

ÉCOLE DU MAGASIN FORMATION PROFES- SIONNELLE AUX PRATIQUES CURATORIALES CURATORIAL TRAINING PROGRAM

Contexte historique et philosophie

A partir du milieu des années 1980, alors que les artistes se détournent progressivement de la production traditionnelle d'atelier, on voit apparaître des œuvres intertextuelles combinant des domaines de recherche parfois pionniers, des méthodes collectives alternatives et l'analyse théorique des représentations et constructions idéologiques. Au même moment, l'arrivée de la figure du curateur indépendant sur la scène artistique engendre un effritement des frontières habituelles séparant le rôle de l'artiste de celui du curateur. Paradoxalement, il n'existait pourtant à l'époque, en dehors du rôle fonctionnel du commissaire au sein des institutions, aucune orientation pédagogique prenant acte de ces changements, et seule l'expérience de terrain permettait d'entrevoir les techniques et méthodologies curatoriales.

C'est dans ce contexte que l'École du Magasin est fondée en 1987 comme l'une des activités du Magasin-Centre National d'Art Contemporain de Grenoble qui l'abrite. Premier programme de formation aux pratiques curatoriales en Europe, elle est conçue pour procurer un envi-

Historical context and philosophy

Beginning in the mid-1980s, as artistic practice began to reflect a shift away from traditional studio production, inter-textual artworks began to emerge that often combined pioneering research, alternative collective methods and various theory-based analyses of representations and ideological constructs. At the same time, the emergence of the independent curator began to break down the conventional boundaries separating the role of the curator from that of the artist. Paradoxically, outside the functional role of curatorship within the art institution there were, at the time, no existing pedagogical guidelines that took into account these changes, and only hands-on experience offered some insight into curatorial techniques and methods.

It was in this context that the École du Magasin was founded in 1987 as one of the activities of the art center, Le Magasin in Grenoble. As the first international curatorial studies program in Europe, it was set up to provide a professional environment for a rigorous combination of research and practice. Emphasis is placed on the exhibition as an open platform in which

ronnement professionnel associant rigoureusement recherche et pratique. L'accent est porté sur l'exposition comme plateforme ouverte convoquant différentes disciplines ou stratégies de représentation. L'École encourage ainsi des approches curatoriales variées qui incluent non seulement la manière dont un projet prend forme, mais aussi la manière de prendre en compte et intégrer un réseau de cultures et de technologies nouvellement développées, de combiner l'esthétique à des fins informatives, de concevoir un projet dans un contexte spécifique, d'exprimer une identité collective et la cohérence d'une réalisation de groupe.

Déroulement du programme

La conception et la production d'un projet curatorial collectif réalisé à une échelle publique sont une constante pédagogique. Chaque session dure neuf mois, répartis en deux phases ponctuées par un ensemble d'échéances.

Phase 1 / octobre-décembre

La première phase vise à mettre en place un cadre et une méthodologie de travail collectif. Elle est accompagnée par le tuteur via des séminaires mensuels incluant des échanges collectifs et individuels, des présentations, ainsi que des séances de travail en ligne. Cette phase s'achève sur l'évaluation mi-décembre de la proposition de projet curatorial de la session. Cette évaluation se concentre principalement sur la pertinence du projet et sur la méthodologie de travail de la session.

Phase 2 / janvier-juin

La seconde phase est consacrée à la production du projet. Il s'agit, au cours des cinq mois, d'élaborer les modalités de matérialisation et de présentation du projet, de définir les contributeurs et les éventuelles structures partenaires, de concevoir un plan de communication et des outils de médiation, et d'assurer le suivi budgétaire. Elle comprend également l'archivage des matériaux convoqués par la session, ainsi qu'une éventuelle post-production, selon la nature projet. Elle s'achève, au mois de juin, sur un bilan annuel.

different fields or strategies of representation can be drawn on. The École encourages various curatorial approaches that include not only how a project takes form but also how aesthetics can be combined with the aim of providing information; how to take into account and integrate newly developed network cultures and technology; how a curatorial project can be understood in a given context; and, finally, how an exhibition can express the identity of a collective and the cohesiveness of a group project.

Program schedule

The conception and production of a collective curatorial project, presented in public, is a constant educational aim. Each session lasts nine months and is divided into two stages. These include various deadlines that participants, as a group, are required to meet.

Stage 1 / October-December

The first stage aims at establishing a framework and a collective working method. The program advisor assists in organizing monthly seminars, which include lectures, presentations, group or one-to-one discussions and online working sessions. Stage 1 concludes with an evaluation of the session's project proposal in mid-December. Evaluation focuses primarily on the project's relevance and the session's working method.

Stage 2 / January-July

The second stage focuses on the production of the project. During a five-month period, session participants define the means of the project's materialization and presentation, select the contributors, seek potential institutional or commercial partners, edit a press release and public relations material, and monitor the budget. The second stage also includes archiving the working materials used during the session in the elaboration of the project, as well as producing any post-production requirements, depending on the nature of the project. The second stage ends in June with an assessment of the year's activities.

Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique est constituée de Yves Aupetitallot (Directeur du Magasin), Lore Gablier (Coordinatrice), Tolga Taluy (Assistant de recherche), d'un tuteur nommé pour chaque session (le tuteur actuel est, depuis 2008, l'artiste Fareed Armaly), et d'intervenantes régulières, Liliane Schneider et Catherine Quéloz. Son rôle consiste à définir les méthodologies et les enjeux pédagogiques de L'École, à veiller à la cohérence des intentions de chaque session, à faire observer la réalité de certaines contraintes (budget, temps, faisabilité, etc.), et à maintenir un niveau d'accomplissement qui reflète les neuf mois du processus.

