

MASTER

Recherche et Création en Arts plastiques

2026 - 2027

Unité de formation et de Recherche Arts, Lettres, Langues

Université Jean Monnet
21 Rue Denis Papin
Saint-Étienne, 42100
04.77.43.79.00

fac-all@univ-st-etienne.fr
<https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/index.html>

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS :

Responsables du Master : anne.favier@univ-st-etienne.fr
rodolphe.olcese@univ-st-etienne.fr

Secrétariat :
Nora Medar nora.medar@univ-st-etienne.fr

Scolarité :
Christine Chantelot christine.chantelot@univ-st-etienne.fr

Les étudiant.es doivent impérativement communiquer par leur adresse email universitaire.

Ils et elles sont invité.es à consulter le livret ALL et le site internet pour toutes informations relatives à leur scolarité, leur orientation et les actualités.

<https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/scolarite/livrets-pedagogiques.html>

Recherche et Création en Arts plastiques

PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉES

RESPONSABLES DU PARCOURS : Anne Favier et Rodolphe Olcese

anne.favier@univ-st-etienne.fr

rodolphe.olcese@univ-st-etienne.fr

ÉQUIPES D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS :

- Christophe BARDIN : Professeur, Arts plastiques et design
- Olivier BELON : PRAG Arts plastiques
- Sandy BLIN : PRAG Arts plastiques
- Olivier BOSSON : Artiste
- Nicolas BUCHANIEC : Professeur agrégé et Docteur en Histoire de l'art
- Céline CADAUREILLE : Maîtresse de conférences, Arts plastiques
- Anne-Céline CALLENS : Maîtresse de conférences, Sciences de l'art
- Guénaëlle De CARBONNIERES : Artiste photographe
- Dylan CARUSO : PRAG Arts plastiques
- Manon CONSTANT : ATER Arts plastiques
- Fabienne DUMONT : Professeur, Histoire de l'art
- Anne FAVIER : Maîtresse de conférences, Arts plastiques
- Fabrice FLAHUTEZ : Professeur, Histoire de l'art contemporain
- Maud LEROY : Artiste
- Jérémie LIRON : Artiste
- Frédéric MARTIN-ARCHARD : Maître de conférences en stylistique
- Magalie MEUNIER : Commissaire d'expositions
- Carole NOSELLA : Maîtresse de conférences, Arts plastiques
- Rodolphe OLCESE : Maître de conférences, Esthétique
- Bertrand STOFLETH : Artiste photographe
- Michaël TORBOTT : Enseignant anglais
- Marie TULOUP : Chargée de projets
- Laurence TUOT : Maîtresse de conférences, Arts plastiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION

En master l'étudiant.e définit une thématique de recherche qui lui est propre, se concentrant sur sa pratique artistique de manière à conjuguer théorie et création. Il bénéficie de l'encadrement régulier d'un.e directeur/rice de recherche et d'un.e tuteur/rice, tout en continuant à développer ses compétences dans des domaines plus larges, lors de séminaires diversifiés. L'enseignant-chercheur qui dirige l'étudiant.e s'efforce d'élaborer avec lui ou elle un champ de recherche personnel, qui tienne compte de sa pratique artistique, de ses compétences spécifiques ainsi que de son projet professionnel. La recherche se développe sur les deux années, ponctuées par des présentations de travaux artistiques, des oraux et des rendus écrits. Le mémoire est présenté à l'issue de la seconde année.

L'étudiant.e est encouragé.e à s'intégrer au laboratoire ECLLA (Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Expression Contemporaine) et suit les activités de séminaires, journées d'étude, colloques proposés (entre autres) par cette unité de

recherche. Il ou elle produit des comptes rendus de ses suivis de recherches pour justifier de son implication.

L'étudiant.e, selon la maturité de sa pratique artistique et l'axe scénographique proposé, est amené.e à monter et à participer à une exposition avec les espaces d'expositions partenaires du parcours « Arts plastiques » et du parcours « Arts numériques ».

Le master demeure un grade qui a sa finalité en lui-même. Cependant le master 2 peut être envisagé comme propédeutique à une thèse de doctorat. L'obtention du master 2 ouvre également la possibilité de préparer l'Agrégation d'Arts Plastiques.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

En quatre semestres, ce parcours assure une formation à dimension réflexive et critique, avec une production plastique (dessin, peinture, volume, performance, photographie, vidéo, image numérique, multimédia).

