

COUVERTURE RECTO
LIVRET DE L'ETUDIANT
Master 1 IPCI
2023-2024

Vous êtes



Le master Ingénierie de projets culturels et interculturels comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, portés à parité par l'université et les milieux économiques et sociaux de la culture. Il offre un unique parcours à orientation professionnelle qui peut s'aborder en formation initiale, continue et/ou alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation en Master2). Il vise une insertion immédiate - 92 % des diplômés sont en poste, 41% en sortie de diplôme - tout en permettant aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre un cursus doctoral, notamment sous forme de doctorat CIFRE.

Le master IPCI s'est non seulement affirmé, au fil des années, 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 coopération étroite avec le Master Management de Projets Culturels et Développement Territorial (MPCDT) de Sciences-Po Bordeaux, mutualisé avec les Masters REEL et Patrimoines et Musées 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 sous contrat lui permet d'être en prise avec les 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.

La galaxie du « Master » s'appuie sur des contractualisations spécifiques avec des structures publiques, para-publiques et privées (opérateurs culturels, socio-culturels, artistiques, éducatifs) afin de renforcer et développer les liens entre le monde universitaire et le monde socio-économique, entre la formation, la recherche et l'action et entre des étudiants en voie de professionnalisation et des établissements professionnels. Le Master IPCI dispose également d'une association de filières « [Cultivactions](#) ». Toutes ces interconnexions ont pour objet d'engager les étudiant.e.s dans une démarche de recherche-action et d'insertion professionnelle.

HUMANITÉS & INTERCULTURALITÉS		ECTS	Enseignant	Heures
1MDRM316	Littérature moderne/ contemporaine	3	Philippe Ortel	24
1MDRM319	Littérature comparée	3	Jean-Paul Engélibert	24
2MDFE11	Interculturalités	3	Eve De Dampierre-Noiray	18
1MDFE121	Anglais	3	Cécile Boré	38
1MDFM122	Espagnol	3	Jesus Alonso	38
CONNAISSANCES DE L'INGÉNIEUR.E CULTUREL.LE		ECTS	Enseignant	Heures
1MCUM11	Histoire des monuments historiques	3	Isabelle Cazas-Audureau	12
1MDFM21	Histoire des politiques culturelles	3	Françoise Taliano Des Garets	18
1MDFE32	Info-com	3	David Pucheu	14
2MDFM21	Economie créative et industries culturelles	3	Alexandre Péraud & al.	18
2MDFM22	Sociologie des pratiques culturelles	3	Françoise Liot	15
2MDFE32	Introduction au droit	3	Thibaud Guillebon	18
COMPÉTENCES APPLIQUÉES		ECTS	Enseignant	Heures
1MDFM31	Ingénierie de projet culturel	3	Alexandre Péraud - Hervé Castelli - Sophie Guénebaut - François Pouthier	18
2MDFE31		3		18
1MDFE42	Conférences de méthodes	3	François Pouthier	18
2MDFE42		3		18
1MDFM41	Modules d'application	3	Hervé Castelli, Eric Chevance, Marieke Doremus, Sophie Guénebaut, Adrien Guillot, Alexandre Péraud, François Pouthier (coordination)	7
2MDFM41		3		7
2MDFM41	Stage	3	François Pouthier	8
ATELIERS		ECTS	Enseignant	Heures
1MDFE32	Ateliers d'écritures	1	Adèle Glazevski - Hélène Petitprez	9
1MDFE32	Numérique & Internet - Pratiques collaboratives	1	Jessica de Bideran - François Pouthier	12
1MDFE42	Médiation culturelle	1	Jessica Cendoya - Camille Monmege-Geneste	9
1MDFE42	Commissariat d'exposition	1	Elise Girardot	12
1MDFE42	Eloquence	1	Alexis Gay	6
1MDFM31	Dossiers européens#1	1	Sophie Guénebaut	12
2MDFM22	Médiation culturelle numérique et Transmédia	1	Jessica de Bideran	18
2MDFM22	Droits culturels	1	François Pouthier & al.	12
2MDFE31	Interculturalité	1	Eve De Dampierre-Noiray	18
2MDFE42	Les cultures à l'heure des transitions écologiques	1	Orianne Pascal - Benjamin Thiant & al.	18
2MDFE42	Dossiers européens#2	1	Sophie Guénebaut	12
2MDFE42	Séminaire technique arts de la Scène	1	Anthony Fayard - François Pouthier & al.	12

Humanités et Interculturalités

Ces enseignements ont pour ambition, conformément à l'ancrage humaniste de la formation, de délivrer un ensemble de connaissances tout en renforçant la capacité d'analyse et la sensibilité esthétique des participants. Selon une logique pluridisciplinaire, il rassemble des enseignements qui croisent approches littéraires du monde moderne et contemporain, littératures comparées et esthétiques. Ils ont pour missions d'apporter réflexivité et technicité. La question de l'interculturel est abordée via des cours à dominante littéraire et une langue vivante à choisir entre anglais et espagnol. 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.

Interculturalité, écrire le déracinement

Eve DE DAMPIERRE-NOIRAY

Ce séminaire propose d'explorer un corpus de textes de la littérature et des sciences humaines dans lesquels se pose la question du rapport entre l'écriture et le déracinement. Plusieurs questions seront abordées successivement, chacune liée à un corpus : la question de l'amnésie culturelle (Peut-on perdre la mémoire de notre propre culture, de notre identité ?), celle de l'arrachement au lieu (Comment partir ou revenir ? Quel rapport au lieu, dépossession ou réappropriation, l'écriture permet-elle d'exprimer ?), enfin celle du plurilinguisme (Doit-on / peut-on habiter une langue plus qu'une autre ?). Il s'agira donc de croiser une approche postcoloniale de la littérature et une réflexion plus générale sur l'ancrage de l'art dans un lieu, une culture, une langue, afin d'étudier de façon transversale un ensemble de documents et de problématiques visant à fournir aux étudiants des outils pour aborder un travail de recherche comme un projet culturel.

Bibliographie indicative

- Albert Memmi, *Portrait du colonisé* (1957)
- Chimamanda Ngozi Adichie, *Americanah* (2013)
- Chimamanda Ngozi Adichie, *The Danger of a Single Story* (TED, 2009)
- Nurith Aviv, *D'une langue à l'autre* (film documentaire 52', 2003)
- Mahmoud Darwich, *La Palestine comme métaphore* (1997)
- David Diop, *Coups de pilon* (1956)
- Mohamed Kacimi, *L'Orient après l'amour* (2008)
- A. Kilito, *Tu ne parleras pas ma langue* (2008)
- A. Kilito *Je parle toutes les langues, mais en arabe* (2013)
- Imane Mersal, *Des choses m'ont échappé* (2018).
- G. Ungaretti, *L'allégresse* dans *Vie d'un homme* [*L'allegria*, dans *Vita d'un uomo*] (1919)
- *Poètes de la Méditerranée*, Anthologie (2010)



Maîtresse de conférences en littérature comparée, Ève de Dampierre-Noiray fait partie de l'équipe du master IPCI depuis sa création, et y a longtemps proposé (2008-2013) une approche théorique et littéraire des représentations occidentales du monde arabe. Ses travaux portent sur les littératures européennes et arabes du XX^e siècle (domaines français, arabe, italien, anglais), en particulier sur les enjeux politiques de la fiction à l'époque postcoloniale, l'œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich, la poésie arabe contemporaine, la traduction. Elle a publié *De l'Égypte à la fiction* (Classiques Garnier, 2014, prix D. Potier-Boès de l'Académie Française 2015) et, avec C. Boidin et E. Picherot, *Formes de l'action poétique* (Atlande, 2016).

