

ÉTUDIER LES ARTS EN FRANCE : HISTOIRE ET THÉORIE

Mai 2012

Les formations en histoire et théorie des arts en France – histoire de l'art, théâtre, cinéma, musique – sont des formations principalement universitaires. Il est donc possible de suivre un cursus complet – Licence (L), Master (M), Doctorat (D) – dans l'une de ces matières. Ces formations théoriques transdisciplinaires peuvent aussi laisser une grande place à la pratique, dans le cadre de Licences Professionnelles ou des Masters Professionnels très spécifiques.

Branches associées aux études artistiques :

- ◆ Administration et gestion culturelle
- ◆ Enseignement
- ◆ Gestion du patrimoine et des archives
- ◆ Journalisme et critique d'art
- ◆ Marché de l'art
- ◆ Médiation culturelle
- ◆ Organisation de spectacles vivants et d'expositions

LES FORMATIONS DE NIVEAU L

HISTOIRE DE L'ART

L'histoire de l'art est une science humaine qui étudie les œuvres d'art et les collections d'objets de valeur et qui s'associe souvent à l'archéologie au niveau Licence. Elle est enseignée à l'université et s'organise autour d'une filière orientée principalement vers la gestion culturelle, le marché de l'art, l'enseignement et la recherche. L'entrée sur le marché du travail, dans les musées par exemple, ne se fait jamais avant l'obtention d'un Master. Ce cursus, ajouté à des études de langue, d'histoire, de lettres ou de droit, constitue un complément utile, tant en culture générale qu'en formation intellectuelle.

Près de 50 spécialisations et mentions différentes sont actuellement proposées en France dont une trentaine au niveau Licence.

Les enseignements de Licence comprennent une étude complète du panorama de l'histoire des différentes périodes artistiques (Antiquité, Moyen Âge, Art moderne et contemporain, ...) à laquelle s'ajoute des compléments disciplinaires et méthodologiques en histoire culturelle, iconographie, et spécialisation en archéologie (protohistoire, archéologie médiévale, techniques de la fouille) et en méthodologie universitaire et langues vivantes.

Au niveau L, deux parcours sont en général proposés :

- ◆ **Histoire de l'art et archéologie** qui offre une formation riche et diversifiée dans ces deux domaines.
- ◆ **Histoire de l'art associée à une autre discipline (sociologie, histoire, lettres modernes, philosophie)** qui donne la possibilité aux étudiants d'élargir leurs connaissances dans un autre domaine et d'envisager une insertion professionnelle variée.

ARTS PLASTIQUES

La Licence d'Arts plastiques permet de développer une culture artistique et un certain nombre de savoir faire élémentaires dans le but de donner aux étudiants des connaissances techniques pratiques. Ainsi, cette formation peut aussi bien mener aux métiers de l'enseignement artistique, qu'aux métiers de la médiation artistique et culturelle.

Une quinzaine de Licences en Arts mention Arts plastiques sont proposées dans les universités françaises. Elles s'organisent selon deux parcours :

- ◆ **Arts plastiques** : enseignements pratiques sur des domaines techniques et formation à la culture artistique à travers l'étude de textes théoriques, découverte de l'art contemporain, etc. Ce parcours mène généralement aux métiers de l'animation, de l'enseignement ou de la création.
- ◆ **Arts appliqués** : approfondissement des connaissances théoriques et techniques en ce qui concerne les champs de l'art contemporain, de la création d'images, de la communication visuelle, du design d'objet et d'espace, de la création numérique et de l'infographie.

Des enseignements théoriques en l'histoire de l'art, en sciences de l'art, en philosophie des arts, en analyse des arts ainsi que l'étude d'une langue vivante sont communs aux deux parcours. Des ateliers de pratique plastique ou des séminaires d'arts appliqués sont spécifiques au parcours choisi et permettent de travailler sur un projet personnel.

ARTS DU SPECTACLE

L'appellation « Arts du spectacle » désigne l'ensemble des arts relatifs à une performance sur scène – la danse et le théâtre en général. Certains cursus dans ce domaine incluent aussi le cinéma.

Une quinzaine de Licences générales en Arts du spectacle. Ces formations associent danse, théâtre et cinéma dans des cursus théoriques complets (histoire, théorie, analyse) associés à des thématiques annexes : médiation culturelle, gestion des actions culturelles, organisation de spectacles vivants et d'expositions, gestion du patrimoine et des archives.

CINÉMA

Les études cinématographiques envisagent le cinéma comme un objet de recherche (analyse de l'image, histoire, sociologie, économie, droit) possédant des singularités techniques, artistiques et professionnelles (matériel de prise de vues particulier, techniques de montage, réseaux institutionnels et professionnels propres). C'est un champ de la formation qui valorise l'acquisition d'un double savoir à la fois scientifique et socioprofessionnel et qui comprend donc une dimension pratique.

