Programme court de troisième cycle en théories et pratiques de l'exposition (projet pratique) - 9208

RESPONSABLE :

Gatineau

Sophie Bélair Clément
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone: 819 595-3900, poste 4410
Courriel : ugp2.edac@uqo.ca

SCOLARITÉ :

18 crédits, Troisième cycle

OBJECTIFS :

Le programme court de troisième cycle en théories et pratiques de l'exposition est un complément d'une formation de maîtrise dans les principaux domaines d'études suivants : arts visuels, communication, éducation, histoire de l'art, muséologie et pratiques des arts. La personne diplômée de ce programme sera en mesure : 1) d'initier un projet d'exposition en lien avec son domaine d'études et de le réaliser, 2) d'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'exposition dans ce domaine, 3) de se prononcer sur l'histoire et l'actualité de l'exposition ainsi que 4) d'intervenir dans le développement théorique et pratique de l'exposition comme discipline.

Ce programme poursuit l'objectif de contribuer au développement de l'exposition, comme discipline et champ de pratiques, ainsi qu'à son renouvellement. Sous une perspective interdisciplinaire et intersectorielle ancrée dans l'art et son histoire, il combine la réflexion critique et le travail pratique en vue de former des spécialistes de l'exposition. Il vise à professionnaliser des cohortes étudiantes qui auront atteint un haut niveau d'autonomie intellectuelle et de compétences spécifiques dans la théorie et la pratique de l'exposition; à développer des profils d'intervenantes et d'intervenants hautement qualifiés qui sont amenés à œuvrer dans les organismes artistiques, culturels, muséaux et patrimoniaux ainsi qu'en collaboration avec ces organisations.

Projet pratique – réalisation
Ce profil est destiné aux personnes étudiantes qui veulent approfondir leurs connaissances et renforcer leur expertise professionnelle de l'exposition par la réalisation d'une exposition, d'une publication ou d'une programmation. Ce profil a pour objectifs spécifiques l'emploi de la théorie, de l'histoire et de l'actualité de l'exposition à la réalisation d'un projet de petite, moyenne ou grande envergure; l'application des paramètres déterminant l'idéation, la production, la gestion et la réception des expositions à ce projet.

Projet pratique – conceptualisation
Ce profil est destiné aux personnes étudiantes qui veulent approfondir leurs connaissances de l'exposition par la conceptualisation d'une exposition, d'une publication ou d'une programmation. Ce profil a pour objectifs spécifiques de reconnaitre les paramètres déterminant l'idéation, la production, la gestion et la réception d'une exposition, d'une publication ou d'une programmation pour un projet de petite, moyenne ou grande envergure; de situer sa propre démarche, par l'identification, l'analyse et la comparaison de démarches commissariales.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement	Régime	Trimestres d'admission			Contingenté
		Automne	Hiver	Été	
Gatineau	TP	✓			✓

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'une maîtrise ou l'équivalent en arts ou en pratiques des arts, en communication, en éducation, en histoire de l'art, en muséologie ou dans une discipline connexe obtenue avec une moyenne cumulative de 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent.
ou
Être titulaire d'une maîtrise ou l'équivalent dans une autre discipline obtenue avec une moyenne cumulative de 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent et démontrer une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq (5) années dans le domaine des arts et de la culture.

Selon sa formation et son expérience professionnelle, la personne candidate pourrait être admise conditionnellement à la réussite de cours de premier ou de deuxième cycle sur l'exposition, jusqu'à un maximum de six crédits.

En l'absence d'une maîtrise, une personne titulaire d'un baccalauréat en arts, pratiques des arts, communication, éducation, histoire de l'art, muséologie ou discipline connexe (moyenne de 3,2 / 4,3) peut être admise sur la base de son expérience professionnelle. Elle devra avoir cumulé au moins cinq années d'expérience dans le secteur culturel, dont au moins 2 ans directement liés à la conception, la réalisation, la critique d'expositions ou la recherche historique sur le sujet.