Les approfondissements disciplinaires permettent à l'étudiant.e d'envisager des résonnances avec sa thématique de recherche. La pluralité des enseignements dispensés pendant la licence Arts plastiques est maintenue ; chaque étudiant.e bâtit lui-même l'édifice singulier de sa recherche à partir des unités qui lui sont nécessaires.

Les étudiant.e.s suivent un cours d'anglais tous les semestres. Les cours de méthodologie de l'écrit leur permettant de mettre en œuvre la rédaction du mémoire dans le respect des normes universitaires. Certains cours sont mutualisés avec l'agrégation ; ils viennent renforcer une culture et initient à la méthodologie du concours.

Ils effectuent en M1 et en M2 un stage dans leurs domaines de compétences et en rapport à leurs projets professionnels (cf. page 16 du livret).

UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, l'utilisation des IAG est interdite pour l'ensemble des évaluations de la formation.

CONDITIONS D'ADMISSION

Se référer au portail MonMaster pour le M1 et E-candidat pour le M2.

LIEU DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements de la formation se dérouleront sur le site Denis Papin, 21 rue Denis Papin.

LANGUE DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements de la formation se feront en français.

MODALITÉS DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements s'adressent aux étudiants inscrits dans la formation et sont ouverts aux étudiants en ERASMUS. Les enseignements se dérouleront en présentiel.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET POURSUITE D'ÉTUDES

Ce parcours ouvre aux métiers du domaine des arts plastiques, et notamment l'enseignement et la recherche, la création, l'animation culturelle ou la médiation.

CAS DE DISPENSE :

À l'exception du mémoire principal, des dispenses peuvent être accordées pour certains cours. Elles concernent notamment :

- Les étudiants titulaires de l'agrégation : dispense de 30 ects en M2. Ils ne produisent que le mémoire.
- Les étudiants titulaires du CAPES : dispense jusqu'à un maximum de 12 ECTS en M2.
- Les étudiants qui exercent une activité professionnelle ayant un rapport avec leur spécialité ou étant susceptible de favoriser leur insertion professionnelle : reconnaissance pouvant aller jusqu'à 10 ECTS.

La dispense n'est pas un droit mais reste soumise à l'appréciation de l'équipe de formation du master.

CC = contrôle continu / épreuve en cours de semestre

CT = contrôle terminal / examen de fin de semestre

ANNÉE 1						
SEMESTRE 1						
Bloc 1 Méthodologie de la re- cherche et création	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 8	Coef 1
1 Perfectionnement pratiques artistiques au choix sur 2						
1. Peinture		12	CC 100% pratique	Pratique 100%	2	1
2. Image/Vidéo installation		12	CC 100% pratique	Pratique 100%		
1 enseignement au choix sur 2						
Méthodologie de l'écrit		9	CC 100 % écrit	Ecrit 100%	6	2
Méthodologie de la Recherche	9		CC 100% écrit	Ecrit 100%		
Bloc 2 Approfondissements discipli- naires	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef 2
2 enseignements parmi 4 : 1 cours parmi les 2 premiers et 1 autre parmi les deux seconds (3 ou 4)						
1.Mondes de l'art, globalisa- tion et culture visuelle	18		CC 100% écrit	Ecrit 100%	4	2
2. Le corps à l'œuvre	18		CT 100% écrit	Ecrit 100%	4	2
3. Livre d'artiste	8	12	CC 100% pratique	Pratique 100%	4	2
4. Art et nouveaux médias	8	12	CC 100% pratique	Pratique 100%	4	2
Exploration des axes ECLLA (ateliers et rencontres)			CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	1
Bloc 3 Séminaires recherche/création	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef 3
Séminaire A		18	CC 100% écrit et pra- tique	Ecrit et pratique	6	2/1
Séminaire B		18	CC 100% écrit et pra- tique	Ecrit et pratique		2/1
Séminaire C		18	CC 100% écrit et pra- tique	Ecrit et pratique		2/1
Séminaire D		18	CC 100% écrit et pra- tique	Ecrit et pratique		2/1
Bloc 4 Insertion professionnelle -	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef 1
Séminaire « professionnel.les du monde de la culture et de l'art » (Mutualisé MIC)	12		CC 100% écrit	Ecrit 100%	3	
Bloc 5 Langues	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef 1
Anglais		18	CC 100% écrit	Ecrit 100%	3	

