

NOUVELLES TECHNIQUES DE L'IMAGE

1. Données générales

- Cours CM-TD
Lettres et Sciences Humaines – Licence 3
Horaires du cours : 2e semestre, jeudi de 8h à 11h du 24 janvier au 25 avril 2019
Salle F331
- Enseignante :
Virginie SOULIER - virginie.soulier@univ-perp.fr
Disponibilités sur rendez-vous.

2. Descriptif du cours

Le cours porte sur l'intégration des nouvelles technologies dans le domaine artistique. Nous aborderons les différents moments de l'œuvre d'art à l'ère du numérique depuis sa création jusqu'à sa mise en marché, exposition et réception par les publics.

3. Approche pédagogique active

Objectifs pédagogiques

Savoir :

- comprendre de nouvelles techniques artistiques ; les dispositifs numériques et ses usages
- s'approprier un vocabulaire spécialisé

Savoir-faire:

- appliquer des techniques d'enquêtes et des méthodes de recherche
- présenter de manière claire, structurée et concise les résultats de son travail à l'oral
- échanger ses idées et discuter de manière cohérente et pertinente

Savoir-être:

- améliorer ses facultés de travail en équipe
- développer une attitude ouverte, curieuse et appréciative à l'égard des objets d'art émergents

Stratégies pédagogiques

- Cours magistraux
- Lectures de textes et consultation de sites Internet
- Investigations de terrain
- Travail d'équipe
- Présentation orale
- Discussion sous forme de table ronde

4. Modalités d'évaluation

L'évaluation des connaissances et des compétences aura lieu dans le cadre d'un **contrôle continu** et d'une **évaluation en fin de semestre**. Le contrôle continu prend la forme d'un travail d'enquête mené en équipe durant tout le semestre et d'ateliers. La présentation orale de l'équipe est évaluée par l'enseignante. Chaque étudiant est évalué par les membres de son équipe. La participation en cours et aux ateliers est prise en compte dans l'évaluation des étudiants. La note du contrôle continu est individuelle.

Énoncé du contrôle continu: Présentez le parcours d'un artiste, d'un collectif, d'un projet artistique en particulier ou d'une collection muséale en art numérique.

Corpus:

- Revue de presse
- Catalogues d'expositions
- Livres d'or et commentaires en ligne
- Interviews

Points de vue au choix:

- Artiste
- Collectif d'artistes
- Collectionneur
- Conservateur/curateur
- Médias: journalistes professionnels dans la presse, chroniqueurs et blogueurs
- Publics

Thématiques au choix:

- Net art/Cybertart/art en réseau/art virtuel/digital art
- Art interactif/art participatif/art immersif
- Réalité virtuelle et augmentée
- Critique d'art numérique
- Software art
- Jeux vidéo
- Living art
- Light painting
- Robotique
- Imagerie et sculptures numériques
- Installations numériques
- Performances numériques
- Curating de médias et en ligne
- Hacktivisme
- Expositions et biennales de l'art numérique

Axes de l'enquête :

- Biographie de l'artiste/collectif
- Présentation du projet : intentions, innovation, production et usage des technologies
- Description graphique et plastique
- Modes de diffusion et de mise en marché
- Signification : messages et faces cachées
- Réception par les publics : interprétation, expériences et comportements des visiteurs/spectateurs

5. Programme de travail

Dates	Thèmes du CM	Thème du TD	Travaux maison
Semaine 1 24 janvier	Histoire de la technologie dans l'art : les frontières entre les arts traditionnels et les arts numériques		- Consultation et observation de sites d'artistes
Semaine 2 31 janvier	L'image numérique et l'art reproductible : entre rupture et continuité	Critique d'art et revue de presse	- Lire textes
Semaine 3 7 février	L'art numérique/digital art : nouvelles conditions et pratiques de créativité	Techniques d'interview	- Lire textes
Semaine 4 14 février	Image numérique d'un point de vue technique	Light painting	- Lire textes - Préparation des tables rondes
Semaine 5 21 février	L'art en ligne/Net art : l'interactivité, l'engagement et l'hacktivisme	Analyse du corpus	- Lire textes - Préparation travail
Semaine de lecture et préparation des présentations			
Semaine 6 7 mars	Musée média et le musée virtuel	Suivi travaux	- Lire textes - Préparation travail
Semaine 7 14 mars	Atelier	Atelier	
Semaine 8 28 mars	Atelier	Atelier	
Semaine 9 4 avril	Atelier	Atelier	
Semaine 10 11 avril	Atelier	Atelier	
Semaine 11 18 avril	Atelier	Synthèse du cours et révisions	
Semaine 12 semaine rattrapage	Visite		

6. Références générales

- Aziosmanoff, F. (2010). *Living Art. Art numérique*. Paris, France : CNRS éditions.
- Benjamin, W., & Duvoy, L. (2008). *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Paris: Gallimard.
- Couchot, E. et Hillaire, N. (2003). *L'Art numérique. Comment la technologie vient au monde de l'art*. Paris, France : Flammarion.
- Heinich, N. (2012). *De la visibilité: Excellence et singularité en régime médiatique*. Paris: Gallimard.
- Liesser, W. (2010). *Digital Art. Le monde de l'art numérique*. Postdam, Allemagne : Tandem Verlag GmbH.
- Paul, C. (2004). *L'Art numérique*. Paris, France : Thames & Hudson.

- Sulauze, C. de. (2016). *La médiation culturelle des musées face aux « digital natives »*. Éditions universitaires européennes.