La littérature et ses dispositifs

Philippe ORTEL

Ce cours fait l'hypothèse que les textes littéraires empruntent à la vie sociale des « dispositifs » qui organisent en profondeur leur imaginaire. Parmi eux les dispositifs techniques qu'introduisent les nouveaux médias : chambre noire photographique à partir de 1839, projection cinématographique à partir de 1895, « lucarne » télévisuelle dans les années 1950, réseau Internet depuis la fin du XX^e siècle. Non seulement photographie, cinéma, télévision ou Internet apparaissent comme des thèmes dans les œuvres mais on peut se demander si le rapport de certains écrivains à la réalité n'est pas aussi modelé par ces appareils techniques. Plus largement on verra ce que la notion de « dispositif » peut apporter à la poétique des textes. Née en marge du structuralisme dans les années 1960, avec Michel Foucault et Jean-François Lyotard notamment, la notion a connu récemment un regain d'intérêt, aussi bien en philosophie (avec des auteurs comme Giorgio Agamben ou Jean-Louis Déotte) qu'en critique littéraire. Fortement ancré dans la littérature ce cours travaillera néanmoins sur des objets multiples (photo, cinéma, installations, etc.) en tentant de voir comment les mêmes dispositifs transitent d'un art à un autre ou d'un média à un autre. **Mutualisation Master REEL.**

Modalités de contrôle

Dossier de 7 à 10 pages analysant un exemple de dispositifs en littérature, photographie ou cinéma.

Bibliographie

- Giorgio Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Rivages, « poche », 2014.
- *Appareils*, revue dir. par Jean-Louis Déotte, <https://journals.openedition.org/appareil/422>
- Daniel Bougnoux, *La Communication par la bande*, La Découverte, 1998.
- Yves Citton, *Médiarchie*, Paris, Seuil, 2017.
- Régis Debray, *Introduction à la médiologie*, Paris, Puf, 2000.
- *Discours, image, dispositif*, sous la dir. de Philippe Ortel, Paris, l'Harmattan, 2008.
- Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault » (entretien de 1977) dans *Dits et écrits*, t. III, texte n° 206 (disponible sur Internet : <http://1libertaire.free.fr/MFoucault158.html>)
- Philippe Hamon, *Imageries. Littérature et image au XIX^e siècle*, Paris, José Corti, 2007, [2001].
- Jean-Marc Larrue, « Où en sommes-nous et où sommes-nous ? » *L'Intermédialité, le théâtre et le reste. Communication & langages* 2021/2-3 (N° 208-209), pages 115 à 134
- *La scène. Littérature et arts visuels*, Marie-Thérèse Mathet (dir.), Paris, L'Harmattan, 2003.
- Stéphane Lojkin, « Dispositif », revue en ligne *Utpictura18*, <https://utpictura18.univ-amu.fr/Dispositifs/GenerateurTexte.php?numero=15>
- Jean-François Lyotard, *Des Dispositifs pulsionnels*, Paris, Editions Galilée, 1994.
- Philippe Ortel, « Création et communication : une approche média-littéraire », *Tangence*, n° 125-126, 2021. URL : <https://journals.openedition.org/tangence/1460>
- Arnaud Rykner, « Du dispositif et de son usage au théâtre », *Tangence*, 2008, <https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2008-n88-tce2878/029755ar.pdf>

Philippe Ortel est Professeur de littérature française (XIX^e-XX^e siècles). D'abord spécialiste des rapports entre littérature et photographie (*La Littérature à l'ère de la photographie*, Jacqueline Chambon, 2002) il travaille maintenant sur les rapports entre littérature et médias (XIX^e-XXI^e siècles). Dernier article paru : « Retour à Ellis : JR après Perec » (*Récits d'Ellis Island de Georges Perec et Robert Bober au miroir contemporain*, *La revue des Lettres modernes*, 2019).



Utopie et roman

Jean-Paul ENGELIBERT

On s'interrogera à partir d'un corpus réduit mais couvrant une longue période, sur les rapports entre le genre utopique, né au XVI^e siècle, et le roman. En effet, l'utopie, genre de la description et du traité, se trouve vite confrontée à la nécessité de la narration. Les romans utopiques prolifèrent dès le XVIII^e siècle et si le genre survit aujourd'hui, c'est le plus souvent sous la forme de la dystopie dont le modèle est le roman d'E. Zamiatine, *Nous*. En revenant à ses origines et en y rapportant une utopie classique ainsi que deux romans dystopiques du XX^e siècle, on essaiera d'éclairer la complexité d'un genre perpétuellement redéfini et rarement envisagé comme genre littéraire. On s'intéressera en particulier aux questions que le récit lui pose : questions de voix narrative, de points de vue, d'espace et de temps. C'est à partir de ces catégories que nous interrogerons le rapport des utopies à la politique. En effet, à l'automne 2020, alors que se pose de manière inédite la question du « nous » à des sociétés unies (?) dans le choc de la pandémie (qu'est-ce qu'une collectivité ? qu'est-ce qu'un sujet politique ? qu'est-ce qu'un territoire ?), l'utopie semble un recours nécessaire pour imaginer comment « nous » voulons vivre ensemble. **Mutualisation Master REEL.**

Bibliographie - Lectures obligatoires

- More, Thomas, *L'Utopie*, édition de Guillaume Navaud, texte intégral. Traduction du latin par Jean Le Blond et Barthélemy Aneau, revue par Guillaume Navaud. Gallimard, « Folio classique ».
- Orwell, George, *1984*, traduction de Josée Kamoun, Gallimard, « folio », 2019.
- Swift, Jonathan, *Les Voyages de Gulliver*, présentation par Alexis Tadié. Traduction de Guillaume Villeneuve, GF Flammarion n° 969.
- Zamiatine, Evgueni. *Nous*, traduction d'Hélène Henry, Actes Sud, 2017.

Note : les ouvrages doivent **impérativement** être lus dans les éditions demandées, qui sont les seules à présenter ces traductions.