SEMESTRE 2						
Bloc 1 Méthodologie de la re- cherche et création	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef 1
1 Perfectionnement pratiques artistiques au choix 1 sur 2						
1. Volume, Gravure		12	CC 100% pratique et oral	Pratique et oral 100%	2	1
2. Photographie		12	CC 100% pratique et oral	Pratique et oral 100%		
1 enseignement au choix 1 sur 2						
Méthodologie de l'écrit		9	CC 100 %, écrit		5	2
Méthodologie de la Re- cherche	9		CC 100%, écrit	Ecrit 100%		
Bloc 2 Approfondissements dis- ciplinaires	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef 2
2 enseignements au choix parmi les 4 suivants						
1. Photographie	14	4	CC 100% pratique	Pratique 100%	4	2
2. Objet du design	18		CC 100% Ecrit	CC 100% Ecrit	4	2
3. L'art en question	14	4	CC 100% pratique	Pratique 100%	4	2
4. Espaces composites	14	4	CC 100% pratique	Pratique 100%	4	2
Exploration des axes ECLLA (ateliers et ren- contres)			CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	1
Bloc 3 Séminaires recherche/création	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef 3
Séminaire A		15	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire	3/2	2/1
Séminaire B		15	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1
Séminaire C		15	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1
Séminaire D		15	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1
Bloc 4 Insertion professionnelle -	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef 1
Au choix parmi A ou B						
A. Territoires, publics, participation : la notion d'intervention (MIC)	12		CC 100% écrit	Ecrit 100%	1	1
B. Culture en science de l'art		12	CC 100% écrit	Ecrit 100%		
Module IP			CC 100% pratique		2	0
Stage (70h)			Mémoire	Mémoire	2	2
Bloc 5 Langues	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef 1
Anglais		18	Ecrit 100%	Ecrit 100%	3	1

CC = contrôle continu / épreuve en cours de semestre

CT = contrôle terminal / examen de fin de semestre

ANNÉE 2						
SEMESTRE 3						
Bloc 1 Méthodologie de l'écrit et de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef 1
Méthodologie de la Recherche en art		9	CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	1
Méthodologies et pratique de la rédaction, transmission, diffusion (MIC), au choix A ou B						
A. écriture, transmission critique	9	12	CC 100% écrit	Ecrit 100%	1	1
B. Théories et pratique des médias et de la publication, humanités numériques	9	12	CC 100% écrit	Ecrit 100%		
Bloc 2 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 10	Coef 2
Séminaire transversal master Arts	18		CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
Esthétique Agrégation	26		CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
1 enseignement issu de la préparation à l'agrégation au choix parmi les 2 suivants						
Histoire de l'art (ap. 1900)	22		CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
Histoire de l'art (av. 1900)	22		CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
Exploration des axes ECLLA 1 (ateliers et rencontres)			CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	1
Exploration des axes ECLLA 2 (ateliers et rencontres)			CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	1
Bloc 3 Séminaires recherche/création	CM	TD	Modalités d'évaluation session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef 3
2 parmi 4. 1 séminaire principal + 1 secondaire						
Séminaire A L. Tuot		24	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire	3	2/1
Séminaire B C. Cadauaille		24	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1
Séminaire C D. Caruso		24	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1
Séminaire D R. Olcèse		24	CC 100% pratique + mémoire	Pratique + mémoire		2/1

Bloc 4 Insertion profes- sionnelle -	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef 1
Histoire des lieux et pratiques de dif- fusion en art et lit- térature (20e et contemporain) : volet panoramique (MIC)	6	6	CC 100% écrit	Ecrit 100%	1	1
Un enseignement au choix parmi les 2 suivants						
Penser les es- paces : curations muséales (MIC)	6	12	CC 100% écrit	Ecrit 100%	1	1
Culture en sciences de l'art		12	CC 100% pratique	Ecrit 100%		
Pratique de l'exposition		6	CC 100% écrit	Ecrit 100%	1	2
Module IP					2	0
Stage (70h)			Ecrit 100%	Ecrit 100%	2	2
Bloc 5 Langues	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef 2
Anglais 1		18	CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
Anglais 2		18	CC 100% écrit	Ecrit 100%	2	2
SEMESTRE 4						
Bloc 1	CM	TD	Modalités d'évalua- tion session 1	Modalités d'évaluation session 2 (rattrapage)	Crédits 30	Coef 2
Mémoire de re- cherche			Ecrit 100%	Ecrit 100%		

ANNEE 1

PROGRAMME DU SEMESTRE 1

BLOC 1 - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET CREATION

1 Perfectionnement pratiques artistiques au choix sur 2

Ces modules s'organisent autour d'une ou deux séances intensives, dans une pratique artistique spécifique (peinture, image/ vidéo installation).

