

Catalog

Core

Sequence

2022

Modules
Master ArTeC

Publié par l'EUR ArTeC

Université Paris Lumières
140, rue du Chevaleret
75013 Paris

Graphisme : **Studio Des Signes** Muchir-Desclouds

© ArTeC – Juillet 2020

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

Le champ de recherche concerné par l'**EUR ArTeC** est circonscrit par son intitulé : ***Arts, Technologies, numérique, médiations humaines et Création.***

L'art, la création et les technologies apportent une dimension particulière de questionnement et d'ouverture aux enjeux fondamentaux des médiations humaines, sur le plan culturel, social et politique. En ce début de troisième millénaire, il est crucial pour nos sociétés de mener des réflexions de fond, ainsi que des expérimentations concrètes, sur les multiples façons dont nos technologies numériques sont en train de reconfigurer nos modes de collaboration, d'interaction, de socialisation et de subjectivation.

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

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

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

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

Sommaire

1	L'EUR ArTeC
3	Sommaire
4	Master ArTeC

7	Cours de tronc commun
----------	------------------------------

25	Semestre 1
26	Grands formats
33	Petits formats

37	Semestre 2
38	Grands formats
47	Petits formats

57	Toute l'année
58	Grands formats
65	Petits formats

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

Master ArTeC

Le master ArTeC, développé dans le cadre des Écoles Universitaires de Recherche (PIA III financé par l'Agence nationale de la recherche), est une formation innovante ayant pour objectif de contribuer au renouvellement des formats traditionnels d'enseignements, en plaçant l'étudiant·e au cœur de son dispositif d'apprentissage. Les étudiant·es du master bénéficient d'un atelier partagé situé dans un incubateur d'artistes (POUSH à Clichy) et ont accès au matériel du Poste Source – centre numérique d'innovation sociale de Paris 8, un lieu privilégié consacré à la formation expérimentale, au numérique et aux nouvelles technologies.

Si les champs disciplinaires associés à ce master l'orientent vers les domaines des Arts, Sciences Humaines et Sociales et Innovations technologiques, il se positionne néanmoins sur une acquisition de savoirs transversaux de types méthodologiques et réflexifs, transposables dans des situations et des domaines professionnels variés.

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

— **Transdisciplinarité.** La formation est adossée à 30 mentions, à la croisée des sciences humaines et sociales, des arts, de la communication, du numérique et de l'informatique.

— **Personnalisation des parcours de formation.** Chaque étudiant·e complète l'enseignement du

tronc commun, par une grande diversité de formats pédagogiques : workshops, hackathons, séminaires, classes inversées, ateliers-laboratoires, se déroulant en France comme à l'étranger.

—**Expérimentation.** Chaque étudiant·e est invité·e à construire sur deux ans son projet personnel d'expérimentation pouvant prendre la forme d'un rapport, d'une performance, d'un prototype.

—**Pédagogie par projet.** Le master repose également sur une valorisation du travail collectif, en investissant dans une pédagogie par projet fondée sur la dynamique de groupe. Si le projet d'expérimentation peut être personnel, son élaboration résulte d'un travail de réflexion commun, encouragé par des formats innovants favorisant dialogue et interaction.

—**International.** Le master repose sur la mobilité des étudiant·es qu'il encourage par le biais d'un semestre obligatoire à l'étranger (semestre 3). Chaque étudiant·e peut également s'inscrire à des modules délocalisés auprès de partenaires, en France comme à l'international. Ces opportunités doivent permettre de développer une approche comparatiste des pratiques dans le cadre d'une future insertion professionnelle.

Le master ArTeC propose 3 parcours :

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

—**Les nouveaux modes d'écritures et de publications :** englobe l'étude de nouvelles formes

de textes numériques à travers le prisme de la création, du codage, de la traduction, de l'édition et de la production de contenu audio, visuel et textuel. Il réunit l'étude des formes émergentes d'écriture collaborative et participative, de l'écriture d'interface, de nouvelles écritures académiques.

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

Présentation des cours du tronc commun

UE : Formes de l'expérimentation

EC : Entrer dans l'expérimentation

Descriptif

2 jours de découverte des lieux et des possibles d'ArTeC, de mise en convivialité des participant-es seront suivi-es dans le semestre de 6 rendez-vous d'une demi-journée où le projet d'expérimentation des étudiant-es sera au cœur des discussions. Ce séminaire a pour but d'initier un travail collectif de suivi régulier des travaux d'expérimentation qui se poursuivra sous d'autres formes dans la suite de la formation. Ces moments seront aussi l'occasion pour les étudiant-es du master de se retrouver tous ensemble et d'échanger sur leurs expériences.

Modalités de contrôle

Présence et participation.

Rendu d'un travail de présentation du projet d'expérimentation (10 000 signes).

Semestre 1

M1

Calendrier et lieux

Deux journées d'accueil

et de présentation :

Charlotte Bouteille-Meister,
Yves Citton, Tiphaine Karsenti,
Gwenola Wagon

Dates et lieux : 21 septembre
(Université Paris Nanterre – Lieu
à confirmer) & 22 septembre

(salle de la recherche,
Bibliothèque universitaire, Paris 8)

6 demi-journées consacrées au suivi
des projets d'expérimentation :

Les mercredis 28/10 et 2/12
14h-18h à l'Université Paris 8 avec
Gwenola Wagon
Les jeudis 12/11 et 26/11 10h-13h
à l'Université Paris Nanterre avec
Fabien Bouilly

Les vendredis 13/11 et 27/11
de 10h-13h à l'Université Paris 8,
Maison de la recherche, Salle G2
avec Emanuele Quinz

Enseignant-es

Fabien Bouilly

fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Charlotte Bouteille-Meister

charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

Tiphaine Karsenti

tiphaine.karsenti@parisnanterre.fr

Emanuele Quinz

emanuele.quinz@univ-paris8.fr

Gwenola Wagon

gwenola.wagon@free.fr

EC : Conception et réalisation de projets de recherche-crédation

Descriptif

La session de travail vise à fournir une boîte à outils nécessaire pour concevoir et réaliser des projets associant recherche et création (méthodologie et instruments pratiques). Ainsi, l'idée de ce moment partagé est de donner des perspectives au concept de recherche-crédation non seulement à travers des outils méthodologiques, mais aussi en s'appuyant sur des expériences concrètes. Cette session sera l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de créer ensemble. Dans ce sens, le séminaire est organisé autour d'un atelier pratique réalisé en dehors de Paris. Il est construit autour de mini projets/dispositifs. Il sera organisé par le chercheur au CNRS et danseur Asaf Bachrach.

Modalités de contrôle

Contrôle continu. Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement dans la dynamique de l'atelier.

Bibliographie

— Bianchini Samuel (dir.), R&D, *Recherche et création interactive*, Paris, Burozoïque et l'EnsAD de Nancy, 2006.

— Huyghe Pierre-Damien, *Contre-temps. De la recherche et de ses enjeux*. Arts, architecture, design, Paris, B42, 2017.

— Ingold Tim, *L'Anthropologie comme éducation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Paideia », 2018.

— Manning Erin et Massumi Brian, *Pensée en acte – Vingt propositions pour la recherche-crédation*, Paris, Les presses du réel, coll. « Labex/ArTeC », 2018.

Semestre 1

M1

Calendrier

Du 14 au 19 septembre 2020

Lieux

Ces séances se succéderont
pendant une semaine et seront
délocalisées en-dehors de Paris.
Le logement et les repas pris en
commun seront fournis par ArTeC.
Elles auront lieu à la Ferme
du Ravin Bleu.

Enseignant-e

Asaf Bachrach

asaf.bachrach@cnrs.fr

UE : Culture de l'expérimentation

EC : Anthropologies du numérique

Descriptif

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

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

Semestre 1

M1

Enseignant-e

Armen Khatchatourov
armen.khatchatourov@univ-eiffel.fr

Calendrier

Lundi 5 octobre 15h-18h
Mardi 6 octobre 10h-13h et 15h-18h
Lundi 16 novembre 15h-18h
Mardi 17 novembre 10h-13h
et 15h-18h
Mardi 15 décembre 10h-13h
et 15h-18h

Lieu

MSH Paris Nord

EC : Dispositifs et performances artistiques

Descriptif

Ce séminaire explore la notion de dispositif dans les performances contemporaines à partir de l'étude et de l'analyse d'événements programmés dans des lieux parisiens et/ou de la proche périphérie, auxquels les étudiant-es devront assister au cours du semestre (théâtre, performances, dispositifs spectaculaires, etc.). Un dispositif détermine, selon Michel Foucault et Giorgio Agamben après lui, un mode de subjectivation de celui qui y est soumis. Comment saisir, décrire et analyser les arts de la performance actuels en les abordant sous l'angle des dispositifs ? Quelles conséquences esthétiques, poétiques et politiques engendrent les dispositifs de présentation et de représentation proposés ? Comment la notion de dispositif travaille-t-elle la performance contemporaine pour redéfinir ses formes et les distinctions entre les différents arts de la représentation ? Peut-on déduire des dispositifs une performativité de la performance ?

À partir de textes théoriques, d'exemples emblématiques des évolutions récentes des arts de la performance, de rencontres avec des professionnel-les et surtout de l'expérience de spectateurs des étudiant-es – qui devront assister à 4 ou 5 spectacles programmés au cours du semestre et présentés lors du premier cours – nous envisagerons les dispositifs et la manière dont ils déterminent la nature et le sens de l'œuvre, engendrent des conséquences majeures dans la définition de l'événement et ses conséquences.

Modalités de contrôle

Un dossier d'analyse concernant un des spectacles vus sera remis en fin de semestre.

Semestre 1

M1

Enseignant-e

Nathalie Cau
cau.nathalie.nc@gmail.com
Christophe Triau
christophe.triau@gmail.com

Calendrier

Dates à venir à la rentrée

Lieu

Paris Nanterre

Bibliographie

Elle sera donnée au cours
de la première séance

EC : Dé-brancher l'œuvre. Produire, publier et diffuser, à l'ère post-numérique

Descriptif

En marge du marché de la littérature et de l'art, des amateur-es, auteur-es, et artistes expérimentent depuis plus de soixante ans avec les technologies informatiques et se sont, surtout au début, souvent réclamé-es d'une démarche libérée des contraintes imposées par les industries culturelles. En passant en revue l'histoire des arts, on constate que chaque changement de dispositif s'est ainsi accompagné de l'espoir que l'œuvre s'affranchira des structures de domination qui pèsent sur lui. Pourtant, la rencontre de la littérature avec l'informatique a amené d'autres formes de contraintes, et engendré de nouveaux rapports de domination. Les arts littéraires informatiques sont aujourd'hui résolument des arts du dispositif « numérique », structuré par de multiples enjeux économiques et politiques, liés notamment au développement des plateformes numériques. L'œuvre ne peut sans doute y échapper... à moins que les artistes créent des ZAD situées à l'extérieur du système gouverné par l'industrie du numérique. Dans ce séminaire, nous échangerons avec des invité-es éditeur-es, chercheur-es, artistes, auteur-es, autour des rapports d'acceptation tacite, de connivence assumée, de bricolage tactique, et de minage stratégique que l'œuvre peut engager avec son dispositif de production et de diffusion numérique. Nous parlerons d'édition numérique, de plateformes d'écriture littéraire, de romance en ligne et analyserons des œuvres (romans, bandes dessinées) qui se déploient sur Facebook et Instagram.

Modalités de contrôle

Repérage, analyse et modélisation d'alternatives aux régimes dominants de constitution des œuvres et des publics en contexte numérique.

Bibliographie

- Alloing C., Pierre J., *Le Web affectif. Une économie numérique des émotions*, INA, Paris, 2017.
- Bossier Sylvie, *La plateforme d'autoédition Librinova au prisme de la reconfiguration de l'intermédiation littéraire*, tic&société, Vol. 13, N° 1-2 | -1, 195-223.
- Casilli A., Cardon D., *Qu'est-ce que le digital labor ?*, Ina, Paris, 2015
- Chedaleux Delphine, *Construire un regard sur la réception de Cinquante Nuances de Grey: les émotions de classe d'une ethnographie en ligne*. Poli: politique de l'image, n°14, p. 82-91, 2018.
- Gomez-Mejia G., *Les Fabriques de Soi? Identité et Industrie sur le web*, Mkf, Paris, 2016.
- Jeanneret Y., *Critique de la trivialité. Les médiations de la communication, enjeux de pouvoir*, Éditions Non Standard, Paris, 2014.
- Saemmer A., *La capture du langage humain par le capitalisme linguistique des plateformes... et quelques tentatives d'évasion*. Les Cahiers du numérique, vol. 14, n° 3, p. 151-172, 2018.
- Tréhondart Nolwenn et Saemmer Alexandra, *Les livres d'art numériques, de la conception à la réception*, Paris, Hermann, 2016.
- Tréhondart Nolwenn, *La bande dessinée en prise avec les matérialités d'Instagram. Injonctions à la participation et postures d'acteurs dans le feuilleton numérique Été*, Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°20/3, p.111-124, 2019.

Semestre 1

M1

Lieu

Communiqué à la rentrée

Calendrier

Vendredi 9 et 16 octobre 10h-13h
Vendredi 23 et 30 octobre 12h-15h
Vendredi 6 et 27 novembre 12h-15h
Vendredi 4 et 11 décembre 10h-13h

Enseignant-e

Nolwenn Trehondart
nolwenn.trehondart@univ-lorraine.fr

EC : Écologies des techniques

Descriptif

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

Modalités de contrôle

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

Semestre 1

M1

Enseignant-e

François Sebbah
sebbah.francois@neuf.fr

Calendrier

Le séminaire aura lieu
le mercredi 10h-13h
Première séance :
mercredi 7 octobre

Bibliographie

Elle sera donnée au cours
de la première séance

Lieu

Université Paris Nanterre

Descriptif

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

Cet enseignement proposera des cadres, des outils et des exercices à partir desquels traiter les situations de vie et de création comme des problèmes suscitant une enquête. De l'élaboration d'un problème sous la forme d'un dilemme qui en clarifie les enjeux contradictoires, à la cartographie d'une controverse qui expose la multiplicité des dilemmes composant une situation complexe, il s'agira de s'engager dans une activité de valuation, un processus de qualification préalable à toute quantification qui implique de mettre en question et de déterminer collectivement ce qui « vaut », ce à quoi nous tenons.

Pour donner des outils aux enquêtes menées dans les projets d'expérimentation, cet enseignement favorisera les protocoles et expériences de valuation créatifs en vue de « construire le futur avec nos fictions » : expériences de pensée, prédifictions, dispositifs poétiques, enquêtes anthropologiques sauvages, etc.

Modalités de contrôle

Les participant·es seront invité·es à rendre compte sous forme écrite d'une expérience de valuation fondée sur un dispositif d'enquête inventif qui sera articulé au problème posé dans leur projet d'expérimentation.

Bibliographie

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

- Austin John L., *Quand dire c'est faire* [1962], Seuil, Points/Essais, 1991.
- Boltanski Luc, *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*, Gallimard, 2009.
- Boltanski Luc et Thévenot Laurent, *De la justification. Les économies de la grandeur*, Gallimard, 1991.
- Citton Yves et Querrien Anne, « Art et valuation. Fabrication, diffusion et mesure de la valeur », *Multitudes*, n° 57, 2014.
- Dewey John, *La formation des valeurs*, La Découverte, 2011.
- *Le Public et ses problèmes* [1927], folio Gallimard, 2010.
- *Logique : la théorie de l'enquête* [1938], PUF, 1993.
- Évaluation générale. L'agence de notation comme dispositif artistique, Projet ArTeC porté par Nancy Murzilli, <https://evalge.hypotheses.org/>
- Gilbert Jean, *xx.com*, Questions théoriques, 2020.
- Goffman Erving, *Les cadres de l'expérience*, Minuit, 1974.
- Hanna Christophe, *Nos dispositifs poétiques*, Questions théoriques, 2010.
- *Argent*, Amsterdam, 2018.
- Heinich, Nathalie, *Des valeurs. Une approche sociologique*, Gallimard, 2017.
- Honneth A., *La Lutte pour la reconnaissance* [1992], folio Gallimard 2013.
- Jenvrey Dominiq, *Théorie du fictionnaire*, Questions théoriques, 2011.
- *Le cas Betty Hill. Une introduction à la psychologie prédictive*, 2015.
- Landy Joshua, *How to do things with fictions*, Oxford University Press, 2012.
- Latour Bruno, « La cartographie des controverses », *Technology Review*, n° 0, 2007, p. 82-83.
- Laugier Sandra, « L'éthique d'Amy : le care comme changement de paradigme en éthique », dans Vanessa Nurock (dir.), *Carol Gilligan et l'éthique du care*, PUF, 2010, p. 57-77.
- Leibovici Franck, *Des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom*, Questions théoriques, 2020.
- Méadel Cécile, « Les controverses comme apprentissage », *Hermès*, 2015, n° 73, p. 45-50.
- Massumi Brian, « Réévaluer la valeur pour sortir du capitalisme », *Multitudes* 2018, n° 71, <https://www.cairn.info/revue-multitudes-2018-2-page-80.htm>
- Quintyn Olivier, *Valences de l'avant-garde*, Questions théoriques, 2015.

Semestre 1

M1

Enseignant·e

Nancy Murzilli
nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Calendrier

Jeudis après-midis 15h-18h
et 3 jeudis soirs (19h-21h),
du 8 octobre au 19 novembre
(dates à confirmer)

Lieux

Université Paris 8
Maison de la poésie, Paris 3^e

UE : Langue vivante

Semestres 1 et 2 – Modules de langue

Vous pouvez choisir :

Pour le premier semestre :

— Soit un cours d'anglais dispensé au sein du Master ArTeC par Gaby David le mardi de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30 à Paris 8.

«Thinking out of the box» : Ce cours se fonde sur des sujets d'actualité pour apprendre à débattre en anglais. Grâce à des activités pratiques, les étudiant-es pourront acquérir une connaissance et une compréhension approfondies des débats sur les rôles des médias traditionnels et des médias sociaux dans leur vie quotidienne.

Pour ce cours, merci de venir avec votre ordinateur ou de prévoir un ordinateur pour deux.

— Soit un cours parmi ceux qui sont proposés par le CDL de Paris 8.

Pour s'inscrire aux cours du CDL, il vous faut passer un test de niveau via la plateforme Moodle de l'Université (<https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/course/index.php?categoryid=191>)

Les plannings de cours seront disponibles en ligne et sur les panneaux d'affichage du CDL début septembre.

Les pré-inscriptions aux cours, permettant de réserver une place, auront également lieu début septembre, sur Moodle.

Il est impératif de se présenter au premier cours pour valider définitivement son inscription.

Le cours du premier semestre est un cours de langue général.

Calendrier

29 septembre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre

Pour le second semestre :

Il vous est proposé un cours d'anglais spécialisé sur des problématiques liées aux études visuelles. Assuré par Gaby David, il aura lieu à Paris 8 le mercredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30.

Ce cours concerne les différents usages des images dans les médias, au sein des réseaux sociaux, à partir de la notion de partage. Il portera sur les images, représentations et mises en scène de soi sur le web. Les étudiant-es pourront également parler de leurs projets personnels (et les analyser) en anglais. Cela leur permettra de pratiquer et de maîtriser le vocabulaire, la grammaire visuelle et langagière tout en réfléchissant à la création plastique, aux dialogues et au rôle des images.

Pour ce cours, merci de venir avec votre ordinateur ou de prévoir un ordinateur pour deux.

Si vous ne disposez pas d'un ordinateur portable, vous pouvez en demander un en prêt auprès de David Ledoux : david.ledoux@univ-paris8.fr

UE : Ateliers d'expérimentations

EC: Laboratoire de curiosités

Descriptif

C'est à l'heure où la mémoire semble inépuisable qu'un doute se fait jour qui oblige à en réinterroger ses fondements, ses usages et ses pertes. Elle est ainsi au cœur des enjeux qui anime notre société et les questions qu'elle pose aux hommes investissent une multitude de champs aussi divers, par exemple, que l'économie, l'écologie, l'ontologie, l'anthropologie, le savoir, la culture, la science et l'économie. Partant de cette interrogation liminaire, l'atelier sera un laboratoire devant aboutir à la création d'une « curiosité » posant un regard critique sur le concept de mémoire. Des artistes, des théoricien·nes et des scientifiques seront régulièrement invité·es aux séances pour partager leurs réflexions, leurs créations et leurs expériences. Un workshop final permettra de mettre en œuvre les propositions et les maquettes travaillées durant l'atelier.

