



Ingénierie de projets culturels et interculturels

MASTER



MASTER 1 - Livret de l'étudiant

Les enseignants-chercheurs et associés

- **Alonso**, Jesus, maître de conférences en espagnol (Université Bordeaux Montaigne)
- **Bourdaa**, Mélanie, maître de conférence en info-com (Université Bordeaux Montaigne)
- **Châteauneuf**, Kristine, enseignant d'anglais (Université Bordeaux Montaigne)
- **Engélibert**, Jean-Paul, professeur de littérature comparée (Université Bordeaux Montaigne)
- **Fribourg**, Hélène, Intervenante professionnelle associée au master ; directrice de la communication du Musée des Beaux-arts de Bordeaux
- **Gaudin**, Anne, maître de conférences en droit (Institut d'études politiques de Bordeaux)
- **Gensbeitel**, Christian, maître de conférences histoire de l'art (Université Bordeaux Montaigne)
- **Guénebaut**, Sophie, professeur associée ; et directrice du LABA
- **Lampropoulos**, Apostolos, professeur de littérature comparée (Université Bordeaux Montaigne)
- **Liot**, Françoise, maître de conférences en sociologie, Université Bordeaux Montaigne
- **Melon**, Caroline, Intervenante professionnelle associée au master ; artiste, directrice de Chair et d'os
- **Montagnac**, Hélène : Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication (Université Bordeaux Montaigne)
- **Ortel**, Philippe, professeur de littérature française (Université Bordeaux Montaigne)
- **Pellegrini**, Florence, maître de conférences de littérature française (Université Bordeaux Montaigne)
- **Petaux**, Jean, maître de conférences en sciences politiques (Institut d'études politiques de Bordeaux)
- **Péraud**, Alexandre, maître de conférences de littérature française (Université Bordeaux Montaigne), co-responsable du master
- **Pouthier**, François, professeur associé ; Responsable des stages, co-responsable du master
- **Pucheu**, David, maître de conférence en info-com (Université Bordeaux Montaigne)
- **Ragot**, Gilles, Professeur d'histoire de l'art (Université Bordeaux Montaigne)
- **De Sermet**, Joëlle, maître de conférences de littérature française (Université Bordeaux Montaigne)
- « **Specio** », **Olivier**, graphiste, illustrateur, peintre, enseignant en art
- **Szabo**, **Corinne**, professeur d'arts plastiques en Première supérieure, Lycée Montaigne, Bordeaux
- **Taliano des Garets**, Françoise. Professeure d'histoire contemporaine (Institut d'études politiques de Bordeaux)
- **Vargas**, Nicolas : Intervenant extérieur

N.B. : Cette liste s'élargit d'un grand nombre de professionnels intervenant plus ponctuellement dans le cadre des cours ou conférences.

Edito

Le master Ingénierie de projets culturels et interculturels comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués. Il se décline en Master 1 en un unique parcours à orientation professionnelle suivi en M2 de 3 parcours : formation professionnalisant initiale, formation continue et apprentissage. Il vise une insertion immédiate tout en offrant la possibilité aux étudiants qui le souhaiteraient de poursuivre un cursus doctoral. Ce parcours intègre des compétences apportées, à parité, par l'université et par les milieux économiques et sociaux.

Fort d'une expérience de plus de 10 années, le master IPCI s'est non seulement affirmé comme une formation de référence dans le champ de l'ingénierie culturelle mais aussi comme l'un des rares cursus ouverts sur les enjeux européens et interculturels. Grâce à un équilibre entre savoir-faire techniques d'ingénierie et culture humaniste, le master a pour ambition de former des responsables culturels généralistes, en formation initiale, continue ou en apprentissage.

Conçu en partenariat avec Sciences-Po Bordeaux, mutualisé pour certains cours avec les Masters REEL et ROMAP de l'Université Bordeaux Montaigne, le master IPCI ancre son enseignement dans le champ des humanités tout en offrant un parcours professionnalisant exigeant. Son important réseau de structures publiques, associatives et privées associées lui permet d'être en prise avec fortes mutations des métiers et fonctions culturels.

L'objectif est de développer chez les étudiants une adaptabilité et une ouverture sur le monde leur permettant d'inscrire l'action et la réflexion artistique et culturelle au cœur des préoccupations contemporaines, que cette action s'inscrive dans le cadre de collectivités territoriales, du secteur associatif ou de structures culturelles. Le master prépare également, là réside sa spécificité, à la conception, au pilotage, à la gestion et à l'évaluation de projets culturels à vocation interculturelle ou internationale.

Le master IPCI est rattaché à l'équipe TELEM (littérature, politique et modernité) de l'Université Bordeaux Montaigne, il entretient des relations étroites avec le MICA (Médiation Information Communication et Arts), PASSAGES (territoires, aménagement, ...), avec l'équipe ARTES (esthétique et création) ainsi qu'avec Centre Emile Durkheim (sciences sociales et politiques).

Il est à l'origine du Centre d'innovation sociétale UBIC – Université Bordeaux Inter-Culture — créé pour renforcer et développer les liens entre le monde universitaire et le monde socio-économique, sur la thématique « culture, économies créatives et territoires ». UBIC est une plateforme rassemblant des laboratoires, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, ... autour d'objets d'étude qui interrogent la place et le rôle de la culture au sein des continuum socio-économiques. Il travaille sur les questions de territorialisation des actions et politiques culturelles (en privilégiant les échelles locales et européennes) et d'évaluation (notamment dans l'optique du montage et du suivi des projets européens). Les acteurs socio-économiques de la culture, publics comme privés, désireux de s'engager dans une démarche de Recherche et Développement peuvent s'appuyer sur UBIC soit sous forme de contrat d'expertise et de prestations soit, sur une structure mutuelle de recherche sans personnalité morale, dénommée « Open Lab ».

Code élément		Intitulés des ELP	ECTS	Nbre d'h
MDF1S	Semestre 1 MDF1S			
MDF1U1	UE	Humanité et interculturelité1		
MDF1E11	ECUE	Pensées de l'art	2	20,0
MDF1E12	ECUE	Interculturalités 1	2	20,0
MDF1X2	UE	Littérature et sciences humaines (un cours au choix)	2	
		Littérature comparée : Mémoire et archive à fleur de peau		24,0
		Littérature et études visuelles		24,0
MDF1U3	UE	Pratiques de la communication		
MDF1E31	ECUE	Atelier d'écriture	2	18,0
MDF1E33		Médiation numérique	3	14,0
MDF1E33	ECUE	Pratique de la Communication/		20,0
MDF1U4	UE	Connaissances de l'ingénieur		
MDF1M41	ECUE	Histoire des politiques culturelles	2	18,0
MDF1E42	ECUE	Institutions politiques	2	18,0
MDF1E43	ECUE	Initiation au droit	2	18,0
MCU1M31	ECUE	Patrimoine et patrimonialisation	2	24,0
MDF1U5	UE	Applications & technique 1		
MDF1E51	ECUE	Conférences de méthode	3	24,0
MDF1E52	ECUE	Module observation participante	3	
MDF3E41	ECUE	Séminaire commun M1/M2		12,0
MDF1X6		Langue vivante 1	2	
MDF1U61	UE	Anglais 1		20,0
MDF1U62	UE	Espagnol 1		20,0
Bloc compétences transversales				
MDF1U7	UE	compétences numériques	2	
MLZ1X1		Langue vivante 2 (à choisir dans l'offre CLES CLUB)	1	
MDF2S	Semestre 2 MDF2S			
Bloc Tronc Commun				
MDF2U1	UE	Humanités interculturelités 2		
MDF2E11	ECUE	Contre culture	2	40,0
MDF2E12	ECUE	Interculturalités 2	2	20,0
MDF2U2	UE	Connaissance des réseaux		
MDF2E21	ECUE	Usages d'internet	3	20,0
MDF2U3	UE	Compétences de l'ingénieur 1		
MDF2M31	ECUE	Economies créatives et industries culturelles	3	20,0
MDF2M32	ECUE	Sociologie des pratiques culturelles	3	20,0
MDF2E33	ECUE	Etude comparée des modèles culturels en Europe	2	20,0
MDF2U4	UE	Applications et techniques 2		
MDF2M41	ECUE	Ingénierie du projet culturel	3	20,0
MDF2M41	ECUE	Communication		6,0
MDF2E42	ECUE	conférence de méthode	4	20,0
MDF2E42	ECUE	séminaire droits culturels		12,0
MDF2E43	ECUE	Module observation participante	3	8,0
MDF2X5		Langue vivante 3	2	
MDF2U51	UE	Anglais 3		18,0
MDF2U52	UE	Espagnol 3		18,0
Bloc compétences transversales				
MDF2U6	UE	Ouverture 2		
MDZ2M1	ECUE	Documentation 2	1	6,0
MPZ2M1	ECUE	Ouverture monde professionnel 2	1	6,0
MLZ2X1		Langue vivante 4 (à choisir dans l'offre CLES CLUB)	1	