1) Peinture (CC travaux)

Jérémy Liron

Expérimentations en peinture à l'huile sur papier et ouverture sur la pratique du monotype à l'huile. A partir de motifs divers, affirmer une écriture picturale singulière

2) Image/vidéo installation (CC travaux)

Olivier Bosson

Ce module permettra de découvrir et de mettre en oeuvre des outils pour le live.

Pensés d'abord pour des performances-conférences, ces outils peuvent servir de manière plus générale pour diverses situations de prise de parole à l'oral,

Nous nous appuyerons sur des références d'art vidéo et des extraits de performances.

Modalité d'évaluation : production d'une présentation orale liées aux recherches de chacun.e

1 enseignement au choix sur 2 :

Les séances de méthodologie visent à former les étudiant·e·s à une démarche de recherche en arts. Il s'agira d'apporter un regard complémentaire à ceux de leurs directeur·ice·s de recherche afin de les aider à dégager les enjeux principaux de leur sujet, à formuler une problématique, à structurer leur réflexion. Ce cours accompagne les étudiant·e·s dans la rédaction de leurs contenus écrits afin que ceux-ci respectent les normes académiques et parviennent à rendre compte de la rigueur de leur recherche.

Les deux cours recouvrent globalement le même contenu, le cours **méthodologie de la recherche** est mutualisé avec l'École Nationale d'Architecture de Saint-Étienne.

1) Méthodologie de l'écrit (CC écrit)

Manon Constant

2) Méthodologie de la recherche (CC écrit)

Carole Nosella

BLOC 2 - APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

2 enseignements parmi 4 : 1 cours parmi les 2 premiers et 1 autre parmi les deux seconds (3 ou 4)

1) Monde de l'art, globalisation et culture visuelle (CC dossier)

Manon Constant

Comment les artistes contemporain·e·s affrontent-ils les urgences sociales, écologiques et politiques qui agitent notre monde ? La notion de « récit » apparaît pertinente pour penser la manière dont les arts contribuent à forger les imaginaires contemporains.

2) Le corps à l'œuvre (CT écrit 3h)

Céline Cadaureille

Ce cours présente différentes manières d'envisager le corps à l'œuvre de 1960 à nos jours. Il est question de corporéité, d'art corporel, de sculptures d'hyperréalistes, de tableaux vivants, de corps obsolètes, de prothèses, de greffes, de corps machine, de corps neutre, de corps autrement généré...

Modalités d'évaluation : un contrôle terminal clôture ce cycle de cours avec une dissertation de 3h.

3) Livre d'artiste (CC pratique)

Maud Leroy - Laurence Tuot et Anne Béchard-Léauté

Cette option propose une introduction à la notion de livre d'artiste et, plus largement, aux enjeux de l'édition, à travers la découverte et la mise en pratique des grandes phases de la réalisation d'un livre : typographie, texte-image, reliure, papier, impression...

Chaque cours mêle CM et pratique.

4) Art des nouveaux médias (CC pratique)

Carole Nosella

En 2026, il peut être étonnant de parler encore de nouveaux média pour aborder ce qu'on appelle plus couramment aujourd'hui le numérique. Pourtant dans l'histoire de l'humanité, l'écran est une invention relativement récente et les évolutions technologiques et techniques depuis la naissance du cinéma ont été particulièrement fulgurantes. Nous reviendrons donc sur l'émergence des nouveaux média en identifiant ce qu'ils reprennent aux média précédents, en particulier au cinéma et ce en quoi ils sont réellement nouveaux, en parcourant différentes œuvres du 20ème et du 21ème siècles. Nous nous appuierons notamment sur les écrits de Lev Manovich et de Fred Turner. Ce cours articulera pratique et théorie autour de la notion d'Expanded Cinema ou cinéma étendu. Des réalisations plastiques seront réalisées en groupe et constitueront l'évaluation principale à travers plusieurs éléments : présentation plastique, oral, écrit individuel mettant en perspective le cours théorique et la production réalisée.