Le ou la candidate devra fournir des preuves de 2 ans d'expériences professionnelles (portfolio visuel, publications) directement liées à la conception, la réalisation, la critique d'expositions ou la recherche historique sur le sujet. Elle devra également soumettre une lettre démontrant comment l'ensemble de son expérience professionnelle la prépare au programme court de troisième cycle en théories et pratiques de l'exposition.

Ce programme d'études est offert en français. Toutes les personnes candidates doivent être en mesure d'étudier en français au moment de commencer ce programme. À titre de référence, le niveau attendu pour une connaissance fonctionnelle du français correspond à un résultat de 750/990 au Test de français international (TFI) de la firme Educational Testing Service Canada Inc. Notez que le TFI n'est plus offert depuis février 2025. Un test de même niveau avec des résultats équivalents est aussi accepté.

De plus, les personnes candidates doivent avoir une bonne compréhension orale et écrite de l'anglais.

Conditions d'admission particulières
Les personnes candidates qui souhaitent faire un projet pratique (réalisation) devront fournir une lettre d'intérêt d'une organisation ou d'une institution pour appuyer le projet.

PLAN DE FORMATION :

Projet pratique – réalisation

Cours obligatoires

EXP6023	Théories et approches de l'exposition
EXP6033	Rencontres avec les spécialistes
EXP6043	Projet intégrateur en exposition
EXP5006	Projet pratique – réalisation d'une exposition, d'une programmation ou d'une publication

Cours optionnels

Choisir 1 cours parmi les suivants :

EXP6053	Histoire et géopolitique des expositions
EXP6063	Programmations, temporalités des expositions et arts vivants
EXP6073	Sujet choisi en exposition
EXP6003	Engagement dans l'exposition
MMA6133	Exposition et création
MMA6143	Production, analyse et usages documentaires

Projet pratique – conceptualisation

Cours obligatoires

EXP6023	Théories et approches de l'exposition
EXP6033	Rencontres avec les spécialistes
EXP6043	Projet intégrateur en exposition
EXP5016	Projet pratique – conceptualisation d'une exposition, d'une programmation ou d'une publication

Cours optionnels

Choisir 1 cours parmi les suivants :

EXP6053	Histoire et géopolitique des expositions

EXP6063	Programmations, temporalités des expositions et arts vivants
EXP6073	Sujet choisi en exposition
EXP6003	Engagement dans l'exposition
MMA6133	Exposition et création
MMA6143	Production, analyse et usages documentaires

NOTES :

Le programme est contingenté à 6 personnes étudiantes par année pour l'ensemble des profils (profil « Étude » et profil « Projet pratique »).

Critères de sélection
Les éléments suivants seront considérés lors de l'évaluation des dossiers : le dossier académique, le curriculum vitae et le formulaire d'admission (réalisations et la description du projet pratique ou de l'étude). Pour les personnes souhaitant faire un projet pratique (profil « Réalisation »), la lettre d'intérêt provenant d'une organisation ou d'une institution pour appuyer le projet sera également considérée.
Le comité d'admission peut aussi soumettre les personnes candidates à une entrevue.

LE PROGRAMME EST ENTIÈREMENT OFFERT EN NON PRÉSENTIEL.

EXP5006

Projet pratique – réalisation d'une exposition, d'une programmation ou d'une publication

Objectifs : Réaliser une exposition, une programmation ou une publication dont la forme et le contenu exploitent l'innovation et la créativité et contribuent de manière originale au domaine de l'exposition.

Contenu : Conceptualisation, conception et réalisation d'une exposition, d'une programmation ou d'une publication avec l'appui d'une organisation des domaines artistique, culturel, muséal ou patrimonial.

