

Référentiel de
formation -
BACHELOR
MARCHE DE
L'ART

International
Network for
Standardization of
Higher Education
Degrees

INSHED

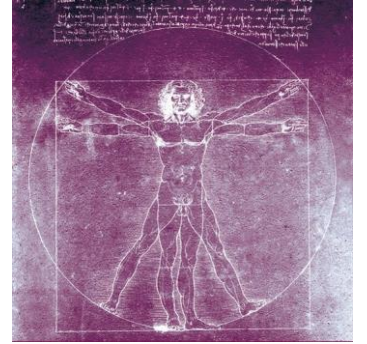

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	PAGE 4
BACHELOR 1	PAGE 6
BACHELOR 2	PAGE 17
BACHELOR 3	PAGE 25

Objectifs

- Développer une recherche artistique en la situant dans un contexte culturel, social et politique
- Exercer un regard critique sur une discipline en permanente évolution
- Maîtriser les techniques et les outils dans une dimension transdisciplinaire
- Mettre en œuvre une double compétence, en art et en commerce

Introduction

Les métiers du commerce de l'art et de la culture mêlent la curiosité pour toutes les cultures, la passion pour l'art et des compétences d'expertise.

Ils consistent à analyser, étudier et rechercher les éléments d'authentification d'une œuvre, à suivre la cote des œuvres et des artistes, à apporter des conseils lors des achats et des ventes et à participer à l'organisation des expositions. Ce sont des métiers dans lesquels l'ouverture et la communication sont essentielles et qui exigent de l'intuition et de la persévérance.

Dans cette perspective, le bachelor **marché de l'art** vise à former des professionnels de la diffusion et de la commercialisation des arts et de la culture. Il ouvre sur des métiers variés : directeur ou gérant d'une galerie d'art, organisateur de ventes aux enchères, antiquaire, courtiers en objets d'art, expert ou assistant d'expert en tableaux et objets d'art, documentaliste d'art, assureur d'objets d'art, rédacteur de catalogue d'art, chargé d'inventaire, transitaire d'œuvres d'art (import-export, douane), organisateur des foires d'art contemporain ou d'antiquité...

Ces métiers s'exercent dans le secteur public (institutions culturelles, musées,...), privé (études de commissaires-priseurs, cabinets d'expertise, sociétés de courtage, galeries d'art, antiquaires, brocanteurs, groupe de presse, maisons d'édition, magasin de décoration) et associatif (centres culturels, association de diffusion culturelle et de défense du patrimoine).

Le bachelor **marché de l'art** cible l'acquisition d'une double compétence, en **art** et en **commerce**. Il s'agit de reconnaître une œuvre, un objet et de définir sa valeur commerciale.

Pour ce faire, il faut savoir où trouver les informations et comment les rassembler pour permettre l'authentification d'une part et savoir dans quels lieux et selon quelles techniques vendre, faire la promotion d'un artiste et collaborer à la mise en place d'expositions ou de ventes aux enchères d'autre part.

Le bachelor **marché de l'art** s'appuie sur des comportements et des centres d'intérêt spécifiques qui constituent des pré-requis indispensables pour s'engager dans cette formation :

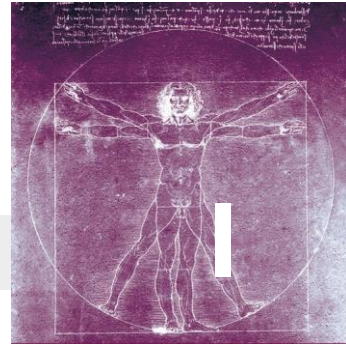
- s'intéresser à l'évolution des tendances, à la création contemporaine ou à la conservation du patrimoine,
- visiter des ateliers d'artistes et chercher des œuvres d'art, • fréquenter les ventes publiques.

UE1 Enseignement général						
Éléments	Bachelor 1 ^{ère} année		Bachelor 2 ^{ème} année		Bachelor 3 ^{ème} année	
	Modules B1		Modules B2		Modules B3	
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
UE1a Culture générale	UE1a.1.1 Histoire de l'art	UE1a.2.1 Histoire de l'art	UE1a.3.1 Histoire de l'art	UE1a.4.1 Histoire de l'art	UE1a.5.1 Histoire de l'art	
	UE1a.1.2 Analyse de l'image	UE1a.2.2 Actualité culturelle	UE1a.3.2 Analyse de l'image	UE1a.4.2 Actualité culturelle	UE1a.5.2 Analyse de l'image UE1a.5.3 Actualité culturelle	
UE1b Anglais	UE1b.1 Remise à niveau	UE1b.2 Presse artistique	UE1b.3 Presse artistique	UE1b.4 Presse artistique	UE1b.5 Presse artistique	UE1b.6 Mémoire