Modalités de contrôle

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

Bibliographie

- Cardon, Dominique, *À quoi rêvent les algorithmes? Nos vies à l'heure des big data*, Paris, Seuil, 2015.
- Dallet, Jean-Marie (éd.), *Cinéma, interactivité et société*, Louvain, Université de Poitiers & CNRS, 2013.
- Dallet, Jean-Marie, Gervais, Bertrand (éd.), *Architectures de mémoire*, Paris, Les presses du réel, Coll. « Labex/ArTeC », 2019.
- Didi-Huberman, Georges, *Atlas ou le gai savoir inquiet*, Paris, Minuit, 2011.
- Draaisma Douwe, *Une histoire de la mémoire*, Paris, Flammarion, 2010.
- Eco Umberto, *La mystérieuse flamme de la reine Loana*, Grasset, 2004.
- Lovink, Geert, « La société de la requête et la Googlisation de nos vies », in internetactu.net, revue sur Internet, dossier Une société de la requête, 2009. [en ligne] <http://www.internetactu.net/2009/12/15/une-societe-de-la-requete-14-de-lagooglisation-de-nos-vies/>
- meunier albertine, *My Google Search History*, Jan 07, 2011–Nov 06, 2006, Paris, L'air de rien, 2011.
- Stiegler, Bernard, *Digital Studies: Organologie des savoirs et technologies de la connaissance*, Limoges, FYP éditions, 2014.
- Yates, Frances A., *L'Art de la mémoire* [1966], Londres, Routledge, 1999.

Semestre 2

M1

La création comme activité de recherche

Calendrier

14h-19h
1er et 4 février, 1er et 4 mars,
12 et 15 avril
Workshop : 17 au 21 mai

Enseignant·e

Asaf Bachrach
asaf.bachrach@cncrs.fr

Lieux

Atelier ArTeC
POUSH—Incubateur d'artistes
6, boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy

EC: La Writing Room

Descriptif

Cet atelier d'expérimentation sera conçu comme un atelier de réflexion et de création autour des nouveaux modes d'écriture et de publications. La question de l'écriture comme spatialisation, c'est-à-dire comme ensemble de signes mis en espace (sur une page, sur un écran, exposé, etc.) sera au centre des investigations et des travaux de recherche-crédation. Quelles sont les incidences sur la narration quand l'écriture échappe à la linéarité d'un texte? Des formes d'écriture hiéroglyphique, contemporaines et peut-être nouvelles, sont-elles imaginables? Quels rapports écriture et montage entretiennent-ils en contexte numérique? Ce seront certaines des questions qui pourront être abordées dans le cadre de cette Writing Room, où des artistes, des chercheur·es, des écrivain·es, etc. seront convié·es à partager leur expérience conceptuelle et artistiques avec les étudiant·es. Ce « laboratoire d'écriture » aura aussi pour finalité pratique d'aboutir, dans sa partie workshop intensif, à la conception et à la rédaction, individuelle ou collaborative, d'un « écrit créatif », fictionnel ou non, ainsi qu'à un projet de diffusion novateur de cet écrit.

Modalités de contrôle

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

Bibliographie

- Bayard Pierre, *Comment améliorer les œuvres ratées*, Paris, Minuit, 2000.
- Bon François, *Tous les mots sont adultes*, Paris, Fayard, 2000.
- Faucon Térésa, *Gestes contemporains du montage, entre médium et performance*, Paris, Naima éditions, 2019.
- Goldsmith Kenneth, *L'écriture sans écriture – du langage à l'âge numérique*, Paris, Jean Boîte éditions, 2018.
- Leibovici Franck, *De l'amour*, Paris, Jean Boîte éditions, 2019.
- Ropars Marie-Claire, *Le Texte divisé, essai sur l'écriture filmique*, Paris, PUF, 1981.
- Szendy Peter, *À coups de points, la ponctuation comme expérience*, Paris, Minuit, 2013.

Semestre 2

M1

Calendrier

9 février 14h-18h
2 mars 14h-18h
16 mars 14h-18h
6 avril 14h-18h

Enseignant-e

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieu

Paris Nanterre
Lieu du Workshop communiqué ultérieurement

EC : Technologies critiques

Descriptif

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

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

Modalités de contrôle

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

Bibliographie

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

Semestre 2

M1

Lieu

À confirmer.

Technologies et médiations humaines

Enseignant-e

Emanuele Quinz
equinz@univ-paris8.fr

UE : Lancement du projet d'expérimentation – teaser

Le rendu de première année du projet d'expérimentation, dans une perspective de recherche-création, se compose de deux éléments :

— **Instauration** : un prototype ou une esquisse (qui peut prendre diverses formes matérielles : dessin, maquette, etc.) de la réalisation future ;

— **Explicitation** : un mini-mémoire de 45 000 signes (+ ou - 10 % espaces compris) qui explique la démarche du projet.

Ce texte devra comporter trois parties :

1—Un état de l'art et/ou état des besoins

2—Une mise en perspective théorique et une description du projet et/ou du prototype (préciser le rapport entre le prototype/esquisse et le projet global)

3—Une description des effets attendus de l'expérimentation et un rétro-planning du M2 (organisation des étapes à venir)

Calendrier

Les étudiant-es sont invité-es à prendre contact avec leur tuteur/tutrice d'expérimentation le plus tôt possible (dès que les noms de ceux-ci ou celles-ci leur seront communiqués), au plus tard **avant fin octobre 2020**.

Rendu des mémoires en version pdf auprès du secrétariat (masterartec@u-plum.fr) et des directeurs de parcours : **17 mai 2021**.

Soutenances (teasers d'expérimentation) : dans la semaine du **7 juin 2021**.

UE : Recherche création

EC : Atelier suivi de projet

Descriptif

Cet atelier réservé aux étudiant-es du master ArTeC sera l'occasion pour les participant-es de présenter les progrès ainsi que les difficultés de leur projet d'expérimentation dans un cadre de discussions collectives. L'animateur-e (enseignant-e-chercheur-e et/ou artiste affilié-e à ArTeC) aura pour fonction d'accompagner 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.

Semestre 2

La création comme activité de recherche

Animateur-e
Patrick Nardin
patrick.nardin@gmail.com

Calendrier
Mardi 2 et 16 février 2021
Mardi 2, 16 et 30 mars 2021
Mardi 13 avril 2021 14h-18h

Lieu
Paris 8

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Animateur-e
Jean-Noël Lafargue
jnlafargue@gmail.com

Calendrier
Jeudi 4 et jeudi 18 février 2021
Jeudi 4, 18 et 25 mars 2021
Jeudi 1er avril 2021 14h-18h

Lieu
Nanterre

Technologies et médiations humaines

Animateur-e
Alain Bonardi
alain.bonardi@gmail.com

Calendrier
Jeudi 4 et jeudi 18 février 2021
Jeudi 4, 18 et 25 mars 2021
Jeudi 1er avril 2021 14h-18h

Lieu
Paris 8 Salle MR005
Maison de la recherche

UE : Expérience internationale

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

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

— Une mobilité dans une université étrangère avec laquelle Paris 8 et Paris Nanterre ont noué des partenariats (les listes sont consultables sur les sites des deux universités).

— Un stage. Dans ce cas, il vous faut obtenir en amont l'accord des directrices du master.

UE Portfolio

Expérience internationale

EC : Proposition de créolisation

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

Descriptif

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

1—Une présentation de la pratique en question, clairement intelligible pour celles et ceux qui ne la connaissent pas.

2—Une explication des mérites et des effets positifs de cette pratique, tels qu'ils ont été observés dans le contexte étranger.

3—Une proposition, aussi concrète que possible, d'implantation de cette pratique dans un contexte français susceptible de la recevoir (Quelle institution pourrait l'accueillir ? Comment pourrait-on l'initier ? Quelles adaptations faudrait-il opérer pour la rendre compatible avec les attentes ou les exigences de l'institution française ?). L'ensemble de ce document fera environ 5 pages rédigées ou un objet audiovisuel d'environ 5 minutes, avec l'espoir que cela contribuera à la créolisation de nos cultures contemporaines.

Semestre 3

M2

Enseignant-e

Yves Citton

yves.citton@gmail.com

EC : Carnet en ligne

Descriptif

Au cours de leur semestre à l'étranger, les étudiant-es imaginent et composent un carnet en ligne, afin de rendre compte de façon documentée, artistique et créative de leur « expérience internationale » sous ses différentes facettes : spécificité de la formation reçue dans l'université ou l'organisme d'accueil, exploration du pays, rencontres humaines, professionnelles et artistiques et, surtout, apports du séjour à l'étranger dans la réalisation du projet d'expérimentation.

Ce carnet peut être nourri de textes, de vidéos, de photos, de sons, d'éléments graphiques, etc. S'il s'inscrit dans une démarche générale de recherche-création, ses enjeux seront adaptés à la singularité de chaque parcours, en concertation avec les enseignant-es responsables du suivi : concevoir ce carnet comme un objet créatif participant à l'activité de recherche de l'étudiant-e (Parcours 1 : La Création comme activité de recherche) ; proposer une forme d'écriture et une utilisation des outils de publication en ligne originaux et innovants (Parcours 2 : Les nouveaux modes d'écritures et de publications) ; penser les types de médiations permises par les technologies mobilisées pour réaliser un tel journal (Parcours 3 : Technologies et médiations humaines). Il doit donner lieu à un minimum de 2 posts par semaine et par étudiant-e, qui seront édités en interne sur la plateforme ArTeC. Une fois l'ensemble du livret achevé, les posts sélectionnés par les enseignant-es responsables du suivi de ce carnet entraîneront une mise en ligne publique sur le site d'ArTeC. L'évaluation se fera sur le mode du contrôle continu : implication des étudiant-es dans la conception de ce carnet, régularité des publications, qualité et inventivité des posts, prise en compte du retour des enseignant-es au fil des publications.

Semestre 3

M2

La création comme activité de recherche

Enseignant-e

Paul Goutmann

paul.goutmann@gmail.com

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Enseignant-e

Lucas Fritz

lucasaloyse@gmail.com

Technologies et médiations humaines

Enseignant-e

Adrien Pequignot

adrien.pequignot@free.fr

UE : Projet d'expérimentation

Pendant les deux ans de leur formation au sein du Master ArTeC, et tout au long des quatre semestres du programme, les étudiant-es sont invité-es à mener une réflexion continue et à développer une pratique prenant la forme d'un projet d'expérimentation. Ce projet est appelé à se préciser et à s'approfondir à la lumière des enseignements, des lectures, des dialogues et des découvertes créatives et techniques rencontrées à chaque semestre. Expérimenter, c'est à la fois essayer, mettre à l'épreuve et mener une expérience. C'est tenter une proposition créative, pratique, théorique, artistique ou technique dans un champ déterminé ou à la croisée de plusieurs disciplines. Le Master ArTeC, au tempérament interdisciplinaire, s'inscrit dans les domaines des arts, des technologies et de la création, en lien privilégié avec le numérique. Dans ce cadre, le projet d'expérimentation peut prendre des formes diverses : propositions narratives expérimentales, performances artistiques, création de prototypes, qui peuvent se réaliser sous forme de texte écrit, de mémoire spéculatif, d'enquête sociologique, de logiciel, d'œuvre visuelle et/ou sonore, de production théâtrale ou chorégraphique, d'intervention sociale, de plateforme collaborative, d'organe médiatique, etc. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'élaboration progressive, qui correspond à celle du mémoire de master.

Cette élaboration comporte 4 étapes fondamentales, qui structurent le travail mené par les étudiant-es :

- 1. En fin de M1, le teaser d'expérimentation (Cf. page 16).
- 2. Au cours du 4e semestre du M2, les étudiant-es participent au séminaire « Suivi de projet d'expérimentation », où leurs hypothèses et les expériences menées sont évaluées et débattues collectivement avec les autres étudiant-es et les responsables pédagogiques du séminaire.
- 3. En fin de M2, la production du projet d'expérimentation peut prendre des formes finales très diverses, allant du texte imprimé d'une centaine de pages à un prototype d'objet technique ou d'interface, en passant par une performance – ces formes alternatives étant toutefois toujours accompagnées d'un discours à ambition théorique. Quel qu'en soit le format, ce travail relèvera de l'expérimentation, c'est-à-dire de la mise à l'épreuve concrète d'une hypothèse dont la validité, les implications et la réalisation étaient imprévisibles *a priori*.
- 4. Les hypothèses et les expérimentations produites au sein d'ArTeC ont vocation à s'articuler avec les dehors du monde de la recherche. Elles ont vocation à s'adresser à des publics moins restreints que les seuls cercles de spécialistes. Les soutenances, qui sont aussi des moments de restitution et de valorisation du travail mené, organisées au terme du master ArTeC prennent la forme d'événements publics rassemblant tout-es les étudiant-es, leurs proches, mais aussi des enseignant-es, des chercheur-es et des membres du monde professionnel qui pourront y voir une vitrine des recherches et expériences en train de se faire. Ce projet d'expérimentation est mené sous la direction d'un-e directeur-riche d'expérimentation, équivalant à un-e directeur-riche de mémoire ou de recherche. Les étudiant-es qui intègrent le Master ArTeC bénéficient, pour mener à bien leur projet, de l'environnement de l'École Universitaire de Recherche.

EC : Ateliers nomades

Descriptif

Les ateliers nomades ont pour but d'avancer le projet d'expérimentation des étudiant·es. Ils sont des moments de travail pratique individuel et collectif qui se passent en dehors de l'université sur une période donnée. Ils se déroulent dans des lieux hybrides où se mélangent art et pensée, des lieux de passage fréquentés par des artistes, des théoricien·nes, des institutionnel·les et des professionnel·les de l'art.

Modalités de contrôle

Contrôle continu.

Semestre 3

M2

Enseignant·es

Asaf Bachrach
asaf.bachrach@cnr.fr
Jean-Marie Dallet
jdallet@univ-paris8.fr

Calendrier

9 au 19 octobre

Lieux

La Métive, lieu international de résidence de création artistique à Moutier-d'Ahun, Creuse
<https://lametive.fr>

Larret à Venir, lieu de résidence artistique dans le Périgord vert, Larret, Saint-Saud-Lacoussière, Dordogne
<http://larret-a-venir.fr>

EC : Atelier suivi de projet

Descriptif

Cet atelier réservé aux étudiant·es du master ArTeC sera l'occasion pour les participant·es de présenter les progrès ainsi que les difficultés de leur projet d'expérimentation dans un cadre de discussion collective. L'animateur·e (enseignant·e-chercheur·e et/ou artiste affilié·e à ArTeC) aura pour fonction d'accompagner le développement de ces projets individuels, en leur fournissant des conseils pratiques, de recommandations de lectures, de suggestions formelles, tout en aménageant la discussion collective de chacune des expérimentations proposées.

Semestre 4

M2

Enseignant·es

Gwenola Wagon
gwenola.wagon@free.fr
Marie Preston
preston.marie@gmail.com

Les étudiant·es des trois parcours seront réparti·es en deux groupes.

Calendrier et lieux

Groupe 1

Mardi 2 février de 14h à 18h
Mardi 16 février de 14h à 18h
Mardi 2 mars de 14h à 18h
Mardi 16 mars de 14h à 18h
Mardi 30 mars de 14h à 18h
Salle MR005, Maison de la Recherche, Paris 8

Groupe 2

Mardi 2 février de 14h à 18h
Mardi 2 mars de 14h à 18h
Mardi 16 mars de 14h à 18h
Mardi 30 mars de 14h à 18h
Mardi 4 mai de 14h à 18h
Salle A2-217, Maison de la Recherche, Paris 8

UE : Préprofessionnalisation

Plusieurs possibilités vous sont proposées :

- Stage de deux mois minimum dans une entreprise, une association, une institution ou un laboratoire de recherche affilié à ArTeC (dans ce dernier cas, nous vous invitons à prendre contact avec Aline Benchemhoun : aline.benchemhoun@univ-paris8.fr);
- Montage d'un dispositif collaboratif (créer une association, rédiger un article collaboratif, organiser un Hackathon, etc.);
- *Tracing Creation* : atelier des étudiant-es du Master, proposé par Ella Gouet et Pascale de Senarclens.

Tracing Creation

Descriptif

Dans le cadre de la formation au sein du Master ArTeC les étudiant-es doivent élaborer un projet d'expérimentation individuel. Ils vont donc mettre en place des protocoles, des processus et s'immerger dans des démarches très différentes les unes des autres en fonction de leur projet. Dans une perspective de recherche-crédation, c'est-à-dire d'analyse et de transmission des savoirs, nous souhaitons par cet atelier permettre aux étudiant-es de déplier et partager leurs différentes manières de « faire », et ainsi étendre la notion de processus à l'objet final des projets d'expérimentations.

Pour cela nous nous inspirons des chercheur-es dans le domaine des Arts du Spectacle et plus précisément de Gay McAuley, fondatrice des « Rehearsal Studies » qui emprunte aux disciplines anthropologiques et ethnographiques la méthode empirique c'est-à-dire l'observation directe des temps de travail des compagnies dans le but d'en comprendre leurs cheminements.

Pour se faire, nous proposons de créer tout le long de l'année 2020/2021 des binômes entre les étudiant-es : un-e observateur-trice et un-e observé-e.

L'atelier se déroulera en deux temps. Le premier se fera à distance au semestre 3, l'observateur-trice aura pour but d'analyser la démarche et le travail de l'observé-e à travers des entretiens. Le deuxième temps aura lieu au semestre 4, il permettra à l'observateur-trice d'observer directement le travail des observé-es durant des temps de travail. L'observé-e devra accepter d'être interrogé-e sur ses méthodes et regardé-e durant ces temps de création et réflexion.

Compétences à atteindre

- Découvrir son processus à travers un regard extérieur
- Partager des savoir-faire et démarches réflexives
- Approfondir la notion de recherche-crédation
- Apprendre et vivre une méthode d'analyse de processus de création
- S'interroger sur son propre processus grâce à l'observation d'un processus différent
- Garder un lien entre les étudiant-es et soutenir les démarches mutuelles

Semestres 3 et 4

M2

Nombre de places
20

Calendrier

Semestre 3

Août/Septembre 2020 :

Atelier de lancement

En présentiel ou en virtuel, l'équivalent de 2 journées d'atelier accompagnées par des intervenant-es thématiques. Il s'agit de poser les bases du processus. Présentation et expérimentation de la méthode empirique avec la mise en place d'un protocole entre observateur-trice et observé-e, le démarrage d'un carnet de bord pour chaque observateur-trice et la création des binômes observateur-trice et observé-e.

Septembre–Décembre 2020 :

À distance

Analyser le processus à travers les entretiens réalisés (tous les 15 jours) entre l'observé-e et l'observateur-trice documentés dans un carnet de bord (papier ou virtuel). Les observateur-trices sont suivi-es par Ella et Pascale durant cette période et un temps de partage pour l'ensemble des participant-es est proposé à mi-chemin.

Janvier 2021: Restitution (1 jour)

Le temps d'une journée les étudiant-es vont restituer leur carnet de bord et leurs analyses, afin de mettre en commun leurs expériences.

Semestre 4

Janvier–Juin 2021 :

Mise en place des temps (différents selon les projets) d'observation directe de l'observé-e durant son processus (répétitions, réunions, etc.) Suivi également par Ella et Pascale.

Juin : Restitutions (1 jour)

Valorisation du module

Restitution aux S3 et S4 de l'expérience sous forme d'une performance conjointe entre l'observé-e et l'observateur-trice. Unique moment où ils vont pouvoir partager, confronter et mettre en commun leurs points de vue à propos du processus de création vécu et observé.

