

Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Master

Histoire de l'art et Archéologie

Histoire de l'art

Master 2 Professionnel

**L'art contemporain
et son exposition**

2024-2025

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 »**

Directrice de l'UFR

Mme Valérie Mavridorakis, Professeure

Directeur du Master professionnel

Mme Isabelle Ewig, Maîtresse de conférences

Téléphone (secrétariat de l'UFR)

01 53 73 71 44

Secrétaire administrative du Master pro

Mme Laurence Fournier

UFR d'Histoire de l'Art et Archéologie

3, rue Michelet, 75006 Paris, 2ème étage

Tél : 01 53 73 79 92

Centre André Chastel, Galerie Colbert

Bureau 219 au 2ème étage

Tel : 01 47 03 84 58

Le mardi et jeudi de 14h à 17h

laurence.fournier@sorbonne-université.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.



Promotion 2020-2021 lors de la remise des diplômes en Sorbonne

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.

LES EXPOSITIONS DES ÉTUDIANTS



Annonce de l'exposition Partout, mais pas pour très longtemps en gare de Perrache, Lyon, 2018

Chaque promotion est confrontée à une expérience singulière, qui met en avant des enjeux spécifiques et actuels :

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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*.

2010 Les étudiants ont puisé des œuvres protocolaires dans le fonds exceptionnel du FNAC et les ont réactivées au Point Éphémère sous le titre *Les choses dont nous ne savons rien encore*.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2017 Les étudiants du Master et des Beaux-Arts 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.

2018 Un nouveau partenariat a été établi avec l'École 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).

2019 Ce partenariat s'est poursuivi, mais l'exposition s'est déplacée à Paris et a été accueillie par la Fondation d'entreprise Ricard. Prêter attention à ce qui se joue à l'échelle des heures, des jours, et des années, tel était le projet de *L'almanach des aléas*.

2020 Le master pro a noué un partenariat avec l'École des Arts décoratifs de Paris et l'École des Beaux-Arts de Paris. En quête d'*Un plus grand lac*, les étudiants ont invité les artistes des deux écoles à imaginer des espaces leur permettant de « faire avec » la société qui les entoure. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, ces derniers envisagent toutes les possibilités d'investir et d'habiter l'environnement, au sein d'une exposition où le sidéral côtoie la trivialité du quotidien.

2021 *Des soleils encore verts* interroge différentes manières de rêver *en* commun et *au* commun et de penser des refuges. Les artistes de l'École des Arts décoratifs de Paris et l'École des Beaux-Arts de Paris ont été accueillis par Mains d'œuvres, le CAC Brétigny, Bétonsalon, DOC ! À la Galerie la Passerelle de Sorbonne Université, durant deux journées, collectifs de jeunes commissaires, artistes et professionnels ont ouvert une réflexion sur la place du commun, la collaboration et l'amitiés dans le milieu de l'art contemporain.

2022 *à partir de là*, une exposition organisée par le collectif d'étudiants *à autre voix*, présente 21 œuvres d'artistes issus des Beaux-Arts de Paris et des Arts Décoratifs au Centre d'art contemporain Chanot. À l'image du langage et du rythme diachronique des phrases, l'exposition propose d'explorer des pratiques d'écritures génératrices de liens singuliers entre les œuvres. En résultent de multiples propositions qui tracent différents fils rouges, engagent des déambulations distinctes, engendrent des modes pluriels de rencontres au sein de l'exposition.

