

EESI //
École européenne supérieure de l'image /
European School of Visual Arts
• **Angoulême & Poitiers**

Master

Théorie et pratiques

des arts interactifs

Co-directeurs du Master

Université de Poitiers

Bertrand Augereau

augerau@sic.univ-poitiers.fr

École Européenne Supérieure de l'Image

Sabrina GRASSI-FOSSIER

Tél. : 05.45.92.01.01

direction.generale@eesi.eu

Coordination du Master

Jean-Marie DALLET

ÉESI – Site de Poitiers

Tél. : 06.81.35.01.36

jm.dallet@eesi.eu

Secrétariat pédagogique

Céline ONGARI

ÉESI – Site de Poitiers

Tél. : 05.49.88.82.42

Les enseignants de la mention

École Européenne Supérieure de l'Image :

- Daniel BARTHELEMY, Infographie
- Gilles BOLLAERT, Ingénieur de recherche
- Frédéric CURIEN, Espaces sonores et musicaux
- Jean-Marie DALLET, Art interactif

Université de Poitiers :

- Bertrand AUGEREAU, enseignant-chercheur
- Luc VIGIER, Maître de conférences
- François-Xavier MOLIA, Maître de conférences
- Anne-Cécile GUILBARD, Maître de conférences
- Denis MELLIER, professeur des universités
- Patrice REMAUD, Docteur en histoire des sciences et des techniques LAII-ESIP

Autres Universités :

- Armen KHATCHATOUROV, IRI (Institut de Recherche et d'Innovation)

Autres intervenants :

- Hervé JOLLY, Artiste intervenant - programmation audiovisuelle
- Jean-Louis BOISSIER, Professeur des universités, artiste
- Christophe BRUNO, Artiste
- Thierry FOURNIER, Artiste
- VS Team, Groupe d'artistes

Spécialité

Le Master Théorie et pratiques des arts interactifs, issu du partenariat entre l'École européenne supérieure de l'image (ÉESI) et l'Université de Poitiers s'adresse à des étudiants, des artistes et des scientifiques, afin d'établir ensemble une culture théorique et pratique.

Unique en Europe, ce Master délivre une formation en arts et en épistémologie à des étudiants ayant un projet d'étude dans le champ des arts interactifs. Le Master leur permet d'acquérir :

- un haut niveau de compétence dans la spécialité (arts et interactivité, épistémologie, histoire des sciences, cybernétique, histoire et culture des techniques, sciences cognitives, phénoménologie, relations texte/image, dispositifs numériques dans la création filmique et dans le domaine du spectacle vivant, de la cinématographie, des bases de données, des écritures interactives et multimédia...)
- une autonomie sur le plan de la recherche, avec la possibilité de définir un projet s'inscrivant dans les axes majeurs des laboratoires FORELL et XLIM/SIC de l'Université de Poitiers, SLIDERS_lab et Pixmen de l'ÉESI, ou de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), auxquels ils seront intégrés.

Procédure d'admission au Master :

Niveau de recrutement : Bac +3

Condition d'admission en Master 1 :

Pour les titulaires du diplôme délivré par les écoles d'Art (DNAP, Bachelor d'au moins Bac +3), l'admission se fait sur dossier et entretien.

Pour les étudiants venant de l'Université, l'admission se fait sur dossier et entretien pour les titulaires d'une licence, d'un bachelor ou d'un diplôme de niveau équivalent.

Condition d'admission en Master 2 :

L'admission directe est soumise à un entretien préalable.

Poursuite d'études

Possibilité de poursuivre sur une thèse (Doctorat). Admission sur dossier et entretien.

Débouchés professionnels :

Commande d'œuvres, équipes interdisciplinaires de conceptualisation et d'élaboration d'ingénierie logicielle et interfaces, enseignement, réalisation audiovisuelle et multimédia, médiation culturelle, conception et édition d'ouvrages sur supports numériques et en ligne, conception d'environnements numériques dédiés aux patrimoines culturels, conception de décors et de dispositifs pour le spectacle vivant, conception artistique pour l'évènementiel.

