

IESA
arts & culture

L'école internationale des arts et de la culture

PRODUCTION • COMMUNICATION • MÉDIATION • BUSINESS

IESA arts&culture

L'école internationale des arts et de la culture

Alliant les enseignements traditionnels des écoles de commerce à ceux de la connaissance du patrimoine, de la création contemporaine et des univers culturels, l'IESA arts&culture place au cœur de ses formations la professionnalisation, les innovations numériques et l'international qui structurent aujourd'hui l'évolution des métiers de l'art et de la culture.

Portant la conviction que la création et la culture sont indispensables à une évolution positive des sociétés contemporaines, elle se positionne comme un acteur engagé de la culture. Elle forme ainsi ses étudiants à développer des projets porteurs de sens et de liens pour les publics mais également à entreprendre dans le secteur culturel en répondant à ses enjeux économiques et aux problématiques des territoires.

Pour répondre à l'exigence et à la singularité de son projet pédagogique, l'école a créé un véritable Campus de l'innovation culturelle regroupant ses formations, ses centres de recherche appliquée, une galerie et un auditorium ainsi qu'un incubateur. Un lieu dynamique pour diffuser les projets innovants que portent l'école, ses étudiants et ses intervenants.

4

Filières de formations

MARCHÉ DE L'ART

Commissariat d'exposition, expertise, commerce et diffusion de l'art ancien, moderne et contemporain dans l'ensemble de ses spécialités : peinture, dessin, estampe, photographie, vidéo, installation, mobilier, objets d'art, design.

PRODUCTIONS CULTURELLES

Production, diffusion, médiation et financement des expositions, des productions scéniques (Musique, théâtre, danse, cirque), du cinéma et de l'audiovisuel (télévision et Internet), de la mise en valeur du patrimoine et des politiques culturelles.

COMMUNICATION CULTURELLE

Mise en place de stratégies de communication et de marketing pour toucher et fidéliser les publics dans un marché des productions artistiques hautement concurrentiel, tant aux niveaux local, régional et national qu'au niveau international. Innover dans les pratiques et les outils grâce aux nouvelles techniques numériques.

MÉDIATION SOCIOCULTURELLE

Conception et production d'outils, d'actions et de politiques de médiation innovants dans le cadre des institutions culturelles, des collectivités territoriales, des associations et ONG pour offrir, grâce aux arts et à la culture, des moyens de développements et d'émancipations à l'ensemble des publics (jeunes, personnes en situation de handicap, exclus, seniors...).

3

Centres de recherche appliquée pour nourrir et faire évoluer les formations

CULTURES CONTEMPORAINES

Grâce à ses 4 départements (Amérique latine, Afrique, Asie, Europe), le centre de recherche appliquée en cultures contemporaines délivre des enseignements spécialisés, organise des workshops avec des artistes et des professionnels ainsi que des événements dans le cadre des projets de groupe à l'intérieur des formations. Il accompagne également les étudiants dans leurs recherches et leurs mémoires ainsi que dans leurs projets personnels. Il développe des partenariats avec des institutions culturelles et académiques dans le monde.

MÉTIERS ET COMPÉTENCES

Le centre de recherche appliquée sur les métiers et les compétences du secteur culturel assure le lien entre le monde professionnel et les formations de l'IESA arts&culture. Il permet de faire évoluer les référentiels de compétences qui servent à la définition des titres certifiés par l'État ainsi que le contenu des formations en étudiant l'évolution des différents secteurs de la culture et des métiers qui y sont liés. Il suit l'évolution professionnelle des anciens étudiants de l'IESA arts&culture.

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

Le centre de recherche appliquée sur les innovations numériques en médiations culturelles et pédagogiques permet l'intégration des nouvelles technologies dans les processus de diffusion, de compréhension, d'apprentissage et d'évaluation des contenus. Il permet la mise en place de leur application tant dans les formations que dans les projets culturels menés par les étudiants. Il promeut l'innovation au sein de l'incubateur de l'IESA arts&culture.

Produit par le département Amérique latine, l'exposition « Murmures et visions. Une déambulation en Amérique latine » a été organisée par les étudiants de Mastère 1 Marché de l'art contemporain dans le cadre d'un travail d'un mois avec la jeune commissaire d'exposition Carolina Arriza. Sous le patronage et en présence de l'ambassadeur du Chili en France, son Excellence Patricio Hales Dib.

