

SOUTENANCES MEMOIRES 2025

Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels

lundi 22 septembre AM					lundi 22 septembre AM						
I109					I107						
		Titre	Dir.	Assesseur			Titre	Dir.	Assesseur		
9h	Barré	Eve-Anne	<i>Émergence d'un métier nouveau dans le milieu cinématographique et audiovisuel: l'écovréateur, médiateur et facilitateur des pratiques écologiques sur les tournages en Nouvelle-Aquitaine.</i>	Gaël Lemagnen	<i>Pierre Poyrnio</i>	9h	Armand	Amélie	Directeur des Affaires Culturelles et dimensions du politique - un acteur de l'ombre dans la dynamique territoriale	Alexandre Perraud	<i>Philippe Sanchez</i>
10h	Biotteau	Laura	<i>Cultiver le lien social par la participation culturelle. Étude d'un projet artistique et culturel dans le quartier du bocage à Villeneuve d'Ornon.</i>	Françoise Taliano Des Garets	<i>Yohan Delteil</i>	10h	Cajon	Ugo	Les Centres Chorégraphiques Nationaux à l'épreuve du temps	Lise Saladin	<i>Florence Chaudière</i>
11h	Hamlat	Nejma	<i>L'exercice démocratique dans l'action des nouveaux commanditaires</i>	François Pouthier	<i>Marie-Anne Charbonnet</i>	11h	Caillaud	Anaëlle	Entrepreneuriat des femmes dans la culture	Sophie Guénebaud	<i>Hélène Marie-Montagnac</i>
12h	Boyer	Tiphaine	<i>La danse contemporaine dans les espaces non conventionnels</i>	François Pouthier	<i>Isabelle Ducou</i>	12h	Laude	Maelys	Politiques d'action culturelle à destination du grand âge dans le théâtre public parisien : le cas du projet Au cœur de l'histoire	Hélène Marie-Montagnac	<i>Margot Baret</i>
lundi 22 septembre PM					lundi 22 septembre AM						
I109					I107						
		Titre	Dir.	Assesseur			Titre	Dir.	Assesseur		
14h	Caumont	Camille	<i>Conditions de travail et santé mentale dans la musique</i>	Sophie Guénebaud	<i>Micha Ferrier Eschart</i>	14h	Charpentier	Adélie	<i>Un festival peut-il être un levier de dynamisme territorial et touristique ? Le cas du festival Musicalarive à Luney dans les Landes.</i>	Aurélien Djakouane	<i>François Pouthier</i>
15h	Ferrand	Camille	<i>Squat artistique, squat autogéré</i>	Eric Chevance	<i>Fazette Boudage</i>	15h	Dal Cin	Eli	Quand la BD se scrolle... (Les) Webtoons français : structuration d'une forme émergente et ses enjeux.	José-Louis Miras	<i>Hélène Marie-Montagnac</i>
16h	Olah	Maja	<i>Communautés locales et festivals urbains : stratégies d'intégration, dissonances et nouvelles formes de participation.</i>	Sophie Guénebaud	<i>David Oberic</i>	16h	Dutheil	Emma	<i>L'effeuillage burlesque : entre structuration et marginalisation. Stratégie et survie d'une effeuilleuse burlesque en France</i>	Pierre Philippe-Meden	<i>Guillaume Cot</i>
17h	Tshituka Elameji	Jennifer	<i>Vers une création participative dans les arts visuels</i>	Françoise Liot	<i>François Pouthier</i>	17h					

Mardi 23 septembre AM					Mardi 23 septembre AM						
I109					I107						
		Titre	Dir.	Assesseur			Titre	Dir.	Assesseur		
9h	Mathieu	Cloé	<i>Le livre d'occasion en France : État de l'art.</i>	Olivier Bessard-Banquy	<i>Cécile Odorico</i>	9h	Vignoud	Eléa	<i>Improviser le genre : analyse des rapports sociaux et des évolutions dans le théâtre d'improvisation</i>	Hélène Marie-Montagnac	<i>Emmanuelle Casal</i>
10h	Richard	Rosa	<i>Le spectacle jeune public : un modèle économique viable et pérenne ?</i>	Hélène Marie-Montagnac	<i>François Pouthier</i>	10h	Vianello	Francesca	<i>Culture et transition écologique : les nouveaux imaginaires comme leviers transversaux de changement - Le cas de la Nouvelle-Aquitaine</i>	Benjamin Thiant	<i>Christelle Baudais</i>
11h	Heritie	Juliette	<i>Les projets culturels et artistiques au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville comme outils de cohésion sociale. Le cas bordelais.</i>	François Pouthier	<i>Charlotte Claudel</i>	11h	Favreau	Marie	<i>Médiation artistique et résidences d'artistes en sites naturels : étude sur l'appréhension du rapport à la nature et au paysage. Études de cas : Maison.</i>	Hélène Marie-Montagnac	<i>Orianne Pascal</i>
12h	Geoffroid	Zelie	<i>Entre décloisonnement et distinction : enjeux et limites des hybridations entre musique classique et musiques actuelles.</i>	David Pucheu	<i>Clément Fouan</i>	12h	Péron	Antoine	<i>Le renouveau de la programmation des salles de cinéma par l'éducation populaire ? Étude de cas dans le département de la Vienne.</i>	Gautier Fabbro	<i>Sébastien Cloté</i>
Mardi 23 septembre PM					Mardi 23 septembre PM						
I109					I107						
		Titre	Dir.	Assesseur			Titre	Dir.	Assesseur		
13h30	Dehas	Adrien	<i>La diffusion du cinéma expérimental à Chicago : tremblements d'une institutionnalisation.</i>	Marguerite Vappereau	<i>Alex Fou</i>	13h30	Crozier	Romain	<i>L'effet d'illuminés pour habiter le monde : imaginaires écologiques et pratiques culturelles</i>	Emmanuel Verges	<i>Benjamin Thiant</i>
14h	Merchad	Berenice	<i>Émergence cinématographique et enjeux territoriaux en milieu rural</i>	Marguerite Vappereau	<i>Natacha Severyn</i>	14h	Cuvelliez	Isabelle	<i>Enjeux de la transition écologique en SMAC</i>	Jessica de Bideran	<i>David Pucheu</i>
15h	Passaqui	Magwa	<i>Poétiques de l'existence et perspectives décoloniales dans les expressions artistiques contemporaines latino-américaines : créer et penser à partir de langues originaires.</i>	Françoise Liot	<i>Patricia Houéris Grange</i>	15h	Poulin	Alix	<i>La question du multiculturel culturel en France - En 2025, où en sommes-nous ? Étude sur la ville de Bordeaux</i>	Jessica de Bideran	<i>Sarah Jigou</i>
16h30	POT DE CLOTURE ET RESULTATS				POT DE CLOTURE ET RESULTATS						