Lectures complémentaires

- Bégout, Bruce, *De la décence ordinaire*. Paris, Allia, 2017
- Braga, Corin, *Pour une morphologie du genre utopique*, Paris, Classiques Garnier, 2018. [Coll.], « Regards sur l'utopie », *Europe*, n° 985, mai 2011.
- Dadoun, Roger, *L'Utopie, haut lieu d'inconscient. Zamiatine, Duchamp, Péguy*, Paris, Sens & Tonka, 2000.
- Engélibert, J.-P. et Guidée, R. (dir.), *Utopie et catastrophe. Revers et renaissances de l'utopie, XVI^e-XXI^e siècles*. Presses universitaires de Rennes, coll. « La Licorne », n° 114, 2015.
- Heller, Leonid (dir.), *Autour de Zamiatine*, Lausanne, L'Age d'homme, 1989.
- Jameson, Fredric, *Archéologie du futur I. Le désir nommé utopie*, Paris, Max Milo, 2007
- - , *Archéologies du futur II. Penser avec la science-fiction*, Paris, Max Milo, 2008.
- Marin, Louis, *Utopiques : jeux d'espaces*, Paris, Minuit, 1973.
- Racault, Jean-Michel, *L'Utopie narrative en France et en Angleterre, 1675-1761*. Oxford, 1991.
- Riot-Sarcey, Michèle (dir.), *Dictionnaire des utopies*, Paris, Larousse, 2006.
- Servier, Jean, *Histoire de l'utopie (1967)*, Paris, Gallimard, coll. « Idées », n° 127.
- Trousson, Raymond, *Voyages au pays de nulle part*. Histoire littéraire de la pensée utopique. Editions de l'université de Bruxelles, 1999.



Modalités de contrôle

Un mini mémoire sur un sujet construit en concertation avec l'enseignant.

Anglais – Cécile BORÉ

L'enseignement propose un apprentissage formel et informel, en ligne et "IRL" en intelligence collective avec deux grandes orientations :

- Se présenter comme professionnel de l'ingénierie de projets culturels et interculturels : CV/portfolio, valorisation de profils, comptes-rendus de projets, glossaire langue de spécialité,...
- Explorer, échanger, partager autour de enjeux de la culture/des cultures, de la communication interculturelle... Projets en équipe, interviews (professionnels anglophones de la culture) et articles – podcast (arts et cultures en monde anglophone/comparés, évolutions du monde du travail, engagement, inclusion/accessibilité, transitions sociales et environnementales...).

Enseignante à l'Université Bordeaux Montaigne en Anglais Professionnel, Cécile BORÉ intervient à la DOSIP depuis 2009 et travaille à un projet de refonte d'une plateforme d'apprentissage hybride et à distance. Adeptes de pédagogie numérique et d'apprentissage informel tout au long de la vie, elle se réjouit de pouvoir aller à la rencontre de personnes, projets et collectifs inspirants du monde associatif et culturel bordelais qu'elle a pu faire connaître, notamment par le biais d'expériences de facilitation graphique et d'écriture pour un blog de musique.



Espagnol - Jesus ALONSO CARBALLE

Culture et interculturalité dans le monde hispanique

Outre les aspects langagiers, le programme propose de parcourir différentes problématiques contemporaines autour de la création culturelle et artistique, l'impact de la globalisation et l'interculturalité dans le monde hispanique, en l'Espagne mais aussi en Amérique Latine, à travers articles, livres et films. Une proposition de voyage à Bilbao est faite aux étudiants en cours d'année.

Liste indicative des thématiques abordées en cours

- L'« effet Guggenheim » et l'architecture contemporaine en Espagne. L'art et les structures culturelles
- L'expérience des « Misiones Pedagógicas » pendant la Seconde République Espagnole.
- L'expérience du *Système National des Orchestres Juvéniles et Infantiles* du Vénézuéla.
- La censure culturelle pendant la période franquiste. Culture et censure aujourd'hui
- L'expérience la « Movida » Madrilène. Permanences et mutations dans la culture urbaine
- Le monde de la culture face à la crise : un regard sur l'ensemble de l'Europe
- Un regard sur les arts scéniques espagnols Le monde du Théâtre : Tradition et avant-garde
- Gestion, conservation, destruction de l'héritage culturel en Espagne
- Les autres cultures de l'Espagne



Jesús Alonso Carballe, docteur en Histoire contemporaine de l'Université de Salamanque (Espagne), est actuellement Professeur de Civilisation de l'Espagne contemporaine au sein de l'Université Bordeaux Montaigne. Ses travaux de recherche portent principalement sur les rapports entre histoire et mémoire autour de la Guerre d'Espagne et la dictature franquiste ainsi que sur le poids de ce passé conflictuel dans l'Espagne actuelle.

Connaissances de l'ingénieur.e culturel.le

Le bloc connaissances de l'ingénieur.e culturel.le 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.e, 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 se crée la valeur ajoutée de l'ingénieur.e, capable d'expertise et d'innovation tout en garantissant que l'appropriation de cette nouveauté se fasse de manière optimale.

Histoire des Politiques Culturelles

Françoise TALIANO-DES GARETS

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 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 V^e 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.). **Mutualisation Master MPCDT de Sciences-Po Bordeaux.**



Les travaux de Françoise Taliano-Des Garets ont été d'abord orientés vers l'histoire culturelle des villes, et notamment des métropoles régionales françaises. Ces recherches se sont élargies à l'histoire culturelle des capitales européennes (Berlin, Londres, Madrid, Paris) depuis 1945 vers l'histoire des représentations des villes portuaires européennes. Françoise Taliano-Des Garets dirige le Master Management de Projets Culturel et Développement Territorial de Sciences-Po Bordeaux.

Histoire du patrimoine et des monuments historiques en France

Isabelle CAZAS-AUDUREAU

Cet enseignement vise à apporter aux étudiants des éléments de compréhension des politiques publiques françaises dans les domaines du développement des musées et du patrimoine tout en proposant une ouverture plus large sur le contexte des politiques culturelles. Il présente le processus historique de définition et de construction des doctrines des monuments historiques en France ainsi qu'une rapide histoire des musées. **Mutualisation Master Patrimoine & Musées**

Historienne de l'art, spécialiste de l'art roman, Isabelle Cazas-Audureau a été Directrice de l'Atelier du patrimoine de Saintonge et des affaires culturelles de la Ville de Saintes, avant de prendre la direction du Château de La Brède, patrimoine Montesquieu.



