

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.

Christophe Viart, responsable du master Sciences et techniques de l'exposition: [✉ christophe.viart@univ-paris1.fr](mailto:christophe.viart@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

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

Présentation

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 réunies 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 curatorial 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 centre 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 **DZ esamianT** a organisé une double-exposition intitulée « Contre-Soirées » à la galerie Michel Journiac et sur le Grand Plateau de Censure, sur le site de Censier. Cette exposition a réuni des œuvres des collections du Cnap et des pièces 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/>

A R T E R

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

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

Lucie Walker, avocate au barreau de Paris

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

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.

Et après

Insertion professionnelle

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

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
Galeries

Programme

Master 1ère année Direction de projets ou établissements culturels

Semestre 1

Soutien étudiants non francophones **24h**

UE1 Enseignements génériques **6 crédits**
Esthétique, art & culture 24h

UE2 Enseignements méthodologiques **8 crédits**
Soutien étudiants non francophones 24h
Découverte des champs professionnels : arts contemporains 24h
Module de méthodologie à la recherche documentaire 2h
Politiques culturelles et espaces publics 24h

UE3 Enseignements spécifiques **16 crédits**
Anglais spécifique 4 crédits 18h
Audit systéma d'un dispositif culturel & étude des publics 4 crédits 24h
Droit de la culture 4 crédits 24h
Gestion et administration de projet culturel 4 crédits 24h

Semestre 2

Soutien étudiants non francophones **24h**

UE1 Enseignements génériques **6 crédits**
Esthétique, art & culture 24h

UE2 Enseignements méthodologiques **20 crédits**
Soutien étudiants non francophones 24h
Analyse et enjeux de la critique d'art contemporaine 24h
Conception & réalisation d'un projet culturel 6 crédits 36h
Module de méthodologie à la recherche documentaire 2h
Stage et rapport de stage avec suivi pédagogique 8 crédits 24h

UE3 Enseignements spécifiques **4 crédits**
Anglais spécifique 2 crédits 18h
Tourisme culturel 2 crédits 24h

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

Semestre 3

UE1 Enseignements génériques **4 crédits**
Histoire des expositions, Actualité de l'art contemporain 4 crédits 24h

UE2 Enseignements méthodologiques **18 crédits**
Conception et réalisation d'une exposition 4 crédits 24h
Réalisation d'un projet: art contemporain ou patrimoine 24h
Edition 24h
Médiation des oeuvres 24h

UE3 Enseignements spécifiques **8 crédits**
Actualités culturelles européennes 4 crédits 18h
Communication 4 crédits 24h

Semestre 4

UE1 Enseignements génériques **8 crédits**
Esthétique 4 crédits 24h
Pratique de l'exposition 4 crédits 24h

UE2 Enseignements méthodologiques **16 crédits**
Production, conception de l'exposition 3 crédits 24h
Scénographie 2 24h
Art contemporain : méthodologie de la recherche 4 crédits 12h
Enjeux professionnels et écoresponsabilité 24h

UE3 Enseignements spécifiques **6 crédits**
Actualité culturelle internationale en anglais 2 18h
Gestion, comptabilité, fiscalité 2 crédits 24h
Droit de l'exposition 2 crédits 12h

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