SOMMAIRE

Amélie ARMAND Directeur des Affaires Culturelles et dimensions du politique : un acteur de l'ombre dans la dynamique territoriale.....	1
Eve-Anne BARRÉ Emergence d'un métier novateur dans le milieu cinématographique et audiovisuel: l'éco-référent, médiateur et facilitateur des pratiques écologiques sur les tournages en Nouvelle-Aquitaine.....	2
Laura BIOTTEAU Cultiver le lien social par la participation culturelle. Étude d'un projet artistique et culturel dans le quartier du bocage à Villenave d'Ornon.	3
Tiphaine BOYER La danse contemporaine dans les espaces non conventionnels.	4
Anaëlle CAILLAUD Le mentorat dans la filière musicale : dynamiques collectives comme levier d'empowerment et instrument de correction des inégalités structurelles pour les femmes entrepreneurs.	5
Ugo CAJON Les Centres Chorégraphiques Nationaux à l'épreuve du temps Une histoire de la pérennisation mémorielle et la création d'un répertoire chorégraphique en France.	6
Camille CAUMONT La résistance du secteur de la musique live à adopter des démarches de Richesse Humaine. Entre tabou, non-dit et abus, comprendre pourquoi ce secteur est touché par des violences « persistantes, endémiques et donc systémiques »	7
Adélie CHARPENTIER Un festival peut-il être un levier de dynamisme territorial et touristique ? Le cas du festival Musicalarue à Luxey dans les Landes.....	8
Romain CROZIER Créer d'autres récits pour habiter le monde : imaginaires écologiques et pratiques culturelles contemporaines	9
Isabelle CUVELLIEZ les enjeux de la transition écologique dans les projets de rénovation des scènes de musiques actuelles	10
Adrien DEHAS La diffusion du cinéma expérimental à Chicago : tremblements d'une institutionnalisation	11
Eli DEL CIN Quand la BD se scrolle... (Les) Webtoons français : structuration d'une forme émergente et ses enjeux.....	12
Emma DUTHEIL L'effeuillage burlesque, entre structuration et marginalisation. Stratégie de survie d'une effeuilleuse burlesque en France.....	13
Marie FAVREAU Médiation artistique et résidences d'artistes en sites naturels : étude sur l'appréhension du rapport à la nature et au paysage. Études de cas : Maison Germaine Tillion (Morbihan) et abbaye de Beauport (Côtes-d'Armor).....	14
Camille FERRAND lieux culturels comme laboratoire d'art et de société : étude comparative entre lieux intermédiaires et institutionnels pictaviens.	15
Zélie GEOFFROID Entre décloisonnement et distinction : enjeux et limites des hybridations entre musique classique et musiques actuelles.	16
Nejma HAMLAT L'exercice démocratique dans l'action des nouveaux commanditaires....	17
Juliette HERITIE Les projets culturels et artistiques au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville comme outils de cohésion sociale : le cas bordelais.....	18
Maëlys LAUDE Politiques d'action culturelle à destination du grand âge dans le théâtre public parisien : le cas du projet Au cœur de l'Athénée.	19

Cloé MATHIEU Le livre d'occasion en France : État de l'art	20
Bérénice MERCHADOU Émergence cinématographique et enjeux territoriaux en milieu rural.....	21
Maja OLAH Communautés locales et festivals urbains : stratégies d'intégration, dissonances et nouvelles formes de participation.....	22
Maywa PASSAQUI Poétiques de ré-existence et perspectives décoloniales dans les expressions artistiques contemporaines latino-américaines : créer et pænser à partir de langues originaires, savoirs ancestraux et corps invisibilisés	23
Antoine PERON Le renouvellement de la programmation des salles de cinéma par l'éducation populaire ? Étude de cas dans le département de la Vienne.....	24
Alix POULIN La question du matrimoine culturel en France : en 2025, où en sommes-nous ? Étude sur la ville de Bordeaux.....	25
Rosa RICHARD Le spectacle jeune public :Un modèle économique viable et pérenne ?	26
Jennifer TSHITUKA ELAMEJI Vers une création participative dans les arts visuels	27
Francesca VIANELLO Culture et transition écologique : les nouveaux imaginaires comme leviers transversaux de changement. Le cas de la Nouvelle-Aquitaine.....	28
Eléa VIGNOUD-LAHACHE Improviser le genre : analyse des rapports sociaux et des évolutions dans le théâtre d'improvisation.....	29
La promotion du Master IPCI 2023-2025	30

AMELIE ARMAND

**DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES ET
DIMENSIONS DU POLITIQUE : UN ACTEUR DE L'OMBRE
DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE.**

Sous la direction d'Alexandre PERAUD

RESUME

Ce mémoire interroge la place et le rôle du Directeur des Affaires Culturelles (DAC) dans les dynamiques territoriales à partir d'une étude de terrain menée en Gironde. Bien que sa fonction ne soit pas explicitement politique, le DAC, souvent discret mais central, s'affirme comme un véritable « acteur de l'ombre » des politiques culturelles locales. Il se situe à l'intersection de trois dimensions du politique : la mise en œuvre des politiques publiques (« polices »), les relations de pouvoir et d'influence avec les élus et les partenaires (« politics »), et l'organisation interne des services (« polity »).

En mobilisant une démarche qualitative, cette recherche s'appuie sur les apports de la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 1977), de la sociologie de la culture (Bourdieu, 1979 ; Saez, 2008) et de la philosophie politique (Weber, 1919 ; Foucault, 1975). Dans un contexte marqué par les effets de la décentralisation (loi NOTRe, 2015) et par l'affirmation des droits culturels (UNESCO, 2005), l'action du DAC s'inscrit dans des jeux de pouvoir complexes, à la croisée des dynamiques organisationnelles, relationnelles et politiques. Les résultats montrent que cette profession est éminemment politique, bien qu'elle n'en ait pas le statut. Traversée par des tensions structurelles (contraintes budgétaires, temporalités électorales, élargissement des missions), elle ouvre néanmoins des perspectives pour l'élaboration d'une gouvernance culturelle plus transversale et intégrée.

Le cas du Directeur des Affaires Culturelles invite ainsi à repenser la gouvernance culturelle en développant de nouvelles formes mieux adaptées aux défis contemporains des territoires.

MOTS-CLES

Directeur des Affaires Culturelles, politiques culturelles territoriales, gouvernance culturelle, relations élus-techniciens, démocratie culturelle, décentralisation, intercommunalité, Gironde, politique publique.

EVE-ANNE BARRÉ

**EMERGENCE D'UN METIER NOVATEUR DANS LE
MILIEU CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL:
L'ECO-REFERENT, MEDIATEUR ET FACILITATEUR DES
PRATIQUES ECOLOGIQUES SUR LES TOURNAGES EN
NOUVELLE-AQUITAINE.**

Sous la direction de Gaël LEMAGNEN

RESUME

Sous l'impulsion de politiques environnementales, le secteur culturel fait face à un défi ambitieux : conjuguer sobriété énergétique et créativité. Dans le cinéma et l'audiovisuel, les productions deviennent éco-productions. Décors, restauration, transports : chaque poste d'un tournage devient un espace d'arbitrage entre ambitions artistiques et réduction de l'empreinte carbone. Dans ce contexte, le métier d'éco-référent émerge et se construit. Chargé d'accompagner les transformations, l'éco-référent tisse sa démarche entre les résistances du terrain et les innovations. Ce mémoire propose un regard sur cette profession naissante, à l'échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. En combinant cadrage juridique et scientifique, observations empiriques et entretiens avec des acteurs de la filière, ce travail de recherche invite à explorer ce que ce métier en devenir dit, plus largement, de la transformation du cinéma face au défi écologique.

