



# Ingénierie de projets culturels et interculturels

MASTER



**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 (en Master2). Il vise une insertion immédiate (92 % des diplômés sont en poste sous 8 mois, 45% 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.

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 Patrimoine 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. Ses conventions avec des structures publiques, associatives et privées associées comme son réseau lui permet d'être en prise avec les fortes mutations des métiers et fonctions culturelles.

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    | Apostolos Lampropoulos                          | 24     |
| 2MDFE11                                    | Interculturalité                            | 3    | Eve De Dampierre-Noiray                         | 18     |
| 1.2MDFE121                                 | Anglais                                     | 3    | Jason Mullaly                                   | 38     |
| 1.2MDFM122                                 | 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    | Claire Laux                                     | 18     |
| 1MDFE32                                    | Info-com                                    | 3    | David Pucheu                                    | 14     |
| 2MDFM21                                    | Economie créative et industries culturelles | 3    | François Pouthier & al.                         | 18     |
| 2MDFM22                                    | Sociologie des pratiques culturelles        | 3    | Françoise Liot                                  | 15     |
| 2MDFE32                                    | Introduction au droit                       | 3    | Yoann Nabat                                     | 18     |
| COMPÉTENCES APPLIQUÉES                     |   | ECTS | Enseignant                                      | Heures |
| 1MDFM31                                    | Ingénierie de projet culturel               | 3    | Alexandre Péraud - Hervé Castelli -             | 18     |
| 2MDFE31                                    |   | 3    | Sophie Guénebaut - François Pouthier            | 18     |
| 1MDFE42                                    | Conférences de méthodes                     | 3    | François Pouthier - Hélène Marie-Montagnac      | 18     |
| 2MDFE42                                    |   | 3    |   | 18     |
| 1MDFM41                                    | Modules d'application                       | 3    | H.Castelli, D.Pucheu, S.Guénebaut,              | 7      |
| 2MDFM41                                    |   | 3    | E.Chevance, H.Montagnac,F.Pouthier              | 7      |
| 2MDFM41                                    | Stage                                       | 3    | François Pouthier                               | 8      |
| ATELIERS                                   |   | ECTS | Enseignant                                      | Heures |
| 1MDFE42                                    | Ateliers d'écritures                        | 1    | Adèle Glazevski - Hélène Petitprez              | 12     |
| 1MDFE32                                    | Pratiques de l'éloquence                    |      | Nolan Duprat-Sour                               | 6      |
| 1MDFE32                                    | Médiation culturelle et numérique           | 1    | Jessica Cendoya - Camille Monmege               | 24     |
| 1.2MDFE42                                  | Réseaux numériques                          | 1    | Hélène Marie-Montagnac                          | 18     |
| 1MDFE42                                    | Nouveaux commanditaires                     | 1    | Marie Anne Chambost                             | 12     |
| 1MDFM31                                    | Dossiers européens#1 et #2                  | 1    | Sophie Guénebaut                                | 12     |
| 2MDFM22                                    | Transmédia                                  | 1    | Jessica de Bideran                              | 18     |
| 2MDFE42                                    | Droits culturels                            | 1    | Hélène Marie-Montagnac, François Pouthier & al. | 12     |
| 2MDFE11                                    | Interculturalité                            | 1    | Eve De Dampierre-Noiray                         | 18     |
| 2MDFM22                                    | Cultures et transitions écologiques         | 1    | Orianne Pascal - Benjamin Thiant & al.          | 18     |
| 2MDFM22                                    | Dossiers européens#2                        | 1    | Sophie Guénebaut                                | 12     |
| 2MDFE42                                    | Séminaire technique arts de la Scène        | 1    | Anthony Fayard - F. 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<sup>e</sup> 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

Née en marge du structuralisme dans les années 1960, avec Michel Foucault et Jean-François Lyotard notamment, la notion de *dispositif* a connu jusqu'à aujourd'hui de nombreux réaménagements, aussi bien en sociologie et infocom qu'en philosophie (Giorgio Agamben, Jean-Louis Déotte), arts plastiques et critique littéraire (avec la notion de « dispositif poétique » notamment, chez Christophe Hanna par exemple). Synonyme d'agencement, cette notion vise à interroger certaines formes d'organisation de la vie sociale, en montrant comment elles agissent souvent sur nous à notre insu. Tantôt malveillants (contraignants, coercitifs), tantôt bienveillants (libérateurs, comme un dispositif de santé), les dispositifs interviennent aussi dans l'univers fictionnel des textes littéraires (fenêtres chez Flaubert et Zola, chambres chez Proust, boudoirs chez Laclos ou Sade) et en conditionnent la narration. Très présents dans la vie culturelle, sous la forme de rituels soigneusement aménagés (la signature chez le libraire, l'ouverture ou la fermeture d'un événement, une exposition photographique *in situ*, etc.), les dispositifs mobilisent chaque fois des moyens, des stratégies et des valeurs (du « symbolique »), qui méritent d'être analysés en profondeur. Fortement ancré dans la littérature, ce cours travaillera néanmoins sur des objets multiples appartenant aussi bien au monde de l'art (littérature, photo, cinéma, installations) qu'à celui de la culture. **Mutualisation Master REEL.**

### Modalités d'évaluation : contrôle continu

Session 1 : un exposé en duo (un.e étudiant.e « Reel » et un.e IPCI), ou un dossier de 6 pages analysant un ou plusieurs dispositifs en littérature, photographie ou cinéma ou dans la vie culturelle.