MASTER 1	S1					S2			mai - août
	Septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	
BLOC HUMANITES & INTER CULTURALITES 184H Resp. A. Péraud	Approches de l'art - Corinne Szabo - 20h		Interculturalité - Jean-Paul Engélibert - 20h		Interculturalité - Apostolos Ampropoulos - 20h		La littérature et la loi - Florence Pellegrini - 20h		Mutualisation Romap Mutualisation REEL mutualisation IEP
	Lettres & sc.humaines /lettres arts du monde - 24h		LANGUES Anglais 20H / LANGUES Espagnol		Contre culture - Joëlle De Sermet 20h		LANGUES Anglais 18H / LANGUES Espagnol 18h		
	Deuxième langue : CLAES club 12h								
BLOC NUMERIQUE COMMUNICAT° RESEAUX 104H Resp. H. Montagnac	Ateliers d'écriture - Nicolas Vargas - 18h x 1/2 gr		Infocom 12h David Pucheu		Internet et transmédia - Mélanie Bourdaa - 20h		Documentation - Héliène Montagnac - 2 x 12h		
	Pratiques collaboratives et participatives de l'innovation sociale - François Pouthier - 20h		Outils numériques- Olivier Specio 2x12h		Communicat° culturelle - H. Fribourg - 10h				
BLOC COMPETENCES DE L'INGENIEUR CULTUREL 138H Resp. F. Pouthier	Histoire politiques culturelles F. Taliano Des Garets - 18h		Ins titutions politiques - Jean Petaux - 18h		Economie creative et industries culturelles Alexandre Péraud - François Pouthier - 20h		Sociologie des pratiques culturelles - Françoise Liot - 20h		
	introduction au Droit - Anne Gaudin - 18h		Nouveaux horizons du patrimoine 24 h		Etude comparée modèles culturelles en Europe - Sophie Guénébaut - François Pouthier - 20h				
BLOC APPLICATIF 120H	Conférences méthodes Alexandre Péraud - François Pouthier - 20H		Conférences méthodes Alexandre Péraud - François Pouthier - 20H		Conférences méthodes Alexandre Péraud - François Pouthier - 20H		Séminaire M1 12h		
	Séminaire rentrée 18h		Séminaire M1 - M2		Ingénierie du projet culturel Alexandre Péraud - François Pouthier - 20H		Séminaire M1 12h		
	10 RENCONTRES PROFESSIONNELLES		Module Observations et autres travaux tutorés 32H						
CONF INVITÉS		CONF INVITÉS		CONF INVITÉS		CONF INVITÉS		STAGES M1	

Bloc Humanités et interculturalités

Cet ensemble de cours a pour ambition, conformément à l’ancrage humaniste de la formation, de délivrer un ensemble de connaissances à même de consolider la culture des étudiants tout en renforçant leur capacité d’analyse et leur sensibilité esthétique. Selon une logique pluridisciplinaire, il rassemble des enseignements qui croisent esthétique et philosophie de l’art (20h), approches littéraires du monde moderne et contemporain (64h). La question de l’interculturel est abordée via deux cours à dominante littéraire (40h) et deux langues vivantes (50h).

Les modalités diversifiées d’évaluation – individuelle ou collective – sont destinées à valoriser non seulement l’acquisition de savoir, mais également la capacité à exercer un jugement de goût à l’égard d’œuvres contemporaines ou patrimoniales.

Responsable : Alexandre PERAUD

	Septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	
BLOC HUMANITES & INTER CULTURALITES 184H Resp. A. Péraud	Approches de l'art - Corinne Szabo - 20h			Interculturalité - Apostolos Lampropoulos - 20h					
	Interculturalité - Jean-Paul Engélibert - 20h			La littérature et la loi - Florence Pellegrini - 20h					
	Lettres & sc.humaines/lettres arts du monde - 24h			Contre culture - Joëlle De Sermet 20h					
	LANGUES Anglais 20H / LANGUES Espagnol			LANGUES Anglais 18H / LANGUES Espagnol 18h					
	Deuxième langue : CLAES club 12h								

Pensées de l'art - Corinne SZABO [S1 / 20 h]

Qu'est qu'une œuvre d'art ? Comment comprendre et appréhender une production artistique ? L'œuvre d'art qu'elle soit picturale, sculpturale, architecturale, photographique ou musicale est une entité complexe qui dépend à la fois de l'histoire des formes ou de l'évolution des techniques mais aussi des conditions matérielles et idéologiques (financières, sociologiques, psychologiques, philosophiques...) qui ont favorisé son émergence. Ce cours intitulé *Pensées de l'art* se veut alors la traduction de cette complexité et la transposition didactique d'une réflexion sensible. A partir d'un choix sélectif de productions artistiques variées comme la rosace gothique, les *tavolette* de Brunelleschi, les autoportraits de Rembrandt ou les photographies de Robert Mapplethorpe, les monochromes de Yves Klein ou la filmographie de Godard..., de visites et de rencontres professionnelles hors de l'Université, il s'agira de replacer chaque objet d'étude dans son intensité conceptuelle afin de déchiffrer les dessous de la création.

Bibliographie indicative

- Hans Belting, *Pour une anthropologie des images*, Gallimard, 2004
- Anne Cauquelin, *L'art contemporain, Que sais-je ?* N°2671 PUF, Paris, 1992
- Ernst Gombrich, *Histoire de l'art*, Phaidon, 2003
- Nathalie Heinich, *Etre artiste, Les transformations du statut d'artiste*, Klincksieck, 1996
- Marc Jimenez, *Qu'est-ce que l'esthétique ?* Folio essais, 1997
- Nadeije Laneyrie-Dagen, *Histoire de l'art pour tous*, Hazan, 2011

Interculturalité – Jean-Paul ENGELIBERT [S1 / 20 h]

Le TD « interculturalité » a pour objectif de procurer aux étudiants différents outils pour penser le rapport entre les cultures à l'échelle mondiale – rapports de force et de domination – dans le contexte d'une mondialisation marquée par la progression des migrations, des déplacements de populations et des situations d'exil. Les contacts entre les cultures n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui et nous ne pouvons les observer qu'à partir de celle dans laquelle nous nous situons et de laquelle nous parlons. Nous prendrons appui sur la lecture approfondie d'un ensemble de textes littéraires, sociologiques et anthropologiques. Le TD examinera successivement trois questions.

1. En quel sens peut-on parler de « mondialisation de la culture » ?
2. Y a-t-il des littératures migrantes ?
3. Métissage, diversité culturelle ou négociations d'identité ?

Bibliographie indicative

- Tahar Ben Jelloun, *Partir*, Gallimard, « folio », 2006
- Nasser Djémaï, *Invisibles*, Actes Sud papiers, 2013
- Hakan Günday, *Encore*, Galaade, 2015
- François Laplantine et Alexis Nouss, *Le Métissage*, Flammarion, 1997
- Olivier Las Vergnas, *Un Vrai Temps de chiens* (2009), Pocket, 2012
- Henning Mankell, *Tea-bag*, Seuil, « Points », 2007
- V.S. Naipaul, *Un Chemin dans le monde* (1994), 10/18
- Marie NDiaye, *Trois Femmes puissantes*, Gallimard, « folio », 2009
- Zahia Rahmani, *France, récit d'une enfance* (2006), LGF-Livre de poche
- Patrick Savidan, *Le Multiculturalisme*. PUF, « Que sais-je ? »
- Jean-Pierre Warnier, *La Mondialisation de la culture*, La Découverte, 2007
- E. W. Said, *L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident* (1978), Points-Seuil, [1980], 1995 (lire l'introduction)
- Hamid Skif, *La Géographie du danger*, Naïve, 2006.

Littératures et arts [S1 / 24 h] – un séminaire à choisir

Littérature et études visuelles (XIX^e-XX^e siècles)

Philippe ORTEL (Littérature moderne et contemporaine)

Ce cours fait l'hypothèse que les textes littéraires s'inscrivent dans des formes de visibilité collectives qu'ils contribuent à instituer (la lumière sous la Révolution, la spectralité à l'époque romantique, etc.) mais qu'ils interrogent et contestent aussi. Comme ces « régimes de visibilité » sont favorisés par l'apparition de nouveaux médias, notamment optiques, le cours croisera littérature, médias et art, dans l'esprit des « études visuelles » qui se développent aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Sera prise en compte l'influence de la gravure, de la lithographie, de la photographie et du cinéma sur un certain nombre de mouvements littéraires (romantisme, réalisme, futurisme et « Esprit nouveau » essentiellement). Portant sur une période allant de 1789 à 1914, le cours s'interrogera enfin sur les valeurs esthétiques trans-artistiques (voire trans-médiales) qui émanent de tels croisements comme le « pittoresque » ou la « photogénie », qu'elle soit photographique ou cinématographique.