Afin d'enrichir et de renforcer le projet curatoriale de la session, un ensemble de professionnels du champ de l'art et d'autres disciplines sont sollicités, principalement dans la seconde phase du programme.

Collectif

Le travail de groupe est une dimension essentielle et particulière de la formation dispensée par l'École du Magasin. Les participants sont invités à définir un cadre d'intérêts partagés et une méthodologie de travail collective qui leur permettent d'affirmer une identité unique et de dégager des problématiques spécifiques portées par l'ensemble de la session tout au long du cursus. Contrairement aux autres formations professionnelles, l'évaluation du projet ne s'opère pas à un niveau individuel, mais à un niveau collectif.

Candidature

Le programme de formation de l'École est réservé aux candidats ayant atteint un niveau d'étude égal au master, ou témoignant d'une expérience professionnelle significative. Les candidats doivent connaître les conditions de production et de diffusion de l'art contemporain dans le tissu institutionnel et être ouverts aux propositions actuelles de diversification des

Tutorial committee

The tutorial committee members are Yves Aupetitallot (Director of the Magasin), Lore Gablier (coordinator), Tolga Taluy (research assistant), a guest advisor nominated for each session (the current advisor is, since 2008, artist Fareed Armaly), and regularly lecturers, Liliane Schneider and Catherine Quéloz. The role of the committee includes defining methodology and educational aims, assuring the coherence of each session's intentions, overseeing the reality of various constraints (budget, schedule, feasibility), and maintaining a level of accomplishment which reflects the nine-month program.

In order to enrich and strengthen the session's curatorial project, professionals from the field of art and other disciplines are invited to contribute, either as guest lecturers or advisors, principally during the second stage of the program.

Collective

Working in a collective environment is an essential and specific dimension of the training offered by the École du Magasin. Participants are invited to establish a framework of shared interests and a collective working method. This allows them to affirm a unique identity and to define specific issues that are raised during the program as a whole. In contrast with other professional training courses, the evaluation of the project is made at a collective rather than individual level.

Application requirements

The École du Magasin training program is open to candidates who have obtained the equivalent of a master's degree or who attest to relevant professional experience. Candidates should have knowledge of the production and mediation of contemporary art within an institutional context and be open to the diversity of current artistic positions, spaces and

statuts, des lieux et des langages artistiques, ainsi qu'aux économies alternatives et aux émergences spécifiques au champ de l'art. Un niveau suffisant de connaissances culturelles permet aux participants de questionner les débats sur l'art à partir d'autres champs théoriques. Les candidats doivent avoir une maîtrise raisonnable du français et de l'anglais. L'admission à l'École est le résultat d'un concours en deux étapes :

1. une présélection sur dossier qui inclue : un CV à jour, une lettre de motivation, trois lettres de recommandations (d'enseignants ou de professionnels du champ de l'art), une copie des diplômes, une proposition de projet curatoriale n'excédant pas trois pages A4 recto/verso. La proposition n'est requise que pour le concours et n'est pas développée dans le cadre de la session.

Le dossier est à envoyer au plus tard le 30 avril. Les postulants doivent inclure 65 euros de frais de dossier (par chèque ou virement bancaire à l'ordre du Magasin).

2. Un entretien avec un jury à Grenoble. Les candidats présélectionnés seront informés par courrier de la date de l'entretien (prévu en juin). Au cas par cas, des entretiens via Internet peuvent être arrangés.

Le programme est gratuit, les coûts liés à la formation sont couverts par l'École. Les participants prennent seulement en charge les coûts liés à leur séjour à Grenoble.

L'École du Magasin est une formation professionnelle indépendante et ne délivre pas de crédits universitaires ni de diplôme.

languages, as well as alternative economies and emerging practices specific to the field of art. A sufficient level of cultural knowledge qualifies participants to engage in current artistic debates from the perspective of other theoretical fields. Candidates must have a reasonable fluency in both French and English.

Admission to the École du Magasin is approved in two stages:

1. A pre-selection based on an application, which includes a current CV, a letter of motivation, three letters of recommendation (from teachers or professionals in the field of art), a copy of diploma, a curatorial project proposal of no more than three A4 pages. The proposal is for admission purposes only and is not intended for consideration during the session. Applications, along with a fee of 65 euros (cheque or international money order payable to the Magasin), must be sent no later than 30 April

2. An interview with a jury in Grenoble. Pre-selected candidates will be informed by letter of the date of the interview (scheduled in June). Interviews via Internet can be arranged on a case-by-case basis.

Session expenses are covered by the École. Participants are not required to pay tuition fees, but must assure their own living expenses.

The École du Magasin is an independent training program. Course completion does not grant university credit or a diploma.

The MAGASIN, a non-profit organisation chaired by Mr. Daniel Janicot, is subsidized by: Le MAGASIN, association loi 1901 présidée par Monsieur Daniel Janicot, est subventionné par : Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de l'Isère, Ville de Grenoble.

The École du Magasin receives support from: L'École du Magasin reçoit le soutien de : Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes, Conseil Régional Rhône-Alpes.