

Structure du programme et liste des cours**PC en études pratique arts visuel et multimédia****(Cheminement: 1)**

À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits

Cours obligatoires (6 crédits)

L'étudiant doit réaliser les activités suivantes (6 crédits) :

ART6002 - Séminaire pratique et études réflexives

Étude des différents rapports entre la pratique et la réflexion dans la production artistique contemporaine. Approches sociologique, philosophique, anthropologique et pédagogique. L'étude est basée sur les liens entre l'expérience et les activités intellectuelles qui l'accompagnent.

L'étudiant devra choisir une production existante et identifier les théories qui s'y rapportent; l'étudiant devra analyser de façon critique la production ciblée en se référant aux théories identifiées; l'étudiant aura à présenter oralement les résultats de cette analyse.

ART6010 - Approches interdisciplinaires en arts : fondements, pratiques et théories

Études des formes que prend l'interdisciplinarité en contexte artistique (création, enseignement) contemporain. Exploration d'approches composites de recherche et de création (formes, disciplines, techniques, idéologies). Réflexion sur le discours, les effets, les enjeux et la faisabilité de projets interdisciplinaires. Ce cours alliant la théorie et la pratique, permet à l'étudiant d'établir des liens, pour lui-même ou avec des collègues, entre son domaine d'intervention et des domaines complémentaires. L'étudiant devra réaliser un projet interdisciplinaire.

Cours optionnels (9 crédits)

L'étudiant doit réaliser une activité parmi celles de la liste suivante (3 crédits) :

SLO6042 - Industries de la culture et de la communication

Compréhension des enjeux épistémologiques entourant la problématique des industries de la culture et de la communication. Connaissance des dynamiques de la sphère publique et de son lien avec la globalisation des industries de la culture et de la communication. Détermination des principaux vecteurs de consolidation du lien social dans une perspective culturelle. Étude des différentes perspectives théoriques qui façonnent l'histoire et la recherche sur les industries de la culture et de la communication. Détermination du lien entre les dynamiques sociales et le développement des industries de la culture et de la communication.

SLO6052 - Le développement culturel

Étude des enjeux liés à la culture dans les sociétés occidentales ainsi que dans les autres. Détermination des usages de la notion de culture dans les sciences sociales modernes dans un contexte de mondialisation, d'internationalisation, de pluralisme et de développement localisé. Réflexion sur les rencontres entre les cultures, les monopoles et les cartels, la continentalisation des échanges, l'inclusion, l'exclusion, l'exception culturelle, la pluralité et la diversité. Identification des résistances locales et régionales, des écarts de classes et de générations, de la pluralité dans le développement culturel, des lois du changement et du développement culturel, de la culture comme institution et comme politique. Établissement d'un bilan critique relativement à la démocratisation de la culture. Étude de la culture comme expression identitaire, comme mouvement d'appropriation, la

culture populaire, la culture de masse, la culture locale et régionale, les pratiques culturelles professionnelles et amateurs. Le monde des arts, celui de la communication sociale, face à la culture. La culture comme pédagogie et éducation, la société éducative, le pouvoir culturel. La culture comme industrie, la communication comme industrie de la culture. Les organisations internationales (ex : OMC, l'UNESCO), le droit international et leurs rôles. Différence avec le strict développement d'un marché culturel rentable. La médiatisation de la culture.

SLO6069 - Gestion des arts et du patrimoine

Analyse et évaluation de l'environnement organisationnel du champ des arts, de la culture et du patrimoine : environnement politique, économique, social et concurrentiel; établissement d'un diagnostic sur l'état de situation. Évolution du champ des arts et du patrimoine. Transformation des publics. Évaluation des modèles et des méthodes de gestion utilisés par les entreprises publiques et privées de ce secteur : gestion par projets et gestion continue; planification, organisation, direction et contrôle. Analyse et évaluation des méthodes de mise en marché des produits culturels, artistiques et patrimoniaux : définition du produit, politique de prix, distribution et promotion.

L'étudiant doit réaliser deux activités parmi celles de la liste suivante (6 crédits) :

ART6006 - Sens et expérience

Exploration des dimensions affective, réflexive et cognitive de l'expérience esthétique. Étude de la subjectivité et de l'objectivité en recherche, en création artistique et durant le processus de création.

Ce cours alliant la théorie et la pratique permet à l'étudiant de réfléchir et de théoriser sur sa pratique. L'étudiant aura à développer une réflexion rétrospective et prospective de son processus de création personnel. Cette réflexion sera présentée sous forme d'un texte écrit.