Bibliographie indicative

- Régis Debray, *Introduction à la médiologie*, Puf, 2000.
- Philippe Hamon, *Imageries. Littérature et image au XIX^e siècle*, José Corti, 2007 [2001].
- Marie-José Mondzain, *Le Commerce des regards*, Seuil, 2003.
- *Littérature et photographie*, sous la dir. de Montier J.P., Louvel L. et Ortel P., Rennes, 2008.
- Revue : www.phlit.org. *Répertoire de la Photolittérature Moderne et Contemporaine*

Mémoire et archive à fleur de peau

Apostolos LAMPROPOULOS (Littérature comparée)

Souvent décrite comme miroir de l'âme ou comme frontière entre le « je » et le monde, la peau a fait l'objet de plusieurs types de productions culturelles : des récits mythologiques (Marsyas ou le juge Sisamnès, condamnés à être écorchés vifs), des textes littéraires (Balzac, Musil ou Plath), des œuvres cinématographiques (Cronenberg, Demme, de Van) et des performances (Orlan, Stelarc). On retrouve aussi la peau dans des études anthropologiques portant sur les performances du genre, les pratiques de santé, le tatouage et le piercing, dans la psychanalyse du Moi-Peau, dans la pensée politique examinant le racisme, ainsi que dans des essais philosophiques étudiant le toucher ou la caresse. La peau est étudiée comme une surface sur laquelle s'inscrit le temps et, avec lui, la mémoire personnelle et collective. Il met l'accent sur le fait que, des rides aux cicatrices et de la circoncision jusqu'aux numéros sur l'avant-bras des détenus dans les camps de concentration, la peau raconte tantôt des micro-histoires, tantôt l'Histoire et les traumatismes que celle-ci a inscrits sur les individus. Dans ce sens, ce séminaire voit la peau comme une archive vivante, hésitant entre l'oubli et l'hypermnésie. Son corpus inclut des textes littéraires et philosophico-littéraires (*Hyperrêve* d'Hélène Cixous et *Circonfession* de Jacques Derrida), des films (*The Pillow Book* de P.Greenaway et *Memento* de C. Nolan), ainsi que des œuvres ou des performances artistiques comme celles de Chris Burdeon et de Wim Delvoye.

Bibliographie indicative

- Anzieu, Didier, *Le Moi-Peau*, Paris, Dunod 1995
- Benthien, Claudia, *Skin. On the Cultural Border Between Self and the World*, New York, 2002
- Dagognet, François, *La peau découverte*, Paris, Synélabo, 1998
- Le Breton, David, *La peau et la trace. Sur les blessures de soi*, Paris, Métailié, 2003
- Manning, Erin, *Politics of Touch. Sense, Movement, Sovereignty*, Minneapolis, 2007
- Merleau-Ponty, Maurice, *Le visible et l'invisible*, suivi de Notes de travail, Paris, Gallimard, 1964
- Nancy, Jean-Luc : *Noli me tangere. Essai sur la levée du corps*, Paris, Bayard, 2003
- Sartre, Jean-Paul : *L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique*, Paris, Gallimard, 1974

L'ŒUVRE « INTOLERABLE » : DE QUOI LE SCANDALE EST-IL LE SYMPTOME ? - Florence PELLEGRINI [S2 / 20 h]

Le cours se propose d'interroger, pour les périodes moderne et contemporaine, les limites de la figuration littéraire et artistique : on envisagera l'œuvre dans sa dimension scandaleuse et/ou polémique et l'on tentera de cerner ce à quoi elle doit s'affronter. On pensera l'œuvre « intolérable » dans son rapport à la société dans laquelle elle s'inscrit. La question sera celle de son admissibilité mais également, en creux, du système de valeurs, de représentations et de croyances auquel l'œuvre se heurte et qu'elle peut contribuer à reconfigurer.

Bibliographie indicative

- Charles Baudelaire, *Les Fleurs du mal*, 1857
- Jules Barbey d'Aurevilly, *Les Diaboliques*, 1874
- Michel Houellebecq, *La carte et le territoire*, 2010 ; *Soumission*, 2015
- Michel Foucault, *Surveiller et punir*, 1975
- Yvan Leclerc, *Crimes écrits. La littérature en procès au XIX^e siècle*, 1991
- Jacques Rancière, *Politique de la littérature*, 2007 ; *Le spectateur émancipé*, 2008
- Emmanuel Pierrat, *Le sexe et la loi*, 2015

CONTRE-CULTURES, Joëlle DE SERMET [S2 / 20 h]

Ce cours étudie les transformations de la contre-culture depuis son émergence aux États-Unis dans les années 1960, puis sa diffusion européenne et internationale à travers les courants *underground* et les mouvements de contestation ou de résistance culturelle, jusqu'aux contre-cultures actuelles. L'approche historique et théorique ouvrira sur l'analyse d'exemples concernant la musique, la littérature, les arts visuels et de la rue, l'architecture et l'art corporel, mais aussi la création médiatique, les modes de vie, l'occupation de l'espace, les expérimentations économiques et sociales. On s'interrogera en particulier sur la fonction critique et les potentialités créatives des contre-cultures, sur les symboles et les mythologies qu'elles véhiculent, sur leurs contradictions et cycles d'évolution. Seront étudiées les relations qu'elles entretiennent avec les patrimoines culturels, la culture académique, les modèles dits « dominants », les institutions culturelles, la culture de masse, les cultures émergentes, les sous-cultures (*subcultures*) et les formes culturelles alternatives.

Bibliographie indicative

- ROSZAK, Theodore, *Vers une contre-culture* (1969), Paris, Stock, 1980
- BIZOT Jean-François, (Dir.), *Underground. L'histoire*, Denoël, 2001
- LEMONNIER, Bertrand, « Contre-culture », *Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine*, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2010
- PLASSART, Marie, *La contre-culture américaine des années 60. Révoltes et utopies*, Paris, 2011
- BOURSEILLER, Christophe et PENOT-LACASSAGNE, Olivier, *Contre-cultures !* Paris, Editions CNRS, 2013
- LACROIX B. et LANDRIN X. (Dir.), *Les contre-cultures : genèses, circulations, pratiques*, Paris, 2015

L'HOSPITALITE - Apostolos LAMPROPOULOS - [S2 / 20 h]

Ce cours propose une réflexion sur l'interculturalité à travers le concept d'hospitalité. C'est dans cette perspective qu'il revient sur des notions traditionnelles comme celle d'origine, de racines, d'authenticité et d'étrangeté culturelles ou plus récentes comme celle de mondialisation, de multiculturalisme et d'hybridation, voire les questions épineuses du foyer, de l'accueil et de l'intégration. Il met aussi l'accent sur la façon dont nous percevons « notre propre » culture, la position que nous y prenons, les discours que nous articulons à son sujet ainsi que les tensions qui en découlent. De façon plus générale, le cours a pour objectif de tracer les relations entre littérature, art et politique telles que celles-ci se développent sur les zones grises ou les frontières poreuses entre aires et systèmes culturels. Il prendra appui sur la lecture approfondie des textes littéraires, des films et des textes théoriques et critiques.

LANGUES VIVANTES 1 [S1 et S2 / 20 h]

Kristine CHATEAUNEUF – Anglais

Le cours commencera par le thème “*arts administration*” dans les media anglophones en considérant les contextes culturels, les obstacles, et les approches différentes. Ensuite, le travail sera axé sur l’acquisition des compétences professionnelles en anglais – l’élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation, la simulation d’entretiens d’embauche, et des exposés.

Bibliographie indicative

- Cameron, Ben. “*TED Talk: Why the Live Arts Matter*”, février 2010. Disponible sur http://www.ted.com/talks/ben_cameron_tedxyyc/transcript?language=en [vidéo en ligne]
- Cole, Tom. «*NPR : Cultural Capital : 50 Years of Investment in US Arts and Humanities*», 2015. <http://www.npr.org/2015/09/29/444527506/both-in-headlines-and-quiet-2-agencies-fuel-american-arts-for-decades> [podcast en ligne]
- Levin, Jordan. “*Former Kennedy Center Director Michael Kaiser Tackles the Future of Art in U.S.*” Miami Herald, 4 avril, 2015

Jesus ALONSO – Espagnol

CULTURE ET INTERCULTURALITÉ DANS LE MONDE HISPANIQUE

Le cours propose une approche multiple à la langue espagnole qui doit permettre aux étudiants de développer leurs capacités de communication en espagnol (révision des notions de grammaire et pratique orale et écrite de la langue) et d’acquérir des connaissances sur la réalité actuelle des arts dans le monde hispanique à partir de l’étude de dynamiques culturelles et interculturelles de l’Espagne et de l’Amérique latine. Outre les aspects langagiers, le programme de cours d’espagnol propose notamment de parcourir différentes problématiques contemporaines autour de la création culturelle et artistique, l’impact de la globalisation et l’interculturalité dans le monde hispanique, sur l’Espagne mais aussi sur l’Amérique Latine, à travers articles, livres et films.

