

MASTER 2 / MENTION ESTHÉTIQUE

PARCOURS : « ÉTUDES CULTURELLES : IMAGE, ESPACE, MÉDIAS »

À compter de la rentrée de septembre 2025, l'École des Arts de la Sorbonne propose un nouveau parcours au niveau M2 au sein du master esthétique, offrant une spécialisation et un approfondissement théorique à tou·tes celles et ceux engagé·es dans la création contemporaine et désireu·ses d'en comprendre les enjeux culturels et sociétaux.

Au sein du Master mention esthétique, le **parcours « Études culturelles : image, espace, médias »** articule les problématiques esthétiques relatives à la création contemporaine aux théories critiques les plus contemporaines en prise avec les enjeux politiques et sociétaux de notre monde : perspectives féministes, décoloniales et écologiques, critique institutionnelle, technocritique, géographie critique, études visuelles...

Les études culturelles sont entendues comme un champ d'études interrogeant, depuis la tradition philosophique et esthétique, les objets, pratiques et formes de vie artistiques ou culturelles dans leur pluralité (institutionnellement valorisés ou socialement minorés), en s'attachant à leurs enjeux et dimensions anthropologiques, sociologiques et idéologiques, et prête attention aux cadres et facteurs économiques, politiques, sociaux et spatiaux, techniques et esthétiques qui commandent aux représentations.

L'enquête constitue un des axes méthodologiques de ce parcours, en tant qu'outil privilégié d'observation des pratiques, de paradigme d'investigation qui associe théorie et expérience et de méthodologie spécifique de recherche à l'œuvre à la fois dans le champ des humanités et des arts (figure de l'artiste chercheur).

Cette spécialité au sein de la mention esthétique croise ainsi les approches et les savoirs : épistémologies critiques, savoirs situés, et exploration enquêtrice qui se structurent autour de 4 grands axes thématiques :

- **Géographies globales et tournant spatial des humanités** : géographie critique, approches décoloniales et environnementale, études urbaines...
- **Critique institutionnelle** : nouvel institutionnalisme, mondes de l'art, capitalisme culturel...
- **Médias et culture numérique** : écologie de l'attention, sociabilité et réseau, hacking...
- **Études visuelles** : art documentaire, politique de l'image, culture visuelle, images opératives...

Responsable pédagogique du parcours :

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

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

Site : Centre St Charles, **École des Arts de la Sorbonne**, Université Paris 1-
Panthéon-Sorbonne

Adresse : 47 rue des bergers, 75015 Paris. Metro : Lourmel, Javel,

[Consulter la page de la formation](#)

Modalités d'inscriptions :

) en M2 : sur [e-candidat](#) (02 mai-- 20 mai 2025)

) en M 1 esthétique : [Monmaster](#) (25 février- 24 mars 2025)

Le parcours « études culturelles : image, espace, médias » propose une ouverture de l'esthétique au domaine des études culturelles entendues comme champ d'investigation qui excède les seuls objets, œuvres ou dispositifs artistiques incluant un vaste ensemble de pratiques, de production, de médiation, de diffusion comme de réception ; de représentations d'actions ; ou encore de discours. Portant une attention particulière aux méthodologies héritées des sciences humaines et sociales axées sur l'enquête dans la diversité de ses méthodes (observation ethnologique, analyse sémiologique, enquête archivistique, forensique...) et de ses objets (culture numérique, études visuelles, écologie en arts et design, analyse institutionnelle), ainsi qu'aux outils d'analyse propres aux études culturelles, ce parcours entend étudier les arts et les pratiques culturelles dans la diversité de leurs expressions, de leurs lieux de manifestations et des réseaux qu'elles mobilisent.

Cet élargissement à la fois des objets et des méthodes vise à fournir des outils propres à une analyse des arts *en situation*, appréhendés dans une dimension plus largement culturelle attentive aux différents contextes et espaces (idéologique, institutionnel, médiatique, économique, social et technologique) dans lesquels ceux-ci s'inscrivent et nous apparaissent.

