

MASTER PARCOURS ETUDES CULTURELLES : IMAGE, ESPACE, MÉDIAS

Master Esthétique

Nouveau parcours au sein de l'offre de formation à compter de la rentrée 2025 ! Pour découvrir les intitulés des cours, suivre le lien ci-dessous "en savoir plus sur le parcours de master 2 études culturelles"

Au sein du Master mention esthétique, **le parcours « Études culturelles : image, espace, médias »** articule les problématiques esthétiques relatives à la création contemporaine aux théories critiques les plus actuelles en prise avec les enjeux politiques et sociétaux de notre monde : perspectives féministes, décoloniales et écologiques, critique institutionnelle, technocritique, géographie critique, études visuelles...

Les études culturelles sont entendues comme un champ d'études interrogeant, depuis la tradition philosophique et esthétique, les objets, pratiques et formes de vie artistiques ou culturelles dans leur pluralité (institutionnellement valorisés ou socialement minorés), en s'attachant à leurs enjeux et dimensions anthropologiques, sociologiques et idéologiques, et prête attention aux cadres et facteurs économiques, politiques, sociaux et spatiaux, techniques et esthétiques qui commandent aux représentations.

L'enquête constitue un des axes méthodologiques de ce parcours, en tant qu'outil privilégié d'observation des pratiques, de paradigme d'investigation qui associe théorie et expérience et de méthodologie spécifique de recherche à l'œuvre à la fois dans le champ des humanités et des arts (figure de l'artiste chercheur).

Cette spécialité au sein de la mention esthétique croise ainsi les approches et les savoirs : épistémologies critiques, savoirs situés, et exploration enquêtrice qui se structurent autour de **4 grands axes thématiques** :

- Géographies globales et tournant spatial des humanités : géographie critique, approches décoloniales et environnementale, études urbaines...
- Critique institutionnelle : nouvel institutionnalisme, mondes de l'art, capitalisme culturel...
- Médias et culture numérique : écologie de l'attention, sociabilité et réseau, hacking...
- Études visuelles : art documentaire, politique de l'image, culture visuelle, images opératives...

 Pour en savoir plus sur le master mention Esthétique

Infos pratiques

Composante : École des arts de la Sorbonne (EAS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS : 120

Campus : Centre Saint-Charles

En savoir plus :

[🔗 https://arts.pantheonsorbonne.fr/](https://arts.pantheonsorbonne.fr/)

Présentation

Savoir-faire et compétences

- *Se former à la recherche* : par des cours approfondis d'épistémologie et de méthodologie de la recherche comprenant un volet de suivi individualisé (présentation des travaux, discussion avec l'enseignant-e et le groupe, orientation vers un corpus de lectures, d'œuvres et d'expositions).

- *Produire* : production d'un mémoire de recherche.

- *S'insérer* : s'insérer dans une journée d'étude organisée conjointement par les étudiant-es dans le cadre du module de l'atelier-recherche, ainsi que dans les séminaires de l'Interface et de de l'Unité de recherche ACTE (Arts, Créations, Théories, Esthétique). S'insérer dans une institution artistique et culturelle partenaire par les stages professionnels.

- *Encadrer* : organisation d'une journée d'étude par les étudiants ou de conférences donnant lieu à une publication (module atelier-recherche).

Les + de la formation

- Approche approfondie de la création artistique et de la culture contemporaines en prise avec leurs enjeux politiques et sociétaux.
- Actualité théorique et critique de la recherche en arts, esthétique et études culturelles.
- Analyse des contextes institutionnels de l'art et de la culture

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle Continu.

Membres de l'équipe pédagogique

Master 1 Esthétique / Responsables :

- **Agnès Lontrade** : [🔗 agnes.lontrade@univ-paris1.fr](mailto:agnes.lontrade@univ-paris1.fr)
- **Aline Caillet** : [🔗 aline.caillet@univ-paris1.fr](mailto:aline.caillet@univ-paris1.fr)

Master 2 Études Culturelles : image, espace, médias :

Responsable : **Aline Caillet** : [🔗 aline.caillet@univ-paris1.fr](mailto:aline.caillet@univ-paris1.fr)

Équipe pédagogique du parcours Études Culturelles :

Maxime Boidy ; Aline Caillet ; Jacinto Lageira ; Judith Michalet ; Chiara Palermo ; Antonella Tufano ; Gwenola Wagon ; Elvan Zabunyan.

