

MASTER PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'EXPOSITION

Master Direction de projets ou établissements culturels

Le master 2 Sciences et techniques de l'exposition a pour originalité d'offrir une formation de haut niveau, aussi bien pratique que théorique, à de futur-es professionnel·les des métiers de l'exposition dans leur plus grande diversité. Cette formation est dispensée par des chercheur·ses et des professionnel·les dont les travaux et les activités couvrent l'essentiel des problématiques curatoriales d'aujourd'hui. L'objectif est d'apprendre et de faire en bénéficiant d'un partage d'expériences et de connaissances tout à la fois polyphonique et inédit à l'échelle nationale et internationale.

Depuis maintenant quatre ans, le master a fait le choix fort de s'orienter vers une production culturelle responsable de manière à intégrer l'ensemble des données écologiques et sociales dans la conception d'un projet artistique. La question de l'engagement écologique est dès lors traitée à tous les niveaux de la formation du master: dans les cours d'actualité culturelle, de communication, d'édition, comme dans les enseignements de commissariat, de production, de scénographie.

Anaïs FEYEUX et Arnaud IDELON, enseignants responsables du master Sciences et techniques de l'exposition :

 Anais.Feyeux@univ-paris1.fr

 Arnaud.Idelon@univ-paris1.fr

<https://www.instagram.com/mastersteparis1/>

Infos pratiques

Composante : École des arts de la Sorbonne (EAS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS : 120

Campus : Centre Saint-Charles

Présentation

Objectifs

Le programme de formation dispensé au sein du master permet aux étudiant·es de découvrir toutes les étapes de construction d'une exposition, depuis la connaissance des artistes à la conception et la production d'une exposition. Cette approche globale leur permet d'acquérir une expérience complète des métiers de l'exposition doublée d'un engagement responsable dans la transformation des pratiques artistiques aligné avec les défis climatiques contemporains. Cette ambition repose sur plusieurs objectifs dont en particulier :

La mobilisation de savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans notre domaine, comme base d'une pensée originale

La maîtrise et l'analyse des pratiques curatoriales internationales à l'interface des différents domaines culturels et sociaux d'aujourd'hui

La connaissance approfondie des enjeux écologiques dans le secteur culturel et leur intégration dans nos gestes et notre impact carbone

L'apport de contributions novatrices et de solutions adaptées en respect de la réglementation dans le cadre d'échanges de haut niveau et dans des contextes internationaux.

La formation apporte en outre des compétences spécialisées en droit et dans les questions juridiques indispensables lors de la conception d'une exposition, en gestion de projets culturels et en particulier dans la conception d'expositions.

Parallèlement aux enseignements délivrés, la professionnalisation est aussi prise en charge, dans une dynamique pédagogique d'autonomie, par les étudiant·es de chaque promotion réunis en collectif avec la mise en œuvre d'une exposition organisée avec l'association d'alumni Starte et différents partenaires, sur différents sites, dont la galerie Michel Journiac de l'École des arts de la Sorbonne.

L'édition d'un catalogue accompagne le projet curatoriale avec différentes contributions et des études des œuvres sélectionnées. Le design graphique est renouvelé chaque année en étant confié à un·e nouvel·le auteur·e.

Tout en favorisant l'étude méthodologique et la recherche universitaire, l'emprunt des œuvres est corrélé à un partenariat avec différentes institutions comme le Fonds d'art contemporain-Paris Collections, le Centre National des Arts Plastiques (Cnap), des centres d'art contemporain, des collections privées, des galeries...

2021 : Rencard collectif organisait l'exposition « Sans feu ni lieu » comme une invitation poétique et politique à

déconstruire les domesticités et les murs d'un habitat atavique. Avec une sélection d'œuvres du Fonds d'art contemporain - Paris Collections, de productions d'artistes de l'École des arts de la Sorbonne et celles d'artistes travaillant à Poush Manifesto, l'exposition se déployait en trois lieux : à la Galerie Michel Journiac, à Poush Manifesto, et via la plateforme digitale de l'exposition, accessible sur Twitch.

2022 : Le collectif Bureau 240 a poursuivi le partenariat avec le Fonds d'art contemporain - Paris Collections, parallèlement à un appel à projet en direction de la jeune création, en imaginant sa première exposition collective « À l'œil nu » autour des notions de visible et d'invisible en lien avec les phénomènes d'invisibilisation sociale.