La formation interdisciplinaire s'enracine dans les débats qui ont marqué l'avènement des études culturelles dans les années 1960 en Grande-Bretagne et aux États-Unis et à la déconstruction des catégories esthétiques dominantes et des classifications et historiques que celles-ci ont entrepris. Elle accorde une place toute particulière au changement de paradigme induit par le tournant spatial des humanités qui nous invite à pratiquer une *réflexion située*, qu'il s'agisse des phénomènes étudiés ou des méthodologies mises en œuvre.

En articulant la connaissance approfondie des productions artistiques et culturelles à une réflexion sur les relations qui les sous-tendent, ce parcours vise à 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.

Les cours proposés en M2 visent à compléter la formation que les étudiant-es ont pu acquérir dans les domaines de l'esthétique et des arts contemporains, notamment durant la première année du master, en, d'une part, resituant et ressaisissant la création contemporaine dans le prisme des débats et revendications émanant des différents acteurs qui la produisent, la diffusent ou l'apprécie (lutttes féministes ; appropriation culturelle ; revendications des travailleur-es de l'art, ...), et, d'autre part, en l'élargissant à des pratiques qui remettent en cause leurs formes hégémoniques (hacking ; art-activisme...). Ils élaborent pour ce faire les outils méthodologiques à même de rendre compte de la création artistique de façon située, c'est-à-dire à en produire une analyse esthétique à même d'incorporer sa dimension en tant que fait économique, social et culturel.

Prérequis, conditions d'admission

Ce parcours peut être intégré directement en niveau M2. Il s'adresse aussi bien à des étudiant-es formé-es en esthétique et philosophie de l'art, en sciences humaines (anthropologie, sociologie, sciences politiques...), en théories et histoire de l'art, en lettres ou en pratique des arts, qui souhaitent acquérir des compétences esthétiques et théoriques spécifiques dans les champs de la création contemporaine et du monde culturel, au sein desquels l'expertise critique s'avère un atout essentiel.

Il est particulièrement adapté aux étudiant-es titulaires d'un diplôme équivalent Master 2 délivré par le Ministère de la Culture (École du Louvre ; DNSEP ; autres ; écoles supérieures d'arts à l'étranger...) qui souhaitent obtenir un diplôme universitaire de niveau 7 du Ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, ouvrant sur la poursuite en doctorat au sein de l'université, ou désireu-ses de consolider et d'approfondir leurs connaissances théoriques au terme d'un cursus dans l'enseignement supérieur axé sur la pratique ou sur d'autres champs disciplinaires.

N.B. Les étudiant-es titulaires d'une licence universitaire (Bac + 3) ou d'un équivalent niveau bac + 4 dans les écoles relevant du ministère de la culture peuvent intégrer le **MASTER 1 ESTHÉTIQUE INDIFFÉRENCIÉ** qui leur permettra ensuite de poursuivre en M2 au sein du parcours études culturelles.

[Présentation de la plaquette du M 1 ESTHÉTIQUE](#)

Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique du parcours « études culturelles », à l'image du parcours, associe des profils et des compétences diversifiés à même de relever l'ensemble des enjeux théoriques qui en constituent le cœur : enseignant-e-chercheur-e en esthétique et philosophie de l'art, histoire de l'art, design et urbanisme, arts, études visuelles.

Équipe pédagogique du parcours études culturelles : Maxime Boidy ; Aline Caillet ; Jacinto Lageira ; Judith Michalet ; Chiara Palermo ; Antonella Tufano ; Gwenola Wagon ; Elvan Zabunyan.

Contenu de la formation

Les cours croisent enseignement théorique, méthodologique et ateliers pratiques. L'initiation progressive des étudiants aux méthodes de recherche aboutit à la rédaction d'un mémoire d'une centaine de pages, sur un sujet librement choisi par l'étudiant·e et construit en concertation avec le directeur/trice de mémoire. Ce mémoire fait l'objet d'une soutenance en juin (ou septembre selon les cas).

La validation d'un stage (280 heures) est également requise sur les 2 années du master : si le stage n'a pas été effectué au niveau précédent, il devra être effectué dans le courant de l'année de Master 2 (possibilité de le valider jusqu'au 31 décembre de l'année du diplôme).

Domaines : musées, espaces d'art, galeries, éditions d'art, revues, festivals, théâtres, spectacles vivants...

