

Crédits: 15**Note**

Ce programme court vient s'ajouter à l'offre de programmes courts de 2ème cycle auxquels les étudiant(e)s peuvent s'inscrire pour compléter une maîtrise par cumul en arts avec le DESS en arts (1716).

Présentation**En bref**

Compte tenu des enjeux élevés de l'art actuel et contemporain et des pratiques artistiques de plus en plus diversifiées, il est important d'offrir aux étudiant(e)s une multiplicité de points de vue portant sur ces enjeux.

Ce programme vise à présenter ce genre de formation grâce à l'apport pédagogique et artistique de l'équipe de professeur(e)s.

Objectifs du programme

Ce programme permettra aux étudiant(e)s de s'avancer tant dans leur démarche artistique que dans les diverses théories qui la sous-tende.

Il vise également à développer chez l'étudiant(e) une vision inédite du milieu de l'art contemporain, lui conférer un esprit analytique, une structure argumentative et une diversification des approches théoriques touchant le monde des arts.

Concentrations, profils, cheminements

Concentration en arts (Arts visuels ou multimédias).

Le profil de l'étudiant(e) devra s'arrimer avec les exigences propres à un cheminement artistique soutenu.

Suite à l'obtention d'un bac en arts, ou encore afin d'obtenir une maîtrise par cumul en arts et suite à l'obtention d'un DESS en arts, l'étudiant(e) pourra s'inscrire à ce programme.

Avenir : Carrière et débouchés

Artiste, commissariat, travail culturel dans un musée ou dans une galerie, enseignement collégial, etc.

Compétences, exigences de formation

L'étudiant(e) devra avoir complété un Bac en arts ou dans une discipline connexe et fournir un portfolio conséquent témoignant d'une solide assise en recherche-crédation.

Atouts UQTR

À la section arts du département de philosophie et des arts, 9 professeur(e)s enseignent plusieurs disciplines, 8 possèdent un doctorat et ont une carrière artistique florissante. Les spécialités des professeur(e)s sont multiples et, de ce fait, peuvent suivre des étudiant(e)s de plusieurs horizons artistiques

Particularités

Une des principales particularités de ce programme court est d'allier la pratique artistique à la théorie. Ce maillage permet à l'étudiant(e) de mieux cerner sa problématique de recherche visuelle et le pousse à comprendre son processus de recherche-crédation.

La recherche dans le domaine

Le domaine des arts est en pleine effervescence, la recherche-crédation se positionne de plus en plus comme une nouvelle manière d'aborder toutes les disciplines artistiques.

Les courants artistiques contemporains abordent ce concept de recherche-création avec ouverture et en voient les multiples répercussions tant artistiques que sociales.

Admission

Contingentement et capacités d'accueil

Un contingentement de 20 étudiants serait souhaitable puisque notre capacité ne peut que difficilement en accepter plus.

Trimestre d'admission et rythme des études

Deux trimestres d'admission sont possibles : automne et hiver

Rythme des études : Programme offert à temps partiel.

Conditions d'admission

 tudes au Québec

Base universitaire

Détenir un Bac en arts ou dans une discipline connexe avec une moyenne de 3,2 (4,3).

Les admissions à ce programme se font sur une base individuelle, après évaluation par un comité composé de 2 à 3 professeurs de la section des arts.

Portfolio et CV incluant plusieurs expositions d'envergure

Base expérience

Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente. La direction du programme se réserve la possibilité d'admettre des personnes présentant un profil diff rent, ayant des intérêts prometteurs et des expériences pertinentes.

Un complément de cours (de 3 à 9 crédits) au baccalauréat pourrait être exigé si le niveau de formation représente une entrave à la poursuite des études.

Les admissions à ce programme se font sur une base individuelle, après évaluation par un comité composé de 2 à 3 professeurs de la section des arts.

Portfolio et CV incluant plusieurs expositions d'envergure

 tudes hors Québec

 quivalent d'un Bac en arts ou dans une discipline connexe.

Portfolio et CV incluant plusieurs expositions d'envergure.

Conditions supplémentaires hors Québec

Bonne connaissance de la langue française.