MURMURES ET VISIONS

Une déambulation en Amérique Latine

Colloque international à la Sorbonne
organisé par l'IESA arts&culture,
l'Université Paris-Sorbonne
et l'Université Tsinghua.

Séminaire commun entre l'IESA arts&culture
et l'École nationale des Chartes sur « le
dialogue culturel France-Chine à travers la
présence des jésuites en Chine aux XVIIe et
XVIIIe siècles ».

Conférence de Danielle Elisseeff, membre
statutaire du Centre d'études sur la Chine
moderne et contemporaine - EHESS

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE

跨学科国际学术研讨会

FORMES DE L'HUMANISME EN EUROPE ET EN CHINE

欧洲与中国的人文主义形式

JEUDI 21 MAI 2015

9h - 17h30

Sorbonne - Amphi Michelet

46 rue Saint Jacques Paris 5^e

VENDREDI 22 MAI 2015

9h - 17h30

Sorbonne - Amphi Quinet

46 rue Saint Jacques Paris 5^e

Organisé par

Bernard Franco, Boris Grebille, Wanfen Lu, Christophe Martin, Yan Haiping et Ning Wang

[组织者: Bernard Franco, Boris Grebille, 陆婉芬, Christophe Martin, 颜海平, 王宁]

Université Paris-Sorbonne (CRLC et CELLF), IESA, Université Tsinghua

[主办方: 巴黎索邦大学 (比较文学研究中心和法国文学及语言学习中心, 高等艺术教育学院, 清华大学)]

举办时间: 2015年5月21日, 于索邦大学Michelet阶梯教室 / 2015年5月22日, 于索邦大学Quinet阶梯教室

marqu岸: J.M. Houdayer

... et des contacts directs ... :

- Shen Fuzong 沈福宗 (1657-1692),
premier Chinois dont le séjour à Paris est documenté, travaille à la Bibliothèque royale en 1684-1685, avant de passer à Oxford où il travaille avec Thomas Hyde (1636-1702).

urgence est de savoir de
moi parlent les nombreux
res que les jésuites
voient de Chine ou
portent avec eux lors de
age en France.

www.iesaparis.com
100 rue de Valenciennes
75013 Paris

*Master class sur le regard
et création d'une œuvre à
l'IESA arts&culture avec le
photographe chinois Mo Yi.*

L'international

Au cœur des formations et de l'école

L'IESA arts&culture développe l'internationalisation de l'école pour assurer l'adaptation des étudiants à la mondialisation du secteur mais également pour leur permettre de se former dans un environnement pluri-culturel grâce à la présence de 25% d'étudiants étrangers venant de plus de 30 pays.

Au sein des formations, l'école s'attache à développer les enseignements en anglais afin qu'il devienne pour les étudiants une langue naturelle de travail. Cours d'anglais et cours en anglais permettent cette acquisition progressive et l'enrichissement des programmes par l'invitation de professeurs étrangers. Les étudiants des formations en français bénéficient également de l'apport des formations du Département international, entièrement dispensées en anglais, et des nombreux intervenants internationaux qui y sont invités.

Les étudiants sont également invités à vivre une expérience internationale durant leur formation. Si les étudiants qui suivent le parcours en 5 ans sont obligés de passer un an à l'étranger, tous les étudiants de l'IESA arts&culture peuvent suivre un semestre d'étude avec la possibilité de partir à Amsterdam, Budapest, Glasgow, New York, Moscou, Lima, Dakar, en Chine ou au Japon dans le cadre d'échanges internationaux dans le cadre de la Charte Erasmus ou d'accords bilatéraux. Ils peuvent également effectuer des stages sur les différents continents, notamment grâce à l'accord signé avec le Ministère des Affaires étrangères.

À travers les quatre départements (Afrique, Amérique latine, Asie, Europe) du Centre de recherche appliquée en cultures contemporaines, l'école développe des coopérations avec des institutions académiques et culturelles internationales.

La vie culturelle internationale se réalise enfin dans les nombreux voyages d'études proposés aux étudiants durant toute la formation afin de découvrir le patrimoine, la scène artistique et les professionnels des grandes capitales culturelles.