Partenariat

Ce parcours propose un partenariat avec le [Master MGCS](#) (Médias, Genre et Cultural Studies) de l'université Sorbonne-Nouvelle (Nation, Paris 12e). Dans le cadre de ce partenariat, les étudiant·es ont la possibilité de suivre au premier semestre 2 cours au choix parmi l'offre de formation du master MGCS. De façon réciproque, 2 cours du parcours sont ouverts aux étudiant·es de Sorbonne-Nouvelle.

Objectifs et compétences développés au sein du parcours

- Se former à la recherche : par des cours approfondis d'épistémologie et 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).
- Produire : production d'un mémoire de recherche.
- 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).

Ouvertures professionnelles

- 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 ;
- 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 adossés 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.

Programme, intitulés et descriptifs des cours

Intitulé des cours	Semestre	Volume horaire	ECTS	Modalités d'enseignement
Géographies globales de l'art	3 ^e	24 h	5	CM
Dispositifs, médias et institutions	3 ^e	24 h	5	CM
Atelier-recherche	3 ^e	12 h	3	atelier
Méthodologie des études culturelles	3 ^e	24 h	14	CM
Interface art et esthétique	3 ^e	12 h	3	conférences
1 cours du master « Médias, Genre et Cultural Studies » (optionnel)	3 ^e	24 h	-	séminaire
Études visuelles et culture numérique	4 ^e	24 h	5	CM et/ou atelier
Écologie en art et design	4 ^e	24 h	3	conférences
Encadrement et soutenance du mémoire de recherche	4 ^e	24 h	15	CM
Enquêter en études culturelles	4 ^e	24 h	2	atelier
Interface, art et esthétique	4 ^e	12 h	3	conférences
Stage soumis à validation	1 ^{er} au 4 ^e	280 h	2	
TOTAL CRÉDITS ECTS SUR L'ANNÉE =			60	
Volume horaire hebdomadaire moyen : 9/10 heures / semaine				

Descriptifs des cours

« Géographies globales de l'art »

Elvan Zabunyan

S'appuyant sur une actualité de la recherche, des publications et des expositions, ce séminaire souhaite étudier les pratiques artistiques contemporaines comme autant de vecteurs politiques, critiques, historiques, géographiques et esthétiques. En convoquant l'héritage de l'histoire coloniale sur les cinq continents, les théories postcoloniales mais aussi des notions telles que celle de Relation, conceptualisée par le poète et philosophe Edouard Glissant, l'accès est mis sur une analyse des formes de déplacements propres aux migrations, aux exils et aux diasporas. Il s'agit d'interroger la place que jouent les œuvres dans l'invention de modalités artistiques qui, dans leur différence, sont pensées comme des points de jonction à l'échelle globale.

« Dispositifs, médias et institutions »

Judith Michalet

Ce cours livrera des repères théoriques fondamentaux permettant d'aborder de façon problématique, informée et prospective les divers positionnements critiques, artistiques et institutionnelles envisageables aujourd'hui au sein du monde de l'art et de pratiques culturelles et communicationnelles en mutation. Il proposera une traversée historique des études sur les médias – présentant ainsi une diversité d'approches épistémologiques –, ainsi que l'ouverture d'une réflexion – alimentée par des travaux récents, tant artistiques que théoriques – sur la surveillance algorithmique, la post-vérité, les communautés numériques, les *safe spaces*, les institutions culturelles et leurs publics, etc. L'objectif est de fournir à l'étudiant des outils conceptuels pouvant l'aider à diagnostiquer des dispositifs de pouvoir et de contre-pouvoir en reconfiguration constante et à questionner les relations entre infrastructure et idéologie à l'ère numérique. En puisant dans cet appareillage critique, l'étudiant est invité à s'engager dans des investigations et analyses en études culturelles, portant sur des objets d'étude variés.

« Interface art et esthétique »

Jacinto Lageira

Créé il y a une quarantaine d'années, ce séminaire accueille les étudiants des masters et doctorat en arts plastiques et en Esthétique de l'université Paris 1. Il est ouvert au public dans la limite des places disponibles. Il a lieu à l'amphi Bachelard à la Sorbonne le mercredi de 18h à 20h sur les deux semestres de l'année universitaire. (12 séances dans l'année) L'objectif est que les étudiants puissent écouter la singularité d'une réflexion en cours d'élaboration de la part d'un artiste, d'un théoricien ou d'un professionnel de l'art afin de réaliser un travail pratique ou théorique à partir d'une intervention vivante, d'une parole en direct.