2023 : L'exposition d'Opia Kolektiva, « A Room of Our Time », explorait la place de l'objet contemporain au sein de nos quotidiens. Cette exposition s'est déroulée en deux volets, à la Galerie Michel Journiac et au Sample, un tiers-lieu à Bagnolet, en partenariat avec le fonds audiovisuel du Cnap et dans l'optique d'épauler la jeune création.

2024 : Le collectif esamianT a organisé une double-exposition intitulée « Contre-Soirées » à la galerie Michel Journiac et sur le Grand Plateau de Censier, sur le site de Censier. Cette exposition a réuni des œuvres des collections du Cnap et des œuvres d'artistes de la création émergente autour des notions d'exclusion et d'inclusivité, d'interstices intimes, de bulles imaginaires et de mondes parallèles.

En plus des nombreuses visites et rencontres organisées dans le cadre des cours, un voyage est organisé chaque année à l'occasion d'un projet tuteuré avec les étudiant·e·s lors d'une manifestation comme la Biennale de Lyon, en 2022, ou pour une destination particulière comme la ville de Bruxelles en 2023.

Savoir-faire et compétences

Définition et conception d'un projet d'exposition

Réalisation et production d'une exposition

Gestion administrative et financière d'un projet d'exposition (Recherche de subventions et de partenariats)

Coordination d'équipe (pilotage et mise en œuvre, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

Médiation et accueil des publics
Communication sur une exposition, un événement
Coordination d'une programmation culturelle
Rédaction de textes critiques
Suivi d'un projet éditorial
Réflexion théorique et critique mobilisant des connaissances artistiques et culturelles internationales
Méthodologies de recherche dans le domaine de l'art : Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique des œuvres, des artistes, des ressources spécialisées pour mettre en œuvre un projet
Respect et défense des principes de responsabilité écologique et environnementale, d'éthique, de déontologie

Les + de la formation

Partenaires

ARTER, première agence française de production d'événements artistiques et culturels, s'engage aux côtés de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans la transformation du master Sciences et techniques de l'exposition vers une production culturelle engagée.

<https://arter.net/fr/accueil/>

ARTER

Un cycle d'interventions et de workshops autour des enjeux responsables dans les métiers de la production est ainsi dispensé par certain-es collaborateur-tices de l'agence. L'Agence apporte également son soutien au collectif d'étudiant-es dans la mise en œuvre de leur exposition de fin d'année.

Starte, association des étudiants du master Sciences et techniques de l'exposition

L'association Starte a pour objet la production, la création, la communication, la diffusion, la promotion, l'édition, le soutien financier des projets et événements artistiques, culturels et pédagogiques à l'initiative des étudiant-es et ancien-es étudiant-es du master Sciences et techniques de l'exposition de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Starte a pour volonté d'initier et de favoriser :

- la mise en réseau et les échanges entre les étudiants, les acteurs culturels, les professionnels et les publics,

- l'accompagnement et l'appui théorique, technique et financier de manifestations artistiques et universitaires,
- la valorisation des actions et projets à caractère professionnel.

<https://fr.linkedin.com/in/association-starte-31b481234>

<https://www.instagram.com/association.starte/>

Organisation

Contrôle des connaissances

Certains enseignements peuvent donner lieu à la préparation de projets individuels ou collectifs. Les enseignements sont complétés par des conférences et des études de cas. Alternance d'apports théoriques et de mises en situation.

L'ensemble des éléments constitutifs du diplôme fait l'objet d'une évaluation qui s'effectue en contrôle continu (évaluation tout au long de l'année). Un travail d'analyse (mémoire) peut être demandé et fait l'objet d'une soutenance devant un jury.

Stages

Stage : Obligatoire

Durée du stage : 6 mois

Un stage est nécessaire pour la validation du diplôme. Cette mise en situation professionnelle s'inscrit dans le cadre du cursus à la fin des cours du 2e semestre autour de la mi-avril. Le stage ne peut pas se faire au détriment de la formation. Sa durée est de 6 mois par organisme d'accueil : soit 924 heures maximum de présence effective.

Le stage constitue une étape importante dans la construction du projet professionnel des étudiant-es. Son choix est laissé à ces dernier-es : musées, centres d'art, agences, galeries, institutions publiques ou privées, fonds d'entreprises, festivals, associations, studios d'artiste... Il fait l'objet d'une préparation et d'un accompagnement dans le cadre de la formation sur les enjeux professionnels. Le stage donne lieu à un rapport présenté et discuté avec un jury lors de la soutenance du mémoire de master.