Une dizaine de Licences en Arts ou en Arts, lettres et langues proposent des mentions spécifiquement cinématographiques (mention cinéma ou études cinématographiques) ou plus transversales (cinéma et théâtre, arts du spectacle et audiovisuel).

DANSE

Les études chorégraphiques lient étroitement les savoirs théoriques aux expériences pratiques. Elles proposent des formations qui permettent de maîtriser des savoirs historiques, esthétiques, analytiques et techniques utiles pour appréhender le champ du spectacle vivant par rapport aux autres champs artistiques. Ces études forment également aux techniques et au savoir-faire et visent à ce que l'étudiant maîtrise les outils nécessaires à une recherche personnelle, dans le champ des arts de la scène, mais aussi les enjeux anthropologiques, sociologiques et politiques de la danse.

Les Licences mention Arts proposent deux grandes spécialités : « Danse » ou « Théâtre et Danse ».

Il existe en parallèle de ces formations, plusieurs licences professionnelles qui peuvent entrer dans le cadre des Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) avec trois grandes spécialisations :

- Formation du danseur, de l'interprète à l'auteur
- Formation d'intervenant danseur
- Développement et gestion des activités physiques artistiques qui comprend trois sous-spécialités (danse, arts du cirque et arts martiaux)

THÉÂTRE

Les études théâtrales proposent une formation théorique aux arts du spectacle (histoire, esthétique, dramaturgie, approches sociologiques des représentations, politiques culturelles et publiques). Elles associent souvent à la théorie une initiation à la pratique artistique lors d'ateliers et de stages. Ces formations facilitent l'accès aux professions théâtrales (jeu, mise en scène, conseil artistique et dramaturgique), ainsi qu'aux métiers en relation avec la pratique du théâtre : action culturelle, encadrement des pratiques non professionnelles (amateurs et scolaires), relations publiques, relations presse, journalisme spécialisé.

Quatre Licences, en Arts ou en Lettres et langues, proposent d'étudier le théâtre conjointement à la danse ou au cinéma. Une Licence professionnelle permet aussi d'acquérir un diplôme spécialisé dans l'encadrement d'ateliers de pratiques théâtrales.

MUSIQUE

Historiquement, l'enseignement de la musique et de la musicologie a toujours été séparé de celui des arts du spectacle, car l'étude de la théorie musicale a été enseignée aux côtés de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie dans le cadre des arts libéraux du *quadrivium* médiéval. Ainsi, elle se trouve souvent à l'université dans des Unités de Formation et de Recherche (UFR) ou des départements séparés des autres arts. Bien qu'enseignée dans peu de mentions différentes – principalement « musique et musicologie » en Licence comme en Master – la musicologie tend à se développer dans des filières professionnelles aux niveaux L et M.

La Licence de musicologie englobe des enseignements historiques, théoriques et analytiques en ce qui concerne la tradition musicale occidentale ainsi que des cours sur les musiques ne s'inscrivant pas dans la tradition savante européenne : musiques populaires ou « à succès », ethnomusicologie, jazz etc. Cette formation est complétée par des cours de composition (harmonie et contrepoint) ainsi que par des pratiques collectives (musique de chambre, orchestre, chœur, etc.).

Trois Licences professionnelles sont également proposées en 3e année : « métiers de la scène lyrique », « intervention musicale en institutions sociales », « de santé et du handicap et gestion et développement des structures musicale ».

ATTENTION : Certaines universités imposent un test d'entrée en 1ère année de Licence afin de valider un niveau minimum en solfège, niveau nécessaire pour la majorité des enseignements (Universités Bordeaux 3, Lyon 2, Paris 4...).

LES FORMATIONS DE NIVEAU M

HISTOIRE DE L'ART

Les Masters Recherche se regroupent en quatre grands thèmes : « histoire du droit et conservation », « philosophie et critique contemporaine de la culture », « arts de l'exposition et scénographie » ou « arts et industries culturelles ».

Une quinzaine de Masters Professionnels préparent aux métiers du patrimoine, de l'archéologie, de la médiation culturelle, de l'édition et de la diffusion des arts et des savoirs.

ARTS DU SPECTACLE ET DE LA SCÈNE

Il existe une douzaine de Masters « généralistes » en Arts du spectacle qui contiennent des enseignements de danse, théâtre et cinéma et des cours théoriques (histoire, théorie, analyse).