MOTS-CLES

Eco-référent, Transition écologique, Cinéma, Eco-production, Nouvelle-Aquitaine, Ecoresponsable, Médiation, Changement, Résistances, Culture professionnelle, Formation, Collectivités, Coopération.

LAURA BIOTTEAU

**CULTIVER LE LIEN SOCIAL PAR LA PARTICIPATION
CULTURELLE. ÉTUDE D'UN PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL DANS LE QUARTIER DU BOCAGE À
VILLENAVE D'ORNON.**

Sous la direction de Françoise Taliano-Des Garets

RESUME

En France, la réduction des budgets culturels fragilise les communes alors que le lien social apparaît de plus en plus précaire. Les politiques culturelles locales sont appelées à se réinventer en explorant la participation comme levier de mobilisation des habitants et de cohésion. Ce mémoire interroge la capacité des dispositifs participatifs à renforcer ces dynamiques. La recherche croise l'évolution des politiques culturelles françaises, de la démocratisation aux droits culturels avec une étude de terrain dans la métropole bordelaise. L'approche qualitative, fondée sur des entretiens avec élus, professionnels et artistes ainsi que sur une observation participante, met en lumière les effets d'un projet culturel dans un quartier en fragilité sociale. Les résultats montrent que la participation renforce la légitimité et crée des espaces de convivialité tout en demeurant fragile et sélective. La culture apparaît ainsi comme un levier de cohésion sociale dépendant de l'ancrage territorial et d'une gouvernance ouverte.

MOTS-CLES

Politiques culturelles, participation culturelle, mobilisation des habitants, lien social, droits culturels, quartiers.

TIPHAINE BOYER

LA DANSE CONTEMPORAINE DANS LES ESPACES NON CONVENTIONNELS.

Sous la direction de François POUTHIER

RESUME

Considérée comme un art de rupture, la danse contemporaine n'a cessé de se réinventer en transgressant les codes établis, qu'il s'agisse de l'écriture chorégraphique ou des espaces de représentation. De la boîte noire aux « hors-les-murs », elle s'est progressivement déterritorialisée pour investir des lieux non conventionnels — jardins, espaces publics, centres urbains, friches ... — qui échappent aux cadres institutionnels. Ces espaces marginaux, loin de constituer de seules alternatives techniques ou de simples opportunités économiques, deviennent des terrains d'expérimentation où la danse s'ancre dans le quotidien, interagit avec le contexte social, symbolique et affectif des lieux. Elle engage aussi une relation directe avec le public qui peut aller jusqu'à une complicité. La danse contemporaine dans les lieux non conventionnels, en transformant durablement les usages d'un espace, renouvelle la place de l'art dans la cité et sa propre dramaturgie.

MOTS-CLES

Danse contemporaine, espaces non conventionnels, création in situ, lieux non dédiés, hors-les-murs, renouvellement urbain, urbanisme, processus créatif.

ANAËLLE CAILLAUD

**LE MENTORAT DANS LA FILIERE MUSICALE :
DYNAMIQUES COLLECTIVES COMME LEVIER
D'EMPOWERMENT ET INSTRUMENT DE CORRECTION
DES INEGALITES STRUCTURELLES POUR LES FEMMES
ENTREPRENEURES.**

Sous la direction de Sophie GUENEBAUT

RESUME

Ce mémoire s'attache à interroger le mentorat comme outil correctif des inégalités de genre et levier d'empowerment pour les femmes entrepreneures dans la filière musicale. L'analyse croisée des études de genre, entrepreneuriales et culturelles a permis de mettre en évidence des similitudes dans les modes de structuration de ces filières, chacune traversées par l'historicité de rapports sociaux inégalitaires qui continuent de les façonner.

Cette recherche met en avant le rôle du mentorat dans la prise de conscience des freins structurels et le renforcement de la légitimité et la professionnalisation des femmes, en s'appuyant sur des dynamiques collectives de soutien. Elle a également mis en lumière les apprentissages engendrés par les dispositifs, ainsi que leurs effets sur les trajectoires professionnelles.

Toutefois, ce mémoire identifie aussi les limites de leurs impacts sur l'ensemble du secteur et les ambivalences du mentorat, dans leurs retombées et leurs constructions

MOTS-CLES

Mentorat, filière musicale, égalité femmes / homme, entrepreneuriat, dynamiques collectives.

UGO CAJON

LES CENTRES CHOREGRAPHIQUES NATIONAUX A L'EPREUVE DU TEMPS

UNE HISTOIRE DE LA PERENNISATION MEMORIELLE ET LA CREATION D'UN REPERTOIRE CHOREGRAPHIQUE EN FRANCE.

Sous la direction de Lise SALADAIN

RESUME

La danse, art de l'éphémère, pose un défi majeur aux logiques de patrimonialisation. Contrairement à la musique ou au théâtre, elle se transmet surtout par les corps et demeure fragile face au temps. En France, la création des Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) en 1984 a marqué une étape décisive : conçus comme foyers de création et de diffusion, ils participent aussi, volontairement ou non, à la constitution d'un répertoire chorégraphique. Ce mémoire interroge leur rôle dans la pérennisation d'une mémoire de la danse. Après avoir retracé l'histoire des politiques culturelles qui ont structuré ce réseau, l'étude analyse la manière dont les CCN contribuent à la création et à la transmission, tout en révélant les limites d'une mémoire encore fragmentée. Enfin, une réflexion prospective propose la mise en place d'une Maison pour la Mémoire en Danse, pensée comme un lieu fédérateur associant recherche, conservation, transmission et création, afin de faire de la mémoire chorégraphique un bien commun vivant et partagé.

MOTS-CLES

Mémoire, Centres Chorégraphiques Nationaux, CCN, Pérennisation chorégraphique, Répertoire, Label, Politiques culturelles, Création artistique, Dispositifs culturels, Danse, Transmission

CAMILLE CAUMONT

**LA RESISTANCE DU SECTEUR DE LA MUSIQUE LIVE A
ADOPTER DES DEMARCHES DE RICHESSE HUMAINE.
ENTRE TABOU, NON-DIT ET ABUS, COMPRENDRE POURQUOI CE
SECTEUR EST TOUCHE PAR DES VIOLENCES « PERSISTANTES,
ENDEMIQUES ET DONC SYSTEMIQUES »**

Sous la direction de Sophie GUENEBAUT

RESUME

L'année 2024-2025 a été marquée par une commission d'enquête révélant un système à bout de souffle. Portant sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, ses conclusions sont sans appel : ces violences sont persistantes, endémiques et systémiques. Le secteur de la musique live n'y échappe pas. Confronté à des barrières financières, structurelles et managériales, il repose sur des professionnels passionnés, mais de plus en plus épuisés et en perte de sens. Les points de non-retour liés à notre société placent le secteur à un tournant décisif. Dans ce contexte, ce mémoire interroge les résistances à l'adoption de démarches de Richesses Humaines dans la musique live. À travers une analyse croisée de littérature scientifique, de rapports institutionnels, d'expertises et d'entretiens avec des acteurs du secteur, il vise à mettre en lumière l'ensemble des enjeux auxquels font face les professionnels afin de nourrir une réflexion sur les évolutions indispensables à la pérennité du secteur.