UE2 Enseignement technique						
Éléments	Bachelor 1 ^{ère} année		Bachelor 2 ^{ème} année		Bachelor 3 ^{ème} année	
	Modules B1		Modules B2		Modules B3	
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
UE2a Outil de développement	UE2a.1.1 Méthodologie du mémoire					
	UE2a.1.2 Recherche documentaire					
UE2b Méthodologie et outils		UE2b.2 Découverte de l'édition graphique	UE2b.3 Méthodologie de la conception		UE2b.5 Marketing	
UE2c Compétences professionnelles	UE2c.1 Expression plastique, fondamentaux	UE2c.2 Exploitation artistique des logiciels	UE2c.3 Exploitation artistique des logiciels	UE2c.4 Exploitation artistique des logiciels	UE2c.5 Exploitation artistique des logiciels (web)	UE2c.6 Exploitation artistique des logiciels (web)
UE3 Enseignement professionnel						
Éléments	Bachelor 1 ^{ère} année		Bachelor 2 ^{ème} année		Bachelor 3 ^{ème} année	
	Modules B1		Modules B2		Modules B3	
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
UE3a Enseignement professionnel	UE3a.3.1 Musées et autres lieux dédiés à l'art (5 ects)	UE3a.2.1 Analyse des œuvres (2 ects)	UE3a.3.1 Œuvres et Objets d'art (5 ects)	UE3a.4 Économie du marché de l'art (6 ects)	UE3a.5.1 Les métiers du marché de l'art (4 ects)	UE3a.6 Projet professionnel (6 ects)
	UE3a.3.2 Histoire et design de mobilier (5 ects)	UE3a.2.2 Critique d'art (4 ects)	UE3a.3.2 Expositions et muséographie (5 ects)		UE3a.5.2 Techniques professionnelles (6 ects)	
UE3b Stage		UE3b.2 Stage de découverte (6 semaines)		UE3b.4 Stage approfondissement (8 semaines)		UE3b.6 Stage professionnel (3 mois)

BACHELOR 1

Première année - Semestre 1	9
Première année - Semestre 2	14

La première année du **Bachelor Marché de l'Art** vise une initiation en arts basée sur des fondamentaux théoriques et sur des cours pratiques.

Les **objectifs généraux** consistent à développer les connaissances culturelles et les capacités artistiques, à s'initier ou à approfondir des pratiques pour commencer à opérer des choix et à mettre en œuvre des réflexions personnelles.

Première année - Semestre 1

Histoire de l'art

Objectif

- S'initier aux questions sur l'art et son histoire à travers l'étude d'œuvres prises dans différents domaines (peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs)

Remarque

L'histoire de l'art aborde les théories et les critiques d'art, la réception des œuvres, le patrimoine, la muséologie...

Les contenus font appel à l'histoire générale, dans une approche culturelle, religieuse, sociale, politique, économique, ainsi qu'à l'histoire littéraire et à l'histoire des idées.

Compétences visées

- Distinguer le contexte social, culturel et historique d'une période et d'une pratique artistiques
- Faire interagir les perspectives historiques et les perspectives actuelles de l'art et de son histoire

Contenu théorique

- De la préhistoire au 14ème siècle : l'art de la préhistoire, l'art du proche orient, l'art égyptien, l'art celte, l'art grec, l'art étrusque et roman, l'art paléochrétien et byzantin, l'art carolingien, l'art roman, l'art gothique.

Évaluation

- Contrôle continu

Analyse de l'image

Objectifs

- Amorcer une réflexion sur le sens de l'image et sur son interprétation pour comprendre son rôle social, sa valeur et son impact selon les contextes
- Analyser son statut discursif: dans l'espace de la communication, dans le temps du récit, dans la relation fonctionnelle au texte et à l'écriture, dans son rapport à l'imaginaire collectif, aux mythes et aux représentations culturelles

Compétence visée

- Comprendre comment la perception visuelle engage dans une construction et une représentation du monde

Contenu théorique

- Rapport de l'homme à l'image : logosphère, graphosphère et vidéosphère
- Sémiologie : Saussure, Peirce, Sémiologie et communication, code rhétorique et figures de style

Évaluation

- Contrôle continu

Anglais - Remise à niveau

Objectifs

- S'exprimer facilement sur des sujets divers
- Produire des textes clairs en variant sa formulation
- Lire des textes plus ou moins longs en identifiant les éléments essentiels
- Comprendre avec une certaine aisance des supports variés (exposés, documentaires, dvd, etc.)

