

Master

**Archéologie et
Histoire de l'art**

Histoire de l'art

**Master 2 Professionnel
L'art contemporain
et son exposition**

2018-2019

UFR D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

UFR 08

MASTER 2 PROFESSIONNEL D'HISTOIRE DE L'ART « L'ART CONTEMPORAIN ET SON EXPOSITION »

<i>Directeur de l'UFR</i>	Mme Caroline Michel d'Annville, Professeur
<i>Directeur du Master professionnel</i>	M. Arnauld Pierre, Professeur
<i>Directeurs adjoints</i>	Mme Isabelle Ewig, Maître de conférences M. Guillaume Le Gall, Maître de conférences
<i>Téléphone (secrétariat de l'UFR)</i>	01 53 73 71 44
<i>Secrétaire administrative du Master pro</i>	Mme Laurence Fournier UFR d'Histoire de l'Art et Archéologie 3, rue Michelet, 75006 Paris, 2ème étage Tél : 01 53 73 79 92 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h / Le lundi et vendredi de 14h15 à 16h30 INHA au bureau 219 au 2ème étage Tel : 01 47 03 84 58 Le mardi et jeudi de 14h à 17h laurence.fournier@paris-sorbonne.fr

Les séminaires ont lieu au
Centre André Chastel
Galerie Colbert 2, rue Vivienne 75002 Paris

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

À la rentrée 2000, l'UFR d'Archéologie et d'Histoire de l'Art de l'Université de la Sorbonne-Paris IV inaugurerait, à l'initiative du Professeur Serge Lemoine, un DESS « Art contemporain. Connaissance et pratique ». Avec la réforme du LMD, celui-ci se trouve transformé en Master 2 professionnel et renommé « L'art contemporain et son exposition », appellation insistant davantage sur la spécificité de cette formation, qui vise à familiariser les étudiants aux divers métiers qui prennent en charge, gèrent, exposent et diffusent l'art contemporain.

Cette formation est ouverte à une douzaine d'étudiants, parmi les plus avancés, justifiant d'un master recherche (1 ou 2), d'une expérience dans le secteur de l'art contemporain (stages, emplois courts, ...) et d'un fort intérêt pour l'art actuel. Elle dispense un enseignement assuré à la fois par des universitaires et par des intervenants extérieurs exerçant dans les milieux spécialisés.

Deux pôles sont privilégiés :

- Le pôle « Histoire et théorie de l'art contemporain » s'attache à consolider les connaissances historiques et théoriques qu'ont les étudiants en matière d'art contemporain, toutes disciplines confondues (arts plastiques, photographie, film et vidéo, typographie et graphisme), et en matière d'histoire des institutions et des expositions.
- Le pôle « Professions de l'art contemporain » dispense un enseignement professionnalisant qui aborde les différents aspects des métiers de l'art contemporain : la conception et l'organisation des expositions, la gestion et l'organisation des entreprises culturelles la conservation et la restauration, la pratique de l'édition, celle de la critique d'art, la médiation culturelle, la presse notamment.

Ces différents enseignements trouvent une application directe dans un stage obligatoire ainsi que dans l'organisation par les étudiants d'une exposition conduite par un professionnel. Chaque promotion est ainsi confrontée à une expérience singulière, qui met en avant des enjeux spécifiques et actuels :

- En 2003, il s'agissait, dans une exposition intitulée *Meanwhile in the real world*, de confronter des œuvres issues de la collection du FRAC Île-de-France à un chef d'œuvre du patrimoine architectural religieux, la Chapelle de la Sorbonne.