« Atelier recherche »

Chiara Palermo

Ce cours a pour objectif de nourrir les terrains individuels de recherche, qui pourront être partagés et comparés, pour ajouter un terrain commun de recherche et de mise à l'épreuve des étudiants dans une activité théorique et pratique, telle que l'organisation d'une journée d'étude, la présentation d'un ouvrage, une table ronde. L'objectif du dispositif est de favoriser l'autonomie des étudiants et la transition entre master et doctorat. Il représente la professionnalisation par la recherche et pour la recherche. Ce terrain de travail aura pour thématique transversale un sujet choisi par les étudiants et ayant pour but d'associer leur initiative à de nouveaux partenariats. L'organisation d'une activité de recherche sera l'occasion de solliciter des institutions muséales et associatives, des enseignants-chercheurs et des artistes en s'adressant à un public académique et extra-académique.

« Méthodologie des études culturelles » et encadrement du mémoire

Aline Caillet

Ce cours accompagne sur les 2 semestres l'encadrement des mémoires de Master 2 en proposant une réflexion et problématisation de la recherche dans le champ des études culturelles : son histoire spécifique ; ses méthodologies propres ainsi que ses objets de prédilection. Au travers de lectures collectives de textes théoriques à valeur épistémologique, de mises en situation concrète d'expérience de recherche au travers d'ateliers pratiques, et de conseils pratiques et techniques à même de structurer le travail de recherche, ce cours propose tout à la fois un panorama des enjeux liés à la recherche dans le champ des études culturelles tout en délivrant une panoplie d'outils en vue de la rédaction du mémoire.

Pour ce faire, le cours articulera l'analyse théorique de concepts clefs dans la recherche en études culturelles à leur application à des situations concrètes de recherche afin, d'une part, de décoder les pratiques culturelles en tant que telles ainsi que les manières dont celles-ci sont représentées dans le champ académique, mais aussi médiatique et artistique, et, d'autre part, d'être en mesure, de façon réflexive, d'identifier les positionnements et parti-pris qui président à l'élaboration de leurs représentations. Ces ateliers permettront à l'étudiant d'expérimenter une situation de recherche concrète et de mettre en application les concepts et outils méthodologiques étudiés, afin d'être en mesure dans un second temps de les réutiliser dans le cadre des recherches développées au sein de son propre mémoire. Des supports audio/vidéo (conférences de chercheurs ; extraits de films documentaires ou de fictions ; vidéos issus des médias sociaux...) viendront appuyer ces ateliers pratiques.

« Études visuelles et culture numérique »

Maxime Boidy & Gwenola Wagon

Études visuelles (Maxime Boidy) :

Culture Numérique (G. Wagon) : « Micro-enquêtes » : À l'heure où le monde numérique est submergé par l'extractivisme des données nourrissant les intelligences artificielles, chaque utilisateur devient, malgré lui, agent d'extraction massive. Comme le souligne Kate Crawford dans son *Anti-atlas de l'intelligence artificielle*, nous sommes devenus des sujets de données,

dont la production numérique nécessite des ressources considérables. Cet atelier propose de mener une série de micro-enquêtes pour révéler la part cachée des problèmes de prédation des données dans l'écosystème numérique. Les micro-enquêtes permettront d'explorer différentes méthodes d'investigations et d'expérimenter des techniques et des outils low-tech avec un simple ordinateur et une connexion internet. Comment le recoupement de toutes nos micro-enquêtes permettraient une fois agencées ensemble de révéler certains aspects à la fois globaux et méconnus d'une géopolitique d'internet.

« Écologie en arts et design »

Antonella Tufano

« Enquêter en études culturelles »

Différents enseignant-es du parcours

Cet atelier méthodologique accompagne la méthodologie de la recherche en travaillant sur les modalités d'enquête empirique. Chaque enseignant du parcours apportera un éclairage spécifique à ses objets en vue d'outiller l'étudiant-e pour la rédaction du mémoire.

Cours au choix dans le Master « Médias, Genre & Cultural Studies », Université Paris-Sorbonne Nouvelle :

« Fictions Sérielles et politiques des identités »

« Représentations, images et genre »