MOTS-CLES

Conditions de travail, Santé Mentale, Risques Psychosociaux, Violence VHSS, Musiques Actuelles, Festivals, Salles, Tournées, Management, Richesses Humaines.

ADELIE CHARPENTIER

**UN FESTIVAL PEUT-IL ETRE UN LEVIER DE
DYNAMISME TERRITORIAL ET TOURISTIQUE ?
LE CAS DU FESTIVAL MUSICALARUE A LUXEY DANS LES
LANDES**

Sous la direction d'Aurélien DJAKOUANE

RESUME

Ce mémoire analyse le rôle des festivals culturels en milieu rural comme leviers de dynamisme territorial et touristique, à travers l'étude de cas du festival Musicalarue à Luxey, petit village landais. En mêlant entretiens, observation participante et analyse documentaire, il explore comment ce festival, né d'une initiative locale, est devenu un événement majeur attirant plus de 45 000 festivaliers. L'étude montre que Musicalarue génère des retombées économiques significatives, favorise l'implication citoyenne et renforce l'attractivité du territoire, tout en s'appuyant sur un modèle hybride associatif et institutionnel. Toutefois, sa pérennité reste conditionnée par des enjeux structurels : dépendance au bénévolat, accessibilité limitée, précarité économique. Musicalarue illustre ainsi les forces et les fragilités d'un modèle de développement culturel rural ancré dans son territoire.

MOTS-CLES

Festival, Musicalarue, Luxey, Développement territorial, Tourisme culturel, Spectacle vivant, Ruralité, Attractivité territoriale, Bénévolat culturel, Économie créative, Politiques culturelles.

ROMAIN CROZIER

**CREER D'AUTRES RECITS POUR HABITER LE MONDE :
IMAGINAIRES ECOLOGIQUES ET PRATIQUES
CULTURELLES CONTEMPORAINES**

Sous la direction d'Emmanuel VERGES

RESUME

La crise écologique actuelle ne se résume pas à une dégradation environnementale mais révèle une impasse narrative, sociale et politique. Les sociétés occidentales modernes, héritières du dualisme nature/culture et d'un imaginaire productiviste, peinent à se doter de récits capables de soutenir des transformations collectives. L'art et la culture apparaissent ici comme des terrains privilégiés pour réinventer nos représentations et susciter un réenchantement du rapport au vivant. La musique concentre particulièrement ces tensions, car elle figure parmi les pratiques culturelles les plus répandues tout en générant des imaginaires d'une grande force. Néanmoins, elle est aussi une industrie à forte empreinte environnementale, marquée notamment par le poids du numérique, la mobilité des publics et les intrants matériels. Penser l'articulation entre récits et pratiques suppose donc d'interroger les relations entre les imaginaires et le faire. C'est à cette condition que la culture peut contribuer à une transition écologique crédible, en articulant sensibilité, engagement collectif et transformation matérielle.

MOTS-CLES

Nouveaux récits, Imaginaires collectifs, Bascule culturelle, Pratiques artistiques, Artivisme, Écopoétique, Industrie musicale, Engagement collectif, Transition écologique.

ISABELLE CUVELLIEZ

LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS LES PROJETS DE RÉNOVATION DES SCÈNES DE MUSIQUES ACTUELLES

Sous la direction de Jessica de BIDERAN

RESUME

L'époque actuelle impose à tous les secteurs un impératif croissant de transition écologique. La culture, loin d'être en marge, en est un acteur central, à la fois pointée pour son empreinte environnementale et reconnue pour sa capacité à sensibiliser et inspirer de nouvelles pratiques. Dans ce contexte, les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC), lieux labellisés et financés pour leur mission d'intérêt général, se trouvent à un moment charnière. Plus que de simples salles de diffusion, elles constituent des espaces de création, de médiation et d'accompagnement artistique fortement ancrés dans leur territoire, historiquement capables de s'adapter aux évolutions sociétales. Confrontées à des contraintes économiques, à des exigences politiques et à l'urgence de réduire leur impact environnemental, elles doivent relever un défi majeur, notamment lors de projets de rénovation, considérés comme des occasions stratégiques d'engager des transformations profondes. Ces interventions, qui modifient l'architecture, les équipements et l'organisation interne, représentent à la fois une contrainte lourde et une opportunité unique d'intégrer pleinement les principes de la transition écologique grâce aux dispositifs d'accompagnement, à la mutualisation des ressources et à la co-construction avec les partenaires publics à toutes les échelles. C'est dans cette optique que cette étude interroge la capacité des SMAC à mobiliser un réseau d'acteurs, des moyens et des compétences pour concevoir des projets ambitieux, en adéquation avec leur contexte local et leurs orientations artistiques.

MOTS-CLES

Transition écologique et énergétique, Rénovation, Scènes de Musiques Actuelles (SMAC), Développement durable, Accompagnement, Eco-socio-conditionnalité, Collectivités territoriales, Coopération, Co-construction Politiques publiques.

ADRIEN DEHAS

**LA DIFFUSION DU CINEMA EXPERIMENTAL A
CHICAGO : TREMBLEMENTS D'UNE
INSTITUTIONNALISATION**

Sous la direction de Marguerite VAPPEREAU

RESUME

A partir du milieu des années 1960, le cinéma expérimental explose aux Etats-Unis. C'est notamment le cas à Chicago, aujourd'hui deuxième plus grande scène de cette forme artistique au niveau national, derrière New-York. Sa diffusion, hors des circuits traditionnels, n'est pas chose facile. A ses origines, elle passe par deux canaux principaux : le milieu underground et le milieu institutionnel (notamment universitaire). Comment ces deux sphères que tout opposait par le passé, coexistent-elles aujourd'hui pour faire vivre la scène chicogoane ? Au niveau micro, la présente étude cherche à montrer l'édulcoration progressive de cette dualité entre "do-it-yourself" et "institution" chez les programmeurs de cinéma expérimental dans la ville de Chicago, des années 1960 à aujourd'hui. Au niveau macro, il s'agit de montrer en quoi le rapprochement de ces deux strates, s'expliquant notamment par une communauté soudée face aux difficultés toujours plus grande de trouver des financements, permet de penser la scène locale actuelle comme un écosystème aux allures d'organisation rhizomique : décentralisée, interconnectée et cyclique

MOTS-CLES

Cinéma expérimental, diffusion, Chicago; micro-cinéma, institutionnalisation, DIY, underground, écosystème, post-structuralisme, rhizome.