- En 2004, les étudiants ont conçu l'exposition *100 Mona Lisa valent mieux qu'une. Un regard sur les multiples d'artistes édités par les Kunstvereine en Allemagne*, en collaboration avec l'Espace Paul Ricard et la galerie de multiples.
- En 2005, l'exposition *Plurielles* mettait en valeur les spécificités des collections du Fonds municipal d'Art contemporain de la Ville de Paris, en trois lieux différents : la Cité internationale des Arts, la Galerie du Montparnasse et la FIAC.
- En 2006, les étudiants interpellent les visiteurs : *Veillez patienter – Please Wait – Espera Por Favor*. A Immanence, des œuvres issues de la collection du Frac Ile-de-France évoquent les figures de l'attente, des temps suspendus, des espaces anonymes, inhabités ou esthétisés. L'exposition propose également une programmation vidéo à la gare Montparnasse et une œuvre de Djamel Tatah à la galerie Colbert de l'INHA.
- En 2007, l'exposition *Pression à froid* s'est déroulée au Couvent des Cordeliers pendant la FIAC ; et s'est organisée autour de la rencontre d'une même génération de commissaires d'exposition et d'artistes étudiants, issus de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris ;
- En 2008, dans *Aperçu avant impressions*, les étudiants ont invité Didier Marcel et Loïc Raguénès à investir le jeune centre d'art Bétonsalon, pour le transformer en un environnement interrogeant la notion paradoxale de paysage intérieur.
- En 2009, le MAC/VAL a proposé aux étudiants de réaliser une exposition à partir d'une réflexion sur la collection. Ces derniers ont choisi de rendre hommage à Martin Barré, en mettant son oeuvre en relation avec des créations contemporaines, sous l'angle d'un thème qui a donné son titre à l'exposition : *Dispersions*.
- En 2010, les étudiants ont puisé des œuvres protocolaires dans le fonds exceptionnel du FNAC et les ont réactivées au Point Ephémère sous le titre *Les choses dont nous ne savons rien encore*.
- En 2011, le Musée Nissim de Camondo accueille pour la première fois des oeuvres d'art contemporain, comme autant d'*échos*, selon le titre de l'exposition, à l'histoire du lieu et de la collection.
- En 2012, dans *Temps étrangers*, les étudiants questionnent le temps de travail de l'artiste, un temps autre, difficile à mesurer, qui flirte avec la paresse. Question d'autant plus pertinente qu'elle se pose en une période de crise et dans un lieu, Mains d'oeuvres, lié à une histoire industrielle.
- En 2013, *Sans matières ajoutées* cherche à « rematérialiser » une histoire dématérialisée de l'art en révélant la dimension tangible et malléable de la vidéo, de la performance, du son,

d'internet, entre autres. Le projet se déploie au Cneai (Centre National Édition Art Image) et aux Instants chavirés sous des formats multiples : cycle vidéo, festival Island #4, exposition et édition.

– En 2014, les étudiants, inspirés par la démarche d'Allan Sekula, interrogent la photographie comme document et témoin de l'histoire dans une exposition intitulée *La photographie performe. The Body and the Archive* accueillie par le Centre photographique d'Ile-de-France.

– En 2015, *Chers Objets* interroge notre quotidien saturé d'objets en présentant le travail de 18 artistes diplômés de l'ENSBA dans l'espace patrimonial du Réfectoire des Cordeliers et dans l'espace Immanence.

– En 2016, poursuivant le partenariat avec l'ENSBA, les étudiants proposent de faire l'expérience d'un *Vertige en terrain plat* sous la forme d'un parcours dans trois espaces du Marais : la Brownstone Foundation, la galerie Eva Meyer – Project Room et les jardins des Archives nationales.

– En 2017, les étudiants du Master et des Beaux-Art de Paris ont entamé un dialogue sur les manières d'habiter le présent en s'inspirant pour le titre de l'exposition, *Nos ombres devant nous*, d'Yves Bonnefoy. L'exposition a été accueillie par la Fondation d'entreprise Ricard.

– En 2018, un nouveau partenariat a été établi avec l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Pensée sur le modèle des « cartes mentales », réalisées de mémoire ou imaginaires, l'exposition *Partout, mais pas pour très longtemps* a pris place en un point névralgique, le Centre d'échanges Perrache, anciennement l'Espace Lyonnais d'Art Contemporain (ELAC).

Histoire et théorie de l'art contemporain

Isabelle EWIG - Histoire de l'exposition au premier vingtième siècle

Valérie MAVRIDORAKIS - De l'exposition-œuvre à l'exposition mondialisée

Michel GAUTHIER - Après le modernisme

Arnaud MAILLET - Histoire des cinémas d'avant-garde : formes et expositions

Larisa DRYANSKY - La vidéo, un art électronique

Roxane JUBERT - Graphisme et typographie : histoire et singularités

Professions de l'art contemporain

Dominique ARIS - Institutions, acteurs et réseaux

Jean-Baptiste de BEAUVAIS et Laurence PERRILLAT - Gestion et organisation des entreprises culturelles

Pascale ACCOYER - Conservation et restauration de l'art contemporain

Philippe RÉGNIER - La presse artistique : écrire et communiquer

Adrien GOETZ - Cours d'écriture

Clément DIRIÉ - Pratique et connaissance de l'édition

Florence MORAT - Les publics et la médiation en art contemporain

Exposer l'art contemporain : Conception et réalisation

Claire LE RESTIF – Pratiques curatoriales

Stage professionnalisant

Informations pratiques

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART CONTEMPORAIN I & II

M3AAC1PU & M4AAC1PU

Tous les cours sont obligatoires

Histoire de l'exposition au premier vingtième siècle

Isabelle EWIG, Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Ce séminaire se propose de retracer l'histoire de l'exposition, souvent liée aux institutions qui les abritent et aux conservateurs qui y travaillent – nous ne ferons donc pas l'économie de l'histoire de certains musées et conservateurs qui ont contribué à l'émergence de modèles plus ou moins pérennes. Nous verrons aussi quelles alternatives proposent les artistes, qui ont souvent pris en main la réalisation de leurs expositions.

