

UT2 – Réponses à l'AERES

Réponses des porteurs de projets

Domaine ALL

Master Mention Arts plastiques arts appliqués.

Spécialité : Arts appliqués, Couleur, Image, Design

Développement et expertise Couleur :

Par son enseignement spécifique sur la couleur, cette spécialité étend depuis 2009 son expertise et son réseau selon deux axes : (a) institution/professionnalisation et (b) formation/recherche.

(a) Par la mise en place de partenariats avec les associations et instituts nationaux et internationaux de la couleur (Association internationale de la couleur -AIC-, Pantone©, Natural color system -NCS-, Centre Français de la couleur -CFC-, etc.), la spécialité bénéficie d'outils et de prospective sur les démarches de coloration et les métiers.

(b) Les collaborations transdisciplinaires effectives depuis la création de la spécialité (avec l'Université Toulouse Capitole, faculté de Droit -droit des artistes, brevets-, Université Paul Sabatier -ingénierie et physique, colorimétrie, chaîne graphique, optique-, Université Toulouse II le Mirail -Sociologie-, ENSAD Paris -maquette, design-) sont en cours de renforcement par le biais de nouveaux partenariats portant sur les thèmes de recherches actuels liés aux axes Couleur, Image, Design (Toulouse Capitole, faculté de Droit sur l'axe écologie et droit éco-développement, Toulouse II, Département Archives et Médiathèque, D.A.M., sur l'axe suivi d'édition de l'éditeur au graphiste, Airbus Industrie sur le design sensoriel et les nouveaux matériaux). La spécialité accueille des étudiants d'origines diverses (nationales et internationales) et favorise les relations internationales. Dans ce cadre, une demande de double-diplômation sur l'axe « Couleur-Design » est proposé avec le master *Arts visuels et musique* de l'Université de Gabès en Tunisie. Des passerelles avec l'UQAM, Québec sont créées pour accueillir les étudiants de la spécialité en poursuite d'études ou écoles doctorales (partenariat en cours avec le laboratoire FoCoLum -Forme Couleur Lumière-). De plus, afin d'encourager la poursuite en études doctorales, la spécialité intégrera dès 2011, par la création du Master recherche « Création-recherche en Arts visuels », des passerelles pédagogiques et de recherches, plus particulièrement sur la méthodologie et la relation profession, recherche et développement.

Collaborations professionnelles et artistiques :

La spécialité bénéficie de partenariats professionnels et artistiques de plus en plus établis. Outre les entreprises locales (en collaboration avec la CCI de Tarn-et-Garonne) et les pôles de compétitivité de la région (EAD Aerospace Innovations, Airbus), la société Décathlon fait partie des partenaires nationaux de la formation, permettant l'insertion professionnelle des étudiants par exemple. Depuis 2009, le développement du réseau « anciens étudiants » permet encore d'afficher différentes collaborations autour de stages, d'offres d'emplois ou de conventions d'études.

La spécialité souhaite valoriser sa démarche de création par la mise en place (actuellement en cours, validation en 2010) d'un Projet d'Action collective avec la DRIRE, le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le Conseil Régional et la CCI de Montauban.

Côté création, le festival International Lyon Lumière (fêtes des lumières), l'Espace des Arts de Colomiers, le Festival International des Jardins de Chaumont ou le Musée Ingres permettent aux étudiants de collaborer à des projets artistiques.

Adossement à la recherche :

Adossé à l'équipe SEPPIA du LARA, la spécialité doit ouvrir son champ d'activités et de recherches scientifiques. L'implantation du Master Recherche « Création Recherche en Arts Visuels » va dans ce sens. L'axe couleur y apparaîtra comme un vecteur de la recherche à mener, sur le plan national et international, dans les domaines de l'image et du design. Pour ce faire, les différents partenariats cités ci-dessus permettent déjà de mettre en place différents projets de recherches, plus particulièrement sur la coloration urbaine (Gabes, Tunisie), la lumière (laboratoire FoCoLum de l'UQAM), le design (Airbus, Drire) dont un colloque organisé sur ce thème aura lieu en 2011.

Spécialité : Création Numérique

Aspects technologiques de la formation et ouvertures professionnelles.