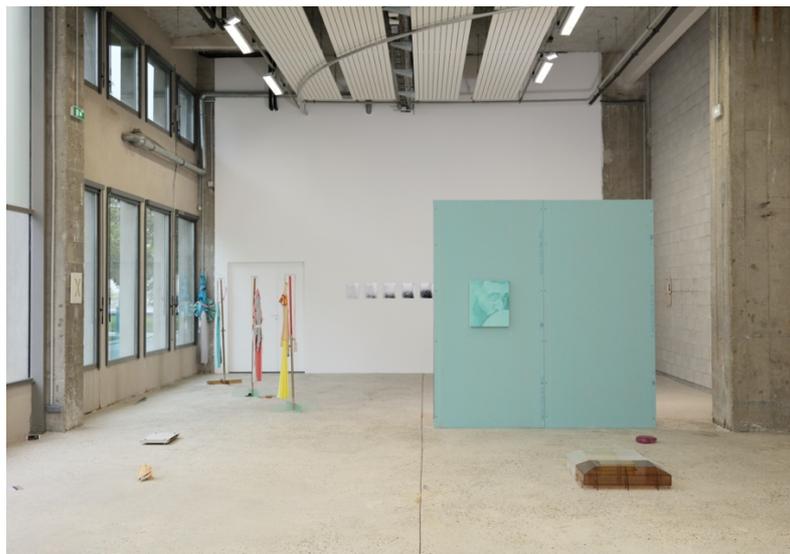
2023 La collective *soap* a exposé à Bétonsalon Centre d'art et de recherche dix jeunes diplômé.es ou en quatrième année de l'atelier de Dominique Figarella aux Beaux-Arts de Paris et de la section Art-Espace – encadrée par Sarah Tritz et Kristina Solomoukha – à l'EnsAD. *Semblable à un petit os de seiche* a réuni des pratiques qui partagent une attention sensible et perceptive à la « banalité » du réel, en privilégiant des gestes ténus et économes.



Vue de l'exposition Des soleils encore verts, CAC Brétigny, 2021. © Clément Boute



Vue de l'exposition à partir de là, Centre d'art contemporain Chanot, 2022



Vue de l'exposition Semblable à un petit os de seiche, Bétonsalon Centre d'art et de recherche, 2023

2024 Nourries par le concept d'« origine tourbillon » de Walter Benjamin, les étudiantes de la collective *phèmes* ont réuni dans des œuvres de la collection du Frac Île-de-France et des œuvres d'art d'artistes diplômés des Beaux-Arts et des Arts Décoratif de Paris pour interroger notre conception de l'histoire où le passé, le présent et le futur s'entremêlent. Le titre de l'exposition, *Coller l'oreille aux colimaçons*, renvoie à leur projet de transmettre les voies de toutes et tous.



Affiche de l'exposition *Coller l'oreille aux colimaçons*, Frac Île-de-France, Les Réserves, Romainville, 2024

Coller l'oreille aux colimaçons

Anna Giner	Juliette Philippe
Apolline Regent	Kate Gérard
Asta Keiller	Laura Livaental
Betty Pomerleau	Liselor Perez
Dara Birnbaum	Loriane Bonnet
Dove Allouche	Louise Adoue
Elefthérios Amiltos	Margaret Salmon
Esin Ayber	Maya de Vulpières
Fedor Pliskin	Michael Van den Abeele
Gabriel Levie	Mimosa Echard
Hélène Janicot	Nicole
Ilaria Andreotti	Oscar Santillán
Iona Person	Pierre Paulin
Isabelle Cornaro	Rebecca Colardelle
Jade Boudet	Sila Candansayar
Joana Badia	SUPERFLEX
Josefa Caruz Clement	Tom Brabant
Julia Petit	Zoé Touzanne

130

131

Catalogue de l'exposition *Coller l'oreille aux colimaçons*, Frac Île-de-France, Les réserves, Romainville, 2024

PRÉSENTATION DES COURS

Histoire et théorie de l'art contemporain

Marie CIVIL – Le Musée, histoire et actualités architecturales

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

Valérie MAVRIDORAKIS – L'artiste comme commissaire, l'exposition comme œuvre

Clément DIRIÉ – Actualité de l'art contemporain : esthétique du décentrement

Nathalie GIRAUDEAU, Pia VIEWING – Photographie et art contemporain

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

Nicolas BALLEET – Médias instables : vidéo, son et œuvres numériques

Roxane JUBERT – Graphisme et typographie : histoire, singularités et enjeux

Professions de l'art contemporain

Pascale SUISSA-ELBAZ – Institutions, acteurs et réseaux

Frédérique MEHDI – Gestion et organisation des projets culturels

Clémence RAUNET – Workshop. Écoconception des expositions

Pascale ACCOYER – Conservation et restauration de l'art contemporain

Yoann GOURMEL – La médiation de l'art contemporain

Miangaly RANDRIAMANANTENA – Égalité : diversité et inclusion dans les institutions culturelles