Industries culturelles et économies créatives

Alexandre PERAUD

Étroitement liées à l'émergence des sociétés modernes et à la massification des moyens de communication, les industries culturelles constituent, par-delà leur poids économique, un miroir où se concentrent les évolutions politiques et sociales. Entre divertissement massif et vivier de créativité, elles 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 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. Le cours repose sur une introduction large suivie d'une série d'interventions proposées par des professionnels des principaux champs des « industries créatives et culturelles ». Parmi eux, Frédéric Vilcocq, conseiller cabinet du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Elisabeth Meller-Liron, ex-conseillère livre et lecture Drac Nouvelle-Aquitaine, Raphael Maestro, Directeur de Ciné Passion Périgord et Président de Cina, association des cinémas de proximité de Nouvelle-Aquitaine, ... **Mutualisation Master Patrimoine & Musées**

Déroulé du cours et thème des séances

- Mise en perspective historique et définitionnelle des industries culturelles
- Etude des modèles économiques spécifiques des industries culturelles
- La galaxie Gutenberg et les industries de l'écrit
- La chaîne de l'industrie musicale et les enjeux de diffusion, du live à la musique en ligne
- Le cinéma et l'audio-visuel : métiers & institutions ; mécanismes de fonctionnement et de régulation
- L'Art contemporain : entre marché et industrie
- Les nouveaux rivages du numérique : multi-médias, jeux vidéo et industries du virtuel
- Retour critique / conclusion du cours

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
- Le Diberder A., Chantepie P., *Révolution numérique et industries culturelles*, Paris, Repères, 2010
- Martel, Frédéric, *Mainstream*, Paris, Flammarion, coll. Essais, 2010
- Richard Mémeteau, *Pop culture. Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités*, Paris, La Découverte/Poche, 2019
- Stiegler Bernard, *Ré enchanter le monde*, Paris, Champs Flammarion, 2010

Voir également le site « Industries culturelles » : <http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/>



Professeur en littérature française et diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux, Alexandre Péraud s'intéresse aux relations qu'entretiennent l'art, la littérature et l'économie, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Après avoir exercé durant dix ans diverses responsabilités culturelles au sein de l'administration du ministère de la culture et des collectivités territoriales, il a participé à la création du master IPCI et fondé UBIC, cellule de valorisation dédiée à la culture qu'il dirige toujours aujourd'hui parallèlement à différentes responsabilités au sein du monde culturel associatif. Alexandre Péraud assume la direction de l'UFR Humanités de l'Université Bordeaux Montaigne.

Initiation au droit

Thibaud GUILLEBON

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. **Évaluation** : Assiduité et examen terminal.

Bibliographie indicative

- Courbe P. et Bergé J.-S., *Introduction générale au droit*, Les Mémentos Dalloz, 16^e édition.
- *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, 2019.

Thibaud Guillebon est enseignant-chercheur en droit privé à l'Université de Bordeaux puis à l'Université de La Rochelle (2023). Il a obtenu son doctorat en droit privé de l'Université de Bordeaux (2022) après avoir soutenu sa thèse intitulée « Les monnaies virtuelles – Essai sur l'intégration d'une nouvelle classe d'actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé ». Ses recherches portent sur le droit des biens, le droit des contrats, la propriété intellectuelle, et le droit et la fiscalité du numérique. Il assure des enseignements en droit civil, en droit des affaires et en droit de la propriété intellectuelle et du numérique.



Pratiques culturelles, publics de la culture et réception des œuvres

sociologie de la culture

Françoise LIOT

Ce cours présente 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 modes de critique qu'elle a suscités, 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*, Paris, Doc. française, 2000
- Lahire B., *La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris : Découverte, 2004



Françoise Liot est maîtresse de conférences HDR en sociologie, enseignante-chercheuse à l'IUT Bordeaux Montaigne. Elle a créé et dirigé la licence professionnelle Conception de projets et Médiation Artistique et culturelle (CoMédiA) de 2011 à 2021. Ses travaux portent sur les professions artistiques et culturelles, les organisations culturelles et sur l'économie de la culture.

Communication, les principes

David PUCHEU

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 J.(1968). *Le système des objets. La consommation des signes*. Paris : Denoël
- BOUGNOUX D. (1997). *La communication par la bande*. Paris : La découverte
- ELLUL J. (1990). *La technique ou l'enjeu du siècle*. Paris : Economica
- FLICHY P. (1991). *Une histoire de la communication moderne*. Paris : La découverte
- MATTELART A. (2000). *Histoire de l'utopie planétaire*. St Amand : La découverte
- MATTHEWS J. (2010). « Quelques pistes de réflexion en vue d'une approche critique du web collaboratif » dans MILLERAND F., *Web social, mutation de la communication*. Québec : PUQ
- MIEGE B. (2007). *La société conquise par la communication*. T.III. Grenoble : PUG
- PUCHEU D. (2014). « L'altérité à l'épreuve de l'ubiquité informationnelle » in *Hermès*. Vol. 1, n°68
- SIMONDON G. (1989). *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris : Aubier
- TURNER F. (2014). *Aux sources de l'utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture*. Paris.



Enseignant chercheur en Sciences de l'Information et de la Communication, David Pucheu interroge les imaginaires et les idéologies qui président au développement technologique occidental. À mi-chemin entre sociologie et philosophie des techniques, ses travaux ont porté notamment sur l'histoire du design de l'interaction Humain-Machine et plus récemment sur l'ingénierie exploratoire associée au mouvement transhumaniste californien. Il questionne par ailleurs les recompositions du croire à l'œuvre dans notre hypermodernité et plus particulièrement aux États-Unis. Il est responsable à l'Université Bordeaux Montaigne du parcours "culture digitale et nouveaux médias" et intervient dans les masters ISIC et Design. David Pucheu assume également la présidence du label Banzai Lab.

Compétences appliquées

Dans le cadre d'un master culturel professionnalisant, les pratiques proposées aux étudiants sous forme de stages, observations, exercices concrets ou d'applications effectués au sein ou sur commandes 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 à se doter des outils méthodologiques nécessaires à l'ingénierie de projet et à formaliser sa démarche afin d'engager son parcours professionnel.

Ingénierie du projet culturel

Hervé CASTELLI - Alexandre PERAUD - Sophie GUENEBAUT - François POUTHIER

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. Il construit un cheminement au travers d'un cadre méthodologique qui reprend les différentes étapes du projet (analyse préalable des objectifs, états des lieux et diagnostic, construction d'un plan de financement, pilotage, élaboration de partenariats, évaluation, ...) en insistant sur la dimension participative. Les enseignements sont bâtis autour de cas concrets qui permettent de mesurer et d'expérimenter (exercices) les spécificités propres à la conception et la conduite d'un projet culturel. **Evaluation** : épreuve écrite sur table (dossier) en fin de semestre.

Mutualisation Master MPCDT de Sciences-Po Bordeaux.

Bibliographie indicative

- François Benhamou, *L'économie de la culture*, 2000, La Découverte
- Jean-Pierre Boutinet, *Anthropologie du projet*, Paris, PUF « Que sais-je »
- Emmanuel de Waresquiel (dir.), *Dictionnaire des politiques culturelles en France*, Paris, 2001
- DUBOIS, Vincent (et alii), *Le politique, l'artiste et le gestionnaire- (re)configurations locales et (dé)politisation de la culture*, éd. Du Croquant, 2012
- Claude Mollard, *L'ingénierie culturelle*, Que sais-je, Paris, 2009 (3^{ème} éd°).
- Pierre Moulinier, *Les politiques publiques de la culture en France*. Paris : PUF, 1999
- Bernard Perret, *L'évaluation des politiques publiques*, La Découverte, Paris, 2001
- Philippe Urfalino, *L'invention de la politique culturelle*, Point Seuil, Paris, 2004.



