

parcours Métiers et arts de l'exposition

Master Histoire de l'art

Présentation

Le parcours *Métiers et arts de l'exposition* s'articule autour de deux axes complémentaires. Le premier déploie une réflexion théorique, historique et critique sur les problématiques liées à l'exposition de l'art contemporain et actuel, au sein du contexte artistique, culturel et institutionnel international. Le second propose des expériences pratiques avec la mise en œuvre de projets curatoriaux et leur réalisation, dans le cadre des activités de la galerie Art & Essai ou en partenariat avec des centres d'art ou institutions muséales de Rennes et ses environs. Ces projets cherchent à couvrir l'ensemble des opérations nécessaires au succès d'une exposition, de la phase de financement à l'accrochage, de la communication à la médiation. Ils peuvent s'accompagner de la mise en œuvre et de la publication d'un ouvrage théorique et/ou critique.

Cette formation dite « curatoriale » est la première de ce type à avoir été créée en France dans un contexte universitaire au début des années 1990 et est reconnue à l'échelle nationale et internationale comme l'une des meilleures formations spécialisées. La formation bénéficie d'un réseau européen grâce aux positions occupées aujourd'hui par les ancien-e-s étudiant-e-s diplômé-e-s dans les musées, centres d'art, galeries et fonds régionaux d'art contemporain.

En Master 1, en plus des cours de tronc commun, un programme dénommé "L'Équipée critique" résulte d'un partenariat conçu entre le MAE, les Archives de la Critique d'art (ACA-INHA) et le Fonds régional d'art contemporain de Bretagne (FRAC Bretagne). À partir de l'exploration d'un fonds d'archives des ACA, les étudiant-e-s conçoivent et réalisent une exposition déployée au FRAC en relation avec ses collections.

En Master 2, le projet annuel consiste en la conception et la réalisation d'une exposition mises en œuvre avec un ou plusieurs artistes, sur le campus ou dans une institution partenaire. En plus des cours théoriques, de nombreux ateliers professionnels font intervenir des acteurs des métiers de l'exposition, issus du champ du commissariat, de la production, de la régie, de l'administration de projets culturels, de la médiation et de la programmation culturelle.

Une collection d'ouvrages théoriques est depuis 2023 hébergée par les Presses universitaires de Rennes.

Objectifs

Cette formation a pour originalité de proposer une approche à la fois théorique et pratique des métiers de l'exposition dans le domaine de l'art contemporain et actuel. Pour cela, trois objectifs prioritaires sont définis :

- l'analyse des pratiques internationales de l'art contemporain, sur le plan esthétique et institutionnel ;
- la mise en application des théories critiques et esthétiques actuelles dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain et actuel ;
- la mise en application, également, d'une méthodologie de travail, à la fois dans l'approche du médium exposition et dans l'analyse des œuvres qui font l'objet de la publication.

La réalisation du double projet d'exposition et de publication, consacré à des artistes d'envergure internationale et inscrits dans l'histoire de l'art récente, met directement en jeu les outils théoriques et méthodologiques dispensés dans la formation. L'adossé à la recherche avec notamment la participation à des séminaires, la réalisation d'un mémoire et l'organisation d'une journée d'études permet de surcroît l'articulation logique entre ces outils et de produire une réflexion inédite dans le champ de l'art contemporain en lien avec l'actualité des expositions et des publications considérées. Exposition et publication témoignent « en format réel » des enjeux scientifiques de la formation.

Compétences visées

- Définition d'un projet d'exposition
 - Gestion administrative et financière d'un projet d'exposition
 - Conduite de recherches documentaires, bibliographiques, archivistiques ou iconographiques
 - Conduite et réalisation d'un projet d'exposition
 - Médiation et accueil du public
 - Communication sur l'exposition
 - Conduite d'une programmation culturelle
 - Rédaction et édition des ouvrages sur l'exposition
 - Suivi d'un projet éditorial
 - Techniques d'analyse et de recherche dans le domaine de l'art
- Le parcours MAE apporte également des compétences en management et ressources humaines ; communication ; système d'information, communication et multimédia ; documentation, archives, bibliothèques ; langue. Pour le détail des capacités et des savoir-faire associés à chaque grand domaine de compétences ci-dessous, se rapporter à la *Fiche-compétences* :

critique d'art, administrateur/administratrice culturel-le, chargé-e d'édition.