Exemples d'organismes d'accueil ayant accueilli des stagiaires ces dernières années :

Agence ARTER, Paris
Agence Eva Albarran, Paris
Bétonsalon, Paris
Centre Wallonie Bruxelles, Paris
Cinémathèque, Paris
Cite internationale des Arts
CNAP, Paris
CRAC Alsace, Centre rhénan d'art contemporain, Altkirch
Fondation Giacometti, Paris
Fondation Émerige
Fondation Pernod-Ricard, Paris
Frac Ile de France
Institut français, Rome
Institut national d'histoire de l'art, Paris
Jeu de Paume, Paris
Kadist Art Foundation
Le Bal, Paris
Mudam Luxembourg
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou
Les Rencontres de la photographie, Arles
Palais de Tokyo, Paris
Poush Manifesto, Paris
Triangle-Astérides, Centre d'art contemporain, Marseille
Villa Medici, Académie française à Rome, Italie

Membres de l'équipe pédagogique

Enseignant-es, chercheur-ses, professionnel-les

Daria de Beauvais, senior curator, Palais de Tokyo, Paris
Dominique Blais, artiste, MAST, Université Paris 1
Simon Bruneel-Million, responsable médiation culturelle et programmation, Palais de Tokyo, Paris
Annabelle Constant, responsable du service éducatif et culturel, Musée d'Art moderne de la ville de Paris
Cyril Delhomme, scénographe, Le Bal, Paris
Marianne Derrien, commissaire d'exposition, critique d'art
Brice Domingues, directeur artistique et design graphique, Agence Office abc, Paris ; professeur de design éditorial ESAD Reims
Cédric Fauq, Commissaire en chef, Responsable du service Projets, Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
Anais Feyeux, maîtresse de conférences en histoire de l'art, Université Paris 1
Barbara Formis, maîtresse de conférences HDR en esthétique, Université Paris 1

Gustave Galéote, administrateur spectacle vivant, MAST, Université Paris 1

Anne-Claire Gervais, adjointe à la cheffe du Service des expositions, direction de la production, Centre Pompidou, Paris

Sarah Gould, maîtresse de conférences en anglais de l'histoire de l'art, Université Paris 1

Catherine Guiral, directrice artistique et design graphique, Agence Office abc, Paris

Professeur de design graphique, ENSAD Nancy, HEAD, Genève

Sophie Hovanessian, consultant for museum development

Arnaud Idelon, critique d'art, cofondateur d'Ancoats, président du Sample, MAST, Université Paris 1

Angela Lampe, conservatrice des collections modernes au Musée national d'Art moderne, Centre Pompidou, Paris

Chiara Palermo, maîtresse de conférences en esthétique, Université Paris 1

Jaël Rabitsch, creative director, directrice de l'agence 20_XX, Paris/ Londres/Vienne

Selma Toprak, directrice des publics, cheffe du service de la médiation culturelle, musée national d'Art moderne, Centre Pompidou

Christophe Viart, professeur des universités, responsable du master STE, Université Paris 1

Lucie Walker, avocate au barreau de Paris

Admission

Conditions d'admission

Accès pour les étudiant-es inscrit-es en master 1 de la mention Direction de projets artistiques ou établissements culturels.

Sélection sur dossier (lettre de motivation, curriculum vitae) et entretien avec un jury pour les autres étudiant-es titulaires d'un master 1.

Attendus :

Des connaissances en histoire de l'art, en histoire des arts contemporains, en culture générale et contemporaine (littérature, philosophie, musique, cinéma, théâtre, danse, design, mode, architecture...)

Une forte sensibilité pour les questionnements liés au monde contemporain et tout particulièrement pour un engagement écologique responsable et inclusif.

Des expériences originales dans les métiers de la culture témoignant d'une motivation consciente et d'un engagement avéré.