Profil attendu des étudiant-es

Tous les étudiant-es d'ArTeC quel que soit le parcours suivi.

UE : Découvertes expérimentales – EC : Ateliers pratiques

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

Les étudiant-es peuvent commencer à suivre ces ateliers en M1 mais la validation aura lieu en M2. **Si certains étudiant-es n'ont pas le matériel requis, merci de contacter David Ledoux (david.ledoux@univ-paris8.fr) afin de mettre en place un prêt.**

Initiation prise de vue, prise de son, montage

Descriptif

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

Initiation à la prise de vue

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

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

Initiation à la prise de son

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

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

Initiation au montage

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

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

Semestres 1 et 3

M1 M2

Nombre de places

5

Il est demandé aux étudiant-es de suivre le parcours complet des 3 modules.

En cas de forte demande une deuxième session pourra être proposée.

Calendrier

6 novembre 2020 :

Initiation à la prise de vue

13 novembre 2020 :

Initiation à la prise de son

20 novembre 2020 :

Montage (Adobe Première)

27 novembre 2020 :

Montage (Adobe Première)

Lieux

Poste source pour les deux premiers modules.
Paris 8 (à confirmer)
pour les modules de montage.

Responsables

Alexandre Boutin
et Patrick Masclaux.

Profil attendu des étudiant-es

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

Ableton Live

Matériel requis

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

Semestres 1 et 3

M1 M2

Responsable
Christine Webster

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

Nombre de places
10

Calendrier
4 décembre 2020

Pro Tools

Matériel requis

Ordinateur portable, casque audio.

Semestres 1 et 3

M1 M2

Responsable
Christine Webster

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

Nombre de places
10

Calendrier
11 décembre 2020

Web-Documentaire

Descriptif

Cet atelier permettra aux étudiant-es de comprendre comment se réalise un web documentaire. Laurence Bagot s'appuiera sur l'étude d'un projet qu'elle a produit avec une historienne de l'Université de Londres sur l'esclavage en Afrique. Thématiques abordées : storytelling, arborescence narrative, méthodologie de mise en forme, réalisation.

Semestres 1 et 3

M1 M2

Responsable
Laurence Bagot
Laurence Bagot a cofondé *narrative*,
société de production pour
les nouveaux médias en 2008.
Depuis, elle a produit une
trentaine de projets transmédia
pour des diffuseurs,

des lieux culturels, des musées.
Beaucoup innovent dans leur
format et ont reçu des prix.
Elle a auparavant été
grand reporter pendant 15 ans.

Nombre de places
15

Calendrier
18 décembre 2020

Casque de réalité virtuelle

Descriptif

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

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

Matériel requis

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

Semestres 2 et 4

M1 M2

Responsable
Jean-François Jégo

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

Nombre de places
12

Calendrier
5 février 2021

Impression 3D

Descriptif

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

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

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

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

Matériel requis

Un ordinateur portable.

Semestres 2 et 4

Responsable
Vincent Meyrueis

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

Nombre de places
25

Calendrier
12 février 2021

Arduino

Descriptif

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

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

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 utilisateurs peuvent devenir force de proposition en fabriquant eux-mêmes chez eux ou au sein d'un réseau de « Fab Lab » des produits en s'appuyant sur l'expertise d'une communauté de « Makers ».

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

Matériel requis

Un ordinateur portable.

Semestres 2 et 4

Responsable
Vincent Meyrueis

Profil attendu des étudiant-es
Pas de prérequis.

Nombre de places
25

Calendrier
19 février 2021

Système de présentation & Design graphique

Descriptif

Cet atelier proposera une formation aux outils de mise en page et de graphisme pour aider les étudiant-es à présenter visuellement leurs travaux. Ils pourront ainsi apprendre à mettre en valeur leurs différentes thématiques de recherche, leur projet d'expérimentation ou leur portfolio artistique de manière pertinente et ciblée.

Semestres 2 et 4

M1 M2

Responsable
Victor Montet

Nombre de places
10

Calendrier
26 février 2021

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.
Il est demandé aux étudiant-es de venir avec un ou plusieurs travaux visuels à présenter (textes, images, vidéos).

Introduction à la création numérique en Pure Data

Descriptif

Cet atelier est conçu pour aborder en deux séances la création de dispositifs multimédia en temps réel. Il se base sur le langage Pure Data (environnement de programmation libre dédié à la création sonore, visuelle et graphique), ainsi que sur les modules ARGO (modules de synthèse et de traitement sonore et visuel en temps réel). Pour ce cours, les modules ARGO ont été étendus par de nouvelles fonctions adaptées aux installations littéraires numériques interactives.

Matériel requis

Un ordinateur portable. Des instructions pour l'installation des logiciels (libres) seront communiquées en amont du cours.

Semestres 2 et 4

M1 M2

Responsable
Xavier Hautbois

Nombre de places
5 à 10

Calendrier
5 mars 2021
12 mars 2021

Prise de parole en public

Descriptif

Cette formation a pour but d'étudier en groupe, les bases et outils de la prise de parole en public. Elle sera constituée d'un peu de théorie et principalement d'exercices pratiques. Le but est de se sentir plus à l'aise, gérer le stress, et éviter les pièges auxquels on peut être confronté lors d'une lecture ou une présentation de son projet.

Semestres 2 et 4

M1 M2

Responsable
Jean-Michel Fouque

Nombre de places
15

Calendrier
2 sessions proposées :
19 mars 2021
9 avril 2021

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.
Étudiant-es souhaitant s'initier ou se perfectionner à la prise de parole en public.

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 module 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 de MIP. Les modalités sont les suivantes :

Master 1

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

—Un Petit format au semestre 1

—Un Petit format au semestre 2

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

Vous pouvez consulter la liste des modules offerts par les Masters associés sur le site internet de l'EUR ArTeC dans l'espace étudiant.

Master 2

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

L'inscription pédagogique se fera en deux temps :

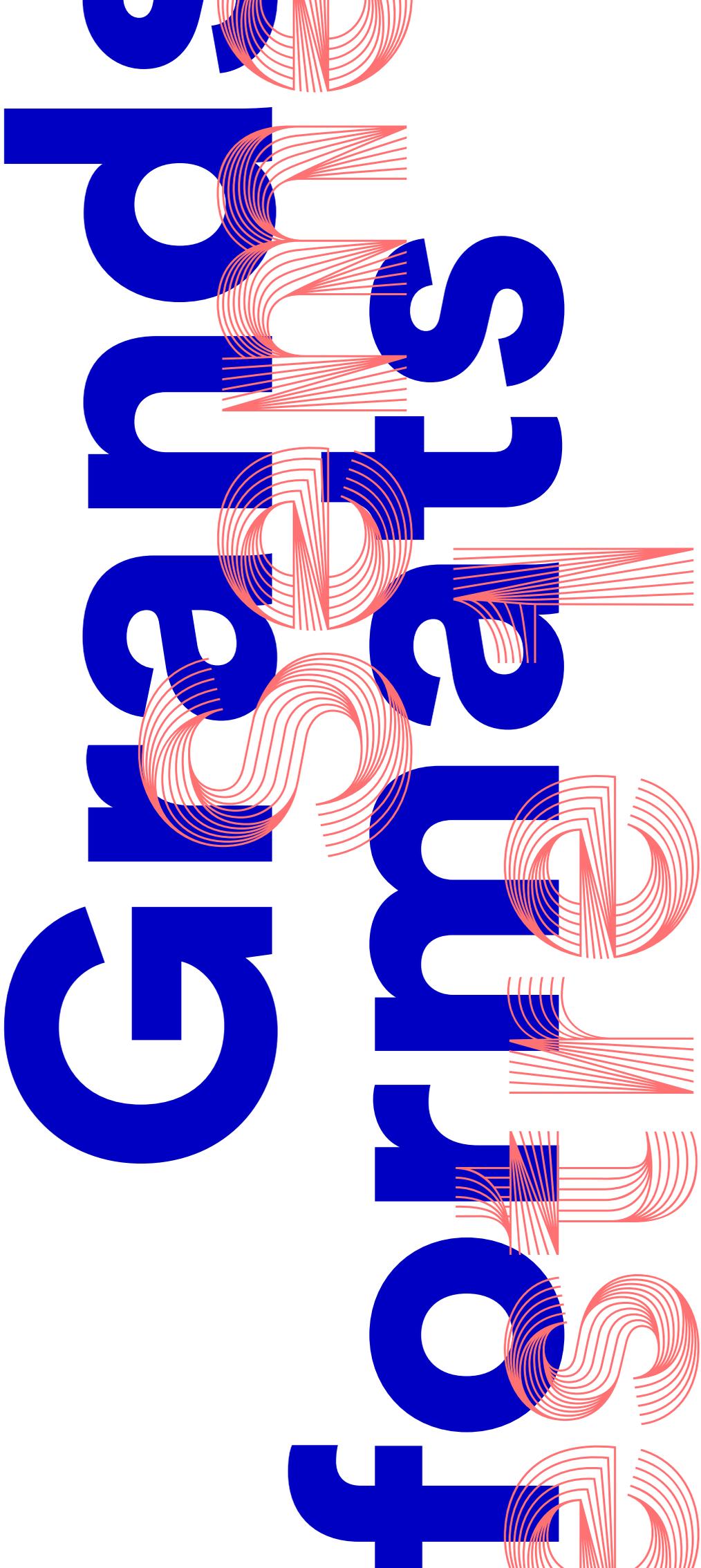
—Semestre 1: en septembre

—Semestre 2: décembre et début janvier

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

Vous trouverez ci-après la liste des MIP.

Angles morts du numérique

Ce module propose aux étudiant-es de passer une semaine au château de Cerisy (Normandie) avec des universitaires, des cadres d'entreprise et des artistes qui se réuniront pour réfléchir ensemble sur ce que nos débats habituels sur les technologies numériques tendent à laisser dans l'ombre.

Présentation

Les dernières décennies ont été caractérisées, à l'échelle mondiale, par une accélération exponentielle des domaines d'activités et des pans de réalité qui se voient reconfigurés de l'intérieur par la computation (digitalisation, algorithmisation, communication). Ce « numérique » en passe de devenir « ubiquitaire » est alternativement interprété comme assurant une transparence intégrale ou comme imposant une surveillance généralisée. Transhumanistes et conspirationnistes ont toutefois en commun de négliger les angles morts qui sont inhérents à toute perception du monde, fût-elle programmée et nourrie de big data. Ce sont quelques-uns de ces angles morts des visions programmatrices actuellement à l'œuvre dans la mise en place d'un numérique conçu à la fois comme une force et comme une menace, que ce colloque discutera, en s'appuyant sur des situations concrètes proposées par le Cercle des partenaires de Cerisy, avec l'espoir d'en tirer quelques leçons et orientations d'intérêt général. Il réunira des artistes, des chercheur-es, des designers, des étudiant-es, des praticien-nes du numérique et des responsables d'entreprises, d'associations et de la fonction publique.

Les discussions, formelles et informelles, font toujours le principal intérêt des colloques de Cerisy, qui se déroulent depuis le début du XXe siècle. En parallèle avec un groupe de doctorant-es, les étudiant-es de master formeront un groupe de travail qui aura pour mission de repérer des angles morts dans les présentations et les débats d'experts mis au programme. Au fil des jours, un programme de recherche alternatif sera ainsi imaginé pour compléter, contredire, mettre en question les propos tenus par les universitaires et par les représentants d'entreprises. Le travail final, collectif, consistera à mettre en forme, discursive et/ou performative, ce programme alternatif, qui sera présenté lors du dernier jour du colloque.

Le programme de cette semaine d'activités est consultable en ligne sur <https://cerisy-colloques.fr/numerique2020/>. La tenue de ce module dépendra de la possibilité de rouvrir le château de Cerisy, fermé ce printemps pour cause de confinement.

Compétences à atteindre

- Acquérir des connaissances sur les problèmes liés au déploiement du numérique dans les sociétés d'aujourd'hui et de demain
- Participer activement à un colloque scientifique
- Travailler en collectif
- Préparer un rapport final sous forme de programme de recherche
- Performer une prise de parole dans un débat social

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

56 de contact, plus 10 de préparation.

Lieu

Château de Cerisy-la-Salle, Normandie

Le module est proposé par le projet *Les angles morts du numérique ubiquitaire au défi des mutations écopolitiques*.

Nombre de places

5

Capacité totale

20 étudiant-es et doctorant-es; 50 participant-es au colloque.

Calendrier

24 septembre – 1er octobre 2020.

Profil attendu des étudiant-es

- Une certaine familiarité avec les problématiques liées aux usages du numérique
- Un projet d'expérimentation centré sur les technologies numériques
- Une curiosité et/ou un engagement dans les débats socio-politiques

Contact

Yves Citton
yves.citton@gmail.com

Créativité virtuelle, réalités partagées II : le lapin blanc

Un atelier de 5 jours mêlant réalité virtuelle, marionnettes et improvisation. Avec l'équipe du projet Articulations et Karen Zasloff observés sans évincer la fluidité du sensible.

Présentation

Stanley Milgram (1994) suggère que notre expérience des médias virtuels/numériques et du monde de la «vie réelle» ne sont pas des états discrets mais qu'il existe plutôt un continuum réalité-virtualité. Davis et al. (2003) propose de considérer le Lapin Blanc d'Alice au pays des merveilles comme un trope qui permet de décrire ce «continuum d'expérience des environnements virtuel» : le lapin fait partie de la réalité d'Alice ; mais en même temps, il lui échappe.

Dans notre projet Articulations, deux ou plusieurs participant-es dansent ensemble dans des espaces virtuels et réels qui se chevauchent mais sont distincts. Le continuum est énoncé par l'interaction. Les co-présences corporelles, virtuelles et réelles, sont le support de l'exploration et de l'élaboration créative (collective).

Dans l'univers de la marionnettiste Karen Zasloff, des jeux d'ombres se transforment et des sculptures en mouvement capturent des états psychologiques ; autant de métaphores visuelles qui permettent d'assimiler les événements relationnels de la vie de tous les jours avec l'imagerie onirique (www.vimeo.com/karenzasloff). À la frontière entre le rêve et la réalité, ses marionnettes questionnent l'artificiel pour révéler l'universel. Elles créent un paysage de jeux tactiles au travers desquels nous pouvons faire l'expérience de notre propre « câblage interne » et des façons dont nous habitons les espaces physiques et sociaux.

Dans cette résidence/atelier/hackathon de cinq jours, nous nous proposons d'explorer ce que nous appelons la fonction-Lapin-Blanc : les éléments qui soutiennent le voyage le long du continuum entre réalité, virtualité et rêve, en particulier dans le cas (moins exploré) de la réalité virtuelle partagée. À cette fin, nous co-développerons, pendant l'atelier, une marionnette en réalité mixte. Cette marionnette hybride, à la fois objet théorique et artistique, nous servira de lapin – elle nous aidera à naviguer dans des multivers transdisciplinaires et intersubjectifs.

L'atelier (ouvert à un maximum de 7 étudiant-es) sera co-dirigé par un concepteur de RV et un danseur du projet Articulations, et par l'artiste marionnettiste Karen Zasloff. Il est ouvert à toute personne ayant ou non une formation dans l'un de ces domaines. L'atelier se déroulera dans un centre d'art résidentiel, ce qui permettra une interaction plus riche entre les participant-es.

Compétences à atteindre

- Introduction à Unity pour VR
- Ateliers pratiques en improvisation en danse
- Ateliers pratiques dans l'art de Marionnette
- Introduction à 'embodied cognition'

Contact

Asaf Bachrach
asaf.bachrach@cnrs.fr

Les trois parcours

Nombre d'heures

40

Lieu

Larret, Saint-Saud-Lacoussière
24470

Le module est proposé par le projet Articulations.

Nombre de places

7

Capacité totale

15

Calendrier

10-14 Mai 2021

Valorisation du module

- Production artistique collaborative
- Documentation vidéo
- Blog participatif

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.

Techno-imaginaires des corps dans les archives de l'INA

Exploration et valorisation des collections multimédia issues du dépôt légal de la radio, de la télévision et du web.

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-es 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-crédation. Avec l'aide d'experts de l'INA et de spécialistes extérieurs (designers, analystes de données, chercheur-es en SHS, etc.), les groupes d'étudiant-es se plongeront dans les fonds audiovisuels et dans les archives du Dépôt légal du web afin d'approfondir une problématique donnée et d'en restituer la teneur ou la complexité à travers une création multimédia originale.

Le sujet choisi pour cette année portera sur « les techno-imaginaires des corps » afin d'étudier la diversité des représentations médiatiques du corps humain en France, et notamment les évolutions des rapports entre le corps et la technologie. Cette thématique permettra aux étudiant-es d'explorer les imaginaires liés à des sujets tels que : les interactions entre corps et technologies en arts (notamment en danse); les grands défis de la médecine et de la santé; la question du genre à travers les représentations du corps; des nouveaux discours émergents comme les thèses transhumanistes; l'évolution des mœurs; les multiples formes de discriminations fondées sur les corps.

Compétences à atteindre

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

Contact

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

Technologies et médiations humaines

Lieu

INAthèque,
Bibliothèque nationale de France,
site François Mitterrand

Le module est proposé par le master mention Information Communication, parcours Communication Rédactionnelle Dédiee au Multimédia, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

3

Capacité totale

20

Calendrier

Du lundi 14 au vendredi
18 décembre 2020.

Valorisation du module

- Au cours du dernier après-midi, une restitution publique à la BnF permettra à chaque groupe d'exposer les résultats de son travail, sous forme de présentation orale, de montage vidéo et de poster
- Des articles rédigés par chaque groupe seront également publiés sur le carnet de recherche de l'INAthèque
- Un graphiste valorisera le travail des étudiant-es pour produire une exposition permanente dans les locaux de l'INAthèque

Profil attendu des étudiant-es

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

La philosophie en scène

Pour un théâtre de la pensée

Ce module est consacré au dialogue entre réflexions théoriques sur l'écriture théâtrale, pratiques d'expérimentation de l'écriture et de la mise en scène et enjeux philosophiques du texte.

Présentation

Le séminaire est construit comme un dialogue entre la philosophie d'Emilie Du Châtelet située dans l'épistémologie des Lumières et le travail théâtral d'écriture collaborative et de construction dramaturgique à travers deux sessions intensives de formation. Il s'agira conjointement de se demander en quoi l'expérience théâtrale est une expérience philosophique et en quoi consiste la poésie d'une pensée philosophique à travers des exercices d'écriture inspirés du théâtre de complicité (Mc Burney). La mise à l'épreuve de l'écriture par le jeu constitue l'un des enjeux majeurs du séminaire.

Le séminaire fait intervenir des philosophes, des théoriciens du théâtre, un dramaturge et un metteur en scène.

Compétences à atteindre

Parvenir à construire une dramaturgie philosophique.

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

36 (12 séances de séminaire de 2h + 2 sessions intensives de formation de 6h chacune)

Lieux

Université Paris Nanterre, UFR Phyllia

Le module est proposé par

le master Histoire et Actualités de la Philosophie, département philosophie de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

10

Capacité totale

25

Calendrier

Tous les lundis de 10h30 à 12h30.
+ Deux sessions intensives : semaines du 5 octobre et du 23 novembre (jours à déterminer)

Valorisation du module

Présentation du travail d'écriture collaborative en fin de semestre à l'occasion d'une première restitution du projet.

Profil attendu des étudiant·es

Formation dans le domaine des humanités avec un intérêt pour l'expérimentation contemporaine et le théâtre.

Contact

Anne-Lise Rey
alrey@parisnanterre.fr

Citizen games II – Belgica : Territoire(s) d’Impression(s)

Une exploration cosmo-plastique de territoires urbains en Belgique croisant géo-histoire, géo-politique et géo-plastie des mediums : carte, gravure, livre, image, objet.

