

MASTER ESTHÉTIQUE

(Nouvelle maquette, rentrée 2025)

Attention : Nouvelles maquettes : informations complémentaires prochainement disponibles sur ce site

Responsables pédagogiques du master :

Aline Caillet : aline.caillet@univ-paris1.fr

Agnès Lontrade : agnes.lontrade@univ-paris1.fr

Scolarité : **Cristina Dongasse** : scolmastb@univ-paris1.fr

Site : Centre St Charles, École des Arts de la Sorbonne, Université Paris 1, , 47 rue des bergers, 75015 Paris.

Au cœur de l'offre de formation de l'École des Arts de la Sorbonne (U.F.R. Arts plastiques et Sciences de l'art) et en synergie avec l'ensemble des formations pratiques, théoriques qui y sont proposées, **le master Esthétique** propose un parcours de spécialisation dans le champ des arts et de la culture unique en France, inscrit dans la continuité de la licence 3 « Esthétique et Sciences de l'art », et préparant aux deux parcours doctoraux "Esthétique" et « Études culturelles » de l'École doctorale APESA.

Le master Esthétique propose une approche philosophique de l'art et de la culture élargie aux sciences humaines appliquées à l'art, conjuguant réflexion esthétique et connaissances des pratiques artistiques contemporaines. Il répond aux besoins d'un apport théorique par une formation spécifique, dans laquelle les perspectives philosophiques, esthétiques et historiques s'allient à la connaissance de l'actualité de la création, ainsi qu'aux méthodologies et thématiques propres à la discipline.

Résolument orienté sur la création artistique et l'esthétique contemporaines, il ambitionne de penser la place des arts et de la philosophie de l'art au sein d'un monde en mutation, à même de renouveler, sur un plan éthique, sociétal et institutionnel, les catégories dans lesquelles se pensent aujourd'hui les pratiques artistiques et culturelles.

Pour qui ?

Ce master s'adresse à des étudiant-es pour la plupart formé-es en esthétique et philosophie de l'art ou impliqué-es dans une pratique artistique, ou collaborant à des projets culturels, et qui souhaitent acquérir des compétences esthétiques et théoriques spécifiques dans les

champs de la création contemporaine au sein desquels l'expertise critique s'avère un atout essentiel.

Pré-requis, conditions d'admission :

Être titulaire d'un diplôme de Licence dans les domaines et disciplines suivantes : esthétique, philosophie, histoire de l'art, arts plastiques, cinéma, lettres modernes (parcours philosophie), sciences humaines et sociales. Ou d'un diplôme équivalent de troisième année CPGE lettres, philosophie, art ou design, école du Louvre, école d'art, ou d'un diplôme européen équivalent.

L'admission se fera sur examen du dossier constitué des pièces suivantes : relevé de notes de la formation suivie antérieurement (Licence, CPGE, autre Master, autre formation diplômante) ; lettre de motivation détaillée et argumentée, projet de recherche ou présentation des thématiques et domaines d'intérêt d'une page ; CV ; attestation d'un niveau de langue française C1 pour les étudiants non francophones.

Déroulé de la formation

Master 1 Esthétique (indifférencié)

Le master 1 Esthétique propose un parcours indifférencié et généraliste dans le champ de l'esthétique, des études culturelles et de la création contemporaine. L'enseignement s'articule autour des concepts fondamentaux de l'esthétique et ouvre à une approche plurielle de celle-ci (techno-esthétique, neuro-esthétique, pragmatisme, phénoménologie, poïétique, anthropologie culturelle, théorie critique...). Les approches transversales en lien avec les sciences humaines et sociales sont également privilégiées, ainsi que les réflexions esthétiques en lien avec les enjeux sociétaux : l'écologie, le care, nouveaux usages de l'image liés notamment aux médias numériques... Il comporte, par ailleurs, une formation à l'épistémologie de l'esthétique et des études culturelles en vue de l'entrée dans l'un des deux parcours du M2 Esthétique.

Le master 1 prépare les étudiants pour les deux parcours au choix qui s'offrent à eux pour le master 2 :

Parcours « Philosophie contemporaine de l'art et société » :

Aboutissement de la Licence 3 « Esthétique et Sciences de l'art » de l'École des arts de la Sorbonne et point de passage vers le doctorat d'Esthétique, le parcours a pour objectif de renforcer l'approche conceptuelle des questions artistiques actuelles à partir d'une réflexion épistémologique solide partant des origines modernes de l'esthétique jusqu'aux travaux philosophiques les plus récents (pragmatisme, théorie critique, phénoménologie, philosophie analytique de l'art...). Le parcours a pour vocation d'accompagner les formes diversifiées et complexes de la création contemporaine et d'engager des exercices critiques sur les œuvres et les expériences

esthétiques aujourd'hui. Une attention toute particulière est donnée aux implications sociétales de la philosophie contemporaine de l'art : éthique, processus démocratique, créativité de l'action, géopolitique, géo-esthétique, nouvelles subjectivités, environnement, vivant... Éclairant la philosophie immanente aux œuvres ainsi que le tissu social, politique et économique dans lequel pratique et théorie s'articulent et s'insèrent, le parcours apporte les outils réflexifs, critiques et sensibles pour penser le monde d'aujourd'hui et de demain.