Philippe RÉGNIER – Presse artistique et critique d'art

Adrien GOETZ – Cours d'écriture

Clément DIRIÉ – Pratique et connaissance de l'édition

Clément DIRIÉ – Workshop. Édition

Exposer l'art contemporain : Conception et réalisation

Elfi TURPIN & Claire LE RESTIF – Pratiques curatoriales

Stage professionnalisant

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART CONTEMPORAIN I & II

M3AAC1PU & M4AAC1PU

Tous les cours sont obligatoires

Le Musée, histoire et actualités architecturales

Marie CIVIL, Directrice d'Archipel - Maison de l'architecture à Lyon

Comment fonctionne et s'identifie un musée au tournant du XXI^e siècle ? Une fois retracées les grandes étapes de l'architecture classique des musées depuis les origines jusqu'au XIX^e siècle en Europe et aux États-Unis, ce sont les grands bouleversements du début du XX^e siècle et de l'après-guerre qui feront l'objet d'une étude attentive. À l'aune de ces modèles typologiques, un tour d'horizon international des constructions récentes permettra d'appréhender, dans une perspective critique, la diversité de la production actuelle. Une analyse fonctionnelle, espace par espace, entend rendre compte à la fois du point de vue des concepteurs comme de la réception des visiteurs.

Éléments de bibliographie :

Alzieu, Isabelle, « Architecture muséale, espace de l'art et lieu de l'œuvre. Éléments d'introduction », in Isabelle Alzieu (dir.), « Architecture muséale. Espace de l'art et lieu de l'œuvre », *Figures de l'art. Revue d'études esthétiques*, n° 21, 2012.

Chefs-d'œuvre ? Architectures de musées 1937-2014, Metz, Centre Pompidou-Metz, 12 mai 2010-29 août 2011, Metz, éditions du Centre Pompidou-Metz, 2010.

Guerzon, Guido (éd.), *Museums on the Map 1995-2012*, Turin/Venise, Umberto Allemandi & C./Fondazione di Venezia, 2014.

Histoire de l'exposition au premier vingtième siècle

Isabelle EWIG, Maîtresse 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.

Éléments de bibliographie :

Glicenstein, Jérôme, *L'art : une histoire d'expositions*, Paris, Presses universitaires de France, 2009.

Klüser, Bernd et Hegewisch, Katharina (dir.), *L'Art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XX^e siècle*, Paris, Éditions du Regard, 1998.

Lorente, Pedro, *Les musées d'art moderne ou contemporain : une exploration conceptuelle et historique*, Paris, L'Harmattan, 2009.

L'artiste comme commissaire, l'exposition comme œuvre

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

Ce cours traitera de l'évolution de l'exposition depuis l'après-guerre jusqu'aux années 2000 en s'intéressant à la manière dont les artistes en ont profondément réinventé les formes et les enjeux. Il s'intéressera particulièrement à la manière dont les artistes commissaires ont reconsidéré les collections, initiant de nouvelles perspectives muséographiques dans leurs sélections tout comme dans leurs dispositifs de monstration.

Éléments de bibliographie :

Badwin, Julie, *L'Artiste commissaire. Entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée*, Paris, Édition des archives contemporaines, 2014.

Bronson, AA, Gale, Peggy (éd.), *Museums by Artists*, Toronto, Art Metropole, 1983.

Green, Alison (éd.), *When Artists Curate. Contemporary Art and The Exhibition as Medium*, Londres, Reaktion Books, 2018.

Kravagna, Christian (éd.), *The Museum as Arena. Artists on Institutional Critic*, Cologne/Bregenz, Walther König/Kunsthaus Bregenz, 2001.

Actualités de l'art contemporain : esthétique du décentrement

Clément Dirié, Professeur associé à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, Directeur éditorial, JRP|Editions, maison d'édition spécialisée en art contemporain

Les dernières décennies du XX^e siècle ont été marquées par une ouverture inédite des récits et du canon de l'art contemporain à des zones géographiques jusque-là ignorées. Le début du XXI^e siècle a accentué ce mouvement en mettant en place les fondements d'une « world art history », ou histoire de l'art globale. En s'intéressant aux parcours géographiques et esthétiques de figures qui traversèrent différents contextes artistiques (notamment Ernest Mancoba, Guy de Cointet, Sheila Hicks, Nil Yalter et David Diao), ce cours étudiera ces œuvres qui créent des liens entre des cultures et esthétiques éloignées et permettent de penser le « décentrement » comme un motif majeur de l'art contemporain et un moteur d'expressions plastiques singulières.