1.- Correspondance entre logiques économiques et logiques culturelles

L’« effet Guggenheim » et l’architecture contemporaine en Espagne. L’art et les structures culturelles

2.- Culture et transformations sociales

L’expérience des « Misiones Pedagógicas » pendant la Seconde République Espagnole.

L’expérience du *Système National des Orchestres Juvéniles et Infantiles* du Vénézuéla.

3.- La culture censurée

La censure culturelle pendant la période franquiste. Culture et censure aujourd’hui

4.- Jeunesse et mouvements culturels urbains

L’expérience la « Movida » Madrilène. Permanences et mutations dans la culture urbaine

5.- Crise et culture

Le monde de la culture face à la crise : un regard sur l’ensemble de l’Europe

6.- Un regard sur les arts scéniques espagnols

Le monde du Théâtre : Festivals. Tradition et avant-garde

7.- Art et patrimoine en Espagne

Gestion, conservation, destruction de l’héritage culturel

8.- Culture et fait différentiel en Espagne

Les autres cultures de l’Espagne

9.- Propriété intellectuelle et consommation culturelle dans internet

10.- Les artistes peintres de la modernité espagnole

LITTÉRATURE : Lecture d’un livre en espagnol (latino-américain ou espagnol et réalisation fiche de lecture)

CINÉMA : Visionner et commenter ensemble des films actuels autour de la problématique de l’interculturalité

BLOC NUMERIQUE, COMMUNICATION ET RESEAUX

L'objectif de ce bloc est de permettre aux étudiants de conjuguer une réflexion théoriquement assise sur les apports scientifiques les plus récents autour des enjeux liés à l'innovation sociale, la communication et au numérique à l'heure des réseaux, avec l'appropriation d'outils permettant de mettre en œuvre une stratégie communicationnelle ainsi que des pratiques numériques et collaboratives adaptées à l'environnement professionnel contemporain. Ainsi les étudiants auront-ils l'occasion de mieux appréhender les principes théoriques propres à la médiation et à la communication (12h au S1) ainsi qu'au transmédia (20h au S2) mais aussi à la communication culturelle (10h au S2), tout en confortant sur le versant plus professionnel (en demi-groupes) : leur capacité rédactionnelle (18h au S1), leurs pratiques collaboratives et participatives (20h au S1) comme informationnelles (12h au S2) et numériques (18h au S1).

Responsable : Hélène MONTAGNAC

	Septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril
BLOC NUMERIQUE COMMUNICAT° RESEAUX 104H Resp. H. Montagnac	Ateliers d'écriture - Nicolas Vargas - 18h x 1/2 gr							
	Infocom 14h David Pucheu		Outils numériques - Olivier Specio 2x8h		Internet et transmédia - Mélanie Bourdaa - 20h			
	Pratiques collaboratives et participatives de l'innovation sociale - François Pouthier - 18h			Documentation - Hélène Montagnac - 2 x 10h		Communicat° culturelle - H.Fribourg - 10h		

ATELIERS D'ECRITURE – Nicolas VARGAS [S1 / 18 h]

Cet atelier d'écriture, conduit en demi-groupe, propose un travail autour de l'expression du jugement critique et esthétique.

- Séance 1 :
Analyse de critiques, Presse spécialisée (papier & numérique), Art Press/ Monde des séries/ Inrocks/ Cahiers du cinéma
Constitution d'une grille de lecture & d'analyse
- Séance 2 :
Atelier d'écriture créative. La question du sensible et de la subjectivité. Se raconter autour des 5 sens.
- Séance 3 :
Ecrire : Avant toute chose, une affaire de structure (vs inspiration). L'article : une écriture singulière.
- Séance 4 :
Questions stylistiques/ choix du vocabulaire et utilisation des temps/le point de vue, l'intention, le public.
- Séance 5 :
Le story telling (1) : Quelle histoire raconter et dans quel but ? L'émotion au service de la mémorisation.
- Séance 6 :
Le story telling (2) : L'efficacité / Structure du story telling / Clarté du message/ Technique du pitch.

L'évaluation se fera sous le mode du contrôle continu. Il s'agira de rédiger un article de 2 500 signes sous forme de critique d'un évènement culturel se déroulant dans la région bordelaise. Concert, expo, spectacle vivant entre autres. En lien avec une conférence de méthode, cet article, et ceux qui suivront, alimenteront le site web du master.

COMUNICATION ET MEDIATION NUMERIQUE

Principes théoriques – David PUCHEU [S1 / 14 h]

Des médias de masse à l'informatique en réseau en passant par l'émergence des industries culturelles, les Sciences de l'Information et de la Communication (SIC) n'ont jamais cessé d'interroger les mutations en œuvre dans les processus de communication sociale. Les approches sociologiques et anthropologiques des médias et des techniques portent un éclairage décisif sur ces évolutions qui bouleversent nos conceptions traditionnelles de l'être ensemble, de l'espace public, de nos rapports à l'espace et au temps, de nos conditions d'être au monde. Ce cours propose de balayer les différentes théories issues de la matrice des SIC pour questionner la communication et ses mutations depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours en focalisant notamment sur la rupture initiée depuis la seconde guerre mondiale par l'émergence des technologies digitales.

Evaluation : Contrôle continu, assiduité obligatoire. Deux supports d'évaluation : Réalisation d'un dossier numérique via un blog autour de la synthèse de 2 ou plusieurs articles

Bibliographie indicative

- BAUDRILLARD, Jean (1968). *Le système des objets. La consommation des signes*. Paris : Denoël
- BOUGNOUX, Daniel (1997). *La communication par la bande*. Paris : La découverte
- CARDON, Dominique (2015). *A quoi rêvent les algorithmes*. Paris : Seuil
- ELLUL, Jacques (1990). *La technique ou l'enjeu du siècle*. Paris : Economica
- FLICHY, Patrice (1991). *Une histoire de la communication moderne*. Paris : La découverte
- GOODY, Jacques (1979). *La raison graphique*, Paris : Ed. de Minuit
- MATTELART, Armand (2000). *Histoire de l'utopie planétaire*. St Amand : La découverte
- MATTHEWS, Jacob (2010). « Quelques pistes de réflexion en vue d'une approche critique du web collaboratif » dans MILLERAND F., PROULX S., RUEFF J. *Web social, mutation de la communication*. Québec : PUQ
- MIEGE Bernard (2007). *La société conquise par la communication*. T.III. Grenoble : PUG
- PUCHEU David (2009). « Religion et imaginaire technologique en occident : continuité et rupture » dans LAKEL A., MASSIT-FOLLEA F., ROBERT P. (dir.) *Imaginaire(s) des technologies de l'information et de la communication*. Paris : éditions MSH
- PUCHEU, David (2014). « L'altérité à l'épreuve de l'ubiquité informationnelle » in *Hermès*. Vol. 1, n°68
- SIMONDON, Gilbert (1989). *Du mode d'existence des objets techniques*. Paris : Aubier
- TURNER, Frederic (2014). *Aux sources de l'utopie numérique. De la contre culture à la cyberculture*. Paris : C&F édition.

COMUNICATION ET MEDIATION NUMERIQUE

Ateliers - Olivier SPECIO [S1 / 2x8 h]

Ce cours a pour fin de donner aux étudiants des connaissances basiques en matière de création et de conception visuelle articulées avec la pratique d'outils de PAO (Indesign, Illustrator) ainsi que de gestion de CMS. Il vise à fournir aux étudiants un degré minimal de compétences opérationnelles en matière de communication visuelle. Compétences qui permettront en outre de leur offrir des capacités d'appréciations et de jugements pertinents de travaux graphiques mis au service d'un projet de communication visuelle.

Evaluation : Travail à rendre : réalisation d'une création originale à partir d'un projet fictif de communication visuelle

PRATIQUES COLLABORATIVES ET PARTICIPATIVES DE L'INNOVATION SOCIALE - François POUTHIER [S1 / 18 h]

Nombre de nos interrogations sur l'accès à la culture touchent à la question de nos représentations. Il suffit pour s'en convaincre d'assister à une adaptation de Tchekhov en théâtre de rue pour s'apercevoir qu'au-delà de la proposition artistique, la forme de sa transmission et donc de sa représentation sociale influe largement sur la capacité à y accéder tant physiquement qu'intellectuellement. Rendre accessible requiert par conséquent une intercession et des protocoles de médiation, qui, s'ils peuvent emprunter aux théories de la communication, sont issus également d'autres courants théoriques.

Si travailler sur les représentations de chacun, c'est créer une véritable « familiarité » avec les lieux et les œuvres et disposer des moyens de pratiquer et décoder normes, rites et règles, la médiation ne peut se réduire à une logique dite des publics, outils d'une démocratisation basée sur la transmission et l'exigence dans le voir (les œuvres) et dans le faire (les pratiques artistiques). Elle doit également être comprise comme permettant de donner la liberté à chacun de s'identifier, de participer pleinement à la vie culturelle et sociale, d'affirmer sa citoyenneté et de permettre son émancipation, tout en faisant œuvre de communauté partagée par les interactions entre les personnes. La participation des habitants à la vie culturelle est ainsi devenue plus prégnante dans nos manières de travailler quotidiennement.