ELI DEL CIN

**QUAND LA BD SE SCROLLE... (LES) WEBTOONS
FRANÇAIS : STRUCTURATION D'UNE FORME
EMERGENTE ET SES ENJEUX.**

Sous la direction de José-Louis MIRAS

RESUME

Avec l'arrivée des outils numériques, on s'est mis à lire autrement. On ne lit plus que des livres papiers, on lit des ebooks, on lit dans les jeux vidéo et on lit des webtoons sur nos téléphones. Une nouvelle forme de BD qui défile verticalement arrive petit à petit en France, notamment avec la plateforme du même nom Webtoon naver ainsi que d'autres. D'abord dédié à des traductions, puis à des créations originales locales, ici francophones et françaises. Ce nouvel arrivant sur la scène de la Bande dessinée et du numérique, transforme les codes et pose des questions.

Je me demande alors en quoi les webtoons français, en tant que genre émergent, ont un impact culturel ? Je souhaite définir ce qu'implique cette création numérique en cherchant à identifier leurs architectures narratives, ainsi qu'à comprendre la structuration d'un objet médiatique émergent, d'une forme hybride intermédiatique et transmédiatique. Au travers de leurs créations, dans leurs institutionnalisations, dans leurs intersectorialités, dans la sociologie de la lecture pour découvrir l'envers du décor et ses enjeux actuels.

MOTS-CLES

Webtoons, Bande-dessinée, numérique, hybride, forme-émergente, France, industries-culturelles.

EMMA DUTHEIL

**L'EFFEUILLAGÉ BURLESQUE, ENTRE STRUCTURATION
ET MARGINALISATION.**

**STRATEGIE DE SURVIE D'UNE EFFEUILLEUSE BURLESQUE EN
FRANCE**

Sous la direction de Pierre-Philippe Meden

RESUME

L'effeuillage burlesque est une discipline artistique où l'on se dévêt progressivement en mêlant danse, théâtre et humour. Né dans les cabarets à la fin du XIXème siècle, il se développe aux États-Unis et connaît un âge d'or entre 1930 et 1960, avant de tomber dans l'oubli. Il trouve un regain d'intérêt dans les années 1990 et devient une pratique contestataire en visibilisant des corps non normés. En France, la discipline trouve son essor à la fin des années 2000. Or, puisqu'il montre les corps féminins, l'effeuillage est problématique. Il éprouve donc des difficultés à s'imposer et n'est pas toujours perçu comme artistique, encore moins comme légitime. En se développant sous la forme d'une communauté, l'effeuillage s'appuie sur des logiques DIY, et évolue en parallèle des procédés traditionnels du spectacle vivant. La discipline connaît un succès dans la pratique amateur et tend à sortir de la marginalisation. Mais elle ne franchit pas les portes des lieux de culture légitime et est mal connu du public et des professionnels de la culture. De plus, la discipline n'est pas viable économiquement, et les performeuses professionnelles se doivent de trouver d'autres sources de revenus. Malgré tout, les effeuilleuses burlesques trouvent dans cet art un espace de création singulier, à la croisée de l'intime, de l'artistique et parfois du politique. En questionnant ses moyens de structuration, l'effeuillage est abordé sous un prisme transversal, à la fois sociologique, économique, ethnographique et historique.

MOTS-CLES

Cabaret, effeuillage burlesque, strip-tease, DIY, subculture, culture légitime, diffusion, production, spectacle vivant, communauté.

MARIE FAVREAU

**MEDIATION ARTISTIQUE ET RESIDENCES D'ARTISTES
EN SITES NATURELS : ETUDE SUR L'APPREHENSION DU
RAPPORT A LA NATURE ET AU PAYSAGE.
ÉTUDES DE CAS : MAISON GERMAINE TILLION (MORBIHAN) ET
ABBAYE DE BEAUPORT (COTES-D'ARMOR).**

Sous la direction d'Hélène MARIE-MONTAGNAC

RESUME

Dans *Apprendre à voir. Le point de vue du vivant*, Estelle Zhong Mengual nous invite à réapprendre à voir le monde vivant, à transformer nos regards pour faire émerger un aspect essentiel des relations d'interdépendance entre humains et non humains. En parallèle, l'historienne de l'art mène une critique de la peinture de paysage qui a instauré selon elle un rapport distant au vivant sous forme d'image à contempler. Cette représentation d'un monde dominé aurait partie liée avec la crise de notre sensibilité au vivant. L'angle adopté dans ce travail porte sur la notion de rapport à la nature et au paysage, en replaçant l'humain dans la nature en interrelation avec les autres espèces animales, végétales et minérales. À partir du milieu du XXe siècle, des artistes issues des champs des arts visuels et chorégraphiques commencent à explorer de manière sensible la relation à la nature et au paysage. L'artiste endosse alors un rôle de transmetteur.euse d'une autre façon d'habiter le monde. Dès lors, la médiation artistique met en relation des publics avec ces propositions culturelles et artistiques par le biais de l'artiste. Dans ce cadre, la résidence d'artistes constitue un outil pour mettre en place ces actions de rencontre avec les publics de son territoire. À la lumière d'une étude menée dans deux résidences en sites naturels, la Maison Germaine Tillion (Morbihan) et l'abbaye de Beauport (Côtes d'Armor), nous nous demanderons comment la médiation artistique peut favoriser l'appréhension du rapport à la nature et au paysage des publics.

MOTS-CLES

Médiation artistique, résidence d'artistes, rapport à la nature et au paysage.

CAMILLE FERRAND

**LIEUX CULTURELS COMME LABORATOIRE
D'ART ET DE SOCIÉTÉ :
ETUDE COMPARATIVE ENTRE LIEUX
INTERMÉDIAIRES ET INSTITUTIONNELS
PICTAVIENS.**

Sous la direction d'Eric CHEVANCE

RESUME

Ce mémoire interroge l'interrelation des lieux culturels sur un territoire, ici la ville de Poitiers, avec une analyse comparative entre deux lieux intermédiaires (ZOprod et 23) et deux lieux institutionnels (TAP et Confort Moderne). Elle s'appuie sur des entretiens, des observations de terrain, et mon expérience professionnelle en tant qu'alternante au TAP. L'analyse est composée de trois axes interconnectés : valeurs et identités, fonctionnement et gestion, et rapport à la création et au territoire.

Les lieux intermédiaires se révèlent être de véritables laboratoires d'art et de société, valorisant l'inclusivité et une gestion horizontale, avec des pratiques artistiques décloisonnées et une solidarité entre eux au sein du territoire. Au contraire, les lieux institutionnels sont contraints par les cadres normatifs et hiérarchiques des labels. S'ils disposent de financements importants qui leur permettent d'avoir une stabilité, cette liberté reste néanmoins limitée au sein des cadres, ce qui peut les éloigner d'une démocratie culturelle.

