

MASTER 1

MENTION DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS

SEMESTRE 1

Enseignements génériques

- **EP Esthétique, art et culture :**

Le cours « Théorie de la culture » se situe dans le temps long comme dans la contemporanéité. Il rappelle les fondamentaux de la conception philosophique et humaniste de la culture, depuis ses fondements grecs (Platon, Aristote) jusqu'à ses interrogations modernes (Herder, Gadamer, Eco). Il problématise la crise de la culture en regard des conditions matérielles et intellectuelles de la mondialisation, comme la crise des normes culturelles en regard de l'interculturalité, de la multiculturalité et de la diversité culturelle. Sont alors convoqués les enjeux des sciences humaines et sociales contemporaines, que ce soit par le biais de l'École de Francfort ou des Cultural studies. Peuvent être également abordés d'autres modèles d'interprétation globalisée comme les déclarations et programmes de l'UNESCO. Le statut de l'art, des arts est un objet majeur du cours. L'objectif de ce cours est de transmettre à l'étudiant.e le sens de la complexité et du questionnement.

Enseignements méthodologiques

- **EP Politiques culturelles et espace public :**

À partir d'une présentation synthétique et critique de l'histoire des politiques culturelles en France, ce cours propose des repères théoriques et pratiques pour mieux comprendre les enjeux et la réalité de l'action publique dans le champ culturel. Plusieurs séances sont consacrées à l'actualité culturelle, aux mutations du secteur et aux pratiques émergentes. Parallèlement au cours, les étudiants réalisent une étude sur la politique culturelle d'une collectivité territoriale.

- **EP Découverte des champs professionnels : arts contemporains**

Connaître et mieux appréhender les différents champs de la culture à travers des rencontres avec des professionnels, des visites d'expositions, d'établissements culturels publics et privés. Mettre en place des rendez-vous avec des directeurs d'établissements ou leurs équipes indispensables pour les étudiants pour mieux comprendre les réseaux et les assimiler. Et de nombreuses ouvertures vers des stages.

Enseignements spécifiques

- **EP Gestion et administration de projet culturel :**

Le but est d'initier les étudiants aux concepts et outils de base de la comptabilité : les obligations comptables, l'organisation comptable, le plan comptable, le principe de la partie double, le fonctionnement des comptes, le compte de résultat et le bilan, la facturation, la TVA, les écritures courantes dans les entreprises artistiques et culturelles, la notion d'amortissement, le lien entre comptabilité générale et gestion budgétaire.

La mise en situation est privilégiée à travers des applications et des études de cas.

- **Droit et culture :**

Cours de droit de la propriété intellectuelle : Sensibiliser les étudiants aux enjeux juridiques de la propriété intellectuelle en vue de la production d'un projet culturel (édition, cinéma, spectacle, jeux vidéo, musique), fournir des repères (connaissances juridiques et méthode) pour qu'ils sachent dans leur future activité, se poser les bonnes questions, identifier les droits en jeu et les risques encourus. Les cours sont illustrés par des décisions de justice et des cas pratiques.

- **Audit systémique d'un dispositif culturel et étude des publics :**

Le cours est articulé autour de la réalisation d'une enquête de type sociologique sur les publics d'un établissement ou d'un événement culturels. Les étudiants seront ainsi mis en situation de mener collectivement une enquête combinant les méthodes quantitatives (au moyen d'un questionnaire) et qualitatives (principalement au moyen d'entretiens individuels), d'en exploiter les résultats (analyse statistique et thématique) dans la perspective de produire un rapport répondant aux enjeux et problématiques d'une institution. Ce travail cherche également à faire comprendre les problèmes méthodologiques posés par le recueil des données sur le terrain, ainsi que l'intérêt et les limites inhérentes à la démarche d'enquête pour la connaissance des publics et l'évaluation des dispositifs de médiation dans le champ culturel.

