

Los Diplomas de Arte y de Cultura

Francia, referencia internacional en los campos del arte y la cultura, ha sabido siempre mantener y nutrir la excelencia creadora en todas las artes : arquitectura, moda, diseño, artes visuales y gráficas, cine, historietas...

Este lugar privilegiado se apoya en una gran tradición artística ya sea a nivel del acceso al arte y a la cultura como también gracias a una red de instituciones que proponen una gran diversidad de carreras artísticas. Más de 450 000 empleos en la cultura y las industrias culturales son el testimonio de este dinamismo económico.

Los oficios de arte y el know-how francés que cuentan con más de 38 000 talleres, 100 000 artesanos, 217 profesiones repartidas en 19 especialidades de la joyería, orfebrería y relojería, artes de la madera, artes gráficas, artes del espectáculo y oficios como decorador en metales preciosos, diamantista, orfebre, calígrafo, iluminador, grabador, encuadernador, restaurador (dibujos, estampas, cuadros, papel), decorador, diseñador de vestuario, ebanista, enmarcador, cesterero, barnizador, luthier... animan esta tradición viviente y envidiada que participa en la influencia internacional de Francia.

Una larga tradición de formación artística

Existen en Francia instituciones públicas nacionales de formación en artes « clásicas », música, danza, teatro, desde el final del siglo XVIII. Hoy, en París como en cada región, Escuelas superiores de arte públicas (cerca de 60), Escuelas que dependen de las Cámaras de Comercio e Industria (escuelas consulares), Escuelas privadas y por último Universidades (cerca de 50) permiten elegir un tipo de enseñanza, un diploma y una formación adaptados a cada proyecto de estudios.

¿ Por qué seguir una carrera artística en Francia ?

- ▶ **Por la calidad y la diversidad de sus formaciones**
Todas las especialidades se encuentran representadas : artes gráficas, diseño industrial, arquitectura de interiores, moda, artes escénicas, cine, comunicación visual, infografía, arte digital, fotografía, animación y multimedia, estilismo, modelismo, oficios de arte ; sin olvidar la gestión del arte – museología, mediación cultural, restauración de arte, historia y teoría del arte, management del arte.
- ▶ **Para tener la seguridad de encontrar una formación adaptada a sus objetivos**
 - Seguir una carrera artística : es una Escuela superior de arte o una Escuela de artes aplicadas pública o privada que propondrá las carreras mejor adaptadas.
 - Ser teórico o crítico de arte, gestor o conservador : las formaciones específicas se encuentran principalmente en las Universidades.
- ▶ **Para tener la seguridad de encontrar una formación adaptada a sus objetivos**
Las Escuelas superiores de arte o de artes aplicadas y las Universidades son instituciones públicas de calidad que otorgan **diplomas nacionales** reconocidos por el Estado, pero también en toda Europa gracias al sistema ECTS (European Credits Transfert System). Algunas Escuelas privadas, incluidas las que dependen de las Cámaras de Comercio, pueden otorgar **Títulos** reconocidos por la **Comisión Nacional de Certificación Profesional (CNCP)**.

Las Escuelas nacionales específicas superiores de arte públicas

Las artes tienen también sus *Grandes Écoles* : estas otorgan **diplomas de instituciones** que conceden el grado de Master en **Artes aplicadas, Artes plásticas, Diseño/Creación, Diseño industrial, Fotografía** :

- *École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs* (ENSAD), París : www.ensad.fr
- *École Nationale Supérieure des Beaux-arts* (ENSBA), París : www.ensba.fr
- *École Nationale Supérieure de la Création Industrielle* (ENSCI-Les Ateliers), París : www.ensci.com
- *École Nationale Supérieure de la Photographie* (ENSP), Arles : www.enp-arles.com
- *Le Fresnoy - Studio National des arts contemporains*, Tourcoing : www.lefresnoy.net

Dos Escuelas proponen una carrera de 2 a 4 años en Cine y Teatro :

- *École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre* (ENSATT), Lyon : www.ensatt.fr
- « La Femis » - *École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son* (ENSMIS), París : www.lafemis.fr

Las Escuelas Superiores de Artes Aplicadas (ESAA) públicas

Proponen **diplomas nacionales** en campos muy específicos en carreras de 2 a 4 años, para una inserción profesional en los oficios del diseño : gráfico (de los medios de comunicación y multimedia), de espacio (arquitectura de interiores, entorno de vida, escenografía), de moda, textiles y medio ambiente, de productos y servicios y oficios de arte (textil, joyas, libros, vidrio, cerámica...).