Cette analyse permet cependant d'accorder une importance particulière à la complémentarité de ces lieux. Pour repenser les pratiques culturelles de territoire, il faut d'abord penser les lieux qui abritent ces pratiques comme un réseau qui fonctionnerait pour le territoire et ses habitants. Pourvoir s'appuyer sur les ressources institutionnelles et les dynamiques collectives et alternatives permettrait d'élaborer une politique culturelle plus collaborative, inclusive, et ancrée dans la citoyenneté culturelle.

MOTS-CLES

Lieu intermédiaire, lieu institutionnel, politique culturelle, territoire, démocratie culturelle, éducation populaire, complémentarité, inclusivité, gestion horizontale, gestion verticale, pratiques artistiques, initiative civile, citoyenneté culturelle.

ZELIE GEOFFROID

**ENTRE DECLOISONNEMENT ET DISTINCTION : ENJEUX
ET LIMITES DES HYBRIDATIONS ENTRE MUSIQUE
CLASSIQUE ET MUSIQUES ACTUELLES.**

Sous la direction de David PUCHEU

RESUME

Ce mémoire analyse les hybridations entre musique classique et musiques actuelles, envisagées à la fois comme démarches artistiques, dispositifs de médiation et enjeux institutionnels. À travers une approche croisant enquêtes de terrain (entretiens avec programmateurs, artistes et acteurs culturels, étude de cas JOSEM x Banzai Lab, observation participante en festivals) et apports théoriques (Bourdieu, Frith, Desplat-Roger), il interroge la capacité de ces projets à décloisonner les pratiques et les publics. L'étude montre que si ces croisements favorisent l'expérimentation esthétique et attirent ponctuellement de nouveaux spectateurs, ils restent souvent conditionnés par des contraintes économiques, organisationnelles et symboliques. L'hybridation apparaît dès lors comme un espace ambivalent : tantôt outil de renouvellement et de démocratisation, tantôt instrument de légitimation qui reconduit les hiérarchies entre musiques « savantes » et musiques « populaires ». Ce travail propose ainsi une réflexion sur les limites et les potentialités de ces démarches, à la croisée de la création artistique, de la médiation culturelle et des politiques publiques.

MOTS-CLES

Hybridation, musique classique, musique savante, musiques actuelles, rap, hip-hop, électro, musiques électroniques, jazz, musiques traditionnelles, médiation culturelle, décloisonnement, démocratisation culturelle, légitimité, renouvellement des publics, institutions culturelles, politiques culturelles, festivals, Bordeaux.

NEJMA HAMLAT

L'EXERCICE DEMOCRATIQUE DANS L'ACTION DES NOUVEAUX COMMANDITAIRES.

Sous la direction de François POUTHIER

RESUME

Le Protocole des Nouveaux commanditaires permet à des citoyens, accompagnés par un médiateur, de commander collectivement une œuvre à un artiste pour répondre à une problématique qu'ils identifient. Initié par François Hers en 1990, il repose sur l'idée que « la démocratie est une œuvre à faire » et que les citoyens peuvent, au même titre que les artistes et les institutions, dire « la raison d'être de l'art ». Par cette initiative et le processus collaboratif engagé, ils deviennent acteurs de l'intérêt général aux côtés des pouvoirs publics. L'étude analyse, par une mise en regard avec d'autres conceptions de la démocratie et l'observation de terrain, comment l'action Nouveaux commanditaires active une « démocratie d'initiative », où se joue la mise en œuvre des droits culturels. Elle questionne enfin la capacité du Protocole à ouvrir un espace démocratique inédit par la création collective.

MOTS-CLES

Nouveaux commanditaires, démocratie représentative, démocratie participative, démocratie d'initiative, démocratie culturelle, citoyenneté, intérêt général, droits culturels, artiste, médiation culturelle.

JULIETTE HERITIE

**LES PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES AU SEIN
DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE COMME OUTILS DE COHESION SOCIALE :
LE CAS BORDELAIS.**

Sous la direction de François POUTHIER

RESUME

Les projets culturels et artistiques menés au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont le fruit d'une articulation ambitieuse entre politique culturelle et politique de la ville. Conçus comme des vecteurs d'échanges, de rencontres, d'insertion et de participation citoyenne, les projets culturels et artistiques sont de plus en plus mobilisés par les politiques publiques comme outils de cohésion sociale, au sein de quartiers marqués par une fragmentation à la fois spatiale et socioéconomique. D'abord portés par les acteurs socioculturels, MJC et centres sociaux, les initiatives culturelles et artistiques au sein des QPV sont désormais ancrées au coeur de politiques transversales, à la croisée entre art, social, urbanisme, citoyenneté et éducation. De l'objet esthétique, les projets se déplacent vers l'objet social. Dès lors, il s'agit moins de créer une oeuvre que de (re)créer du lien social sur un territoire donné, à l'image des projets menés au sein des six QPV de la Ville de Bordeaux.

MOTS-CLES

Art, Culture, Cohésion sociale, QPV, Politique culturelle, Politique de la ville, Ville de Bordeaux, Projet de territoire.

MAËLYS LAUDE

**POLITIQUES D’ACTION CULTURELLE A DESTINATION
DU GRAND AGE DANS LE THEATRE PUBLIC PARISIEN :
LE CAS DU PROJET AU CŒUR DE L’ATHENEE.**

Sous la direction d’Hélène MARIE-MONTAGNAC

RESUME

Ce travail de recherche propose une exploration des politiques culturelles en direction du grand âge, à travers le prisme des actions menées par le théâtre public à Paris. Il s’appuie sur une enquête qualitative, comprenant huit entretiens semi-directifs conduits auprès de différentes institutions théâtrales, ainsi que sur l’étude de cas du projet intergénérationnel Au cœur de l’Athénée, portée par le théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet. L’objectif est d’interroger la place du public âgé au sein des dispositifs d’action culturelle, à la lumière d’orientations politiques qui privilégient la jeunesse tout en affirmant l’égal accès à la culture pour tous les âges de la vie. Dans un contexte de vieillissement démographique, il s’agit d’interroger la marginalité persistante des initiatives dédiées au grand âge, mais aussi le potentiel des projets intergénérationnels comme leviers de “bien-vieillir”, de lien social et de participation culturelle des seniors, conformément aux droits culturels.

MOTS-CLES

Action / Médiation culturelle, Théâtre public, Politiques culturelles, Vieillesse démographique, Bien Vieillir, Lien social, Accessibilité, Inclusivité, Intergénérationnel, Participation de tou.tes à la vie culturelle, Droits culturels.

CLOE MATHIEU

LE LIVRE D'OCCASION EN FRANCE : ÉTAT DE L'ART.