En Master Professionnel, c'est la gestion d'actions culturelles qui est enseignée dans des cursus qui approfondissent les bases théoriques, logistiques et juridiques d'étudiants issus souvent d'autres filières.

ARTS PLASTIQUES

Une dizaine de Masters Recherche offrent des spécialisations dans les différentes branches des Arts plastiques :

- Arts appliqués, design, architecture
- Arts visuels spécialité arts plastiques
- Arts visuels spécialité multimédia
- Photographie et art contemporain
- Industries créatives : médias, web, arts
- Métiers de l'enseignement (spécialité métiers de l'enseignement en arts plastiques)

Sept Masters professionnels sont orientés vers la création d'images et se répartissent selon deux grandes orientations :

- Création numérique (multimédia interactif / arts et technologies de l'image virtuelle)
- Image et design

CINÉMA

Une douzaine de Masters Recherche permettent d'approfondir des connaissances théoriques par un travail de recherche personnel (spécialités « Histoire, théories, archives », « Théorie, histoire, esthétique », « Esthétique, analyse, création » etc.) et de se spécialiser sur une thématique spécifique (« Histoire, théories, archives », « Pratiques contemporaines de l'image : art, public, patrimoine »).

Une dizaine de Masters Professionnels en cinéma se répartissent selon trois orientations :

- Production cinéma et audiovisuelle
- Scénario et réalisation
- Valorisation des patrimoines

DANSE

Les formations entrent presque systématiquement dans le cadre de l'enseignement d'une autre pratique artistique. La seule spécialisation en danse se fait dans le cadre du Master en musique.

Les autres formations sont dispensées dans des Masters qui associent danse, théâtre et cinéma. La danse est également étudiée en tant qu'objet anthropologique dans le cadre du Master professionnel mention Ethnologie, préhistoire, ethnomusicologie, spécialisé en Ethnomusicologie et en anthropologie de la danse (Universités de Clermont-Ferrand 2 et Paris Ouest Nanterre Défense).

THÉÂTRE

- Il existe trois grandes mentions de Masters recherche :
- Études théâtrales : Master mention « Etudes théâtrales » ou « Théâtre et autres arts »
 - Théâtre et texte : Master « Théâtre : le texte et la scène » ou « Etudes romanes : langue, texte, théâtre ».
 - Théâtre et interculturalité : Master « Théâtre et cultures du monde » ou « Théâtre européen ».

La majorité des Masters professionnels sont délivrés par l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) : sept Masters dans différentes spécialités (écriture, art dramatique, lumière, son, etc.).

Des Masters universitaires existent en mise en scène (Université Paris Ouest Nanterre Défense) ou en production théâtrale (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle).

MUSIQUE

Les différents Masters Recherche ont dans la majorité des cas la mention Musique et musicologie. La musicologie peut aussi être une spécialisation de plusieurs Masters Recherche en Arts. Un Master Recherche Sciences humaines et sociales, mention Ethnologie, préhistoire, ethnomusicologie spécialité Ethnomusicologie et anthropologie de la danse est aussi proposé par l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.

Master professionnel : deux spécialisations sont proposées par l'université Paris Sorbonne (Paris 4) en **Gestion de la musique**, ainsi qu'en **Pratique de la Musique médiévale**.

POÉSIE

Cinq formations de niveau M proposent des spécialisations dans les études poétiques, en lien avec l'histoire de la littérature, la pratique, ou l'anthropologie culturelle. Ces formations sont dispensées par les universités de Rennes 2, de Pau Pays de l'Adour et de Lille 3.

NIVEAU D

En France, la recherche dans les domaines artistiques se fait dans plus de 100 équipes rattachées à près de 30 Écoles Doctorales réparties sur l'ensemble du territoire. La formation par la recherche est donc possible dans des structures aux tailles et aux champs de recherche diversifiés. Les Unités de Recherche se présentent selon 3 tendances. En voici quelques exemples :

UNITÉS THÉMATIQUES

- L'École Doctorale 124 « Histoire de l'Art et Archéologie » Paris Sorbonne (Paris 4) et son équipe d'accueil Rome et ses Renaissances : arts, archéologie, littérature et philosophie (EA 4081).
- L'École Doctorale 355 « Espaces, cultures et sociétés » de l'Université Aix-Marseille avec le Centre méditerranéen de recherche sur les relations entre les arts (EA 2422).
- L'École Doctorale 68 « Littératures, Cultures et Sciences » de l'université de Caen et son équipe d'accueil Lettres, arts du spectacle, langues romanes (EA 4256).