La dimension technologique de la formation est fondamentale, au même titre que celle qui relève des savoirs et de l'analyse (analyse de la création numérique, narratologie, psychanalyse et création, anglais) de celle qui relève de la méthodologie (art et technologie, ergonomie, gestion de projet et aspects économiques, droit de la propriété intellectuelle et droit du multimédia), et enfin de la dimension orientée vers la profession, projet et stage.

Au regard des objectifs professionnels de la formation (orientés vers des métiers qui relèvent aussi bien de l'image, de l'espace, de l'installation et du spectacle vivant), et en prenant en compte l'évolution des technologies, et les métiers émergents, la formation dispense à tous les étudiants de la promotion des cours techniques qui permettent une appropriation des outils et applications utilisés actuellement dans les champs de la création numérique. L'objectif étant que les étudiants aient une vision globale sur les technologies existantes, cela permettant aux futurs professionnels qui s'orienteront dans des métiers de conception, d'être à même de faire appel aux personnes ressources nécessaires à la mise en oeuvre de projets.

La dimension technologique recouvre l'apprentissage ou le perfectionnement d'applications :

- image : 2D, 3D, montage virtuel (montage, compositing : acquisition en numérique, principes du montage et de l'animation, les filtres, les formats de compression, etc.), intégration multimédia (flash, director)
- son (prises de son, montage/mixage et traitements).
- gestion d'évènements en temps réel interactifs (pure data), interactivité image/son ; technologies capteurs

Elle comporte aussi des cours de technologie de l'information, image électronique et numérique, son (physique du son, appareil auditif, perception), réseaux ainsi que de l'informatique (programmation, algorithmique, hypertexte et hypermédia).

Enfin les étudiants sont suivis plus spécifiquement dans le cadre de cours de suivi de projet, collectivement, en groupe ou individuellement, en fonction des besoins techniques relativement à leurs projets personnels à finaliser pour la soutenance ; de ce fait ils se spécialisent plus singulièrement sur certains outils en fonction de leurs projets intimement articulés à leur projet professionnel.

Enfin, le stage pratique qui a pour but de proposer aux étudiants un terrain d'observation, d'expérimentations et de validation de leur recherche de terrain peut être aussi un lieu de perfectionnement technologique.

Des intervenants extérieurs sont ponctuellement sollicités sur d'autres technologies (ces deux dernières années, appel à un enseignant-chercheur en robotique) afin de faire état de certains pans de leurs recherches d'une part et d'intervenir dans le cadre du suivi de projet des étudiants. C'est aussi pour consolider cet aspect technologique qui nécessite du temps d'apprentissage, qu'est prévu dans le cadre de la spécialité « Création numérique », qui est demandée en renouvellement avec modification, l'ouverture d'un niveau M1 dont le M2 actuel assure la continuité.

L'ensemble des contenus de la formation est sur le site de l'université : http://www.univ-tlse2.fr/AP4M2_930/0/fiche_formation/&RH=02Diplomes

Programme de recherche - association de professionnels

La spécialité Création numérique intègre dans le cadre de la prochaine habilitation, l'équipe de recherches SEPPIA du LARA à l'université de Toulouse le Mirail, qui a prévu un axe intitulé « Poïétiques et technologies contemporaines ». Dans ce nouveau contexte, et à partir d'une nouvelle équipe de direction nouvellement installée, et l'intégration de professionnels dans l'équipe de recherche, un certain nombre de projets de recherche, de colloques, journées d'étude et partenariat se mettent en place :

L'axe « poïétiques et technologies contemporaines » se propose d'étudier les conditions d'une nouvelle poïétique de l'œuvre d'art au regard des paradigmes que font émerger les technologies contemporaines. Il s'agira d'analyser en quoi la pensée systémique et réticulaire qui caractérise ces technologies trouve, ou ne trouve pas écho dans les pratiques artistiques actuelles aussi bien celles qui relèvent du numérique (réseau, installations, évènements,...), que celles qui relèvent des technologies du vivant, ou même d'outils plus conventionnels. L'analyse portera sur les œuvres elles-mêmes, mais aussi sur les processus de leur effectuation. Elle s'interrogera aussi sur les questions relatives au corps et la façon dont il est réinterrogé dans sa dimension symbolique tant à travers l'articulation des pratiques contemporaines aux technologies actuelles que du point de vue du corps actant de l'artiste dans les processus de création.

