perspective with a view to experience languages, and typically English. We will do it by presenting works (poem, artworks, films, ...) to think about the politics and the ethics of documentary practices. The course will develop into 3 sequences of 6 hours: 1) approaching documentary practices: introducing, debating and elaborating an "object" with documents 2) playing with English(es) via documents: how does documentary practice allows one to play with English, to question the illusion of its unity, to reveal its potential(s), to critique some of the politics associated with English as a dominant language 3) performing documents: based on the first 2 sequences, you will elaborate an "object" that you will perform. We will thus think about how to perform documentary practices.

Compétences à atteindre

- apprendre à lire de la théorie en tant qu'artiste, et à utiliser un lexique théorique comme médium de la recherche-création ;
- pratiquer les méthodes de recherche-création et tout particulièrement celles centrées sur les stratégies de création textuelle et de performance ;
- atteindre un niveau de confort avec la lecture, l'écriture, et la performance en langue anglaise ;
- atteindre une familiarité avec les théories queer, noir-es et féministes anglophones contemporaines.

Modalités de contrôle

- Les étudiant-es seront amené-es à concevoir un objet à performer lors de la séance finale.
- Iels seront évalué-es sur leur participation, leur assiduité et sur le développement de leur objet tout au long de l'atelier.

Semestre 2

M1

Lieux

17 mars : Campus Condorcet, Salle 2.11 de l'Humathèque
24 et 31 mars : salle A2 204
(Maison de la Recherche, Paris 8)

Enseignant

Vincent Broqua
vincent.broqua@univ-paris8.fr

Calendrier

17, 24 et 31 mars de 10h à 17h

UE : Ateliers d'expérimentations

Atelier d'expérimentation 1.

L'expérience cinématographique du visage

Descriptif

Le cinéma offre une expérience du visage qui dépasse la question de la représentation. Cela tient d'abord au rapport au visage, comme rencontre avec l'altérité, au-delà de toute fixation dans une forme définissable. Emmanuel Levinas explique à ce propos que la transcendance de l'autre ne peut être appréhendée que par l'éthique, la responsabilité infinie qui m'incombe à son égard, et non par la représentation sensible.

Mais si la question de la représentation ne suffit pas à rendre compte de l'expérience du visage au cinéma, c'est aussi parce que le cinéma est écriture. Bresson en fait l'assise de sa théorie du cinéma : « Le cinématographe est une écriture avec des images et des sons ». Il y a écriture parce que la création cinématographique s'élabore par des mises en rapports et des mises en relations, que la fragmentation du signifiant cinématographique appelle.

Ces interrogations soulèvent la question de ce que l'on vise par le terme de « visage ». Dans *Mille Plateaux*, Gilles Deleuze et Felix Guattari affirment que le visage n'est pas un universel, mais une valeur propre à la civilisation occidentale et chrétienne. Il s'agit d'échapper au visage, à la machine abstraite de visagété, qui sert à trier les visages, produisant ou alimentant au passage le racisme et l'ethnocentrisme. Et qu'en est-il quand certains visages échappent à la norme ou aux clichés, « visages hors norme » en somme, que le cinéma n'a cessé de porter à l'image : visages altérés, défigurés, cassés, brouillés, etc. ? Ils pourraient bien inviter à repenser la poétique et la politique du visage.

C'est donc à faire l'expérience cinématographique du visage que seront invité-es les participant-es à cet atelier d'expérimentation, qui mêlera approches théoriques et philosophiques, et qui sera également l'occasion de rencontres avec des artistes et professionnel-les du cinéma. Dans une dernière phase de réalisation pratique, les étudiant-es réaliseront, monteront et présenteront des essais filmiques documentaires ou fictionnels à partir des problématiques rencontrées et travaillées dans l'atelier.

Compétences à atteindre

- maîtriser les concepts fondamentaux des philosophies du visage abordées ;
- maîtriser les concepts fondamentaux des théories du cinéma abordées ;
- concevoir et réaliser un projet audiovisuel à partir de contraintes conceptuelles et pratiques ;
- travailler en collaboration ;
- savoir valoriser un projet devant un public.

Modalités de contrôle

Les étudiant-es seront évalué-es sur leur participation active pendant toute la durée de l'atelier, sur leur capacité à travailler en groupe, sur la qualité de leurs réalisations pratiques et de leurs restitutions.

Semestre 2

M1

Calendrier

6, 13, 20 février de 10h à 13h
6, 20, 27 mars de 10h à 13h
3 et 10 avril de 10h à 13h

Semaine intensive : 19 au 23 mai

Lieu

Les séances auront lieu dans la salle de séminaire 2 du bâtiment Max Weber à Paris Nanterre. Le lieu de la semaine intensive sera indiqué plus tard.

Bibliographie

Elle sera indiquée lors de la première séance.

Filmographie

Une filmographie précise sera envoyée aux participant-es un à deux mois en amont de l'atelier.

Enseignant-es

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Aurore Mréjen
aurore.mrejen@eur-artec.fr

François-David Sebbah
fdsebbah@parisnanterre.fr

Nombre de places

15

Atelier d'expérimentation 2.

Staging Ground : la ville comme scène des transitions

Descriptif

Cet atelier d'expérimentation analysera l'espace public comme scène où les transitions sociales et écologiques se produisent et s'incarnent. Les participant-es prendront la ville comme terrain d'action où mobiliser des éléments de la mise en scène (son, chorégraphie, narratif, infrastructure) pour interroger les dimensions performatives et sensorielles des nouvelles cultures et conflits de la vie publique en ville.

Les expérimentations prendront différentes formes : son, performance située, fiction, cartographie expérimentale, multi-média, etc. Elles pourront aborder des questions sociales et politiques situées dans l'urbanité, ainsi que la fabrique matérielle de la ville.

Modalités de contrôle

Les participant-es choisiront un enjeu culturel ou politique de l'espace public et développeront le long de l'atelier une investigation par différentes dimensions du concept de "staging" – sonore, chorégraphique, narratif, infrastructure. A la fin de la semaine intensive, ils et elles seront invité-es à restituer leur investigation sous forme d'installation, de performance, de balade, ou de création audio-visuelle.

Semestre 2

M1

Calendrier

6, 13, 20 février de 14h à 17h
6, 20, 27 mars de 14h à 17h
3 et 10 avril de 14h à 17h

Semaine intensive : 26, 27, 28 mai
puis 2 et 3 juin

Lieu

Les séances auront lieu dans la salle de séminaire 2 du bâtiment Max Weber à Paris Nanterre sauf les 13 février, 20 mars et 3 avril qui seront consacrées à des visites en ville.

Le lieu de la semaine intensive sera précisé plus tard.

Bibliographie

Elle sera indiquée lors de la première séance.

Enseignant

John Bingham-Hall
john@theatrum-mundi.org

Nombre de places

15

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. 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.

GROUPE 2. Alice Lenay

Descriptif

Cet atelier propose trois séries d'exercices pratiques pour articuler une pensée en train de se faire : la description, le montage, l'argument. Chaque jour, à partir de la lecture d'un texte et de la présentation d'un corpus d'œuvres, les participant·es seront invité·es à développer une forme qui pourra être présentée lors d'une restitution collective en fin de journée. La rapidité du processus, à l'échelle de la journée, vise à décomplexer le geste d'expérimentation (écriture, vidéo, performance, installation), à encourager la mise en mouvement, à donner du crédit à l'intuition, à accueillir aussi l'erreur comme une part indispensable du processus de recherche et de création.

Au fil de ces trois séries d'exercices, les formes expérimentales de présentation des projets en cours cultiveront cependant une exigence : celle d'une approche performative (Brad Haseman) au sens où les médiums utilisés cherchent à être au plus près des questions portées.

Lors d'une journée conclusive, qui prendra la forme d'un accrochage, chaque participant·e pourra revenir sur les expérimentations développées pour en présenter les impasses et les potentiels.

Modalités de contrôle

Le contrôle se fera sur la base de l'assiduité et des propositions d'expérimentation (gestes de tentatives, aboutissement de la réalisation, mode de présentation).

Semestre 2

Calendrier

GROUPE 1 (Jean-Luc Vincent) :
10, 11, 12 février de 10h à 18h
18 et 19 mars de 10h à 18h
12 au 16 mai de 10h à 18h

GROUPE 2 (Alice Lenay) :
17, 18 et 19 février de 10h à 18h
10, 11 et 12 mars de 10h à 18h
7, 8 et 9 avril de 10h à 18h
5 mai de 10h à 18h

Lieu

GROUPE 1 (Jean-Luc Vincent) :
Le lieu sera précisé plus tard

GROUPE 2 (Alice Lenay) :
Salle 2.06 2eme étage de
l'Humathèque Campus Condorcet

Enseignants

Jean-Luc Vincent
jlv.vincent@gmail.com

Alice Lenay
alice.lenay02@univ-paris8.fr

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 étudiant-es suivent ces ateliers en M1 mais la validation a lieu en M2.

Pour chaque atelier choisi, il est obligatoire de suivre toutes les séances pour valider l'EC.

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.

Atelier 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.

1- Initiation à l'écriture

Ce premier module permettra de poser les bases d'un projet de réalisation audiovisuelle. Il sera demandé aux étudiant-es de concevoir un projet d'entretien filmé et illustré, qui fera l'objet d'un rendu lors du dernier module :

- définition d'un projet de communication ;
- règles dramaturgiques et mise en récit ;
- conduite d'un entretien ;
- conduite de projet ;
- préparation d'un découpage technique.

2- Initiation à la prise de vue

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

- pieds et supports : choisir son dispositif ;
- exposition & focales (Ouverture diaphragme, sensibilité, shutter/vitesse d'obturation, choix d'optiques et incidences sur les aspects esthétiques et techniques) ;
- balance des blancs, température et réglage colorimétriques ;
- format d'enregistrements et usages en vigneurs ;
- prise en main et mise en pratique.

3- Initiation à la prise de son

Ce troisième 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 cravate HF, etc.) ;
- contrôler ses niveaux d'entrées ;
- prise en main et mise en pratique.

4 - Initiation au montage

Suite aux précédents modules, il sera demandé aux étudiant-es de monter la vidéo réalisée.

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.

Semestre 1

M1

Enseignant-es

Alexandre Boutin
alexandre.boutin@univ-paris8.fr

Philippine Clément
philippine.clement05@univ-paris8.fr

Etienne Husson
etienne.husson@univ-paris8.fr

Patrick Masclaux
patrick.masclaux@univ-paris8.fr

Nombre de places

8
Les mêmes étudiant-es par module afin de constituer un parcours audiovisuel

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.

Calendrier

18 octobre : 14h-17h
25 octobre : 10h-13h et 14h-17h
8 novembre : 10h-13h et 14h-17h

Lieu

PosteSource et Paris 8 (les précisions seront apportées en début d'année).

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 10,11 ou 12 de Live, un casque audio.

Semestre 1

M1

Lieu

Paris 8 (sous réserve)

Nombre de places

9

Calendrier

15, 22 et 29 novembre de 14h à 17h

Enseignant-es

Christine Webster
webster@sfr.fr

Profil attendu des étudiant-es

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

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 événement 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.

Semestre 1

M1

Lieu

PosteSource (sous réserve)

Nombre de places

10

Calendrier

6, 13 et 20 décembre de 14h à 17h

Enseignant

Francesco Sebregondi
fs@index.ngo

Profil attendu des étudiant-es

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

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.

Semestre 1

M1

Lieu

PosteSource (sous réserve)

Nombre de places

25

Calendrier

6, 13 et 20 décembre de 10h à 13h

Enseignant

Vincent Meyrueis
vincent.meyrueis@ensam.eu

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.

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).

Semestre 2

M1

Responsable

Jean-François Jégo
jjjégo03@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.

Calendrier

7, 14 et 21 février de 14h à 17h

Nombre de places

12

Lieu

PosteSource (sous réserve)

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 : 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 documenter leur recherche et/ou leur création. 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 proposer deux formes de présentation distinctes 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. Pour les étudiant-es en mobilité internationale, un des deux rendus sera remplacé par la proposition de créolisation (voir ci-dessous).

Semestre 3

M2

Calendrier

Séance d'introduction le 19 septembre (en visio de 14h30 à 16h30).

Séances en visioconférence les jeudis 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre de 17h à 19h.

Enseignant-es

Charlotte Bouteille
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

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 si possible en relation avec leur projet d'expérimentation. Leur travail, articulé au Carnet en ligne, consistera à proposer sous forme de texte, ou à réaliser sous forme sonore ou audiovisuelle, un rendu présentant la pratique en question, en explicitant les mérites et les effets positifs, tels qu'ils ont été observés dans le contexte étranger et proposant éventuellement son implantation dans un contexte français.

Modalités de contrôle

Les étudiant-es en mobilité internationale remettront une proposition textuelle, sonore ou vidéo sur le Carnet en Ligne.

Semestre 3

M2

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 travaux de recherche-crédation et de leur articulation avec le mémoire pendant tout le semestre. Chaque séance sera l'occasion de partager des méthodologies de recherche-crédation, de présenter sa recherche en cours, d'expérimenter des modes de partage performatifs.