UNITÉS SPÉCIALISÉES

- L'École Doctorale 138 « Lettres, Langues, Spectacles » de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et son équipe d'accueil Histoire des Arts et des représentations (EA 4414).
- L'École Doctorale 433 « Concepts et langages » de l'Université Paris Sorbonne (Paris 4) et ses équipes d'accueil Observatoire Musical Français (EA 206) ou Patrimoines et Langages Musicaux (EA 8087).
- L'École Doctorale 267 « Arts et médias » de l'université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) avec l'Institut de recherche en études théâtrales (EA 3959).

UNITÉS TRANSDISCIPLINAIRES

- L'École Doctorale 267 « Arts et médias » de l'Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) et son Atelier de recherche sur l'intermédialité et les arts du spectacle (EA 7172).
- L'École Doctorale 288 « Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales » de l'Université Paris 11 avec le Centre de recherche sur les arts et le langage (EA 8566).
- L'École Doctorale 480 « Montaigne-Humanités » de l'université Michel de Montaigne (Bordeaux 3) et son équipe d'accueil LAPRIL - Littérature, art, pluridisciplinarité, représentations, imaginaire, langages (EA 4198).

La liste des Unités de Recherche et des Écoles Doctorales associées sont accessibles sur le catalogue Niveau D de CampusFrance : <http://d.campusfrance.org/fria/edsearch/>

INTERNATIONAL

La pensée française au sujet des arts est diffusée à l'étranger par l'intermédiaire d'institutions qui se font le relais des établissements d'enseignement supérieur et des enseignants chercheurs. D'une part, les écoles françaises participent de la mise en place de partenariats scientifiques et culturels, notamment en histoire de l'art. D'autre part, les sociétés savantes spécialisées dans l'ensemble des domaines touchant aux discours théoriques sur les arts organisent conférences et colloques dans de nombreux pays qui permettent la propagation de la pensée française et le dialogue avec les chercheurs étrangers.

◆ Les Écoles françaises

Les écoles françaises participent à la mise en place de partenariats scientifiques et culturels internationaux, notamment en histoire de l'art et en archéologie.

Les cinq Écoles française :

- École française d'Athènes - <http://www.efa.gr>
- École française de Rome - <http://www.ecole-francaise.it>
- Institut français d'archéologie orientale du Caire - <http://www.ifao.egnet.net>
- École française d'Extrême-Orient - <http://www.efeo.fr>
- Casa de Velázquez - <http://www.casadevelazquez.org>

Ce sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sous l'autorité du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont pour mission de développer la recherche et la formation à la recherche dans toutes les disciplines se rapportant à leurs zones géographiques.

◆ Les lieux de résidence

Villa Kujoyama (Kyoto, Japon)

<http://villa-kujoyama.blogspot.fr>

Inspiré du modèle de la Villa Médicis de Rome, la Villa Kujoyama accueille des pensionnaires dans différentes disciplines artistiques : arts visuels, arts de la scène, littérature, audiovisuel, recherche en sciences sociales et humaines, théorie et critique dans chacune des disciplines artistiques nommées.

◆ Le réseau des IFRE - <http://www.ifre.fr>

Les Instituts de Recherche Français à l'Étranger (IFRE) constituent un réseau de 27 centres de recherche français, répartis sur tous les continents et abordant toutes les sciences humaines et sociales, en contact avec les institutions de recherche locales et françaises. Plusieurs IFRE ont pour spécialité l'étude de l'histoire des arts et de l'archéologie : la Section française de la Direction des antiquités du Soudan de Khartoum, la Délégation archéologique française en Afghanistan de Kaboul, la Maison française d'Oxford ou encore l'Institut français d'études andines de Lima.

◆ **Institut Français** - <http://www.institutfrancais.com>

L'Institut Français assure la promotion de l'action culturelle extérieure de la France en matière d'échanges artistiques (spectacle vivant, arts visuels, architecture), de diffusion, dans le monde, du livre, du cinéma, de la langue française, des savoirs et des idées. À ce titre, il développe un nouveau programme de diffusion de la culture scientifique.

◆ **Associations internationales et sociétés savantes**

<http://www.inha.fr> Sociétés savantes et revues

Les associations et sociétés savantes organisent des conférences, des colloques et des publications dans de nombreux pays. Elles favorisent ainsi la propagation de la pensée française à l'étranger et le dialogue international entre les chercheurs. Il existe près de 200 associations et sociétés savantes en lien avec les arts en France, selon le répertoire de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Certaines ont une vocation nationale ou internationale plus marquée.

Association des Historiens de l'Art Contemporain (AHAC) : Son rôle consiste notamment à nouer des contacts avec les historiens de l'art contemporain en Europe et dans le monde.