- ▶ Lista de las Escuelas de artes aplicadas : www.designetartsappliques.fr>Formation

Las Escuelas superiores de arte y diseño públicas según el Ministerio de Cultura

Unas cincuenta Escuelas de Bellas Artes (nacionales, regionales o municipales) articulan aprendizaje y perfeccionamiento del gesto artístico, dimensión teórica, investigación y experimentación. Imparten formaciones, organizadas en 2 ciclos (3 años y 5 años) sancionadas por **diplomas nacionales en arte, diseño y comunicación**.

- ▶ La lista completa de las Escuelas públicas y de sus especialidades se encuentra accesible en el sitio web de la Asociación Nacional de Escuelas Superiores de Arte (ANdÉA) : www.andea.fr

Las Escuelas del patrimonio

En el sector público, tres Escuelas del patrimonio imparten formaciones de alto nivel. Algunos de estos oficios están vinculados con el conocimiento del patrimonio (historiadores de arte, mediadores), otros con su protección (conservadores del patrimonio, arquitectos de monumentos históricos, restauradores...).

- *École du Louvre* (EDL), París : www.ecoledulouvre.fr
- *École Nationale des Chartes* (ENC), París : www.enc.sorbonne.fr
- *Institut National du Patrimoine* (INP), París : www.inp.fr

Las Escuelas superiores de arte privadas

Muchas Escuelas privadas proponen formaciones, a menudo costosas, de 3 a 5 años después del baccalauréat y otorgan diplomas de escuelas. Algunas formaciones, están registradas en el Repertorio Nacional de Certificación Profesional (RNCP).

www.rncp.cncp.gouv.fr

Los

Incorporarse en una escuela de arte

Las Escuelas de arte son todas muy selectivas. La admisión se lleva a cabo por concurso y presentación de un expediente artístico después del baccalauréat o equivalente, o incluso tras un año preparatorio o nivel de 2 años de estudios artísticos. El ingreso a las mejores Escuelas superiores francesas de arte presenta un índice de éxito que en algunos casos no supera el 5%. Existen numerosas formaciones preparatorias, públicas y privadas, a los concursos de admisión de las Escuelas de arte.

La MANAA, clase de *Mise à Niveau en Arts Appliqués (Curso de Nivelación en Artes Aplicadas)* depende del ministerio de Educación Nacional, y prepara para el ingreso a las formaciones de nivel L2. El ingreso a una MANAA se realiza por selección a partir del expediente escolar. La duración del Curso de Nivelación es de un año (7 a 8 meses, a razón de 30 a 35 horas de clase por semana). Se proponen 54 MANAA en 41 instituciones públicas (escolaridad gratuita), las demás son propuestas en instituciones privadas bajo contrato (cerca de 1 800 euros por año).

Diplomas nacionales de las Escuelas superiores de arte

▶ ARTES APLICADAS

Nivel L2

• El *Brevet de Technicien Supérieur – BTS en Artes aplicadas*

El BTS en Artes aplicadas capacita a diseñadores en 9 especialidades a elegir : arquitectura de interiores y creación de modelo, diseñador-creador (textil, creación industrial, arquitectura de interiores y medio ambiente, comunicación visual), moda y medio ambiente, artes y técnicas, comunicación, creación tipográfica, ilustración médica y científica.

La admisión por concurso requiere a menudo un año de preparación después del baccalauréat o equivalente.

Nivel L3

• El *Diplôme National des Métiers d'Art et du Design - DNMADE*

Baccalauréat o equivalente + 3 años - grad de Licence.

El DNMADE sanciona el 1er ciclo en ESAA durante 3 años (180 ECTS) y ofrece varias menciones: Animación, espacio, evento, gráficos, innovación, instrumento, libro, materiales, moda, digital, objeto, patrimonio, espectáculo ...

Nivel M2

• El *Diplôme Supérieur en Arts appliqués – DSAA*

Baccalauréat o equivalente + 5 años; BTS, DMA, DNA o equivalente + 2 años – grado de Master.

En 2do año, el alumno debe realizar un proyecto sobre un tema determinado. El DSAA capacita a verdaderos « creadoresdiseñadores ». Sanciona enseñanzas artísticas acompañadas por prácticas en empresa.

▶ OFICIOS DE ARTE

Nivel L2

• El *Diplôme des Métiers d'Art – DMA*

La artesanía artística requiere una formación de varios años para dominar el oficio en donde el gesto y la habilidad manual son esenciales. El DMA, más técnico que los BTS en artes aplicadas, permite una especialización en un oficio de arte y la transmisión de un know how tradicional. El DMA da asimismo acceso a empleos de asistente de diseñador-creador y permite adquirir las competencias necesarias para la creación y la gestión de empresa.