Modalités de contrôle

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

Semestre 4

M2

Lieux

Campus Condorcet, salle 0.009 du bâtiment de recherche nord

Enseignant-e

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

Calendrier Groupe 1

30 janvier de 14h à 18h
6 et 13 février de 14h à 18h
6, 13 et 27 mars de 14h à 18h
10 et 17 avril de 14h à 18h

Nicolas Bailleul
bailleul.n@gmail.com

(Avec Nicolas Bailleul : calendrier à déterminer, prises de rendez-vous individuels)

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

Descriptif

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

Semestre 4

M2

Calendrier indicatif

Rendu du mémoire : mai.
Soutenance : juin.

UE : Préprofessionnalisation

L'UE Préprofessionnalisation est validée en M2 dans la maquette mais peut être effectuée en M1.

Pour la valider, vous devez d'abord soumettre votre projet (de stage ou de dispositif collaboratif) aux directrices du master.

Procédure pour obtenir une convention de stage :

— si vous demandez la convention de stage par Paris 8, il faut télécharger un modèle de convention de stage sur le site de l'UFR Arts : <https://www-artweb.univ-paris8.fr/Stage>, la compléter et la renvoyer signée (par l'étudiant·e, par Nancy Murzilli et par l'entreprise qui l'accueille) à Aurore Mréjen ;

— si vous demandez la convention de stage par Paris Nanterre, il faut établir une convention de stage via le Bureau des stages : <https://convention-stage.parisnanterre.fr> en indiquant Charlotte Bouteille comme enseignante référente (pour toute question administrative : stages@liste.parisnanterre.fr). Si vous êtes inscrit·e en M1 à Paris Nanterre, il faut de plus faire une demande d'inscription en stage en bonus au diplôme (document à télécharger dans votre espace étudiant ArTeC).

Les stages doivent être effectués avant le 31 août de l'année universitaire pour laquelle vous êtes inscrit·e. Si votre stage déborde sur le mois de septembre, il faudra d'abord être réinscrit·e administrativement pour l'année universitaire suivante avant de faire une nouvelle demande de convention de stage à partir du 1er septembre.

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 des deux semestres se fera en septembre.

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

Vous trouverez ci-après la liste des MIP.

Studio

Toria

Grands formats

La Sociophotographie enquête sur la transition numérique

Explorer les enjeux sociaux de la numérisation de la société par l'enquête sociophotographique, développer des écritures numériques et construire un imaginaire critique du web.

Présentation

L'atelier vise la réalisation d'une enquête-crédation par une équipe hybride réunissant des étudiant-es du master Plateformes numériques, création et innovation (Paris 8), du master ArTeC et du master Photographie de l'École Nationale Supérieure Louis-Lumière.

Les trois thèmes retenus pour année 2024-2025 seront **Mode**, **Handicap** et **Surveillance** dans la transition numérique. Il s'agit d'explorer des secteurs économiques, des situations d'usagers, des préoccupations d'inclusivité, des modalités de contrôle social recomposés par les stratégies des industries numériques à travers des dispositifs inscrits dans leurs interfaces. Ils seront abordés par une approche qualitative (enquêtes auprès d'usager-es professionnel-le-s ou de citoyens, expérimentation, observation participante ou non).

L'atelier constitue une innovation pédagogique : la collaboration entre futur-es professionnel-le-s issu-es de formations différentes et complémentaires. Ils et elles s'initient à l'enquête sociologique, à l'écriture documentaire ou de fiction, grâce à un apport théorique et méthodologique. Les étudiant-es s'approprient les thèmes grâce à des discussions d'articles scientifiques, introduites par des conférences de photographes et de chercheur-ses, et des sessions de problématisation par Sophie Jehel (PU en SIC). Véronique Figini (MCF, ENS Louis-Lumière) en proposera une mise en perspective dans l'histoire de la photographie. Agnès Lanoé, directrice de la prospective et de la stratégie d'Arte France présentera la politique de programmation du site web d'Arte pour les nouvelles écritures audiovisuelles. L'atelier comprend des séances de méthodologie de l'enquête de terrain, d'initiation à l'écriture journalistique (Pascale Colisson, Paris Dauphine), des séances de perfectionnement sur WordPress. L'organisation de l'atelier permet un accompagnement personnalisé des travaux grâce à la participation de photographes professionnelles et artistes, Nadège Abadie et Stéphanie Solinas, ainsi que d'un ingénieur du son, Éric Urbain, et à un suivi attentif de S. Jehel et V. Figini. Les non-photographes découvrent la culture photographique à travers des conférences et des ateliers spécifiques, conduits par des enseignants de l'ENS Louis-Lumière.

2 mobilités sont organisées avec l'université de Bâle (oct-nov) et de Lyon (janv.).

Compétences à atteindre

- développer sa capacité d'analyse des enjeux sociaux et politiques du numérique ;
- construire une enquête de terrain ;
- déployer sa créativité dans le choix et la maîtrise des techniques de publication sur le web ;
- présenter oralement des résultats de l'enquête lors des Rencontres Data&Pixel ;
- communiquer autour du travail collectif réalisé.

Contact

Sophie Jehel
sophie.jehel@univ-paris8.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Technologies et
médiations humaines

Lieu
Université Paris 8

Le module est proposé par
Mention Culture et communication, université Paris 8

Parcours : Plateformes numériques, création et innovation

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

Calendrier

À partir du 27 septembre, les vendredis du premier semestre, et 3 jours de suite fin novembre. La restitution a lieu une demi-journée de février, elle est précédée d'une journée de préparation. Présence souhaitée, aménagements possibles.

Valorisation du module

- publication des articles, podcasts, productions visuelles sur le site <https://numerique-investigation.org> ;
- production et diffusion d'une brochure présentant les démarches, les étudiant-es et leurs productions ;
- rencontres Data&Pixel dans un lieu dédié à la culture photographique et numérique ;
- présentation des réalisations lors des mobilités.

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour les usages du numérique et l'analyse de leur dimension sociale, la pratique de l'enquête, la collaboration avec les étudiant-es photographes, 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, 2020.
- Jehel Sophie, *L'adolescence au cœur de l'économie numérique. Travail émotionnel et risques sociaux*, Bry s Marne, INA Editions, 2022.

History on Display : l'exposition comme moyen de diffusion et de médiation scientifique

Cet atelier-laboratoire a pour objet la création d'une exposition itinérante bilingue ainsi que sa diffusion et sa médiation dans de multiples lieux franciliens et en région.

Présentation

Cet atelier-laboratoire a pour objectif principal de concevoir, réaliser et valoriser une exposition itinérante bilingue (chaque panneau d'exposition sera rédigé dans deux langues : l'anglais et le français) à l'aide d'outils numériques. Dans ce travail spécifique de réalisation de panneaux d'une exposition ayant pour objet l'expérience africaine américaine pendant la période 1619-1865, l'apport en storytelling – dont la méthodologie et les enjeux seront enseignés par une scénariste professionnelle – sera développé autour de récits de vie d'hommes et femmes noir-es américain-es jusqu'ici inconnu-es du grand public.

Dans le cadre de notre collaboration avec l'association La Boîte à Histoire, une activité de médiation humaine sera mise en place au cours de 2 séances supplémentaires de 3h (facultatives pour les étudiant-es du master ArTeC) placées au second semestre. Les étudiant-es seront amené-es à adapter cette activité de médiation aux différents publics visés.

Compétences à atteindre

- effectuer des recherches bibliographiques ;
- identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources (corpus, archives, documents historiques, sources secondaires) dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation ;
- développer une argumentation avec un esprit critique ;
- communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et en anglais ;
- concevoir et réaliser des dispositifs de médiation et de diffusion de savoir et de la culture scientifique ;
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe ;
- trouver et cultiver son originalité et sa personnalité d'auteur : imaginer, surprendre et innover ;
- travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet ;
- analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique ;
- respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

Contact

Claire Bourhis-Mariotti
cbourhis-mariotti@univ-paris8.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Technologies et
médiations humaines

Lieu
Université Paris 8

Le module est proposé par
Mention Langues et sociétés,
université Paris 8

Parcours : Médias, Culture, 2
Langues (MC2L)

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

Calendrier

Le mardi de 9h à 12h, du 24
septembre au 17 décembre 2024
inclus (pas de cours les 29 octobre
et 19 novembre). Lieu: Université
Paris 8, site de Saint-Denis, salle
B307 (bât. B1).

Une sortie "hors les murs" aura lieu
un vendredi en début de semestre
(visite d'une exposition) et 2 séances
facultatives (élaboration d'une
activité de médiation humaine)
auront lieu au cours du 2e semestre.

Valorisation du module

L'exposition préparée tout au long
du semestre sera présentée lors du
congrès 2025 de la société savante
RéDEHJA (Réseau pour le déve-
loppement européen de l'histoire
de la Jeune Amérique), qui aura
lieu en juin 2025 à Nantes. Elle
sera également exposée dans
divers lieux franciliens, via le
réseau des médiathèques de la
Plaine Commune, ainsi qu'à l'uni-
versité Paris 8 (site de Saint-Denis)
et au Campus Condorcet (en
partenariat avec l'Institut des
Amériques). Les étudiant-es seront
amené-es à se rendre dans les
divers autres lieux où l'exposition
sera installée afin de présenter
leur travail au public via une
activité de médiation humaine.
Enfin, une version « texte » et une
version « audio » des panneaux
d'exposition seront déposées sur le
site web du master MC2L, afin de
les rendre accessibles aux per-
sonnes souffrant de handicap
visuel.

Profil attendu des étudiant-es

Posséder une excellente maîtrise
du français (niveau minimum C1) et
de l'anglais (niveau minimum B2).
Avoir un intérêt pour l'histoire des
Etats-Unis, l'usage des outils numé-
riques et la médiation culturelle.

Catachrèses & Ready-Made : accidents et détournements d'objets

Enquêter, dés-assigner et initier avec quelques auteurs de la pensée matérialiste la composition d'un ouvrage textes-images illustrant des histoires d'objets inattendus.

Présentation

L'atelier propose aux étudiant-es et intervenant-es de s'engager dans la production d'un bel ouvrage s'emparant de la notion de catachrèse. L'objectif est d'articuler découverte de propositions théoriques inscrites dans le courant de la pensée matérialiste, analyses fines de terrain et travaux d'illustration pour composer cette production éditoriale à destination du grand public.

La notion de catachrèse – ou détournement d'objet –, qu'elle soit matérielle ou immatérielle (masque sanitaire devenu couvre-chef, *Airtag* traceur, etc.), s'invite sur tous les terrains et à toute époque, notamment dans l'art (Vénus du gaz, Picasso ; Fountain, Duchamp). Aisément observable, prêtant souvent à rire, parfois poétique, le détournement d'objet est création populaire qui questionne la créativité dans nos prises avec le monde. Pas de côté dans une biographie d'objet, ce phénomène sera analysé en raccrochant quelques notions-clés de l'héritage théorique matérialiste (appropriation, instrumentation, etc.), mais également en recourant à l'analogie.

Le produit de l'atelier laboratoire sera composé d'une sélection des catachrèses les plus éloquentes parmi celles révélées par les étudiant-es à la suite d'enquêtes mobilisant les méthodes traditionnelles ou exploratoires de nos disciplines, menées dans les champs domestiques, professionnels et culturels, invitant ainsi au dialogue avec l'histoire de l'art.

Chaque séance sera constituée d'un temps de présentation des intervenants et d'échanges autour du corpus de catachrèses en constitution. Thèmes abordés : L'objet transitionnel – Anne Bationo-Tillon ; Genèses instrumentales – Gaëtan Bourmaud ; La créativité dans une perspective vygotkienne – Françoise Decortis ; Pas sages : des artistes d'avant-garde – Audrey Norcia ; Penser par analogies – Emmanuel Sander (en visio).

Ce module aura des croisements avec les étudiant-es de l'ENSA Normandie, emmené-es en parallèle par Dominique Lefrançois dans des questions de détournement de lieux et mobiliers.

Les éléments visuels et littéraires produits au cours du module seront confiés à Julie Blanc et Pauline Gourlet (Studio Cascade) pour maquettage de feuillets.

Compétences à atteindre

- expérimenter techniques de recueil et de mise en récit ;
- s'approprier des concepts théoriques pour rendre compte/susciter des genèses instrumentales ;
- expérimenter des outils en vue de développer sa propre créativité ;
- collecter/ interpréter des matériaux de l'expérience vécue.

Contact

Julien Kahn
julien.kahn@univ-paris8.fr

Cécile Barbier
cecile.barbier@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Technologies et médiations humaines

Lieux

Le PosteSource,

1 séance au Musée National d'Art Moderne – Centre Pompidou (15 novembre 2024) ;

1 séance à l'ENSA Normandie (sous réserve)

Le module est proposé par

Ergonomie, travail, formation et vie quotidienne, université Paris 8

Parcours : Ergonomie

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

Calendrier

Vendredi 18 Octobre ; Vendredi 8 Novembre ; Vendredi 15 Novembre* ; Vendredi 6 Décembre* ; Vendredi 13 décembre ; Vendredi 17 janvier* ; Vendredi 7 février ; Jeudi 13 ou Vendredi 14 février**

PosteSource, séances de 9h30-12h30 sauf :

* Nocturne 18h-21h, Centre Pompidou

** Journée entière

Séance de clôture à l'ENSA Normandie (sous réserve).