Le cours permet à partir d'un cadre conceptuel, de renforcer les connaissances, les méthodes et les pratiques en offrant des situations d'entraînement et d'expérimentation aux étudiants.

- La médiation, une notion issue des sciences de la communication ?
- Techniques et méthodes collaboratives et participatives d'animation
- Écoute compréhensive et « intelligence collective »
- La participation des habitants à la vie culturelle

EVALUATION : collective par la rédaction d'un Grand Livre

Bibliographie indicative

- BATESON (G.), GOFFMAN (E.), HALL (E.T.), WATZLAWICK (P.), *La nouvelle communication*, Point, Paris, 1981
- CAILLET (Elisabeth), *Accompagner les publics, la médiation culturelle*, L'Harmattan, Paris, 2007
- CAUNE (Jean), *La démocratisation culturelle : Une médiation à bout de souffle*, PUG, Grenoble, 2006
- DONNAT (Olivier, TOLILA (Pierre), *le(s) public(s) de la culture*, Presses de Sciences Po, Paris, 2003
- HORS LES MURS, *In Situ In Cité, projets artistiques participatifs dans l'espace public*, memento N°7, juillet 2012
- LUCAS (Jean-Michel), *Le médiateur culturel, héros malheureux de la culture universelle ou hardi négociateur dans la société de diversité culturelle*, Irma, 2007
- SAADA (Serge), *Médiation culturelle et potentiel du spectateur*, Editions de l'Attribut, Paris, 2011

ELEMENTS DE COMMUNICATION APPLIQUES AU MONDE DE LA CULTURE – Hélène FRIBOURG [S2 / 10 h]

Au côté des cours dispensés sur la communication, les conférences d'Hélène Fribourg doivent permettre d'éclairer les spécificités de la communication telle qu'elle se pratique dans le champ culturel. Les conférences aborderont les outils de toute politique de communication (dossier de presse, ...) et offriront une initiation aux stratégies de communication propres aux mondes culturels.

USAGES DE L'INTERNET ET NOUVEAUX MODES COLLABORATIFS

Mélanie BOURDAA [S2 / 20 h]

Le fait numérique ouvre des possibles. Il peut produire des effets vertueux. Mais aussi des effets parfois toxiques. Il s'agit dans ce module de faire un panorama du fait numérique de ses usages et des impacts sur les pratiques culturelles, sociales, économiques. De voir dans quel contexte global il transforme nos modes de vie jusqu'au mode de conduite de projets. Mais également les attentes des destinataires des projets qui peuvent se déployer sur les territoires. Le numérique peut ainsi isoler et/ou contribuer à faire émerger des pratiques collaboratives. Notamment en terme de coopération voire de collaboration.

L'objet de ce module est de :

- les principes clés du fait numérique ;
- les politiques publiques et le numérique ;
- le secteur de la médiation numérique.

COMPETENCES INFORMATIONNELLES ET PRATIQUES NUMERIQUES – Hélène MONTAGNAC [S2 / 2 x 12 h]

6 ateliers de 2h (en demi-groupe) ont pour objectif de permettre à chaque étudiant d'affiner ses compétences informationnelles et ses pratiques des outils numériques, tant dans la perspective des différents travaux universitaires et de la réalisation du mémoire professionnel, que dans celle de son avenir professionnel :

1. sur le plan des compétences informationnelles :
 - identifier ses besoins ainsi que les sources et outils pertinents pour la repérer
 - analyser et valider ces informations (identification et croisement des sources)
 - organiser ses données : utiliser les outils de gestion bibliographique
 - utiliser efficacement différents outils de veille informationnelle (curation en vue de la préparation des travaux étudiants et du mémoire) et professionnelle
2. Sur le plan des pratiques numériques :
 - découvrir différents outils de travail collaboratif en ligne
 - présenter ses travaux : utiliser les outils de présentation numérique (prezi, thinglink, emaze...)
 - gérer sa communication numérique sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Scoop-it)

Evaluation : Contrôle continu, assiduité obligatoire. La capacité à mettre en œuvre les outils présentés sera évaluée à partir de la réalisation d'un livrable présenté lors d'un exposé en groupe complet.

Bibliographie indicative

- ALLOING Camille. *(E)réputation : médiation, calcul, émotion*, CNRS éditions, 2016
- DEISS, Jérôme, *L'art de faire des recherches et de partager l'information : pratiques et techniques de veille et de curation sur Internet*, Fyp éditions, 2015
- DELENGAIGNE, Xavier, *Organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google... : outils et astuces pour le professionnel*, Eyrolles. 2014
- FARAGASSO Tony. *De la gestion de signets au social bookmarking : Delicious, Diigo, Zotero et quelques autres*, ADBS ed., 2011
- FOENIX-RIOUI Béatrice. *Recherche éveillée sur Internet : mode d'emploi. Outils et méthodes pour explorer le Web. Web visible, Web invisible, Web social, Web temps réel*, Lavoisier 2011
- JUANALS Brigitte (dir.) *Technologies de l'information et intelligences collectives*, Hermès science, 2010
- LE CROSNIER Hervé. *CULTURE NUMÉRIQUE : 21, Le Web des données*, 2010 [en ligne] <http://www.canal-u.tv/?redirectVideo=8479>, consulté le 10-5-2013
- LE DEUFF Olivier. *Du tag au Like : la pratique des folksonomies pour améliorer ses méthodes d'organisation de l'information*, Fyp éd. 2012
- MESGUICH Véronique. *Net recherche 2013 : surveiller le web et trouver l'information utile*, ADBS, 2013

BLOC CONNAISSANCES DE L'INGENIEUR CULTUREL

Le bloc connaissances de l'ingénieur culturel dispense d'abord des savoirs et des connaissances juridiques, institutionnelles, historiques, sociologiques permettant de saisir et appréhender les actions publiques et privées de la culture en France comme dans d'autres pays du monde. Mais cette somme de connaissances, si elle préside à la conception et à la construction du projet réalisé par l'ingénieur, a aussi pour mission de permettre aux étudiant.e.s de saisir et faire se confronter des enjeux et des visions différentes de la culture. C'est de cette collision, de ce frottement entre des fragments de concepts ou de notions qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter, que peut naître amplification et nouveaux projets. Ce Bloc, conjugué aux autres enseignements, contribue ainsi à créer la valeur ajoutée de l'ingénieur, capable d'expertise et d'innovation tout en garantissant que l'appropriation de cette nouveauté se fasse de manière optimale.

Responsable : François POUTHIER

	Septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril
BLOC COMPETENCES DE L'INGENIEUR CULTUREL 138H Resp. F. Pouthier	Histoire politiques culturelles F. Taliano Des Garets - 18h			Economie creative et industries culturelles Alexandre Péraud - François Pouthier - 20h				
	Institutions politiques - Jean Petaux - 18h			Sociologie des pratiques culturelles - Françoise Liot - 20h				
	introduction au Droit - Anne Gaudin - 18h			Etude comparée modèles culturelles en Europe - Sophie Guénebaut - François Pouthier - 20h				
	Nouveaux horizons du patrimoine 28 h + 6h (option)							

HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES EN FRANCE

Françoise TALIANO-DES GARETS [S1 / 18 h]

Les politiques culturelles en France sont le produit d'une lente maturation qui a fait de ce pays une exception. Si l'accent est mis dans ce cours sur les politiques culturelles sous la Ve République, il s'attache en préalable à présenter les origines de l'intervention publique dans ce domaine depuis l'Ancien régime jusqu'en 1959. L'action de l'Etat et celle des collectivités locales sont étudiées en parallèle, de même que les rapports entre partenaires publics. Les politiques menées par les ministères successifs sous la Ve République, les étapes de la déconcentration et de la décentralisation, les enjeux les plus récents soulevés par ces politiques sont examinés et analysés. Enfin, un éclairage sectoriel donne l'occasion de préciser le fonctionnement des diverses politiques (théâtre, musique, cinéma, arts plastiques, livre, audiovisuel, etc.).

INITIATION AU DROIT - Anne GAUDIN [S1 / 18 h]

Ce cours est destiné à permettre aux étudiants de comprendre la logique, l'organisation et le fonctionnement des mécanismes juridiques qui s'appliquent aux acteurs, aux projets et aux établissements culturels.

Evaluation : Assiduité et examen terminal.