Compétence visée

- Se mettre à niveau dans la perspective de la maîtrise du niveau B1 du cadre européen de référence

Contenu théorique

- Grammaire : révisions des bases pour le niveau B1 du cadre européen de référence
- Lexique : développer et varier le vocabulaire général

Évaluation

- Contrôle continu

Méthodologie du mémoire

Objectif

- Rendre compte, en termes de formation/emploi, des diverses analyses réalisées au cours d'une expérience pré-professionnelle

Compétences visées

- Comprendre les enjeux de la rédaction d'un mémoire
- Restituer son immersion dans un univers professionnel
- Respecter les règles de fond et de forme de la communication
- Préparer la soutenance orale et les échanges avec les membres du jury

Contenu théorique

- **Généralités** : définition du mémoire et critères d'évaluation
- **Réalisation du mémoire** : objectifs des stages, rédaction du mémoire (organisation et écriture), règles de forme
- **Soutenance orale** : généralités (communication verbale et non verbale, exposé oral) préparation (construction du plan) et prestation finale

Recherche documentaire

Objectifs

- S'informer et à traiter l'information en fonction d'une intention donnée ou en vue d'un projet

Compétences visées

- Acquérir une méthodologie documentaire
- Mettre en place des outils de recherche

Contenu théorique

- Méthodologie de la recherche d'information
- Typologie des documents : critères de distinction, mode de publication
- Références : dictionnaires, annuaires, catalogues, bibliothèques
- Internet

Évaluation

- Contrôle continu et application dans le mémoire

Expression plastique, les fondamentaux

Objectifs

- Rappeler les fondamentaux plastiques
- Approfondir les savoir-faire et les techniques de base

Remarque

Il s'agit d'appréhender les notions dans une interaction permanente et d'amener une pratique polyvalente et personnelle.

Compétences visées

- Connaître différents termes techniques
- Utiliser un vocabulaire approprié
- Transférer un savoir théorique sur des œuvres pratiques
- Connaître quelques œuvres et artistes majeurs de l'Histoire de l'art

Contenu théorique

- Les différentes techniques : dessin, écriture, peinture, sculpture, gravure, images, techniques de création, démarches contemporaines
- Les couleurs : bases, termes techniques, contrastes d'Itten, symbolique des couleurs
- Les formes

BACHELOR 1

- **La composition** : format, organisation, plans, points de vue, sens, cadrage, lecture d'image, poids visuel des formes et mouvements
- **La perspective** : termes techniques, approche de quelques perspectives
- **La lumière**
- **La matière et la texture**
- **Le figuratif et l'abstrait**

Évaluations

- Contrôle continu
- Constitution d'un book

Musées et autres lieux dédiés à l'art

Objectif

- Acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour exercer une activité en prise directe avec l'art.

Compétences visées

- Situer l'art dans son contexte historique
- Connaître les différents lieux d'exposition et de ventes
- Se situer dans les institutions
- Se questionner sur la place des musées en France, sur l'évolution du marché de l'art, sur l'avenir des métiers en lien avec ce marché

Contenu théorique (susceptible de modifications)

- Les musées et les collections
- Le Louvre des antiquaires
- Les grandes galeries
- Les maisons de ventes
- Étude du Livre blanc des Musées de France

Évaluation

- Contrôle continu

Histoire et design du mobilier

Objectifs

- Avoir une vue d'ensemble de l'évolution des métiers liés à la fabrication des meubles
- Connaître l'histoire du mobilier afin de situer les meubles dans des époques et des styles
- Tenir compte de tous les paramètres entrant en jeu lors de l'élaboration d'un meuble
- S'initier aux caractéristiques, aux matériaux, aux techniques de fabrication, à la décoration et à l'ornementation

Compétence visée

- Amorcer une réflexion personnelle sur les problématiques actuelles portant sur l'art au sens large, sur le design et sur leur histoire

Contenu théorique

De l'ornemaniste au designer .

- L'antiquité
- Le Moyen âge
- Les temps modernes
- L'époque contemporaine

Évaluation

- Contrôle continu

Première année - Semestre 2

Histoire de l'art

Objectifs

- Ce module s'inscrivant dans la continuité, les objectifs sont identiques à ceux proposés au semestre 1

Compétences visées

- Les compétences visées sont identiques à celles du semestre 1 en lien avec le contenu abordé

Contenu théorique

- Du 15ème siècle au 18ème siècle : Renaissance italienne, Renaissance en Europe du nord, maniérisme, art baroque, rococo, néoclassicisme

Évaluation

- Contrôle continu

Actualité culturelle

Objectifs

- Confronter la production et la réception d'une œuvre
- Étudier des écrits d'artistes, de designer et des écrits sur l'art en général et sur le design
- Mettre en œuvre la confrontation et le débat d'idées

Compétence visée

- Amorcer une réflexion personnelle sur les problématiques actuelles portant sur l'art au sens large, sur le design et sur leur histoire

Contenu théorique

- Créer des dossiers et des revues de presse culturels : événements culturels et artistiques forts de l'année
- Mettre en place une procédure de veille et d'observation culturelles et artistiques y compris le design