Valorisation du module

- les étudiant-es seront invité-es à présenter leurs projets lors d'un événement réunissant les intervenant-es et les professionnel-les de la mise en page/visualisation ;
- les productions feront l'objet d'une présentation dans le cadre du séminaire de recherche de l'axe C3U du laboratoire Paragraphe et de tous lieux dans lesquels les résultats pourront être partagés avec les acteur-rices de l'atelier (intervenant-es, étudiant-es) ;
- le maquettage de quelques feuillets sera utilisé pour engager un dialogue avec des maisons d'édition en vue d'une publication complète du projet.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es intéressé-es par l'observation, la créativité, l'analyse de terrains, « l'invention du quotidien » (De Certeau), les formes contemporaines d'illustrations à des fins éditoriales.

Bibliographie

– Nicolas Nova, *Exercices d'observation. Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des artistes du quotidien*, Paris, Premier Parallèle, série « la vie des choses », collection Carnets Parallèles, 2022.

De l'archive à l'affiche : sémiotique visuelle des mondes contemporains

Les étudiant·es manipuleront des fonds d'affiches du 21e siècle et réaliseront un prolongement créatif en suivant les méthodes graphiques du designer Bruno Munari (voyage à Milan).

Présentation

L'objectif de notre atelier-laboratoire est d'effectuer un travail d'exploration, de manipulation et de prolongement créatif de ces deux fonds d'archives, La Contemporaine à Nanterre et le Centro Studi e Archivio della Comunicazione de l'université de Parme. Dans un premier temps, il s'agira de questionner les sémiotiques visuelles employées dans le fonds d'affiches de « mondes contemporains » de La Contemporaine. Dans un second temps, nous développerons une réflexion sur le médium qu'est l'affiche, sur ses moyens de création, de diffusion, et son implication artistico-politique dans un contexte global. Enfin, à travers la découverte de la méthode Munari, nous inviterons les étudiant·es à prolonger leur réflexion à travers la création d'une affiche mettant en lien les sémiotiques passées étudiées à La Contemporaine et leur expérience personnelle des enjeux sociaux du monde présent.

À travers ce parcours, les étudiant·es devront s'interroger sur l'évolution du langage visuel, du rapport texte et image ainsi que de la relation entre ces éléments et leur support. Recontextualisés dans le monde actuel, quelles images, quels messages sociaux et politiques, quelles interprétations du présent véhiculent ces affiches des mondes contemporains « passés » ? Comment l'illustration graphique ainsi que la création textuelle peuvent-elles être mobilisées afin d'appuyer la créativité et diffuser un message artistique et social ?

Ce module immersif se déroulera en deux temps, à Paris (3 jours) puis en Italie entre Milan et Parme (4 jours), et débouchera sur un rendu commun qui prendra la forme de documents graphiques et textuels amenant à être exposés puis valorisés au travers d'une publication.

Compétences à atteindre

- utiliser des outils d'exploration et de manipulation de matériel dit d'archives ;
- identifier et développer des trames narratives et des formes d'écriture (textuelles et graphiques) originales à partir d'une problématique artistique donnée ;
- créer des supports visuels agrégeant un travail préalable portant sur de multiples documents multimédias ;
- faire preuve d'une réflexion critique sur la conservation, la réutilisation (notion de sampling) et la diffusion, communication, de documents artistiques et historiques ;
- savoir rédiger un texte qui restitue leur processus créatif ;
- travailler en groupe dans un contexte international, s'organiser efficacement et répondre à une commande de manière créative.

Contact

Marta Severo
msevero@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieux

Université Paris Nanterre,
International : université degli studi di Milan, université de Parme

Le module est proposé par
Mention Information et communication, université Paris Nanterre
Parcours : CRDM

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

Calendrier

2-3-4 décembre 2024 9h30-17h30
université Paris Nanterre

6-7-8-9 avril 2025 voyage à Milan et Parme (Italie).

Valorisation du module

Chaque groupe d'étudiant·es produira :

- une affiche originale et moderne qui parle des mondes contemporains, fruit d'un travail et d'une réflexion menés autour des documents manipulés tout au long du MIP. Ce poster sera accompagné d'une explication textuelle qui présentera et affinera les choix graphiques ;
- une production critique qui restituera le parcours réflexif réalisé dans le cadre du MIP et le rôle que les documents d'archives ont joué.

Une sélection de ces productions sera imprimée dans une publication bilingue. Les œuvres sélectionnées pourront également faire l'objet d'une exposition dans un des lieux partenaires du MIP. Ce travail sera également publié en ligne et pourra être valorisé sur les sites web d'ArTeC, du département d'Infocom de l'université Paris Nanterre et des partenaires internationaux.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·es intéressé·es par la communication et création visuelle. Des compétences en PAO et en anglais sont nécessaires.

Art, économie et réalisme capitaliste

Ce cycle s'intéresse aux relations entre art et capitalisme aujourd'hui, leurs influences et déconstructions réciproques, mais aussi les désirs et les imaginaires qui les traversent.

Présentation

L'art contemporain a partie liée au capitalisme et à son histoire. Aucun des mondes qui constituent et organisent la diversité des pratiques artistiques susceptibles d'être regroupées sous cette appellation n'échappe à l'hégémonie économique du capitalisme. On le sait au moins depuis Fredric Jameson et la critique institutionnelle : la culture incarne même plus largement la logique propre de la phase dite tardive du capitalisme, selon la périodisation établie par Ernest Mandel et que l'on peut également comprendre aujourd'hui – soit un demi-siècle après son pronostic – comme cette phase qui n'en finit pas de tarder. Qu'il s'agisse des fondations d'entreprise de groupes du CAC 40 devenues des acteur·rices majeurs de l'économie de l'art, de l'intégration des musées publics aux industries culturelles, de l'économie par projet comme principal horizon des pratiques artistiques, curatoriales et de leurs financements, ou de collectifs d'artistes militant pour un revenu universel et la reconnaissance du statut de travailleur·se de l'art, la question économique sous-tend les modes opératoires de l'art dans ses différentes sphères d'activité, tout comme les éventuelles revendications qu'ils peuvent nourrir. Précisément, l'expression « réalisme capitaliste » forgée par Mark Fisher désigne la difficulté de notre époque à imaginer une alternative à ce système économique. Prendre acte d'une hégémonie ne revient toutefois ni à nier, ni à minimiser l'importance de pratiques artistiques critiques, mais à les considérer à l'intérieur de la totalité qu'elles cherchent à entamer en y ouvrant des brèches et en habitant ses ruines.

Ce cycle de conférences s'intéressera ainsi aux relations complexes entre art et capitalisme aujourd'hui, leurs influences et déconstructions réciproques, mais aussi les désirs et les imaginaires qui les traversent l'un et l'autre, en invitant les étudiant·es à travailler autour de six axes, à raison d'un axe par séance : langue du néolibéralisme ; images du capitalisme ; économies alternatives d'artistes ; marché de l'art et mythe de l'entrepreneur ; paradoxe et cohérence de la critique artiste ; économies du travail artistique.

Compétences à atteindre

Capacité d'analyse, de compréhension, de problématisation et de création liée aux enjeux portés par le cycle de conférences.

Contact

Matthieu Saladin
matthieu.saladin@univ-paris8.fr

Tania Ruiz
ruiz.paris8@gmail.com

Aliocha Imhoff
aliocha.imhoff@gmail.com

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par
Mention Arts Plastiques,
université Paris 8

Parcours : Ecologie des arts et des médias

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

Calendrier

8 et 22 octobre 2024, 10 et 17
décembre 2024, 18 février 2025, 18
mars 2025, 8 et 22 avril 2025

De 18h à 21h.

Valorisation du module

- Projet artistique expérimental et collectif réalisé par les étudiant·es inscrit·es au MIP et réfléchissant sur son économie. Le médium de ce projet sera une part du budget alloué au cycle de conférences. Ainsi, les étudiant·es mèneront tout au long de l'année un projet visant à problématiser les objets du cycle à travers l'usage d'une somme d'argent déterminée, comprise comme capital primitif ;
- Captation vidéo des conférences et captation audio des ateliers, rendus disponible sur la chaîne vimeo d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant·es

Tout·e étudiant·e intéressé·e par les objets du cycle et l'expérimentation artistique.

Bibliographie

La bibliographie sera transmise lors de l'introduction du cycle.

Petits formats

Écologies des mémoires politiques

Réfléchir et mettre en pratique, dans une perspective écologique, des traces mémorielles visuelles et sonores.

Présentation

Le cours prendra la forme d'un intensif en octobre (24, 25, et 26 octobre) et d'un séjour d'une semaine au printemps 2025 à l'université de la République à Montevideo (Uruguay). Nous prendrons en charge les frais d'hébergement et les billets d'avion et une dérogation d'assiduité aux cours hebdomadaires sera fournie aux étudiant-es partant à Montevideo.

Il s'agit de travailler à la croisée des études cinématographiques, de la musicologie-ethnomusicologie et des études de son, en contexte situé, de façon à prendre la mesure des contraintes et particularités propres à la création dans le Cône Sud de l'Amérique latine (Argentine, Chili, Uruguay). Les deux sessions de travail exploreront les outils théoriques et pratiques pour penser l'image et le son dans une perspective mémorielle et écologique. Il s'agira notamment d'envisager les circulations théoriques et critiques entre la France et le Cône Sud, ainsi que leur mise en application au travers d'ateliers dans lesquels les étudiant-es seront amené-es à produire leurs propres traces visuelles, écrites ou sonores. Le premier intensif, à Paris, offrira un bagage théorique et des temps d'échanges avec des chercheur-ses et artistes latino-américain-es et sera l'occasion d'entamer un travail de collecte de documents. Le second intensif, à Montevideo, sera centré sur la mise en œuvre d'une mémoire de la rencontre interculturelle. Ce séjour à Montevideo n'est pas obligatoire, les étudiant-es qui ne partiront pas resteront en contact, en temps réel, avec le groupe pendant la durée du séjour et participeront à la mise en forme (rédaction, montage, mixage, etc.) des rendus.

Enseignant-es : Cécile Sorin, Makis Solomos. Intervenant-es : Clara Biermann (Paris 8), Gabriela Guillermo, Loenardo Croatto (université de la République à Montevideo).

Compétences à atteindre

- capacité à développer son sens critique et la connaissance des outils pour analyser le son et l'image ;
- capacité à créer et documenter à partir et avec des archives (image et son) ;
- capacité d'analyser les relations art-politique ;
- développer les méthodes d'analyse du son et de l'image ;
- capacité au travail coopératif au sein d'un groupe d'étudiant-es dans une perspective pluridisciplinaire et interculturelle.

Contact

Cécile Sorin
cecile.sorin@univ-paris8.fr

Makis Solomos
Makis.Solomos@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieux

Université Paris 8,
Université de la République à Montevideo

Le module est proposé par
Mention Cinéma et audiovisuel,
université Paris 8

Parcours : Théorie, histoire et esthétique du cinéma

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

Calendrier

24, 25, et 26 octobre en intensif + une semaine à Montevideo au printemps.

Valorisation du module

Documentation des événements sous formes de textes, de vidéos, de podcasts ou de montages sonores, carnets de terrain ou journal de bord. Les travaux étudiants seront restitués lors d'une rencontre publique et mis en ligne.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es en master dont les travaux s'inscrivent principalement dans le cadre des arts visuels (arts plastiques, photographie, cinéma) ou sonores (musique, sound studies) mais également de l'écriture. Ce cours s'adresse aux étudiant-es dont les approches sont théoriques, pratique ou en recherche-crédation. Les étudiant-es hispanophones sont les bienvenus mais la pratique de l'espagnol n'est pas indispensable pour suivre ce cours qui sera donné en langue française.

Le nouveau salon, rencontres littéraires

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

Présentation

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

« Le nouveau salon » se déroule au Centre National de la Danse (Pantin).