Colloques prévus : « Poïèse/autopoïèse La création artistique à l'épreuve des systèmes processuels », en collaboration avec des chercheurs de l'IRIT (2011) ; « Utopie-Atopie, La peau comme espace d'inscription » (2012), « ICinema, le spectateur diégétique » (2013)

Journées d'études prévues : « Action-Enaction : l'émergence de l'œuvre » (2011), « Corps de l'image, image du corps » (2012).

Partenariat (en projet) : Centre d'art contemporain d'Inhotim (Brésil) et université de Belo Horizonte (Brésil) autour de la problématique art contemporain et technologies contemporaines. -« The château de Granes » (81) : participation à la mise en place d'un espace d'art contemporain.

Collaboration avec des institutions et avec les milieux professionnels

En cours : double habilitation avec l'ISAM, Institut des Arts et métiers de Gabès), Tunisie

En projet : double habilitation avec l'Institut des Beaux-Arts de Tunis, Tunisie

Actuellement de nombreuses institutions et entreprises accueillent les étudiants de Création numérique dans le cadre de leurs stages, et interviennent comme partenaire dans les manifestations, expositions mises en place en relation avec la formation. La mise en place d'un

nouvel axe de recherche auquel va participer la spécialité Création numérique permettra de consolider plus expressément les collaborations avec les milieux professionnels tant en matière de recherche que de création.

Spécialité : Création-recherche en Arts visuels

Responsable : Patrick Barrès, PR arts appliqués, arts plastiques (p_barres@club-internet.fr)

- **Métiers visés** : Cette spécialité Création-recherche en Arts visuels s'appuie sur l'expérience acquise et le réseau professionnel qui s'est constitué en partie dans le cadre de l'IUP Arts appliqués Couleur, Image, Design. Outre la formation spécifique de chercheur, il visent concrètement les mêmes débouchés que cette formation tout en renforçant un axe plus spécifique à la Recherche et Développement (R&D).
- De même, en ce qui concerne le **partenariat avec d'autres formations** et les **relations à l'industrie**. En interne à l'université de Toulouse 2, le master travaille en partenariat avec deux formations professionnalisantes (IUP et master Création numérique) intégrant la dimension industrielle dans le champ de leurs préoccupations. Il intègre également des enseignants en sciences humaines (sociologie) ainsi que des collègues de langues. Plus largement, ce master a pour ambition de participer à un groupement de projets pluridisciplinaires dans le domaine des arts visuels et de la couleur avec les universités de Toulouse 1 (Droit et sciences sociales), Toulouse 3 (Paul Sabatier, Sciences exactes, sciences naturelles). Interviendront également dans ce master (en Méthodologie de recherche notamment) des chercheurs travaillant dans l'industrie et participant directement à la recherche et développement de façon à mieux intégrer les futurs chercheurs dans ces structures et, en particulier, pour les doctorants, d'obtenir des contrats CIFRE.
- **Relations internationales** : ce master est proposé en **double diplôme** avec le master *Arts visuels et musique* de l'Université de Gabès (25000 étudiants dont plus de mille en Art). Une convention a déjà été signée, en 2007, entre les deux établissements (Gabès, Toulouse). Elle concerne les activités de recherche et de formation. Inscrite donc dans la durée, cette double-diplômation accompagne un projet de coopération inter-universitaire des régions riveraines de la Méditerranée dont la finalité est de contribuer au développement d'un espace méditerranéen de formation et de recherche en Art.
- **Adossement scientifique** : ce master recherche est adossé au LARA et l'équipe qui y travaille est composée de chercheurs habitués à travailler ensemble dans l'unité de recherches SEPPIA (Savoirs, Praxis et Poïétique en Art, composante du LARA). Intitulé du master, la création – recherche est l'axe dominant, reconnu par l'expertise récente de l'AERES, du LARA et de SEPPIA. Ces derniers ont signés une convention (2006) avec CAST (Gabès) qui officialise la participation à des actions communes (colloques, journées d'étude, recherches comme le projet MeRSI (AUF) qui porte sur la restauration de la coloration urbaine de Gabès).