Éléments de bibliographie

Macel, Christine (éd.), *L'Art à l'ère de la globalisation. Modernités et décentrement*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, collection « Recherches », 2022.

Obrist, Hans Ulrich, « entretien avec Ernest Mancoba », 2003, in Vincent, Cédric (éd.), *Art contemporain africain. Histoire(s) d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite, 1920-2020*, Paris, JRP|Editions, 2021.

Nil Yalter, entretien de Nil Yalter avec Fabienne Dumont, Paris, AWARE/Manuella Editions, 2019.

Photographie et art contemporain

Nathalie GIRAUDEAU, Directrice du Centre Photographique d'Île-de-France et Pia VIEWING, commissaire d'exposition au Jeu de Paume

Dans ce module, deux regards abordent les questions de l'image à partir de situations et d'exemples concrets. Nathalie Giraudeau présentera les enjeux artistiques et politiques, l'équipe et le fonctionnement du Centre Photographique d'Île-de-France ainsi que la préparation d'un projet d'exposition ou d'édition lors d'une session de travail avec une artiste dans son atelier. Par l'étude des différentes phases d'un projet d'exposition (recherche, conception, production et réalisation finale), Pia Viewing montrera au gré de projets spécifiques certaines problématiques rencontrées en tant que commissaire d'exposition. Les projets exposés en cours constitueront une traversée de l'histoire de l'image depuis le début du XX^e siècle jusqu'à nos jours (photographie historique et contemporaine, vidéo et film).

Éléments de bibliographie :

Agamben, Giorgio, *Qu'est-ce le contemporain ?*, Paris, Rivages, 2008

America & Lewis Hine : Photographs 1904-1940, Aperture, Millerton, 1977.

Flusser, Vilhelm, *Post-histoire*, Paris, T&P Work UNit, 2019.

Lange, Dorothea et Taylor, Paul, *An American Exodus, A Record of Human Erosion* [1939], Paris, Jean-Michel Place, 1999.

Meidelas, Susanne, *In History*, Göttingen, Steidl, 2008.

Crawford, Kate, *Atlas of AI*, Yale university press, 2022.

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, sa genèse, son mode de fabrication, sa signification, son sens historique 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 trois formes filmiques élargies principales de l'*expanded cinema*, de l'*installation multimédia* et du *cinéma exposé*. À ce titre, en partenariat avec le Centre Pompidou, trois séances seront tout spécialement dédiées à l'étude de l'installation multimédia.

Éléments de bibliographie :

Michaud, Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Macula, 2016.

Camporesi, Enrico et Pouthier, Jonathan (dir.), *L'histoire d'une histoire du cinéma*, Paris, Centre Pompidou, Paris Expérimental, 2023.

Vogel, Amos, *Le cinéma, art subversif*, Paris, Buchet-Chastel, 1977, rééd. Paris, Capricci, 2016.

Shaw, Jeffrey et Weibel, Peter (dir.), *Future Cinema : The Cinematic Imaginary after Film*, Cambridge (MA), MIT Press, 2003.

Bovier, François et Mey, Adeena (dir.), *Exhibiting the Moving Image*, Dijon/Zurich, Les presses du réel/JRP|Ringier, 2015.

Copeland, Mathieu, *L'exposition d'un film*, Dijon, Les presses du réel, 2015.

Médias instables : vidéo, son et œuvres numériques

Nicolas BALLEET, Attaché de conservation au service Nouveaux Médias du MNAM, Centre Pompidou

Consacré à l'histoire de la vidéo, du son et des pratiques numériques en art, ce cours explore un corpus d'œuvres dont les supports sont confrontés à la question de l'obsolescence technologique. Les nouveaux médias sont pour cette raison instables ; dans la façon dont ils peuvent être préservés, étudiés et exposés dans le temps, au fil des évolutions techniques. Ce cours thématique (« Technologies, médias et subversion », « Le soi et l'autre : corps transformés », « Sound as a Medium of Art », « Network : Internet, post-Internet et œuvres NFT », notamment) sera l'occasion d'étudier de nombreuses œuvres issues de la Collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou, tout en examinant les modalités d'exposition qui permettent de montrer l'image en mouvement, le son et la création numérique dans un espace muséal.