Sous la direction d'Olivier BESSARD-BANQUY

RESUME

Le marché du livre d'occasion en France, mis en lumière par l'étude de la Sofia rendue en 2024, est en expansion. La proportion d'achats d'occasion aujourd'hui est d'un livre sur cinq. Sa récente structuration sur les plateformes, voit l'apparition de nouveaux acteurs, s'ajoutant aux acteurs déjà connus prenant part à la vente de livre neufs. Certains s'adaptent rapidement à ce marché, pour y prendre part. Les acteurs issus de la chaîne du livre neufs s'inquiètent et voient en l'occasion une menace grandissante se dessiner, interrogeant principalement les pertes financières pour le neuf. Le marché trouve également une entrée sur le marché de l'écologie, et permettant une offre disponible instantanément, où que l'on se trouve dans le monde. Ainsi, le marché de l'occasion semble à la fois appuyer sur des peurs existantes, souligner des vides et grandir de façon menaçante pour le marché du livre neuf ?

MOTS-CLES

Livre d'occasion, marché du livré, marché de la seconde main, plateformes, market-place, pure-player.

BERENICE MERCHADOU

ÉMERGENCE CINÉMATOGRAPHIQUE ET ENJEUX TERRITORIAUX EN MILIEU RURAL

Sous la direction de Marguerite VAPPÉREAU

RESUME

Ce travail explore les dynamiques d'émergence cinématographiques en milieu rural français, en prenant la région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Dordogne comme territoires d'étude. Il examine les politiques publiques, les dispositifs de soutien à la création, les lois de décentralisation du domaine cinématographique, et les témoignages de professionnels du secteur en France, en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne.

D'abord, nous retraçons le cadre historique et institutionnel de la décentralisation culturelle, les effets des politiques publiques et l'accès à la création cinématographique. Par la suite, nous considérons les contraintes spécifiques aux territoires ruraux, sur le manque d'infrastructures, de réseaux professionnels et les freins qui limitent l'émergence locale. Pour terminer, nous analysons les atouts existants qui permettent le développement de projets émergents en zones rurales.

Ce mémoire a pour but d'analyser et questionner les politiques culturelles et les initiatives territoriales qui soutiennent l'émergence cinématographique en milieu rural, par une réflexion sur les conditions d'émergence des talents.

MOTS-CLES

Ruralité, Émergence, Cinéma, Nouvelle-Aquitaine, Dordogne, Décentralisation, Politiques culturelles, Dispositifs, Cinéastes, Education à l'image, Inégalités territoriales, Numérique.

MAJA OLAH

**COMMUNAUTÉS LOCALES ET FESTIVALS URBAINS :
STRATÉGIES D'INTEGRATION, DISSONANCES ET
NOUVELLES FORMES DE PARTICIPATION.**

Sous la direction de Sophie GUENEBAUT

RESUME

Ce mémoire explore les tensions, les défis et les opportunités de coopération entre les festivals urbains, les communautés locales et les autorités publiques, à travers une étude théorique et une observation sur le terrain. À partir de l'exemple du Sicilia Queer international New Visions filmfest à Palerme, elle s'interroge sur la place réelle des communautés dans l'agenda culturelle des villes.

Basée sur des recherches universitaires et deux stages sur le terrain (2024 et 2025), l'étude met en évidence les conflits de représentation, les stratégies de résistance des communautés face à la marginalisation et les efforts concrets déployés par certains festivals pour devenir plus inclusifs. L'exemple du Sicilia Queer montre comment un festival indépendant peut évoluer sous la pression des critiques internes, en initiant des changements structurels vers une plus grande inclusion, notamment par l'intégration de jeunes membres de la communauté queer locale.

Ce travail défend l'idée que la participation active, la gouvernance partagée et l'écoute des communautés sont non seulement possibles, mais aussi essentielles pour garantir la pertinence, la durabilité et la légitimité des projets culturels en milieu urbain. Il nous invite à repenser les relations entre les institutions culturelles, les territoires et la citoyenneté dans une perspective démocratique et collaborative.

MOTS-CLES

Communautés des villes, inclusion, politiques culturelles, gouvernance de projets culturels, participation, communication, direction, dialogue, volontariat, public, gentrification, culture queer, cinéma, management, bénévolat, environnement, festival, direction artistique.

MAYWA PASSAQUI

**POETIQUES DE RE-EXISTENCE ET PERSPECTIVES
DECOLONIALES DANS LES EXPRESSIONS ARTISTIQUES
CONTEMPORAINES LATINO-AMERICAINES : CREER ET
PENSER A PARTIR DE LANGUES ORIGINAIRES,
SAVOIRS ANCESTRAUX ET CORPS INVISIBLES**

Sous la direction de Françoise LIOT

RESUME

Ce mémoire porte sur les perspectives décoloniales dans les expressions artistiques contemporaines latino-américaines, en particulier celles qui régénèrent les langues originaires, les savoirs ancestraux et les imaginaires invisibilisés. Il s'attache à observer comment des artistes issu.es de, ou en lien avec, des territoires périphériques latino-américains – géographiquement, culturellement, socialement ou symboliquement – investissent les esthétiques contemporaines afin de revitaliser les récits invisibilisés. S'appuyant sur des ressources théoriques, des expériences de terrain et des entretiens menés avec les artistes Renata Flores, Cristina Flores Pescorán et Tiziano Cruz, ainsi qu'avec la curatrice Aude Christel Mgba, ce mémoire explore le lien entre art, mémoire, publics et territoire ; met en dialogue les processus de légitimation et d'identification collective ; et interroge les manières dont l'art participe à reconfigurer les imaginaires et les écosystèmes artistiques et culturels contemporains.

MOTS-CLES

Pensées décoloniales, pensée située, esthétiques contemporaines, rap, en quechua, savoirs ancestraux, récit intime, mémoire collective, identités plurielles.

ANTOINE PERON

**LE RENOUVELLEMENT DE LA PROGRAMMATION DES
SALLES DE CINEMA PAR L'EDUCATION POPULAIRE ?
ÉTUDE DE CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

Sous la direction de Gautier FABBRO

RESUME

De la naissance du septième art jusqu'à l'hégémonie des ciné-clubs, l'éducation populaire a longtemps développé des actions en liens avec le cinéma. Malheureusement, l'éducation populaire ne possède plus la même importance et le même rôle qu'à ses débuts sous la France révolutionnaire. Sa vocation émancipatrice semble s'être atténuée par le manque de politique publique concrète. Dans un même temps, les salles de cinéma doivent faire face à la concurrence toujours plus féroce des plateformes de streaming, une baisse des subventions culturelles et une précarisation du public. Il semble nécessaire pour ces établissements cinématographiques de réussir à se réinventer, en ne se limitant pas à la simple diffusion de films. Et si l'une des solutions pour répondre à ces deux problématiques était d'introduire l'éducation populaire dans la programmation des salles de cinéma, en s'inspirant de ses valeurs et de ses actions citoyennes ? Pour initier un début de réponse, la lecture de cet ouvrage est un premier pas vers une nouvelle quête d'identité pour les salles du septième art.

MOTS-CLES

Éducation populaire, salle de cinéma, émancipation, ciné-club, ciné- débat, dynamisme, programmation, exploitation cinématographique, cinéma éducateur, art et essai, film populaire, film pop, cinéma, culture, démocratisation culturelle, démocratie culturelle, dispositif, tiers-lieu.