Exploration des axes ECLLA (ateliers et rencontres) (CC compte-rendu)

BLOC 3 - SEMINAIRES RECHERCHE/CREATION

2 parmi 4 : 1 séminaire principal + 1 secondaire

Séminaire de recherche / création, construit autour de l'articulation entre discursivité théorique et analyse plastique (semestres 1 et 2). Chaque étudiant.e est réparti.e selon son sujet de recherche dans un séminaire principal porté par un.e enseignant.e qui sera également son directeur de recherche et dans un séminaire secondaire porté par un.e enseignant.e qui sera son co-directeur de recherche.

A l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique et leurs capacités d'analyse des formes plastiques.

1) Séminaire A (CC écrit et pratique)

Laurence Tuot

2) Séminaire B (CC écrit et pratique)

Céline Cadaureille

3) Séminaire C (CC écrit et pratique)

Dylan Caruso

4) Séminaire D (CC écrit et pratique)

Rodolphe Olcèse

BLOC 4 - INSERTION PROFESSIONNELLE

Séminaire « professionnel. les du monde de la culture et de l'art » (mutualisé MIC) (CC écrit)

Carole Nosella

BLOC 5 - LANGUES

Anglais (CC écrit)

Jessamine Collins

PROGRAMME DU SEMESTRE 2

BLOC 1 - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET CREATION

1 Perfectionnement pratiques artistiques au choix sur 2

1°) Volume, Gravure (CC travaux en cours de semestre)

Ce cours alterne une année sur l'autre soit une spécialisation en volume soit en gravure (et pratiques du multiple en général). Cette année est consacrée à la gravure.

Édition d'art / Pratiques de l'estampe

Laurence Tuot

Autour de la réalisation d'une édition d'art collective, ce cours sera l'occasion de découvrir la pratique de la lithographie sur plaque lithopolyester.

2) Photographie (CC travaux en cours de semestre)

Guénaëlle de Carbonnières

Découverte, aux côtés d'une artiste de la photographie plasticienne et expérimentale, notamment en laboratoire. Cette approche associe technologies numériques et procédés analogiques anciens et innovants, afin d'explorer la matérialité de l'image photographique.

Le travail consistera à jouer avec la dimension physique de la photographie en expérimentant des techniques hybrides, et des procédés de transfert d'images, entre hasard et maîtrise des processus de révélation des images par la lumière. Ces expérimentations font écho aux réflexions développées par Michel Poivert (notamment dans l'ouvrage de référence *Contre-culture dans la photographie contemporaine*).

1 enseignement au choix sur 2 :

Cf. semestre 1.

1) Méthodologie de l'écrit (CC écrit)

Manon Constant

2) Méthodologie de la recherche (CC dossier)

Carole Nosella

BLOC 2 - APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

2 enseignements au choix sur 3 :

1) Photographie (CC pratique)

Bertrand Stofleth

Une histoire de la photographie de style documentaire

2) Objet du design (CC écrit)

Christophe Bardin

2) L'art en question (CC pratique)

Sandy Blin

Ce séminaire envisage les vertus heuristiques de l'art contemporain soit, en d'autres termes, sa capacité à produire des connaissances ou à faire théorie.

Il s'agit ici d'explorer certaines pièces (land art, art conceptuel, art des nouveaux médias, ...) en filant l'hypothèse que celles-ci figurent une théorie du temps ou des fragments de théorie du temps.

Évaluation sur dossier

3) Espaces composites (CC pratique)

Vincent Ciciliato

Le séminaire traitera, de manière trans-historique, l'idée d'espaces composites, en privilégiant le prisme des pratiques miniaturisantes. En prolongeant l'idée d'« effet Pygmalion » développé par l'historien de l'art Victor Ieronim Stoichita, il s'agira, plus particulièrement de circonscrire certains attributs qui caractérisent, à notre sens, ce que nous pourrions nommer un « effet miniature ». Notre approche tentera de mettre en avant une certaine forme de présence partagée, ou de survivance, de ce supposé « effet miniature », dans des pratiques aussi diverses que : d'une part, la céroplastie et la miniature votive baroques de l'Italie méridionale ; de l'autre, certaines œuvres contemporaines appartenant au champ élargi des arts technologiques.

