

Licence 3 Mention Arts plastiques

**Parcours Métiers des arts et de la
Culture**

SEMESTRE 5

Enseignements génériques :

Philosophie de l'art – Christophe Genin (CM)

Ce cours vise à transmettre aux étudiantes et étudiants, dont peu ont étudié la philosophie, des notions fondamentales propres à former leur jugement, à ordonner leur pensée et à leur donner des éléments de réflexion applicables en milieu professionnel.

Les séances s'appuient sur des textes des auteurs majeurs, anciens et contemporains, en trois séries ordonnées logiquement et chronologiquement : les classiques de la philosophie de l'art, les enjeux esthétiques et éthiques des industries de la culture, la culture dans le monde actuel. Une plaquette sert de référence commune pour des exposés oraux suivis d'une reprise professorale. L'évaluation semestrielle comprend un exposé (texte) et un devoir sur table en deux heures (dissertation).

Institutions culturelles – Anaïs Feyeux (CM)

Ce cours vise à comprendre le fonctionnement de la culture en France aujourd'hui et à identifier les institutions culturelles et le rôle joué par chacune. Seront notamment abordés l'organisation actuelle des politiques publiques entre ministère de la Culture et collectivités territoriales, les enjeux de ces politiques publiques aujourd'hui, les missions des institutions culturelles publiques et les différences de fonctionnement entre le public et le privé.

Un glossaire sera créé tout au long de l'année et des études de cas viendront rendre intelligibles les notions abordées.

Enseignements spécifiques :

Théories de la médiation et de la métamédiation – Marco Dell’Omodarme (TD)

Dans ce cours nous nous engagerons dans une étude des théories de la médiation et de leur articulation aux théories de la culture. Avec une approche critique, ancrée à la fois à la philosophie de la culture et aux *cultural studies*, ce cours se propose d’aborder la question de la médiation à travers la mise en lumière des rapports de pouvoir qui structurent la réception des produits culturels.

Les textes de cours seront à étudier en préparation de la discussion collective, suivant le principe de la classe renversée. Il est attendu des étudiant.e.s une participation active à la discussion des matériaux proposés. Le cours vise à doter les étudiant.e.s de la capacité à concevoir les modèles théoriques à partir desquels la médiation, l’action culturelle et la réception sont pensées et mises en œuvre.

Sociologie de l’art et de la culture : les modèles économiques des structures culturelles – Arnaud Idelon (TD)

Ce cours constitue une introduction aux enjeux économiques des structures culturelles dans leur diversité (statuts, ancrage disciplinaire, territoires...).

Au programme du cours : analyse des missions de lieux culturels, modèles économiques, financements endogènes et exogènes, recherche de financements, diversification des ressources, évaluation. Les séances s’articuleront autour de cours magistraux et d’exercices pratiques.

Économie de l’art et de la culture : Administration et gestion d’un lieu culturel – Lauriane Hervieux (TD)

À partir des cas du festival de photographie des Rencontres d’Arles et de la Fondation Henri Cartier-Bresson, introduction à l’administration et à la gestion d’une institution culturelle de droit privé. Ce cours vise à la bonne compréhension des missions et des enjeux de la gestion d’une structure culturelle (statut juridique ; gouvernance ; gestion sociale, budgétaire, juridique...) et à l’acquisition de premiers outils de gestion.

Cours théoriques et exercices pratiques.

Enseignements complémentaires et préprofessionnels :

Communication culturelle et médias – Thomas Carteron (TD)

Depuis l'expérience acquise à La Station – Gare des Mines et sa place particulière au sein du paysage des structures culturelles franciliennes, ce cours vise à sensibiliser aux enjeux de la communication culturelle. Il sera question de mettre au clair quelques notions théoriques fondamentales avant de broser le portrait de l'ensemble des parties prenantes, acteur·ices et outils du domaine. Il s'agira de partager un ensemble de bonnes pratiques, de points de vigilance et de tenter de définir comment une stratégie de communication peut se concevoir en écho aux enjeux éthiques et esthétiques d'un projet culturel. Les séances alterneront entre cours magistraux et exercices pratiques.

Pratique d'un art – Anouck Durand Gasselin (TD)

Photographie. Axé autour de recherches sur la série, l'inventaire et la collection, ce cours de photographie est un cours de création personnelle. En expérimentant la photographie argentique au laboratoire noir et blanc et en étudiant l'histoire de la photographie du XIXe s à nos jours selon cet axe, il s'agit d'acquérir une culture et un recul critique sur le monde des images et ses enjeux de pouvoir cachés.

Langue vivante obligatoire : Anglais – Loren Wolfe (TD)

Cours de mise en pratique en langue anglaise des connaissances travaillées dans les autres cours de la formation : nous étudierons la médiation culturelle dans les musées, les études culturelles et l'art (philosophie et sociologie de l'art), les institutions culturelles (théâtre, cinéma, musées) dans le monde anglophone. Seront travaillées également les compétences professionnalisantes : passer un entretien en langue anglaise dans la recherche d'un stage, rédaction d'une proposition d'un projet artistique (y compris la préparation d'un budget en langue anglaise) à destination de la direction d'une institution culturelle.