Évaluation

- Contrôle continu

Anglais - Presse artistique

Objectifs

- Communiquer en anglais, dans le contexte du monde de l'art
- S'exprimer sur des sujets artistiques
- Lire des textes spécialisés en identifiant les éléments essentiels
- Comprendre avec une certaine aisance des supports variés

Compétence visée

- S'initier à l'anglais technique lié au monde de l'art
-

Contenu théorique

- Presse artistique : textes ou vidéos en langue anglaise portant sur des artistes contemporains de tous horizons et de toutes nationalités

Évaluation

- Contrôle continu

Découverte des principes de l'édition graphique - Corel

Objectifs

- S'initier à l'utilisation des logiciels graphiques
- Acquérir les bases et les connaissances fondamentales

Compétences visées

- Ouvrir le champ créatif sur les nouvelles techniques pouvant nourrir une démarche artistique
- Comprendre le potentiel de création apporté par les nouvelles technologies

Contenu théorique

- Pré-requis : couleur et règles de mise en page
- Corel Draw x4 : outils, effets, création et transformation Corel Photopaint x4 : outils, effets et masques
- Compression d'image

Évaluation

- Contrôle continu

Exploitation technique et artistique des logiciels

Objectifs

- Introduire l'édition graphique en PAO
- Maîtriser les bases de **Photoshop** et **Illustrator**

Compétence visée

- Acquérir le savoir-faire technique et artistique pour la réalisation de projets dans une démarche transversale

Contenu théorique

- Immersion dans l'environnement de la PAO (matériel et soft)
- Initiation et acquisition de base en bitmap
- Initiation et acquisition de base en vectoriel
- Ateliers d'application

Évaluation

- Contrôle continu

Analyse des œuvres

Remarque

Ce cours est fondé sur l'exercice raisonné du dessin d'après les maîtres comme mode privilégié de connaissance et d'apprentissage.

Objectif

- Comprendre comment « fonctionne » une œuvre d'art, ce qui en fait sa force et sa beauté

Compétences visées

- Repérer, et nommer avec un vocabulaire précis les composantes plastiques
- Créer des repères historiques, géographiques culturels, scientifiques pour comprendre une œuvre
- Travailler la rédaction
- Utiliser des croquis, des références et des citations à bon escient

Contenu théorique

- **Méthodologie générale** : introduction, développement (description, interprétation subjective), conclusion, analyse comparative
- **Exemple détaillé** : *Guernica* de Picasso
- Application

Évaluation

- Contrôle continu

Critique d'art et historiographie

Objectifs

- S'initier aux outils et aux méthodes de recherche en histoire de l'art : bibliothèques, internet, musées...
- Connaître les méthodes de travail et les techniques d'expression écrite et orale en lien avec l'historiographie

Compétences visées

- Se situer par rapport aux différents courants de l'histoire de l'art
- Comprendre l'histoire, les différents mouvements et les enjeux de la critique d'art
- Appréhender les différentes méthodologies d'analyse des œuvres

Contenu théorique

- Les théories de l'art, l'histoire de l'art et la critique : antiquité, moyen-âge, Renaissance, 17ème (académie, classicisme, Baroque), 18ème (musées), 19ème, 20ème et période contemporaine
- La critique d'art : quelques repères, critique d'art contemporaine
- Étude de cas : *Les Ménénes* : analyse de Michel Foucault et Daniel Arrasse

Évaluation

- Contrôle continu

Stage de découverte

Objectifs

- Le stage de découverte est effectué dans des structures variées : musées, centres d'art, centres d'action culturelle, cabinets d'expertise, antiquaires, brocanteurs, galeries d'art, études de commissaires priseurs, toute entreprise d'exposition ou d'achats d'art...
- La durée du stage est de 200 heures.

Compétences visées

- Favoriser l'immersion du candidat dans le milieu de l'art, du marché de l'art et de son expertise pour lui permettre de créer un réseau de contacts
- Acquérir de nouvelles compétences pratiques, techniques, ou théoriques

Contenu théorique

Après le stage, l'étudiant remet un rapport de 8 à 10 pages comprenant :

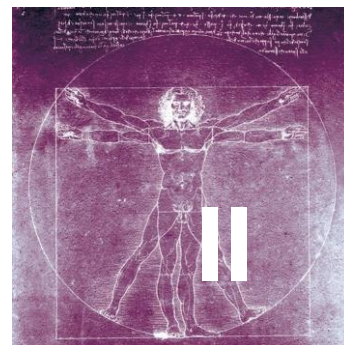
- la description du lieu de stage (avec photos ou dessins),
- les conditions de déroulement du stage,
- l'intérêt du stage pour la vie professionnelle artistique à venir et les suites possibles,
- des documents, des productions personnelles

50 heures sont consacrées à la rédaction de ce rapport.