Compétences à atteindre

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

Contact

Lionel Ruffel
lionel.ruffel@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Centre National de la Danse (CND), Pantin

Le module est proposé par
Mention Création littéraire,
université Paris 8

Parcours : Création littéraire

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

Calendrier

Cours annualisé, une séance toutes les deux semaines, le lundi de 15h à 18h

Valorisation du module

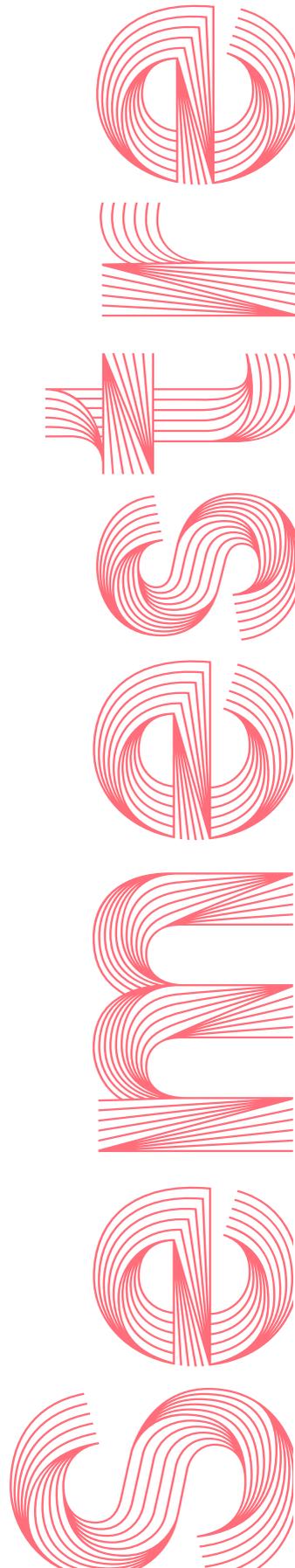
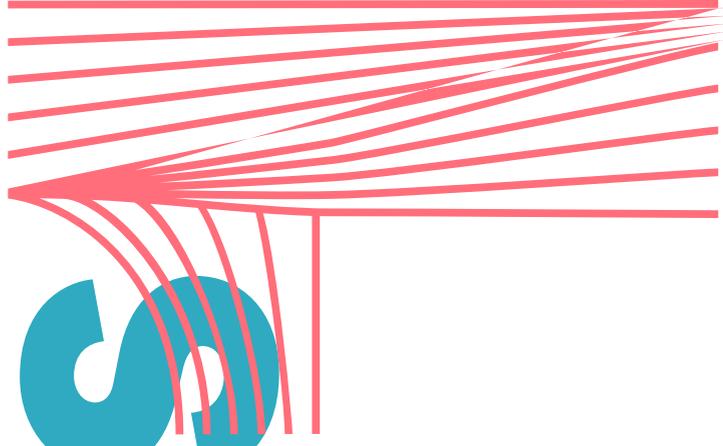
La valorisation du module est essentiellement expérientielle dans la mesure où les étudiant-es travaillent en groupe à l'organisation et à l'animation d'une rencontre avec des acteur·rices du monde littéraire.

Profil attendu des étudiant-es
Profil littéraire attendu.

TRIO
SO
DUO
SO
TRIO

seme
stre

Grands formats

Performer le Salon. Expérimenter des formes nouvelles de médiation en contexte muséal

Performance au musée : subvertir le regard sur la peinture du XVIIIe siècle !

Présentation

Dans cet atelier-laboratoire, on se propose d'expérimenter avec les étudiant-es des formes de médiations performées, en contexte muséal, à partir de la réappropriation d'un corpus inédit, la collection Deloynes, qui rassemble des brochures de salonniers du XVIIIe siècle – une littérature aux origines de la critique d'art en France.

La collection Deloynes rassemble des textes de format divers qui, à partir des années 1740, circulent en marge du Salon de peinture, cette exposition officielle organisée par l'Académie Royale de Peinture tous les deux ans, dans le Salon carré du Louvre. Ces textes, qui sont donc les premières formes d'une littérature de critique d'art, participent du phénomène d'émergence d'une sphère publique citoyenne et, en bousculant l'institution royale de l'Académie, soulèvent des enjeux directement politiques. À partir des années 1770-1780, cette littérature prend un tour nettement burlesque et carnavalesque, avec pour principal enjeu de ridiculiser la grande peinture d'Histoire, vitrine idéologique de la monarchie. Ces textes sont souvent conçus comme des séries de saynètes fictives, inspirées des codes populaires du théâtre de la Foire, de la parade, du vaudeville (chanson satirique composée sur un air connu) et de la chanson populaire.

L'atelier-laboratoire propose aux étudiant-es de mener une exploration des dimensions historiques, littéraires, théâtrales et idéologiques de ces textes, ainsi qu'un travail d'écriture et de mise en jeu encadré par l'artiste performeuse et chercheuse Louise Hervé, visant à la constitution d'une visite de musée performée en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d'Angers.

Compétences à atteindre

À la fin du MIP, les étudiant-es auront acquis une bonne connaissance des enjeux culturels, esthétiques et idéologiques de la peinture et de la critique d'art au XVIIIe siècle, et de leurs résonances contemporaines.

Ils et elles auront affiné leur connaissance des formes théâtrales de la période, en particulier des formes parodiques et populaires et de leur dimension musicale, et réfléchi à l'articulation entre critique d'art et critique politique via la pratique satirique, ainsi qu'aux processus de constitution et de contestation de la "valeur" en art.

La restitution des travaux de l'atelier dans la galerie du Musée d'Angers les aura conduit à s'interroger sur des formes alternatives de médiation culturelle, permettant de donner accès au public à des pans oubliés ou moins valorisés du "patrimoine" artistique.

Contact

Charlotte Bouteille
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Fabrice Moulin
fabrice.moulin@parisnanterre.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Lieux

Université Paris Nanterre,

Pour les séminaires hebdomadaires du jeudi matin, le lieu d'enseignement sera précisé à la rentrée.

L'atelier intensif de décembre aura lieu au Musée des Beaux-Arts d'Angers

Le module est proposé par

Mention Théâtre, université Paris Nanterre

Parcours Théâtre : Écritures et Représentations

Mention Lettres, Littérature comparée et Littérature française, université Paris Nanterre

Parcours Lettres : Littérature comparée et Littérature française

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

Calendrier

De septembre à décembre 2024 : séances de séminaire hebdomadaire le jeudi matin (1ère séance le jeudi 19 septembre) ;

Du lundi 16 au jeudi 19 décembre 2024 : 4 jours d'atelier intensif délocalisé au Musée des Beaux-Arts d'Angers.

Valorisation du module

Création d'une forme performantelle, présentée dans la Galerie du XVIIIe siècle du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Cette performance sera filmée et rendue disponible sur la chaîne vimeo d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant-es

Aucun profil spécifique n'est attendu, toutes les compétences seront bienvenues.

Bibliographie

- Démoris, René et Ferran, Florence, éd. *La peinture en procès. L'invention de la critique d'art au siècle des Lumières*. Paris: Presses de la Sorbonne nouvelle, 2001.
- Fort, Bernadette. « Voice of the Public: the Carnavallization of Salon Art in Prerevolutionary Pamphlets ». *Eighteenth-Century Studies* 22, n° 3 (1989): 368-94.
- Hervé, Louise, et Clovis Maillet. « Le Louvre en feu. Tuer le temps immobile », *Multitudes*, vol. 92, no. 3, 2023, pp. 199-202.

Rencontrer un lieu, découvrir un milieu

Aller à la rencontre d'un lieu et découvrir un milieu : l'enquête comme expérience partagée (une démarche de recherche-action / recherche-crédation à La Plaine Saint-Denis).

Présentation

Cet enseignement invite les étudiant-es à découvrir les « lieux », quel que soit leur statut, qui tissent les socialités des territoires environnants le Campus Condorcet et, à cette occasion, à se familiariser avec leurs activités. Le travail se réalise sous la forme d'ateliers coopératifs, associant trois ou quatre étudiant-es, ateliers qui visent deux objectifs étroitement associés : d'une part, explorer les manières de faire lieu et, conséquemment, de faire milieu (de vie et d'activité) au sein d'un quartier et, d'autre part, expérimenter un « faire enquête » in situ et in vivo, avec et non sur.

Une ville ne se résume pas à ses équipements et ses infrastructures ; pour se développer elle a besoin aussi d'espaces de socialité et de respiration, propices à des rencontres et à des prises d'initiative autonomes. C'est à la découverte de ces « disponibilités » que cet enseignement engage les étudiant-es, à savoir des manières de faire ville autrement, par le bas, en revendiquant un droit citoyen à faire ville et à y expérimenter.

Dans ce cadre, l'enquête ne peut s'envisager que sous la forme d'une expérience partagée avec les personnes concernées. Il s'agit bien de découvrir un milieu de vie et d'activité de l'intérieur, au plus près de ses réalités vécues.

À l'issue de ce travail, les étudiant-es proposeront un récit de cette co-expérience, en restituant ce qui l'a rendue possible et ce qu'elle a rendu possible. Ils et elles seront, là aussi, encouragés-es à « risquer » des formes, formats et supports pour partager leur narration... Ces récits seront réunis en ligne avec comme motif commun « Récits de lieux, récits de ville ».

Compétences à atteindre

- aux enjeux d'une coopération. Apprendre de et par l'expérience de l'autre ;
- aux dispositions à prendre et à la disponibilité à créer (écologie de l'attention) pour « rencontrer » ;
- à l'engagement dans une dynamique de travail collective impliquant des acteur-trices d'horizons différents ;
- à la conception et à l'expérimentation de différentes modalités d'enquête ;
- à l'expérimentation de situations de co-écriture de récits, interrogeant la distribution des légitimités à faire et à dire ;
- à la conception et diffusion d'un média autonome, de proximité, valorisant les expériences des personnes concernées.

Contact

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

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieux

Université Paris 8,
Différents "lieux" retenus de La Plaine Saint-Denis, retenu dans le cadre de l'enquête

Le module est proposé par

Éducation tout au long de la vie, université Paris 8

Parcours : Education Tout au Long de la Vie, Master sciences de l'éducation

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

Calendrier

Vendredi 9h à 12h / 13h30 à 16h30.

Les 04, 18 et 25 octobre, les 08 et 22 novembre, le 06 décembre 2024, le 10 janvier 2025 (9h à 12h).

Samedi 25 janvier 2025 de 9h à 14h (séance de restitution)

Valorisation du module

Conception et diffusion d'un "média de proximité" pour partager l'expérience du lieu (fanzine, podcast, chroniques, etc.) et mises en ligne de l'ensemble de ces récits sous le motif commun "Récit de lieux, récit de ville".

Profil attendu des étudiant-es

Un goût pour la rencontre. L'envie d'explorer des manières de faire enquête associant étroitement les personnes concernées. Un désir de ville "autrement populaire". La volonté d'expérimenter des "méthodes de l'égalité" en matière de recherche-action et de recherche-crédation.

Bibliographie

- GALVAO Izabel (S. la dir. de), *Le pouvoir d'agir des habitants* (Arts de faire, arts de vivre), Paris, Téraèdre éd., 2019, 192 p.
- NICOLAS-LE STRAT Pascal, *Quand la sociologie s'engage dans l'action* (La recherche en situation d'expérimentation artistique, sociale ou politique), Rennes, Les éditions du commun, 2018, 232 p.
- STARITZKY Louis, *Pour une sociologie des tentatives* (Faire monde depuis nos vies quotidiennes), Rennes, Les éditions du commun, 2024, 216 p.

Le cinéma contemporain interroge le monde

Cycle de conférences et workshops autour du cinéma contemporain.

Présentation

Le cours préparera les étudiant-es à trois ou quatre rencontres de 3h avec des cinéastes et praticien-nés contemporain-es, acteur-rices ou technicien-nés du cinéma (directeur-riche de la photographie, monteur-se, ingénieur-e du son, etc.) tou-tes 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 janvier 2025.

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 (Google drive). Ces cours seront également l'occasion de formuler les grands axes esthétiques et politiques qui traversent les œuvres des artistes invités.

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

Iels 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-eux qui la filment et de celle-eux qui sont filmé-es. 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.

Contact

Eugénie Zvonkine
eugenie.zvonkine@univ-paris8.fr

Céline Gailleurd
celinegailleurd@hotmail.com

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Lieu
Université Paris 8

Le module est proposé par
Mention Cinéma et audiovisuel,
université Paris 8

Parcours : Création et réalisation

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

Calendrier

Une semaine intensive en janvier 2025.

Valorisation du module

Photographies et montages vidéos des rencontres, textes rédigés pour les sites d'ArTeC et le site du département cinéma Betdemi.

Profil attendu des étudiant-es

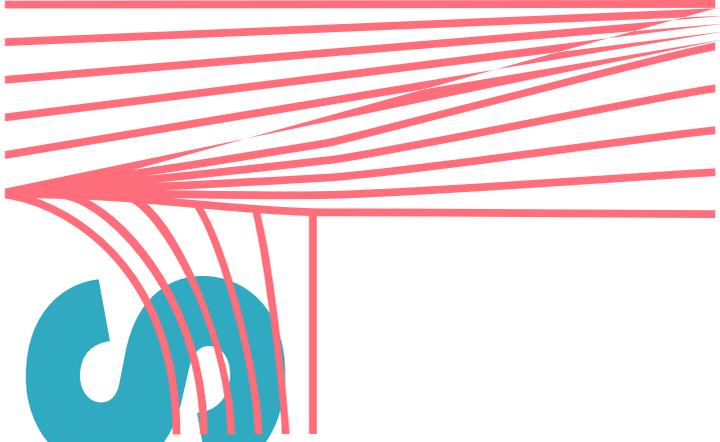
Une sensibilité au cinéma et une volonté de s'investir dans un cours intense et exigeant.

Bibliographie

Les documents à lire (scénarios, storyboards, notes d'intention) seront communiqués quelques semaines avant l'atelier.

Petits formats

S
E
M
E
S
T
R
E

Écologie des pratiques critiques avec Krista Franklin (workshop en anglais)

Atelier pratique afrofuturiste et afrosurréaliste avec l'artiste et poète chicaguan Krista Franklin.

Présentation

Écologie des pratiques critiques se présente sous la forme d'un workshop en anglais avec un·e artiste internationale. Cette année, le workshop accueillera l'artiste et poète Krista Franklin basée à Chicago. Il s'agira de prolonger et d'approfondir la rencontre avec les étudiant·es en travaillant ensemble, sur une durée à même de permettre l'épanouissement de la pratique, autour des problématiques qui traversent la recherche de cette artiste, à l'intersection entre montage d'images, questions raciales et de genre, écriture poétique et grande introduction aux mouvements afrofuturistes et afrosurréaliste.

