
Microprogramme de 2e cycle en pratiques artistiques contemporaines - 0795

RESPONSABLE :

Louis-Paul Willis
819 762-0971 poste 2719

SCOLARITÉ :

18 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

L'objectif de ce microprogramme est de permettre à l'étudiant d'acquérir les fondements de base de la recherche-crédation par la maîtrise de savoirs théoriques et pratiques. Il favorise l'engagement personnel de l'étudiant dans la production et la diffusion d'œuvres originales par la réalisation d'une réflexion théorique portant sur sa production artistique. Il permet d'introduire à la méthodologie de recherche-crédation des étudiants ou professionnels possédant déjà une formation dans les domaines de l'étude et pratique des arts, des médias et technologies numériques. Ce microprogramme de 18 crédits propose une formation innovante dans les domaines de la recherche-crédation en suscitant des interactions entre les arts visuels et les arts médiatiques selon la discipline choisie. Il s'adresse aux étudiants et professionnels désireux de poursuivre des études de 2e cycle intégrant l'étude et le développement de la pratique artistique contemporaine dans une perspective transdisciplinaire. Il est ouvert à toutes formes d'arts visuels (telles que la peinture, le dessin, la sculpture, l'installation, la photographie, la performance), d'arts médiatiques (telles que l'art vidéo, l'art audio, l'installation immersive, la culture remix, le hacking, la réalité virtuelle, augmentée et mixte, le net art, la littérature numérique, les jeux vidéo, les applications artistiques, le cinéma interactif et d'autres formes d'arts émergents en nouveaux médias). Il met l'accent sur l'étude et la production d'œuvres inédites orientées vers les réseaux reconnus selon la discipline.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Avoir réussi un baccalauréat rattaché au domaine des arts, des médias ou des technologies numériques.

Ou

Avoir réussi un certificat dans le domaine des arts ou un baccalauréat dans une autre discipline en faisant la démonstration, par la présentation d'un portfolio et d'un texte de démarche de 300 mots, de son engagement pour la recherche-crédation en arts, médias ou technologies numériques.

PLAN DE FORMATION :

Session 1

ART7105 Épistémologie et méthodologie de la recherche-crédation (3 cr.)

Session 2

ART7104 Séminaire: narrativité et transdisciplinarité (3 cr.)

Session 3

ART7102 Séminaire: archéologie de l'image (3 cr.)

Session 4

ART7101 Séminaire: posthumain, arts et société (3 cr.)

Session 5

ART7103 Atelier dirigé en recherche-crédation (3 cr.)

Session 6

ART7115 Séminaire de synthèse en recherche-crédation (3 cr.)

* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour s'inscrire au cours ART7115 Séminaire de synthèse en recherche-crédation (3 cr.), l'étudiant doit avoir réussi au moins 6 crédits du programme.

NOTES :

Ce programme est offert en enseignement comodal (présentiel à Rouyn-Noranda et classe virtuelle).

ART7101**Séminaire: posthumain, arts et société**

Objectifs : Produire des œuvres abordant la problématique du posthumain en arts visuels et médiatiques. Développer une réflexion théorique sur une pratique artistique personnelle en examinant des enjeux contemporains liés aux rapports entre l'art, les sciences du vivant et les sciences de l'informatique en terme esthétique, sociologique et philosophique.

Contenu : Étude de pratiques artistiques qui s'approprient la figure du posthumain dans les domaines des arts visuels et médiatiques et formes d'arts telles que l'art biotech et le bioart ou autres formes d'arts émergents. Études de processus de création en lien avec l'autofiction, le self-hybridation, la performance capture, la simulation de vie et d'intelligence artificielles, la mutation du vivant, la création de nouvelles formes de vie, l'utopie et la dystopie. Produire des œuvres en lien avec des phénomènes de convergences artistique, technologique, scientifique autour d'enjeux éthiques, sociaux ou métaphysiques.

ART7102**Séminaire: archéologie de l'image**

Objectifs : Développer une œuvre qui s'articule autour des multiples représentations de l'archéologie et problématiques de l'image dans une perspective transhistorique, transdisciplinaire et transmédiatique. Combiner une pratique de création et de recherche universitaire qui intègrent un questionnement sur l'image dans sa relation à l'histoire de l'art, l'histoire des médias, diverses conceptions rattachées aux outils, supports, techniques et procédés de fabrication des images. Expérimenter la matérialité et la virtualité de l'image dans son rapport à l'image fixe, l'image mouvement et divers modes de diffusion ou d'exposition de l'image selon une discipline choisie par l'étudiant.