Site : ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE, Centre Saint-Charles, 47, rue des Bergers, 75015

<https://arts.pantheonsorbonne.fr/>

Admission

Conditions d'admission

Ce parcours peut être intégré directement en niveau M2. Il s'adresse aussi bien à des étudiant-es formé-es en esthétique et philosophie de l'art, en sciences

humaines (anthropologie, sociologie, sciences politiques...), en théories et histoire de l'art, en lettres ou en pratique des arts, qui souhaitent acquérir des compétences esthétiques et théoriques spécifiques dans les champs de la création contemporaine et du monde culturel, au sein desquels l'expertise critique s'avère un atout essentiel.

Il est particulièrement adapté aux étudiant·es titulaires d'un diplôme équivalent Master 2 délivré par le Ministère de la Culture (École du Louvre ; DNSEP ; autres ; écoles supérieures d'arts à l'étranger...) qui souhaitent obtenir un diplôme universitaire de niveau 7 du Ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, ouvrant sur la poursuite en doctorat au sein de l'université, ou désireu·ses de consolider et d'approfondir leurs connaissances théoriques au terme d'un cursus dans l'enseignement supérieur axé sur la pratique ou sur d'autres champs disciplinaires.

N.B. Les étudiant·es titulaires d'une licence universitaire (Bac + 3) ou d'un équivalent niveau bac + 4 dans les écoles relevant du ministère de la culture peuvent intégrer le **MASTER 1 ESTHÉTIQUE INDIFFÉRENCIÉ** qui leur permettra ensuite de poursuivre en M2 au sein du parcours études culturelles.

Modalités d'inscription

L'admission se fera sur examen du dossier constitué des pièces suivantes : relevé de notes de la formation suivie antérieurement (Licence, CPGE, autre Master, autre formation diplômante) ; lettre de motivation détaillée et argumentée, CV ; attestation d'un niveau de langue française C1 pour les étudiants non francophones.

- admission M1 : Monmaster : du 25 février au 24 mars 2025
- admission M2 : e-candidat : du 02 au 20 mai 2025

Public cible

Ce master s'adresse à des étudiant·es pour la plupart formé·es en esthétique et philosophie de l'art, en histoire de l'art et/ou en sciences humaines et/ou impliqué·es dans une pratique artistique, ou collaborant à des projets culturels, et qui souhaitent acquérir des compétences esthétiques et théoriques spécifiques dans les 2 champs de la création

contemporaine au sein desquels l'expertise critique s'avère un atout essentiel.

Tarifs

Voir [🔗 https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription/frais-dinscription](https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription/frais-dinscription)

Capacité d'accueil

35 en Master 1

20 en Master 2

Et après

Poursuite d'études

- Doctorat, spécialité « Esthétique » ou « Études culturelles » au sein de l'ED APESA (« Arts plastiques, Esthétique et Sciences de l'art ») ;
- Préparation aux concours d'enseignement dans le second degré (Capes, Agrégation d'arts plastiques ou d'arts appliqués).

Insertion professionnelle

- Enseignement à l'université ou en écoles d'art en qualité d'enseignant-chercheur ou de directeur d'études ;

- Activités dans les domaines de l'art et de la culture contemporains : tant du côté de la pratique que de la critique, à même d'intégrer le monde de l'art ou de développer des projets à ses marges : rédacteurs de revue d'art et d'esthétique, chargés de projets capables d'allier la transformation sociale et la production culturelle, critiques d'art, animateurs d'espaces culturels (urbanisme temporaire, tiers-lieux) et muséaux ;

- Insertion dans des programmes de recherche nationaux et internationaux adossés à des institutions académiques, institutionnelles et culturelles (consortium, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la culture) par la formation à l'analyse des œuvres, le travail sur les écrits d'artistes, les projets de recherche en arts, et l'adossement à des réseaux de recherche artistique.