Parcours du M2 « études culturelles : image, espace, médias », ouvrant sur la mention « études culturelles » du doctorat délivré par l'ED APESA, ce parcours propose une ouverture de la méthodologie pratiquée en esthétique aux sciences humaines et sociales axées notamment sur l'enquête, à même de fournir des outils propres à une analyse des arts saisis dans leur dimension culturelle et institutionnelle et dans les différents contextes au sein desquels ils se déploient (idéologique, institutionnel, médiatique, économique, social et technologique). En articulant la connaissance approfondie des productions artistiques et culturelles à une réflexion sur les relations qui les sous-tendent, ce parcours entend doter les étudiants d'outils théoriques pluridisciplinaires au service de l'élaboration de projets et d'expertises appliquées à toute forme de création culturelle. Par l'étude de l'évolution du statut et de l'usage des images, des espaces et des dispositifs médiatiques, il oriente vers la recherche de remèdes aux menaces qui pèsent sur les équilibres psychiques, environnementaux et démocratiques de nos sociétés contemporaines.

Ouvertures professionnelles :

Le master Esthétique poursuit l'ambition de former des étudiants qui se destinent aux activités professionnelles suivantes :

- - Doctorat, parcours « Esthétique » ou « Études culturelles » au sein de l'ED APESA (« Arts plastiques, Esthétique et Sciences de l'art ») ;
- - Enseignement à l'université ou en écoles d'art en qualité d'enseignant-chercheur ou de directeur d'études ;
- Enseignement dans le secondaire par la préparation à l'Agrégation ou au CAPES d'Arts plastiques. L'Agrégation comporte une importante épreuve d'esthétique. L'articulation de la pratique et de la théorie se révèle par ailleurs indispensable à la formation en arts et à la création contemporaine ;
- Activités dans les domaines de l'art et de la culture contemporains : tant du côté de la pratique que de la critique, à même d'intégrer le monde de l'art ou de développer des projets à ses marges : rédacteurs de revue d'art et d'esthétique, chargés de projets capables d'allier la transformation sociale et la production culturelle, critiques d'art, animateurs d'espaces culturels (urbanisme temporaire, tiers-lieux) et muséaux ;

- Insertion dans des programmes de recherche nationaux et internationaux adossé à des institutions académiques, institutionnelles et culturelles (consortium, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la culture) par la formation à l'analyse des œuvres, le travail sur les écrits d'artistes, les projets de recherche en arts, et l'adossement à des réseaux de recherche artistique.

Compétences développées au sein du master :

- Se former à la recherche : par des cours approfondis d'épistémologie de l'esthétique et des études culturelles, ainsi que par des cours de méthodologie de la recherche comprenant un volet de suivi individualisé (présentation des travaux, discussion avec l'enseignant-e et le groupe, orientation vers un corpus de lectures, d'œuvres et d'expositions). Un approfondissement disciplinaire en philosophie de l'art ou en études culturelles s'établit en M2 en vue du doctorat.

- Produire : production de trois articles de recherche en M1 Esthétique, articulés autour d'une même thématique selon trois problématiques différentes ; d'un mémoire de préparation à la recherche doctorale en M2 dirigé vers l'une ou l'autre des spécialités offertes par les 2 parcours (philosophie de l'art ou études culturelles). Production d'articles de critique d'art en M1 Esthétique, travail sur des œuvres et des expositions (initiation au travail d'écriture critique).

- S'insérer : s'insérer dans une journée d'étude organisée conjointement par les étudiant-es dans le cadre du module de l'atelier-recherche, ainsi que dans les séminaires de l'Interface et de de l'Unité de recherche ACTE (Arts, Créations, Théories, Esthétique). S'insérer dans une institution artistique et culturelle partenaire par les stages professionnels.

- Encadrer : organisation d'une journée d'étude par les étudiants ou de conférences donnant lieu à une publication (module atelier-recherche).

Compétences attendues à l'issue de la formation :

- Une solide formation disciplinaire tant en esthétique et philosophie de l'art, qu'en études culturelles ;
- Une ouverture à l'interdisciplinarité et aux approches plurielles des œuvres et des pratiques culturelles (philosophie, sociologie, lettres, droit, sciences du vivant, anthropologie, sciences politiques, géographie...)