ART6011 - Art, éthique, intelligence artificielle et NFT

Ce cours vise à conscientiser l'étudiant au sujet des problèmes éthiques relatifs à l'usage que l'on fait de l'intelligence artificielle (IA) pour la production d'œuvres d'art. Le cours permettra aussi à l'étudiant de distinguer le plagiat et la piraterie de l'originalité et de la créativité et reconnaître la valeur du travail créatif lors des interactions avec l'IA.

Analyse de certains problèmes inhérents à l'éthique des arts. Réflexions sur les questions relatives à la paternité (qui est l'auteur) et aux valeurs (artistique, sociale et financière) accordées aux œuvres créées grâce aux technologies émergentes.

ART6012 - La question du genre, identité, féminisme, post-colonialisme

Ce cours vise à permettre à l'étudiant.e d'appréhender les phénomènes de diversités et d'équité à travers sa recherche création. En abordant divers courants de pensées issus du féminisme, l'étudiant.e sera amené.e à s'ouvrir à la question inhérente au genre, en croisant identité, sexe, classe et race. Étude des problématiques reliées aux différences sexuelles, culturelles et construites liées au genre dans la production actuelle en art. Approfondissement de la question du système patriarcal en lien avec le post colonialisme.

Ce cours en recherche création se donnera grâce à une approche transversale et pluridisciplinaire en art afin d'en bonifier le contenu.

ART6013 - Séminaire -Conférences et discussions

Ce séminaire est basé sur les liens pertinents et nécessaires entre le discours sur l'art et le discours de l'art lui-même. Il s'agit de croisement entre les réflexions théoriques et les réalisations pluri-artistiques déterminantes pour l'orientation des axes et des programmes de recherche qui structurent les activités intellectuelles et créatives. Lors des rencontres avec les artistes, les conservateurs, les commissaires et les critiques d'art, les étudiants auront l'occasion d'échanger sur les différents sujets à la fine pointe des préoccupations actuelles.

Les étudiants seront invités à approfondir leur réflexion au sujet de leur production artistique et la place de cette production dans les différents contextes, notamment : culturels, sociologiques, psychologiques, politiques, etc. Le but de ce séminaire est d'ouvrir un espace d'échange en affirmant la différence comme condition du progrès et de la modernité.

ART6014 - Le politique en art actuel

En ciblant la question du politique, amener l'étudiant à réfléchir sa place en art actuel. Ce cours abordera la portée du politique et ses enjeux dans

l'étendue des productions et pratiques artistiques contemporaines et actuelles. Cette question du politique s'incarne en art à travers l'identité, le ludique, le communautaire, le sociologique et le militantisme.

Analyse de certaines problématiques consubstantielles au politique et à sa place dans l'art afin de multiplier les pistes de réflexions.

Cours optionnels (9 crédits)

L'étudiant doit réaliser deux activités parmi celles de la liste suivante (6 crédits) :

L'étudiant doit réaliser une activité parmi celles de la liste suivante (3 crédits) :

SLO6042 - Industries de la culture et de la communication

Compréhension des enjeux épistémologiques entourant la problématique des industries de la culture et de la communication. Connaissance des dynamiques de la sphère publique et de son lien avec la globalisation des industries de la culture et de la communication. Détermination des principaux vecteurs de consolidation du lien social dans une perspective culturelle. Étude des différentes perspectives théoriques qui façonnent l'histoire et la recherche sur les industries de la culture et de la communication. Détermination du lien entre les dynamiques sociales et le développement des industries de la culture et de la communication.

SLO6052 - Le développement culturel

Étude des enjeux reliés à la culture dans les sociétés occidentales ainsi que dans les autres. Détermination des usages de la notion de culture dans les sciences sociales modernes dans un contexte de mondialisation, d'internationalisation, de pluralisme et de développement localisé. Réflexion sur les rencontres entre les cultures, les monopoles et les cartels, la continentalisation des échanges, l'inclusion, l'exclusion, l'exception culturelle, la pluralité et la diversité. Identification des résistances locales et régionales, des écarts de classes et de générations, de la pluralité dans le développement culturel, des lois du changement et du développement culturel, de la culture comme institution et comme politique. Établissement d'un bilan critique relativement à la démocratisation de la culture. Étude de la culture comme expression identitaire, comme mouvement d'appropriation, la culture populaire, la culture de masse, la culture locale et régionale, les pratiques culturelles professionnelles et amateurs. Le monde des arts, celui de la communication sociale, face à la culture. La culture comme pédagogie et éducation, la société éducative, le pouvoir culturel. La culture comme industrie, la communication comme industrie de la culture. Les organisations internationales (ex : OMC, l'UNESCO), le droit international et leurs rôles. Différence avec le strict développement d'un marché culturel rentable. La médiatisation de la culture.