Tarifs

Tout savoir sur [les montants des droits universitaires](#)

Secteurs concernés :

Institutions publiques ou privées, musées, centres d'art
Collectivités territoriales
Fondations privées, fonds de dotation
Entreprises privées en lien avec les activités culturelles
Industries culturelles et créatives
Associations
Galleries

RNCP

[N° RNCP : 39294](#)

MASTER - Direction de projets ou établissements culturels
(fiche nationale)

Date d'enregistrement : 12/07/2021

Date d'échéance : 31/08/2029

Certificateur : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Et après

Insertion professionnelle

Taux de réussite VAE 2024 : 1 validation totale sur 2 candidats

Métiers :

Commissaire d'exposition, curator

Chargé-e de production

responsable d'institutions culturelles (centre d'art contemporain, galerie...)

Directeur·trice artistique de projet culturels (notamment au sein de collectivités territoriales)

Administrateur·trice culturel·le

Régisseur·se d'oeuvres d'art

Responsable de la médiation, chargé-e des publics

Chargé-e de relations publiques et de communication

Chargé-e d'édition

Chargée de collections

Art advisor

critique d'art

Agent d'artiste

Programme

Master 1ère année Direction de projets ou établissements culturels

Semestre 1

Semestre 1 avant bonus

UE 1 : Enseignements génériques	12 crédits	
Droit de la culture	4 crédits	24h
Géopolitique de la culture	4 crédits	18h
Politiques culturelles et espaces publics		24h
UE 2 : Enseignements méthodologiques	10 crédits	24h
Audit système d'un dispositif culturel & étude des publics		24h
Conception d'un projet culturel	2 crédits	24h
Eco-production et régie d'un projet culturel	3 crédits	18h
Méthodologie de la recherche 1	3 crédits	24h
Module de méthodologie à la recherche documentaire		2h
UE 3 : Enseignements spécifiques	6 crédits	
Actualités internationales de la culture (en anglais) 1	2 crédits	18h
Comptabilité des organisations culturelles	2 crédits	24h
Histoire des arts : enjeux contemporains	2 crédits	12h
Module de méthodologie à la recherche documentaire		2h
UE 4 : Workshops	2 crédits	
Workshops techniques du semestre 1 Communication culturelle	1 crédits	18h
Workshops techniques du semestre 1 Outils numériques	1 crédits	18h

Semestre 2

UE 1 : Enseignements génériques	12 crédits	
Politiques de la création	4 crédits	18h
Sociologie de la culture	4 crédits	20h
Théories contemporaines de la culture	4 crédits	24h
UE 2 : Enseignements méthodologiques	8 crédits	

Méthodes de gestion d'un projet culturel	3 crédits	18h
Méthodologie de la recherche 2	2 crédits	18h
Module de méthodologie à la recherche documentaire		2h
Production et régie d'un projet culturel	3 crédits	24h

UE 3 : Enseignements spécifiques	8 crédits	
Actualités internationales de la culture (en anglais) 2	2 crédits	18h
Approches transversales des arts	2 crédits	24h
Fiscalité des organisations culturelles	2 crédits	18h
Principes généraux d'écoconception d'un événement culturel	2 crédits	18h
UE 4 : Workshops	2 crédits	
Workshops recherche du semestre 2 (atelier écriture)	1 crédits	12h
Workshops techniques du semestre 2	1 crédits	18h

Master 2ème année Professionnel Sciences et techniques de l'exposition

Semestre 3

UE 1 : Enseignements génériques	8 crédits	
Actualité culturelle internationale en anglais 1	4 crédits	18h
Esthétique	4 crédits	18h
UE 2 : Enseignements méthodologiques	16 crédits	
Edition		24h
Médiation des oeuvres		24h
Pratique de l'exposition	3 crédits	24h
Réalisation d'un projet: art contemporain ou patrimoine		24h
Scénographie 1	3 crédits	12h
UE 3 : Enseignements spécifiques	6 crédits	
Communication culturelle	2 crédits	24h
Droit de l'exposition	2 crédits	18h
Gestion et comptabilité des expositions	2 crédits	18h

Semestre 4

UE 1 : Enseignements génériques	8 crédits	
Actualité culturelle internationale en anglais 2		18h
Histoire des expositions, Actualité de l'art contemporain	4 crédits	24h
UE 2 : Enseignements méthodologiques	12 crédits	
Conception et réalisation d'une exposition	4 crédits	24h
Production et régie de l'exposition	4 crédits	24h
Scénographie 2		24h
UE 3 : Enseignements spécifiques	10 crédits	
Enjeux professionnels et écoresponsabilité		24h
Sciences et techniques de l'exposition : Méthodo recherche	7 crédits	24h