Module de préprofessionnalisation : Ateliers d'aide à la recherche de stage (250 heures minimum)

SEMESTRE 6

Enseignements génériques :

Histoire des arts – Anaïs Feyeux (CM)

Le cours a pour objectif de faire comprendre aux étudiants le rôle que peut jouer l'histoire des arts dans leur pratique professionnelle future et les méthodes d'analyse et d'études propres à cette discipline.

Pour ce faire, le cours portera sur la mise en récit d'un moment très récent de l'histoire de l'art actuel : les performances des artistes-activistes au sein des institutions culturelles. Cette thématique permettra de poser la question du lien des artistes au politique et du rôle des artistes et des institutions dans l'écosystème actuel.

Des cas précis pris dans les divers champs disciplinaires – art contemporain, musique, théâtre... – seront étudiés afin de mettre en avant les liens comme leurs singularités. Ces cas permettront de plus d'utiliser la langue anglaise et de se familiariser avec les termes anglophones du champ artistique.

Droit de la culture : Les bases du droit – Marine Ranouil (TD)

Le cours a pour objet de familiariser les étudiants avec l'environnement juridique. Il s'agira d'étudier, les bases du droit : d'où vient la loi ? Pourquoi est-elle obligatoire ? Quels sont les tribunaux compétents en cas de litiges ? Cela étant acquis nous nous intéresserons plus particulièrement à deux branches du droit. D'une part, le droit des biens qui régit notamment le droit de propriété ; d'autres part, le droit des contrats qui organise la circulation des biens (vente, location, achat...).

Enseignements spécifiques :

Management de projets : la production d'un projet artistique de spectacle vivant – XXX (TD)

Comment un.e porteur.se de projet dit « producteur.ice » peut-il/elle accompagner un.e artiste qui sollicite son aide pour la réalisation de son projet artistique ? Parcours des grandes étapes de la production à l'exploitation dans le spectacle vivant (théâtre, cirque, danse, concert) à travers le paysage culturel français, ses institutions publiques, ses métiers, ses responsabilités, ses droits et ses outils.

En complément, des professionnel.le.s de la production culturelle seront invité.e.s à faire le récit de leur expérience dans leur domaine (focus musique et cinéma).

Gestion : Introduction aux enjeux de la programmation artistique et culturelle – Arnaud Idelon (TD)

À partir du cas d'usage du Sample, tiers-lieu culturel de Bagnolet où auront lieu les cours, celui-ci alternera entre apports théoriques (diagnostic de territoire, décryptage de l'environnement politique, choix programmatiques, modèles économiques d'événements culturels, écriture du projet artistique et culturel, définition des formats, définition de la ligne artistique, dispositifs d'action culturelle, mise en récit de la programmation...) et mise en pratique par le prototypage d'un événement culturel à partir du contexte du Sample.

Enseignements complémentaires et préprofessionnels :

Étude des publics : techniques d'enquête – Romuald Ripon (TD)

Le cours cherche à faire comprendre les apports et les limites inhérentes à la démarche d'enquête, ainsi que les problèmes méthodologiques posés par le recueil des données sur le terrain.

Il est articulé autour de deux objectifs complémentaires :

1. Connaître les principales techniques utilisées dans les enquêtes en sociologie de la culture, que celles-ci soient de nature quantitative (questionnaires) ou qualitative (entretiens, observations), leurs apports et aussi leurs limites. Ce travail pourra également s'effectuer à travers la participation à un projet d'enquête collective portant sur les publics d'un établissement culturel.
2. Être en capacité d'élaborer un projet d'enquête à partir d'une problématique pouvant concerner les pratiques des publics dans différents domaines (spectacles, patrimoine, numérique, etc.).

Anglais spécifique appliqué aux Métiers des Arts et de la Culture – Loren Wolfe (TD)

Ce cours prépare les étudiant.e.s à la communication professionnelle orale en anglais, en leur permettant d'acquérir un vocabulaire spécifique, mais également d'affiner leur pratique de la communication verbale et non-verbale (écoute, résolution de conflits) et de développer une connaissance fine des cultures d'entreprise et des conventions sociales propres aux aires géographiques anglophones. Divers exercices comprennent l'étude de communiqués de presse d'institutions liées aux arts visuels et la rédaction d'un communiqué de presse sur un sujet au choix de chaque étudiant.e ; la présentation par chaque étudiant.e d'une institution publique, d'une entreprise privée ou d'un événement culturel ou artistique de son choix ; et formation aux présentations et débats en anglais.

Suivi pédagogique d'insertion professionnelle : Concevoir et produire une exposition – Julie Héraut

L'objectif de ce TD est de transmettre aux étudiant.e.s de L3 les connaissances de base et repères relatifs à la conception et à la production d'une exposition. Envisagées sous un angle à la fois méthodologique et pratique, les douze sessions présenteront toutes les étapes nécessaires à la construction d'un projet d'exposition : du commissariat à la scénographie, de la production à l'édition de catalogues d'exposition, en passant par la régie d'œuvres et la gestion budgétaire et administrative. Des rencontres avec différents professionnels seront mises en place ainsi que le partage d'outils et méthodes afin de leur offrir un panorama le plus complet possible des métiers de l'exposition.