Krista Franklin est une poétesse et artiste visuelle américaine. Son travail aborde principalement par la pratique du collage visuel et de l'écriture, les questions de race, de genre et de classe, à partir d'images personnelles, pop-culturelles et historiques. Elle est l'autrice de *Under the Knife* (Candor Arts, 2018) et du recueil *Study of Love & Black Body* (Willow Books, 2012). Son travail a été publié dans *Poetry magazine*, *The Offing*, *Black Camera*, *Copper Nickel*, *Callaloo*, *BOMB Magazine*, *Encyclopedia*, Vol. F-K et L-Z, ainsi que dans les anthologies *The End of Chiraaq : A Literary Mixtape* (2018), *The BreakBeat Poets : New American Poetry in the Age of Hip-Hop* (2015) et *Gathering Ground* (2006). Elle est lauréate du *Helen and Tim Meier Foundation for the Arts Achievement Award* et de la *Joan Mitchell Foundation Painters and Sculptors Grant*. Elle a été exposée au *DePaul Art Museum*, à la *Poetry Foundation*, au *Konsthall C* de Stockholm, à la *Rootwork Gallery*, au *Museum of Contemporary Photography*, au *Studio Museum in Harlem*, au *Chicago Cultural Center*, au *National Museum of Mexican Art* et sur le plateau de tournage du film *Empire de la 20th Century Fox*. Son travail est souvent lié aux mouvements culturels afrofuturisme et afrosurréalisme.

Compétences à atteindre

Cet atelier vise à travailler collectivement et dans le faire même de la pratique artistique, à partir des axes de recherche de l'artiste invitée. Cet atelier a pour but de renforcer l'apprentissage de l'anglais. Les étudiant·es seront amené·es à situer et problématiser leur propre travail pratique et/ou théorique dans une perspective critique à l'égard des enjeux sociaux, raciaux et de genre dans le monde de l'art contemporain. Enfin, cet atelier vise à développer des méthodologies d'analyse critique et élaborations de répertoires de gestes afrocritiques et afrofuturistes.

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
Mention Arts Plastiques,
université Paris 8

Parcours : Écologie des arts et des médias (EDAM)

Nombre de places pour les étudiant·es du master ArTeC :
7

Calendrier
Du 20 au 24 janvier 2025.

Valorisation du module
Réalisation d'un travail artistique avec l'intervenante donnant lieu à une restitution publique.

Profil attendu des étudiant·es
Maîtrise de l'anglais, intérêt pour les problématiques afrofuturistes.

Bibliographie
– Frédéric Neyrat, *L'Ange Noir de l'Histoire: Cosmos et technique de l'Afrofuturisme*, Paris, Editions Mf, 2021.
– Ekow Eshun, *Black Infinity: L'art du fantastique noir*, Paris, Textuel, 2022.

Création d'un dispositif de médiation numérique et scientifique autour de l'IA

Médiation numérique dans les espaces d'Universcience par les étudiant·es.

Présentation

Ce projet propose de concevoir un dispositif de médiation numérique (application pour tablettes numériques) autour de l'Intelligence Artificielle dans un espace d'exposition (définition, retombées, craintes, représentations, retombées sociétales, etc.). L'objectif de ce projet est d'appréhender l'intelligence artificielle en articulant les concepts théoriques vus en cours avec des pratiques et des échanges proposés par un expert de la médiation chez Universcience. Ce projet pluridisciplinaire, dédié à la recherche-action en sciences humaines via les nouvelles technologies, exigent d'associer étroitement recherche, pédagogie et médiation et oblige à repenser l'acte de transmission et la relation dispositif numérique et visiteur·euse. Il vise à la mise en espace adaptée de tablettes numériques au sein d'un parcours muséographique destinée la valorisation de l'échange et du dialogue autour de la thématique de l'IA. Il s'inscrit dans le domaine de recherche et pédagogique d'ArTeC « Technologies et médiations humaines ». Les étudiant·es se nourriront des apports théoriques, des lectures et des études de cas proposés par les enseignantes pour concevoir une offre numérique pour Universcience. Ce projet sera coordonné par l'université Paris 8 et l'université Paris Nanterre et un ancien étudiant du master MCPN qui travaille désormais au sein d'Universcience. Pendant quatre à sept semaines (à raison de 24h au total) alternent, de façon variable, séances plénières, exercices en équipes, présentations d'étapes avec retours réguliers par les encadrant·es/expert·es.

Compétences à atteindre

- acquisition de compétences techniques et professionnelles dans le cadre de la réalisation d'une prestation de médiation numérique pour le compte d'une institution culturelle nationale ou internationale (Universcience) ;
- analyser un dispositif numérique de médiation culturelle ;
- identifier des publics et déterminer leurs usages et pratiques ;
- concevoir un dispositif numérique en suivant la politique culturelle d'une institution ;
- proposer une présentation à un commanditaire ;
- conduire un projet de médiation culturelle dans l'espace ;
- découvrir le milieu culturel et patrimonial.

Technologies et médiations humaines

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par Mention Patrimoine et musée, université Paris 8

Parcours : Médiation culture patrimoine numérique

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

Calendrier

Les vendredis à partir du 27 septembre 3 séances puis les 6, 13 et 20 décembre. Puis les étudiant·es travailleront autour du projet pour livraison prévue en mars 2025.

Valorisation du module

L'atelier-laboratoire est un dispositif pédagogique qui répond à un triple objectif :

- favoriser la recherche-crédation par la pratique de la transdisciplinarité ;
- instaurer une pratique des humanités numériques qui amène les étudiant·es à considérer les TIC comme un environnement et un matériau de création ;
- mettre en œuvre un projet de création collaboratif et développer la pratique de l'analyse critique.

Dans ce cadre général, il repose sur un triptyque patrimonial appliqué : collecte et sélection de documents patrimoniaux, étude de ces corpus documentaires, restitution et exposition en ligne suivant des formes innovantes.

Ce processus prend place dans des cadres institutionnels et culturels divers. Il est un élément essentiel de l'innovation pédagogique et de l'engagement citoyen.

Profil attendu des étudiant·es

Les étudiant·es au seuil de leur carrière professionnelle capables de gérer des projets de médiation numérique.

Contact

Cédric Boudjema
cedric.boudjema@univ-paris8.fr

« Camping »

Campement artistique au Centre national de la danse de Pantin.

Présentation

« Camping », temps fort organisé chaque année par le Centre national de la danse à Pantin, propose une semaine de travail intensif (6 jours, du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre 2024) sous la forme d'un workshop centré sur la danse et le mouvement, et animé par des artistes, des chorégraphes et praticien·nes de rayonnement international.

Le CND invite environ 15 écoles d'art internationales à chaque édition. Pour sa 10ème édition, ArTeC bénéficie d'une invitation.

Ce workshop s'adresse à 8 étudiant·es de M1 du master ArTeC & du master Danse de l'université Paris 8. Il sera encadré par Mathilde Roussel, MAST au sein du master ArTeC, accompagnée de Luar Maria Escobar, chorégraphe, danseuse, chercheuse, enseignante, et ancienne post-doctorante ArTeC.

Une journée type de Camping :

- 9h – 10h30 : petit déjeuner collectif au CND ;
- 10h30 – 12h30 : training du matin proposé par les étudiant·es des formations invitées (dans leur domaine de spécialité) ;
- 12h30 – 14h00 : déjeuner collectif ; permanence juridique, séances de kinésithérapeute ;
- 14h00 – 18h00 : workshop avec un·e artiste au CND ou dans un lieu partenaire ;
- En soirée : atelier amateur tous publics, programme de spectacles et performances.

Les 8 étudiant·es seront réparti·es au sein d'un des workshops animés par les artistes invité·es. Le matin, ils et elles suivront un training proposé par les étudiant·es des formations invitées et devront mener collectivement un training lors d'une des matinées de la semaine.

Compétences à atteindre

- connaître et comprendre, par la pratique, une démarche de création et de recherche artistique élaborée par un·e professionnel·le du secteur ;
- savoir préparer, conduire et suivre un échauffement corporel ;
- développer son réseau artistique professionnel.

La création comme activité de recherche

Lieu

Centre national de la Danse (CND — Pantin)

Le module est proposé par Master ArTeC

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

Calendrier

Semaine intensive organisée du lundi 14 octobre au samedi 19 octobre 2024 inclus.

Valorisation du module

Présentation publique dans le cadre du « Marathon des Écoles » lors de la journée de clôture de « Camping », le samedi 19 octobre.

Profil attendu des étudiant·es

Étudiant·e en danse ou étudiant·e en provenance d'un autre champ disciplinaire qui implique une pratique performative ou une pratique du mouvement.

Contact

Mathilde Roussel
mathilde.roussel.contact@gmail.com

Immanence et critique sociale dans la composition et la performance musicale actuelle

Workshop autour de la composition et la performance musicale : la création musicale du point de vue de son immanence et en tant que critique sociale.

Présentation

Les rapports entre la création, la recherche musicologique et l'éthique forment un triangle qui doit être interrogé à la fois sur le fond et sur les méthodes. Si des questionnements de la technologie, du genre, de l'écologie, obligent à réfléchir à nouveaux frais la création musicale, il reste nécessaire d'en effectuer une étude immanente. C'est le point nodal – l'articulation entre la texture d'une œuvre et son ancrage social – qui formera le sujet principal d'un travail collectif lors d'un workshop.

Ce séminaire est un partenariat entre le département de Musique de Paris 8 et le département Arts et musique de l'université de Graz. Participeront au workshop des étudiant·es de ces deux universités et d'ArTeC, des enseignant·es de Paris 8 et de Graz, et des compositeurs qui viendront présenter leurs œuvres. Lors de nos séances de travail, nous serons amené·es à présenter des exemples des modèles critiques de réflexion, ainsi que des cas de relations entre contenu immanent et portée sociale des œuvres. Les étudiant·es compositeur·rices et artistes pourront présenter leurs projets en lien avec les thématiques du séminaire.

Le workshop et les séances de préparation, de restitutions et de bilan auront comme objet d'étude la musique, la composition et l'interprétation, avec la participation de compositeur·rices, interprètes et musicologues. De ce point de vue, le séminaire est spécialisé et demande des connaissances musicales. En plus de la présentation d'œuvres musicales, des textes philosophiques et esthétiques seront travaillés posant des problématiques transversales, qui pourront intéresser un public plus large, sensible à la musique, souhaitant mener une réflexion sur les pratiques artistiques. Des modalités d'évaluation spécifiques pour les non spécialistes en musique sont prévues.

Compétences à atteindre

- perfectionnement en analyse des œuvres et des performances et maîtrise des méthodes musicologiques ;
- capacité de dialoguer de manière approfondie avec des artistes et des théoriciens et développement d'une réflexion critique sur les méthodes de la recherche-crédation.

Contact

Álvaro Oviedo
alvaro.oviedo@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par
Mention Musicologie, université
Paris 8

Parcours : Théories et pratiques de
la musique

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

Calendrier

Le séminaire est semi-intensif : un
workshop de deux jours et 4
séances de 2h

- jeudi 10 octobre 12h-14h (séance
de préparation)
- jeudi 24 octobre 12h-14h (séance
de préparation)
- jeudi 14 et vendredi 15 novembre
9h-13h / 14h-18h (workshop)
- jeudi 28 novembre 12h-14h
(restitutions)
- jeudi 5 décembre 12h-14h
(restitutions).

Valorisation du module

Documentation audiovisuelle et
publication numérique des
échanges lors du workshop en
allemand et en français.

Profil attendu des étudiant·es

Avoir une sensibilité pour la
musique et volonté de s'investir
dans un travail collectif de
réflexion.

Bibliographie

- ADORNO Theodor
« Médiation », *Introduction à la
sociologie de la musique*,
Contrechamps, 1994.
- BARAD Karen, *À la rencontre de
l'univers. La physique quantique
et l'enchevêtrement matière-si-
gnification*. 1. L'affaire
Copenhague, L'Unebévue édi-
teur, 2020.
- LACHENMANN Helmut,
« Quatre aspects du matériau et
de l'écoute », *Musiques en
création*, Contrechamps-Festival
d'Automne, 1989.

FOR
SO
DUB
WU
E
S

seme
stre

S

Grands

formats

Digital storytelling comme mode d'expression citoyen

Cet atelier-laboratoire, délocalisé à Montréal, expérimente de nouvelles méthodes d'expression civique à travers l'exercice du storytelling et de la scénarisation documentaire.

Présentation

Réalisé en partenariat avec l'École des Médias de l'université du Québec à Montréal (UQÀM), cet atelier-laboratoire a pour objectif de confronter les étudiant-es aux initiatives de la société québécoise en matière politique, culturelle et sociale. Il s'agit de construire un point de vue et le mettre en récit afin de transmettre un message et de le partager à travers la conception et la réalisation d'une vidéo en équipe.

Alors qu'aujourd'hui l'aventure collective a laissé place aux destins individuels, le récit est devenu la forme ultime de la communication sous les traits du storytelling. Massivement investi par le marketing, la politique et le management, le storytelling est devenu une « machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits » (Salmon, 2007). Notre posture est de renverser cette approche et de s'appropriier les techniques du storytelling pour les mettre au service d'une expression personnelle et citoyenne.