EXP5016

Projet pratique – conceptualisation d'une exposition, d'une programmation ou d'une publication

Objectifs : Concevoir un projet d'exposition, de programmation ou de publication innovant et créatif, et porter un regard réflexif sur les choix adoptés. Les justifier par l'élaboration d'une problématique et d'une revue de la littérature adaptées.

Contenu : Conceptualisation d'un projet d'exposition, de programmation ou de publication, de manière autonome, et réflexivité sur la démarche.

EXP6003

Engagement dans l'exposition

Objectifs : Concevoir le pouvoir transformateur de l'exposition dans la société par un apprentissage d'approches et de sujets engagés. Considérer des cas intégrés aux contextes dont ils émergent. Se familiariser aux bénéfices des équipes intersectionnelles et aux développements de stratégies originales, faites pour l'atteinte d'objectifs singuliers.

Contenu : L'exposition comme agent de transformation sociétale. Intégration des pratiques du développement durable à l'exposition. Approches citoyennes, participatives, engagées, inclusives et de co-création. Démarches et cas novateurs.

EXP6023

Théories et approches de l'exposition

Objectifs : Approfondir des connaissances sur les théories et les approches de l'exposition en vue de développer une pensée dans une perspective critique et interdisciplinaire. Identifier et différencier les fondements des théories et des approches et reconnaitre leurs apports respectifs, selon les contextes d'application. Situer les développements récents, pour mieux reconnaitre l'apport et les limites des savoirs étudiés.

Contenu : Identification des principales théories et approches de l'exposition, rattachées aux disciplines de l'histoire et de l'étude des arts, de la muséologie et des communications, de l'anthropologie, de la sociologie et de la philosophie. Épistémologie des théories et des approches ainsi que des méthodologies y étant rattachées. Théories et approches actuelles, appliquées à des expositions de divers types.

EXP6033

Rencontres avec les spécialistes

Objectifs : Accéder aux pratiques et aux méthodologies des spécialistes. Apprécier et juger leurs objectifs et leurs démarches ainsi que leurs postures critiques et créatives. Reconnaitre les nouvelles idées, les capacités d'innovation ainsi que les stratégies de mises en œuvre originales et astucieuses. Élargir et enrichir sa compréhension de l'exposition en tant que pratique, pour mieux saisir sa variabilité, se perfectionner et se positionner. Développer et consolider son réseau professionnel ou son réseau en recherche.

Contenu : Présentation de spécialistes du domaine de l'exposition ayant acquis une reconnaissance pour le caractère innovant, créatif et structurant d'activités autonomes ou réalisées avec des organisations artistiques, culturelles, muséales ou patrimoniales. Rencontres, échanges et ateliers organisés par la Galerie UQO, avec ces personnes hautement qualifiées et de profils variés, de niveau régional, national et international.

EXP6043

Projet intégrateur en exposition

Objectifs : Mobiliser des connaissances et compétences pointues sur l'exposition à un contexte régional spécifique, à partir d'un projet élaboré selon la localisation étudiante et l'activité finale. Déployer ses connaissances et ses compétences disciplinaires, professionnelles, organisationnelles, réflexives et humaines dans une situation authentique et d'un travail de terrain. Produire, à l'oral et à l'écrit, un bilan, sous forme de rapport incluant les objectifs, la démarche et les résultats.

Contenu : Idéation, conceptualisation et planification d'une étude ou d'une recherche-intervention ciblée. Réalisation de l'étude ou de la recherche-intervention de manière autonome ou au sein d'une organisation. Partage étudiant du cheminement, des étapes et des résultats. Production orale et écrite.

EXP6053

Histoire et géopolitique des expositions

Objectifs : Définir l'histoire de l'exposition, saisir les principaux facteurs de son développement, en donner des exemples variés (connus, méconnus, passés, récents). Identifier les facteurs d'impact d'une exposition et à s'interroger sur les méthodes et les perspectives à partir desquelles l'histoire des expositions est produite. Développer une pensée critique sur ce champ d'études et en démontrer la maitrise, avec des cas et des ouvrages divers.