- I- Le cadre : Qu'est-ce qu'une règle de droit ; les branches et les sources de droit ; le droit supranational ;
- II- les acteurs : les personnes physiques, les personnes morales, les juges
- III - les actes : actes unilatéraux, contrats

Bibliographie indicative

- F. Terré, *Introduction générale au droit*, précis Dalloz
- *Lexique des termes juridiques*, Ed. Dalloz

INSTITUTIONS POLITIQUES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

Jean PETAUX [S1-18h]

Ce cours est une première approche des fondamentaux en matière d'institutions politiques nationales et infra-nationales. Il s'efforce de remettre en perspective l'organisation politico-administrative de la France en replaçant celle-ci dans son évolution historique contemporaine. Il se propose de permettre aux étudiant.e.s. de mieux appréhender, dans leur activité professionnelle à venir, les arcanes des institutions avec lesquelles ils seront régulièrement amenés à travailler.

Plan

1. Présentation du cours – notions préliminaires – état des lieux
2. Les caractéristiques d'une constitution
3. La constitution de la Vème République : genèse et évolutions
4. La constitution de la Vème République : l'épreuve des faits
5. Le président de la République : la clef de voute des institutions
6. Le premier ministre et le gouvernement
7. Le parlement : l'Assemblée nationale et le Sénat
8. Le conseil constitutionnel : gendarme et arbitre
9. Le grand débat national français « jacobins » / « girondins »
10. Départements et Régions : le dessin territorial français
11. Des communes au « bloc communal » : la mairie, l'église, l'école... et « l'interco ». Du roman national français à la réalité quotidienne

Evaluation : Assiduité et examen terminal : test des connaissances acquises pendant le cours.

PRATIQUES CULTURELLES, PUBLICS DE LA CULTURE ET RECEPTION DES ŒUVRES - Françoise LIOT [S2 / 15h]

Objectifs du cours

Ce cours a pour objectif de présenter une synthèse des connaissances concernant les pratiques culturelles des français ainsi que les différents modes d'analyse de ces pratiques. En partant de la théorie bourdieusienne de la légitimité culturelle jusqu'aux différents modes de critique qu'elle a suscité ce cours s'ouvrira sur les nouveaux regards portés sur l'appropriation des œuvres d'art à travers la sociologie de la réception.

Bibliographie indicative

- Bourdieu P., *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Editions de Minuit, 1979
- Coulangeon P., *Sociologie des pratiques culturelles*, La Découverte, Coll. Repères, 2005
- Detrez C., *Sociologie de la culture*, Paris, Armand Colin, 2014
- Donnat O. *Les pratiques culturelles des français à l'ère du numérique. Enquête 2008*, La Découverte/Ministère de la culture et de la communication, 2010
- Donnat O., Tolila P, *Le(s) publics de la culture*, Paris, Presses de sciences po, 2003
- Fleury L., *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Paris, Armand Colin, 2006
- Heinich N., *Le triple jeu de l'art contemporain*, Paris, Editions de Minuit, 1998
- Hennion A., Maisonneuve S., Gomart E., *Les figures de l'amateur. Formes, objets, pratiques*, Paris, La Documentation française, 2000
- Lahire B., *La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, La Découverte, 2004

NOUVEAUX HORIZONS DU PATRIMOINE : Patrimoine et patrimonialisation - Christian GENSBEITEL (resp.) [S1 / 28h]

Il s'agit de donner aux étudiants un fonds de connaissances dans le domaine du patrimoine et des monuments historiques, situé dans l'Histoire et dans le contexte des pratiques et des politiques culturelles de la France. Permettre une mise en regard comparative avec un autre pays européen. Donner aux étudiants des éléments de compréhension des deux grands domaines de la formation : régie des œuvres/conservation préventive et médiation du patrimoine et de l'architecture. Cette matière est mutualisée avec le master Patrimoine et musées.

- Histoire du patrimoine et des Monuments Historiques en France : **Christian Gensbeitel (12h)**
- Patrimoines et patrimonialisation du XX^e siècle : **Gilles Ragot (10h)** –
- Patrimoine Naturel : **Nathalie Mémoire (6h CM)**
- et à titre **optionnel** Gestion du patrimoine dans le domaine anglo-saxon : **Jonathan Fédy (6h)**

INDUSTRIES CULTURELLES ET ECONOMIES CREATIVES

Alexandre PERAUD [S2 -20h]

Étroitement liées à l'émergence des sociétés modernes et à la massification des moyens de communication, les industries culturelles représentent aujourd'hui un secteur économique essentiel. Entre divertissement massif et vivier de créativité, les industries culturelles connaissent d'incessantes mutations qui mettent en question le rôle et la fonction de la culture dans notre société non sans interroger la nature du geste artistique qui les fondent.

Tout en faisant droit à l'histoire et aux caractéristiques esthétiques des champs constitutifs des industries culturelles (livre, musique, cinéma, télévision et radio, jeux vidéo voire tourisme de masse), le cours se propose d'appréhender les spécificités juridiques, économiques et organisationnelles de ces « biens culturels » qui sont à la fois des œuvres de l'esprit et des objets de commerce qui s'échangent à l'échelle d'un marché mondialisé. Cette dichotomie implique que l'on prenne en compte à la fois les modalités de production, de diffusion de consommation qui président à ces biens à une période où la banalisation du média internet remet profondément en cause la rémunération et la diffusion des œuvres.

Déroulé du cours et thème des séances

- Mise en perspective historique et définitionnelle des industries culturelles
- Etude des modèles économiques spécifiques des industries culturelles
- Approches critiques des industries culturelles
- La galaxie Gutenberg et les industries de l'écrit
- La chaîne de l'industrie musicale et les nouveaux enjeux de diffusion, du live à la musique en ligne
- Le cinéma et l'audio-visuel : métiers & institutions ; mécanismes de fonctionnement et de régulation, et enjeux contemporains...
- Les nouveaux rivages du numérique : multi-médias, jeux vidéos et industries du virtuel

Bibliographie indicative

- Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max., La raison dialectique, Paris : Gallimard , 1974
- Benjamin Walter, "L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée", , Paris, Gallimard, 1991
- Benhamou, Françoise : L'économie de la culture, Paris, Repères, 2004
- Le Diberder, Alain & Chantepie, Philippe, Révolution numérique et industries culturelles, Paris, Repères, 2010
- Martel, Frédéric : Mainstream, Paris, Flammarion, coll. Essais, 2010
- Stiegler Bernard, Ré enchanter le monde, Paris, Champs Flammarion, 2010

ETUDE COMPAREE DES MODELES CULTURELS EN EUROPE

Sophie Guénebaut - François Pouthier [S2 / 20h]

Ce module est conçu et animé par Sophie Guénebaut et François Pouthier. Référent : Sophie Guenebaut. Les élèves vont analyser le modèle culturel français dans la perspective de pouvoir le présenter à des interlocuteurs d'autres pays. Par la suite, les élèves vont s'intéresser aux modèles existant sur les zones suivantes : Royaume Uni, Espagne, Pays Baltes, Moyen Orient, Québec. Durant l'année, les élèves préparent un exposé en groupe sur l'un de ces modèles. Ils préparent des interviews, en anglais, et échangent ensuite avec les personnes suivantes :

- Ivor Davies, anciennement Directeur du British Council et collaborateur du Relais Culture Europe, Résident au Royaume Uni
- Raul Abedelo, chercheur à Econcult, Laboratoire de recherche spécialisé dans l'Economie de la Culture / Université de Valencia, Espagne
- Les élèves du Master de management culturel de l'Université de Plovdiv, Bulgarie / Capitale Européenne de la Culture en 2019
- Les élèves du Master en conception et organisation des événements culturels de L'Université Saint Joseph de Beyrouth /
- Les élèves du master de Gestion de projets culturels de l'Université des trois rivières, Québec.

5 zones traitées

- UK : exposé / préparation de l'interview / interview de Ivor Davies, ex directeur British Council – Sheffield
- Espagne / exposé / préparation de l'interview / interview de Raul Abedelo, Laboratoire Econcult – Valencia

Pour les trois autres interventions, les élèves vont dialoguer avec les élèves des M1 ou M2 des masters suivants :

- Liban / Université St Joseph
- Bucarest / Université Belgrade
- Québec / Université 3 rivières

