

ARV-23085C et D Arts et technologies de l'images
Université Laval
C - Me 8h30 à 11h30 FAB 3303
D - Me 15h30 à 18h30

Professeure: Marie-Christiane Mathieu

Les objectifs

Ce cours vise à introduire l'étudiant aux principales technologies qui permettent la création des images numériques fixes et en mouvement. Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Sur le plan théorique, un certain nombre de concepts relatifs à la pratique de l'image dans les nouveaux médias sont présentés, particulièrement dans les contextes de la photo et de la vidéo numérique, de l'animation et de l'art Web. Sur le plan pratique, l'étudiant sera initié, à travers une série de courts projets, aux principaux processus et modalités matériels ainsi qu'aux logiciels de traitement de l'image numérique.

Le contenu

À travers différentes analyses d'oeuvres photographiques, sonores, videographiques, web etc, l'étudiant sera invité à reconnaître les règles qui déterminent les modes de fabrication et d'opération des arts numériques. En s'appuyant sur différents textes, nous verrons comment les technologies ont influencé les perceptions que nous avons du monde et comment ces technologies ont aidé à développer la culture de masse en démocratisant les outils de production. À la lumière de ces analyses et de ces lectures, l'étudiant produira des projets qui mettront en évidence les différents enjeux propres à la création numérique et à l'art actuel. Le cours offre des ateliers de formations sur différents logiciels. L'emphase sera mise sur l'utilisation des logiciels libres et leur philosophie.

Les formules pédagogiques

Le cours se déroulera sous la forme de discussions sur les textes lus et les oeuvres visionnées et d'atelier de formation sur différents logiciels. L'étudiant sera invité à faire des liens entre les oeuvres analysés, les textes et l'intégration de ces connaissances dans différents travaux pratiques.

IMPORTANT!

Carte d'accès aux équipements audio-visuels et achat d'un disque dur obligatoire.

Tous les étudiants doivent se procurer obligatoirement une carte d'accès pour emprunter les équipements nécessaires à la réalisation des travaux pratiques.

Tous les étudiants doivent se procurer obligatoirement un disque dur pour la production et l'enregistrement de leurs travaux pratiques.

LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Cours-1

14 janvier

- Présentation du plan -

à lire pour le 21 janvier:

- *Walter Benjamin, (environ 1935) L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*

Visite du laboratoire d'impression photo

Cours-2

21 janvier

- Qu'est-ce qu'une image. Comment notre regard sur l'image se transforme-t-il?
- L'oeuvre contemplative vs les images de la culture de masse
- Les conséquences de ces manipulations soulèvent le problème des droits d'auteurs.
- Le numérique et l'optique

TP:1- 10%

Travail pratique: travestir sa réalité - faire de l'hyper réalité transformer les objets du quotidien, à remettre le 11 février.

à lire pour le 30 janvier:

- Susan Sontag, (1977 et 1982) Sur la photographie, Christian Bourgois Editeur, p15-39
- Élène Tremblay, 2008, De quelques impacts des technologies numériques sur la photographie.
- Georges Didi-huberman, 1998, Le paradoxe du phasme, Phasme, essais sur l'apparition, les Éditions de Minuit.
- Marcel Blouin, Qu'est-ce que la photographie ? Le Devoir, Samedi-Dimanche, 21-22 janvier 2006.

Cours -3

28 janvier

Présentation de l'oeuvre "À rebours" et discussions.

L'image numérique sa réalité -
L'apparition

- L'ordinateur un espace de travail, de production, de diffusion, de communication et d'archivages
- Les logiciels propriétaires et les logiciels libres - questions économiques et politiques

Présentation d'oeuvres

Cours - 4

4 février

Visite Méduse - Présentation d'artiste

Cours - 5

11 février

Présentation et évaluation des images du projet travestir la réalité -
faire de l'hyper réalité: 10 %

Cours - 6

18 février

- Format d'image pour le Web: format .jpg, 72ppp -1024 x 768 pixels

- Images et paysages sonores -
- La dissolution de l'image visuelle.