Présentation

Ce MIP vise à traiter conjointement les surfaces d’inscription que sont l’objet visuel/textuel/plastique/sonore et l’objet territorial (architecture, ville, paysage), considérant que le régime de l’un (le papier, le livre, le medium) est relié au régime de l’autre (le territoire et ses formes) non dans le sens d’une alternative criminelle (ceci tuera cela) soit disant signe de progrès, mais dans le sens d’une augmentation iconique, narrative, virtuelle, toutes modalités créatrices de figurations et structurations du temps, de l’action et de l’espace. La partie de la Belgique située au nord du sillon Sambre et Meuse avec le réseau des villes qui le constituent depuis des siècles sera l’objet des explorations : Bruxelles, Anvers et St Nicolas, Gand, Bruges, Ostende, Liège, Waterloo, Charleroi et la Louvière, Mons et le Grand Hornu, Tournai. Sans épuiser les couches profondes et multiples de ces territoires, il s’agit de faire se correspondre une ville avec un medium, dans un moment historique clé de sa création et diffusion, de ses reprises et réinvestissements moderne et contemporain.

Compétences à atteindre

- Fabriquer des cartes et des relevés topographiques des lieux et des espaces présents dans le discours contemporain critique (géographique, architectural, urbanistique, artistique...)
- Créer des outils visuels qui, par des opérations d’abstraction, permettent de montrer les sensibilités et tensions de la réflexion sur la Belgique.
- S’appuyer sur les œuvres littéraires et critiques qui articulent et définissent la pensée urbaine et ses lieux construits dans les matérialités et dans la fiction.
- Relever les tendances et dynamiques susceptibles de former les perceptions de la « Belgique 2030 ».

Contact

Claire Fagnart
claire.fagnart@univ-paris8.fr
Laura Guzman
lauradelmargr@gmail.com
Philippe Nys
philipe.nys@gmail.com

La création comme activité
de recherche

Nombre d’heures
100

Lieux

Université de Paris 8, Saint-Denis,
CIVA, Centre International de
la Ville et d’Architecture, Bruxelles

Le module est proposé par
le parcours arts plastiques,
master « Art contemporain
et sciences humaines » et master
« Écologie des arts et des
médias » de l’université de Paris 8.

Nombre de places

5

Capacité totale
15

Calendrier

— Samedis 3, 17 et 24 octobre,
Université de Paris 8.
— Workshop en Belgique : du lundi
26 octobre au jeudi 5 novembre,
vernissage de l’exposition des
productions le mercredi 4
novembre au Civa à Bruxelles.

Valorisation du module

Installations et Exposition des
travaux au CIVA du mercredi
4 novembre au samedi 5 décembre
2020.

Profil attendu des étudiant-es

Expérience artistique (pratique
plastique) et/ou une expérience de
la captation d’images et de sons.

Art, Histoire et Esthétique du Numérique

Questionner par la pratique artistique la complémentarité entre interaction, immersion, improvisation et technologies temps-réel à l'Université de Tsing Hua à Taïwan.

Présentation

L'atelier laboratoire qui par sa localisation à Taïwan, est au cœur d'un écosystème où s'écrivent les technologies de demain. Participer à cet environnement constitue une source d'inspiration pour apporter d'autres regards par l'art et l'esthétique sur les usages de ces technologies et ainsi ouvrir d'autres paradigmes de réflexion sur les innovations.

Pour cette deuxième édition, nous prévoyons des visites d'industries ou de musées, et également des interventions d'artistes ou des technologues qui pourront participer aux réflexions et au déroulement de cette semaine au regard de la thématique du parcours.

Les technologies mises en œuvre dans cet atelier sont propres aux moteurs 3D temps réel (jeu vidéo et réalités virtuelle et augmentée) et aux capteurs/actuateurs propres à l'immersion et l'interaction. Nous nous appuyerons sur la synergie entre les moyens de l'Université Tsinghua et celle des plateformes logicielles et matérielles du département Arts et Technologies de l'Image et de l'équipe de recherche INREV du laboratoire AI-AC EA 4010.

1— D'explorer les technologies émergentes, et leur utilisation comme matière pour des productions artistiques et de questionner les nouvelles esthétiques associant l'art et les technologies

2— D'hybrider, par la pratique artistique et le détournement des technologies pour questionner expérimentalement les fondements théoriques sur l'interactivité et l'autonomie, et notamment la complémentarité entre interaction, immersion, improvisation et expérience esthétique du vécu

3— D'encourager à faire preuve d'un esprit d'initiative et d'innovation que ce soit dans la création d'art numérique ou dans la recherche et le développement de technologies innovantes comme les technologies immersives, les objets communicants dotés des formes ou des comportements intelligents

4— De porter un projet d'enseignement innovant sur une semaine intensive autour d'une démarche de recherche-création dans laquelle les étudiant-es de profils hétérogènes, découvrent leur complémentarité et sont encouragés à mener un travail interdisciplinaire sur l'art et la technologie

Compétences à atteindre

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

Contact

Responsables du cours :

Jean-françois Jego
jean-francois.jego03@univ-paris8.fr
Rémy Sohier
remy.sohier@gmail.com
Chu-Yin Chen
chu-yin.chen@univ-paris8.fr

Responsables Mention Master :

Jean-François Jego
Université Paris 8
jean-francois.jego03@univ-paris8.fr
Cédric Plessiet
Université Paris 8
cedric.plessiet@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

72

Lieu

Université Tsinghua (NTHU), Taïwan

Le module est proposé par le parcours Arts et Technologies de l'Image Virtuelle, mention Création Numérique de l'université Paris 8

Nombre de places

5

Capacité totale

25

Calendrier

Janvier 2020

(dates précises à confirmer)

Valorisation du module

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

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es de profil artistique et/ou informatique avec une forte motivation pour l'art, la technologie et les sciences. Prérequis de maîtrise de logiciels de créations visuelle et sonore temps réel.

of
the
best
people
in
the
world

Ethnographies expérimentales: textes, films et traductions

Ce séminaire est consacré à la lecture, à l'analyse et à la traduction de trois textes fondamentaux de l'ethnographie expérimentale – un domaine de pratique à l'intersection des arts filmiques et de l'anthropologie.

Présentation

Ce séminaire est consacré à la lecture, à l'analyse et à la traduction de trois textes fondamentaux de l'ethnographie expérimentale – à l'intersection des arts filmiques et de l'anthropologie. Le travail conduit en dialogue avec les traducteur·rices et les auteur·es – dans un aller-retour constant entre les textes et les corpus filmiques mentionnés – permet d'identifier à la fois la genèse des pratiques, les enjeux et les formes contemporaines de ce que l'on peut appeler après Hal Foster, un « tournant artistique » de la discipline anthropologique.

Prenant le contrepied des « présupposés flous sur la naturalité ou la transparence des technologies mimétiques » (Wood (2016 [1996]), l'ethnographie expérimentale accueille aujourd'hui en son sein un vaste champ des arts filmiques, de l'art vidéo au cinéma structurel – dans la tradition du cinéma expérimental des années 1970 – en passant par toutes les expérimentations des arts sonores. Ces enjeux portent à la fois sur la culture de contact partagée par le film ethnographique et le cinéma expérimental, et la manière dont elle interroge la spécificité médiale des technologies filmiques et le statut de la preuve en sciences sociales (Russell), sur les modalités de collaboration entre vidéastes, artistes contemporains et anthropologues (Schneider), et sur les pratiques de création qui font des enregistrements et des arts sonores le fondement de la forme filmique et d'une éco-poétique (Cox).

Compétences à atteindre

En revenant sur la genèse du projet de traduction, ce module offrira aux étudiant·es un panorama sur les défis de la traduction et de l'édition en sciences sociales en France. Il permettra également aux étudiant·es d'obtenir une connaissance de la longue histoire des échanges entre les avant-gardes cinématographiques et l'anthropologie.

Contact

Jonathan Larcher
larcherj@hotmail.fr

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

12

Lieu

Université Paris Nanterre

Le module est proposé par le master « Cinéma documentaire et anthropologie visuelle ».

Nombre de places

6

Capacité totale

30

Calendrier

6 vendredis entre la mi-octobre 2020 et la mi-décembre 2020. (Dates communiquées à la rentrée)

Valorisation du module

Le travail au sein de ce module préfigure l'édition d'un recueil de douze textes sous la forme d'une anthologie à paraître fin 2021 sur l'anthropologie et les arts filmiques.

Profil attendu des étudiant·es

Bonne maîtrise de l'anglais (lecture – les cours sont en français)

Bibliographie

—Avron, Dominique, « Arrivée d'une caméra en territoire animiste », *MELBA*. 10-11, 1979.
—Brenez, Nicole & Corinne Maury (eds.), *Raymonde Carasco et Régis Hébraud à l'œuvre*. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2016.
—Cox, Rupert, *The Sound of the Sky Being Torn*. Bloomsbury Press, à paraître. [chapitre sur la réalisation du film *Zawawa — the sound of sugarcane in the wind* (2017) avec l'artiste sonore Angus Carlyle]
—Foster, Hal., « The Artist as Ethnographer », *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century*. Cambridge/London: The MIT Press, 171-203, 1996.
—Russell, Catherine, « Ecstatic Ethnography: Filming Possession Rituals », *Experimental Ethnography: the Work of Film in the Age of Video*. Durham/London, Duke University Press, 193-237, 1999.
—Schneider, Arnd., « Three Modes of Experimentation with Art and Ethnography », *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 14, 171-194, 2008.
—Suhr, Christian & Rane Willerslev, « Can Film Show the Invisible? The Work of Montage in Ethnographic Filmmaking », *Current Anthropology*. 53 (3), 282-301, 2012.

Patrimoines et Musées

Repérer, écrire et comprendre les médiations numériques du patrimoine et leur évolution.

Technologies
et médiations humaines

Nombre d'heures
24

Lieu
Musée du Quai Branly

Le module est proposé par
le master Patrimoine et musées
cohabilité Paris 8 – Paris Nanterre.

Présentation

Il s'agit de situer les formes de médiation numérique dans la nouvelle économie muséale. À partir du rappel des formes de médiation traditionnelle dont le musée du Quai Branly offre un exemple – qu'il s'agisse de pratiques documentaires, d'expérimentations expographiques ou de médiation en présentiel –, on étudiera les rôles de la médiation numérique en accordant une attention particulière à la notion de service et à la diversification de ses formes.

Compétences à atteindre

- Capacité à comprendre le contexte et les mécanismes de la culture contemporaine
- Capacité à analyser différentes formes de médiation numérique
- Capacité à concevoir un projet de médiation numérique

Nombre de places
3

Capacité totale
23

Calendrier
Dates communiquées à la rentrée

Profil attendu des étudiant-es

- Intérêt pour le patrimoine
- Intérêt pour les questions de médiation numérique dans le champ du patrimoine

---

Contact

Bernadette Dufrene
bernadette.dufrene@orange.fr

Introduction à la programmation pour et avec les arts performatifs

---

Présentation

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

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

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

Les trois parcours

Nombre d'heures

24

Lieu

Paris 8

Maison de la Recherche MR005

Paris 8

Maison de la Recherche A2-219

(uniquement le 16 décembre)

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

Le module est proposé par

ArTeC

Nombre de places

15

Calendrier

8 séances de 3h

Mercredi 7, 14 et 21 octobre

Mercredi 4, 18 et 25 novembre

Mercredi 9 et 16 décembre

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.

Bibliographie

—Steve Dixon, *Digital Performance, A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, Boston, MIT Press, 2007.
—Casey Reas, Chandler McWilliams, Jeroen Barendse, *Form+Code, in Design, Arts, and Architecture*, Princeton, Princeton Architectural Press, 2010.
—Kirk Kaiser, *Make Art With Python: Programming for Creative People*, Zothcorp, 2019.
—Gérard Swinnen, *Apprendre à programmer avec Python 3*, Paris, Eyrolles, 2012.

Contact

Benoît Lahoz

benoit.lahoz@carasuelo.org

Les sociétés alternatives aux États-Unis

À la croisée des pratiques multimédiales dans le domaine des arts scéniques et des récents travaux en sciences humaines et sociales sur les sociétés alternatives, cet atelier laboratoire invite les étudiant-es à créer des objets scéniques hybrides à partir d'essais d'historiens-es, d'ethnologues et d'anthropologues.

Présentation

Cet atelier laboratoire se développera en interaction avec un processus de création professionnelle, au cœur d'un lieu dédié à la scène contemporaine, Le Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN). Mathieu Bauer, metteur en scène et musicien, directeur du NTM, envisage en effet dans sa prochaine création (prévue à l'automne 2021) la mise en jeu, en images et en musique d'une écriture scénique interdisciplinaire, permettant de « retracer les strates chronologiques d'une partie de la préhistoire, point de bascule entre le paléolithique supérieur et la révolution néolithique. Période passionnante car elle porte en son sein les prémices de multitudes d'organisations sociales, celles des chasseurs cueilleurs, qui mèneront à des formes de socialisation, avec l'arrivée de la sédentarité et de l'agriculture, plus proches des modèles, toute proportion gardée, que nous connaissons aujourd'hui ».

Il entend donc interroger, par ce détour pré-historique, les grands défis écologiques, économiques, éthiques et philosophiques, présents et à venir.

L'atelier laboratoire de recherche création conçu avec et pour les étudiant-es des masters ArTeC et « Mise en scène et dramaturgie » (UPN) constituera une étape décisive de son processus de recherche création, en prenant pour sujet d'investigation, d'observation et d'invention des modes de consommation et de pensées donnés par les anthropologues et les ethnologues comme des points de comparaison possible avec les sociétés primitives. Les participant-es seront amené-es à créer des objets artistiques expérimentaux en s'emparant à leur tour d'essais en sciences humaines, des modalités d'approches et d'enquêtes sur lesquels ils s'appuient, des récits qu'ils projettent, pour interroger, plus particulièrement, certaines formes de sociétés alternatives qui perdurent encore ou émergent aujourd'hui aux États-Unis, notamment : les sociétés amérindiennes du grand ouest américain, les cueilleurs de matsutake en Oregon et les survivalistes.

Les étudiant-es seront évalué-es tout au long de l'atelier à partir des différents exercices pratiques proposés. Leur réalisation devant le public fera aussi l'objet d'une évaluation et d'un retour de la part de l'équipe encadrante.

Enfin, chaque groupe devra tenir un journal de bord du processus de création. Ce journal, collaboratif et mis en ligne de manière libre et néanmoins soignée et réfléchi, gardera la trace du parcours de chaque équipe et de chacun-e des participant-es.

Compétences à atteindre

- imaginer et concevoir un projet scénique collaboratif et transdisciplinaire
- inventer et mettre en forme une fiction à partir de documents, d'enquêtes et d'ouvrages non dramatiques
- gérer et anticiper les contraintes techniques dans le processus de création
- observer comment se répartit s'organise le travail dans un théâtre
- évaluer les enjeux et l'impact politiques d'une programmation théâtrale

Contact

Sabine Quiriconi
quiriconi.sabine@gmail.com

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

72 au moins pour les étudiant-es d'ArTeC, sur 100 heures au total réparties sur 4 semaines.

Lieu

Nouveau Théâtre de Montreuil

Le module est proposé par le master Théâtre

« Mise en scène et dramaturgie » de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

4

Capacité totale

25

Calendrier

L'atelier-laboratoire se déroulera au second semestre, les après-midis de 14h à 19h.

— Première période : du 18 janvier 2021 au 5 février 2021.

— Deuxième période : du 23 au 27 mars 2021

Pour les étudiant-es du master ArTeC, un calendrier tenant compte de leurs contraintes sera aménagé.

Une première rencontre pourra avoir lieu le vendredi 15 janvier, à l'Université Paris Nanterre, en salle L118, de 14h à 19h, avec Sabine Quiriconi.

Valorisation du module

Les performances et installations élaborées seront intégrées et présentées, devant un vaste public, lors des JOURNÉES-AGORA des 26 et 27 mars 2021, que le Nouveau Théâtre de Montreuil consacra aux États-Unis (en partenariat avec la Revue AMERICA, Banlieue Bleue, Les Amis du Monde Diplomatique, etc.), les 26 et 27 mars 2021, soit cinq mois après les élections présidentielles américaines.

Création d'espaces sonores

Approche de l'immersion sonore en VR.

Présentation

Le module se présente sous la forme d'un workshop intensif de 5 jours.

Il réunira des étudiant-es et chercheur-es désirant expérimenter la spatialisation Ambisonique 3D et Binaurale dans un contexte d'immersion VR.

Ce workshop sera organisé à la MSH Paris Nord. Il aura la valeur d'un séminaire de master.

Les participant-es sont invité-es à venir avec un contenu sonore original en vue d'une composition spatialisable. Tous formats audio acceptés sauf le MP3. Les travaux de préparation pourront se faire sur les stations audionumériques suivantes : Pure Data, Max 7 ou 8, Reaper, Ableton Live, etc.

Le workshop sera décomposé comme suit :

Jour 1: Présentation du projet VR Auditory Space et rappel des notions essentielles de spatialisation en Ambisonie 3D et du Binaural ;

Jour 2: Présentation du plugiciel HOA VRAS pour Unity 3D. Prise en main de l'environnement de spatialisation immersif VRASS (VR Auditory Space System) ;

Jour 3: Élaboration d'un scénario de spatialisation par chaque participant-e ou groupe de participant-es ;

Jour 4: Journée d'atelier encadré ;

Jour 5: Restitution des travaux de création des étudiant-es avec debriefing et retours d'utilisation.

Compétences à atteindre

— Saisir les enjeux de la spatialisation Ambisonique 3D sur hautparleur et en Réalité Virtuelle

— Se familiariser avec les dimensions audio et spatiales de Unity 3D

— Apprentissage de la situation d'écoute experte en situation VR

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

33 — 1 semaine intensive

Lieu

MSH Paris Nord

Le module est proposé par

la mention Musique de l'Université de Paris 8 dans le cadre du projet de recherche VR-Auditory Space.

Nombre de places

6

Calendrier

Dates communiquées à la rentrée

Valorisation du module

La restitution des réalisations des étudiant-es pourra être présentée sous la forme d'une application standalone Unity 3D qui pourra être mise en ligne sur le site d'ArTeC et présentée publiquement lors d'événements de valorisation des travaux ArTeC (Rencontres d'ArTeC, par exemple). Cette application contiendra toutes les spatialisations des participant-es et pourra être lue avec ou sans casque stéréoscopique VR.

Profil attendu des étudiant-es

— Notions de base en design sonore, maîtrise de la chaîne sonore électroacoustique et audionumérique

— Un intérêt pour la spatialisation et la réalité virtuelle

Contact

Christine Webster
webster@sfr.fr

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

Présentation

Cycle de conférences sur la création cinématographique et workshops.

Les cours hebdomadaires prépareront les étudiant-es à quatre rencontres de 3h avec des cinéastes contemporains, tous reconnus à un niveau international par des sélections dans des festivals prestigieux et auprès de la presse. Nous croiserons cette fois trois représentant-es du jeune cinéma français. Le cours prendra une forme de cycle de conférences avec deux un workshop avec l'un des invités, organisé sous forme intensive sur un samedi.

Ce cours, qui poursuit un cycle de rencontres autour du « Jeune cinéma français » annuellement organisé par Céline Gaillieur depuis 2014 et qui a démarré l'année dernière dans le cadre d'ArTeC, a pour but de questionner les processus de création du cinéma contemporain et de ceux qui le font. Les cinéastes choisis pour ce cycle interrogent chacun à leur manière la société contemporaine et les enjeux sociaux et politiques à travers des écritures innovantes et singulières. L'objectif du cycle est de s'intéresser, à travers eux, à des formes cinématographiques émergentes, qu'il s'agisse de dispositifs de tournage, de partis pris esthétiques ou de modes de production.

Les rencontres permettront de voir la manière dont chacun de ces cinéastes questionne le monde à partir de dispositifs cinématographiques spécifiques.