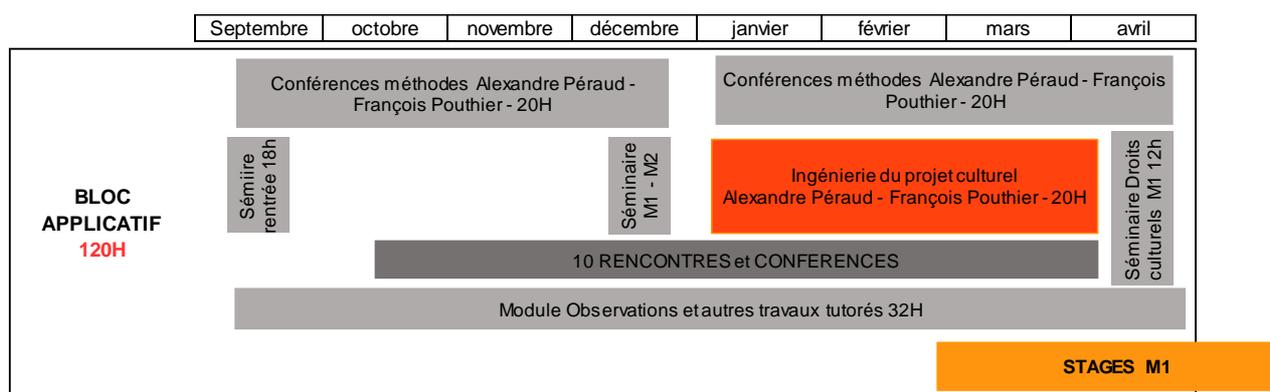
Evaluation

- Les élèves de chaque master préparent (3 groupes) - 1,5 heures de préparation
- 30 minutes de présentation par master
 - 10 minutes de présentation du master (sous la forme qu'ils veulent)
 - 10 minutes sur les enjeux culturels dans son pays aujourd'hui
 - 10 minutes d'illustration d'un projet sur lequel les enjeux culturels en France aujourd'hui.
- Echanges et questions

BLOC APPLICATIF

Dans le cadre d'un Master culturel professionnalisant, les pratiques proposées aux étudiant.e.s sous forme de stages, observations, exercices concrets ou chantiers effectués au sein d'entreprises artistiques et culturelles et/ou de collectivités publiques comme les rencontres avec des professionnels sous forme de conférences et d'interventions sont essentielles. Les connaissances acquises comme les réseaux amorcés contribuent à l'insertion professionnelle et complètent les savoirs et connaissances acquises durant la formation universitaire. Ces pratiques sont encadrées par des intervenants professionnels et des enseignants tuteurs qui aident l'étudiant.e. à se doter des outils méthodologiques nécessaires à l'ingénierie de projet et à formaliser sa démarche afin d'engager son parcours professionnel.

Responsable : François POUTHIER



MODULES OBSERVATION - François POUTHIER [S1 ET S2 -10h]

Le Séminaire professionnel d'observation de 1^{ère} année est consacré à l'étude (type étude de cas) de projets et structures existantes (institutions, équipements, organismes, publics ou privés), représentatifs de la réalité des champs professionnels de la culture. Quatre « commandes » sont faites aux étudiants en début de Master 1, charge à eux d'établir et de se répartir par affinités, curiosité ou compétences, dans les 4 groupes projets qui conduiront l'étude. Chaque groupe dispose d'un tuteur universitaire et d'un tuteur professionnel -souvent « commanditaire » de l'observation- pour l'accompagner autant que de besoins.

- Jusqu'à la fin du premier semestre, le groupe projet est en observation et établit une photographie dynamique de son objet d'étude. Cette dernière est rendue à la fin janvier.
- Le second semestre est le moment de la problématisation à partir de l'état des lieux réalisé au 1^{er} semestre. Il s'agit de dégager une problématique propre à la réalité observée, et de proposer des pistes de réflexion ou d'évolutions voire des propositions concrètes d'actions.

Ce travail d'année est présenté à l'ensemble de la promotion lors d'un séminaire à la fin du second semestre. Ce séminaire, auquel les tuteurs professionnels sont invités, est organisé et animé par le groupe, le tuteur universitaire jouant le rôle de « coach » au moment de la préparation. Cela est l'occasion de confronter des regards autour d'un même objet, mais aussi de débattre plus largement des problèmes concernant les institutions et activités culturelles.

Evaluation

- Note contrôle continue (tuteur – oral) à l'issue de la restitution du 1^{er} semestre
- Note finale (tuteur-coordonateur-oral) à l'issue du grand oral.

INGENIERIE DU PROJET CULTUREL

Alexandre PERAUD – François POUTHIER [S2 - 20h]

Ancré dans la pratique, ce module a pour objectif de faire comprendre la logique et les mécanismes institutionnels, administratifs, budgétaires et organisationnels qui président à l'élaboration et à la conduite d'un projet culturel. On proposera donc /

- Une approche concrète des rôles et modalités d'intervention des différents acteurs institutionnels dans le domaine de la culture ;
- Une présentation des procédures réglementaires de droit commun qui régissent le financement des projets culturels
- Une analyse des dispositifs incitatifs destinés à intervenir sur des territoires spécifiques ou sur des types particuliers de publics ;
- Un cadre méthodologique construit en fonction des différentes étapes d'un projet (analyse préalable des objectifs, états des lieux et diagnostic, construction d'un plan de financement, pilotage, élaboration de partenariats, évaluation, ...)

Le cours sera bâti autour d'exemples et de cas concrets qui permettront, au côté des différentes interventions de professionnels du monde de la culture, de mesurer et d'expérimenter (exercices) les spécificités propres à la conception et la conduite d'un projet culturel. L'assiduité est obligatoire et il est vivement recommandé d'assister aux différents colloques et rencontres organisés dans la région bordelaise.

Evaluation : épreuve écrite sur table (dossier) en fin de semestre.

Bibliographie indicative

- BENHAMOU F., *L'économie de la culture*, 2000, La Découverte
- BOUTINET, J.-P., *Anthropologie du projet*, Paris, PUF « Que sais-je »
- CEREQ, *L'évaluation qualitative, objectiver sans compter*, Bref du Cereq n°286, mai 2011
- CHANTEPIE Philippe (dir.), *Culture et médias 2030, prospective de politiques culturelles*, Paris, 2011
- CNRS–Ministère de la culture et de la communication - Comité d'histoire, WARESQUIEL, Emmanuel (dir.), *Dictionnaire des politiques culturelles en France depuis 1959*. Paris, Larousse, CNRS, 2001
- DELSAHUT (Pauline), PIGNOT (Lisa), SAEZ (Jean-Pierre), *L'évaluation dans les politiques culturelles territoriales et l'observation culturelle en région : quelles articulations ?* OPC, 2004
- DONNAT, Olivier, *Les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique*, La Découverte / Ministère de la culture et de la communication, Paris, 2009
- DUBOIS, Vincent (et alii), *Le politique, l'artiste et le gestionnaire- (re)configurations locales et (dé)politisation de la culture*, éd. Du Croquant, 2012
- GENARD (Jean-Louis), JACOB (Steve), VARONE (Frédéric), *L'évaluation des politiques au niveau régional*, Peter Lang, Bruxelles, 2007
- LEFEBVRE (Alain), *Construction d'indicateurs culturels territoriaux : autonomie des démarches et/ou comparabilité des données ?* Séminaire Gresoc, mai 2004
- Mollard, Claude, *L'ingénierie culturelle*, Que sais-je, Paris, 2009 (3^{ème} éd°).
- MOULINIER, Pierre
 - o *Les politiques publiques de la culture en France*. Paris : PUF, 1999
 - o *L'évaluation au service des politiques culturelles locales : éléments pour la réflexion et l'action*, DEPS, ministère de la Culture)/Observatoire des politiques culturelles, Paris, La Documentation française, 1994
- PERRET (Bernard), *L'évaluation des politiques publiques*, La Découverte, Paris, 2001
- RASSE, Paul, *Conception, management et communication d'un projet culturel*, Territorial éditions, Paris, 2006
- URFALINO Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, CNRS, Comité d'histoire du ministère de la Culture, DF, 1996, rééd. Point Seuil, Paris, 2004.

CONFERENCES DE METHODES

Alexandre PERAUD – François POUTHIER [S1 ET S2 -40h]

Les conférences de méthode ne constituent pas des cours à proprement parler, mais des espaces de travail collectif au sein desquels les étudiants doivent pouvoir acquérir des compétences méthodologiques (maîtrise de l'oral...), individuelles ou collectives, confronter leurs expériences et trouver un espace d'échanges libres.

Le contenu des conférences est ainsi très varié :

- Présentation d'exposés
- Accueil de professionnels
- Accompagnement aux stages
- Exercices pratiques
- Eclairages techniques

RENCONTRES ET CONFERENCES

Alexandre PERAUD – François POUTHIER [S1 ET S2 -20h]

Quatre conférences mutualisées avec le Master Daec de l'Université de Bordeaux, la Licence Pro Comedia et le Master Romap de l'Université Bordeaux Montaigne rythment l'année. Dans les interstices, 10 rencontres professionnelles à l'université ou sur site permettent aux étudiant.e.s de découvrir un parcours, un projet et une structure culturelle par la voix de celles ou de ceux qui les portent et les animent.

