

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'Equipée 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). A 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.

EN RÉSUMÉ

Crédits ECTS : 120 crédits

Durée : 2 ans

Modalité d'enseignement

• Formation initiale

Langue(s) d'enseignement : Français

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

Programme

Master 1

Semestre 7

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UEF1 - Savoirs disciplinaires	UE d'enseignement fondamental				8 crédits
Philosophie et critique des arts	Enseignement fondamental	12h			2 crédits
Muséologie 1	Enseignement fondamental	12h			2 crédits
Patrimoine et société	Enseignement fondamental	12h			2 crédits
Histoire de l'Histoire de l'Art	Enseignement fondamental	12h			2 crédits
UES1 - Enseignements spécifiques aux parcours 1	Enseignement de Spécialisation				6 crédits
Restauration et Réhabilitation du patrimoine bâti et site 1	Enseignement de Spécialisation		24h		6 crédits
Histoire et critique des arts et de l'architecture	Enseignement de Spécialisation		24h		6 crédits
Métiers et arts de l'exposition 1	Enseignement de Spécialisation		24h		6 crédits
Gestion et mise en valeurs des oeuvres et objets 1	Enseignement de Spécialisation		24h		6 crédits
UEM 1 - Méthodologie du mémoire 1	UE de méthodologie				3 crédits
Méthodologie REPATS 1	Enseignement de méthodologie générale		12h		3 crédits
Méthodologie HITCAR 1	Enseignement de méthodologie générale		12h		3 crédits
Méthodologie HCA 1	Enseignement de		12h		3 crédits

Méthodologie MAE 1	méthodologie générale Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
Méthodologie MAGEMI 1	Enseignement de méthodologie générale		3 crédits
UEMI 1 - Cours thématiques	UE de Mineure (Master)		10 crédits
Nature et fonction de l'image	Enseignement 24h de Mineure		5 crédits
Ville et urbanisme	Enseignement 24h de Mineure		5 crédits
Acteurs de l'art	Enseignement 24h de Mineure		5 crédits
Circulation des modèles	Enseignement 24h de Mineure		5 crédits
Histoire de la critique d'art	Enseignement 24h de Mineure		5 crédits

Semestre 8

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UEF1 - Savoirs disciplinaires	UE d'enseignement fondamental				6 crédits
Histoire des expositions	Enseignement 24h fondamental				2 crédits
Muséologie 2	Enseignement 12h fondamental				2 crédits
Nouvelles approches HDA	Enseignement 12h fondamental				2 crédits
UES1 - Enseignements spécifiques aux parcours 2	Enseignement de Spécialisation				3 crédits
Histoire et critique des arts et de l'architecture 2	Enseignement de Spécialisation		24h		3 crédits
Métiers et arts de l'exposition 2	Enseignement de Spécialisation		24h		3 crédits
Gestion et mise en valeurs des oeuvres et objets 2	Enseignement de Spécialisation		24h		3 crédits

Restauration et Réhabilitation du patrimoine bâti et site 2	Enseignement de Spécialisation	24h	3 crédits
UES2 - Mémoire	Enseignement de Spécialisation		5 crédits
Mémoire	Enseignement de Spécialisation		5 crédits
UEM1 - Méthodologie du mémoire 2	UE de méthodologie		3 crédits
Méthodologie HITCAR 2	Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
Méthodologie HCA 2	Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
Méthodologie MAE 2	Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
Méthodologie REPATS 2	Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
Méthodologie MAGEMI 2	Enseignement de méthodologie générale	12h	3 crédits
UEMI 1 - Cours thématiques	UE de Mineure (Master)		10 crédits
Approches anthropologiques	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits
Patrimoine et société	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits
Paysages	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits
Art, politique, sociétés	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits
Histoire théorie architecturale	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits
Images reproductibles	Enseignement de Mineure	24h	5 crédits

Master 2

Semestre 9

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Savoirs fondamentaux	UE d'enseignement fondamental				6 crédits
Actualité de l'art	Enseignement fondamental				3 crédits
UEMI Arts et sociétés : usages des politiques de l'oeuvre	Enseignement 20h de Mineure				3 crédits
Métiers de l'Exposition et Histoire de l'art	Enseignement fondamental				3 crédits
Métiers de l'Exposition et des musées	Enseignement fondamental		6h		
Métiers de l'Histoire de l'art	Enseignement fondamental		12h		0 crédits
Savoirs-faire spécifiques	UE d'enseignement fondamental				3 crédits
Ateliers multimédia nouvelles technologies	Enseignement 6h fondamental				
Administration de projet	Enseignement 4h fondamental		6h		
M/O projet annuel	UE d'enseignement fondamental				12 crédits
Esthétique contemporaine appliquée au projet	Enseignement 20h fondamental				
Espace exposition	Enseignement fondamental		49h		
Conception de projet	Enseignement fondamental		70h		
Suivi mémoire & stage	Enseignement				6 crédits
Suivi du stage	Enseignement de Spécialisation		12h		
Aide à la recherche du mémoire	Enseignement de Spécialisation		12h		
Séminaire de recherche	UE de Mineure (Master)				3 crédits
UES Histoire de l'art actuel 1	Enseignement de Spécialisation		20h		3 crédits

Semestre 10

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
--	--------	----	----	----	---------

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