Éléments de bibliographie :

Adriaansens, Alex et Brouwer, Joke (éds.), *Book for the Unstable Media*, Rotterdam, V2_Publishing, 1992.

Dryansky, Larisa, Somaini, Antonio et Venturi, Riccardo (dir.), *Repenser le médium : art contemporain et cinéma*, Dijon/Paris, Les presses du réel/Institut national d'histoire de l'art, 2022.

Duplaix, Sophie et Lista, Marcella, *Sons & lumières : une histoire du son dans l'art du XX^e siècle*, Paris, Centre Pompidou, 22 septembre 2004-3 janvier 2005, Paris, Centre Pompidou, 2004.

Parfait, Françoise, *Vidéo, un art contemporain*, Paris, Éditions du Regard, 2001.

Van Assche, Christine (dir.), *Collection nouveaux médias : installations*, Paris, Centre Pompidou, 2006.

Weibel, Peter (éd.), *Sound Art : Sound as a Medium of Art*, Cambridge, MIT Press, 2019.

Graphisme et typographie : histoire, singularités et enjeux

Roxane JUBERT, graphiste, Professeure à l'École Nationale supérieure des Arts Décoratifs (Maîtresse de conférences à l'Université de Rennes II en détachement).

Ce cycle est constitué de cours consacrés à la culture et à l'histoire du graphisme et de la typographie. Il se compose de séances dévolues à des approches thématiques ou historiques – visant le développement d'un regard averti face à la pratique, et dans le contexte de nos sociétés

actuelles. Un accent est mis sur la lettre, les caractères, la composition typographique et la mise en page. Lorsque les circonstances s'y prêtent, une visite extérieure (exposition, département institutionnel spécialisé, etc.) prend place dans ce programme.

Éléments de bibliographie :

- André, Jacques (dir.), *Histoire de l'écriture typographique. Le XX^e siècle* (deux tomes), ouvrage collectif, Gap, Atelier Perrousseaux / Adverbium, 2016.
- Breuer, Gerda et Meer, Julia (dir.), *Women in graphic design. 1890-2012*, Berlin, Jovis, 2012.
- Guide du typographe*, Groupe de Lausanne de l'AST, Le Mont-sur-Lausanne, Diffusion Ouverture, rééd. 2015.
- Hollis, Richard, *Graphic design in the twentieth century. A concise history*, Londres/New York, Thames & Hudson, rééd. 2021.
- Meggs, Philip B. et W. Purvis, Alston, *Meggs' History of graphic design*, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, rééd. 2016.
- Papanek, Victor, *Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social*, intro. R. [Richard] Buckminster Fuller, Paris, Mercure de France, 1974.
- Selby, Aimee (éd.) *et al., Art and text*, Londres, Black Dog Publishing, 2009.

PROFESSIONS DE L'ART CONTEMPORAIN I & II

M3AAC2PU & M4AAC2PU

Tous les cours sont obligatoires

Institutions, acteurs et réseaux

Pascale SUISSA-ELBAZ, Cheffe de bureau des affaires juridiques. Direction générale de la création artistique. Ministère de la culture et de la communication

Ce cours propose une approche théorique mais aussi opérationnelle du cadre et des politiques publiques dans le domaine des arts visuels qui permettra d'appréhender le cadre de l'action publique et d'acquérir une bonne connaissance du secteur et des politiques publiques mises en œuvre. Les thématiques abordées sont :

- Le cadre de la politique culturelle dans le domaine de la création artistique : présentation du secteur, de la structuration du ministère, de ses missions, les grandes étapes de la construction des politiques publiques (Focus sur la loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine)
- Les politiques publiques : les labels de la création artistique (FRAC Centre d'art d'intérêt national) ; les opérateurs (le CNAP, Le palais de Tokyo) ; la commande publique et le 1% artistique ; mais aussi les résidences, l'art dans l'espace public, le street art, les métiers d'art...
- L'enseignement artistique, l'éducation artistique et culturelle (EAC) et l'emploi artistique, les droits d'auteurs.