Exploration des axes ECLLA (ateliers et rencontres) (CC compte-rendu)

A rendre à votre directrice ou directeur de Recherche

BLOC 3 - SEMINAIRES RECHERCHE/CREATION

2 parmi 4 : 1 séminaire principal + 1 secondaire

1) Séminaire A (CC pratique et mémoire)

Laurence Tuot

2) Séminaire B (CC pratique et mémoire)

Céline Cadaureille

3) Séminaire C (CC pratique et mémoire)

Dylan Caruso

4) Séminaire D (CC écrit et pratique)

Rodolphe Olcèse

BLOC 4 - INSERTION PROFESSIONNELLE

Au choix parmi 2

1) Territoires et publics II : la notion d'intervention (mutualisé MIC) (CC dossier)

Juliette Belleret

Cours à vocation professionnalisante.

Arriver au premier cours avec quelques mots clés sur son propre projet professionnel et/ou sa recherche artistique.

Nous travaillerons les modes de présentation des pratiques artistiques pluridisciplinaires et leur influence sur la réception des œuvres par les publics.

Exemples de ces modes de présentation :

- scénographie, accrochage
- présence de textes (cartel, signalétique, livrets)
- médiation orale et écrite du travail artistique

Objectifs du cours :

- Permettre aux étudiant·es de questionner le rapport aux « publics » de la culture
- Interroger les notions d'intervention, de médiation et de curation
- Initier à une approche pragmatiste et professionnelle des pratiques

La bonne compréhension des codes de communication professionnelle (présence, ponctualité, investissement, réactivité à distance et dans les cours) sera essentielle au suivi de ce cours.

2) Culture en science de l'art (CC écrit)

Meriem Rhadisse

Ce cours propose aux étudiant·es engagé·es dans une démarche de recherche-crédation un ensemble d'outils conceptuels issus des sciences de l'art (poétique, dispositif, champ artistique, culture visuelle), permettant de contextualiser, distancier et théoriser sa propre pratique, quel que soit le médium. Chaque notion est directement mise à l'épreuve du travail personnel des étudiant·es.

Module IP (Pratique)

Stage (70h) (Rapport de stage)

BLOC 5 - LANGUES

Anglais (CC travaux en cours de semestre)

Michaël Torbott

ANNEE 2

PROGRAMME DU SEMESTRE 3

BLOC 1 - METHODOLOGIE DE L'ECRIT ET DE LA RECHERCHE

Méthodologie de la recherche en art (CC écrit)

Fabienne Dumont

Ce module poursuit l'enseignement de la méthodologie donné en M1.

Méthodologies et pratique de la rédaction, transmission, diffusion (MIC), 1 au choix sur 2

1) Ecriture, transmission critique (CC travaux en cours de semestre)

Frédéric Martin-Achard

Ce cours d'initiation à l'écriture critique comprendra deux parties :

- Volet théorique : approche et analyse des techniques d'écriture pour différents supports de diffusion de la culture : présentation de projet artistique ou littéraire ; critique de presse ; feuille de salle (théâtre, exposition, manifestation artistique)..
- Volet pratique : accompagnement dans l'écriture et restitution de travaux. Au moins trois projets d'écriture seront rendus au fil du semestre (formats au choix, mais expérimenter au moins deux formats).

2) Théories et pratique des médias et de la publication, humanités numériques (CC travaux en cours de semestre)

Carole Nosella

Ce qui compte est le contenant : Qu'est-ce qu'un medium : un instrument de la culture de masse, un moyen de communication au sens large, un sorcier négociant avec des absent-es ? La création précède-t-elle vraiment la distribution ou bien on pourrait affirmer le contraire ? Les qualités d'une œuvre d'art dépendent-elles de l'attention qu'on lui prête, du milieu qui nous la transmet ? La première partie de ce cours introduira un panorama des réflexions autour de nos infrastructures de publication et diffusion artistique.

Ensuite, le cours proposera d'appliquer ce concept aux processus de « plateformes » de la culture et de la communication contemporaines : regarder des films sur Netflix, exposer ses créations sur Instagram, ouvrir une chaîne sur YouTube... Nous questionnerons les transformations du travail de création, des économies de la publication ou encore de notre manière d'être public au temps de la diffusion sur la plateforme. Modalités d'évaluation : deux exercices à la croisée de la recherche et de la création à présenter et discuter au fil du semestre.