Le thème proposé est celui de l'engagement des jeunes : face à des problématiques mondialisées, quelles expériences singulières et/ou partagées entre jeunes français-es et québécois-es ? L'objectif est d'interroger le rapport des jeunes à l'environnement, aux autres et à la démocratie, en travaillant sur les valeurs citoyennes et l'idée de mobilisation comme génération. Les étudiant-es pourront rencontrer des québécois-es engagé-es dans la société civile et faire des visites sur le terrain, avec pour consigne de réaliser des portraits croisés dans une veine impressionniste, c'est-à-dire subjective, en valorisant les points de vue et en portant un message à travers une narration, où la ville même est matière et toile de fond.

L'atelier-laboratoire s'inscrit dans une approche méthodologique de recherche-action-crédation et procède en pédagogie de projet. Délocalisé à Montréal, il se présente dans le format d'une semaine de travail intensif organisée en quatre temps :

- un temps de séminaire : théorie, méthodologie, analyse d'exemples (1 jour) ;
- un temps d'enquête sur le terrain : visites, rencontres, entretiens (2 jours) ;
- un temps de création : scénarisation et montage (2 jours) ;
- un temps de restitution : projection des films et débat (½ jour).

Compétences à atteindre

Au terme du module, les étudiant-es seront capables de maîtriser les techniques du storytelling, abordées sous un angle créatif et critique, qu'ils et elles pourront réinvestir dans un contexte professionnel.

Contact

Arnaud Laborderie
arnaud.laborderie@gmail.com

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université du Québec à Montréal
(UQÀM)

Le module est proposé par
Mention Humanités numériques,
université Paris 8

Parcours : Création et édition
numériques

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

Calendrier

Semaine du 28 avril ou du 5 mai
2025 (à confirmer).

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 vidéos (prise de vue, montage, son) et des logiciels appropriés (Adobe Première Pro, After Effect, etc.)

Bibliographie

- 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 édition, Berkeley, CA: Digital Diner Press.
- Salmon, C. (2007). *Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits*. Paris, La Découverte.

Explorations numériques des archives de l'INA

Étudier les représentations médiatiques de la mer et leurs évolutions à travers plusieurs décennies d'archives audiovisuelles.

Présentation

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

Cet atelier-laboratoire propose d'aborder toutes les étapes d'exploration, de sélection, d'agrégation, d'éditorialisation et de valorisation d'un corpus de données multimédia à travers des projets intensifs de recherche-création. Avec l'aide d'expert·es de l'INA et de spécialistes extérieur·es (designer·euses, 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 plusieurs formats de restitution.

Cette édition portera sur les représentations médiatiques de la mer, des problématiques sociales, politiques et écologiques qui y sont associées des années 1950 à nos jours. Les participant·es pourront notamment s'intéresser aux voyages et aux migrations, à la navigation et au trafic maritime, aux outre-mers et aux zones côtières, aux patrimoines méditerranéens et insulaires, à la pêche et au tourisme, à la pollution et au changement climatique, et plus généralement aux imaginaires liés à ces objets entre culture et nature..

Compétences à atteindre

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

Contact

Antonin Segault
antonin.segault@parisnanterre.fr

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

Lieu
Université Paris Nanterre

Le module est proposé par
Mention Information et communication, université Paris Nanterre
Parcours : Données et sociétés

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

Calendrier
Du 5 au 9 mars 2025

Valorisation du module
Une restitution publique permettra à chaque groupe d'exposer les résultats de son travail à l'issue de l'atelier. Des articles rédigés par chaque groupe seront également publiés sur le carnet de recherche de l'INATHèque. Une partie de ces articles fera ensuite l'objet d'une valorisation sous forme de posters affichés sur le campus de l'UPN.

Profil attendu des étudiant·es
Ce module s'adresse à des étudiant·es qui s'intéressent aux médias, à l'image, aux archives et qui souhaitent s'investir dans de nouvelles formes collectives de recherche en sciences sociales.

Écritures sonores des milieux : voix, sons, bruits du monde

Écrire et penser avec les voix du monde : enjeux heuristiques, critiques et créatifs du medium sonore.

Présentation

Ce MIP centré sur la question du field recording a pour ambition de faire dialoguer divers champs disciplinaires en s'intéressant à la façon dont les écritures de terrain sont actuellement renouvelées par l'approche sonore. Conçu comme un véritable laboratoire de recherche-crédation, le séminaire se décline en deux volets distincts. Dans un premier temps, des rencontres avec des chercheurs, chercheuses et artistes impliqués à des degrés divers dans l'exploration théorique et/ou pratique du potentiel heuristique de l'écriture sonore permettra aux étudiant-es de se familiariser avec les enjeux scientifiques et artistiques contemporains de l'écriture sonore. Dans un second temps, l'ensemble des étudiant-es sera accompagné dans la conception et la réalisation de brèves pièces radiophoniques de terrain centrées sur la question de l'écriture du milieu (aussi bien social qu'écologique), lors d'un séjour de 4 jours à Marseille encadré par des professionnels de la création radiophonique et de la recherche en sciences sociales. L'ensemble sera ainsi l'occasion d'aborder des questions théoriques et épistémologiques classiques (quel savoir construit-on dans les disciplines artistiques ? quelles pratiques d'écritures s'autorise-t-on dans le champ scientifique et documentaire ?) tout en ouvrant la réflexion à des interrogations plus contemporaines sur les spécificités induites par l'intrusion de plus en plus sensible – en sciences humaines et sociales comme dans le domaine de la création artistique publique – du medium sonore. Comment et pourquoi appréhender le terrain, le milieu, depuis des points d'écoute ? Quelles spécificités au geste consistant à écrire avec les voix, les bruits, les sons du monde ?

Compétences à atteindre

Ce MIP permettra tout d'abord aux étudiant-es d'acquérir une culture et des savoirs concernant les enjeux du field recording, en particulier ceux relatifs à la mobilisation de cette pratique dans la recherche en sciences humaines et sociales d'une part, par les artistes et créateurs sonores d'autre part. L'atelier-laboratoire leur permettra en outre d'explorer et d'expérimenter par eux-mêmes les vertus heuristiques, critiques et créatives du medium sonore, tout en les initiant à un geste d'« écriture » doublement spécifique : l'écriture de terrain ; l'écriture sonore. À la fin du MIP, les étudiant-es auront acquis une maîtrise autonome des outils et techniques de base de la prise de son, du montage et du mixage, de même que la connaissance d'un certain nombre de méthodes propres à l'écriture radiophonique et à l'écriture de terrain.

Contact

Marie Cazaban-Mazerolles
marie.cazaban-mazerolles@univ-paris8.fr

Zoé Carle
zoe.carle@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieux

Université Paris 8,
Le PosteSource,

La fabrique des écritures ethnographiques

Le module est proposé par

Mention Lettres, université Paris 8

Parcours : Mondes littéraires et création critique

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

Calendrier

Format semi-intensif : 4 séances hebdomadaires de 2 heures les 25 mars, 2 avril, 22 avril, 19 avril

+ 1 journée complète le 6 mai

+ voyage de terrain du 12 au 16 mai compris.

Valorisation du module

Les pièces radiophoniques réalisées par les étudiant-es seront présentées et diffusées (en leur présence) lors d'un événement public final restituant le travail effectué tout au long du séminaire.

Profil attendu des étudiant-es

La participation au séminaire ne requiert pas d'expérience ou savoir-faire technique préalables dans le domaine de l'enregistrement et de la réalisation sonore. L'autonomie, la rigueur et la capacité à travailler collectivement sont en revanche nécessaires. Enfin, il est préférable (mais non indispensable) de posséder un ordinateur portable personnel. NB : en raison des contraintes d'organisation liées au voyage de terrain, il est impératif que l'inscription à ce séminaire soit décidée dès le mois d'octobre. Tout étudiant-e inscrit-e engage alors sa participation effective au séminaire.

Évocations antiques : sur les pas de Vénus (mythe, cliché, féminité)

Suivre les pas de Vénus, chercher et inventer les traces sonores et visuelles de la présence de la déesse antique, déconstruire les mythes et les clichés de la féminité.

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. Ainsi, les sons du passé sont une « arlésienne » : ils brillent par leur absence, tout comme la Vénus d'Arles, cette statue antique découverte en 1651 dans le théâtre antique de la ville, est à la fois omniprésente dans l'imaginaire arlésien et « réellement » absente (elle est au musée du Louvre). Une arlésienne, aussi, au sens où la statue fut la matrice du « mythe de l'Arlésienne », faisant entrer la Vénus dans l'arbre généalogique des arlésiennes contemporaines, selon une filiation fonctionnant comme indice de la beauté des femmes d'Arles. Articulée à la question sonore, l'image de Vénus ouvre aux dialectiques présence/absence et passé/contemporain, tout en suscitant des questions sur les représentations de la féminité et des regards portés sur elles (male gaze/female gaze). Il s'agira donc de travailler avec et sur les clichés, au sens photo-filmique et au sens culturel, hérités de l'Antiquité. La donnée archéo-acoustique (l'absence des sons de l'Antiquité) s'articule à une interrogation sur les variations de regards sur la féminité, à même de faire surgir de nouvelles images et sensibilités. Vénus devient alors une formidable figure critique pour penser notre époque et ses représentations. L'atelier consistera ainsi à aller « sur les pas de Vénus », en engageant des propositions créatives. Il se déroulera pendant 8 jours à Arles, réunissant des étudiant-es de l'ENSP-Arles, des Masters IMACS et CHFTI de l'université Paris Nanterre, et du master ArTeC. Il favorisera 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 ou en studio), la formalisation d'une proposition narrative, et un travail de réalisation (mise en scène, montages audiovisuels). Les étudiant-es travailleront par groupe de 3.

Compétences à atteindre

- savoir partager et acquérir des compétences au contact d'étudiant-es travaillant dans d'autres domaines ;
- 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 ;
- penser par la création la question des rapports entre image photo-filmique et restitution du passé.

Contact

Anne-Violaine Houcke
ahoucke@parisnanterre.fr

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Lieu

École Nationale Supérieure de la
Photographie d'Arles

Le module est proposé par
Mention Cinéma et audiovisuel,
université Paris Nanterre

Parcours : Cinéma et mondes
contemporains (IMACS –
International Master in Cinema
Studies)

Parcours : Cinéma, histoire des
formes et théorie des images

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

Calendrier

8 jours intensifs, du 8 au 15 mars
2025, à Arles.

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

Valorisation du module

- objets artistiques visuels (images
fixes et/ou animées) et sonores,
sous la forme de prototypes ;
- restitution publique à la fin de
l'atelier-laboratoire ;
- valorisation sur les médias en
ligne 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'archéo-
logie sera aussi appréciable.

Singing in the air with masks

Singing in the air with masks consiste dans l'élaboration d'une performance lyrique écologiquement engagée, avec un apprentissage de la fabrication de masques et costumes, à Venise.

Présentation

L'atelier-laboratoire Singing in the air with masks est adossé à l'équipe Scènes du monde et au programme de recherche IUF « Opera and Climate Change ». Il développe un enseignement à la fois théorique, pratique et expérimental, aux confluent de l'écologie, de l'opéra, de la vocalité élargie et de la danse inclusive, de la création de masques et costumes. Il offre aux étudiants du master ArTeC et du master Arts de la scène et du spectacle vivant de l'université Paris 8 un environnement complet pour comprendre et expérimenter la fabrication d'un spectacle lyrique écoresponsable nourri par les archives, le jeu, le chant et la création de masques.

Il s'agit avec Singing in the air with masks de revenir sur la cosmogonie de l'opéra et les questions de représentation du monde en s'intéressant aux entités non-humaines et créatures de l'air (oiseaux et insectes, météores, dieux, planètes, machines...), et d'élargir la réflexion aux enjeux des dérèglements climatiques et de la destruction de la biodiversité, d'une manière pratique et incarnée. En se focalisant sur les costumes et masques, Singing in the air with masks interroge à la fois le corps opératique et ses métamorphoses contemporaines.

L'atelier-laboratoire articule des séances théoriques sur l'écologie et le spectacle vivant (histoire et archives, musique et dramaturgie, matérialités), des séances concrètes de fabrication de masques et de costumes pour les créatures non-humaines et des séances pratiques de jeu et chant masqués, avec un chef de chœur, une performeuse sonore et une chorégraphe. Il comprend un voyage d'une semaine à Venise, pour la découverte des collections historiques de l'Istituto per il Teatro e il Melodramma et la fabrication des masques et costumes auprès d'artisans d'art de premier plan. Une restitution performée sera présentée dans le cadre de la Fête des Tulipes de Saint-Denis et du Festival de théâtre de l'université Paris 8 au printemps 2025.

Compétences à atteindre

- comprendre les enjeux locaux et globaux de l'écologie ;
- connaissance des masques scéniques, de leurs fonctions, usages et fabrication ;
- rudiments de jeu masqué, de chant choral et de la technique de l'expanded voice ;
- savoir porter une dramaturgie lyrique écologiquement informée en lien avec l'histoire de l'opéra ;
- maîtrise d'une médiation pratique et inclusive.