Master 1

Semestre 1

UE 1 : Méthodologie, Recherche et Colloque (LRA9005U) – 4 ECTS, Coef. 1

Enseignant (40h) : Luc VIGIER (20 h) ; F-X. MOLIA (20 h)

Contenu : Module consacré à l'élaboration d'une méthodologie de description et de critique des expériences artistiques et de contextualisation de celles-ci, située dans un contexte pluridisciplinaire faisant appel aux sciences sociales et humaines, aux sciences informatiques, à la théorie et la pratique artistiques

UE 2 : Cognition et Interaction (LRA9006U) – 6 ECTS, Coef. 2

- **Art et interactivité – 30h** (LRA9008A, Coef. 0.5)

Enseignant : Jean-Marie DALLET

Contenu : Théories et concepts liés à l'interactivité en arts, présentation d'évènements artistiques depuis les années 80 ayant mis en valeur la question du numérique.

- **Phénoménologie de la perception – 30h** (LRA9009A, Coef. 0.5)

Enseignants : Bertrand AUGEREAU (15h), Armen KHATCHATOUROV (15h)

Contenu : Outre une approche des processus de la perception, une partie des enseignements portera sur les images numériques, en quoi celles-ci sont des réalisations de relations fonctionnelles plongées dans un espace de représentation, véritable lieu des images de l'objet.

UE 3 : Information et Communication (LRA9010U) – 6 ECTS, Coef. 2

- **Théorie et technologie de la communication et de l'information – 15h CM + 15 TP** (LRA9012A, Coef. 0.5)

Enseignant : Bertrand AUGEREAU

Contenu : Module comportant une approche historique et prospective de l'informatique, des télécommunications, des techniques de l'encodage/décodage et du traitement du signal, des architectures systèmes et des procédés de modélisation informatique. Questions ayant trait au développement d'outils numériques pour/par des artistes.

- **Programmation audiovisuelle – 15h TD + 15h TP (LRA9013A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Hervé JOLLY

Contenu : Approche de la conception et de la réalisation d'objets visuels et sonores programmés, autour des outils Processing, PureData et Max/MSP, par le biais à la fois d'un historique des pratiques artistiques (plastiques, musicales et littéraires) dont les pratiques programmées découlent, et d'un apprentissage technique pas-à-pas prenant en compte les intérêts préalables propres de chaque étudiant.

Les projets seront individualisés au fur et à mesure des pratiques et de la progression de chacun.

UE 4 : Histoire des Sciences (LRA9014U) – 4 ECTS, Coef. 1

- **Histoire des Sciences/Cybernétique – 20h (LRA9016A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Patrice REMAUD

Contenu : Culture scientifique – Histoire des sciences – Histoire, épistémologie et philosophie des sciences

- **Introduction à l'épistémologie – 20h (LRA9017A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Armen KHATCHATOUROV

Contenu : Perspective historique sur les sciences selon 2 angles : leur rapport à la technique et le lien problématique connaissance-sensibilité. Les séances aborderont les thématiques suivantes :

Les rapports art-sciences-technique dans l'Antiquité ; la rupture Moderne soit la problématique de la représentation et la mathématisation de la nature ; théories de la connaissance et criticisme, idéal de la science, progrès scientifique et paradigme ; Naissance du constructivisme ; le rôle du contexte social et la production du savoir scientifique; le rôle de la technique et le constructivisme enactif; sciences et technologies cognitives.

UE 5 : Travail tutoré, projet individuel et création (LRA9018U) – 10 ECTS, Coef. 5

- **Travail tutoré individuel – 15h TD (LRA9020A, Coef. 2)**

Enseignant : Tuteur choisi par l'étudiant

Contenu : Suivi et accompagnement de la réalisation du projet plastique de l'étudiant par les enseignants de l'ÉESI et/ou de l'Université de Poitiers.