Éléments de bibliographie :

Barnavi, Élie et Saint Pulgent, Maryvonne (de) (dir.), *Cinquante ans après, culture, politique et politiques culturelles*, Paris, La documentation Française, Comité d'histoire du Ministère de la Culture et de la Communication, 2010.

Bodiguel, Jean-Luc, *L'implantation du Ministère de la Culture en région, naissance et développement des directions régionales des affaires culturelles*, Paris, La documentation Française, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2000.

Saint Pulgent, Maryvonne (de), *Jack Lang, Batailles pour la culture, 10 ans de politiques culturelles*, Paris, La documentation Française, Comité du comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 2013.

Voizard, Karl, *Le droit de la culture*, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2022.

Gestion et organisation des projets culturels

Frédérique MEHDI, Directrice des actions culturelles de l'Institut du monde arabe

Ce cours aborde les grandes étapes de la réalisation d'un projet culturel, de sa conception à sa production effective, qu'il s'agisse d'une exposition, d'un cycle de conférences, d'un festival, d'un programme d'ateliers ou de tout autre type d'événement artistique. Les séances du premier semestre sont dédiées aux principales actions nécessaires à la mise en œuvre d'un tel projet : se structurer en amont, élaborer et gérer un budget, rechercher des financements, nouer des partenariats, produire, communiquer, gérer l'exploitation publique et rendre compte de son action. Seront également présentés les documents administratifs, comptables et juridiques essentiels, ainsi que les principaux métiers et intermédiaires. Une partie des cours sera dispensée à l'Institut du monde arabe et les étudiants invités à visiter/assister à ses projets afin d'adosser l'enseignement théorique à des situations tangibles. Au second semestre, deux séances seront consacrées à l'application concrète de ces enseignements, sous la forme d'ateliers qui prennent appui sur le projet d'exposition organisé par les étudiants.

Écoconception des expositions

Clémence RAUNET, Responsable développement durable / RSO. Paris Musées

Le sujet de ces rencontres avec des professionnels est la transition écologique des musées avec une première partie consacrée à la présentation du contexte du secteur muséal et des grands enjeux environnementaux liés aux activités des musées. La deuxième partie sera dédiée plus particulièrement à l'écoconception des expositions temporaires.

Conservation et restauration de l'art contemporain

Pascale ACCOYER, Conservatrice-restauratrice 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.

Éléments de bibliographie :

Assay, Caroline d', Barbarin, Juliette, Half-Wrobel, Florence *et al*, *Rapport de recherche : la restauration de l'art contemporain*, Paris, AFCOREP, 1996.

Brandi, Cesare, *Théorie de la restauration* [1963], Paris, Allia, 2021.

Cornu, Marie et Mallet-Poujol, Nathalie, *Droit, œuvres d'art et musées. Protection et valorisation des collections*, Paris, CNRS, coll. « CNRS Droit », Paris, 2001.

Daynes-Diallo, Sophie et Vassal, Hélène, *Manuel de régie des œuvres*, Paris, Documentation française, 2022.

La médiation de l'art contemporain

Yoann GOURMEL, Directeur des publics et de la programmation culturelle au Palais de Tokyo, et l'équipe de médiation culturelle du Palais de Tokyo

À l'occasion de l'ouverture du hamo, le nouvel espace dédié à la médiation culturelle du Palais de Tokyo, en septembre 2023 l'équipe de médiation culturelle s'est penchée sur quelques notions clés : médiation, éducation et inclusion. Que veulent dire ces mots ? D'où viennent-ils ? Quelles questions soulèvent-ils ? Peuvent-ils poser problème ? Ce cours propose d'explorer ces questions en faisant un pas de côté et en envisageant différentes manières de les aborder concrètement avec les publics, dans la volonté d'œuvrer au potentiel émancipateur de l'art, d'en faire un levier de modification du réel.

Éléments de bibliographie :

Berger, John, *Voir le voir* [1972], Paris, éditions B42, 2014.