Contact

Isabelle Moindrot
isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr

Giulia Filacanapa
giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Lieux

Université Paris 8,
Institut national d'histoire de l'art (INHA)

Le module est proposé par
Mention Arts de la scène et du spectacle vivant, université Paris 8

Parcours : Théâtres, performances, société

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

Calendrier

- Séances théoriques à l'INHA (Salle Benjamin) : les lundis 27 janvier (18h-20h), 3, 10, 17, et 3 mars (16h-20h).
- Voyage de recherche-création à Venise : du 10 au 16 mars.
- Séances pratiques de mise en jeu à l'université Paris 8 : les lundis 24, 31 mars et 07 avril de 17h à 20h et sous forme de workshop intensif les mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril.

Valorisation du module

Une performance vocale et masquée sera présentée dans le cadre de la Fête des Tulipes de Saint-Denis (Parc de la Légion d'Honneur, printemps 2025) et dans le Festival de théâtre de l'Université Paris 8 en juin 2025.

Profil attendu des étudiant-es

Etudiants de théâtre, musique, danse, arts plastiques.

Bibliographie

- « Opéra et écologie(s) », Alternatives théâtrales, n°144-145, coordonné par I. Moindrot et L. Daryoush, octobre 2021.
- « Les enjeux du masque sur la scène contemporaine », Alternatives Théâtrales, n° 140, coordonnée par G. Freixe et B. Prost, mars 2020

Livre d'artiste, livre-objet, livre-fétiche. Vers les livres peints d'Anne Slacik

Le livre d'artiste : son histoire et ses métamorphoses ; son esthétique ; son actualité vivante, avec la présence, en atelier, de l'artiste Anne Slacik.

Présentation

Ce module ArTeC comporte deux versants :

Il prendra d'abord la forme d'un séminaire, où, il s'agira de baliser la genèse, le développement et les métamorphoses du livre d'artiste, de son premier moment « mallarméen » jusqu'à des créations d'artistes contemporain-es.

Chemin faisant, nous proposerons quelques hypothèses théoriques :

- pour caractériser le livre dans son tournant mallarméen, nous avancerons l'idée de « livre-fétiche », en entendant le terme de « fétiche » selon trois acceptions simultanées : une acception « marxiste » (quand Marx parle du « fétichisme de la marchandise », s'il est vrai que le livre d'artiste naît à l'apogée du capitalisme en se définissant d'emblée à rebours de l'imprimerie de masse) ; une acception « freudienne » (s'il est vrai que le livre d'artiste vaut comme le fragment d'une Œuvre d'art totale et replie le livre, devenu chose d'art, sur sa matérialité intrinsèque) ; une acception quasi « anthropologique », s'il est vrai que le livre peint délivre la poésie du logocentrisme à laquelle elle était attachée, pour la réinscrire dans l'immanence belle des choses ;

Dans son deuxième versant, le module prendra la forme d'un atelier : Anne Slacik, artiste de livres peints (<https://www.anneslacik.com>), nous accueillera dans son atelier à Saint-Denis ; elle présentera son travail ; et, avec elle pour guide, les étudiant-es seront invité-es d'une part à observer le travail d'une artiste à l'œuvre, d'autre part à proposer à leur tour une création personnelle autour d'un livre de poésie choisi par eux. Surtout, nous imaginerons tous ensemble une exposition, qui aura lieu à la bibliothèque universitaire de Paris 8. Les étudiant-es participeront à l'élaboration de cette exposition, de son catalogue, et du carton-dépliant préparant le vernissage.

Compétences à atteindre

- connaître l'histoire du livre d'artiste, réfléchir sur les théories esthétiques qui le sous-tendent dans ses différentes phases, apprendre ses techniques ;
- observer la pratique d'une artiste de livres peints ; suivre son enseignement pratique ; proposer une création personnelle ; et élaborer une exposition-lecture autour de l'œuvre d'Anne Slacik ;
- constitution d'un réseau « professionnalisant » réunissant, autour d'une artiste et de quelques poètes, des éditeurs (éditions de l'Ariane, éditions du Bourdarc, éditions Ypsilon).

Contact

Jean-Nicolas Illouz
jean-nicolas.illouz@wanadoo.fr

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par

Mention Lettres, université Paris 8

Parcours : Mondes littéraires et création critique, parcours création critique ou mondes littéraires

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

Calendrier

Le vendredi de 15h à 18h pour les séances à Paris 8 [et de 16h. à 19h. pour les 4 séances dans l'atelier d'Anne Slacik à Saint-Denis].

En tout 13 séances de 3h chacune : 31 janvier 2025 ; 7 février ; 14 février ; 21 février ; 28 février ; 7 mars ; 14 mars ; 21 mars ; 28 mars ; 4 avril ; 11 avril ; 25 avril ; 30 avril.

Valorisation du module

Exposition-lecture autour de livres peints d'Anne Slacik, à la bibliothèque universitaire de Paris 8.

Profil attendu des étudiant-es

Les étudiant-es seront titulaires (au moins) d'une licence dans l'un ou l'autre des domaines suivants : lettres, histoire de l'art, beaux-arts et arts appliqués, philosophie (esthétique), métiers du livres, métiers des bibliothèques, patrimoine, exposition, médiation culturelle.

Bibliographie

Une bibliographie (avec un exemplier de textes ou d'image) sera indiquée pour chaque séance dans l'espace Moodle du cours.

La sonographie au service d'un nouvel engagement des spectateur·trices

Expérimenter les potentialités de la sonographie théâtrale en réalisant des installations dans lesquelles des spectateur·trices seront amené·es à jouer des situations imaginaires.

Présentation

L'atelier, mené par Jean Boillot (metteur en scène et directeur de la compagnie La Spirale), Marie Clara Ferrer (metteuse en scène, professeure à l'université Fédérale de São João del-Rei, Brésil) et Sabine Quiriconi (MCF à l'UPN et dramaturge), propose de s'initier aux potentialités de la sonographie théâtrale (écriture du son dans le temps et l'espace) en concevant des installations sonores narratives en 3D (immersives) dans lesquelles des spectateur·trices, muni·es de casques connectés, seront amené·es à explorer un monde sonore virtuel, « jouer » et éprouver des situations imaginaires : iels auront la possibilité de se déplacer dans le paysage sonore, de choisir leur « point d'écoute », d'entrer en dialogue, agir dans et sur l'environnement, en collaboration avec les autres joueur·ses ; leurs voix seront reprises, amplifiées, transformées... en temps réel.

Ce faisant, les étudiant·es testeront les modes de suggestion dont disposent les metteur·ses en scène pour conduire des interprètes.

La recherche s'ancrera dans les nouvelles de deux figures de la littérature sud-américaine, l'autrice brésilienne Clarice Lispector et l'auteur argentin Julio Cortazar dont les œuvres invitent à un déplacement culturel et sensible et à envisager un panorama acoustique singulier. Elles se prêtent bien aussi à l'exploration des potentialités de la sonographie en matière d'espaces (plurivers) et de présences. Car elles convoquent volontiers différents niveaux de réalité et de conscience, font coexister géographies fictives et réelles, révèlent, au sein du monde tangible, les traces du surnaturel et d'autres natures de présences qu'il conviendra de chercher à faire advenir sur le plateau.

Compétences à atteindre

- concevoir une sonographie théâtrale de son écriture jusqu'à la réalisation d'un dispositif ;
- mener une enquête dramaturgique approfondie ;
- adapter un texte ;
- mettre en œuvre un dispositif sonore en cohérence avec l'analyse dramaturgique ;
- parler de l'art de l'acteur·ice ; acquérir des notions de direction d'acteur·ices ;
- identifier ses besoins techniques, en fonction d'enjeux esthétiques et dramaturgiques ;
- préparer et organiser des répétitions et travailler en groupes ;
- respecter les places et responsabilités de chacun·e dans un travail de création ;
- utiliser un vocabulaire technique adapté pour mieux communiquer au sein d'une équipe ;
- renforcer son autonomie critique, artistique et technique ;
- remettre en cause son travail.

Contact

Sabine Quiriconi
quiriconi.sabine@gmail.com

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Université Paris Nanterre, salle L118

Le module est proposé par

Mention Théâtre, université Paris Nanterre

Parcours : Mise en scène et dramaturgie

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

Calendrier

Du 24 au 28 mars, de 14h à 19h ; du 7 au 11 avril, de 14h à 19h puis du 22 au 29 avril, de 10h à 19h.

Valorisation du module

Une restitution publique, suivie d'un échange d'expériences, le dernier jour de l'atelier laboratoire conviant des spectateur·trices à « jouer » au sein des dispositifs sonores, élaborés comme autant de prototypes à expérimenter.

Profil attendu des étudiant·es

Tout·e étudiant·e intéressé·e par le théâtre contemporain (même sans expérience de la scène) et par la notion de « jeu ». La connaissance d'un instrument n'est pas nécessaire mais bienvenue. L'assiduité est indispensable. Aménagements de calendrier envisageables mais en concertation avec l'enseignante porteuse du projet, Sabine Quiriconi.

Bibliographie

La liste définitive sera donnée au second semestre. Mais on pourra lire, en guise de préparation :

- Clarice Lispector, *Nouvelles*, éd. complète, trad. du portugais brésilien par J. et T. Thiérot, C. Poncioni et D. Lamaison, S. Durastanti et C. Farny, G. Leibrich et N. Biros, éd. des femmes, 2017.
- Julio Cortazar, *Nous l'aimons tant, Glenda et autres récits*, trad. de l'espagnol par L. Bataillon et F. Campo-Tima, Folio, 1982.

3IA Immersive Improvisation in Interactive Arts

Le MIP 3IA est une résidence & jam de création qui se déroule dans le festival d'art Recto VRso pour créer des œuvres et/ou performances interactives présentées à un public international.

Présentation

Le MIP 3IA est une résidence & jam de création qui se déroule dans le festival d'art Recto VRso pour créer des œuvres et/ou performances associant le patrimoine culturel de la ville de Laval avec les technologies interactives. Les étudiant-es collaboreront avec des moteurs 3D temps réel (pour jeux vidéo et réalité virtuelle et augmentée) et des capteurs/actionneurs conçus pour l'immersion et l'interaction avec l'idée d'inviter les participant-es du festival et le grand public à jouer et improviser avec les œuvres produites.

La semaine comprend des visites du festival et les étudiant-es pourront participer à toutes les performances et aux événements artistiques organisés par Recto VRso, ainsi qu'aux conférences internationales du salon Laval Virtual qui a lieu en parallèle.

Cette édition réunira des étudiant-es et professeur-es de l'université finlandaise OAMK (université des sciences appliquées d'Oulu), ainsi que de l'université Paris 8 (masters ArTeC et ATI), totalisant 21 participant-es :

- ArTeC, 5 étudiant-es + ATI, 10 étudiant-es + 2 professeur-es
- OAMK, 3 étudiant-es + 1 professeur-e

L'événement est prévu du 9 au 13 avril 2025, marquant la 8e édition de Recto VRso. Le transport de Paris à Laval, ainsi que l'hébergement et les déjeuners sur toute la semaine sont intégralement pris en charge.

Compétences à atteindre

La jam permettra pour les artistes-étudiant-es :

- d'explorer les technologies émergentes et leur application en tant que matière pour l'expression artistique, dans le but de faire émerger de nouvelles esthétiques qui croisent l'art et les technologies interactives ;
- l'hybridation des pratiques artistiques et l'exploitation des technologies en intégrant interactivité et autonomie. Il s'agira d'étudier la synergie entre l'interaction, l'immersion, l'improvisation avec le patrimoine culturel de la ville de Laval ;
- de favoriser l'innovation, que ce soit dans le domaine de la création artistique numérique ou dans l'exploration et l'avancement des technologies de pointe, telles que les technologies immersives et interactives ou les objets intelligents aux formes et aux comportements sophistiqués ;
- de faire l'expérience d'une résidence-exposition structurée en une semaine intensive. Les participant-es, issu-es d'horizons divers, découvriront leur complémentarité et favoriseront la collaboration interdisciplinaire dans le domaine de l'art et de la technologie, dans un cadre de recherche-crédation.

Contact

Sophie Daste
sodaste@gmail.com

Jean-François Jégo
jjego03@univ-paris8.fr

La création comme activité
de recherche

Technologies et
médiations humaines

Lieu

Festival d'art Recto VRso à Laval
(France)

Le module est proposé par
Mention Création numérique,
université Paris 8

Parcours : Arts et Technologies de
l'Image

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

Calendrier

7 au 14 avril 2025 inclus.

Deux réunions d'informations à
Paris 8 à 17h30, les 05 février et 04
avril 2025.

Valorisation du module

Création d'une vidéo par projet et
d'un catalogue d'exposition collec-
tif en français et anglais.

Profil attendu des étudiant-es

Les profils attendus devront être
intéressés par les principes fonda-
mentaux de l'art numérique et de
l'interactivité artistique ; des
fondamentaux autour de l'immer-
sion et de l'interaction dans l'art ;
les techniques et approches de
prototypage rapide dans les jeux
vidéo et les installations interac-
tives ; être initiés à l'utilisation et à
l'intégration de dispositifs immer-
sifs et aux méthodologies transdis-
ciplinaires et collaboratives ; avoir
une expertise en tant que perfor-
meur-se, scénographie et/ou
commissariat d'exposition ; savoir
communiquer sur son travail et
avec les professionnel-les et un
public international.