BLOC 2 - APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

Séminaire transversal master ARTS (CC dossier)

Fabrice Flathutez + Sandy Blin

Ce séminaire a pour vocation de prendre en charge les créations contemporaines depuis les années d'après 1945 jusqu'à aujourd'hui, à l'aune de la mondialisation et de l'émergence de discours pluriels. On reviendra sur les notions de périphérie et de centralisme, sur le décentrement des lieux de légitimation de la création, etc. Il sera intéressant d'interroger les modalités d'internationalisation des pratiques artistiques et culturelles et de travailler à prendre en compte les grands enjeux de notre temps. Le séminaire transversal « Les arts de l'ailleurs » se conçoit également comme un moyen de faire des passerelles entre des champs disciplinaires variés : Arts plastiques, Sciences de l'art, Musicologie, Ethnomusicologie, Histoire de l'art, Histoire culturelle etc.

Esthétique Agrégation (CC écrit : dissertation sur table 6h))

Rodolphe Olcèse

Cours de préparation à l'épreuve d'esthétique de l'agrégation d'arts plastiques.

A l'issue du cours, les étudiants développent leur esprit critique et les techniques de la dissertation.

1 enseignement issu de la préparation à l'agrégation au choix parmi 2 :

- **Histoire de l'art (ap. 1900)** (CC écrit)

Sandy Blin

Ce cours s'appuie sur le programme du concours, dont le thème cette année est « Les figurations 1960 à nos jours ».

- **Histoire de l'art (av. 1900) (CC écrit)**

Nicolas Buchanec

Ce cours s'appuie sur le programme du concours, dont le thème est « Les Pratiques de l'autoportrait de Jan van Eyck à la comtesse de Castiglione ».

Exploration des axes ECLLA 1 (ateliers et rencontres) (CC compte-rendu)

Exploration des axes ECLLA 2 (ateliers et rencontres) (CC compte-rendu)

BLOC 3 - SEMINAIRES RECHERCHE/CREATION

2 parmi 4 : 1 séminaire principal + 1 secondaire

1) Séminaire A (CC pratique + mémoire)

Anne Favier

2) Séminaire B (CC pratique + mémoire)

Céline Cadaureille

3) Séminaire C (CC pratique + mémoire)

Carole Nosella

4) Séminaire D (CC pratique + mémoire)

Fabienne Dumont

BLOC 4 - INSERTION PROFESSIONNELLE

Histoire des lieux et pratiques de diffusion : volet panoramique (enseignement issu du master MIC) (CC pratique)

Anne-Céline Callens

Ce cours a pour objectif de dresser un panorama des institutions culturelles du territoire stéphanois. Il permettra d'aborder la manière dont ces structures artistiques et culturelles ont été créées au fil du temps et ont constitué leurs collections et organisé des expositions spécifiques au regard du passé économique et industriel du territoire. Dans le cadre de ce cours, les étudiant-e-s mèneront également une étude individuelle sur un établissement de leur choix (musée, centre d'art, galerie...) à partir de recherches documentaires et d'une étude de terrain menée en autonomie, qui comprendra la rencontre avec un professionnel de l'établissement (médiateur, conservateur, commissaire d'exposition, scénographe, régisseur...). La connaissance des différents lieux de diffusion des arts et de la littérature qui forment le maillage du territoire local et qui constituent des leviers importants dans la politique culturelle du département permettra ainsi aux étudiant-e-s de considérer l'étendue des perspectives d'emplois et de compétences qu'il leur est possible d'envisager.

Modalités d'évaluation : restitution orale avec support de présentation, en groupe

1 enseignement au choix sur 2

1) Penser les espaces : de la curation muséale aux artist-run spaces (enseignement issu du master MIC - optionnel) (CC écrit)

Alexandre Quoi + Emilie D'Ornano

Le cours se concentre sur les pratiques de curation, et la problématique centrale de l'espace dans son rapport au public et à la manière dont il organise immédiatement la transmission.

2) Culture en science de l'art (CC travaux)

Fabrice Flahutez

Ce cours a pour ambition de faire une introduction aux méthodologies utilisées en sciences de l'art pour l'écriture du mémoire de master. Il sera axé sur la pluridisciplinarité et sur une approche décroisée des savoirs. En fonction des sujets de master des étudiant.e.s nous verrons comment argumenter, problématiser, remettre en contexte, des questions complexes afin d'aboutir à une recherche théorisée de qualité.

À l'issue du cours, les étudiant.e.s auront acquis une maîtrise des normes internationales relatives à la constitution de l'appareil critique et seront en mesure de structurer efficacement les problématiques de leur mémoire.

Ils développeront également une démarche d'analyse critique de leur sujet, en s'appuyant notamment sur la littérature grise pertinente dans leur domaine de recherche. Une initiation à l'usage de l'intelligence artificielle générative appliquée à la production de contenus académiques ainsi qu'aux normes bibliographiques sera également proposée.