Association des Professeurs d'Archéologie et d'Histoire de l'Art des Universités (APAHU) : Elle participe à l'édition d'une revue semestrielle, *Histoire de l'art*, qui publie les textes de jeunes chercheurs et des articles méthodologiques de spécialistes confirmés.

Centre International de Recherches Interdisciplinaires sur l'Ethnomusicologie de la France (CIRIEF) : Il a pour but la promotion de l'ethnomusicologie de la France au plan national et international, par le biais de la recherche, de la formation et de la valorisation des travaux scientifiques. Il a pour mission de fédérer les chercheurs et susciter des recherches en ethnomusicologie de la France, de développer l'enseignement et la formation, d'initier l'édition d'archives et de travaux scientifiques portant sur l'ethnomusicologie de la France et d'organiser des conférences, séminaires, journées d'étude, colloques.

Comité Français d'Histoire de l'Art (CFHA) : Il a vocation à intervenir dans tous les débats concernant la communauté des historiens d'art et soutient un certain nombre de revues et publications scientifiques (la Revue de l'Art, Corpus vitrearum, Corpus smaltorum...)

Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA) : Il a pour principales missions de développer l'étude historique et méthodique des phénomènes artistiques, d'assurer une liaison permanente entre les historiens de l'art de tous les pays et de stimuler les rencontres internationales d'historiens de l'art.

Société française de musicologie (SFM) : Elle réunit les personnes qui s'intéressent aux études de science et d'histoire musicales et édite la *Revue de musicologie* (bimensuelle).

Société d'Histoire du Théâtre (SHT) : Elle collabore régulièrement à des congrès, des colloques et des expositions

en France et à l'étranger. Elle est membre fondateur de la Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale et de l'Institut International pour la Recherche Théâtrale à Venise.

Société de l'Histoire de l'Art Français (SHAF) :

Elle publie notamment le Bulletin de la société de l'histoire de l'art français (mensuel).

Société Internationale d'Histoire Comparée du Théâtre, de l'Opéra et du Ballet (SIHCTOB) : Elle étudie les grandes étapes du patrimoine dramatique et lyrique, la mise en valeur de la spécificité artistique de chaque nation et de son apport à la culture européenne.

◆ **CampusArt, site de candidature en ligne**

<http://www.campusart.org>

Il donne accès à un réseau de 60 établissements français (25 écoles publiques, 25 écoles privées et 10 universités) proposant près de 200 formations artistiques de niveaux Licence et Master. L'étudiant remplit un dossier accessible par l'ensemble des établissements et peut suivre l'évolution de son dossier jusqu'à la pré-inscription. Pour être éligible à une candidature via CampusArt, l'étudiant doit :

- Avoir suivi une formation de 3 ans minimum dans le domaine des arts.
- Avoir un niveau de français B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
- Mettre en ligne son book/portfolio à disposition des responsables de formations.

LIENS UTILES

Capadoce, fonds documentaires des centres de documentation du ministère de la Culture et de la Communication

<http://capadoce.ext.culture.fr>

Centre de documentation de la musique contemporaine, CDMC

<http://www.cdmc.asso.fr>

Centre national des arts plastiques

<http://www.cnap.fr>

Centre National du Théâtre

<http://www.cnt.asso.fr>

Centre Pompidou, Musée national moderne

<http://www.centrepompidou.fr>

Collection du Musée national d'art moderne

<http://collection.centrepompidou.fr>

Cité de la musique

<http://www.citedelamusique.fr>

Institut National d'Histoire de l'Art (INHA)

<http://www.inha.fr>

Institut de recherche et coordination acoustique/musique, Ircam

<http://www.ircam.fr>

Médiathèque de la direction de la musique,

de la danse du théâtre et des spectacles

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/malraux/>

Musées de France,

catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/doclvrf/>

Muséofile, répertoire des musées français

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/>

Narcisse, images scientifiques

d'œuvres de laboratoires de musées

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm>

Répertoire des arts du spectacle

<http://rasp.culture.fr>

Réunion des musées nationaux (RMN)

<http://www.rmn.fr>

Société d'Histoire du Théâtre (SHT)

<http://www.sht.asso.fr>

Techniques contemporaines

utilisées dans les monuments historiques, TCMH

<http://www.tcmh.culture.gouv.fr>

CampusFrance, toute l'information pour préparer un projet d'études en France

◆ **Choisir sa formation**

Le catalogue des formations CampusFrance

<http://www.campusfrance.org> Trouvez votre formation

Programmes courts et séjours linguistiques

<http://www.coursdete.campusfrance.org>

◆ **Financer ses études en France**

CampusBourses, trouvez un financement pour vos études en France

<http://www.campusfrance.org> Financez vos études