- La capacité à conceptualiser, à problématiser, à argumenter et à déployer une pensée autonome dans un écrit, mais aussi à la transmettre et à la communiquer lors d'un oral ;
- Une qualité de rédaction et une originalité de la pensée, une capacité à situer sa réflexion au sein des questions esthétiques et culturelles contemporaines ;
- La capacité à effectuer une recherche documentaire et scientifique (bibliothèque, ressources en lignes), à délimiter un corpus d'ouvrages, de textes et d'œuvres d'art, à rédiger et à présenter un appareil de notes dans le respect de normes typographiques et académiques ;
- Le respect de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche ;
- L'identification de champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder ;
- La création, l'organisation et la valorisation d'événements artistiques et scientifiques ;
- L'appréciation des démarches, des pratiques disciplinaires et interdisciplinaires pour appréhender la dimension visuelle des objets.

Adossement à la recherche

En rapport étroit avec l'École doctorale APESA et l'équipe de recherche « Esthétique et théories critiques de la culture » de l'Institut ACTE (héritier du Laboratoire d'Esthétique et des Sciences de l'art fondé par Étienne Souriau en 1960), auquel l'ensemble des enseignants-chercheurs sont rattachés, le master Esthétique présente un fort adossement à la recherche.

Les étudiants peuvent ainsi librement assister et participer aux différents séminaires et événements scientifiques organisés par l'équipe enseignante.

Professionalisation

Expérience professionnelle ou stage (280h) à effectuer et à valider à l'issue des 2 années de master. Domaines : musées, espaces d'art, galeries, éditions d'art, revues, festivals, théâtres, spectacles vivants... L'accord des responsables du master sera nécessaire avant la signature de la convention de stage par l'institution ou l'établissement d'accueil, puis par le bureau des masters. Conventions à télécharger sur l'ENT de Paris 1. Les stages sont à effectuer hors périodes de cours, durant l'inter-semestre ou les congés universitaires.

2/ INTITULÉS DES COURS

M1 esthétique (indifférencié)			
Intitulé	Vol horaire	Semestre	Modalité
Anthropologie philosophique et culturelle	24 h	1	CM
Théories de la critique d'art et des valeurs esthétiques	24 h	1	CM
Épistémologie de l'esthétique et de la philosophie de l'art	24 h	1	CM
Esthétique et enjeux sociétaux	24 h	1	TD
Histoires des arts : enjeux contemporains (au choix entre 3 cours)	12 h	1	Atelier
Esthétique appliquée: au choix entre 3 cours : « Esthétique du cinéma » ; « Design et écologie » ; « géopolitique »	24 h	1	TD
Philosophie de l'image	24 h	2	CM
Économie politique des œuvres et de la culture	24 h	2	CM
Épistémologie des études culturelles	24 h	2	CM
Esthétique et enjeux éthiques	24 h	2	TD
Approches transversales des arts	24 h	1	atelier
Esthétique appliquée : au choix entre 3 cours : « Théorie critique des arts et des médias » ; « analyse filmique » ; « Sociologie de la culture ».	24 h	2	TD
Interface (facultatif)	2 X 12 h	S1 et 2	conférences

MASTER 2 :

2 PARCOURS AU CHOIX :

1/

M2 / Parcours « Philosophie contemporaine de l'art et société »			
Intitulé	Vol horaire	Semestre	Modalité
Philosophie contemporaine de l'art	24 h	1	CM
Esthétique, enjeux éthiques et sociétaux	24 h	1	CM
Méthodologie de la recherche en esthétique et la philosophie de l'art	24 h	1	CM
Atelier-recherche	12 h	1	Atelier
Philosophie contemporaine de l'art	24 h	1	CM
Encadrement et soutenance du mémoire de recherche	24 h	2	CM
Écologie, sensibilité et esthétique du vivant	24 h	2	TD
Écologie en arts et design	24 h	2	Atelier- conférences
Interface	2 X 12 h	S1 et 2	conférences

2/

M2 / « parcours études culturelles : image, espace, médias »			
Intitulé	Vol horaire	Semestre	Modalité
Géographies globales de l'art »	24 h	1	CM
Dispositifs, médias et institutions »	24 h	1	CM
Méthodologie de la recherche en études culturelles	24 h	1	CM
Atelier-recherche	12 h	1	Atelier
Cours (optionnel) master MGCS. Sorbonne nouvelle	24 h	1	séminaire
Études visuelles et culture numérique	24 h	1	CM
Encadrement et soutenance du mémoire de recherche	24 h	2	CM
Enquêter en études culturelles	24 h	2	atelier
Écologie en arts et design	24 h	2	Atelier- conférences
Interface	2 X 12 h	S1 et 2	conférences