Contenu : Intégration et questionnement de diverses conceptions de l'image en arts visuels et médiatiques liées à la peinture, au dessin, à la photographie, à l'art vidéo ou à l'art numérique. Analyse et production d'œuvres dans lesquelles les notions de temporalité, de vestige, de trace, de mémoire prennent une place importante dans le processus créateur et dans leur relation à l'histoire de l'art et l'histoire des médias. Étude de courants et tendances en art contemporain : l'esthétique de l'archive, la pratique du found-footage, l'art contextuel, l'installation, l'art immersif, le net art et l'art post-internet. Développement d'une démarche artistique ou processus de création inédits selon une discipline choisie par l'étudiant.

ART7103**Atelier dirigé en recherche-création**

Objectifs : Développer une pratique de création qui repose sur des enjeux actuels dans le domaine de recherche

universitaire et en contexte professionnel selon la discipline choisie par l'étudiant. Connaître et expérimenter des techniques, des matériaux et des technologies en arts. Développer un discours théorique sur une pratique de création qui engage la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, l'analyse théorique et l'expérimentation.

Contenu : Analyse et développement d'une pratique de création personnelle dans une perspective disciplinaire, pluridisciplinaire ou transdisciplinaire en dessin, peinture, photographie, sculpture, installation, performance, art vidéo, art numérique ou nouvelles formes d'arts ou pratiques de création. Élaboration d'une production inédite contextualisée au sein d'une problématique de recherche-création personnelle.

ART7104**Séminaire: narrativité et transdisciplinarité**

Objectifs : Réaliser et analyser une œuvre en relation à une problématique donnée. Identifier des processus, notions et concepts issus des champs de la théorie et de la pratique narrative. Produire une œuvre et un discours inédits qui appellent à une recontextualisation et réinterprétation des modalités narratives en arts visuels et médiatiques.

Contenu : Étude des mouvements fondateurs en arts contemporains : la figuration narrative et le narrative art. Exploration de la problématique de la narrativité en arts visuels et médiatiques : les tropes narratifs, la figure de l'artiste en tant que raconteur, le détournement de modèles canoniques, la restructuration et la réinterprétation de formes littéraires et cinématographiques, l'exploration des rapports entre l'image-fixe et l'image-mouvement, l'exposition et la narration, la narrativité et la culture numérique. Production d'une œuvre inédite qui intègre l'élaboration d'un discours théorique portant sur l'œuvre ou le processus créateur.

ART7105**Épistémologie et méthodologie de la recherche-création**

Objectifs : Se situer dans le domaine de la recherche en sciences humaines et vis-à-vis les enjeux spécifiques de la recherche-création dans une perspective épistémologique. Acquérir un esprit de recherche combinant une pratique de création et l'élaboration d'un discours intégré à la réalisation d'une œuvre ou production présentant un caractère de nouveauté, ou la mise en œuvre de processus de création inédits. Se familiariser avec les réseaux professionnels universitaires et organismes subventionnaires. Intégrer diverses approches théoriques et outils méthodologiques en recherche-création. Ce cours peut mener au développement d'un projet de maîtrise en recherche-création selon la discipline artistique visée.

Contenu : L'étudiant développe un programme de recherche-création qui prend en compte l'orientation personnelle qu'il souhaite donner à sa pratique de création et qui favorise la production de connaissance et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et l'expérimentation de démarches ou de processus de création inédits. Il s'initie aux paradigmes de recherche en sciences humaines (positiviste, post-positiviste et interprétatif). Il s'initie à différentes approches théoriques et méthodologiques en recherche-création telles que la poétique, la sémiotique, l'esthétique et d'autres approches exploratoires ou nouvelles rendant compte par autoanalyse d'une œuvre, d'une pratique artistique ou d'un processus de création. Il apprend à développer une problématique de recherche-création qui s'ancre dans les milieux universitaires et un contexte professionnel selon la discipline visée. Il s'initie aux programmes de subvention gouvernementaux universitaires (Conseil de recherche en sciences humaines; Fonds de recherche société et culture du Québec).

ART7115**Séminaire de synthèse en recherche-création (0 crédits du programme doivent être réussis)**

Objectifs : Amener l'étudiant à faire la synthèse des acquis dans le microprogramme de 2e cycle en pratiques artistiques contemporaines. Élaborer un programme de travail allant de la conception, et de la production à la diffusion d'une œuvre inédite en lien avec un contexte professionnel selon la discipline choisie par l'étudiant. Développer un discours théorique qui repose sur une problématique de recherche-création et s'intègre à la réalisation d'une œuvre ou production présentant un caractère de nouveauté, ou de mise en œuvre de processus de création inédits. Amener l'étudiant à diffuser ses œuvres ou processus de création auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public.

Contenu : Conception, réalisation et diffusion d'un projet de recherche-création en fonction d'une problématique personnelle. Initiation aux réseaux de la recherche-création universitaire et de diffusion artistique (musées, galeries, centres d'arts et festivals) dans les domaines des arts visuels et médiatiques aux niveaux national et international. Présentation du projet de recherche-création intégrant une œuvre et un texte faisant état de l'œuvre ou des processus créateurs.