Programme

Organisation

Les cours croisent enseignement théorique, méthodologique et ateliers pratiques. L'initiation progressive des étudiants aux méthodes de recherche aboutit à la rédaction d'un mémoire d'une centaine de pages, sur un sujet librement choisi par l'étudiant-e et construit en concertation avec le directeur/trice de mémoire. Ce mémoire fait l'objet d'une soutenance en juin (ou septembre selon les cas).

La validation d'un stage (280 heures) est également requise sur les 2 années du master : si le stage n'a pas été effectué au niveau précédent, il devra être effectué dans le courant de l'année de Master 2 (possibilité de le valider jusqu'au 31 décembre de l'année du diplôme).

les cours ont lieu sur 2 jours dans la semaine.

Domaines : musées, espaces d'art, galeries, éditions d'art, revues, festivals, théâtres, spectacles vivants...

Master 1ère année Esthétique

Semestre 1

UE 1 : Enseignements génériques		15 crédits
Interface art et esthétique S1	12h	
Anthropologie philosophique et culturelle	24h	5 crédits
Esthétique appliquée		
Design et écologie	24h	
Esthétique du cinéma : penser les images	24h	
Histoire des arts : enjeux contemporains	12h	2 crédits
Théories de la critique d'art et des valeurs esthétiques	24h	5 crédits
UE 2 : Enseignements méthodologiques		8 crédits
Soutien aux étudiants non francophones	24h	
Épistémologie de l'esthétique et de la philosophie de l'art	24h	8 crédits
module de méthodologie à la recherche documentaire	2h	
UE 3 : Enseignements spécifiques		7 crédits
Esthétique et enjeux sociétaux	24h	4 crédits
Pratique d'une langue		3 crédits

Semestre 2

UE 1 : Enseignements génériques		12 crédits
Approches transversales des arts	24h	2 crédits
Économie politique des œuvres et de la culture	24h	5 crédits
Esthétique appliquée	24h	3 crédits
Esthétique du cinéma: comparer les images	24h	
Théories critiques des arts et des médias	24h	6 crédits
Philosophie de l'image	24h	5 crédits
UE 3 : Enseignements spécifiques		7 crédits
Esthétique et enjeux éthiques	24h	4 crédits
Pratique d'une langue		3 crédits
UE 2 : Enseignements méthodologiques		8 crédits
Interface art et esthétique S2	12h	
Soutien aux étudiants non francophones	24h	
Épistémologie des études culturelles	24h	8 crédits
Module de méthodologie à la recherche documentaire	2h	

Master 2ème année Recherche Etudes culturelles : image, espace, médias

Semestre 3

UE 1 : enseignements génériques		16 crédits	24h
--	--	-------------------	------------

Bilan d'étape mémoire		24h
Dispositifs, médias et institutions	5 crédits	24h
Géographies globales de l'art	5 crédits	24h
Interface art et esthétique S1		12h
UE 2 : enseignements méthodologiques	14 crédits	
Soutien aux étudiants non francophones		24h
Méthodologie des études culturelles	14 crédits	24h
UE 3 : enseignements spécifiques		
médias, genre et cultural studies		24h

Semestre 4

UE 1 : Enseignements génériques	11 crédits	
Écologie en arts et design (Conférences)		24h
Études visuelles et culture numérique	5 crédits	24h
Interface art et esthétique S2		12h
UE 2 Ens méthodologiques	15 crédits	
Soutien aux étudiants non francophones		24h
Encadrement et soutenance du mémoire de recherche	15 crédits	24h
Rédaction du mémoire		50h
UE 3 : enseignements spécifiques	2 crédits	
Enquêter en études culturelles	2 crédits	24h
UE 4 : expérience professionnelle	2 crédits	
Expérience professionnelle (minimum 8 semaines, soit 280h)		