Doté d'une solide expérience dans le domaine du développement local et de la médiation culturelle, Hervé Castelli est spécialiste de la conduite des projets culturels de territoire. Après 10 années d'expérience à la Préfecture de Région Aquitaine (« Mission politique de la ville ») et au Centre de ressources régional sur le développement territorial (« Pays et Quartiers d'Aquitaine »), il a développé de 2007 à 2017, le projet de l'association Musiques de Nuit, en tant que directeur adjoint du Rocher de Palmer. Rompu à la conduite de projets participatifs complexes, associant divers acteurs (élus, habitants, associations, artistes, collectivités, entreprises ...) à différentes échelles territoriales (du quartier à des coopérations européennes), il a rejoint la coopérative Conseil PLACE en 2018. Il est depuis septembre 2023 enseignant associé à la Licence Pro Comedia.

Conférences de méthodes

Sophie GUÉNEBAUT – François POUTHIER

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, individuelles ou collectives, confronter leurs expériences et trouver un espace d'échanges libres et de savoirs partagés. Le contenu des conférences est ainsi construit communément entre étudiants et enseignants.



Sophie Guénebaut est directrice du LABA et Présidente de la société ALBA International. Diplômée en Gestion financière, Ressources Humaines et Droit public et en management des entreprises, elle a 30 ans d'expérience dans le secteur créatif en tant qu'administratrice (CDN Pas de Calais, ONDA, Rocher de Palmer) puis à la direction de Zone Franche, réseau des Musiques du Monde. Elle rédige et gère depuis 2004 des projets européens qui ont permis l'obtention d'une centaine de financements européens au titre du FSE, ACP Culture, Europe Creative, FEDER, INTERREG et ERASMUS+. Elle est maîtresse de conférences associée dans le Master.

MODULES D'APPLICATION

François POUTHIER (coordination)

Les modules d'application reposent sur des commandes d'analyse de projets et structures (institutions, équipements, organismes, publics ou privés), représentatifs de la réalité des champs professionnels de la culture. Sept « commandes » sont faites aux étudiants en début de Master, charge à eux d'établir et de se répartir par affinités, curiosité ou compétences. Chaque groupe dispose d'un tuteur universitaire et d'un tuteur professionnel pour l'accompagner autant que de besoins. Jusqu'à la fin du 1^{er} semestre, le groupe projet établit une « photographie dynamique », qui est rendue fin janvier. Le second semestre est consacré à dégager une problématique propre à la réalité observée, et de proposer des pistes d'évolutions et 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. **Mutualisation Master MPCDT de Sciences-Po Bordeaux.**

Les commandes 2023-2024

- Alba International : évaluation du projet européen 3F ! (<https://yourope.org/portrait-projects/3f/>)
- Assitej International - Scènes d'enfance : La participation des enfants et adolescent.e.s aux processus de création artistique
- Canéjan (centre culturel et médiathèque) : Diagnostic et propositions d'actions culturelles
- Crous Bordeaux : redéfinition des contenus et espaces du SpaceCampus
- Grand Cubzouais : Participation à l'établissement d'une politique culturelle intercommunale
- Marcheprime (centre culturel, médiathèque, associations) : construction des orientations culturelles
- Pessac : Participation à la redéfinition du festival des Vibrations Urbaines

François Pouthier accompagne en maîtrise d'usages collectivités publiques et acteurs privés dans la définition et la conduite de leurs projets culturels. Chercheur au laboratoire PASSAGES Cnrs, il est également collaborateur de l'Observatoire des Politiques Culturelles, du labo des cultures, d'UBIC et de l'INET-CNFPT à travers études, formations et publications. Il assure la responsabilité du Master IPCI.



Stages professionnels et contrats en alternance

François POUTHIER

Dès le début du Master, il s'agit pour chaque étudiant de préparer ses stages ou son alternance, c'est-à-dire de les intégrer de manière dynamique à son projet de formation puis à son projet professionnel. Le choix du lieu et des missions, sont primordiaux et déterminants 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 ou celles des étudiants antérieurs du Master et/ou sur les modules d'application qui lui sont proposés. La formation en master professionnel IPCI comporte deux stages obligatoires ou un stage en M1 et une alternance en Master 2.

- **Le premier** se situe en fin de M1 entre la mi-avril et la fin août (8 à 16 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. 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 de la deuxième année, sauf en cas d'alternance, du 20 janvier à la fin août (durée de 12 à 24 semaines). Ce stage ou cette alternance 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, stage ou alternance peuvent être en étroite relation avec le mémoire professionnel dont il peut constituer le terrain d'analyse ou d'étude. Ils font l'objet d'un entretien professionnel et/ou de visites en entreprises, d'une auto-évaluation écrite qui permettent aux enseignants-tuteur d'apprécier les acquis et d'un « portrait » d'un professionnel rencontré par l'étudiant.e.

L'évaluation des parcours de stage se fait sur les deux années en cumulant la note du stage M1 pour 1/3 et la note du stage M2 pour 2/3. L'alternance est évaluée au sein de l'entreprise accueillante.

Techniques de recherche d'emploi et préparation à l'emploi : la DOSIP de l'Université Bordeaux Montaigne propose des modules de préparation à l'emploi. Des compléments sont apportés par l'enseignant tuteur

Modalités administratives

Les stages 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. La 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 prenantes ;
- En master pro, l'assiduité est obligatoire : on ne peut envisager de stage pendant des cours.
- Tout stage d'une durée supérieure à deux mois 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 fait 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 sont exclusivement accordées sous forme d'avenant et ne peuvent donc être portées directement sur la convention initiale.

Apprentissage ou contrat de professionnalisation

Pascal GODINEAU, Directeur adjoint du CFA - François POUTHIER

Les objectifs d'un apprentissage sont de poursuivre une formation universitaire et professionnelle, assurée conjointement par une composante de l'université et une entreprise (ou collectivité publique) tout en préparant un diplôme universitaire en s'assurant les meilleures chances d'insertion professionnelle. Pour être apprenti, il faut être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d'apprentissage. Dans le cadre du Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels, la durée du contrat d'apprentissage est d'un an en Master 2. Pour l'entreprise (ou la collectivité locale), la signature d'un contrat d'apprentissage impose ou donne droit à une exonération des cotisations patronales et salariales pour la rémunération de l'apprenti (exonération totale ou partielle selon taille de l'entreprise), la prise en charge de l'inscription et du coût de la formation via son OPCO (de 50% à 100%), la rémunération de l'apprenti, la désignation par l'entreprise d'un maître d'apprentissage qui suit, encadre et forme l'apprenti dans l'entreprise. Pour l'apprenti, la signature d'un contrat d'apprentissage impose ou donne droit à un salaire (de 81% à 100% du SMIC), l'exonération de charges sociales et pour la rémunération, d'impôt sur le revenu.