Soirée internationale du Nouvel an chinois à l'IESA avec les étudiants de 30 nationalités.

Voyage d'étude à Florence et Berlin.

MULTIMÉDI

La professionnalisation

Un processus de formation aussi essentiel que le processus académique

Dès que l'étudiant a formalisé son inscription à l'IESA arts&culture, il peut débiter son parcours de professionnalisation en rencontrant les responsables des stages et de l'insertion professionnelle pour commencer à définir son projet et réfléchir aux expériences professionnelles qui pourront l'enrichir.

Durant la formation, il alterne cours théoriques et cours pratiques afin d'allier à ses connaissances académiques l'acquisition des compétences et la compréhension des secteurs culturels nécessaires à son insertion professionnelle. Le corps professoral de l'IESA arts&culture, composé à 90% de professionnels en exercice, facilite l'assimilation de cette culture professionnelle par la transmission et l'analyse de leurs pratiques.

L'étudiant complète cette approche par des stages à mi-temps ou à temps plein, dès sa première année de formation, afin de mettre en pratique ses acquis et de se créer un réseau professionnel. Il participe également à la réalisation de grands événements (salons, festivals, journées patrimoniales) dans le cadre des partenariats de l'IESA arts&culture.

Par la réalisation de projets de groupe puis d'un projet personnel, à la fin de son Bachelor ou de son Mastère, il développe ses capacités à manager un projet artistique et à entreprendre dans le secteur culturel. Ces projets sont menés sous la conduite de professionnels spécialisés dans les différents secteurs culturels. Ils permettent aux étudiants d'effectuer une synthèse pratique de l'ensemble des savoirs acquis durant la formation.

A la fin de ses études, s'il souhaite monter son propre projet professionnel, il peut intégrer IESA incub', l'incubateur de l'IESA arts&culture, spécialisé dans l'accompagnement et l'accélération des entreprises culturelles innovantes ou l'année post formation qui lui permettra d'être suivi dans la réalisation et les premiers pas de son projet.

Chaque année les étudiants de l'IESA arts&culture effectuent des stages dans plus de 400 entreprises et institutions culturelles, participent à l'organisation de 20 manifestations partenaires de l'IESA (foires, expositions, festivals, journées patrimoniales, etc.), rédigent plus de 50 mémoires et réalisent une quinzaine de projets de groupes et plus de 150 projets personnels.

Les 6 titres sont reconnus par l'État

Administrateur(trice) de projets culturels

niv I - JO du 03/12/15

Responsable de production de projets culturels

niv II - JO du 07/08/2018

Chargé de commercialisation et de diffusion des œuvres et objets d'art

niv II - JO du 07/08/2018

Responsable d'administration d'entreprise culturelle

niv III - JO du 17/04/2018

Expert en commercialisation et diffusion des œuvres d'art

niv I - JO du 05/03/13

La reconnaissance et l'inscription des titres se font sur les référentiels de compétences et sur le placement des étudiants sur les 5 dernières années.

Chargé(e) de production de projets artistiques

niv III - JO du 08/02/2018

La vente aux enchères organisée à l'occasion des 70 ans du Secours populaire au bénéfice de l'école du Centre Culturel Molière Chandler de Jacmel en Haïti a permis de récolter près de 50000€ ! Les étudiants de Mastère 1 avaient convaincu plus de 70 artistes de participer à cette vente dirigée bénévolement par Me Arnaud Oliveux (Artcurial) et Me Cédric Mélado (Fauve) dans la Galerie W qui avait prêté son espace.

Expositions, concerts, festivals de musique, de théâtre ou de cinéma, productions de fresques murales, réalisations alliant culture et démocratisation culturelle, les projets de groupe et personnels des étudiants de l'IESA arts&culture recouvrent tous les secteurs de la culture et allient qualité artistique et professionnalisme !

Les innovations numériques

Pour les compétences professionnelles et une pédagogie renouvelée

Les nouvelles technologies ont largement bouleversé les méthodes de travail et l'économie du secteur culturel. L'IESA arts&culture, grâce à son partenariat pédagogique avec l'IESA multimédia, intègre en temps réel ces nouvelles pratiques dans ses enseignements permettant aux étudiants de se former aux nouvelles techniques numériques notamment dans les domaines de la communication, du marketing et de la médiation.