De l'exposition-œuvre à l'exposition mondialisée

Valérie MAVRIDORAKIS, Professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Ce séminaire traitera de l'évolution de l'exposition depuis les années 1960 à travers deux aspects : d'abord en s'intéressant à la manière dont certains artistes en ont radicalement réinventé les formes ; ensuite, d'un point de vue géographique et théorique, en considérant le phénomène qui a vu les manifestations d'art contemporain s'internationaliser puis se globaliser.

Après le modernisme

Michel GAUTHIER, Professeur associé à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, Conservateur au Musée national d'Art moderne, Centre Pompidou, Paris

Par le biais d'approches thématiques ou monographiques, il s'agira de mettre à jour quelques-unes des tendances structurantes de la période en cours. Il sera moins question de s'engager dans une approche proprement historique d'une œuvre précise ou d'un mouvement donné que d'essayer de cerner leurs problématiques spécifiques. Une façon peut-être d'apprendre à redessiner le paysage artistique d'une époque.

Histoire des cinémas d'avant-garde : formes et expositions

Arnaud MAILLET, Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Étude historique des cinémas d'avant-garde et films d'artistes, mais aussi des différentes façons de les exposer. Chacun des principaux films sera analysé pour lui-même afin de faire ressortir ses caractéristiques, son mode de fabrication, et son contexte. Puis, dans un second temps,

seront aussi étudiés les enjeux et les spécificités de l'exposition de ces films dans les musées, les galeries, les lieux alternatifs, etc. jusque dans les formes filmiques élargies de l'*expanded cinema* ou de l'installation.

Une partie des séances de ce cours se déroulera au Centre Pompidou à l'automne 2018. Entrée libre et présence obligatoire, faisant partie de l'évaluation finale. Intitulé *Cinéplastique*, des informations sur ce programme pédagogique seront disponibles sur le site internet du Service Culturel de l'Université Paris-Sorbonne à la rentrée universitaire 2018-2019.

La vidéo, un art électronique

Larisa DRYANSKY, Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Ce cours propose une introduction à l'histoire de l'art vidéo envisagée comme un moment charnière de l'histoire des arts électroniques et un pivot du passage à l'art digital. L'enseignement portera pour l'essentiel sur la vidéo dite analogique, des premières expériences télévisuelles des artistes après-guerre aux installations des années 1990, tout en ouvrant sur des aspects de la création digitale et post-digitale actuelle.

Graphisme et typographie : histoire et singularités

Roxane JUBERT, graphiste, Professeur à l'École Nationale supérieure des Arts Décoratifs (Maître de conférences à l'Université de Rennes II en détachement), intervenante à l'Atelier National de Recherche Typographique.

Ce cycle est constitué de cours consacrés à l'histoire du graphisme et de la typographie, complétés de parcours thématiques transversaux pouvant, selon les années, concerner les mutations historiques, les avant-gardes, les alphabets expérimentaux, le graphisme contemporain, les spécificités de la typographie, l'évolution des caractères, etc. Cette double approche vise à l'acquisition d'une culture panoramique, à la compréhension des jalons majeurs comme des particularités de ces champs de la création, et au développement d'un regard averti face à la pratique. Lorsque les circonstances s'y prêtent, une visite extérieure (exposition, département institutionnel spécialisé, etc.) prend place dans ce programme.

PROFESSIONS DE L'ART CONTEMPORAIN I & II

M3AAC2PU & M4AAC2PU

Tous les cours sont obligatoires

Institutions, acteurs et réseaux

Dominique ARIS, Cheffe de projets pour l'art dans l'espace public, Direction générale de la création artistique, Ministère de la Culture et de la Communication

Présentation du ministère de la Culture, de ses missions et de la politique des arts plastiques menée par la Direction générale de la création artistique.