SLO6069 - Gestion des arts et du patrimoine

Analyse et évaluation de l'environnement organisationnel du champ des arts, de la culture et du patrimoine : environnement politique, économique, social et concurrentiel; établissement d'un diagnostic sur l'état de situation. Évolution du champ des arts et du patrimoine. Transformation des publics. Évaluation des modèles et des méthodes de gestion utilisés par les entreprises publiques et privées de ce secteur : gestion par projets et gestion continue; planification, organisation, direction et contrôle. Analyse et évaluation des méthodes de mise en marché des produits culturels, artistiques et patrimoniaux : définition du produit, politique de prix, distribution et promotion.

L'étudiant doit réaliser deux activités parmi celles de la liste suivante (6 crédits) :

ART6006 - Sens et expérience

Exploration des dimensions affective, réflexive et cognitive de l'expérience esthétique. Étude de la subjectivité et de l'objectivité en recherche, en création artistique et durant le processus de création.

Ce cours alliant la théorie et la pratique permet à l'étudiant de réfléchir et de théoriser sur sa pratique. L'étudiant aura à développer une réflexion rétrospective et prospective de son processus de création personnel. Cette réflexion sera présentée sous forme d'un texte écrit.

ART6011 - Art, éthique, intelligence artificielle et NFT

Ce cours vise à conscientiser l'étudiant au sujet des problèmes éthiques relatifs à l'usage que l'on fait de l'intelligence artificielle (IA) pour la production d'œuvres d'art. Le cours permettra aussi à l'étudiant de distinguer le plagiat et la piraterie de l'originalité et de la créativité et

reconnaître la valeur du travail créatif lors des interactions avec l'IA.

Analyse de certains problèmes inhérents à l'éthique des arts. Réflexions sur les questions relatives à la paternité (qui est l'auteur) et aux valeurs (artistique, sociale et financière) accordées aux œuvres créées grâce aux technologies émergentes.

ART6012 - La question du genre, identité, féminisme, post-colonialisme

Ce cours vise à permettre à l'étudiant.e d'appréhender les phénomènes de diversités et d'équité à travers sa recherche création. En abordant divers courants de pensées issus du féminisme, l'étudiant.e sera amené.e à s'ouvrir à la question inhérente au genre, en croisant identité, sexe, classe et race. Étude des problématiques reliées aux différences sexuelles, culturelles et construites liées au genre dans la production actuelle en art. Approfondissement de la question du système patriarcal en lien avec le post colonialisme.

Ce cours en recherche création se donnera grâce à une approche transversale et pluridisciplinaire en art afin d'en bonifier le contenu.

ART6013 - Séminaire -Conférences et discussions

Ce séminaire est basé sur les liens pertinents et nécessaires entre le discours sur l'art et le discours de l'art lui-même. Il s'agit de croisement entre les réflexions théoriques et les réalisations pluri-artistiques déterminantes pour l'orientation des axes et des programmes de recherche qui structurent les activités intellectuelles et créatives. Lors des rencontres avec les artistes, les conservateurs, les commissaires et les critiques d'art, les étudiants auront l'occasion d'échanger sur les différents sujets à la fine pointe des préoccupations actuelles.

Les étudiants seront invités à approfondir leur réflexion au sujet de leur production artistique et la place de cette production dans les différents contextes, notamment : culturels, sociologiques, psychologiques, politiques, etc. Le but de ce séminaire est d'ouvrir un espace d'échange en affirmant la différence comme condition du progrès et de la modernité.

ART6014 - Le politique en art actuel

En ciblant la question du politique, amener l'étudiant à réfléchir sa place en art actuel. Ce cours abordera la portée du politique et ses enjeux dans l'étendue des productions et pratiques artistiques contemporaines et actuelles. Cette question du politique s'incarne en art à travers l'identité, le ludique, le communautaire, le sociologique et le militantisme.

Analyse de certaines problématiques consubstantielles au politique et à sa place dans l'art afin de multiplier les pistes de réflexions.