Modalités de sélection des candidatures

Pour les étudiant(e)s admis(es) sur une base universitaire, une moyenne général de 3,2 sur 4,3 est requise au Bac en arts ou équivalent.

Pour les étudiant(e)s admis(es) sur la base de l'expérience, un comité formé de 2 à 3 professeur(e)s analyse les dossiers comprenant le portfolio des candidatures rend une décision finale.

Structure du programme et liste des cours

A moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.

Cours obligatoires (6 crédits)

ART6002 Séminaire pratique et études réflexives

ART6010 Approches interdisciplinaires en arts : fondements, pratiques et théories

Cours optionnels (9 crédits)

L'étudiant doit réaliser une activité parmi celles de la liste suivante (3 crédits) :

SLO6042 Industries de la culture et de la communication

SLO6052 Le développement culturel

SLO6069 Gestion des arts et du patrimoine

L'étudiant doit réaliser deux activités parmi celles de la liste suivante (6 crédits) :

ART6006 Sens et expérience

ART6011 Art, éthique, intelligence artificielle et NFT

ART6012 La question du genre, identité, féminisme, post-colonialisme

ART6013 Séminaire -Conférences et discussions

ART6014 Le politique en art actuel

Autres renseignements

Équivalences et reconnaissance des acquis

Selon le dossier de l'étudiant(e).

Description des activités

ART6002 Séminaire pratique et études réflexives

Étude des différents rapports entre la pratique et la réflexion dans la production artistique contemporaine. Approches sociologique, philosophique, anthropologique et pédagogique. L'étude est basée sur les liens entre l'expérience et les activités intellectuelles qui l'accompagnent.

L'étudiant devra choisir une production existante et identifier les théories qui s'y rapportent; l'étudiant devra analyser de façon critique la production ciblée en se référant aux théories identifiées; l'étudiant aura à présenter oralement les résultats de cette analyse.

ART6006 Sens et expérience

Exploration des dimensions affective, réflexive et cognitive de l'expérience esthétique. Étude de la subjectivité et de l'objectivité en recherche, en création artistique et durant le processus de création.

Ce cours alliant la théorie et la pratique permet à l'étudiant de réfléchir et de théoriser sur sa pratique. L'étudiant aura à développer une réflexion rétrospective et prospective de son processus de création personnel. Cette réflexion sera présentée sous forme d'un texte écrit.

ART6010 Approches interdisciplinaires en arts : fondements, pratiques et théories

Études des formes que prend l'interdisciplinarité en contexte artistique (création, enseignement) contemporain. Exploration d'approches composites de recherche et de création (formes, disciplines, techniques, idéologies). Réflexion sur le discours, les effets, les enjeux et la faisabilité de projets interdisciplinaires. Ce cours alliant la théorie et la pratique, permet à l'étudiant d'établir des liens, pour lui-même ou avec des collègues, entre son domaine d'intervention et des domaines complémentaires. L'étudiant devra réaliser un projet interdisciplinaire.

ART6011 Art, éthique, intelligence artificielle et NFT

Ce cours vise à conscientiser l'étudiant au sujet des problèmes éthiques relatifs à l'usage que l'on fait de l'intelligence artificielle (IA) pour la production d'œuvres d'art. Le cours permettra aussi à l'étudiant de distinguer le plagiat et la piraterie de l'originalité et de la créativité et reconnaître la valeur du travail créatif lors des interactions avec l'IA.

Analyse de certains problèmes inhérents à l'éthique des arts. Réflexions sur les questions relatives à la paternité (qui est l'auteur) et aux valeurs (artistique, sociale et financière) accordées aux œuvres créées grâce aux technologies émergentes.

ART6012 La question du genre, identité, féminisme, post-colonialisme

Ce cours vise à permettre à l'étudiant.e d'appréhender les phénomènes de diversités et d'équité à travers sa recherche création. En abordant divers courants de pensées issus du féminisme, l'étudiant.e sera amené.e à s'ouvrir à la question inhérente au genre, en croisant identité, sexe, classe et race. Etude des problématiques reliées aux différences sexuelles, culturelles et construites liées au genre dans la production actuelle en art. Approfondissement de la question du système patriarcal en lien avec le post colonialisme.