Mais le numérique a également révolutionné les manières de travailler accélérant un passage à des méthodologies de production et à une économie plus collaboratives. En intégrant ces innovations, grâce notamment à une plateforme collaborative, au sein des méthodes d'enseignement et de validation, l'IESA arts&culture propose une pédagogie active qui place l'étudiant en tant qu'acteur de sa formation, facilite son acquisition des connaissances et des compétences et le forme aux nouvelles pratiques professionnelles.

Grâce à son incubateur et au développement d'une formation spécialisée «Innovation et entrepreneuriat culturels», l'IESA arts&culture se positionne comme un acteur engagé du développement des entreprises et des pratiques culturelles par les innovations numériques.

Remise du prix Juvenars - IESA à la Bellevilloise.

Être acteur de la culture

Une présence dans les grands événements culturels des prix pour la jeune création et le patrimoine

Par ses centres de recherche appliquée et leur production de projets, colloques, séminaires et événements culturels, en étant partenaire de nombreux événements artistiques, mais également grâce au soutien apporté aux centaines de projets d'étudiants et d'anciens étudiants, l'IESA arts&culture est devenu un véritable acteur du monde culturel.

A cette présence naturelle, l'école ajoute un soutien appuyé à la jeune création. Dans le domaine de l'art contemporain avec la création en 2016 du premier prix Juvenars-IESA organisé par les étudiants de l'école et destiné à primer et à offrir une exposition également organisée par les étudiants à un jeune artiste. Et depuis plusieurs années dans le domaine des musiques actuelles en étant partenaire des Quartz Awards et en produisant chaque année le tremplin musical Play it Indie avec les étudiants de Mastère. En 2018, l'IESA arts&culture prolonge cette politique en créant un prix du court-métrage «IESA Vidéo Awards». Elle soutient également le patrimoine, particulièrement dans le domaine des actions de médiation et de valorisation des sites, en remettant chaque année le prix VMF-IESA (Vieilles Maisons Françaises).

Enfin, en créant son nouveau Campus de l'innovation culturelle, l'IESA arts&culture s'est dotée d'une galerie et d'un auditorium qui lui permettent de devenir un véritable lieu de diffusion culturelle.

PLAY IT INDIE

EDITION #1

27 MAI

SOUND WAVE
ELECTRO / FOLK / ROCK

ARCHIVE
ARTIC MONKEYS
FRANZ FERDINAND
THE LIBERTINES
FOALS

BLOC PARTY
PHOENIX
MGMT
THE KILLS
THE DO

ENTRÉE LIBRE

2 - 4 IMPASSE LAMIER
75011 PARIS

Avec les Quartz Awards, les Prix Vieilles Maisons Françaises ou le nouveau Prix créé en 2016 par les étudiants Juvenars-IESA, l'IESA arts&culture soutient la jeune création et les projets culturels par une politique de dotation.

5

Cycles de formation

LE PARCOURS EN 5 ANS

Une formation exigeante sur la durée avec une forte composante internationale en économie, droit, marketing, communication et production. Une année obligatoire, alliant cours et stages à l'étranger.

LES BACHELORS

Des formations courtes, post-bac, en trois ans permettant d'allier les connaissances théoriques fondamentales et les compétences nécessaires à un premier emploi dans les secteurs du marché de l'art, des productions culturelles, de la médiation culturelle ou socioculturelle, ou des techniques de communication et de marketing pour la culture.

LES MASTÈRES

Des formations professionnalisantes, post-licence, de deux ans dans les différents grands domaines de la culture : art contemporain, art ancien et moderne, spectacle-vivant, cinéma et industries audiovisuelles, politiques culturelles et patrimoine, médiation socioculturelle ou stratégies de communication culturelles.

LES MASTÈRES PROFESSIONNELS

Des parcours spécialisant d'un an post master en Marché de l'art ou Administration de projets culturels. Ils regroupent des étudiants en fin de cursus et des stagiaires de la formation professionnelle en spécialisation ou reconversion.

LES FORMATIONS EN ANGLAIS

Des cursus entièrement dispensés en anglais, accueillant une majorité d'étudiants internationaux, du bachelor 3 au MBA. Ces formations sont particulièrement destinées aux étudiants souhaitant travailler à l'international.

