

ARTS VIVANTS ET ARTS VISUELS FACE AU NUMÉRIQUE: ENJEUX, POTENTIELS ET LIMITES

INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

ARTS VIVANTS ET ARTS VISUELS FACE AU NUMÉRIQUE: ENJEUX, POTENTIELS ET LIMITES

INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2015 - DURÉE : 30 HEURES

OBJECTIFS

- > Donner un aperçu des usages et pratiques liés au numérique dans la création artistique.
- > Apporter des fondements historiques, critiques et pratiques dans le domaine du numérique.
- > La formation examine les savoirs clés relevant du domaine de la création numérique. Il s'agit d'aborder le contexte d'émergence de ces outils numériques, de donner un large éventail des champs d'application possibles avec démonstrations et mises en situations à l'appui, de donner également les moyens d'interroger les changements (positifs et négatifs) que ces nouveaux usages induisent dans les processus de création.
- > Cette formation a pour objectif de fournir des savoirs et de susciter des questionnements pour enrichir la maîtrise et le potentiel créatif des stagiaires.
- > À l'issue de cette formation, les stagiaires seront plus à même de choisir les outils numériques qui correspondent à leurs besoins en matière de création et éventuellement, de savoir quelle formation choisir pour un niveau II (perfectionnement).

DÉBOUCHÉS

- > Connaissance des potentiels et des limites des outils numériques dans le champ de la création. Enrichir sa maîtrise et son potentiel créatif.

PROGRAMME

> **Module 1 : Des arts électroniques aux arts numériques**

Introduction retraçant l'avènement du numérique dans le champ des arts plastiques, des arts visuels et des arts du spectacle et présentant les orientations du stage.

> **Module 2 : L'image spatialité: videomapping et design de projection**

Cette intervention entend introduire des notions de base relatives à l'élaboration (méthodologie de conception) et la réalisation (technique) de dispositifs numériques faisant intervenir l'image projetée sur supports non-exclusivement dédiés. Comment aborder les potentiels d'expressivité de la dimension scénique de l'image dans les médias situés (performance, installation, parcours) ?

> **Module 3 : Synchronisation Son, Lumière et Moteur**

Par l'étude d'un projet réel de Superamas : "Feux Impériaux", installation son et lumière 3'30».
Montrer comment son, lumière et moteur peuvent être synchronisés via le protocole MIDI, avec les logiciels «Cubase» pour le son ; «LCedit+» associé à l'interface DMX «Lanbox» pour la lumière et via la carte Arduino pour le moteur.

> **Module 4 : Capteurs dans le monde réel vers le numérique. L'outil Arduino**

Par l'étude d'une partie d'un projet réel de Superamas : Spectacle "Théâtre", 2012.
Introduction à la carte «Arduino» ; lecture de capteurs , transmission à un ordinateur pour manipuler son, lumière ou vidéo (logiciel «Max/Msp»). Manipuler plusieurs capteurs tels que : pression, température, luminosité, position, distance, choc, etc., avec les cartes Arduino mises à disposition pour interagir avec les logiciels son, lumière et vidéo installés sur les ordinateurs des intervenants.

> **Module 5 : Mise en réseau d'ordinateurs**

Par l'étude d'un projet réel de Superamas : Spectacle "SuperamaX", 2014.
Montrer la mise en réseau (Ethernet) d'ordinateurs qui chacun manipule des médias (son, lumière, vidéo, midi). Communication avec iPad et iPhone avec le logiciel "TouchOSC".
Aborder l'Open Sound Control (OSC), un format de transmission de données entre ordinateurs. Utilisation du logiciel "Teamviewer" qui permet de contrôler un ordinateur à distance.

INFOS PRATIQUES

- > **Organisme de formation** : Université de Picardie Jules Verne. **Lieu** : Maison de la Culture d'Amiens - 2 Place Léon Gontier 80000 Amiens
- > **Public** : artistes-auteurs, intermittents du spectacle artistes et techniciens, salariés permanents secteurs de l'audiovisuel, du cinéma, du spectacle vivant basés en priorité en Picardie
- > **Contacts** **Françoise Hanss** 03 22 80 69 25 - **Charlotte Beaufort** 06 62 84 16 62
formationarts@u-picardie.fr

INTERVENANTS

Charlotte Beaufort Maître de Conférences en Arts et technologies à l'Université de Picardie Jules Verne.
Module 1

Ludovic Burczykowski Docteur en esthétique, sciences et technologies des Arts. Il théorise, enseigne et pratique la rencontre des espaces numérique et physique dans les dispositifs artistiques (performance, installation, parcours). *Module 2*

Collectif SUPERAMAS Collectif d'artistes fondé en 1999 qui allie arts visuels et arts vivants. Leurs créations utilisent abondamment les nouvelles technologies. *Modules 3, 4 et 5*

ARTS VIVANTS ET ARTS VISUELS FACE AU NUMÉRIQUE: ENJEUX, POTENTIELS ET LIMITES INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION

Nom

Prénom

Âge

Profession

Statut

Adresse postale

Adresse e-mail

Téléphone portable

Le formulaire d'inscription est à envoyer au plus tard le 24 août 2015 à :
formationarts@u-picardie.fr

> **Contacts** Françoise Hanss 03 22 80 69 25 - Charlotte Beaufort 06 62 84 16 62