Compétences à atteindre

- Savoir travailler de manière collaborative et participative
- Apprendre l'organisation et la communication autour des événements (par le biais de création d'affiches originales, par exemple ainsi que la mise en place et l'animation d'un site dédié aux rencontres)
- Savoir rédiger un compte-rendu réflexif des quatre rencontres ;
- Faire l'analyse d'un film réalisé par l'un des cinéastes invités à partir d'une problématique clairement énoncée. Les meilleurs écrits sont publiés sur le site 8etdemi (site du département cinéma de l'Université Paris 8) : www-8etdemi.univ-paris8.fr
- Prendre en charge l'organisation de tournages lors des rencontres
- Apprendre des rudiments techniques et formels (ou perfectionner son savoir-faire) permettant de filmer les rencontres (enregistrer le son, filmer, éclairer) ou de les photographier
- Apprendre à déruher et à retranscrire le texte des rencontres en collaboration avec l'équipe de monteurs
- Apprendre les rudiments techniques du montage (ou perfectionner son savoir-faire) afin de monter une vidéo d'une durée d'une heure environ pour chaque rencontre
- Apprendre à sélectionner les moments forts d'une rencontre, à les structurer selon des thématiques et des chapitres

Contact

Eugénie Zvonkine
eugenie.zvonkine@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

56

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par le master cinéma mention réalisation et création, de l'université Paris 8.

Nombre de places

10

Capacité totale

90

Calendrier

Cours hebdomadaires de 3h à partir du 28 janvier 2021 jusqu'au 7 mai 2021. Plus 3 sessions de travail de 3h durant le mois de mai pour la finalisation des montages vidéo. Ce planning prévisionnel est évidemment ajustable en fonction du calendrier universitaire de l'UFR Arts et philosophie.

Valorisation du module

Les montages vidéo des 4 rencontres. Exercices réalisés par les étudiant-es dans le cadre du workshop de Stéphane Batut sur le casting. Les textes écrits par les étudiant-es (comptes-rendus et textes sur des films). Les meilleurs textes seront publiés sur 8etdemi. Un teaser de l'ensemble des rencontres. Les photos des rencontres réalisées par les étudiant-es. Un site dédié aux rencontres existe déjà, il pourra être enrichi et développé (<https://atelierdesrencontres.wixsite.com/paris8>). Il permet de valoriser les rencontres, qui sont également relayées sur le site du département 8etdemi. Ces productions feront également l'objet d'une valorisation sur la plateforme numérique d'ArTeC.

Profil attendu des étudiant-es

Les étudiant-es devront être cinéphiles et si possible à l'aise avec la terminologie d'analyse cinématographique. Des compétences techniques de prise de vue et/ou du son sont bienvenues mais non nécessaires.

Gestes poétiques, gestes dansés S'engager par le corps

Comment s'engager par le geste ? Par la danse et par l'écriture, les étudiant-es seront invité-es à imaginer des gestes au cœur même des espaces du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis.

Présentation

Il s'agira dans ce Workshop d'aborder différentes modalités du « geste » reliant des modes d'écriture, poétique, chorégraphique et politique. Le poème sera abordé comme une pratique du corps, une activité concrète et impersonnelle mais par laquelle s'affirme un sujet.

Cinq séances d'une journée au mois de janvier seront consacrées à expérimenter différentes démarches à partir de la notion de geste. Des artistes, chercheuses et chercheurs travailleront avec les étudiant-es sous forme d'ateliers de pratiques et de réflexion. Les séances feront alterner des apports théoriques, des moments d'expérimentation et de création, suivis des moments d'échanges collectifs.

Les participant-es au séminaire présenteront une courte performance associant travail corporel et travail d'écriture réalisés dans le séminaire et/ou à l'extérieur.

Compétences à atteindre

- Comprendre les enjeux poétiques et politiques d'un travail de création
- Expérimenter et élaborer des outils personnels pour créer une œuvre au croisement de différentes pratiques artistiques
- Découvrir plusieurs conceptions de la notion de geste, chez des artistes et intervenant-es aux points de vue spécifiques et divers
- Apprendre à transposer des modalités de création d'un univers artistique à un autre
- Élaborer une création en commun
- Associer critique et création par un retour analytique sur le travail produit

---

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures
39

Lieu
Musée d'art d'histoire de Saint-Denis

Le module est proposé par le master Études sur le genre et le master Lettres de l'université de Paris 8.

Nombre de places
8

Capacité totale
20

Calendrier
1 semaine en janvier 2021

Valorisation du module

La dernière journée du workshop aura lieu en avril. Elle sera consacrée aux restitutions des travaux collectifs ou individuels des participant-es.

Profil attendu des étudiant-es
Tous profils des étudiant-es ArTeC.

Contact

Martine Créach
martine.creach@univ-paris8.fr
Hélène Marquié
helene.marquie@univ-paris8.fr

Les alliances Schyzo-chamaniques

Les alliances Schyzo-chamaniques. Séminaire Transdisciplinaire : Land Art/Philosophie Postcoloniale et Decoloniale/Anthropologie contemporaine.

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures
2-4 semaines intensives

Lieu
Module délocalisé à UAIIN, Université Autonome Inter-culturelle Indigène de Popayán

Le module est proposé par le projet *La Minga*.

Présentation

À travers le personnage conceptuel du Schizophrène Deleuzien, l'objectif de ce module est de créer une brèche, ou plutôt « une schize », en faisant du Schyzo le « partenaire inespéré » de la figure traditionnelle du Chaman Amérindien. Par le biais d'une perspective décoloniale, nous étudierons des œuvres de Land Art et des textes de philosophie et d'anthropologie afin de créer des espaces d'hybridités et de relation. De cette conversation, émergera la problématique de l'animé et l'inanimé à travers une étude des contrastes entre les technologies indigènes et la conception de l'artificiel en occident.

Nous mettrons en relation des œuvres d'arts contemporaines et ancestrales avec des concepts de penseurs tels que le leader indigène Manuel Quintin Lame, Gilles Deleuze et Felix Guattari, Donna Haraway, Benjamin Bratton, Édouard Glissant, le Chaman de la tribu Yanomami Davi Kopenawa, Gloria Anzaldúa, Eduardo Viveiros de Castro et Eduardo Kohn. L'intention de ce séminaire est de créer un espace trans-disciplinaire de conversation entre la pensée critique occidentale et la pensée indigène.

Compétences à atteindre

À la fin de ce séminaire-atelier, les étudiant·es auront les compétences suivantes :

- Analyser d'un point de vue philosophique des œuvres, performances ou textes relevant de différents domaines artistiques. (Land Art, Sculpture Sociale)
- Analyser de façon critique un texte théorique ou une situation concrète posant un problème de nature esthétique, philosophique et/ou sociale. (Autour du projet de la « Minga », une mobilisation collective artistique et sociale.)
- Travailler en équipe

Nombre de places

6

Capacité totale
Ouvert aux étudiant·es ArTeC et aux étudiant·es de la UAIIN.

Profil attendu des étudiant·es
Tous les profils des étudiant·es ArTeC sont acceptés.

Contact

Clara Melniczuk Dupont
cmelniczuk@hotmail.com
Julian Dupont
e@jdupont.tv

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

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Nombre d'heures

72

Lieux

Université Paris Nanterre, École de La Cambre (Bruxelles), Le Poste Source-Centre Numérique d'Innovation Sociale de Paris 8

Le module est proposé par

le master Scénario et écritures audiovisuelles de l'université Paris Nanterre.

Présentation

L'enjeu est de proposer un atelier consacré à l'écriture du scénario pour le cinéma d'animation, impliquant un recours important aux outils et aux ressources numériques. Le but spécifique de l'atelier est d'amener les étudiant-es à élaborer des projets collectifs de films d'animation dans une perspective résolument expérimentale et inventive sur le plan narratif et esthétique, à partir d'une thématique propre à développer et fédérer les imaginaires. L'objectif pour les étudiant-es sera de réaliser des prototypes de films d'animation, dont des extraits d'animatiques (ou storyboards montés et sonorisés) qui pourront être diffusés sur la chaîne Vimeo de l'EUR ArTeC.

Le cinéma d'animation est, par essence, un médium qui permet de penser, concevoir et rendre concrètes des transformations sociétales et techniques. Ainsi, la dimension recherche de l'atelier-laboratoire, autant que son ambition prospective, seront axées sur la question des transformations et des mutations en contexte contemporain. En 2019-2020, le thème retenu était celui de la collapsologie et de la perspective d'un effondrement de nos sociétés industrielles... La pandémie de coronavirus et le confinement mis en place dans de nombreux pays (dont la France et la Belgique) pour tenter de l'endiguer pourraient provoquer, dans les mois et les années à venir, des bouleversements profonds de notre système économique, politique et social. Nous y serons particulièrement attentifs dans le cadre de cet atelier.

Le souhait est de faire collaborer des étudiant-es en position de scénaristes et d'écrivains (issus du Master « Scénario et écritures audiovisuelles » et du Master ArTeC), avec des élèves d'une grande école d'animation internationale. Il s'agira ainsi d'aboutir à un partage de compétences entre étudiant-es spécialisé-es en scénario et élèves spécialisé-es dans différentes techniques d'animation, dans le cadre d'un partenariat entre le Master ArTeC, le master « Scénario et écritures audiovisuelles », la section du cinéma d'animation de La Cambre (Bruxelles) et l'association Kinofabrik.

Compétences à atteindre

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

Nombre de places

4

Capacité totale

30

Calendrier

3 semaines intensives, du 11 au 29 janvier 2021 (sous réserve de modification du calendrier universitaire). Les étudiant-es devront se rendre disponibles pendant toute la durée de l'atelier.

Valorisation du module

La valorisation se fera sous différentes formes :

- Pitch des projets et présentation des animatiques et dossiers de production devant des producteur-rices professionnel-les du cinéma d'animation
- Diffusion via le site ArTeC des dossiers de production
- Diffusion via la chaîne Vimeo ArTeC des extraits d'animatiques réalisés
- Diffusion sur le site de Kinofabrik

Profil attendu des étudiant-es

Cet atelier concerne les étudiant-es intéressé-es par l'écriture de scénario, le cinéma et plus particulièrement le cinéma d'animation. Des compétences en graphisme, en dessin, en réalisation audiovisuelle seront un plus appréciable. Les étudiant-es seront évalué-es sur leur investissement dans la dynamique de l'atelier, sur leur capacité à collaborer dans une pédagogie par projets, sur les travaux réalisés et sur leur qualité de restitution.

Contact

Fabien Bouilly
fabien.bouilly@parisnanterre.fr

Digital storytelling comme mode d'expression citoyen

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

Présentation

Réalisé en co-construction avec la Faculté de Communication de l'Université d'Athènes, cet atelier-laboratoire a pour objectif de confronter les étudiant-es aux initiatives de la société civile grecque et de ses innovations citoyennes en matière éducative, culturelle et sociale.

Les étudiant-es sont invité-es à construire un point de vue et à le mettre en récit grâce à la méthodologie du *digital storytelling*, c'est-à-dire en partant de leur expérience personnelle, de leur subjectivité, pour transmettre une impression, un sentiment, une émotion, et les partager.

Le *digital storytelling* est une forme spécifique de storytelling pratiquée par des gens ordinaires qui utilisent les outils numériques pour raconter leur « histoire » à travers des formats convainquants et émotionnellement attrayants. Mise au point dans les années 1990 par Dana Atchley et Joe Lambert, cette approche repose sur une méthodologie comprenant sept critères, de l'écriture au montage : point de vue, question dramatique, contenu émotionnel, économie de moyens, rythme, voix, musique.

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, il est devenu une « machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits » (C. Salmon). La posture de ce module pédagogique est de renverser cette approche et de s'appropriier les techniques du *storytelling* pour les mettre au service d'une expression personnelle, démocratique et citoyenne.

L'atelier-laboratoire fonctionne en pédagogie de projet avec conception et réalisation sur place d'une production audiovisuelle par étudiant. Il se présente dans le format d'une semaine de travail intensif organisée en trois temps :

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

Compétences à atteindre

Cet atelier-laboratoire propose de travailler sur le *storytelling* comme mode d'expression personnel et citoyen, à la fois créatif et éducatif, encourageant la réflexion critique et le comportement démocratique.

Au terme du module, les étudiant-es seront capables de maîtriser la méthodologie du *digital storytelling*, qu'ils pourront réinvestir dans un contexte professionnel (communication, marketing, etc.).

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Lieux

Poste Source - Centre d'Innovation Sociale de Paris 8
Laboratoire de Nouvelles Technologies dans la Communication, l'Éducation et les Mass-Médias (Athènes)

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

Nombre de places

2

Capacité totale

8

Calendrier

40h en semaine intensive en avril 2021.

Valorisation du module

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

Profil attendu des étudiant-es

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

Contact

Arnaud Laborderie
Université Paris 8
arnaud.laborderie@gmail.com

Formes de la conférence performance : ce que la conférence fait à la performance

« Formes de la conférence performance : ce que la conférence fait à la performance » est un projet d'innovation pédagogique consacré aux métamorphoses actuelles de la conférence performée.

Présentation

Depuis le début des années 2000, on constate l'émergence d'un triple mouvement de convergence entre la recherche scientifique, la création et transmission de savoirs collectifs et l'art de la performance. En effet, tandis que l'art contemporain et le spectacle vivant connaissent un « tournant éducatif » (Irit Rogoff), une importance de plus en plus grande est attribuée à l'activité de « recherche » (artistique ou autre), à ses méthodes et ses dispositifs au sein de l'enseignement, de la pratique et de la diffusion des arts de la scène. Enfin l'apport des Performance Studies dans le champ des études théâtrales et dans les méthodologies de la création artistique a pu grandement contribuer à une mutation des pratiques pédagogiques et des approches de la scène dans le milieu universitaire et au-delà au cours des dix dernières années.

À l'aune de ce triple tournant, on examinera, au sein de ce séminaire, l'écriture de la conférence performée en tant que forme scénique originale avec un régime spectaculaire et un langage qui lui sont propres, c'est-à-dire en tant qu'objet spectaculaire hybride, mêlant conjointement expertise et échappées vers le fictionnel, discours critiques et théoriques et récits spéculatifs. En prenant appui sur les travaux récents de collègues en histoire et en philosophie de l'art (Evangelos Athanassopoulos, Claire Bishop, Jean-Philippe Antoine, Christophe Khim, Rike Franck, etc), il sera proposé un état de l'art de la conférence-performée au théâtre et dans la performance mais aussi en danse et dans les arts visuels des années 1960 à nos jours. Différent-es expert-es seront invité-es à participer à ces sessions et à animer certaines séances pratiques plus exploratoires (voir les invité-es pressenti-es : Olivia Grandville, Nicolas Giraud, Grand Magasin, Xavier LeRoy, Sofia Teillet, Fanny de Chaillé, Julien Fournet de l'Amicale de Production). Ainsi sera privilégiée une approche pratique et expérimentale qui tâchera d'examiner ce qui, avec ce format, dans ses modes d'adresse, ses formes de production de savoir et son dispositif frontal, peut faire œuvre de « spectacle ».

Il s'agira, tout du long de ce module, de pouvoir réfléchir aux outils et aux modalités de la théorisation ancrée par le biais de l'appréhension de la forme de la conférence performée (mais aussi de la conférence dansée, gesticulée, circassienne ou cabaret) comme forme spectaculaire et savante, tout en engageant une activité conjointe de recherche théorique et de recherche scénique.

Contact

Chloé Déchery
chloe.dechery@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

36

Lieu

Paris 8
Amphithéâtre 4 (théâtre),
bâtiment A

Le module est proposé par le master théâtre, parcours Scènes du Monde de l'université Paris 8.

Nombre de places

6

Calendrier

Séminaire de 3 heures hebdomadaires + participation à une rencontre au sein d'une répétition ouverte tenue au Studio-théâtre de Vitry (mai 2021) et une participation active (dispositif de documentation) pour les Rencontres du Studio-théâtre de Vitry organisées autour des formes et inventions de la conférence-performance sur la scène contemporaine.

Valorisation du module

— Documentation en ligne sur le site internet de « Performer les savoirs » (documentation vidéo + textes PDF + podcasts) ;
— Micro-festival « conférences performées » présentées à l'issue du séminaire (lieu à déterminer).

Profil attendu des étudiant-es

Les étudiant-es avec une appétence pour le spectacle vivant (théâtre, danse, performances, arts vivants) seront particulièrement appréciés-es. Les profils interdisciplinaires (philosophie et art/histoire et art/sociologie et art/neurosciences et art) sont également particulièrement bienvenus. Enfin, une expérience pratique professionnelle n'est pas nécessaire pour prendre part à ce module mais elle est également bienvenue (expérience en écriture scénique, interprétation, mis en scène, dramaturgie, composition musicale pour la scène, scénographie, etc).

Validation

Deux modes de validation

1. Lectures hebdomadaires ou tâches/exercices à réaliser en amont des séances d'atelier avec les artistes associé-es au séminaire (coef. 1)
2. Préparation et réalisation d'une conférence performée de 5 à 8 minutes (premières représentations dans le théâtre du département théâtre de l'Université de Paris 8 en mai 2021, coef 2).

on
it
its
re
as
m
r
o
f

Approches plurielles de la traduction : collaborative, multilingue, interdisciplinaire

Programme international (Berkeley, Florence, Paris, Venise) de traduction collaborative croisant littérature comparée, linguistique, traductologie afin de mieux appréhender les processus traductifs collectifs, évolutifs et créatifs qui mènent de l'interprétation à la réécriture dans une autre langue.

Présentation

Ce programme international et pluridisciplinaire réunira une trentaine d'étudiant·es et six à huit enseignant·es-chercheur·ses d'au moins quatre universités : Paris 8, UniFi (Florence, IT) Ca' Foscari (Venise, IT) et Berkeley (Californie, USA). Les étudiant·es travailleront d'abord à une traduction à distance par équipes de 3 à 5, puis au cours d'une semaine intensive en juin 2021 à la Villa Finaly à Florence, les étudiant·es suivront 3 séminaires de 2h par jour en Linguistique, Littérature et Traduction (soit 10h par séminaire, 30h total), dispensés en anglais, français et italien (les étudiant·es seront réparti·es en fonction des langues parlées). Les cours consistent en des cours sur l'analyse de corpus en linguistique (implication d'outils numériques), sur l'histoire des choix de traduction de textes iconiques français, italiens et de langue anglaise, sur la traduction-création (notamment la performance de la traduction) et sur l'adéquation entre interprétation et choix linguistiques. Il s'agit donc d'explorer, à travers la pratique, la création et la réflexion théorique, la manière dont les choix linguistiques opérés en traduction sont à la fois le résultat d'une première interprétation et le catalyseur d'une (ou plusieurs) autres, tout en s'interrogeant sur les processus créatifs en traduction.

En amont, les étudiant·es des différentes universités prépareront par équipes, grâce à la plateforme numérique TraduXio, des traductions collaboratives de textes littéraires ou d'intérêt culturel inédits dans la/les langue(s)-cible(s). Chaque équipe de traduction est composée d'au moins un·e étudiant·e de chaque pays. Le programme se terminera par une Journée d'Étude consacrée à la même thématique, la journée mélangera les interventions conférences, papiers et présentations collaboratives de la part des étudiant·es de leurs travaux, avec un feedback des enseignant·es et des étudiant·es présent·es à cette journée. Il donnera lieu à une publication des traductions effectuées par les étudiant·es.

Compétences à atteindre

- Comparer, critiquer, analyser des propositions de traduction concurrentes
- Identifier et expliquer les correspondances et non-correspondances entre un texte-source et un texte-cible
- Utiliser des outils informatiques d'analyse linguistique comme aide à la traduction
- Réaliser une traduction collaborative en ligne
- Communiquer en langue(s) étrangère(s)
- Mettre à profit les cours dispensés pour approfondir les choix de traduction
- Réaliser une présentation orale de processus de traduction

Contact

Daniel Henkel
daniel.henkel@univ-paris8.fr

Les trois parcours

Nombre d'heures

36h (présentiel) + travail en ligne (±20h)

— de sept. à mai : pédagogie inversée,

— juin : 30h d'enseignement en présentiel + Journée d'Étude (6h)

Lieux

France et Italie : Université Paris 8 et Université Florence

Le module est proposé par le master LISH (Traduction) de l'université Paris 8.