Contact CFA : pascal.godineau@u-bordeaux-montaigne.fr (bureau J106 - 05 57 12 44 35)

Les partenaires du Master IPCI



Et les Universités de Belgrade, Beyrouth, Hildesheim, Madère et Plovdiv

Les ateliers du Master IPCI

Le Master IPCI propose aux étudiants un ensemble de connaissances et de savoirs. Il se doit également de transmettre des compétences professionnelles et des savoir-faire. Les ateliers, lieu où plusieurs ouvriers ou artistes travaillent ensemble selon la définition originelle, ont pour vocation de croiser pratiques et théories tout en faisant ensemble. Les étudiants deviennent alors des « ouvriers » de leur propre parcours en réciprocité avec les intervenants professionnels qui les accompagnent. Chaque atelier est organisé d'une manière qui lui est propre mais tous avec le même fil conducteur, celui d'être immersif et *in situ*.

Séminaires et voyages

CULTIVATIONS

- Le séminaire de rentrée regroupe M1 et M2 pour une découverte mutuelle à l'occasion d'une balade géo-culturelle et d'une mise en partage des dossiers communs de l'année.
- Un voyage d'études est proposé au mois d'octobre au festival Circa à Auch.
- Le séminaire de décembre est défini, conçu et organisé par les étudiants M1 et M2.

Les commissariats d'exposition

Elise GIRARDOT

Comment travailler avec les œuvres d'art et les artistes ? Cet atelier mêle une introduction au commissariat d'exposition, une première approche de la gestion de projet appliquée au milieu de l'art contemporain et enfin une mise en application par différentes rencontres avec des artistes contemporains arts visuels et plastiques dans leurs ateliers. L'exposition, entendue au sens large, sera abordée à travers les pratiques de la scénographie mais aussi de la médiation, de la communication, de l'écriture et de la coordination de projet.

Bibliographie indicative

- Anne Cauquelin, *L'art contemporain*, Que sais-je ? N°2671 PUF, Paris, 1992
- *L'art de l'exposition : Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, Le Regard.
- *Qu'est-ce que le curating ? : sur le métier de commissaire d'exposition d'art contemporain*.



Élise Girardot, curatrice indépendante, est membre de C-E-A, Association française des commissaires d'exposition et de l'AICA, Association internationale des critiques d'art. Elle collabore auprès d'artistes émergents par la production d'expositions, de performances, de textes ou de programmations vidéo. Souvent in situ, ses projets d'écriture ou d'exposition deviennent des prétextes narratifs et cherchent à révéler les espaces et les lieux où ils s'implantent. Après des études de Lettres modernes et d'Histoire de l'art, elle intègre en 2011 le Master de recherche de la Haute École d'art et de design de Genève. De 2012 à 2016, elle achève plusieurs missions auprès d'institutions comme la Biennale d'Art Contemporain de Lyon ou le Frac Aquitaine. Élise Girardot est membre fondateur de Föhn, plateforme curatoriale née en 2018 à Bordeaux. En 2022, elle a assuré la direction artistique de la Nuit Verte de panoramas. En 2023, elle est commissaire de la 25e Biennale de Sélestat en Alsace.

Ateliers d'écritures

Adèle GLAZEWSKI – Hélène PETITPREZ

« Inutile d'avoir du talent à la cinquième ligne si le lecteur ne franchit pas les précédentes » disait Françoise Giroud. A quoi sert d'écrire, quand un avis s'énonce tout aussi clairement avec un 👍 , un 👎 ou un ❤️ ? Au bout de combien de signes le message initial est-il retenu ? Que faut-il privilégier pour être compris : l'esprit de synthèse ou l'émotion ? Comment donner envie à d'autres d'aller voir un spectacle que l'on n'a pas apprécié ? Peut-on faire des jeux de mots dans une note pour des élus ? Rédiger un rapport d'activités digeste, est-ce antinomique ? Écrire un communiqué de presse repris intégralement par un journaliste, est-ce de la postérité ou du plagiat ? Cet atelier d'écriture prétend-il avoir toutes les réponses ? Non bien sûr. Mais ce secteur professionnel nous amène à écrire beaucoup, de manière très diverse, pour différents publics et supports : autant se préparer à être lu, compris et – cerise sur le gâteau – à susciter l'émotion et/ou la réflexion.

Adèle Glazewski est rédactrice et correctrice (sans fouet, ni guêpière, plutôt avec un dictionnaire) en freelance, et elle adore parler d'elle à la 3^e personne du singulier. Diplômée de l'IEP de Bordeaux, elle a été assistante parlementaire, directrice adjointe de cabinet et directrice de la communication de la ville de Mérignac. Elle écrit (mais elle aimerait aussi savoir dessiner) pour des entreprises, des élus, des collectivités locales, des établissements culturels, des agences de communication... du rapport d'activité à l'article de magazine en passant par le discours, le scénario ou la newsletter. Elle maîtrise aussi l'imparfait du subjonctif et a un faible pour les jeux de mots.

Helene Petitprez a longtemps été administratrice de structures culturelles bordelaises. Elle a rédigé des dossiers de demandes de subventions et élaboré des budgets compliqués sur Excel, depuis un bureau immense avec vue sur la superbe église Sainte-Croix (TnBA), puis un plus petit avec vue sur les piques anti-pigeon (Carré-Colonnes) et un dernier avec vue sur rien du tout (la Manufacture-CDCN). Elle a depuis fait un pas de côté pour écrire tous les mois dans JunkPage, tous les ans des textes de brochures de théâtres, et parfois des conventions d'objectifs. Elle est nulle en grammaire, fait même parfois des fautes et c'est aussi pour ça qu'elle aime travailler avec Adèle. Elle intervient à l'université depuis 2016.

Pratiques de l'éloquence

Alexis GAY

Nous utilisons notre parole au quotidien, parfois en offrant les mots comme des cadeaux, parfois en suffoquant de terreur à la seule pensée de devoir les prononcer ! Et oui, prendre la parole en public n'est pas chose aisée et, à l'instar de n'importe quelle pratique sportive et artistique, il nous faut l'éprouver régulièrement pour pouvoir progresser. Ainsi les ateliers menés seront axés sur la pratique, le feedback direct et la mise en situation. L'objectif premier de ces ateliers sera de créer une belle rencontre entre l'orateur et son expression orale publique.



Jeune Trentenaire (le terme "jeune" est assez relatif) installé à Bordeaux depuis 2013, Alexis Gay intervient dans l'accompagnement au changement comportemental et cognitif. En tant que coach de prise de parole en publique, il a monté de nombreux spectacles d'éloquence, a fondé et présidé plusieurs associations d'éloquence, en ayant toujours un leitmotiv : la prise de parole à voix haute pour pour tou.te.s, tout le temps, partout. Pour en savoir plus : <https://lesdebatteurs.fr/>

Médiation culturelle et artistique

Jessica CENDOYA - Camille MONMEGE-GENESTE

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 Tchékhov 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. Ces derniers peuvent aussi être employés pour faciliter la participation des personnes à la vie culturelle et sociale comme des acteurs de la société civile à la construction d'un nouvel « agir culturel public ». Les enseignements permettront à partir d'un cadre conceptuel de médiation appliqué aux arts vivants et au secteur patrimonial ainsi qu'aux méthodes d'interactions par des temps immersifs dans différents lieux culturels de notre métropole. Sous la forme d'un atelier de travail sur deux jours, les étudiants découvriront ainsi les facettes des métiers de la médiation culturelle au travers de différents champs d'action et de compétences : arts vivants, centre de culture scientifique, musées, etc.