- Histoire du ministère de la Culture et des politiques culturelles ; structuration administrative actuelle
- Missions du ministère de la Culture :
  - soutien à la création : aides individuelles aux artistes, achats et commandes d'œuvres,
  - soutien à la diffusion : présentation des organismes et réseaux de création, de production et de diffusion de l'art contemporain (Musées, FRAC, Centres d'art, etc.),
  - soutien à la formation et transmission : écoles d'art, métiers d'art,
  - conservation et valorisation des fonds publics d'art contemporain, des collections publiques,
  - tutelle des établissements publics relevant des arts plastiques : Cnap, Mobilier National...
- Entourage juridique de la création artistique,
- Grands axes de la politique actuelle du ministère de la Culture : équité territoriale, éducation artistique et culturelle, démocratisation.

Gestion et organisation des entreprises culturelles

Jean-Baptiste de BEAUVAIS, Directeur des relations extérieures du Palais de Tokyo

Laurence PERRILLAT, administratrice de Lafayette Anticipations

Articulé autour des trois notions : administrer, produire et communiquer, ce cycle propose une approche pratique des enjeux liés à l'activité des entreprises culturelles, qu'elles soient des établissements publics, des associations, des galeries, etc. Sont analysées, à travers divers exemples, les questions politiques, juridiques, budgétaires mais aussi stratégiques qui permettent à ces différentes entreprises d'organiser des expositions et de promouvoir le travail des artistes. Ce cycle sera l'occasion de rencontrer différents acteurs du milieu culturel qui livreront leur témoignage et échangeront autour de cas concrets avec les étudiants.

Conservation et restauration de l'art contemporain

Pascale ACCOYER, conservateur-restaurateur d'œuvres peintes et d'œuvres contemporaines, professeure pour les techniques de la peinture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Ce cours propose une approche de la conservation et la restauration de l'art contemporain à travers plusieurs thèmes : les conservations préventive et curative, le constat d'état, la manutention, le transport et le stockage des œuvres, le rôle du convoyeur, l'assurance des œuvres d'art, le rôle du conservateur-restaurateur et le respect du droit moral de l'artiste. Il offre des outils concrets dans un domaine – l'art contemporain – dont la spécificité convoque de manière impérieuse la notion d'agir « avant ». Deux rencontres se feront au sein d'une institution et chez un transporteur. Ces visites seront l'occasion de mises en pratique des différents points abordés.

La presse artistique : écrire et communiquer

Philippe RÉGNIER, Directeur de la rédaction de The Art Newspaper

S'adressant à de futurs commissaires d'exposition et critiques d'art, ce cours propose d'offrir aux étudiants une meilleure connaissance de la presse artistique en France, mais aussi en Europe et au-delà. L'objectif en est double : permettre à ces futurs professionnels, d'une part, de mieux comprendre les supports et leurs fonctionnements pour communiquer plus efficacement sur les événements qu'ils seront amenés à organiser et, d'autre part, d'assimiler le positionnement des différents journaux et magazines pour y collaborer en tant qu'auteurs.

Cours d'écriture

Adrien GOETZ, Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Rien de magistral dans ce cours conçu comme une suite d'exercices pratiques. Le but est d'essayer de se familiariser avec tous les codes, tous les styles et tous les formats que proposent les activités de l'art contemporain : e-mail, communiqué de presse, article de magazine, chronique de journal, notice de catalogue, analyse critique, lettre à un mécène... Durant chaque séance de deux heures, les étudiants travailleront en atelier et un échange critique sans pitié permettra, espérons-le, à chacun de s'améliorer.

Pratique et connaissance de l'édition

Clément DIRIÉ, éditeur, JRP/Ringier, maison d'édition spécialisée en art contemporain, ancien rédacteur en chef de Code Magazine 2.0 (2010-2015)

Ce cours a pour objectif d'offrir aux étudiants une vision à la fois panoramique et concrète des pratiques de l'édition dans le domaine de l'art contemporain, en s'intéressant plus particulièrement à la forme du catalogue d'exposition, mais sans négliger les nombreuses autres formes disponibles pour diffuser et promouvoir l'art et la création contemporaine auprès des publics (livre d'artiste, livre de photographie, magazine, supports digitaux, documents de communication virale, supports didactiques, etc.). L'attention sera tout autant portée au livre en tant qu'objet d'art et de savoir, dans toutes ses composantes formelles et scientifiques, qu'en tant que « produit » s'insérant dans la chaîne du livre (de sa conception à sa fabrication, des aspects juridiques à sa commercialisation et promotion). Des rencontres avec des acteurs de cette chaîne du livre (graphiste, imprimeur, etc.) permettront d'approfondir certains aspects essentiels.

Initiation à l'édition d'art destinée à promouvoir les « bons réflexes » en vue de pratiques futures, le cours est également l'occasion d'examiner un ensemble de réalisations passées et modèles afin de fournir aux étudiants une connaissance du champ professionnel et culturel au sein duquel ils seront amenés à travailler et à collaborer avec de multiples acteurs.