SEMINAIRES - Alexandre PERAUD [S1 ET S2 -40h]

Trois séminaires permettent d'approfondir une question précise par des rencontres et ateliers pratiques :

- Le séminaire de rentrée regroupe M1 et M2 pour une découverte mutuelle réalisée de manière ludique lors d'une itinérance métropolitaine et de manière plus technique (accueil, logistique et technique du master, retour sur les stages, présentation de l'écosystème culturel métropolitain, échange sur l'association étudiante du Master Cultiv'actions, ...).
- Le séminaire de décembre regroupe M1 et M2 sur une thématique particulière chaque année. Les étudiants y sont à la fois participants et organisateurs. Cette année, le séminaire abordera le fait que « nous sommes rongés par les mythes » (Balzac). Depuis une quinzaine d'années, la vie des institutions et des individus publics semble régie par la nécessité de se raconter. Il n'est pas une collectivité locale, pas une entreprise, pas un programme institutionnel, un homme ou une femme public... qui ne tente de construire – au-delà de son identité – le récit de ce qu'il est et de justifier ce qu'il va faire au nom de cette histoire. Cet impératif, il convient de l'appréhender dans la diversité de ses incarnations, dans ses différentes techniques de communication, dans ses instrumentalisation numériques ... car il est au cœur des ingénieries sociales, politiques et économiques contemporaines. Mais par-delà ce concept de « story telling » vulgarisé par J.-Pierre Salmon, il importe de comprendre les raisons qui font des sociétés humaines des sociétés du récit. Cela suppose que nous analysions les fondements anthropologiques du besoin de narration, les effets de réalité produits par les fictions, les effets de brouillage entre vérité, mensonge et fiction. Ce séminaire tentera de dessiner un espace où l'on puisse jouer avec et déjouer les récits qui nous environnent.
- Le dernier séminaire ne concerne que les M1 en approfondissant la notion de droits culturels.

DEMI JOURNEE BANALISEE – tous les mardis matins

La demi-journée banalisée du mardi matin est le lieu et l'espace où se déploient des temps consacrés aux modules d'observation M1 et des « chantiers », formule hybride à mi-chemin entre analyse de cas, travaux pratiques et prestation, qui offre l'opportunité aux étudiants, dans une démarche commune M1/M2 sous couvert d'UBIC de s'engager dans un projet entrant dans une logique de commande ou de prestation dans le cadre d'un partenariat entre la formation et un ou plusieurs acteurs publics ou privés du champ culturel.

STAGE PROFESSIONNEL - Coordination François POUTHIER

Dès le début du Master, il s'agit pour chaque étudiant de préparer ses stages, c'est-à-dire de les intégrer de manière dynamique à son projet de formation puis à son projet professionnel, afin de pouvoir ensuite le valoriser au mieux. Le choix du lieu, des missions de stage, loin d'être négligeable, est primordiale et déterminante dans une formation professionnalisée. Dans le cadre de la formation, le stagiaire sera assisté par un enseignant-tuteur qui le guidera dans sa démarche de recherche de stage. L'étudiant.e peut également s'appuyer sur ses expériences précédentes et/ou sur les modules d'observation et chantiers professionnels qui lui sont proposés. La fonction du tuteur consiste aussi à orienter l'étudiant dont il a la responsabilité vers des collègues qui ont une connaissance plus spécifique du secteur professionnel ou géographique qui intéresse l'étudiant. Ces contacts informels ne remettent pas en cause la responsabilité pédagogique du tuteur.

La formation en master professionnel IPCI comporte deux stages obligatoires

- **le 1^{er}** se situe en fin de M1 et peut s'effectuer entre la mi-avril et le 30 août 2014 (6 à 12 semaines). Ce stage peut tout à la fois s'inscrire dans une perspective de parcours professionnel, sous une forme de "stage d'application", si l'étudiant(e) a défini précisément ses objectifs ou d'orientation, voire de diversification, si des incertitudes demeurent. Il fait l'objet d'une grille d'évaluation qui est à la base d'un échange oral entre l'étudiant(e) et le tuteur professionnel de la structure d'accueil.
- **le deuxième** s'effectue à l'issue du 2^{ème} semestre de la deuxième année, du 30 mars au 31 septembre 2015 (durée de 12 à 24 semaines). Ce stage doit s'inscrire dans le parcours professionnel que l'étudiant souhaite entamer. Explicitement centré sur une réalisation ou la mise en œuvre d'un projet au sein de la structure d'accueil, il peut être en étroite relation avec le mémoire professionnel dont il constitue en principe le terrain d'analyse ou d'application. Le stage fait l'objet d'un « entretien professionnel » remis au tuteur de la structure d'accueil, d'une auto-évaluation écrite de l'étudiant(e) qui permettent aux enseignants-tuteur d'apprécier les acquis de l'étudiant(e) et d'un « portrait » d'un professionnel par l'étudiant.e rencontré lors de son stage.

L'évaluation des parcours de stage au sien du Master se fait sur les deux années en cumulant la note du stage de M1 pour 1/3 et la note du stage de M2 pour 2/3.

Techniques de recherche d'emploi et préparation à l'emploi

Dans le cadre des conférences de méthode, le Master propose des modules de préparation à l'emploi dont l'application peut se réaliser dès le stage de M1. Ce parcours de préparation à l'emploi articule deux suivis :

- un atelier de création d'outils de recherche d'emploi (réalisation de CV, réseaux, prépa entretien...)
- un suivi individualisé tout au long de l'année par l'équipe pédagogique du Master, sous la responsabilité du coordonnateur des stages.

Modalités administratives

Les stages effectués par les étudiants du Master IPCI s'inscrivent bien entendu dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur et des modalités propres à l'Université Bordeaux Montaigne :

- Chaque stage doit faire l'objet d'une convention entreprise-université-étudiant en 3 exemplaires. Le projet de convention est à saisir en ligne par l'étudiant sur la plateforme ESSOR ;
- Pour des raisons juridiques relatives à la responsabilité civile et à la couverture sociale, il est interdit de commencer un stage avant signature par les parties : entreprise, stagiaire et université.
- En master pro, l'assiduité est obligatoire : on ne peut être envisagé un stage pendant des cours.
- Tout stage d'une durée supérieure à deux mois (de date à date) doit donner lieu au versement de l'indemnité légale par l'employeur. Une convention qui ne prévoit pas ce versement sera refusée.
- Le stage de deuxième année doit faire l'objet d'une fiche missions remplie avant le début du stage.
- Des dérogations pour le prolongement du stage sont éventuellement accordées au sein du Master, selon une procédure propre qui suit le même circuit de validation que la convention originelle. Les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur plus de la moitié de la durée obligatoire. Elles sont exclusivement accordées sous forme d'avenant et ne peuvent donc être portées directement sur la convention initiale.

UBIC

UNIVERSITE BORDEAUX INTER CULTURE



UBIC (Université Bordeaux Inter Culture) est un projet d'innovation sociétale en sciences humaines et sociales pour approfondir le renforcement et le développement des liens entre le monde universitaire et le monde socio-économique, sur la thématique « culture, économies créatives et territoires ».

Cette cellule de transfert est financée dans le cadre des Investissements d'Avenir de l'ANR / IDEX / Université de Bordeaux, et basée à l'Université Bordeaux Montaigne. UBIC est une plateforme rassemblant des laboratoires, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, ... autour d'objets d'étude qui interrogent la place et le rôle de la culture au sein des continuum socio-économiques. Sa démarche « hybride » conjugue différents modes opératoires en fonction des accompagnements : recherche-action, design d'information, cartographie, formation-action.

UBIC travaille sur les questions de territorialisation des actions et politiques culturelles (en privilégiant les échelles locales et européennes) et d'évaluation (notamment dans l'optique du montage et du suivi des projets européens). Les acteurs socio-économiques de la culture, publics comme privés, désireux de s'engager dans une démarche de Recherche et Développement communément avec les Universités peuvent s'appuyer sur UBIC soit, s'il s'agit d'un objet précis sous forme de contrat d'expertise et de prestations soit s'il s'agit d'un protocole commun, sur une structure mutuelle de recherche sans personnalité morale, dénommée « Open Lab », en apportant un soutien indépendant à la recherche en réponse à un besoin exprimé par la société et ses représentants publics et privés.

Contacts : Laetitia DEVEL, chargée de mission

Tel : 05.57.12.69.52

ubic@u-bordeaux-montaigne.fr

ubic.u-bordeaux.fr

Responsable scientifique : Alexandre Péraud

UBIC
Université Bordeaux
Inter-Culture



université
de BORDEAUX



Master

Ingénierie de projets culturels et interculturels

Co-responsables : Alexandre Péraud – François Pouthier
Responsable administrative : Chantal Mornet puis Christine Vigneau
Christine.vigneau@u-bordeaux-montaigne.fr

www.masteripci.fr

Association CULTIV' ACTIONS

Créée en 2009 par les étudiants du master Ingénierie de projets culturels et interculturels, l'association Cultiv'actions offre son soutien aux étudiants dans l'organisation et la mise en place de projets culturels, non seulement sur le campus mais également au-delà.

L'association a déjà organisé de nombreux colloques, des expositions, des concerts, des visites culturelles et participe chaque année aux Campulsations qui célèbrent la rentrée universitaire.

L'association n'attend plus que vos idées pour animer l'année universitaire.

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/Cultivactions?fref=ts

Contact par mail : cultivactions@gmail.com