Contenu : Origines et développements de l'exposition, depuis les cabinets de curiosités et les premiers salons. Enjeux scientifiques, artistiques, culturels et commerciaux, selon divers contextes (périodes, lieux, objectifs) et agentivités. Modernité, colonialisme, critique institutionnelle et internationalisation. Nouveau champ d'études que forme l'exposition. Considération des principaux ouvrages et des principaux cas rattachés. Histoires et pratiques marginalisées. Mise en perspective des développements les plus récents.

EXP6063

Programmations, temporalités des expositions et arts vivants

Objectifs : Maximiser l'organisation et la tenue d'activités ponctuelles entourant une exposition. Approfondir ses connaissances sur la temporalité et la performativité, pour les appliquer au domaine de l'exposition. Identifier des composantes du cinéma et des arts de la scène pouvant être adaptées à une exposition et les enjeux de transpositions. Concevoir un scénario d'exposition exploitant la temporalité et à développer une approche interdisciplinaire de l'exposition. Intégrer et appliquer les normes, les règles d'éthique, les codes de conduites et les bonnes pratiques de disciplines variées à l'exposition.

Contenu : Idéation et élaboration de programmations. Intégration des arts vivants à une exposition. Relations entre les arts de la scène, le cinéma et les expositions. Dimensions temporelles et scénaristiques d'une exposition. Les expositions chorégraphiées, racontées, filmées, qui interrogent les paramètres spatio-temporels ou qui impliquent le vivant. Le corps en mouvement dans l'exposition et le mouvement de l'exposition.

EXP6073

Sujet choisi en exposition

Objectifs : Développer ses connaissances et ses compétences sur un sujet pointu, d'actualité ou méconnu, en théories et pratiques de l'exposition.

Contenu : Sélection d'un ou de sujets d'intérêt en théories et pratiques de l'exposition.

MMA6133

Exposition et création

Objectifs : Examiner et comparer l'apport de la création dans des projets et des démarches variées. Saisir la relation entre les composantes, dans une exposition ou une publication d'exposition. Évaluer une exposition ou une publication d'exposition, selon le résultat et les intentions préalables. Comprendre les spécificités de l'exposition et ce qui la distingue d'autres formats d'expression. Mobiliser les connaissances et compétences acquises à la formulation de sa propre démarche. Rédiger un compte-rendu d'exposition.

Contenu : L'apport de la création dans la conception des expositions et des publications d'exposition. Le développement et l'articulation des démarches rattachés. L'artiste-commissaire, le commissaire-artiste et l'auctorialité. L'exposition comme œuvre, médium ou dispositif. L'apport des volumes, des objets, des documents, des textes, des matières et matériaux, des dispositions et des mises en forme pour refléter les intentions. Le résultat et son statut. Les dynamiques du travail individuel et collectif. Des cas d'études.

MMA6143

Production, analyse et usages documentaires

Objectifs : S'approprier des connaissances approfondies sur les ressources documentaires pour développer un regard critique ainsi que des perspectives originales sur leurs usages. Mobiliser une variété d'outils de collecte et de ressources afin de les exploiter astucieusement dans un projet de recherche ou de création. Développer des plans de documentation, pour des besoins et des visées divers. Se sensibiliser à la sécurité, à la gestion, à la longévité et à l'accès des documents et des archives. Rédiger un compte-rendu d'exposition.

Contenu : Ontologie et fonctions de la documentation d'exposition. Particularités des écrits, de l'oralité, des genres photographiques et filmiques, des maquettes et des reconstitutions. Récits autorisés et institutionnels, études et critiques, données et témoignages. Sources, préservation et accessibilité, surabondance, dispersion et lacunes documentaires. Impact sur la description, l'analyse et l'interprétation. Emploi des documents et des archives à des fins d'œuvres, d'expositions, de projets numériques et de publication. Production et valorisation d'une documentation adaptée à une exposition et à ses intentions.