Bibliographie indicative

- BORDEAUX Marie-Christine, « La médiation culturelle en France, conditions d'émergence, enjeux politiques et théoriques », *Culture pour tous*, Actes du Colloque international sur la médiation culturelle, Montréal, décembre 2008.
- CAILLET E. (2007), *Accompagner les publics, la médiation culturelle*, Paris : L'Harmattan
- CAUNE J. (2006), *La démocratisation culturelle : Une médiation à bout de souffle*, Grenoble : PUG
- CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, *La médiation culturelle*, Paris, Armand Colin, 2013.
- HENRY Philippe (2014). *Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle*, Toulouse : Editions de l'Attribut
- HORS LES MURS, *In Situ In Cité, projets artistiques participatifs dans l'espace public*, juillet 2012
- LUCAS J.M. (2012), *Médiation ! Plus que de simples recettes*. Un symposium consacré à la médiation culturelle. Organisé par Pro Helvetia et Pour-cent culturel Migros. Bâle, novembre 2012.
- SAADA S. (2011), *Et si on partageait la culture ? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur*, Toulouse : éd. Attribut



Médiatrice culturelle durant plusieurs années au sein de la Direction de la culture de la ville de Pessac, puis au Centre Dramatique National, le TnBA, Camille Monmege - Geneste a fondé « le labo des cultures ». Intervenante professionnelle auprès de différentes formations, son parcours et ses engagements se sont toujours articulés autour des relations entre les personnes et les arts, des enjeux de la médiation, de la transmission et des interactions culturelles.

Jessica Cendoya - ingénieure d'études - conçoit et pilote des enquêtes de publics et des expertises pour les structures culturelles et touristiques : satisfaction, évaluation de l'expérience, des usages, des dispositifs de médiation numérique et des outils de communication. Elle est titulaire d'un doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication spécialisée en muséologie, médiation et patrimoine (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse) et d'une maîtrise en Histoire de l'Art (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne).



Médiation culturelle numérique et Transmédia

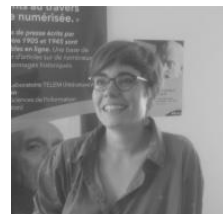
Jessica DE BIDERAN

Convergence culturelle et culture du remix, intimement liées à la démocratisation des outils de production et de publication de contenus, ont engendré de nouvelles formes de réception des objets culturels de la part des internautes. C'est dans cette perspective qu'Henry Jenkins forge la notion de transmedia storytelling qui peut être entendu comme « un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée ». Comment les structures culturelles peuvent-elles s'emparer de ces pratiques de médiation et de médiatisation des savoirs ? Que deviennent, inversement, les pratiques créatives des publics quand le *transmedia storytelling* se voit institutionnalisé ? Quelles compétences sont requises ? Quels peuvent être les supports médiatiques exploitables ? Enfin, comment les logiques de médiation patrimoniale du secteur culturel (scientificité, authenticité, etc.) influent-elles sur les narrations mises en place ? Après une présentation des enjeux du *transmedia storytelling* dans l'univers des industries culturelles et créatives, les étudiants seront mis en situation de concevoir une stratégie transmédiate de valorisation de leur module d'application.

Bibliographie indicative

- Bourdaa Mélanie (2013), « Le transmedia storytelling », Terminal, n°112, [En ligne], URL : <http://journals.openedition.org/terminal/447>
- Casemajor-Loustau Nathalie (2012), « La participation culturelle sur Internet : encadrement et appropriations transgressives du patrimoine numérisé », Communication et langages, n°171.
- Di Filippo Laurent, Emilie Landais (2017), « Dispositifs transmédiateurs, convergences et publics : construire et penser les relations entre médias », dans Penser les relations entre médias. Dispositifs transmédiateurs, convergences et constructions des publics, Néothèque, p.7-46.
- On pourra également consulter le carnet de recherche collectif MediaNum : <https://medianum.hypotheses.org/>

Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication et chercheuse au sein du laboratoire MICA, Jessica de Bideran a travaillé plusieurs années au sein d'entreprises privées spécialisées dans la conception et la production de dispositifs numériques et culturels. Ses recherches sur les pratiques numériques au sein des organisations culturelles (musées, archives, bibliothèques) interrogent les enjeux professionnels ainsi que les réceptions observables du côté des publics. Elle enseigne au sein de différents Masters et s'engage dans de nombreux projets de recherche-action.



Numérique et internet – pratiques collaboratives

Jessica DE BIDERAN – François POUTHIER – MEDIAS-CITÉS

Cet atelier a pour objectif de permettre à chaque étudiant d'affiner ses compétences informationnelles et ses pratiques des réseaux numériques, tant dans la perspective des différents travaux universitaires que dans celle de son avenir professionnel avec la gestion de sa communication numérique sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, CMS Wordpress) avec une attention portée aux enjeux propres aux usages de ces outils. Une mise en pratique est proposée par la gestion des outils du master IPCI. Cet atelier a également pour but de permettre aux étudiants de se constituer leur propre boîte à outils collaborative pour la conception de projets culturels innovants : établis, petite fabrique, worldcafé, place du village, ...

Droits culturels

François POUTHIER (en collaboration avec la Ville de Mérignac)

De plus en plus souvent invoqués dans les débats sur l'action culturelle et sur la vie démocratique, les droits culturels demeurent mal compris. Intégrée dans les lois NOTRe et LCAP, la notion de droits culturels fait pourtant partie intégrante de notre législation. Néanmoins, si la loi propose une reconnaissance de ces droits, il reste à les interpréter et les traduire dans le cadre des politiques publiques. D'autant qu'ils constituent une notion qui embrasse avec une efficacité surprenante la complexité et la richesse de notre faire-ensemble et de notre nature humaine. Les droits culturels sont notamment définis par la *Déclaration de Fribourg* rédigée en 2007 par le Groupe d'experts internationaux du même nom. Celle-ci, dépassant les avancées permises par la Déclaration et la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, propose une définition de la culture qui met la personne au centre et replace l'enjeu de la diversité culturelle en face de la finalité ultime des droits de l'homme : la dignité humaine. Cet atelier prend la forme d'une immersion afin d'étudier collectivement des cas d'écoles et les modules d'application en fonction du référentiel des droits culturels.

Bibliographie indicative

- Culture & Démocratie, [Neufs essentiels pour comprendre les «droits culturels» et le droit de participer à la vie culturelle](#), 2013
- PAIDEIA, Pour une nouvelle culture de l'action publique, 2015 <http://reseauculture21.fr/blog/2015/09/14/pour-une-nouvelle-culture-de-laction-publique-2/>
- PAIDEIA, « Du droit à la culture aux droits culturels », 2013 **Restitution de la première année de la démarche interdépartementale d'observation et d'évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels.** <http://reseauculture21.fr/blog/2014/03/13/publication-paideia-4d-du-droit-a-la-culture-aux-droits-culturels>
- ROMAINVILLE Céline, Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer à la vie culturelle, Culture & Démocratie, 2013, disponible sur https://www.artfactories.net/IMG/pdf/13_9essentiels_droits_culturels.pdf (consulté le 15/3/17).