Institut National des Métiers d'Art (INMA) - Instituto Nacional de Oficios de Arte : www.institut-metiersdart.org

▶ ARTES PLÁSTICAS

Nivel L3

• El *Diplôme National d'Art - DNA*

Baccalauréat o equivalente + 3 años superiores – grado de *Licence*.

El DNA es el diploma que sanciona el 1er año del ciclo de 3 años (180 ECTS) de las Escuelas de arte públicas.

Un 1er año común es sancionado por un examen que permite elegir entre 3 opciones : arte, comunicación o diseño. La fase llamada « programa » de 2 años está dedicada a esta opción.

Nivel M2

• El *Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique - DNSEP*

Baccalauréat o equivalente + 5 años ; DNA o equivalente + 2 años – grado de *Master*.

Durante los dos años, llamados « Proyecto », el alumno efectúa un recorrido personal dentro de Ateliers de Recherche et de Création, ARC (Talleres de Investigación y Creación) que permite adquirir unidades de enseñanza otorgadas por otra institución. Las pruebas del DNSEP constan de un examen del expediente pedagógico, una selección por el alumno de trabajos significativos y por último una sustentación ante un jurado de 5 miembros nombrados por el ministerio de Cultura y Comunicación.

Un alumno no puede presentarse más de dos veces a las pruebas del DNSEP.

▶ Nota

- Para los alumnos titulares de un diploma de artes plásticas otorgado por una institución de enseñanza superior pública o privada, francesa o extranjera, se puede presentar una solicitud ante una comisión nacional de equivalencia con el fin de incorporarse en la carrera de los estudios existentes en las Escuelas nacionales, regionales y municipales de arte.
- Certificados, otorgados por la Escuela y aprobados por el ministerio de Cultura y Comunicación, sancionan las diferentes etapas del recorrido : con 8 unidades de enseñanza del 2º año el *Certificat d'Études Plastiques* (CEAP), al acabar el 4º año el *Certificat d'Études Supérieures d'Arts Plastiques* (CESAP).

Los diplomas en la Universidad

Las formaciones artísticas históricas y teóricas francesas

– historia del arte, teatro, cine, música – son principalmente propuestos por las universidades con una carrera completa : *Licence*, *Master*, *Doctorat*. Estas formaciones teóricas transdisciplinarias integran la práctica para las *Licences* profesionales y los *Masters* profesionales.

www.campusfrance.org/es>Encontrar una formación

Las universidades proponen 3 grandes secciones artísticas :

- **Artes del espectáculo** : curso de análisis filmográfico, de historia de la escenografía...
- **Artes plásticas** : historia del arte, análisis de obras de arte, estética...
- **Historia del arte** : historia de la creación artística, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura...

La investigación en los campos artísticos se lleva a cabo dentro de más de un centenar de equipos que dependen de unas treinta Escuelas Doctorales (ED) repartidas en el conjunto del territorio.

Los diplomas de las Escuelas privadas y de las Escuelas consulares

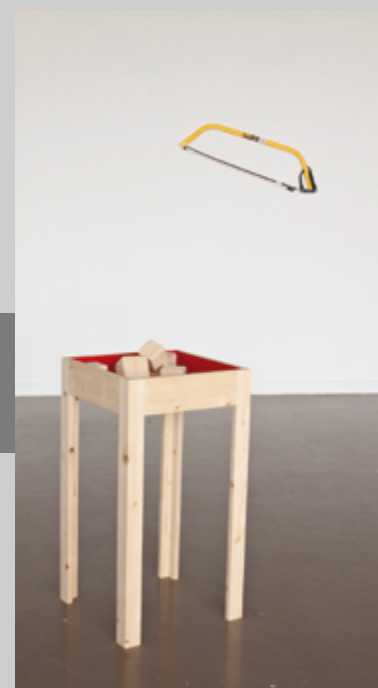
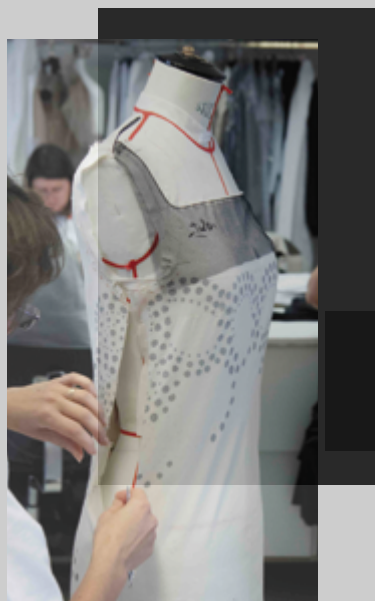
Numerosas Escuelas privadas preparan para obtener diplomas específicos o/y a ingresar a las *Grandes Écoles* de arte. Un *baccalauréat* o el equivalente es necesario para inscribirse. Los diplomas otorgados son específicos de cada escuela y de calidad muy variable. Muchas Escuelas privadas proponen carreras, a menudo costosas, en 3 a