Caillet, Élisabeth, « Le rôle social du musée », in Foures, Agnès, Grisot, Delphine et Lochot, Serge (dir.), *Le rôle social du musée : agir ensemble et créer des solidarités*, Les Dossiers de l'OCIM, 2011.

Lacerte, Sylvie, *La médiation de l'art contemporain*, Trois-Rivières, Le Sabord, 2007.

Olivier Marboeuf, « La fable du lieu : pour une approche décoloniale des droits culturels, Le médiateur dans la figure du bonimenteur, entre récepteur et conteur des récits collectifs », 2021. En ligne : <https://amupod.univ-amu.fr/video/18941-ppac21-olivier-marboeuf-la-fable-du-lieu-pour-une-approche-decoloniale-des-droits-culturels-le-mediateur-dans-la-figure-du-bonimenteur-entre-recepteur-et-conteur-des-recits-collectifs/>

Clémence, Perronnet, *Publics exclus : outils de la recherche pour des institutions plus inclusives*, 2022. Cette synthèse a été réalisée pour l'École de la médiation afin de nourrir les pratiques et réflexions des professionnel·les de la médiation culturelle et scientifique. En ligne : <https://www.estim-mediation.fr/v2/wp-content/uploads/2022/12/Synthese-Publics-exclus-outils-de-la-recherche-pour-des-institutions-plus-inclusives-Clemence-Perronnet-Decembre-2022-VF-1.pdf>

Égalité : diversité et inclusion dans les institutions culturelles

Miangaly RANDRIAMANANTENA, Chargé-e de projets en médiation culturelle et programmation, Palais de Tokyo, Paris

Ce cours propose une introduction aux enjeux d'égalité, inclusion et diversité et leur application dans les institutions culturelles à travers une approche participative. Une première partie théorique permettra une analyse et contextualisation de ces concepts ainsi que leurs impacts en termes de politique culturelle. Une seconde partie pratique visera à proposer aux étudiant·es des outils afin d'évaluer une situation, évaluer les besoins de leurs interlocuteurices et agir en prenant en compte les iniquités en jeu.

Éléments de bibliographie :

Bennet, Tony, *The Birth of the Museum. History, Theory, Politics*, Londres et New York, Routledge, 1995.

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.

Presse artistique et critique d'art

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.

Éléments de bibliographie

Chèvrefils-Desbiolles, Yves et Froissart-Pezzone Rossella (dir.), *Les revues d'art. Formes, stratégies et réseaux au XXe siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

Devillard, Valérie, Alexis, Lucie, Alvès, Audrey et all., *Le manuel de journalisme*, Paris, Ellipses, 2022

Millet, Catherine, *artpress l'album. 40 ans de création*, Paris, La Martinière, 2013.

Pratique et connaissance de l'édition

Clément DIRIÉ, Professeur associé à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,

Directeur éditorial, JRP|Editions

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, 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.

Éléments de bibliographie :

Imbert, Clémence, *Les Couvertures de livres. Une histoire graphique*, Arles, Actes Sud, 2022.

Ressources : Lexique de l'édition sur <https://www.edilivre.com/lexique-de-ledition/>

Workshop. Édition

Clément DIRIÉ, Professeur associé à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,

Directeur éditorial, JRP|Editions

Le workshop encadrera les étudiant·e·s dans leur projet de catalogue accompagnant l'exposition dont ils et elles seront les commissaires. Toutes les étapes éditoriales seront ainsi abordées et expérimentées : établissement d'une rétro-planning, gestion d'un budget, respect d'un chemin de fer ; élaboration d'un parti pris éditorial et d'un sommaire ; rédaction des contenus et modulation des formats (note d'intention, préface, essais, entretiens, notices, bibliographie, ours, colophon, remerciements) ; liens avec les artistes et les auteurs ; suivi iconographique et gestion des droits associés ; collaboration avec les graphistes ; stratégie de diffusion et de lancement de la publication.