Bibliographie

– DASTE Sophie, JEGO Jean-
François, SOHIER Remy, *Creative
Jam, Immersive improvisation
with interactive arts*, Catalogue
(online), Festival international
Recto VRso, April 2024, Le
Quarante, Laval, France, 19
pages, [https://www.ati-paris8.
fr/artec/2024/MIP_catalogue.
pdf](https://www.ati-paris8.fr/artec/2024/MIP_catalogue.pdf)

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.

Présentation

Cet atelier théâtral expérimental s'inscrit dans un projet de recherche FNS porté par l'encadrante à l'université de Lausanne, en partenariat avec le laboratoire HAR de l'université de Nanterre. Il vise à redécouvrir des figures féminines emblématiques de la « mythologie médiévale » par la mise en scène de textes théâtraux français méconnus des XIVe-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. Comme Agnès, emblème du martyr chrétien au féminin, elle est un caractère ambigu : très sage, sainte et sorcière, elle est martyrisée pour sa liberté d'expression dans le contexte païen où sa légende se développe. De l'Orient à l'Occident, ces légendes hagiographiques traversent le temps et l'espace, et inspirent des événements spectaculaires de grande ampleur communautaire dans le Moyen Âge tardif. Si ces spectacles présentent des éléments troublants qui trouvaient à l'époque une justification théologique et esthétique, leurs traces textuelles montrent au public d'aujourd'hui des héroïnes qui maîtrisent leur corps et leur pensée à leur gré et dont l'action sacrificielle, loin d'être victimaire, est volontairement recherchée et correspond à un choix de vie dissident.

Les étudiant-es travailleront sur la mise en scène des extraits (adaptés en français contemporain) du mystère de sainte Barbe et du jeu provençal de sainte Agnès, des chefs-d'œuvre inconnus du théâtre occidental, dont l'intermédialité en fait des chantiers créatifs à redécouvrir sur le plateau en dialogue avec les créations les plus expérimentales de la scène internationale contemporaine, où émergent des thèmes « moyenâgeux » tels que le sacrifice, l'ostracisme politique ou la rédemption – laïque – que l'art peut apporter à ses acteur-rices et au public (Castellucci, Liddel). Cette parenté fort anachronique entre des objets performatifs contemporains et ce théâtre ancien sera questionnée au fil du séminaire dans l'objectif de dévoiler les défis qu'une réactivation du théâtre médiéval pose à la scène contemporaine et vice-versa. L'intervention des artistes internationales enrichira le travail d'expérimentation pratique qui conduira à une restitution publique des travaux et permettra aux étudiant-es de valider le MIP.

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 dans une démarche d'actualisation ;
- prendre conscience de la longue durée de stéréotypes de genre et de race et de leur matrice chrétienne médiévale ;
- réfléchir aux enjeux esthétiques et éthiques de la représentation de la violence, de la dissidence et du sacré ;
- développer et exprimer une créativité personnelle.

Contact

Susanna Scavello
susanna.scavello@hotmail.it

La création comme activité de recherche

Lieu

Université Paris Nanterre

Le module est proposé par

Mention Théâtre, université Paris Nanterre

Parcours : Master "Écritures et Représentations"

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

Calendrier

Janvier-avril 2025 : 8 séances de 3h, mercredi 10h-13h (dates envisagées : 19 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars, 19 mars, 26 mars, 9 avril, 23 avril) ; les dates seront confirmées à la rentrée.

19-24 mai 2025 : semaine intensive 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 video d'ArTeC.

Le MIP aboutira à la création d'une dramaturgie inédite, qui sera mise en scène par la compagnie théâtrale engagée et Susanna Scavello face à un public contemporain, après avoir été testée dans ce cadre. Un nombre limité d'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.

Bibliographie

- De Santis Silvia (a cura di), *Il mistero provenzale di Sant'Agnese*, Roma, Viella, 2016.
- *Mystère de sainte Barbe en cinq journées*, BnF fr. 976 (inédit).
- Golsenne Thomas, Clovis Maillet, *Un Moyen Âge émancipateur*, Romainville, Même pas l'hiver, 2021.

Atelier transnational textualités numériques

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

Présentation

Ce MIP comprend deux sessions transnationales se déroulant au 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 remédiation ou de médiation. La semaine intensive de la session franco-américaine se fera à Paris 8 ou au PosteSource. Il s'agira de réaliser une fiction générative Web selon une méthodologie développée en recherche. Une base de données sera mise en œuvre.

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

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

Compétences à atteindre

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

Contact

María Inés Laitano
mlaitano02@univ-paris8.fr

Samuel Szoniecky
samuel.szoniecky@univ-paris8.fr

La création comme activité
de recherche

Les nouveaux modes
d'écritures et de publications

Technologies et
médiations humaines

Lieux

Université Paris 8,

Le PosteSource,

Université Complutense de Madrid

Le module est proposé par

Mention Humanités numériques,
université Paris 8

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

Calendrier

Session franco-espagnole : de fin
janvier à mai, les jeudis de 12h30 à
15h (à confirmer). Semaine intensive
début juin (à confirmer).

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

Valorisation du module

Publication des productions.

Profil attendu des étudiant·es

pour la session franco-espagnole :

- sensibilité littéraire ;
- maîtrise de logiciels d'édition
multimédia (bienvenue mais non
obligatoire)

Pour la session franco-américaine :

- compétences en programmation
bienvenues, même limitées ;
- compréhension minimale des
concepts fondamentaux de la
programmation : instruction,
donnée, fonction, variable.

Performance et technologies du genre

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

Présentation

Ce workshop est proposé par Raphaëlle Doyon, MCF en Théâtre qui travaille sur les questions de genre, et par Biño Sautzvy, performer, comédien, metteur en scène, docteur en esthétique et pédagogue à l'université Paris 8, à l'Académie Fratellini et à la Norwegian Theatre Academy. Nous sommes en effet 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.e.s 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 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.

Contact

Raphaëlle Doyon
raphaelle.doyon@univ-paris8.fr

Biño Sautzvy
binosautzvy@yahoo.fr

La création comme activité de recherche

Lieux

Université Paris 8,
Le Générateur / Gentilly

Le module est proposé par

Mention Arts de la scène et du spectacle vivant, université Paris 8

Parcours : Master Théâtres,
Performances et Sociétés,
Département Théâtre

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

Calendrier

Intensif de 7 jours du lundi au dimanche de 10h à 18h
Possiblement en mai 2025. A confirmer.

Valorisation du module

Présentation publique des performances des étudiant-es au Générateur.

Profil attendu des étudiant-es

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

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

Masters associés

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

Paris 8

Arts, Philosophie, Esthétique :

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

Culture et communication :

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

Textes et sociétés :

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

Langues et cultures étrangères :

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

Sciences et Technologies du Numérique (STN) :

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

Paris Nanterre

PHILLIA :

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

SITEC :

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

LCE :

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

SSA :

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

SPSE :

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

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

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

Sommaire

- 1 L'EUR ArTeC
- 3 Sommaire
- 4 Présentation du master ArTeC

8 Master 1. Présentation des cours du tronc commun :

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

20 Master 2. Présentation des cours :

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

25 Toute l'année

26 Grands Formats

- 27 La Sociophotographie enquête sur la transition numérique
- 28 History on Display : l'exposition comme moyen de diffusion et de médiation scientifique
- 29 Catachrèses & Ready-Made : accidents et détournements d'objets
- 30 De l'archive à l'affiche : sémiotique visuelle des mondes contemporains
- 31 Art, économie et réalisme capitaliste

32 Petits Formats

- 33 Écologies des mémoires politiques
- 34 Le nouveau salon, rencontres littéraires

35 Semestre 1

36 Grands Formats

- 37 Performer le Salon. Expérimenter des formes nouvelles de médiation en contexte muséal
- 38 Rencontrer un lieu, découvrir un milieu
- 39 Le cinéma contemporain interroge le monde

40 Petits Formats

- 41 Écologie des pratiques critiques avec Krista Franklin (workshop en anglais)
- 42 Création d'un dispositif de médiation numérique et scientifique autour de l'IA
- 43 « Camping »
- 44 Immanence et critique sociale dans la composition et la performance musicale actuelle

45 Semestre 2

46 Grands Formats

- 47 Digital storytelling comme mode d'expression citoyen
- 48 Explorations numériques des archives de l'INA
- 49 Écritures sonores des milieux : voix, sons, bruits du monde
- 50 Évocations antiques : sur les pas de Vénus (mythe, cliché, féminité)
- 51 Singing in the air with masks
- 52 Livre d'artiste, livre-objet, livre-fétiche. Vers les livres peints d'Anne Slacik
- 53 La sonographie au service d'un nouvel engagement des spectateur-rices
- 54 3IA Immersive Improvisation in Interactive Arts
- 55 Voix et corps rebelles: rejouer les héroïnes médiévales aujourd'hui
- 56 Atelier transnational textualités numériques

57 Petits Formats

- 58 Performance et technologies du genre

59 Masters associés

- 60 Sommaire
- 61 Index Enseignants

Index Enseignants

ALOMBERT Anne	anne.alombert@univ-paris8.fr	10
BAILLEUL Nicolas	bailleul.n@gmail.com	21
BARBIER Cécile	cecile.barbier@univ-paris8.fr	29
BESANÇON Faustine	faustine.bsc@gmail.com	12
BINGHAM-HALL John	john@theatrum-mundi.org	15
BONNEFILLE Vincent	artec@vincent-bonnefille.fr	11
BOUDJEMA Cédric	cedric.boudjema@univ-paris8.fr	42
BOULAIS-IFRENE Hortense	hortenseboulais@protonmail.com	11
BOULLY Fabien	fabien.bouly@parisnanterre.fr	15, 50
BOURHIS-MARIOTTI Claire	cbourhis-mariotti@univ-paris8.fr	28
BOUTEILLE Charlotte	charlotte.bouteille@parisnanterre.fr	8, 20, 21, 37
BOUTIN Alexandre	alexandre.boutin@univ-paris8.fr	18
BROQUA Vincent	vincent.broqua@univ-paris8.fr	14
CARLE Zoé	zoe.carle@univ-paris8.fr	49
CAZABAN-MAZEROLLES Marie	marie.cazaban-mazerolles@univ-paris8.fr	49
CLEMENT Philippine	philippine.clement05@univ-paris8.fr	18
DASTE Sophie	sodaste@gmail.com	54
DOYON Raphaëlle	raphaelle.doyon@univ-paris8.fr	58
FILACANAPA Giulia	giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr	51
FINCH Star	starfinch@proton.me	13
GAILLEURD Céline	celinegailleurd@hotmail.com	39
HOUCKE Anne-Violaine	ahoucke@parisnanterre.fr	50
HUSSON Etienne	etienne.husson@univ-paris8.fr	18
ILLOUZ Jean-Nicolas	jean-nicolas.illouz@wanadoo.fr	52
IMHOFF Aliocha	aliocha.imhoff@gmail.com	31, 41
JEGO Jean-François	jjego03@univ-paris8.fr	19, 54
JEHEL Sophie	sophie.jehel@univ-paris8.fr	27
KAHN Julien	julien.kahn@univ-paris8.fr	29
LABORDERIE Arnaud	arnaud.laborderie@gmail.com	47
LAITANO María Inés	mlaitano02@univ-paris8.fr	56
LENAY Alice	alice.lenay02@univ-paris8.fr	16
MASCLAUX Patrick	patrick.masclaux@univ-paris8.fr	18
MEYRUEIS Vincent	vincent.meyrueis@ensam.eu	19
MOINDROT Isabelle	isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr	51
MOULIN Fabrice	fabrice.moulin@parisnanterre.fr	37
MREJEN Aurore	aurore.mrejen@eur-artec.fr	15
MURZILLI Nancy	nancy.murzilli@univ-paris8.fr	8, 9, 20, 21
NICOLAS-LE STRAT Pascal	pascal.nicolas-lestrat@orange.fr	38
OVIEDO Álvaro	alvaro.oviedo@univ-paris8.fr	44
QUIRICONI Sabine	quiriconi.sabine@gmail.com	53
ROUSSEL Mathilde	mathilde.rousseau.contact@gmail.com	8, 21, 43
RUFFEL Lionel	lionel.ruffel@univ-paris8.fr	34
RUIZ Tania	ruiz.paris8@gmail.com	31
SALADIN Matthieu	matthieu.saladin@univ-paris8.fr	31
SAUITZVY Biño	binosautzvy@yahoo.fr	58
SCAVELLO Susanna	susanna.scavello@hotmail.it	55
SEBBAH François-David	fdsebbah@parisnanterre.fr	10, 15
SEBREGONDI Francesco	fs@index.ngo	19
SEGAULT Antonin	antonin.segault@parisnanterre.fr	48
SEVERO Marta	msevero@parisnanterre.fr	30
SOLOMOS Makis	makis.solomos@univ-paris8.fr	33
SORIN Cécile	cecile.sorin@univ-paris8.fr	33
SZONIECKY Samuel	samuel.szoniecky@univ-paris8.fr	56
VINCENT Jean-Luc	jlv.vincent@gmail.com	8, 16
WEBSTER Christine	webster@sfr.fr	18
ZVONKINE Eugénie	eugenie.zvonkine@univ-paris8.fr	39

École
Universitaire
de Recherche

eur-artec.fr