ALIX POULIN

**LA QUESTION DU MATRIMOINE CULTUREL EN
FRANCE : EN 2025, OU EN SOMMES-NOUS ?
ÉTUDE SUR LA VILLE DE BORDEAUX**

Sous la direction de Jessica de BIDERAN

RESUME

Le terme « matrimoine » n'est pas un néologisme : il existe en effet depuis le Moyen Âge et désigne l'héritage maternel. Celui-ci a progressivement disparu des usages au fil des siècles au profit du « patrimoine ». Sa réapparition récente, portée par les milieux artistiques et militants, répond à une nécessité : redonner une place aux femmes et à leurs créations dans les récits culturels. Ce mémoire interroge ainsi les moyens par lesquels cette notion tend aujourd'hui à s'insérer au sein des politiques culturelles françaises. L'étude menée sur Bordeaux, dont la municipalité et les différents acteurs culturels intègrent de plus en plus le matrimoine à leurs programmations, constitue un exemple significatif. Mais Bordeaux reflète-t-elle une dynamique partagée à l'échelle nationale ? Et plus largement, le matrimoine culturel peut-il parvenir à s'inscrire durablement dans les programmations institutionnelles, l'espace public et la mémoire collective ?

MOTS-CLES

Matrimoine, Patrimoine, Bordeaux, Politiques culturelles, Journées européennes du patrimoine, Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Égalité hommes-femmes, Féminisme, Militantisme, Héritage culturel.

ROSA RICHARD

**LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
UN MODELE ECONOMIQUE VIABLE ET PERENNE ?**

Sous la direction d'Hélène MARIE-MONTAGNAC

RESUME

Ce mémoire interroge les raisons qui poussent des artistes à créer pour le jeune public, en explorant les dimensions artistiques, économiques et institutionnelles de ce choix. À partir d'une étude de cas autour du spectacle Les Petites Géométries, d'entretiens avec des metteur.euses en scène, administrateur.rices et chargé.es de diffusion, ainsi que d'une analyse historique et politique, il met en lumière les spécificités d'un secteur longtemps marginalisé mais désormais reconnu. Le théâtre jeune public apparaît comme un espace à la fois contraint et fertile : ses formats courts et légers favorisent la circulation des oeuvres, tandis que son lien avec l'éducation et les réseaux spécialisés lui confère une visibilité accrue. Toutefois, les soutiens financiers demeurent fragiles et inégaux, limitant la stabilité économique des compagnies. Entre transmission artistique, nécessité de pérenniser les structures et recherche de nouveaux publics, la création jeune public s'impose comme un champ hybride, à la fois ressource et défi pour le spectacle vivant.

MOTS-CLES

Spectacle vivant, Théâtre Paris Villette, théâtre jeune public, création artistique, diffusion, production, financements, subventions, éducation artistique et culturelle, transmission, public scolaire, politiques culturelles, modèle économique, tournées.

JENNIFER TSHITUKA ELAMEJI

VERS UNE CRÉATION PARTICIPATIVE DANS LES ARTS VISUELS

Sous la direction de Françoise LIOT

RESUME

Sur le site internet du Ministère de la Culture, les mots participation et collaboration apparaissent respectivement dans 2583 et 2903 documents. Cette observation montre l'importance que joue la notion de participation.

Dès lors, nous pouvons constater une alliance entre le social et la culture qui concourent à la construction d'une société plus humanisante et in fine moins sacralisante de l'art. De l'artiste aux spectateurs en passant par les médiateur.ices, nous verrons de quelle façon la création participative est construite par un assemblage de différent.es acteur.ices qui agissent ensemble dans la poursuite d'objectifs partagés. À travers des cas concrets, nous passerons en revue les changements de paradigmes occasionnés par les créations en commun.

Pour cela, nous analyserons des éléments recueillis lors d'observations participantes ainsi que des entretiens semi-directifs. L'analyse suivra différentes optiques (démocratiques, socio-politiques et culturelles) auxquelles sont rattachées des préoccupations spécifiques.

MOTS-CLES

Participation, droits culturels, démocratie, art en commun, collaboration, co-création.

FRANCESCA VIANELLO

**CULTURE ET TRANSITION ECOLOGIQUE : LES
NOUVEAUX IMAGINAIRES COMME LEVIERS
TRANSVERSAUX DE CHANGEMENT
LE CAS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE**

Sous la direction de Benjamin THIANT

RESUME

La transition écologique présente des défis globaux sans précédent. La complexité de facteurs en jeu, la nécessité d'une logique d'action à long-terme, l'anxiété, l'apathie et le deuil suscités par les projections scientifiques participent à retarder ou à empêcher la transformation profonde de nos modes de vie qui s'impose pour prévenir les pires scénarios.

La culture et notamment la création artistique ont la capacité de reconnecter les individus aux émotions provoquées par ces enjeux favorisant une appropriation sensible, complémentaire à celle scientifique. Les affects suscités par l'expérience artistique peuvent à la fois faciliter la mise en action au niveau individuel et orienter l'imaginaire collectif vers une autre idée de futur, paramétrée par des nouvelles normes et mesures de succès.

Quels leviers peuvent donc favoriser l'implication de la culture dans la transition écologique?

Si le changement climatique est une préoccupation mondiale, les solutions d'adaptation doivent se développer localement, au plus près des habitants. En Nouvelle-Aquitaine, quelles actions participent à l'écriture de nouveaux récits ?

MOTS-CLES

Nouveaux Imaginaires, Culture, Transition Écologique, Art Climatique, Émotions, Politiques Culturelles, Psychologie Environnementale

ELEA VIGNOUD-LAHACHE

**IMPROVISER LE GENRE : ANALYSE DES RAPPORTS
SOCIAUX ET DES EVOLUTIONS DANS LE THEATRE
D'IMPROVISATION**

Sous la direction d'Hélène MARIE-MONTAGNAC

RESUME

Ce mémoire étudie le théâtre d'improvisation, une pratique artistique collective en pleine expansion, à travers le prisme des rapports de genre. Associé aux pédagogies de l'éducation populaire et vecteur de valeurs inclusives et d'ouverture, ce milieu reflète pourtant les dynamiques de pouvoir d'une société patriarcale. Après être revenue sur le contexte historique de son émergence, sur la conceptualisation du genre par les féministes, l'enquête montre la persistance des inégalités structurelles : accessibilité, professionnalisation et valorisation des codes masculins. Toutefois, dans le sillage de #MeToo, des évolutions émergent : réflexion sur le genre, sa représentation, la prévention des violences sexistes et sexuelles, l'encadrement du consentement et pratiques engagées. Par des entretiens, des questionnaires et des analyses, ce mémoire révèle un milieu qui, bien que reproduisant des violences et normes de genre, constitue dans le même temps un terrain d'expérimentation et de résistance.

MOTS-CLES

Théâtre d'improvisation, Genre, Rapport de pouvoir, Inégalités, Violences sexistes et sexuelles (VSS), Féminisme, Performativité, Engagement artistique, Normes de genre, Consentement

LA PROMOTION DU MASTER IPCI 2023-2025