Admission

Public cible

Le parcours Métiers et arts de l'exposition s'adresse en priorité aux étudiant-e-s ayant obtenu une Licence en Histoire de l'art ou Art dans une université française ou étrangère pour une candidature en M1, avec la démonstration d'un intérêt de premier plan pour la création actuelle. Pour l'entrée en M2, le parcours Métiers et arts de l'exposition s'adresse en priorité aux étudiants ayant obtenu un M1 en Histoire de l'art ou Art dans une université française ou étrangère. Il peut également accueillir des étudiants issus d'autres masters ou d'écoles d'art ou d'architecture, sous réserve d'équivalence et de connaissances suffisantes en histoire et en théorie de l'art contemporain et actuel. Des étudiants ayant été formés dans d'autres disciplines peuvent aussi poser leur candidature sous réserve que leurs connaissances de histoire et des théories de l'art contemporain et actuel ainsi que leur expérience de terrain soient suffisantes. Une expérience acquise sur le terrain sous la forme de stages est fortement conseillée.

Et après ?

Débouchés professionnels

Parce qu'ils/elles parcourent toutes les étapes de la conception à la réalisation d'une exposition et d'une publication, depuis l'identification des artistes jusqu'à la mise en espace de leurs œuvres, depuis l'approche théorique et critique de leur travail jusqu'à la rédaction de textes dans le catalogue, les étudiants font l'expérience intensive de tous les aspects des « métiers de l'exposition ». Ainsi se trouvent-ils armés professionnellement, à la fois sur le plan pratique et sur le plan intellectuel.

Les titulaires de ce master reconnu à l'échelle nationale comme une des meilleures formations spécialisées sont très vite repérés par les différentes institutions artistiques et culturelles, publiques ou privées. Les débouchés professionnels sont par conséquent multiples : commissaire d'exposition, responsable d'institutions culturelles (centre d'art contemporain, galerie), directeur/directrice artistique de projet culturels, chargé-e de production artistique, régisseur/régisseuse d'œuvres d'art,

Les + de la formation ?

Stage

> **Stage:** Obligatoire (de 2 à 6 mois en master 2)

L'année de M2 MAE comprend un stage obligatoire, d'un minimum de huit semaines et pouvant aller jusqu'à six mois, réalisé à l'issue du second semestre. Les étudiants peuvent aussi effectuer deux stages consécutifs, la durée totale des deux stages cumulés pouvant alors être de huit mois (les modalités d'organisation du stage sont précisées en début d'année). La recherche de stage se fait en lien étroit avec l'équipe pédagogique qui a la chance de bénéficier d'un très large réseau dans le domaine de l'art contemporain à l'échelle régionale, nationale et internationale. Chaque souhait des étudiant-e-s est étudié et discuté en prenant en compte le complément de formation dont il pourra bénéficier. Des partenariats tacites avec certaines institutions permettent de conseiller chaque année des étudiant-e-s qui souhaitent effectuer leur stages dans ces lieux donnés. Des recommandations personnelles viennent très souvent appuyer les demandes des étudiant-e-s. Le réseau des ancien-ne-s étudiant-e-s aujourd'hui insérés dans le milieu professionnel fournit aussi une aide précieuse. L'encadrement de la recherche de stage se fait par conséquent en amont dès le début de l'année universitaire et le suivi prend évidemment en compte le rapport de stage qui est rédigé par l'étudiant-e souvent en parallèle de son mémoire. Le thème de recherche de ce dernier peut s'appuyer sur une exposition réalisée par l'institution qui l'accueille en stage.