Une bibliographie sera donnée et travaillée en cours : MLA Handbook, APA, Chicago, ISO 690

3) Pratique de l'exposition (CC écrit)

Olivier Belon

Le cours propose des outils pour permettre à tous les étudiants de réaliser de bonnes reproductions de leurs travaux ainsi que des prises de vue d'exposition convaincantes. Il vise également à fournir des conseils pour gérer les illustrations à l'intérieur d'un portfolio.

A l'issue du cours, les étudiants savent comment produire des images de bonne qualité.

Module IP

Stage (70h) (Rapport de stage)

BLOC 5 - LANGUES

Anglais 1 (CC écrit)

Michaël Torbott

Anglais 2 (CC écrit)

Michaël Torbott

ANNEE 2

PROGRAMME DU SEMESTRE 4

BLOC 1

Mémoire de recherche (Mémoire et soutenance)

Durée : 2 semaines ou 70 heures minimum

Date du stage : toute période, **en dehors des jours de cours**, entre le 1er semestre et le 1er mai (pour un rapport rendu en session 1) et le 15 juin (pour un rapport rendu en session 2)

Lieu : associations, institutions publiques ou privées (fondations, musées, galeries, etc.), entreprises dont l'objet est en lien avec les études entreprises et l'UJM **favorise la possibilité que le stage puisse être fait en lien avec une activité de recherche**, dans un laboratoire ou dans une structure de recherche ou de recherche et développement, publique ou privée.

Condition : stage non rémunéré (si la durée est inférieure à 2 mois)

Référent-e universitaire : Directrice/directeur de recherche

Inscription : convention à remplir en ligne par l'étudiant-e

Évaluation : rapport de stage d'environ **15 pages minimum**, annexes non comprises, c'est à dire 30000 signes environ espaces compris (interligne 1,5, Times New Roman 12, marges 2,5).

- Présentation du lieu de stage et du milieu socio-économique (5 points)
- Description de la mission lors du stage (5 points)
- Analyse : intérêt de celle-ci pour la formation personnelle et professionnelle de l'étudiant-e (5 points)
- Note de la tutrice/ du tuteur de l'établissement d'accueil (5 points). La fiche d'évaluation sera adressée directement à la référent-e/ au référent universitaire.

Le travail doit être original et ne pas consister en un copier-coller des documents de communication de l'institution ou de l'entreprise. On attend de l'étudiant.e qu'il/elle problématise son stage.

L'étudiant-e doit trouver son stage par elle/lui-même puis le faire valider par sa/son référent-e universitaire. **La recherche du stage se fait dès le premier semestre.**

Les stages se font en France ou à l'étranger. **Aucun stage ne peut commencer sans signature préalable d'une convention.**

Des informations pratiques sont données directement sur le site de l'université

Graduate + Arts

L'institut ARTS met en place, sous la forme d'un dispositif intitulé **Graduate+ ARTS**, des actions à destination des masterant.es et des doctorant.es <https://graduate-plus.fr/>. La **Graduate+ ARTS** propose des formations originales (diplômes universitaires : DU « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives », certification « Parlons arts », micro certification « Mentorat », formation doctorale « Le canon sur les planches », École d'hiver) dans le cadre de programmes thématiques qui ont pour objectifs de vous aider à appréhender les grands enjeux artistiques d'aujourd'hui et de demain, résolument adossés aux questions sociétales et scientifiques de notre époque, grâce à une perspective critique et au concours de chercheur.es et d'artistes expérimenté.es.

Afin d'encourager la recherche et de favoriser des parcours internationaux, la Graduate+ ARTS vous propose également des dispositifs d'aide à la mobilité internationale et des bourses de stage long dans des institutions culturelles et artistiques.

Vous trouverez les détails de l'ensemble de ces dispositifs ici : [SFRI - Université Jean Monnet \(univ-st-etienne.fr\)](https://sfri.univ-st-etienne.fr/).

Pour mieux nous connaître, nous vous proposons de vous inscrire à notre *Newsletter* mensuelle en remplissant la demande sur [Newsletter - Université Jean Monnet \(univ-st-etienne.fr\)](https://univ-st-etienne.fr/newsletter).

Vous pouvez également vous abonner à [notre espace Moodle](#).

Pour toute question, vous pouvez écrire à : institut-arts@univ-st-etienne.fr.