• Les images et paysages sonores
Écoute d'oeuvres d'art sonore
Outil : Audacity

TP.2 - faire une bande sonore 60 secondes. 10% à remettre le 11 mars

À lire pour le 25 février

Périn Emel Yavuz, *Mise en récit et mise en oeuvre, De l'enregistrement à la fiction dans les filatures de Sophie Calle*. dans *Filer* (Sophie Calle), *Revue Intermédialités*, CRI, Université de Montréal, no 7 printemps 2006, p89 à 109.

Cours - 7 -

25 février

Outil : Audacity

- Oeuvres combinant différents médias: l'oeuvre de Sophie Calle
Projet fin de session - S'inspirer du travail de Sophie Calle afin de créer un projet qui demande la maîtrise de plusieurs logiciels. 40%

À lire pour le 18 mars:

Philippe Dubois, *L'état -vidéo : une forme qui pense, une histoire en deux mouvement*.

À lire pour le 8 avril:

Bertrand Gervais, *L'enfant effacé ou retrouver le fil d'une figure* (sur le travail de Sophie Calle)

Cours - 8 : semaine de lecture

4 mars

Cours - 9

11 mars

Présentation des bandes sonores réalisées par les étudiants: 10%

Visionnement de vidéos

Ressemblance entre Audacity et Final Cut.

Cours - 10

18 mars

Discussion sur les textes de Philippe Dubois.

Présentation d'oeuvres vidéo

Cours - 11

25 mars

TP. 4 - Remise d'un texte de présentation de 500 mots sur le Projet de fin de session : 10%

Boot Camp: vidéo- capture travail en équipe:

Cours - 12

1 avril

TP.3 Boot Camp: montage et présentation en classe: 10%

Cours - 13

8 avril

Discussion sur les textes, préparation pour l'examen

Cours - 14

15 avril

Examen

Cours - 15

22 avril

Présentation des projets.

Les modalités d'évaluation tiendront compte des critères suivants:

- Qualité des propositions
- Esprit de synthèse et clarté des idées énoncées
- Utilisation et intégration des sources référentielles
- Cohérence de l'argumentation
- Participation active aux discussions.

TP.1 - Image hyper-réel - 10% - remise du projet: le 11 février

Test - 5%

TP.2 - Bande sonore - 10 % - remise du projet: le 11 mars

TP.3 - Boot Camp - 10%: 1er avril

TP.4 - Texte 500 mots: description du Projet final - 10% - remise du texte: le 25 mars

Examen 15 % - 15 avril

• Projet de fin de session: 40% - présentation 23 avril

1% par jour sera enlevé aux travaux remis en retard.

BIBLIOGRAPHIE

Aumont, Jacques, L'image, Fac.cinéma, Nathan, Paris 1990,

Benjamin, Walter L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Éditions Allia, Paris, 2006 (première publication du texte 1935).

Maïté Snaubaert et Bertrand Gervais, Filer (Sophie Calle), Revue Intermédialités, CRI, Université de Montréal, no 7 printemps 2006,

Sontag, Susan, Sur la photographie, Christian Bourgois Editeur Paris, 1993, 2000, (1973, 1974, 1977, 1979, 1983)

Calle Sophie, Gotham handbook : New York mode d'emploi / Sophie Calle, Paul Auster ;

traduit de l'américain par Christine Le Boeuf. Arles : [Actes Sud](#), [**2737 doc.*]1998.

Calle sophie, Disparitions, Arles : [Actes Sud](#), [**2737 doc.*] 2000.

Calle Sophie, De l'obéissance : le régime chromatique : des journées entières sous le signe du B, du C, du W / Sophie Calle. Arles : [Actes Sud](#), [**2737 doc.*] 1998.

Calle Sophie, Le carnet d'adresses / Sophie Calle. Arles : [Actes Sud](#), [**2737 doc.*] 1998.

Calle Sophie, À suivre-- / Sophie Calle. Arles : [Actes Sud](#), [**2737 doc.*] 2002, c1998.
Préambule -- Suite vénitienne -- La filature.

Didi-huberman, Georges 1998, Le paradoxe du phasme, Phasme, essais sur l'apparition, les Éditions de Minuit.

Didi-Huberman, Georges, 2004, Mouvements de l'air, Étienne-jules Marey, Photographe des fluides, édition art et artistes Gallimard, Paris

Vidéo topiques : tours et retours de l'art vidéo. _ Paris : Paris-Musées; Strasbourg : Les Musées de Strasbourg, 2002.