Session 2 : un dossier revu et corrigé s'il n'a pas obtenu la moyenne ou un autre dossier

### 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 Bounoux, *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<sup>e</sup> siècle*, Paris, José Corti, 2007, [2001].
- « l'inter-œuvre » dans *Rubriques*, sous la dir. de Philippe Ortel et Véra Partensky, n° 5, juin 2025. URL : <https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/numeros/linter-oeuvre>
- *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 est Professeur de littérature française (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles). Après des recherches portant sur les 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<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles). Derniers articles parus : « l'inter-œuvre, un parcours » (<https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/numeros/linter-oeuvre/linter-oeuvre-parcours>) et « Épargne et coût dans l'inter-œuvre » (<https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/numeros/linter-oeuvre/epargne-cout-dans-linter-oeuvre>).





## Écritures autothéoriques, vies universitaires

### Apostolos LAMPROPOULOS

Lorsque Paul B. Preciado publie, en 2008, *Testo Junkie* simultanément en espagnol et en français, il développe non seulement un style d'écriture singulier, mais introduit également un terme appelé à devenir très populaire dans les années qui suivent : l'autothéorie. Quelques années plus tard, en 2017, Sara Ahmed publie *Living a Feminist Life*, traduit en français en 2024 sous le titre *Vivre une vie féministe*. Elle y propose notamment la notion de *sweaty concepts* (« concepts en sueur » ou « concepts transpirants »), terme désignant l'articulation entre le récit d'une expérience vécue, souvent marquée par un traumatisme, et sa mise en théorie. Ces deux ouvrages, devenus emblématiques des pensées féministes et queer contemporaines, comptent parmi plusieurs autres textes ayant jeté les bases des écritures autothéoriques, situées à la croisée de l'autobiographie et de la théorie. Ce séminaire s'inscrit dans ces problématiques et portera, en particulier, sur des textes qui, d'une manière ou d'une autre et à des degrés divers, racontent un cheminement vers l'Université et interrogent les vies qui s'y déploient. Comment une écriture parvient-elle à raconter une vie tout en produisant un discours théorique ? Le terme « autothéorie » rend-il compte de manière pertinente de cette forme spécifique d'écriture ? Comment concilier la singularité d'une expérience individuelle avec l'ambition plus générale d'un geste théorique ? Quels liens peut-on établir entre certaines écritures autothéoriques, d'une part, et, d'autre part, les formes d'écriture universitaire et les travaux de recherche en sciences humaines et sociales ? Quelle place l'institution universitaire occupe-t-elle dans ces récits – à la fois comme cadre de vie, objet de narration, et objet de critique ? Et quels sont les rapports entre les écritures autothéoriques et les questions de genre et de sexualité ? Afin d'esquisser quelques réponses à ces interrogations, le séminaire proposera une lecture de textes de Didier Eribon, Chris Kraus, Rose-Marie Lagrave et Maggie Nelson. **Mutualisation Master REEL.**

#### Modalités d'évaluation et organisation du séminaire

10 séances et 1 journée d'études à la fin du semestre. Celle-ci sera organisée par un comité composé de 3-4 étudiant.es. **Master IPCI** : Une communication dans le cadre de la journée d'études, suivie de sa trace écrite.

#### Bibliographie – Textes au programme

- Eribon, Didier : *Retour à Reims* [2009], Paris, Flammarion (Champs Essais), 2018.
- Eribon, Didier : *Sociobiographie. Entretien avec Geoffroy Huard*, Paris, Flammarion (Nouvel avenir), 2025.
- Kraus, Chris : *I Love Dick*, traduit par Alice Zeniter, Paris, Flammarion, 2016 [Los Angeles, 1997].
- Lagrave, Rose-Marie : *Se ressaisir. Enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe*, Paris, La Découverte (coll. L'envers des faits), 2021.
- Nelson, Maggie : *Les Argonautes*, traduit par J.-M. Theroux, Paris, Sous-sol, 2018 [Minneapolis, 2015].

#### Bibliographie critique

- Anne-Braun, Alexis – Mehl, Édouard (dir.), « [Auto]biographies philosophiques », *Les Cahiers philosophiques de Strasbourg* 53 (2023).
- Brostoff, Alex – Vilashini Cooppan (dir.) : *Autotheories*, Cambridge, MA, MIT Press, 2025.
- Fournier, Lauren : *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism*, Cambridge, MA, MIT Press, 2021.