- **Anglais spécifique :**

Appliqué à la Direction des Projets Culturels. Aide à la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation en anglais, étude de communiqués de presse d'expositions, de spectacles et de festivals et entraînement à la rédaction d'un communiqué de presse pour un événement au choix de chaque étudiant, présentation par l'enseignant des principales institutions liées aux arts visuels et du spectacle à Londres, et présentation par chaque étudiant d'une institution publique, d'une entreprise privée ou d'un événement culturel ou artistique de son choix, entraînement oral à l'entretien de stage ou d'embauche, à l'interview et aux débats en langue anglaise, actualité des arts visuels et du spectacle anglo-saxons à Paris...

SEMESTRE 2

Enseignements génériques

- **EP Esthétique, art et culture :**

Théorie contemporaine de la culture

Les « Théories contemporaines de la culture » se focalisent sur des enjeux actuels ayant trait à la crise des normes culturelles ou à la production de nouvelles normes, que ce soit explicitement ou implicitement. Peuvent être ainsi abordés des thèmes comme la fin des hiérarchies de genres ou des frontières entre les arts (majeurs/mineurs, beaux-arts/arts appliqués), les industries culturelles et l'art de masse, la propagande, la médiation et la démocratisation culturelles, mais encore des sujets identitaires du culturalisme comme le way of life ou lifestyle, la créolisation, le féminisme, les questions de genre au vu des processus de reconnaissance interprétés dans un horizon anglo-saxon (par ex. Taylor) ou « continental » (par ex. Honneth). L'objectif de ce cours est de transmettre à l'étudiant.e le sens de la complexité et du questionnement.

Enseignements méthodologiques

- **EP Conception et réalisation d'un projet culturel :**

Cours centré autour des Jeudis de la Sorbonne. Depuis 1990, *Les Jeudis de la Sorbonne* sont un cycle de conférences publiques organisées par les étudiants de la formation. Ces rencontres consacrées à l'art, à la médiation et à l'ingénierie culturelle interrogent des problématiques touchant le secteur culturel et artistique et plus largement le secteur sociétal. Elles sont également pour les étudiants organisateurs une approche du monde culturel et professionnel.

- **EP Socio Sémiotique des objets culturels :**

Le cours de socio sémiotique des objets culturels aborde la sémiotique pragmatique dans le contexte plus vaste de l'épistémologie pragmatique (Peirce, James, Dewey, etc.). Le cours est à la fois théorique et étayé de nombreux exemples. Au cours du semestre, les étudiants sont chargés d'appliquer leurs connaissances en mettant en œuvre une enquête auprès des parties prenantes de la signification d'un artefact de la culture visuelle. Leurs études de qualité sont mises en ligne sur le site www.images-education.com destiné aux professeurs de collège chargés de l'éducation à l'image.

- **EP Stage et rapport de stage avec suivi pédagogique :**

Dans une logique professionnelle et d'intégration au monde de l'emploi, les étudiants doivent faire un stage d'application au sein de structures culturelles (associations, services spécialisés de collectivités publiques, fondations, fonds de dotation, musées, équipements de diffusion du spectacle vivant, lieux de diffusion de l'Art contemporain, entreprises de production culturelle). Ce stage fait l'objet d'une exploitation sous la forme d'un rapport/mémoire permettant à l'étudiant de montrer (dans une première partie) sa maturité professionnelle et de développer (dans une deuxième partie) une problématique liée à la thématique et aux enjeux de son stage.

Enseignements spécifiques

- **EP Anglais spécifique :**

Ce cours est la poursuite de l'enseignement d'anglais du premier semestre. Il a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir les bases d'un anglais spécifique lié à la direction de projets culturels, de pouvoir en manier les différents aspects et problématiques et de posséder un bon niveau d'anglais nécessaire à toute insertion professionnelle.

- **EP Tourisme culturel :**

Le tourisme culturel tient une place exceptionnelle tant dans l'activité touristique en Europe que dans l'audience des musées, monuments et événements culturels. En effet, la culture, tant dans ses différents « objets » que dans sa représentativité globale des identités nationales et régionales, est une puissante force d'attraction pour un territoire et elle seule est capable de créer le « génie du lieu », autour duquel les visiteurs se retrouvent, apprennent, s'émeuvent et se différencient. Le cours se concrétisera par un voyage d'études en fin de semestre dans une capitale européenne.