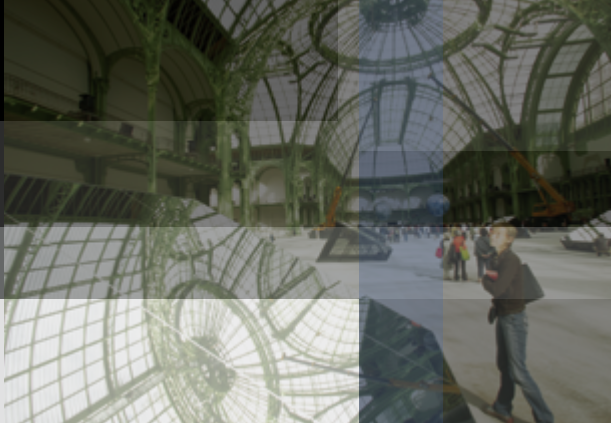
5 años después del *baccalauréat*. Estas pueden otorgar **Certificados** o **Títulos**, algunos de los cuales están registrados en el **Repertorio Nacional de Certificaciones Profesionales (RNCP)**. La admisión es selectiva por medio de concurso, expediente y/o entrevista.

www.rncp.cnpc.gouv.fr

Escuelas y Formaciones

- ANdÉA, Asociación Nacional de Escuelas superiores de Arte : www.andea.fr
- ADÉRA, Asociación de Escuelas superiores de Arte de Ródano-Alpes (Annecy, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Valence y Clermont-Ferrand) : www.adera-reseau.fr
- APPEA, Asociación nacional de clases preparatorias públicas para ingresar a las Escuelas superiores de arte : www.appea.fr
- Portal interministerial de la educación artística y cultural : www.education.arts.culture.fr
- RNCP, Repertorio nacional de certificaciones profesionales : www.rncp.cncp.gouv.fr
- Agencia para la promoción de la creación industrial : www.apci.asso.fr
- Agencia fotográfica de la Reunión de museos nacionales : www.photo.rmnm.fr
- Archivos franceses del film : www.cnc-aff.fr
- Archivos nacionales : www.archivesnationales.culture.gouv.fr
- Atlas, base de las obras expuestas en el Museo del Louvre : <http://cartelfr.louvre.fr>
- Biblioteca Kandinsky, centro de documentación e investigación del Museo nacional de Arte moderno – Centro de creación industrial : <http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr>
- Biblioteca nacional de Francia, catálogo : <http://catalogue.bnf.fr>
- CampusArt, solicitud en línea para escuelas de arte, diseño, moda, ... : www.campusart.org
- Capadoce, fondos documentales de los centros de documentación del ministerio de Cultura : http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/login_anonymous.jsp?profile=USER-FR
- Centro de documentación de la música contemporánea, CDMC : www.cdmc.asso.fr
- Centro nacional de artes plásticas : www.cnap.fr
- Centro Pompidou, Museo nacional moderno : www.centrepompidou.fr
- Colección del Museo nacional de arte moderno (más de 60 000 obras en línea) : <http://collection.centrepompidou.fr>
- Cité de la musique : www.citedelamusique.fr
- Colecciones del Museo de la música : <http://mediatheque.cite-musique.fr/musee>
- Culturethèque – Institut Français : www.culturetheque.com
- Iluminaciones (120 000 imágenes, 5 000 manuscritos medievales) : www.enluminures.culture.fr
- Federación Francesa de Festivales Internacionales de Música : www.francefestivals.com/tous-les-festivals.html
- Festivales de cine en Francia : www.festivalscine.com
- Fondo nacional de promoción y comunicación del Artesanado : www.artisanat.info/metiers-themes
- Instituto Nacional de la Artesanía : www.institut-metiersdart.org
- Instituto nacional del patrimonio (INP) : www.inp.fr
- Inventario general del patrimonio cultural : www.inventaire.culture.gouv.fr
- Instituto de investigación y coordinación acústica/música, Ircam : www.ircam.fr
- Joconde, catálogo de las colecciones de los museos de Francia : www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
- Mediateca de la dirección de la música, de la danza, del teatro y espectáculos (2 500 monografías, 2 500 partituras musicales, 1 000 obras de teatro, 800 tesis e informes de investigación) : www.culture.gouv.fr/documentation/malraux/acc-dmdts.htm
- Mediateca de la Escuela nacional superior de bellas artes de París : www.ensba.fr/exl-php/cadcgp.php
- Ministerio de Cultura : www.culture.gouv.fr
- Museos de Francia, catálogo colectivo de las bibliotecas de los museos nacionales : www.culture.gouv.fr/documentation/doclvr
- Muséofile, repertorio de los museos franceses : www.culture.gouv.fr/documentation/museo
- Narcisse, imágenes científicas de obras de laboratorios de museos (12 000 reseñas e imágenes) : www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm
- Patrimonio digital, catálogo de colecciones digitalizadas : www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html
- PhoCEM, base de datos de las colecciones fotográficas del Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo : www.culture.gouv.fr/documentation/phocem/accueil.htm
- Repertorio de las artes del espectáculo : <http://rasp.culture.fr>
- Reunión de los museos nacionales (RMN) : www.rmnm.fr
- Técnicas contemporáneas utilizadas en los monumentos históricos, TCMH : www.tcmh.culture.gouv.fr