- **Langue – 25h**

Enseignant :

- **Stage – 60h TP (LRA9022A, Coef. 5)**

Projet individuel/stage : Formation en Centre d'art, de recherche et d'expérimentation artistiques

Image : SLIDERS_lab (ÉESI, France), Imal (Bruxelles, Belgique), Voorhuit (Gand, Belgique), Le Cube, ZKM (Karlsruhe, Allemagne), ACROE

Son : IRCAM, GRM, ACROE, ZKM

Semestre 2

UE 6 : Méthodologie (LRA9032U) – 7 ECTS, Coef. 2

- **Méthodologie, Recherche, Colloque – 40h (LRA9034A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Denis MELLIER (15h) ; Anne-Cécile GUILBARD (15h) ; Jean-Marie DALLET (10h)

Contenu : Module consacré à l'élaboration d'une méthodologie de description et de critique des expériences artistiques et de contextualisation de celles-ci, située dans un contexte pluridisciplinaire faisant appel aux sciences sociales et humaines, aux sciences informatiques, à la théorie et la pratiques artistiques.

- **Analyse procédurale – 30h TD (LRA9035A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Frédéric CURIEN, Jean-Marie DALLET

Contenu : A partir de la définition du projet de l'étudiant, il s'agit de mettre à jour les différentes étapes nécessaires à sa réalisation puis de mettre en place son développement en concertation avec les enseignants concernés.

UE 7 : Cognition et Interaction (LRA9036U) – 4 ECTS, Coef. 1

- **Phénoménologie de la perception II – 40h**

Enseignants : Bertrand AUGEREAU (26h), Armen KATCHATOUROV (14h),

Contenu : Outre la vision philosophique de la phénoménologie, on développera l'approche en relation fonctionnelle sur les séquences d'images numériques (vidéos, films...) et sur l'objet implicitement contenu dans celles-ci, le mouvement apparent.

UE 8 : Information et Communication (LRA9037U) – 7 ECTS, Coef. 2

- **Objet de synthèse, espace virtuel – 10h + 10 TP (LRA9039A, Coef. 0.5) 20h**

Enseignant : Daniel BARTHELEMY (10h) ; Gilles BOLLAERT (10h TP)

Contenu : Approche enactive de la création de mouvements d'images à partir de la simulation de modèles physiques, de l'interaction à retour d'effort et d'une présentation du mouvement utilisant la mémoire des pixels. Utilisation du langage CORDIS ANIMA de l'ACROE et de compositions à l'aide de PIXEL MEMORY

- **Programmation audiovisuelle – 25h TD + 25h TP (LRA9040A, Coef . 0.5)**

Enseignant : Frédéric CURIEN (15h TD + 15h TP), Hervé JOLLY (10h TD + 10h TP)

Contenu : Approche de la conception et de la réalisation d'objets visuels et sonores programmés, autour des outils Processing, Pure Data, Max/MSP et de logiciels pour la création audio numérique : spatialisateurs et systèmes compositionnels génératifs, modèles physiques.

Les projets seront individualisés au fur et à mesure des pratiques et de la progression de chacun.

UE 9 : Histoire des Arts et des Sciences (LRA9041U) – 2 ECTS, Coef. 0.5

- **Esthétique comparée – 20h**

Enseignant : Denis MELLIER (10h) ; Anne-Cécile GUILBARD (10 h)

Contenu : Problématiques et enjeux des formes réflexives

UE 10 : Travail tutoré, projet individuel et création (LRA9042U) – 10 ECTS, Coef. 4.5

- **Travail tutoré individuel – 15h TD (LRA9044A, Coef. 2)**

Enseignant : Tuteur choisi par l'étudiant

Contenu : Suivi et accompagnement de la réalisation du projet plastique de l'étudiant par les enseignants de l'ÉESI et/ou de l'Université de Poitiers.

- **Langue – 25h (LRA9045A, Coef. 2)**

Enseignants :

- **Stage – 30h TD + 30h TP (LRA9046A, Coef. 5)**

Master 2

Semestre 3

UE 11 : Méthodologie (LRA9105U) – 7 ECTS, Coef. 2

- **Méthodologie, Recherche, Colloque – 40h (LRA9107A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Luc VIGIER (20 h) ; F-X. MOLIA (20 h)

Contenu : Module consacré à l'élaboration d'une méthodologie de description et de critique des expériences artistiques et de contextualisation de celles-ci, située dans un contexte pluridisciplinaire faisant appel aux sciences sociales et humaines, aux sciences informatiques, à la théorie et la pratique artistiques.