Dossiers européens #1 et #2

Sophie GUENEBAUT

Cet atelier en deux parties (semestre 1 et 2) est conçu et animé par Sophie Guénebaut. A partir de leurs modules d'applications, les étudiants analysent le modèle culturel français et le mettent en comparaison avec des expériences similaires en Europe et à l'international. Ils prennent contact avec leurs interlocuteurs et amorcent de premières pistes de coopération.



Sophie Guénebaut est directrice de l'association le LABA et Présidente de la société ALBA International. Elle est diplômée en Gestion financière, Ressources Humaines et Droit public et en management des entreprises. Elle a 30 ans d'expérience dans le secteur créatif en tant qu'Administratrice (CDN du Pas de Calais, ONDA, Rocher de Palmer) puis à la direction de Zone Franche, réseau des Musiques du Monde. Elle rédige et gère depuis 2004 des projets européens pour des projets du secteur créatif et a permis l'obtention d'une centaine de financements européens au titre du FSE, ACP Culture, Europe Creative, FEDER, INTERREG et ERASMUS+. Elle est maîtresse de conférence associée dans le Master.

Séminaire mutualisé inter masters

Les étudiant.es peuvent choisir dans l'offre de Masters culturels et artistiques de l'Université Bordeaux Montaigne le thème auquel ils souhaitent se confronter ou tout simplement découvrir. Le Master IPCI proposera le thème de l'interculturalité.



Culture(s) en transition(s) écologique(s) et sociale(s) Oriane PASCAL - Benjamin THiant & al.

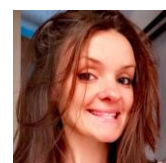
Les transitions écologiques (pour ne pas dire les transformations) engagent une profonde mutation de notre société qui implique, sur chaque territoire, l'ensemble des acteurs. Les cultures et les arts y ont un rôle important : d'abord parce qu'ils mettent en lumière et en connaissance les impacts environnementaux ; ensuite car ils demandent tout autant à modifier nos propres pratiques professionnelles pour « décarboner la culture » que celles des personnes qui y participent. Si les façons de produire sont donc bien au cœur des transformations présentes, l'appropriation et le changement des habitudes et comportements s'avèrent tout aussi déterminants ; les transformations écologiques sont aussi une (r)évolution sociétale.

Depuis quelques années, on observe une multiplication des initiatives, plus ou moins couronnées de succès, visant à changer les comportements. Comment les usagers sont-ils pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des actions et des dispositifs au-delà des seules conditionnalités dorénavant obligées des pouvoirs publiques mais rarement évaluées ? Comment penser collectivement ces dispositifs, gage de leur appropriation et de l'adhésion ? Comment ces manières de penser peuvent-elles être aussi des opportunités pour requestionner nos actions et politiques culturelles ? L'atelier s'appuie sur celles et ceux qui œuvrent tout aussi bien en proximité dans leur équipement (la charte des cinémas verts), qui accompagnent des événements (Aremacs) ou qui développent de nouveaux projets écologiquement responsables (Label Bâbord).



Benjamin Thiant est coordinateur de Zero Waste Bordeaux. Après avoir débuté comme Chef de Projet dans le domaine de la culture puis comme Directeur de Clientèle dans la Publicité Événementielle, il a bifurqué pour se rapprocher des métiers de l'environnement et donner vie à des projets à fortes valeurs humaines.

Coordnatrice et développeuse de projet au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux Aquitaine, Oriane Pascal est sensible aux valeurs de respect de de bienveillance. Attachée à l'approche systémique, elle est attentive aux coopérations qu'elle engage en cherchant à promouvoir une adaptabilité en constante résilience venue du vivant.



Initiation aux techniques et à la sécurité

Anthony FAYARD - François POUTHIER

En collaboration avec la Ville d'Eysines et l'iddac, agence culturelle de la Gironde.

Centrée sur une pratique, l'initiation technique permet d'aborder les connaissances fondamentales d'un sujet tout en identifiant le socle de compétences initiales à acquérir. Cette initiation technique s'adresse aux étudiants pour leur permettre d'appréhender les enjeux de sécurité, organisationnels et techniques d'un événement culturel. Il repose sur une illustration pratique à partir du montage d'un spectacle dans un équipement culturel. Les personnels de l'établissement d'accueil, le Plateau d'Eysines, apportent leur quotidien et leurs pratiques.

- Saisir la nécessité d'un aménagement de l'accueil du(des) public(s) ;
- Prise en compte du contexte technique (sécurité, logistique, organisation des espaces, etc.) nécessaire à la mise en place d'un spectacle ;
- Son intégration dans une ingénierie de projet (fiche technique, budgétisation, connaissance des métiers et des compétences, planification, rider, etc.) ;
- Familiarisation avec le matériel technique et l'environnement d'un équipement.

Contenus abordés

- Aspects théoriques de l'organisation d'un événement culturel et artistique (répartition des espaces, aménagement scénographique et « scénomatography », classements, sécurité et bonnes pratiques, matériels, outils de planification, fiches techniques, ...)
- Aspects pratiques (montage technique) et visites des équipements.



Anthony Fayard est régisseur, technicien référent en conseil à l'équipement au sein de l'iddac, agence culturelle du département de la Gironde. Il accompagne et conseille élus, techniciens du spectacle et bénévoles dans les aménagements de leurs équipements ou la conduite de leurs événements. Il est également le référent technique du soutien à la création artistique de l'agence.

Association CULTIVATIONS



Créée en 2009 par les étudiants du master Ingénierie de projets culturels et interculturels, l'association Cultivations 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 voyages, des visites culturelles et participe chaque année aux Campulations qui célèbrent la rentrée universitaire.

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

Contact par mail : cultivactions@gmail.com

Master 1

Ingénierie de projets culturels et interculturels

Responsable : François Pouthier - francois.pouthier@u-bordeaux-montaigne.fr

Equipe de Direction :

Eve de Dampierre-Noiray - Eve.De-Dampierre@u-bordeaux-montaigne.fr

Sophie Guénebaut - s.guenebaut@lelaba.eu

Jessica de Bideran - jessica.de-bideran@u-bordeaux-montaigne.fr

Alexandre Péraud - Alexandre.Peraud@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable administrative :

Christine Vigneau - Christine.vigneau@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable Formation Tout au Long de la Vie :

Séverine Viaud - severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable Centre de Formation des Apprentis :

Pascal Godineau - pascal.godineau@u-bordeaux-montaigne.fr



Suivez nous sur les réseaux :

www.masteripci.fr

 <https://twitter.com/MasterIPCI>

 https://instagram.com/master_ipci

 <https://www.facebook.com/masterIPCI>

 <https://www.linkedin.com/in/master-ipci-29b909a8>

COUVERTURE VERSO