Ce cours en recherche création se donnera grâce à une approche transversale et pluridisciplinaire en art afin d'en bonifier le contenu.

ART6013 Séminaire -Conférences et discussions

Ce séminaire est basé sur les liens pertinents et nécessaires entre le discours sur l'art et le discours de l'art lui-même. Il s'agit de croisement entre les réflexions théoriques et les réalisations pluri-artistiques déterminantes pour l'orientation des axes et des programmes de recherche qui structurent les activités intellectuelles et créatives. Lors des rencontres avec les artistes, les conservateurs, les commissaires et les critiques d'art, les étudiants auront l'occasion d'échanger sur les différents sujets à la fine pointe des préoccupations actuelles.

Les étudiants seront invités à approfondir leur réflexion au sujet de leur production artistique et la place de cette production dans les différents contextes, notamment : culturels, sociologiques, psychologiques, politiques, etc. Le but de ce séminaire est d'ouvrir un espace d'échange en affirmant la différence comme condition du progrès et de la modernité.

ART6014 Le politique en art actuel

En ciblant la question du politique, amener l'étudiant à réfléchir sa place en art actuel. Ce cours abordera la portée du politique et ses enjeux dans l'étendue des productions et pratiques artistiques contemporaines et actuelles. Cette question du politique s'incarne en art à travers l'identité, le ludique, le communautaire, le sociologique et le militantisme.

Analyse de certaines problématiques consubstantielles au politique et à sa place dans l'art afin de multiplier les pistes de réflexions.

SLO6042 Industries de la culture et de la communication

Compréhension des enjeux épistémologiques entourant la problématique des industries de la culture et de la communication. Connaissance des dynamiques de la sphère publique et de son lien avec la globalisation des industries de la culture et de la communication. Détermination des principaux vecteurs de consolidation du lien social dans une perspective culturelle. Étude des différentes perspectives théoriques qui façonnent l'histoire et la recherche sur les industries de la culture et de la communication. Détermination du lien entre les dynamiques sociales et le développement des industries de la culture et de la communication.

SLO6052 Le développement culturel

Etude des enjeux reliés à la culture dans les sociétés occidentales ainsi que dans les autres. Détermination des usages de la notion de culture dans les sciences sociales modernes dans un contexte de mondialisation, d'internationalisation, de pluralisme et de développement localisé. Réflexion sur les rencontres entre les cultures, les monopoles et les cartels, la continentalisation des échanges, l'inclusion, l'exclusion, l'exception culturelle, la pluralité et la diversité. Identification des résistances locales et régionales, des écarts de classes et de générations, de la pluralité dans le développement culturel, des lois du changement et du développement culturel, de la culture comme institution et comme politique. Établissement d'un bilan critique relativement à la démocratisation de la culture. Étude de la culture comme expression identitaire, comme mouvement d'appropriation, la culture populaire, la culture de masse, la culture locale et régionale, les pratiques culturelles professionnelles et amateurs. Le monde des arts, celui de la communication sociale, face à la culture. La culture comme pédagogie et éducation, la société éducative, le pouvoir culturel. La culture comme industrie, la communication comme industrie de la culture. Les organisations internationales (ex : OMC, l'UNESCO), le droit international et leurs rôles. Différence avec le strict développement d'un marché culturel rentable. La médiatisation de la culture.

SLO6069 Gestion des arts et du patrimoine

Analyse et évaluation de l'environnement organisationnel du champ des arts, de la culture et du patrimoine : environnement politique, économique, social et concurrentiel; établissement d'un diagnostic sur l'état de situation. Évolution du champ des arts et du patrimoine. Transformation des publics. Évaluation des modèles et des méthodes de gestion utilisés par les entreprises publiques et privées de ce secteur : gestion par projets et gestion continue; planification, organisation, direction et contrôle. Analyse et évaluation des méthodes de mise en marché des produits culturels, artistiques et patrimoniaux : définition du produit, politique de prix, distribution et promotion.