Évaluation

- Rédaction du mémoire

BACHELOR 2

Deuxième année - Semestre 3	19
Deuxième année - Semestre 4	23

La deuxième année du **Bachelor marché de l'art** s'inscrit dans un approfondissement des fondamentaux théoriques et des expériences pratiques.

Les **objectifs généraux** visent à développer et à approfondir les connaissances culturelles et artistiques afin d'exercer un regard critique et de développer sa pratique.

Deuxième année - Semestre 3

Histoire de l'art

Objectif

-
- S'initier aux questions sur l'art et son histoire à travers l'étude d'œuvres prises dans différents domaines (peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs)

Compétences visées

-
- Distinguer le contexte social, culturel et historique d'une période et d'une pratique artistiques
 - Faire interagir les perspectives historiques et les perspectives actuelles de l'art et de son histoire

Contenu théorique

- Du 19ème à nos jours : romantisme, réalisme, art académique français, impressionnisme, néo et post-impressionnisme, symbolisme et art nouveau, fauvisme, cubisme, art abstrait, modernisme, constructivisme, Dada, Surréalisme, Bahaus, art minimal, Pop art, land art, art conceptuel...

Évaluation

- Contrôle continu

Analyse de l'image

Objectifs

- Amorcer une réflexion sur le sens de l'image et sur son interprétation pour comprendre son rôle social, sa valeur et son impact selon les contextes
- Analyser son statut discursif: dans l'espace de la communication, dans le temps du récit, dans la relation fonctionnelle au texte et à l'écriture, dans son rapport à l'imaginaire collectif, aux mythes et aux représentations culturelles

Compétence visée

- Appliquer les concepts de la sémiologie à l'analyse de l'image

Contenu théorique

- **Rhétorique de l'image** : Barthes, message linguistique, iconique et littéral, fonction d'ancrage et de relais, connotation et dénotation
- **Signe iconique et signe plastique** : les signes graphiques, le groupe μ , signes iconiques, signes plastiques spécifiques et non spécifiques, grille d'analyse

Évaluation

- Contrôle continu

Anglais - Presse artistique

Objectifs

- Communiquer en anglais, dans le contexte du monde de l'art
- S'exprimer sur des sujets artistiques
- Lire des textes spécialisés en identifiant les éléments essentiels

- Comprendre avec une certaine aisance des supports variés

Compétence visée

- Approfondir à l'anglais technique lié au monde de l'art
-

Contenu théorique

- **Presse artistique** : textes ou vidéos en langue anglaise portant sur des artistes contemporains de tous horizons et de toutes nationalités

Évaluation

- Contrôle continu

Méthodologie de la conception

Objectifs

- Encadrer la recherche créative des produits
- Détailler les étapes pour éviter les erreurs de conception tout en préservant l'aspect créatif du design

Compétences visées

- Comprendre les étapes de la conception d'un produit à travers une approche analytique et généraliste
- Prendre en compte les différents paramètres et organiser ses recherches

Contenu théorique

- **Étude de faisabilité**: analyse du besoin, étude de l'existant, cahier des charges, brainstorming, démarche et réponse créative
- **Phase de développement** : maquettage, rédaction de plans, prototypage, étude des coûts, bilan de développement

Évaluation

- Contrôle continu

Exploitation artistique des logiciels

Objectif

- Mettre en application les outils découverts en **Bachelor 1**.

Compétence visée

- Acquérir le savoir-faire technique et artistique pour la réalisation de projets dans une démarche transversale

Contenu théorique

- **Études de cas** : mise en application à travers un projet répondant à un cahier des charges et en lien avec le domaine d'application.

Évaluation

- Contrôle continu

Œuvres et objets d'art

Objectifs

- Acquérir les connaissances théoriques pour exercer une activité en prise directe avec l'art
- S'initier à des techniques d'expertise et de recherche

Compétences visées

- Connaître l'histoire des objets d'art et de décoration
- Reconnaître des objets d'art : meubles, tableaux, bijoux, tapis, porcelaines, bronzes...
- Identifier l'origine et la provenance des objets d'art les plus connus
- Apprécier l'authenticité et la valeur des pièces d'art
- Savoir se tenir informé de l'état du marché et des nouvelles modes

Contenu théorique (susceptible de modifications)

- Histoire des collections arts décoratifs
- Missions du mobilier national
- Catalogue d'œuvres et d'objets d'art
- Initiation à l'expertise d'œuvres et objets d'art anciens
- Initiation à l'expertise de l'art moderne

Évaluation

- Contrôle continu

Expositions et muséographie

Objectif

-
- Amorcer une réflexion sur l'intégration des œuvres du patrimoine, de l'art moderne et contemporain dans les structures publiques ou privées, les fondations, les halls, l'événementiel...