Nombre de places

3 (éventuellement plus selon le nombre de demandes)

Capacité totale

30

Calendrier

Fin mai-début juin 2021.

Valorisation du module

Publication sous forme de livre électronique d'un volume parallèle de nouvelles/récits avec leurs traductions en anglais, français et italien.

Présentation orale du processus de traduction.

Profil attendu des étudiant·es

Bon niveau de compréhension et expression dans au moins deux des langues du programme (français+anglais et/ou italien). Ceux qui parlent les trois langues seront mieux à même d'en profiter pleinement. Bon niveau de connaissances dans au moins une des trois disciplines, littérature, linguistique et /ou traduction, et un désir de découvrir les deux autres dans une perspective interdisciplinaire. Esprit d'équipe et participation assidue au travail collaboratif.

Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du travail : le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain

Séminaire international de recherche et création.

Présentation

L'enjeu du séminaire consistera à montrer l'importance de l'appareil théorique forgé par l'opéraïsme pour la compréhension des plusieurs phénomènes sociaux d'aujourd'hui : « Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du travail. Le (post-)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain », voici le titre de ce deuxième cycle de rencontres.

Tout au long des années 1980-90 la pensée opéraïste a traversé un moment de fort renouvellement conceptuel afin de cerner les traits d'un monde alors déjà en profonde transformation. À partir de cadre, l'objectif du séminaire est alors double. D'abord – et ce sera l'enjeu des deux premières séances – revenir sur certains éléments qui ont commencé à apparaître à partir de la fin des années 1970 : la rencontre du marxisme opéraïste avec l'ontologie spinozienne, la contamination avec les perspectives et les analyses de Foucault et Deleuze, la discussion autour des concepts de « ouvrier social » et « multitude ». C'est en effet pendant cette période que l'hypothèse du « capitalisme cognitif » commence à être explorée et que les thèmes du *General Intellect* et de la coopération sociale sont de plus en plus approfondis.

En deuxième lieu – et ce sera l'objet des autres quatre séances – nous nous focaliserons sur la capacité du (post ou néo)opéraïsme à construire un cadre théorico-politique adéquat pour penser la connexion entre le développement des réseaux numériques et la mise au travail des différentes facultés (cognitives, affectives, etc.) des subjectivités contemporaines. D'un côté, nous verrons comment les concepts opéraïstes élaborés entre les années 80 et 90 ont connu leur plein déploiement dans les années 2000, pour trouver dans les ouvrages de Michael Hardt et Antonio Negri leur point d'accomplissement et de diffusion planétaire. De l'autre, l'analyse de ces concepts nous permettra d'aborder un certain nombre d'enjeux théoriques et politiques du monde contemporain : de la gouvernance algorithmique au capitalisme de plateforme, de la coopération numérique à l'industrialisation du travail cognitif. Deux questions guideront donc le séminaire. La première portant sur la contribution du (post ou néo)opéraïsme à l'étude critique du rapport entre nouvelles technologies et médiations humaines au XXIe siècle. La deuxième portant sur la capacité d'inventer, dans et contre les transformations du présent, d'autres formes de relation et coopération dans l'univers numérique, par-delà le rapport salarial et les mécanismes d'exploitation.

Compétences à atteindre

Les étudiant-es devront acquérir une capacité d'autonomie et de critique dans la lecture des textes et l'analyse des matériaux audio-visuels. Nous attendons de leur part qu'ils et elles soient en mesure de s'impliquer activement dans la construction des séances et de les co-animer avec l'équipe d'enseignant-chercheurs qui organise le séminaire, en préparant en amont les matériaux nécessaires et en prenant la parole lors des discussions pour poser des questions à partir des études préalables.

Contact

Orazio Irrera
orazio.irrera02@univ-paris8.fr
Carlo Vercellone
carlo.vercellone@univ-paris8.fr

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

24

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par le master « Philosophie » (UFR ARTS) + LLCP & le master « Industries culturelles et créatives », tout particulièrement la spécialité de M2 « Plateformes numériques : stratégies, logiques et enjeux » (UFR Culture et communication, CEMTI).

Nombre de places

20

Capacité totale

40

Calendrier

Février - mai 2021

Vendredi 18h-21h.

Valorisation du module

Construire une anthologie composée des textes lus et discutés dans les deux cycles de séminaires, en rédigeant collectivement une introduction générale et un site internet, dans lequel charger les matériaux de travail nécessaires à la préparation du séminaire et sur lequel diffuser les matériaux textuels et audio-visuels produits par le séminaire à un public d'utilisateurs plus large que celui des étudiant-es souhaitant valider ce cours.

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour la dimension théorico-politique des effets sociaux des nouvelles technologies informatiques et de la diffusion des plateformes numériques dans le cadre du capitalisme contemporain, à travers les outils théoriques mis à disposition par le courant marxiste connu comme « (post-)opéraïsme ».

Faire communauté(s) face à l'écran de cinéma

Pénétrer «le mystère de la salle en noir» (C.-M. Bosséno) et interroger les relations entre communautés et publics de cinéma, tel est l'objectif que se fixe ce séminaire articulant séances de formation à la recherche et interventions de chercheur-es d'horizons divers, tant géographiques qu'épistémologiques.

Présentation

Le module s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche qui interroge les interactions intra- et intercommunautaires suscitées par l'implantation des projections cinématographiques en dehors des pôles dominants de la production de films dans la première moitié du XXe siècle. Ce projet mobilise l'histoire sociale et culturelle, l'anthropologie, les sciences de l'information et de la communication ainsi que les études cinématographiques. Des recherches en archives sur des terrains peu explorés sont réalisés et présentés lors des ateliers, rencontres, et rendez-vous pédagogiques organisés.

Comment conserver le spectacle cinématographique, en tant qu'expérience de visionnement partagée par un public ? La séance de cinéma est par essence évanescence et insaisissable ; elle déborde le film, puisqu'elle crée un espace-temps immatériel (qu'on ne peut pas saisir physiquement ni rapporter chez soi) et éphémère dans lequel le public tient une place essentielle (le spectacle cinématographique existe-t-il sans les spectateurs et spectatrices qui le regardent ?). La question de la conservation et de la restitution de ces pratiques sociales et culturelles nous intéressera tout particulièrement.

Le module de formation prendra la forme d'un séminaire de petit format. Les étudiant-es seront invité-es à participer au séminaire exploratoire «Faire communauté(s) face à l'écran de cinéma» qui se tiendra à la MSH dans une optique de formation par la recherche – 4 séances plus méthodologiques leur seront tout particulièrement dédiées et s'intercaleront aux interventions de chercheurs internationaux. Ce séminaire est ouvert aux étudiant-es du master ArTeC et des masters de cinéma et d'information et communication de Nanterre et Paris 8, de même qu'aux doctorant-es et chercheur-es.

Compétences à atteindre

- Acquisition de compétences sur l'histoire sociale du cinéma les études visuelles et les théories de la réception
- Réalisation d'une enquête
- Initiation à la recherche en archives et à l'enquête orale

Contact

Caroline Damiens
caroline.damiens@parisnanterre.fr
Melisande Leventopoulos
melisande.leventopoulos@gmail.com
Morgan Corriou
morgan.corriou@univ-paris8.fr

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures
24 (8 séances de 3h)

Lieu
MSH Paris Nord

Le module est proposé par
le projet *Faire communauté(s) face à l'écran de cinéma*.

Nombre de places

10

Capacité totale

15

Calendrier

Dates à venir :
8 séances de 3h, dont 4 séances de séminaire de recherche.

Valorisation du module

Parallèlement à la participation au séminaire, les étudiant-es de master accompliront un travail de restitution documentaire sur un terrain de leur choix. Celui-ci sera nourri par des recherches en histoire orale et/ou en archives autour des problématiques afférentes au spectacle cinématographique et de ses publics (qui pourra être conçu à partir de leur expérience et de leur histoire personnelle) et qui sera restitué lors de la dernière séance sous une forme créative ouverte.

Profil attendu des étudiant-es

Tous les profils des étudiant-es ArTeC sont acceptés.
Bonne connaissance de l'anglais.

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

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

Présentation

Alors qu'on aurait pu croire que la transition numérique affaiblirait le crédit porté aux images, il semble que, dans le contexte contemporain de suspicion vis-à-vis des discours du pouvoir (politique, économique et médiatique), le recours à l'image photo-filmique comme « preuve » soit plus que jamais d'actualité. Ainsi, la reprise sur Internet de photographies ou de séquences filmées, souvent issues des médias classiques, pour y déceler des anomalies et en renverser le sens premier, est désormais un des modes d'argumentation et de diffusion privilégiés des thèses complotistes. Ce recours à l'image répond à la méfiance envers les institutions et plus généralement envers la parole. En remplaçant l'événement relaté par des images de « ce qui se passe », la saisie photo-filmique des faits semble avantageusement offrir l'événement dans un rapport à la fois direct et singulier. Mais la proximité apparente de ces usages avec les pratiques historiennes et scientifiques pose la question du rôle de l'image photo-filmique dans l'historiographie et de la valeur politique de ses usages indiciaires dans le contexte médiatique contemporain, marqué par de nouvelles modalités de fabrication, de circulation et de réception des images *via* le numérique et les nouvelles technologies.

Ce module a pour objectif d'explorer la problématique de la « preuve par l'image » par la création d'un objet filmique court, à partir du montage d'images d'archives et des outils numériques d'analyse des images.

Les enjeux et thématiques de la « preuve par l'image » seront expérimentés grâce aux techniques du montage dans différentes directions : pratique du *debunking*, perspective journalistique du *fact-checking*, emploi réflexif des formes ludiques du détournement, formes artistiques de la critique des médias ou expérimentations sur les régimes de visibilité de l'image d'archive... Des artistes et praticien·nes du cinéma seront aussi invité·es à intervenir dans le module.

Compétences à atteindre

- Maîtrise des techniques du montage d'archives
- Maîtrise des outils numériques de traçabilité, d'analyse et d'authentification des images circulant dans l'espace médiatique
- Acquisition d'une culture historique et théorique sur la question de la « preuve par l'image »
- Capacité à collaborer pour produire un objet filmique
- Capacité à présenter son travail devant un auditoire et à rendre compte de la dimension spéculative d'une forme filmique

---

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

48

Lieux

Université Paris Nanterre, Poste Source CNIS, INAthèque, ECPAD.

Le module est proposé par le parcours Cinéma : histoire des formes et théorie des images, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

6

Capacité totale

15

Calendrier

En avril (dates à préciser ultérieurement).

Valorisation du module

Les livrables feront l'objet d'une présentation à la fin du module et seront hébergés sur le site dédié au projet ArTeC « La "preuve par l'image" : de la contre-histoire au complotisme ».

À ce titre, ils pourront faire l'objet de communications lors des manifestations scientifiques liées au projet de recherche. Ils sont également susceptibles, en fonction de leur contenu, de fournir un support pour les cours de la Licence Information-Communication de Paris Nanterre et pour les dispositifs d'éducation aux médias et à l'information développés avec les partenaires du projet.

Profil attendu des étudiant·es

Ce module ne requiert pas de profil spécifique, mais s'adresse aux étudiant·es ayant un intérêt pour l'histoire, le devenir des images photo-filmiques, l'authentification et la critique des sources. Les étudiant·es seront évalué·es sur leur capacité à s'approprier les ressources et les problématiques présentées en classe, la pertinence du ou des objets choisis pour réaliser leur projet, la qualité du livrable présenté à l'issue de ce module et leur capacité à rendre compte de leur démarche expérimentale.

Contact

Cynthia Delbart
cynthiadelbart@gmail.com
Aurélië Ledoux
aledoux@parisnanterre.fr

Art, Histoire et Esthétique du Numérique

Incarner l'histoire de l'art numérique par l'expérience pratique créative et vécue.

Présentation

L'objectif du cours est d'aborder les notions fondamentales de l'histoire de l'art numérique par le questionnement de propositions artistiques, avec une réflexion axée sur l'implication du corps dans les processus créatif et réceptif appliqués à l'art numérique.

L'approche pédagogique est axée sur une approche d'expérimentation pratique et plastique autour d'une démarche de création ou de rédaction d'une proposition artistique dans le but de permettre aux étudiant-es d'avoir une prise de recul sur leur pratique, au regard de l'histoire de l'art numérique.

Dans un premier temps, l'enseignement se focalisera sur la formalisation d'un projet d'œuvre d'art numérique axé sur une thématique spécifique relative à l'histoire de l'art et s'inscrivant dans la suite de visites de collections muséales.

Chaque groupe aura également la responsabilité d'élaborer une mise en pratique de cette proposition artistique selon une méthodologie axée sur une sensibilisation à leur vécu dans l'acte de création et à sa transcription, dans le but d'une utilisation future.

Cette démarche a pour objectif de conduire une réflexion critique à partir de problématiques esthétiques ciblées qui font référence à des notions majeures de l'histoire de l'art au regard de leur proposition et de leur création.

L'idée est de développer un regard critique questionnant leur positionnement et leur cadre de réflexion d'un point de vue expérientiel.

Compétences à atteindre

À la fin de ce cours, les étudiant-es auront les compétences suivantes :

- Notions d'histoire de l'art et de l'art numérique
- Analyse de l'apport technologique sur une recherche esthétique
- Analyse de leurs pratiques artistiques en écho avec l'histoire de l'art
- Techniques de remise en question de paradigmes de réflexion
- Initiation aux méthodologies de recherche et création

Contact

Responsable du cours

Recrutement en cours

Responsable Mention Master

Jean-François Jégo

Université Paris8

jean-francois.jego03@univ-paris8.fr

Cédric Plessiet

cedric.plessiet@univ-paris8.fr

La création comme activité de recherche

Technologies et médiations humaines

Nombre d'heures

30 sur une semaine intensive.

Lieux

Salle A-392 Université Paris 8.

Le module est proposé par la mention Création Numérique, parcours Arts et Technologies de l'Image Virtuelle de l'université Paris 8.

Nombre de places

2

Capacité totale

30

Calendrier

Planning en cours.

Valorisation du module

Expérimentation pratique et plastique et production d'œuvres.

Profil attendu des étudiant-es

Étudiant-es de profil artistique et/ou informatique avec une forte motivation pour l'art, la technologie et les sciences.

L'Archive entre poétique, politique et violence de l'histoire

Séminaire international en réseau de recherche et création d'archives orales.

Présentation

Ce séminaire aborde les enjeux de l'archive dans le contexte de la globalisation, à travers un cycle de rencontres et d'interventions entre le Kurdistan, la Palestine et d'autres régions, et la réalisation collective d'une archive orale en ligne comme support d'échanges entre approches historiques, théoriques et poétiques, et d'élaboration d'un corpus documentaire associé.

Le tournant archival n'a eu que peu d'impact en France en dehors des études féministes, des études de genre et des études artistiques, qui ont tour à tour alimenté et emprunté les références et les méthodologies de la microhistoire, de l'history from below, de l'archive orale et de l'archive vivante, tout comme les études kurdes et les études palestiniennes ont permis l'élaboration d'une histoire manquante au regard de l'histoire des États coloniaux et des nationalismes.

L'approche par une poétique et une politique de l'histoire reliant des corpus de la mémoire individuelle et collective, des inter- et transdisciplinarités dans les pensées contemporaines de l'histoire, et des pensées de l'archive, articule étroitement l'analyse et la création. Elle réfléchit depuis les marges d'une histoire de la modernité indissociable de la forme État-nation que nous connaissons et de ses généalogies coloniales, et depuis les mouvements de résistance pour lesquels un faire retour sur le passé, et l'ouverture à d'autres futurs à venir, prennent pour point de départ une inadéquation au présent. Elle ouvre au singulier, et à l'examen critique où l'approche au plan épistémologique peut être reliée à une approche en terme d'économie politique : si l'examen critique de l'Histoire comme histoire homogène et linéaire est nécessaire, l'est tout autant celui de ses expressions postmodernes, lorsqu'elles se sont soldées par un effacement de l'histoire synonyme de violence, et des phénomènes d'homogénéisation de la globalisation qui n'ont eu d'égal que le creusement des inégalités.

Nous nous saisissons des réflexions sur l'histoire, des philosophies de l'archive, mais aussi de leurs consonances avec les formes de la création littéraire et en art, pour associer l'analyse, les situations d'engagement dans la recherche, et la création comme modalité de réalisation dans les formes d'expression qui l'accompagne.

Ce séminaire engage à des temps d'échange et de réalisation au delà des rencontres parmi les participant-es à l'Université Paris 8 et via l'internet. Le programme des rencontres et intervenant-es invité-es sera disponible en début de semestre.

Compétences à atteindre

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

Contact

Guillaume Sibertin-Blanc
sibergui@wanadoo.fr
Béatrice Rettig
bea.rettig@gmail.com

Amir Kianpour
amir.kianpour@gmail.com
Mansur Tayfuri
mansur.tayfuri@gmail.com

Les trois parcours

Nombre d'heures

24

Lieu

Université Paris 8 et via l'internet

Le module est proposé par

le master « Philosophie »
de l'université Paris 8.

Nombre de places

20

Capacité totale

40

Calendrier

Février-mai – lundi 15h-17h
ou mercredi 15h-17h (une semaine
d'exposition-restitution sera
prévue en fin de semestre).

Valorisation du module

Publication internet d'une archive
orale et documentaire.

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour l'archive, la réalisation
sonore, la traduction et le
plurilinguisme.

Performance et technologies du genre

Ce workshop est un lieu d'expérimentation des réflexions sur le genre et un lieu de pratiques artistiques, ludiques et technologiques qui déplacent 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.

Il est conçu à la fois comme un lieu d'expérimentation des réflexions sur le genre et un lieu de pratiques artistiques et technologiques qui dépassent les discours sur le genre. Nous sommes en effet persuadés-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.

Ce workshop a pour objectifs :

- Introduire des théories/histoires féministes et queer à usage pratique – Regarder, décrire et analyser quelques performances queer et féministes (des années 1960 à aujourd'hui) et prendre connaissance de certains textes clefs sur les constructions des rapports de pouvoir, des masculinités et des féminités
- Proposer aux étudiant-es un training physique et somatique (qui s'appuie sur la danse, le cirque, le butô) qui vise à atteindre un état de sensibilité, de présence et de reliance nécessaire à l'étape suivante : la création d'une composition autobiographique/autofictionnelle
- Créer des performances autobiographiques/autofictionnelles selon une organisation du travail artistique où les un-es sont tour à tour les intercesseurs-seuses et technicien-nes des autres
- Diffuser les performances des étudiant-es dans des conditions professionnelles
- Faire un retour sur expérience

Compétences à atteindre

- Concevoir des performances collectivement ou individuellement à partir des expériences, des récits et des compétences spécifiques de chacun-e
- Associer la performance live aux technologies de l'image et du son dans l'idée d'une imagination virtuelle et fictive qui peut être transposée par et dans les corps (Haraway, Preciado)
- Réunir des matériaux et identifier des étapes de travail dans la construction d'un projet de recherche-crédation
- Identifier des connaissances et cartographies partagées
- Rédiger un compte-rendu réflexif d'une expérience collective artistique
- Définir un cadre de travail : les accords de groupe, les objectifs visés, le respect du temps de parole 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
doyonraphaelle@gmail.com
Biño Sautzvy
binosautzvy@yahoo.fr

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

48

Lieux

Université Paris 8
Le Générateur, Gentilly

Le module est proposé par

le master Théâtre Performance et Sociétés, anciennement Scènes du monde, théâtre et création, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

4 (éventuellement plus en fonction du nombre de demandes)

Capacité totale

24

Calendrier

Le workshop se déroulera au second semestre de manière hebdomadaire le mardi ou mercredi pour 12 séances de 3h (de la semaine du 25 janvier 2021 à la semaine du 12 avril 2021), soit 36h de séminaire.

Les 12 heures restantes se dérouleront dans la semaine du 19 au 23 avril 2021 en vue d'une présentation publique au Générateur le samedi 24 avril.