Infos pratiques

- > **Composante(s) :** UFR Arts, Lettres, Communication
- > **Durée :** 2 ans
- > **Crédits ECTS :** 120 crédits
- > **Modalité d'enseignement :** Formation initiale

Programme

Master 1

Semestre 7

UEF1 - Savoirs disciplinaires	8 ects	
Philosophie et critique des arts	2 ects	12h
Muséologie 1	2 ects	12h
Patrimoine et société	2 ects	12h
Histoire de l'Histoire de l'Art	2 ects	12h
UES1 - Enseignements spécifiques aux parcours 1	6 ects	
Restauration et Réhabilitation du patrimoine bâti et site 1	6 ects	24h
Histoire et critique des arts et de l'architecture	6 ects	24h
Métiers et arts de l'exposition 1	6 ects	24h
Gestion et mise en valeurs des oeuvres et objets 1	6 ects	24h
UEM1 - Méthodologie du mémoire 1	3 ects	
Méthodologie REPATS 1	3 ects	12h
Méthodologie HITCAR 1	3 ects	12h
Méthodologie HCA 1	3 ects	12h
Méthodologie MAE 1	3 ects	12h
Méthodologie MAGEMI 1	3 ects	
UEMI1 - Cours thématiques	10 ects	
Nature et fonction de l'image	5 ects	24h
Ville et urbanisme	5 ects	24h
Acteurs de l'art	5 ects	24h
Circulation des modèles	5 ects	24h
Histoire de la critique d'art	5 ects	24h

Semestre 8

UEF1 - Savoirs disciplinaires	6 ects	
Histoire des expositions	2 ects	24h
Muséologie 2	2 ects	12h
Nouvelles approches HDA	2 ects	12h
UES1 - Enseignements spécifiques aux parcours 2	3 ects	
Histoire et critique des arts et de l'architecture 2	3 ects	24h
Métiers et arts de l'exposition 2	3 ects	24h
Gestion et mise en valeurs des oeuvres et objets 2	3 ects	24h
Restauration et Réhabilitation du patrimoine bâti et site 2	3 ects	24h
UES2 - Mémoire	5 ects	
Mémoire	5 ects	
UEM1 - Méthodologie du mémoire 2	3 ects	
Méthodologie HITCAR 2	3 ects	12h
Méthodologie HCA 2	3 ects	12h
Méthodologie MAE 2	3 ects	12h
Méthodologie REPATS 2	3 ects	12h
Méthodologie MAGEMI 2	3 ects	12h
UEMI1 - Cours thématiques	10 ects	
Approches anthropologiques	5 ects	24h
Patrimoine et société	5 ects	24h
Paysages	5 ects	24h
Art, politique, sociétés	5 ects	24h
Histoire théorie architecturale	5 ects	24h
Images reproductibles	5 ects	24h

Master 2

Semestre 9

Savoirs fondamentaux	6 ects	
Actualité de l'art	3 ects	
UEMI Arts et sociétés : usages des politiques de l'oeuvre	3 ects	20h
Métiers de l'Exposition et Histoire de l'art	3 ects	
Métiers de l'Exposition et des musées		6h
Métiers de l'Histoire de l'art	0 ects	12h
Savoirs-faire spécifiques	3 ects	
Ateliers multimédia nouvelles technologies		6h
Administration de projet		10h
M/O projet annuel	12 ects	
Esthétique contemporaine appliquée au projet		20h
Espace exposition		49h
Conception de projet		70h
Suivi mémoire & stage	6 ects	
Suivi du stage		12h
Aide à la recherche du mémoire		12h
Séminaire de recherche	3 ects	
UES Histoire de l'art actuel 1	3 ects	20h

Semestre 10

Savoirs fondamentaux	7 ects	
Politiques culturelles	1 ects	12h
UES Histoire de l'art actuel 2	1 ects	20h
Métiers de l'Exposition et des musées 2		9h
Projet annuel	12 ects	
Réalisation de l'exposition		132h
Atelier édition		35h
Suivi mémoire & stage	11 ects	
Mémoire de recherche		12h
Stage et rapport		12h