Le parcours en 5 ans

Quatre options : marché
de l'art, productions
culturelles, communication
et marketing, médiation
socioculturelle.

Cette formation est le parcours « grande école » de l'IESA arts&culture. Il permet une formation progressive et complète sur cinq ans intégrant une forte composante internationale.

Tous les étudiants de ce parcours passent leur deuxième semestre de 3e année et le premier semestre de 4e année à l'étranger dans le cadre de partenariats universitaires et professionnels. Durant cette année, ils suivent des cours et intègrent un stage professionnel. Ils rédigent également un mémoire sur un aspect spécifique de l'économie culturelle du pays choisi en le comparant à la France.

Le dernier semestre de 5e année est suivi uniquement en mode projet à l'intérieur de l'incubateur de l'IESA arts&culture. Les étudiants y concrétisent leurs projets, travaillant par groupe de spécialité sous la conduite de professionnels spécialisés dans l'univers culturel choisi.

/ Les Bachelors

En 3 ans après le bac.

Rythme alterné.

Titre certifié de niveau II.

Entrées par équivalence
possibles en 2e et 3^e
années.

Les Bachelors de l'IESA arts&culture sont conçus pour permettre aux étudiants d'intégrer le monde professionnel après leur formation ou de poursuivre leurs études.

Après une première année préparatoire, permettant l'acquisition des connaissances fondamentales et la découverte du secteur culturel, deux années de spécialisation offrent un enseignement alliant théorie et pratique dans une perspective métier.

Dès la première année, les étudiants réalisent des stages à mi-temps et à temps plein dans des entreprises ou institutions du secteur culturel.

Durant les deux premières années, les étudiants réalisent des projets de groupe afin de se former aux méthodes de production. En 3e année, ils rédigent un mémoire ou réalisent un projet personnel sous la conduite d'un coach ou d'un directeur de mémoire.

*Bachelor
Expertise et
commerce de l'art
spécialisations :
Mobilier-Objets
d'art ou Peinture-
Arts graphiques*

*Bachelor
Productions
et médiation
spécialisations :
Exposition et arts
visuels, Musique
et théâtre, Cinéma
et audiovisuel*

*Bachelor
Communication
culturelle*

*Bachelor
Médiation
socioculturelle*

/ Les Mastères

En 2 ans après un Bac+3
validé. Rythme alterné.
Titre certifié de niveau I.
Réalisation d'un projet
personnel dans l'incubateur
de l'IESA.

Les Mastères de l'IESA arts&culture sont des mastères spécialisant pour les étudiants souhaitant travailler dans un secteur particulier du marché de l'art ou de la culture.

En deux ans, les formations proposent une réflexion sur les productions et les politiques culturelles ainsi que l'acquisition des compétences managériales de la spécialité choisie en terme de direction artistique, d'administration, de gestion, de réglementation, de financement et de pratiques.

En première année, les étudiants réalisent un projet de groupe afin de mettre en pratique les compétences acquises, puis, en deuxième année ils travaillent en mode collaboratif sous la conduite de professionnels par spécialité pour réaliser leur projet personnel.

Durant les deux années, ils alternent stage à mi-temps et stage à temps plein pour se forger une expérience professionnelle et développer leur réseau dans la spécialité de leur choix.

*Mastères
Art ancien,
Art contemporain,
Commissariat
d'exposition*

*Mastères
Production
Spectacle vivant,
Production
audiovisuelle
et cinéma,
Patrimoine et
tourisme culturel*

*Mastère
Stratégies culturelles
digitales*

*Mastère
Politiques de
médiation
socioculturelle*

/ Les Mastères professionnels

En 1 an après un master ou
expériences professionnelles.

Temps plein.

Titre certifié de niveau I.

Stage à temps plein.

Réalisation d'un projet
personnel.

Les Mastères professionnels de l'IESA arts&culture sont destinés à des étudiants ayant déjà au minimum un Master 1 ou à des professionnels souhaitant se spécialiser ou se reconvertir.

Les formations durent 6 mois à temps plein et sont suivies de deux mois de stage minimum ainsi que de la finalisation du projet personnel dans le cadre d'un suivi personnalisé.