Valorisation du module

—Présentation publique des performances des étudiant-es au Générateur, structure professionnelle, lieu d'art et de performance, à Gentilly
—Valorisation sur la plateforme numérique de l'EUR ArTeC : extraits des dossiers de retours sur expérience, vidéos et photographies des performances, cartographies des processus de travail

Profil attendu des étudiant-es

Pas de prérequis.

Ce workshop est ouvert aux étudiant-es désireux-ses de s'engager dans une recherche personnelle sur toutes les séances. Attention : L'inscription n'est pas automatique. Nous demandons aux étudiant-es intéressés-es d'écrire à Raphaëlle Doyon doyonraphaelle@gmail.com et Biño Sautzvy binosautzvy@yahoo.fr, en précisant leur motivation. Un rendez-vous individuel sera ensuite proposé au mois de décembre 2020.

E-textile et pratiques artistiques numériques

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

Présentation

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

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

Enfin, sur les aspects professionnalisants, une exposition des projets et rencontre avec le public seront prévues au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.

Compétences à atteindre

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

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

Atelier intensif
du 19 au 23 avril 2021

Lieu

Centre des Arts
d'Enghien-les-Bains

Le module est proposé par

le parcours Numérique :
enjeux et technologies
de l'université Paris 8.

Nombre de places

20

Calendrier

En intensif la semaine du
19 au 23 avril, avec une nocturne
(optionnel) le jeudi.
Exposition : du 7 au 11 juin
(présence souhaitée pour
le vernissage, mais pas
de présence continue pendant
l'ensemble de la semaine).

Valorisation du module

Réalisation d'un objet e-textile par
groupe de 3-4 étudiant-es
(plusieurs objets réalisés pour
l'ensemble de l'atelier). Exposition
publique au Centre des
Arts d'Enghien-les-Bains en juin.

Profil attendu des étudiant-es

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

Contact

Guillaume Besacier
guillaume.besacier@univ-paris8.fr

Processing : un environnement de programmation orienté art (classes & objets)

Présentation

Il s'agira dans un premier temps, à partir d'exemples puis d'ébauches de projets utilisant l'environnement de programmation Processing, de découvrir les bases de la Programmation Orientée Objet (OOP), à partir des concepts de liste et de classe. Le cours pourra ensuite aborder les relations entre une application Processing et des objets physiques programmables (physical computing), via l'intégration de capteurs ou d'actionneurs au moyen de la plateforme Arduino.

Plus largement, ces exercices auront pour but, à travers leurs implications techniques, de questionner par la pratique la singularité de formes résolument situées dans un cadre artistique et pouvant intégrer les notions de modèle, de processus ou de système. La mise en œuvre de ces formes au fil du cours (environnement audio/visuel interactif, système génératif, principe de manipulation d'images, etc.) permettra aux étudiant·es de se familiariser avec ce type d'outils mis à disposition des artistes, tout en abordant les dimensions esthétiques et conceptuelles induites par ces mêmes outils.

Les trois parcours

Nombre d'heures

24

Lieux

Le lieu sera fixé à la rentrée de septembre.

Tou·tes les étudiant·es doivent se munir de leur ordinateur personnel.

Le module est proposé par

ArTeC

Nombre de places

15

Profil attendu des étudiant·es

Tous les profils des étudiant·es ArTeC sont acceptés.

Contact

Fabien Zocco

fabienzocco@gmail.com

Dispositifs littéraires numériques & Textualité augmentée

Pénétrer « le mystère de la salle en noir » (C.-M. Bosséno) et interroger les relations entre communautés et publics de cinéma, tel est l'objectif que se fixe ce séminaire articulant séances de formation à la recherche et interventions de chercheur-es d'horizons divers, tant géographiques qu'épistémologiques.

Présentation

Le MIP est un atelier-laboratoire transnational qui se déroule en partenariat avec des universités étrangères. Il se déroule sur l'année et est composé de 2 sessions indépendantes, l'une en S1 « dispositifs littéraires numériques », l'autre en S2 « textualité augmentée ».

La première session se fait en partenariat avec le Rochester Institute of Technology. Il vise à développer des productions littéraires numériques en ligne pouvant être totalement finalisées par un travail collectif à distance. En fonction des possibilités de déplacement, les étudiant-es américains viendront en janvier à Paris pour installer les productions.

La seconde session se fait en partenariat avec l'université Complutense de Madrid. Elle vise à réaliser en équipes transnationales des livres numériques augmentés pour tablettes au format epub3. Il est prévu une mobilité à Madrid pour finaliser techniquement les productions.

La méthodologie est la même dans les 2 sessions : la phase de conception du projet se déroule durant le semestre et les semaines intensives de production se déroulent dans les inter-semestres. Les thématiques de projets sont proposés par les étudiant-es qui sont amenés à se constituer en équipes composées de 3 à 4 étudiant-es français et du même nombre d'étudiant-es de l'université partenaire. Chaque équipe est amenée à gérer sa communication interne avec toutes les difficultés que cela comporte (différences culturelles, de contexte, de langue, décalage horaire, etc.). 4 vidéoconférences plénières sont prévues en cours de semestre pour les moments clefs du projet (présentation, création, conception initiale, présentation de conception) et chaque équipe est suivie. Des compléments de cours sur les outils numériques sont dispensés si nécessaires. La phase de production se déroule lors d'une semaine intensive. Pour la session du S1, la production pourra être organisée différemment en fonction des possibilités de déplacement.

Des professionnel·les ou artistes participent à l'encadrement dans chaque session.

Compétences à atteindre

— Maîtriser et mettre en œuvre des outils numériques en vue de la réalisation d'un produit

— Savoir choisir la solution technologique adaptée à l'objectif et au type de production. Comprendre les différences essentielles au niveau de la lecture, de l'utilisation média et de la prise en compte du contact qu'il y a entre un dispositif à lecture privée (ordinateur personnel, tablette) qui est mis en œuvre avec l'UCM et un dispositif à lecture publique (borne, installation) mis en œuvre avec le RIT. Cet objectif ne concerne que les étudiant-es participant aux deux sessions

— Utiliser l'anglais dans un cadre de travail réel

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Nombre d'heures

2 sessions (S1 et S2) de 36h chacune.

Lieux

— Session 1 (S1) Université Paris 8 et Poste Source (semaine intensive)

— Session 2 (S2) Université Paris 8 et Université Complutense à Madrid (semaine intensive)

Le module est proposé par

la mention Humanités Numériques de l'université Paris 8.

Nombre de places

Les étudiant-es ArTeC peuvent participer au choix à l'une des 2 sessions ou aux 2 dans la limite de 3 étudiant-es par session.

Capacité totale

12 (S1)

11 (S2)

Calendrier

Mardi après-midi (visioconférences et compléments de cours) :

dates communiquées à la rentrée.

S1 – semaine intensive obligatoire :

du 4 au 8 janvier 2021

S2 – semaine intensive à Madrid :

mai ou juin 2021.

Valorisation du module

Les productions seront publiées sur le site de l'atelier.

Profil attendu des étudiant-es

Compétences en programmation

Web (même élémentaires) sont souhaitables pour la session 1.

Des compétences en écriture littéraire, graphisme, vidéo, musique sont également bienvenues.

Il n'est bien sûr pas nécessaire

qu'un étudiant-e possède

l'ensemble de ces compétences.

Contact

Philippe Bootz

Philippe.bootz@univ-paris8.fr

Performer l'archive

Réactiver aujourd'hui un comique d'actualité du XVIIIe siècle.

Présentation

Cet atelier-laboratoire, intitulé « Performer l'archive », s'articule à la classe partagée à l'international « Law 2020 », également proposée dans le cadre du master Théâtre au premier semestre. Il n'est pas obligatoire d'avoir suivi la classe partagée pour suivre l'atelier-laboratoire.

Il s'articule à un colloque international, prévu dans le cadre du programme de recherche « Registres de la Comédie-Française » (cfregistres.org), qui doit avoir lieu à l'UQAM (Université du Québec à Montréal, Canada), les 18 et 19 janvier 2021.

Cet atelier-laboratoire sera ainsi délocalisé à l'UQAM, à Montréal (Canada). Les propositions scéniques issues de l'atelier-laboratoire seront présentées dans le cadre du colloque cité plus haut. Cet atelier portera sur un corpus de pièces comiques, composées entre 1719 et 1725, au moment d'un des premiers krachs boursiers de l'histoire. Il s'agira d'explorer au plateau aujourd'hui l'efficacité d'un comique d'actualité du XVIIIe siècle. Nous nous interrogerons sur la possibilité de réactiver ces créations éminemment situées et sur la façon dont ces différents types de théâtre (pièces pour la Foire, comédie italienne, comédie « classique ») peuvent ou non servir une réflexion contemporaine sur les formes et les impacts socio-politiques de l'art.

En partenariat avec le département des Arts du Spectacle de la BNF, et nourri des réflexions dramaturgiques menées dans ce cadre préalable, l'atelier-laboratoire invitera également les étudiant-es à réfléchir aux enjeux du « rejeu » de pièces anciennes, à prendre conscience des options esthétiques qu'ils ou elles explorent, entre deux pôles extrêmes – la reconstitution et l'appropriation actualisante.

La partie pratique de l'atelier-laboratoire sera encadrée par une metteuse en scène professionnelle (Agnès Bourgeois, sous réserve de disponibilité) et un créateur sonore (Fred Costa, sous réserve de disponibilité).

Cet atelier-laboratoire se fera en partenariat avec le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DN MADE), mention « costumes et accessoires », du Lycée Jules Verne de Sartrouville.

Compétences à atteindre

- Maîtriser les connaissances sur la comédie française du XVIIIe siècle et son contexte de production
- Porter un regard critique sur des options dramaturgiques et scéniques
- Comprendre les enjeux dramaturgiques et techniques du costume et des accessoires dans le spectacle vivant
- Savoir jouer sur une scène

Contact

Tiphaine Karsenti
tiphaine.karsenti@parisnanterre.fr
Charlotte Bouteille-Meister
charlotte.bouteille@parisnanterre.fr

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

54

Lieux

Paris, Montréal (sous réserve de la possibilité de voyager).

Le module est proposé par le master Théâtre, de l'université Paris Nanterre.

Nombre de places

3

Capacité totale

10

Calendrier

(sous réserve de modification en fonction des contraintes sanitaires)

Le MIP se déroulera en décembre 2020 et janvier 2021. Les séances seront réparties comme suit :

— Visite des ateliers du Lycée Jules Verne de Sartrouville

et première rencontre avec les étudiant-es : novembre 2020

— Journée préparatoire, mise au point historico-dramaturgique, décembre 2020

— Workshop intensif, semaine du 11 au 17 janvier 2021, à Montréal (UQAM)

— Répétitions et représentation, 18-19 janvier 2021, Montréal (UQAM)

Valorisation du module

Le MIP aboutira à la réalisation d'un spectacle, qui sera présenté lors du colloque international « Registres de la Comédie-Française » à l'UQAM (Montréal) les 18 et 19 janvier 2021. La captation audio-visuelle de ce spectacle sera réalisée par un professionnel, et mise en ligne sur le site du programme RCF : cfregistres.org

Profil attendu des étudiant-es

Tous les profils seront étudiés. L'intérêt pour les expérimentations théâtrales et l'actualisation de textes du passé sera particulièrement valorisé.

Le nouveau salon

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Nombre d'heures

39

Lieux

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

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

Présentation

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, qui travaillent en amont sur les sociabilités littéraires et en aval sur la publication de ces rencontres.

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.

Nombre de places

5

Capacité totale

45

Calendrier

Tous les 15 jours, tout au long de l'année.

Valorisation du module

Comme les années précédentes, l'atelier-laboratoire sera valorisé par les compte-rendu publiés en ligne, et qui atteignent en moyenne 6000 visites.

Toutes les rencontres se trouvent sur <http://www.master-creation-litteraire.univ-paris8.fr/spip.php?rubrique338>

À partir de l'année prochaine, les comptes-rendus seront publiés sur la nouvelle plateforme de publication du master.

Un travail de création radiophonique sera mené sur l'antenne « Radio Brouhaha », la radio du master sur la webradio : <https://r22.fr/brouhaha>

Profil attendu des étudiant-es

Profil littéraire. Intérêt pour la création, la publication et la diffusion de la littérature.

Contact

Aurélie Olivier
aurelie.olivier@litterature-etc.com

Hydrologie des médias

Développer une compréhension des questions hydrologiques et de l'anthropocène à travers les médias visuels et la représentation de la culture.

Présentation

Le module se compose de deux parties pouvant se suivre de manière indépendante.

La première partie a lieu au premier semestre. Elle est rattachée à l'UE4 Pratiques rédactionnelles 2: Littérature et culture étrangère du Master MC2L. Cette partie est dispensée en anglais: This course focuses on what writing entails in the digital age—both for print and electronic works. It investigates the materiality of writing taken as a visual and verbal form, and ponders upon how format molds the way meaning unfolds.

La deuxième partie a lieu au second semestre. Elle est rattachée à l'UE3 Participation critique à la vie scientifique et culturelle du M2 CEN. Plus particulièrement, le module développe une approche matérielle des interfaces numériques, comprises comme la variété d'instruments et logiciels utilisés pour l'étude de phénomènes hydrologiques. Le cadre théorique du module fait appel aux sciences humaines: sémiotique, archéologie des médias, humanités numériques. Le module sera essentiellement en français avec des interventions d'invité-es étranger-es en anglais.

Compétences à atteindre

- Analyse et évaluation d'artefacts scientifiques
- Analyse d'œuvres électroniques
- Sélection et échantillonnage des sources d'eau à l'aide de procédés photographiques
- Modélisation et exploration interactive des données culturelles à l'aide d'outils scientifiques

---

Contact

Pour la partie 1 du module

Gwen Le Cor

gwen.le-cor@univ-paris8.fr

Pour la partie 2 du module

Everardo Reyes

ereyes-garcia@univ-paris8.fr

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

Nombre d'heures

30

Lieu

Université Paris 8

Le module est proposé par

le master Humanités Numériques, de l'université Paris 8.

le master MC2L (Médias, Cultures, 2 Langues), de l'université Paris 8.

Nombre de places

Partie 1 du module : 3 étudiant-es.

Partie 2 du module : 5 étudiant-es.

Capacité totale

30

Calendrier

Partie 1 du module : S1.

Partie 2 du module : S2.

Valorisation du module

Les production et résultats seront valorisés à travers le site du projet HOM: <https://hom.pubpub.org/>

Profil attendu des étudiant-es

— Compréhension orale et lecture de l'anglais

— Ordinateur personnel

— Intérêt pour les instruments et littérature scientifique

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

Comprendre les enjeux sociaux de la transition numérique par l'enquête socio-photographique, en développant des écritures audio-visuelles adaptées au web.

Présentation

Fondé sur le principe d'une écriture participative, l'atelier vise la réalisation d'une enquête collaborative par équipe hybride comprenant étudiant-es en SIC de Paris 8 (M2 Plateformes numérique, création et innovation), étudiant-es du master ArTeC et étudiant-es photographes 3ème année de l'ENS Louis-Lumière.

Les trois thèmes retenus pour l'année 2020-2021 sont : l'écologie, la littérature et les violences, en lien avec les usages des technologies et des plateformes numériques.

L'atelier constitue une expérimentation pédagogique. Les étudiant-es découvrent grâce au MIP l'expérience de la collaboration entre futurs professionnels issus de formations différentes. Elles et ils s'initient à l'enquête de nature sociologique et à la recherche grâce à un apport théorique, méthodologique et découvrent une excellence photographique.

L'atelier-laboratoire se compose de séances de travail autour de chacun des trois thèmes, ils sont introduits par une conférence (Alexandra Saemmer pour le thème de la littérature numérique), suivie d'une problématisation par Sophie Jehel et une discussion autour des articles de la bibliographie. Agnès Lanoë directrice de la stratégie et de la prospective d'Arte France présentera la politique de programmation des sites d'Arte pour les nouvelles écritures audio-visuelles.

L'atelier comprend également des séances de méthodologie de l'enquête de terrain, d'initiation à la technique journalistique sur le web (par une enseignante journaliste, Pascale Colisson), de perfectionnement en wordpress (par une designer web, Claire Marion), de séances de travail sur les productions des étudiant-es avec l'accompagnement de photographes professionnels, Stéphanie Solinas et Nadège Abadie, et des enseignantes responsables du MIP, Sophie Jehel et Véronique Figini. L'organisation de l'emploi du temps permet un accompagnement personnalisé.

Nouveauté : les étudiant-es d'ArTeC et de Paris 8 bénéficieront d'un atelier d'initiation à la photographie conduit par des enseignant-es de l'École nationale supérieure Louis-Lumière : Samuel Bollendorff, photographe, pour un panorama de la photographie, Nadège Abadie, photographe, pour une initiation pratique à la photographie, Véronique Figini, MCF spécialiste de l'histoire de la photographie, Des médias aux arts visuels, la photographie en question(s), Pascal Martin, Pr. spécialiste d'optique photographique, pour les principes de base de la prise de vue.

Compétences à atteindre

Développer sa capacité d'analyse des phénomènes sociaux en lien avec le numérique, à travers une enquête par entretiens.

Déployer sa créativité dans le choix et la maîtrise des techniques de publication : maîtrise de la rédaction sur le web, maîtrise des nouvelles écritures audio-visuelles adaptées au web (enquête photographique, reportage vidéo, ou reportage son); gestion d'un site Wordpress de qualité professionnelle, maîtrise du CMS, gestion des thèmes et extensions.

Contact

Sophie Jehel
sophie.jehel@univ-paris8.fr

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

Nombre d'heures

Entre 40 et 72 modulables.

Lieu

ENS Louis-Lumière
et Université Paris 8.

Le module est proposé par le master industries culturelles, parcours Plateformes numériques, création et innovation, de l'université Paris 8 en collaboration avec l'ENS Louis-Lumière (filiale photographie).

Nombre de places

3

Capacité totale

30

Calendrier

L'ensemble du MIP est réalisé entre le 25 septembre et le 12 février.

L'atelier laboratoire a lieu le vendredi.

Valorisation du module

- Publication des articles et des productions visuelles sur le site <http://numerique-investigation.org/>
- Production et diffusion d'une brochure présentant les étudiant-es et leurs travaux
- Organisation par les étudiant-es d'une journée d'étude invitant photographes, chercheur-es, professionnel-les dans un lieu d'art

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour la question des usages du numérique, pour la pratique de l'enquête, la rédaction d'article et la collaboration avec des étudiant-es photographes.

Écologie des arts et des médias

Ce MIP propose différents modèles pédagogiques et différentes approches pour amener un groupe d'étudiant·es à acquérir un bon niveau de capacité d'analyse de l'environnement sociétal en rapport avec les technologies médiatiques, voire une capacité d'expertise pour une partie des questions problématisées dans le cycle de conférences qui feraient l'objet d'une recherche personnelle plus approfondie.

Présentation

Le module MIP est le prolongement du cycle Écologie des arts et des médias que nous menons dans le cadre du master MDAC (Média, Design et Art Contemporain), futur master Edam (Écologie des arts et des médias). Ce cycle concerne les étudiant·es de master et doctorant·es et réunit les enseignant·es-chercheur·es de notre équipe de recherche Teamed. Les thèmes abordés dans ce cycle de conférences sont donc en lien avec ceux du master MDAC et de l'équipe de recherche croisant écologie des médias, art sonore, sphère publique et pratiques collaboratives.

Dans ce cycle, nous proposons d'étudier les rapports d'influence mutuelle entre les technologies médiatiques, les environnements informationnels et les sociétés humaines, les agencements sociaux avec la culture et sa diffusion, l'éducation et le travail. L'écologie des arts et des médias est entendue comme l'étude de ces rapports.

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

Un cycle de six conférences, aura lieu sur les deux semestres 2020-2021. Ce cycle porté par le master MDAC et l'équipe TEAMeD propose des interventions ouvertes sur les différentes thématiques portées par l'écologie des arts et des médias. Chaque séance, généralement d'une durée de quatre heures, fera l'objet d'une présentation argumentée et problématisée par l'enseignant-chercheur à l'origine de l'invitation, d'une conférence par l'invité (un invité pour chaque porteur du projet), et sera suivie d'une discussion approfondie avec les étudiant·es. Les étudiant·es sont évalués par l'équipe porteuse du MIP sur les productions qu'ils réalisent : un texte d'analyse d'une ou de plusieurs conférences ou une archive vidéo d'une conférence ou une production artistique en relation avec les conférences du cycle.