Compétences visées

-
- Acquérir des connaissances historiques et théoriques sur l'histoire des expositions et l'évolution de leurs concepts et de leurs scénographies en fonction de différents contextes.
 - Comprendre comment s'articulent concept, mise en œuvre matérielle et relation au public.
 - Concevoir différentes modalités d'exposition en fonction de contextes divers.

Contenu théorique

-
- **Quelques données théoriques** : dispositif, déplacement et réimplantation, exposer et juxtaposer des œuvres
 - **Quelques jalons de l'histoire des expositions et des muséographies** : lieux d'exposition et évolution du statut de l'artiste jusqu'au 17ème, essor des lieux d'exposition au 18ème, évolution conceptuelle à partir du 19ème, lieux d'exposition épurés, flexibles et neutres au 20ème, quelques novateurs
 - **Conception et mise en œuvre des expositions** : cartels, notices, éléments biographiques, in situ, approche par l'exemple, méthodologie

Évaluation

Contrôle continu

Deuxième année - Semestre 4

Histoire de l'art

Objectifs

-
- Découvrir les arts des pays de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Amérique centrale et du sud
 - Appréhender le contexte social, culturel et historique d'une période et d'une pratique artistiques

Compétences visées

-
- Se repérer dans les arts dits "premiers"
 - Connaître les mouvements artistiques des pays des divers continents
 - Comprendre les interactions entre les différents courants artistiques du monde

Contenu théorique

- L'art islamique : primitif et 17ème et 18ème siècles
- L'Asie : Indes, Chine, Japon
- L'art précolombien : Chavins, Moches, Mayas, Nazcas, Incas, Aztèques
- L'art mexicain : muralisme et autres styles (Frida Kahlo)
- L'art africain : Pendé, Kota, Chokwé, Kwele, Fang, Bamana, Dogon
- L'art d'Océanie : polynésien, mélanésien, fidjien et aborigène australien

Évaluation

- Contrôle continu

Actualité culturelle

Objectifs

- Confronter la production et la réception d'une œuvre
- Étudier des écrits d'artistes, de designer et des écrits sur l'art en général et sur le design
- Mettre en œuvre la confrontation et le débat d'idées

Compétence visée

- Amorcer une réflexion personnelle sur les problématiques actuelles portant sur l'art au sens large, sur le design et sur leur histoire

Contenu théorique

- Actualiser des dossiers et des revues de presse culturels : événements culturels et artistiques forts de l'année
- Poursuivre la procédure de veille et d'observation culturelles et artistiques y compris le design

Évaluation

- Contrôle continu

Anglais - Presse artistique

Objectifs

- Ce module s'inscrivant dans la continuité, les objectifs sont identiques à ceux proposés au semestre 3

Compétence visée

- Les compétences visées poursuivent celles du semestre 3

Contenu théorique

- **Presse artistique** : textes ou vidéos en langue anglaise portant sur des artistes contemporains de tous horizons et de toutes nationalités

Évaluation

- Contrôle continu

Exploitation artistique des logiciels

Objectif

- Mettre en application les outils découverts en **Bachelor 1**.

Compétence visée

- Acquérir le savoir-faire technique et artistique pour la réalisation de projets

Contenu théorique

- **Études de cas** : mise en application à travers un projet répondant à un cahier des charges et en lien avec le domaine d'application.

Évaluation

- Contrôle continu

Économie du marché de l'art

Objectif

- Connaître les techniques professionnelles liées à la gestion, au marché de l'art et aux fonctionnements des ventes publiques

Compétences visées

- Acquérir les savoirs économiques du marché de l'art
- Maîtriser les contraintes et obligations juridiques et réglementaires
- Appliquer les techniques de vente spécifiques

Contenu théorique (susceptible de modifications)

- Modalités et fonctionnement des adjudications
- Cadre juridique et réglementaire des principaux métiers liés au marché de l'art
- Techniques de vente spécifiques à l'art

Évaluation

- Contrôle continu

Stage d'approfondissement

Objectifs

- Le candidat, tout en continuant à développer son travail technique et artistique, enrichit ses perspectives en se confrontant à une expérience professionnelle.
- Le stage est effectué dans des structures en prise directe avec le marché de l'art : musées, centres d'art, centres d'action culturelle, cabinets d'expertise, antiquaires, brocanteurs, galeries d'art, études de commissaires priseurs, toute entreprise d'exposition ou d'achats d'art...
- La durée du stage est de 300 heures.