Les publics et la médiation en art contemporain

Florence MORAT, Chef de projet au Service de l'action éducative du Centre Pompidou

L'accessibilité à la culture et notamment la fréquentation des expositions d'art contemporain est un enjeu majeur pour les professionnels du monde l'art et pour les élus. Musées et centres d'art redoublent d'imagination et de créativité pour attirer des publics diversifiés et tout aussi exigeants. De ce fait, la médiation culturelle doit répondre à la fois aux attentes des artistes, des commissaires d'exposition et des publics les plus divers tout en développant la création de nouveaux outils de communication et de nouveaux langages ainsi qu'une approche plus participative des publics. Champ d'expérimentation, le domaine professionnel de la médiation culturelle est en pleine mutation. Ce cycle propose tout d'abord de présenter son histoire, ses enjeux et ses pratiques et dans un second temps, l'analyse de l'accompagnement pédagogique des expositions, les outils et supports de médiation et la politique culturelle des publics.

Workshop I. Édition

Valérie MAVRIDORAKIS, Professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Le workshop encadrera les étudiants dans le travail de rédaction du catalogue d'exposition lié au projet annuel d'exposition.

Workshop II. Rencontres (Artistes, commissaires, critiques)

Isabelle EWIG, Maîtres de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Le workshop prolongera le cours sur l'histoire de l'exposition par la rencontre notamment de jeunes chercheurs et sera le cadre d'une réflexion avec pour finalité l'organisation d'une journée d'étude.

EXPOSER L'ART CONTEMPORAIN : CONCEPTION ET RÉALISATION

M3AAC3PU & M4AAC3PU

Cours obligatoire

Pratiques curatoriales

Claire Le Restif, directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry-le Crédac. Professeure associée à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, commissaire d'exposition et de projet artistique.

Le champ des pratiques curatoriales s'est enrichi et diversifié à travers le développement considérable des lieux d'expositions notamment des biennales, ainsi qu'à travers les nouvelles technologies de l'information. L'impact des pratiques artistiques innovantes depuis les années 1960 a élargi et enrichi notre approche du format de l'exposition.

Le projet « Pratiques curatoriales », les étudiants seront situés dans une démarche volontairement prospective. En travaillant directement avec les artistes issus de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, ils pourront envisager l'exposition comme un processus fait de rencontres, de discussions, de visites d'atelier, apte à développer un projet collectif. Ce travail sur le terrain nourrira un processus réflexif dont la cristallisation prendra la forme d'une exposition et d'un catalogue.

**STAGE PROFESSIONNALISANT
M3AAC4PU & M4AAC4PU**

Stage obligatoire et rédaction d'un mémoire de stage

Les étudiants devront effectuer un stage d'une durée de trois mois à six mois dans une structure active dans le secteur de l'art contemporain, qu'elle soit publique ou privée, sise en France.

Un séminaire de méthodologie du mémoire, dispensé par Isabelle Ewig, permettra de réfléchir à la manière dont rendre compte de l'expérience acquise et des enjeux théoriques liés au projet sur lequel les étudiants ont été amenés à travailler lors de leur stage.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Chaque promotion du Master 2 professionnel «L'art contemporain et son exposition » compte environ douze étudiants. La demande d'admission doit se faire sur E-candidat sur le site officiel de l'Université (<http://ecandidat.paris-sorbonne.fr/#!accueilView>).

Les candidats doivent justifier d'un master 1 ou 2 de recherche, d'une expérience (stages, emplois courts, ...) dans le secteur de l'art contemporain et joindre un *curriculum vitae* complet ainsi qu'une lettre de motivation. Un résumé du master 1 recherche est souhaitable. Les candidats dont les dossiers sont retenus sont convoqués par écrit à un entretien d'admission définitive qui a lieu courant juin. L'accès à la formation est ouvert aux adultes en reprise d'étude, le cas échéant après validation des acquis professionnels.

CALENDRIER

Les cours se déroulent pour l'essentiel au premier semestre. Le stage obligatoire se déroule au deuxième semestre. Le montage et le suivi de l'exposition peuvent requérir une disponibilité des étudiants jusqu'à l'automne.

MODALITÉS DE CONTRÔLE

Les étudiants sont évalués sur la base de leur assiduité, des travaux exigés en cours d'année par les différents intervenants, du mémoire de stage, et du professionnalisme lors de la conception et de la réalisation de l'exposition. Mémoire de stage et bilan de l'exposition donnent lieu à une soutenance devant un jury de fin d'année.