Compétences à atteindre

- Analyser l'environnement sociétal en rapport avec les technologies médiatiques
- Développer un point de vue argumenté et individualisé, que ce soit par une forme d'écriture ou par une recherche plastique
- Apprendre la captation des conférences, pour la création d'archives visuelles, et d'archives textuelles qui seront ensuite publiées sur un site dédié

Contact

Sabine Bouckaert
Sabine.bouckaert@icloud.com

Les trois parcours

Nombre d'heures

32 (8 séances)

Lieux

—Salles A1172 ou A1174
Département Arts plastiques à Paris 8
—EnsAD pour la séance du mois d'avril

Le module est proposé par le master Arts plastiques, mention Écologie des arts et des médias de l'université Paris 8.

Nombre de places

10

Capacité totale

60

Calendrier

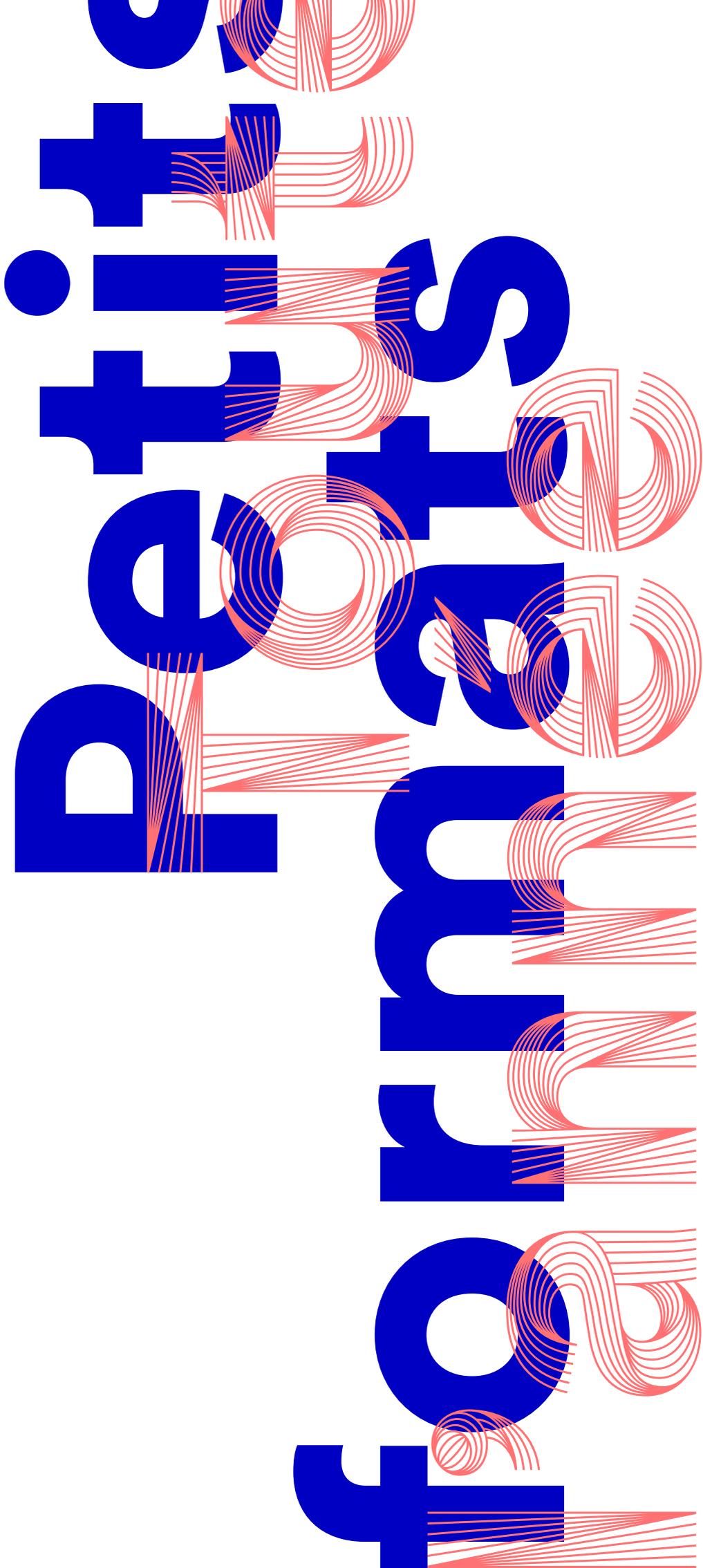
Mardi de 17h à 21h. (S1 et S2)
Septembre 2020 : séance d'introduction.
Septembre 2020 : Lauren Huret
Octobre 2020 : Patricia Falguières
« Après la critique institutionnelle : penser le musée et l'exposition aujourd'hui »
Novembre 2020 : « Eternal Employment », Simon Goldin & Jakob Senneby
Novembre 2020 : Émilie Hache
Decembre : Aurélien Gamboni et Sabine Teixido.
Fevrier 2021: Santiago Sierra
Fevrier 2021: Tim Ingold : Art et Anthropologie
Mars 2021: Stefano Zorzanello
Avril 2021: Paul B. Preciado (partenariat EnsAD)
Mai 2021: Séance de conclusion

Valorisation du module

Chaque séance du cycle est captée et diffusée en live par le collectif Π-Node, plateforme expérimentale radiophonique qui explore les multiples dimensions de la radio : sa physicalité (éther, ondes radio et spectre électromagnétique), sa spatialité (largeur de bande, fréquences), son infrastructure (réseau de récepteurs/émetteurs radio), ses méthodes de production et de diffusion (direct, documentaire, algorithmique et générative).
—Un site internet regroupant les annonces et interventions des conférences.

Profil attendu des étudiant·es

Pas de prérequis.

Penser l'image autrement avec Fernand Deligny

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Nombre d'heures

14

Lieu

INHA Paris

Le module est proposé par le séminaire doctoral en études cinématographiques de l'université Paris Nanterre.

Présentation

Le séminaire abordera la pensée de l'image, profondément originale, multidisciplinaire et surtout indisciplinée, de Fernand Deligny (1913-1996, éducateur, écrivain, cinéaste, créateur de lieux de vie avec des enfants inadaptés puis autistes). Son influence sur la pratique du cinéma en particulier.

Il s'adressera aux doctorant-es en cinéma et aux personnes intéressées et verra différent-es conférencier-es aborder des points précis et discuter avec les participant-es.

Compétences à atteindre

Connaissance du domaine littéraire, théorique et filmique de la « Tentative Deligny ». Agilité dans le passage entre des domaines du savoir et de la pratique très diversifiés.

Nombre de places

10

Capacité totale

30

Calendrier

Salle Fabri de Pereisc
ou Walter Benjamin
Mercredi 16 décembre 18 h–20 h
Mercredi 20 janvier 2021 18 h–20 h
Mercredi 10 février 18 h–20 h
Mercredi 17 mars 18 h–20 h
Mercredi 21 avril 18 h–20 h
Mercredi 19 mai 18 h–20 h
Mercredi 09 juin 18 h–20 h

Profil attendu des étudiant-es

Intérêt pour l'image, la psychothérapie et l'anthropologie.

Contact

Hervé Joubert-Laurencin
hjl48@free.fr

TypoFilm

La lettre à l'écran : pour une programmation au Centre Pompidou.

Présentation

Le numérique n'a pas inventé la pratique de la lecture (et de l'écriture) à l'écran. Les nouvelles technologies ont élargi et appliqué de manière totalisante (parfois inconsciente) des procédés et des pratiques qui trouvent leurs origines dans les stratégies typographiques et dans l'image en mouvement. Conçu comme une enquête suscitée par la proximité des objets — des œuvres conservées à la collection film du Musée national d'art moderne, notamment —, ce projet associe des historien·nes du design graphique, des spécialistes du film d'artiste et de la vidéo, des artistes et des graphistes, dans la tentative de restituer une généalogie de la typographie à l'écran et de ses enjeux expérimentaux. Il vise l'organisation, fin 2021, d'une programmation au Centre Pompidou.

Dans un premier temps, l'équipe du service de la collection film du musée — Philippe-Alain Michaud, Enrico Camporesi, Jonathan Pouthier — interviendra dans le séminaire annuel commun de Catherine de Smet (Paris 8) et Philippe Millot (EnsAD), accompagnés de Paule Palacios Dalens (laboratoire AIAC), afin de présenter des œuvres marquantes de la collection, et de fournir des repères historiques et théoriques sur le film d'avant-garde, le film expérimental et le film d'artiste. Ces présentations pourront également être élargies à la collection Nouveaux Médias du musée, avec une invitation à l'équipe du service de collection dédié (conservatrice : Marcella Lista).

Les étudiant·es pourront visionner les œuvres de la collection dans leurs supports originaux.

En janvier un workshop avec une/un artiste encadrera la conception de l'appareillage « paratextuel » de la manifestation conclusive du projet. Les étudiant·es élaboreront le « générique » de la programmation basée sur les œuvres de la collection — une production originale et inédite visant à introduire chaque projection de l'événement. Les étudiant·es investiront l'espace de l'écran et réaliseront également l'ensemble des supports d'information, imprimés ou non, accompagnant le programme.

Compétences à atteindre

Compétences disciplinaires

- Analyse des images en mouvement
- Analyse de l'écriture en mouvement
- Culture typographique et cinématographique

Compétences de méthode

- Travail de collaboration à partir d'une collection muséale
- Construction d'une programmation et de son identité

La création comme activité de recherche

Les nouveaux modes d'écritures et de publications

Nombre d'heures

45

Lieu

EnsAD, 31 rue d'Ulm, 75005 Paris

Le module est proposé par le master Arts plastiques de l'université Paris 8, parcours Écologie des arts et des médias, secteur Design graphique, 4e année/5e, EnsAD, service Cinéma expérimental du Mnam–Centre Pompidou.

Nombre de places

4

Capacité totale

20

Calendrier

Module annuel, cours toutes les deux semaines à partir du 12 octobre, le lundi de 14h à 17h ou de 17h à 20h et workshop de trois ou quatre jours courant janvier.

Valorisation du module

Programmation de trois jours fin 2021 : projections au Centre Pompidou (Cinéma 2) accompagnées d'interventions de chercheurs internationaux à l'intersection des disciplines concernées (design graphique, typographie, études cinématographiques, histoires de l'art).

Profil attendu des étudiant·es

Bonne disposition au travail d'équipe et à l'expérimentation. Compétences/connaissances bienvenues en design graphique, typographie, film, vidéo, animation.

Contact

Catherine de Smet
Paris 8
desmet.catherine235@gmail.com
Philippe Millot
EnsAD
spmilot@me.com

Enrico Camporesi
Centre Pompidou
enrico.camporesi@centre
pompidou.fr

Création sonore et images : installations et dispositifs

Techniques de création sonore, en ligne et installation dans un espace public.

Présentation

Il s'agit, dans ce MIP, de développer un ensemble de projets et de réalisations pluridisciplinaires dont les dimensions sonores et musicales demeurent centrales. Par-delà les compétences techniques d'enregistrement, de montage, de mixage ou encore de mise en lien des images et des sons, des réalisations concrètes seront suscitées et présentées dans différents contextes.

Compétences à atteindre

- Capacité de création sonore
- Capacité de conception de projet de type installation, ballade sonore, site web de création (web audio)
- Compétence en montage audio en lien ou non avec l'image
- Compétences en mixage stéréo et multicanaux
- Capacité d'organisation d'une manifestation publique

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures

33

Lieux

Université Paris 8, Salle A 133
+ distanciel.

Le module est proposé par le master CMC (Création Musicale et Sonore), département musicologie, de l'université Paris 8.

Nombre de places

4

Capacité totale

20

Calendrier

Le cours se déroule en studio (A133) mais aussi en ligne et sur des « terrains » variés. Les séances sont de 1h 30 réparties sur le S1 et le S2. Validation en S2. Première séance prévue : semaine du 5 octobre.

Valorisation du module

Présentation des réalisations sous forme d'installation sonore et de réalisations en ligne.

Profil attendu des étudiant·es

- Intérêt pour les techniques du son : montage, mixage, synthèse sonore. (quelques connaissances pratiques bienvenues)
- Intérêt pour la pratique de l'installation
- Intérêt pour la musique (pratique musicale non obligatoire, mais bienvenue)

Contact

Guillaume Loizillon
Guillaume.loizillon@univ-paris8.fr

Atelier-laboratoire de recherche ethnographique au service de la création artistique

La création comme activité de recherche

Nombre d'heures
30

Lieux
Poste source—Centre numérique d'innovation sociale de Paris 8, université Paris 8.

Le module est proposé par le master Ergonomie, Travail, Formation et Vie quotidienne, de l'université Paris 8.

Présentation

L'atelier-laboratoire de recherche ethnographique au service de la création artistique propose une approche transverse permettant de donner à voir la création artistique en train de se faire. Le principe de cet atelier est de travailler en partenariat avec un autre MIP dans lequel la création artistique est expérimentée. L'atelier laboratoire intègre deux volets complémentaires :

1) la mise en pratique de techniques de créativité avec un ancrage empirique dans le réel. Il peut s'agir aussi bien de pratiques scéniques, d'écriture pour le cinéma d'animation, de création d'automates interconnectés, etc ;

2) la recherche de moyens pour mettre en récit, donner à voir, communiquer les traces collectées et les analyses produites dans la perspective de favoriser la réflexivité des « sujets » créateurs et sa dimension développementale.

Au cours de l'atelier-laboratoire, les étudiant-es seront amenés à documenter les processus de création artistique selon des modalités originales. Un des enjeux est d'étudier dans quelle mesure cette documentation peut servir d'outils de réflexivité pour les personnes (et de connaissance sur leur propre activité), ainsi que d'instruments génératifs au service d'un processus créatif.

Compétences à atteindre

- Développer des ressources pour comprendre et appliquer des processus de créativité et d'innovation
- Collecte et interprétation de données
- Appréhension d'une démarche de recherche
- Expérimenter des outils en vue de développer sa propre créativité et des solutions de conception
- Acquérir des techniques de créativité pour les utiliser dans la création artistique
- Préparer, mettre en place et gérer un processus de conception créatif
- Concevoir et évaluer des concepts dans le cadre d'un processus de conception
- Réaliser des maquettes et démonstrateurs concrétisant et illustrant les productions du processus de conception créative
- Expérimenter et maîtriser des outils de prototypage low-fi (maquettes, logiciels de design d'interfaces, modélisation schématique, etc.)

Nombre de places
5

Capacité totale
20

Calendrier
Une semaine en novembre ou en janvier (à décider en concertation avec le MIP sur lequel portera la recherche).

Valorisation du module

Les productions finales consisteront en des présentations sous format original (vidéos, mises en scène, etc.) des expérimentations et des analyses.

Les étudiant-es seront invité-es à présenter leurs projets lors de l'évènement réunissant les membres partenaires du programme.

Les productions feront l'objet d'une valorisation et d'une présentation lors d'un séminaire de recherche du laboratoire Paragraphe ou de tous lieux dans lesquels les résultats pourront être partagés avec les acteur-trices de l'atelier (animateur-trices, étudiant-es).

Voir 2019-2020 :
Livrables réalisés dans le cadre du MIP

Lien vers la plateforme « en cours* » : <https://artec.latelier-des-chercheurs.fr>

Lien vers la plateforme « les Cahiers du Studio » : <https://les-cahiers.latelier-des-chercheurs.fr/virtual-creativity-collective-realities-atelier-ethno-design-artec-1>

Contact

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

Masters associés

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

Paris 8

UFR 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

UFR Culture et communication :

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

UFR Textes et sociétés :

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

UFR Langues et cultures étrangères

(LCE-LEA) :

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

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

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

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
- Psychologie de la cognition
- Éducation tout au long de la vie
- Master Concepteur audiovisuel de l'INA-ENS Cachan-École des Chartes

Paris Nanterre

UFR PHILLIA :

- Mention Théâtre
- Mention Cinéma et audiovisuel
- Mention Humanités et industries créatives
- Mention Information et communication
- Mention Philosophie (présentiel et EAD)
- Mention Humanités et management

UFR SITEC :

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

UFR LCE :

- Mention Traduction et interprétation (Mention commune avec Paris 8)

ENS Louis-Lumière

Master « Arts du spectacle/ Audiovisuel »

Index

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

---

7 Présentation des cours du tronc commun

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

---

25 Semestre 1

- 26 Grands Formats
- 27 Angles morts du numérique
- 28 Créativité virtuelle, réalités partagées II :
le lapin blanc
- 29 Techno-imaginaires des corps
dans les archives de l'INA
- 30 La philosophie en scène.
Pour un théâtre de la pensée.
- 31 Citizen games II – Belgica :
Territoire(s) d'Impression(s)
- 32 Art, Histoire et Esthétique du Numérique

---

33 Petits Formats

- 34 Ethnographies expérimentales :
textes, films et traductions
- 35 Patrimoines et Musées
- 36 Introduction à la programmation pour
et avec les arts performatifs

---

37 Semestre 2

---

38 Grands Formats

- 39 Les sociétés alternatives aux États-Unis
- 40 Création d'espaces sonores
- 41 Le cinéma contemporain interroge
le monde : un nouvel état des images
- 42 Gestes poétiques, gestes dansés.
S'engager par le corps.
- 43 Les alliances Schyzo-chamaniques
- 44 Penser et imaginer l'écriture
expérimentale d'un scénario pour
le cinéma d'animation
- 45 Digital storytelling comme mode
d'expression citoyen
- 46 Formes de la conférence performance :
ce que la conférence fait à la performance

---

47 Petits Formats

- 48 Approches plurielles de la traduction :
collaborative, multilingue, interdisciplinaire
- 49 Algorithmes, plateformes
et nouvelles figures du travail :
le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve
du monde contemporain
- 50 Faire communauté(s) face à l'écran
de cinéma
- 51 La « preuve par l'image » en images
(recherche, expérimentation, création)
- 52 Art, Histoire et Esthétique du Numérique
- 53 L'Archive entre poétique, politique
et violence de l'histoire
- 54 Performance et technologies du genre
- 55 E-textile et pratiques artistiques
numériques
- 56 Processing : un environnement
de programmation orienté
art (classes & objets).

---

57 Toute l'année

---

58 Grands Formats

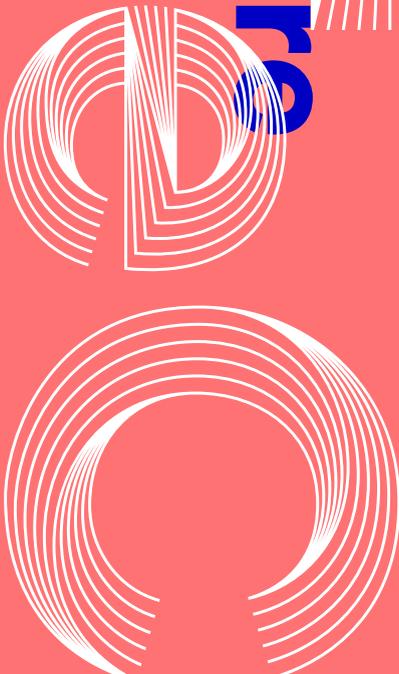
- 59 Dispositifs littéraires numériques
& Textualité augmentée
- 60 Performer l'archive
- 61 Le nouveau salon
- 62 Hydrologie des médias
- 63 Comprendre les usages sociaux
du numérique par l'enquête
socio-photographique
- 64 Écologie des arts et des médias

---

65 Petits Formats

- 66 Penser l'image autrement avec
Fernand Deligny
- 67 TypoFilm
- 68 Création sonore et images :
installations et dispositifs
- 69 Atelier-laboratoire de recherche
ethnographique au service
de la création artistique
- 70 Masters associés
- 71 Index

**École
Universitaire
de Recherche**

eur-artec.fr