Compétences visées

- Favoriser l'insertion du candidat dans le milieu professionnel
- Acquérir de nouvelles compétences pratiques, techniques, théoriques et en matière de gestion de projets
- Évaluer la pertinence d'un projet en lien avec le marché de l'art en vérifiant la concordance entre des intentions et un résultat

Contenu théorique

Après le stage, l'étudiant remet un rapport dactylographié de 20 pages comprenant :

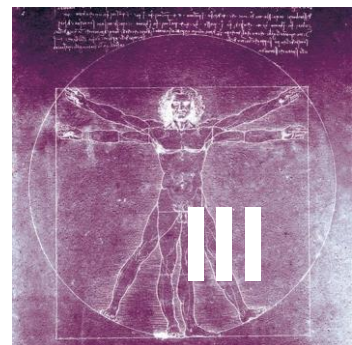
- la description du lieu de stage avec photo, dessins...
- les travaux effectués ou les fonctions exercées
- les conditions de déroulement du stage,
- l'intérêt du stage pour la vie professionnelle artistique à venir et les suites possibles,
- des documents, des productions personnelles

75 heures sont consacrées à la rédaction de ce rapport.

Évaluation

- Rédaction du mémoire

BACHELOR 3

Troisième année - Semestre 5	27
Troisième année - Semestre 6	31

La troisième année du **Bachelor marché de l'art** est une application pratique à travers la mise en œuvre d'un projet.

L'**objectif général** consiste à appréhender les différents métiers liés au marché de l'art dans une dimension transdisciplinaire à travers une réflexion et une mise en œuvre personnelles.

Troisième année - Semestre 5

Histoire de l'art

Objectifs

-
- Se positionner en tant qu'artiste
 - Développer un jugement critique sur le marché de l'art contemporain

Compétence visée

-
- Appréhender la problématique de l'art à travers l'étude des rapports reliant les commanditaires, les institutions, les créateurs et les publics.

Contenu théorique

- Le monde de l'art : l'artiste, la propriété artistique et littéraire, les commandes, mécénat et parrainage, les institutions, les lieux d'exposition, le marché de l'art

Évaluation

- Examen final : CQM et QCU

Analyse de l'image

Objectifs

- Amorcer une réflexion sur le sens de l'image et sur son interprétation pour comprendre son rôle social, sa valeur et son impact selon les contextes
- Analyser son statut discursif: dans l'espace de la communication, dans le temps du récit, dans la relation fonctionnelle au texte et à l'écriture, dans son rapport à l'imaginaire collectif, aux mythes et aux représentations culturelles

Compétences visées

- Appréhender le concept de fait social
- Comprendre les enjeux de la publicité sociale
- Mettre l'image au service d'une cause

Contenu théorique

- L'image au service de la société : les faits sociaux et leur fonction symbolique, la publicité sociale : complexité et enjeux

Évaluation

- Examen final : CQM et QCU

Actualité culturelle

Objectifs

- Confronter la production et la réception d'une œuvre
- Étudier des écrits d'artistes, de designer et des écrits sur l'art en général et sur le design
- Mettre en œuvre la confrontation et le débat d'idées

Compétence visée

- Amorcer une réflexion personnelle sur les problématiques actuelles portant sur l'art au sens large, sur le design et sur leur histoire

Contenu théorique

- Actualiser des dossiers et des revues de presse culturels : événements culturels et artistiques forts de l'année
- Poursuivre la procédure de veille et d'observation culturelles et artistiques y compris le design

Évaluation

- Examen final : CQM et QCU

Anglais - Presse artistique

Objectif

- S'exprimer en anglais dans le contexte de l'art

Compétence visée

- Maîtriser le niveau B1 du cadre européen de référence et le lexique du monde de l'art

Contenu théorique

- Presse artistique : textes ou vidéos en langue anglaise portant sur des artistes contemporains de tous horizons et de toutes nationalités

Évaluation

- Examen final : CQM et textes avec questions de compréhension

Marketing

Objectifs

- Connaître les politiques et les bonnes conduites à adopter
- S'initier au droit de l'information et de la communication en incitant à une réflexion sur les enjeux éthiques de toute communication

Remarque

Ce module se veut une passerelle entre les études et le monde professionnel en étudiant les méthodes marketing permettant de déterminer les actions à mettre en œuvre pour concevoir des produits lors de l'entrée en activité.

Compétences visées

- Acquérir les notions de base des études marketing
- Savoir utiliser le type d'étude approprié
- Savoir exploiter et évaluer les résultats
- Analyser l'entreprise, son marché et son évolution
- Élaborer un plan marketing cohérent, selon les contraintes de l'entreprise
- Assurer un avantage concurrentiel durable
- Connaître la législation relative au droit de l'information et de la communication

Contenu théorique

Les besoins : motivation et freins

- Le comportement d'achat et sa modélisation
- Les méthodes qualitatives d'enquête et l'interprétation des données recueillies
- Les études descriptives ponctuelles, permanentes et le traitement des données d'enquête
- Les études de marché causales et l'analyse statistique des résultats d'expérimentation
- Le choix d'une stratégie de développement
- La compétitivité et l'avantage concurrentiel
- Les objectifs et les choix fondamentaux d'une stratégie marketing
- Le plan marketing
- La stratégie de communication
- La stratégie de distribution
- La stratégie de prix

- La stratégie de produit
- Droit de l'information et de communication

Évaluation

- Examen final : CQM et QCU

Exploitation artistique des logiciels

Objectif

- Concevoir l'interface d'un site **Internet** comme vitrine de communication et de publicité

Compétence visée

- S'initier à la création de pages web

Contenu théorique

- Création de la maquette web
- Découpe de la maquette et optimisation des images • Intégration html à l'aide d'un logiciel.