- **Analyse procédurale – 30h TD (LRA9108A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Frédéric CURIEN, Jean-Marie DALLET

Contenu : A partir de la définition du projet de l'étudiant, il s'agit de mettre à jour les différentes étapes nécessaires à sa réalisation puis de mettre en place son développement en concertation avec les enseignants concernés.

UE 12 : Cognition et Interaction (LRA9109U) – 4 ECTS, Coef. 1

- **Art et interactivité – 30h**

Enseignant : Jean-Louis BOISSIER (7h), Christophe BRUNO (7h), Jean-Marie DALLET, Thierry FOURNIER (7h)

Contenu : Théories et concepts liés à l'interactivité en arts, présentation d'évènements artistiques depuis les années 80 ayant mis en valeur la question du numérique.

- **Phénoménologie de la perception – 30h (LRA9109U, Coef. 0.5)**

Enseignant : Bertrand AUGEREAU (15h), Armen KHATCHATOUROV (15h)

Contenu : Pour Bertrand AUGEREAU, les sciences et technologies cognitives seront abordées au travers de la reconnaissance de forme, des systèmes à apprentissage, des mémoires et réseaux conformables.

Pour Armen KHATCHATOUROV, il s'agira de mettre en parallèle les développements récents en matière des interfaces et les enjeux cognitifs, sociaux et épistémologiques adjacents, tout en gardant une large ouverture théorique.

UE 13 : Information et Communication (LRA9110U) – 7 ECTS, Coef. 2

- **Objet de synthèse, espace virtuel – 10h TD + 10 TP (LRA9112A, Coef. 0.5)**

Enseignant : VS Team

- **Programmation audiovisuelle – 15h TD + 15h TP (LRA9113A, Coef. 0.5)**

Enseignant : Frédéric CURIEN, Hervé JOLLY (8h TD + 8h TP)

Contenu : Étude et réalisation de programmations génératives d'événements audiovisuels à partir de tracking de mouvements, de positions, de couleurs, de motifs, de répétitions. La question du geste pour le programmeur et pour l'artiste.

UE 14 : Histoire des Arts et des Sciences (LRA9114U) – 2 ECTS, Coef. 0.5

- **Esthétique comparée – 20h**

Enseignant : Luc VIGIER (20 h) ; F-X. MOLIA (20 h)

Contenu : Problématiques et enjeux des formes

UE 15 : Travail tutoré, projet individuel et création (LRA9115U) – 10 ECTS, Coef. 4.5

- **Travail tutoré individuel – 45h TD (LRA9117A, Coef. 2)**

Enseignant : Tuteur choisi par l'étudiant

Contenu : Suivi et accompagnement de la réalisation du projet plastique de l'étudiant par les enseignants de l'ÉESI et/ou de l'Université de Poitiers.

- **Langue – 25h (LRA9118A, Coef. 2)**

Enseignant :

- **Projet personnel création – 30h TP (LRA9119A, Coef. 5)**

Projet artistique : développement du projet artistique individuel

Participation d'enseignants Master de l'ÉESI selon la nature des projets

- **Stage professionnalisant – 150h (LRA9120A, Coef. 5)**

Semestre 4

UE 16 : Colloque, Séminaire (LRA9132U) – 4 ECTS, Coef. 2

- **Colloque et Séminaire – 40h**

Enseignant : Selon le projet de séminaire

Contenu : Organisation d'un colloque, de la mise en œuvre à sa réalisation

UE 17 : Travail tutoré, projet individuel et création (LRA9133U) – 26 ECTS, Coef. 8

- **Travail tutoré individuel – 40h TD (LRA9135A, Coef. 2)**

Enseignant : Tuteur choisi par l'étudiant

Contenu : Suivi et accompagnement de la réalisation du projet plastique de l'étudiant

- **Travaux laboratoire - Stage – 20h TD + 50h TP (LRA9136A, Coef. 2)**

Enseignant :

Contenu :

- **Projet individuel (projet, mémoire, soutenance) – 75h TD + 75h TP (LRA9137A, Coef. 5)**

Enseignant : Directeurs de recherche selon la nature des projets.

Contenu : Réalisation d'un projet plastique, rédaction d'un mémoire, soutenance devant un jury