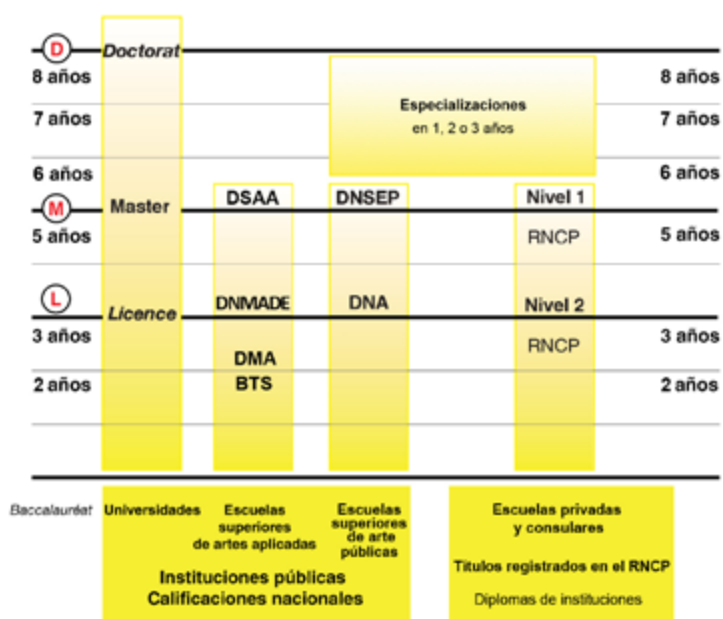

El sistema LMD y los diplomas de arte y de cultura

ES BUENO SABER

- ▶ El « book » o portfolio es indispensable para presentar un expediente de candidatura a una Escuela superior de arte.
- ▶ Para dominar los aspectos teóricos y críticos del arte, encargarse de la gestión del arte y su mercado (administración de organismos culturales, organización de eventos artísticos, galerías, ventas...), se proponen formaciones en varias Escuelas privadas, pero principalmente en la Universidad.
- ▶ Solicitudes externas en clases preparatorias, es indispensable contar con un buen nivel en francés para cursar estudios de arte en Francia : nivel B2 o C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas.

BTS : Brevet de Technicien Supérieur
 DNA : Diplôme National d'Art
 DMA : Diplôme des Métiers d'Art
 DSAA : Diplôme Supérieur des Arts Appliqués
 DNSEP : Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique
 DNMADE : Diplôme National des Métiers d'Art et du Design

El sitio web de candidatura en línea CampusArt www.campusart.org

CampusArt es una red de cerca de **120 Escuelas** de arte y de arquitectura y **Universidades**, organizado por Campus France, que proponen cerca as de **500 formaciones en arte, diseño, moda, musica, arquitectura ...** de nivel Clases preparatorias, Licence, Master y Doctorat. Para aplicar (bajo condiciones), el alumno completa un expediente accesible a todas las instituciones de la red, y puede así seguir en línea la evolución de su expediente hasta la recepción de su certificado de admisión. Para poder presentar una candidatura por medio de CampusArt, el alumno debe :

- justificar 1, 2 or 3 años e educación superior en arte o en arquitectura (solicitudes externas en clases preparatorias),
- dependiendo de la capacitacion, tener un cierto nivel de francés,
- presentar su trabajo en línea (sitio web, blog, cartera ...) si es necesario.

Los **Espaces Campus France** acompañan a los estudiantes para constituir su expediente.
 Contacto de los *Espaces* Campus France : www.campusfrance.or/es>Cerca de usted