Les métiers du marché de l'art

Objectif

- Se positionner parmi les principaux métiers liés au marché de l'art

Compétences visées

- Connaître les acteurs du marché de l'art
- Appréhender les spécificités des principaux métiers du marché de l'art

Contenu théorique (susceptible de modifications)

Antiquaire

- Commissaire priseur
- Courtier
- Critique d'art
- Expert d'art/consultant Galeriste

Évaluation

- QCM et QCU + Transfert des connaissances pour le projet personnel

Les techniques professionnelles

Objectifs

- Maîtriser les écrits techniques professionnels liés aux principaux métiers du marché de l'art
- Acquérir des compétences organisationnelles
- Développer des capacités de polyvalence et d'autonomie

Compétences visées

- Rédiger les fiches techniques et autres documents pratiques propres à chaque métier
- Mettre en place des lieux de ventes
- Appliquer les techniques orales adaptées aux situations professionnelles

Contenu théorique (susceptible de modifications)

- Rédiger une fiche technique d'expertise
- Rédiger une critique d'art
- Rédiger des catalogues
- Réaliser un inventaire mobilier
- Mettre en salle des objets
- Organiser un vernissage
- Prendre des enchères au téléphone

Évaluation

- QCM et QCU + Transfert des connaissances pour le projet personnel

Troisième année - Semestre 6

Anglais : mémoire de stage

Objectif

- Communiquer en anglais avec une certaine aisance une partie de son projet de façon claire et fluide, avec une gamme étendue de vocabulaire

Compétences visées

- Présenter un projet personnel en anglais
- Répondre à des questions sur son projet en anglais

Contenu théorique

Ce travail est mis en place de façon personnalisée, selon le stage de chaque candidat sur support papier et grâce à un accompagnement téléphonique régulier avec un tuteur.

Évaluation

- Examen final : soutenance orale d'une partie du mémoire de stage

Exploitation artistique des logiciels

Objectif

- Définir et concevoir un site Internet personnel

Compétences visées

- Développer et mettre en ligne son propre site Inter-net sur un projet précis et déterminé

Contenu théorique

- Conception de son propre site WEB

Il s'agit de réaliser une interface web simple et fonctionnelle qui rende compte des objectifs essentiels du projet professionnel personnel.

Évaluation

- Examen final : présentation de son site en 3 minutes

Projet culturel personnel

Objectifs

- Préciser et de détailler le projet photographique en vue du diplôme, afin d'en vérifier la faisabilité, et d'en maîtriser tous les paramètres

Compétences visées

- Démontrer la cohérence de ses choix
- Argumenter sur la concordance entre des intentions et un résultat
- Finaliser un projet en appliquant les savoirs et savoir-faire étudiés
- Structurer son propos et s'exercer à une bonne formulation de ses intentions à l'oral

Contenu théorique

- **1ère étape** : le candidat envoie des photos ou des films des étapes de la réalisation de son projet ainsi que des commentaires écrits ou enregistrés. Il expérimente différentes techniques pour évaluer les contraintes.
- **2ème étape** : Il réalise et met en œuvre un projet personnel. Il doit mettre sa production en espace, la filmer et la commenter. Le film est évalué par un professionnel qui vérifie la justesse des propos (inscription dans le contexte de l'art et pertinence des références) ainsi que la bonne tenue des réalisations.

Remarque

Un tuteur accompagne, par mail et par suivi téléphonique, le candidat le long de ces deux étapes.

Évaluation

- Examen final : présentation du projet et soutenance

Stage professionnel

Objectifs

- Se confronter aux exigences de la vie professionnelle.

- Le stage professionnel est effectué dans une entreprise du marché de l'art : musée, galerie, salle des ventes, antiquaire, maison d'édition, foire, cabinet d'expertise, commissaire priseur... Il est recommandé de trouver un lieu de stage en dehors de la France.
- La durée du stage est de 500 heures (environ 3 mois)

Compétence visée

- Favoriser l'insertion dans le milieu professionnel

Contenu théorique

Après le stage, l'étudiant remet un rapport de 20 pages:

- description du lieu de stage,
- travaux ou fonctions exercés,
- conditions de déroulement du stage,
- intérêt du stage pour la vie professionnelle à venir,
- documents, des productions personnelles.

Évaluation

- **Examen final** : mémoire et soutenance