EXPOSER L'ART CONTEMPORAIN : CONCEPTION ET RÉALISATION

M3AAC3PU & M4AAC3PU

Cours obligatoire

Pratiques curatoriales

Elfi TURPIN, directrice du Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, et Claire LE RESTIF, directrice du CREDAC, Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine, Professeures associées à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

L'évolution des pratiques artistiques depuis les années 1960 a ouvert et diversifié les formats de l'exposition et plus largement les formes d'adresse publique de l'art. Le champ des pratiques curatoriales s'est enrichi au travers de nouvelles perspectives critiques et du développement considérable des lieux d'expositions et des institutions, agissant à différentes échelles - des artist-run space, galeries, centres d'art jusqu'aux biennales internationales. Avec le projet « Pratiques curatoriales », les étudiants se situeront dans une démarche volontairement prospective. En travaillant directement avec les artistes de 5^e année de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 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 critique dont la cristallisation prendra la forme d'une exposition et d'un catalogue.

Éléments de bibliographie :

Lahire, Bernard, *Ceci n'est pas qu'un tableau. Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré*, Paris, La Découverte, 2015.

Vila-Matas, Enrique, *Impressions de Kassel*, Paris, Christian Bourgeois, 2014.



Workshop à l'atelier de Dominique Figarella, École des Beaux-Arts de Paris, 2020



Montage de l'exposition Partout, mais pas pour très longtemps, Centre d'échanges Perrache, 2018

STAGE PROFESSIONNALISANT
M3AAC4PU & M4AAC4PU

Stage obligatoire et rédaction d'un mémoire professionnel

Les étudiants effectueront un stage d'une durée de trois 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, dispensé par Valérie Mavridorakis et Isabelle Ewig, permettra de réfléchir à la manière dont le mémoire professionnel s'ancre dans la mémoire des expériences acquises et interroge le fonctionnement du milieu de l'art contemporain, ses métiers, ses acteurs, ses valeurs, etc.

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. Les candidats doivent justifier d'un master 1 ou 2 de recherche, d'une éventuelle 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 recherche est souhaitable. Les candidats dont les dossiers sont retenus sont convoqués par écrit à un entretien d'admission définitive qui a lieu fin juin-début juillet. 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, en journée, en soirée et parfois le samedi, et requièrent un engagement à temps complet. Le stage obligatoire se déroule au deuxième semestre ; le mémoire de stage est à rendre au 1^{er} septembre. Le montage et le suivi de l'exposition peuvent requérir une disponibilité des étudiants jusqu'à l'automne. Le jury de fin d'année se réunit en septembre

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 et de son catalogue. Mémoire de stage et bilan de l'exposition et du catalogue donnent lieu à une soutenance devant un jury de fin d'année.

LA TAXE D'APPRENTISSAGE : un soutien au master 2 professionnel « L'art contemporain et son exposition »

Le master 2 professionnel « L'art contemporain et son exposition » est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage. Nous avons besoin du soutien des entreprises pour maintenir l'excellence de cette formation qui tient à l'équilibre soigneusement orchestré entre théorie et pratique, entre interventions d'enseignants-chercheurs et de professionnels reconnus du monde de l'art. Nous formons de jeunes professionnels de haut niveau, qui ont une connaissance parfaite de la scène artistique actuelle et qui, sur le terrain, sont immédiatement opérationnels.

Pour soutenir cette formation, pour contribuer à son développement, pour aider les étudiants à se former professionnellement et ainsi à mieux s'intégrer dans le monde du travail, soutenez-nous en versant votre taxe d'apprentissage à Sorbonne Université, en la fléchant vers notre formation (Histoire de l'art : l'art contemporain et son exposition). N'hésitez pas à contacter la directrice de la formation : isabelle.ewig@sorbonne-universite.fr

Comment verser votre taxe d'apprentissage :

<https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/versement-de-la-taxe-dapprentissage>

Plaquette de présentation :

<https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-02/TA2020-plaquette.pdf>

BIBLIOGRAPHIE



Pour un panorama des enseignements, des expositions et catalogues, des parcours des étudiantes et étudiants, voir l'ouvrage collectif piloté par Isabelle Ewig, *Le master professionnel « L'art contemporain et son exposition » de l'UFR d'histoire de l'art & d'archéologie de Sorbonne Université, 2000 – ∞. Histoire(s), documentation, réflexions*, Paris, Sorbonne Université / Centre André Chastel, 2023, 210 pages. En ligne : <https://bit.ly/master-professionnel-Lart-contemporain-et-son-exposition>