Elles s'attachent à apporter une compréhension du fonctionnement du secteur culturel choisi et à développer l'acquisition des compétences managériales en administration et gestion de projets ou de politiques artistiques ou culturelles.

Pour les étudiants n'ayant qu'une faible culture artistique, des remises à niveau par spécialité sont proposées.

*Mastère pro
Art ancien,
Art contemporain,
Commissariat
d'exposition*

*Mastère pro
Gestion de
projets culturels
(le suivi de la
réalisation du projet
se fait par groupe
de spécialité)*

*Mastère pro
Communication et
marketing culturels*

*Mastère pro
Politiques de
médiation
socioculturelle*

/ Formations en anglais

Entièrement dispensées
en anglais.

Du Bachelor 3 au MBA.

Titres certifiés de
niveaux II et I.

Afin de permettre aux étudiants étrangers non francophones de bénéficier de ses enseignements mais également aux étudiants français d'étudier en anglais, l'IESA arts&culture propose des formations entièrement dispensées en anglais dans les domaines du marché de l'art, du luxe, du management de projets culturels et du spectacle-vivant.

Elle propose un Bachelor en 1 an, 1 MBA conjoint avec Paris School of Business, 4 MBA à l'IESA et Summer Session.

Les MBA durent entre un an et 16 mois suivant le niveau d'entrée.

Toutes ces formations permettent d'accéder aux titres certifiés de l'IESA arts&culture de niveaux II et I.

*Bachelor
in Expertise of
French Art*

IESA's MBA's :

**MBA in Art and
Luxury Management**

**MBA in Performing
Arts Management**

**MBA in
Contemporary Art**

**MBA in Arts
Collections**

**MBA in Art
and Cultural
Management**
*in partnership with
PSB (Paris School of
Business)*

Le suivi post-formation

Réaliser son projet
professionnel en étant
accompagné !

L'ANNÉE POST-FORMATION

Destinée aux étudiants ayant terminé une formation de Mastère ou de Mastère professionnel (en français ou en anglais) mais souhaitant disposer d'une année de transition vers la vie active. Cette année permet de se préparer au mieux à des activités de porteur de projet d'activités pérennes et d'entrepreneur culturel en France ou dans un contexte international. Elle est composée de périodes de cours, d'ateliers, de suivi de projets et, pour ceux qui le souhaitent, d'expériences professionnelles. Cette année de post-formation est également accessible aux étudiants ayant terminé leur bachelor et portant un projet professionnel.

IESA INCUB', L'INCUBATEUR DE L'IESA

L'incubateur de l'IESA arts&culture souhaite promouvoir et faciliter le développement de toutes les formes innovantes d'entrepreneuriat culturel dans un contexte international. Premier incubateur à offrir un écosystème propice à l'essor des startups sélectionnées par un accompagnement gratuit complet comprenant une formation diplômante en entrepreneuriat culturel et la mise à disposition du cabinet Alto avocats, partenaire de l'incubateur, pour assurer les montages juridiques essentiels, IESA incub' s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires qui parrainent les startups de leur sélection jusqu'à leur capitalisation. 50% des places sont réservées aux étudiants et anciens de l'IESA arts&culture. IESA Incub' est également présent à Dakar dans le cadre du partenariat passé avec le Groupe ISM.

Formations professionnelles

Formations courtes.
Cours à la carte.
VAE.
Summer Sessions.
Master class.

L'IESA arts&culture propose aux amateurs et aux professionnels de bénéficier de ses formations en choisissant des modules de formations courts ou des cours à la carte, en français ou en anglais.

Ces formations courtes peuvent être certifiantes : chargé de production de projets artistiques (niv III) ou responsable d'administration d'entreprises culturelles (niv III).

Les summer sessions et master classes en anglais, proposent des enseignements spécialisés à des publics de professionnels ou de collectionneurs. Elles sont organisées par les département du centre de recherche appliquée en cultures contemporaines.

L'ensemble des titres de l'IESA arts&culture sont accessibles par la VAE. Les responsables pédagogiques de l'école suivent les candidats dans la réalisation de leurs dossiers.

IESA

arts & culture

1 Cité Griset 75011 Paris
t : 01.42.86.57.01
m : iesa@iesa.fr
www.iesa.fr // www.iesa.edu