Apostolos Lampropoulos étudie les rapports entre littérature, cinéma et art contemporains. Théorie littéraire et culturelle. Déconstruction (J. Derrida, J.-L. Nancy). Études sur le genre et théorie queer. Recherche-crédation. Domaines linguistiques : français, anglais, grec moderne.

## Anglais - Jason MULLALY

Semestre 1 : Welcome to your IPCI Graduate level English course ! This is a participative course where all of you will be invited, even solicited, to practice your English (regardless of your current level). We will start by trying to find comparisons to your program in the United States. We will discuss the system of education, focusing particularly on higher education. We will then begin exploring a variety of cultural engineering projects and the impact they have on the community : what they are, how they are financed, etc. Here is a short list of topics you may want to choose to explore : Reappropriating urban landscapes ; The Guggenheim ; The Heritage Lottery Fund in the UK ; The Chicago Cultural Plan ; Darwin Bordeaux (and Angoulême?) or an intercultural project of your choice.

Semestre 2 : The goal is to continue to give you as many opportunities to express yourself in English, both written and oral expression. You may choose from one of the following topics and a project that is financed (the list is not exhaustive and you may decide to choose another topic that provides funding) : The National Endowment for the Arts ; The Mellon Foundation (search website, there are multiple possibilities to explore, choose one) ; The Arts Council England (lottery and funding programs) ; The Churchill Fellowship (developing solutions for today's challenges, not just the arts).

### Modalities for your oral presentations

No reading your notes : how you communicate with your audience and maintain their attention. You can obviously use visuals. Respect timing : presentations will be between 10 and 15 minutes. Marking : 50% for your English (grammar, vocabulary and pronunciation), 50% for the content (organization of ideas). Final writing assignment : Your final grade will be 50% for your oral presentation and 50% for your written work.

## Espagnol - Jesus ALONSO CARBALLES

### *Le monde de la culture face à la crise : un regard sur l'ensemble de l'Europe*

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 Carballés, 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 de la France contemporaine Claire LAUX

Après un rappel des traits singuliers des conceptions françaises en matière de culture (exception culturelle, ...) et de leurs fondements de l'Ancien Régime à 1959 en passant par le Front Populaire, ce cours s'attachera à revenir de manière chronologique sur les politiques culturelles de la France. On étudiera l'action de l'Etat et celle des collectivités locales en parallèle, ainsi que les rapports entre partenaires publics et les différentes étapes de la déconcentration et de la décentralisation. Le cours sera décomposé en quatre parties, trois chronologiques (I. Les fondations 1959-1969. II. L'entre-deux-Mai 1969-1981. III. Des années Lang à nos jours : essor et hésitations de l'après Lang) et une sectorielle (musées, audiovisuel...). La bibliographie sera remise à l'issue du premier cours.

**Mutualisation Master MPCDT de Sciences-Po Bordeaux.**



*Professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux depuis 2013, Claire Laux est agrégée d'histoire et a réalisé une thèse sur les missionnaires dans le Pacifique insulaire ainsi qu'une Habilitation à diriger des recherches sur les rivalités franco-britanniques en Océanie. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles en histoire des missions, histoire coloniale et post-coloniale et histoire maritime.*

## 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

## François POUTHIER

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, Raphael Maestro, Directeur de Ciné Passion Périgord et Président de Cina, association des cinémas de proximité de Nouvelle-Aquitaine, Olivier du Payrat, administrateur des Monuments nationaux, ... **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/>



*Maitre de Conférences en aménagement du territoire et urbanisme, François Pouthier est chercheur au sein du Laboratoire Passages UMR 5319 CNRS. Il accompagne en maîtrise d'usages collectivités publiques et acteurs privés dans la définition et la conduite de leurs projets culturels. Il est également collaborateur de l'Observatoire des Politiques Culturelles, du labo des cultures et de l'INET-CNFPT à travers études, formations et publications. Il assure la responsabilité du Master IPCI.*

## Initiation au droit

### Yoan NABAT

Ce cours d'initiation au droit propose une introduction rigoureuse aux notions juridiques fondamentales utiles à la conduite de projets culturels. Il met l'accent sur les formes contractuelles couramment utilisées dans le secteur culturel (contrats de prestation, conventions de partenariat, cessions de droits, etc.), ainsi que sur les principes essentiels du droit d'auteur et du droit des marques. Il aborde également les grands principes inhérents aux acteurs et aux procédures judiciaires. L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour comprendre et analyser juridiquement les démarches et accords propres à l'environnement professionnel dans le monde culturel.

**Évaluation** : Assiduité et examen terminal.

#### Bibliographie indicative

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

Yoann Nabat est Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne, après un double cursus en droit et en philosophie. Il est impliqué dans plusieurs projets de recherche et enseigne notamment le droit civil, le droit commercial et le droit européen



## 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
- 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 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 Banzaï Lab.*

## La communication culturelle - Nicolas CHABRIER

La communication est au service d'un projet culturel : sa valorisation, sa visibilité, sa notoriété. De ce fait, elle doit être un outil au service de l'application d'une stratégie mais doit également y apporter un sens, l'enrichir par une vision. Les interventions pendant le cours permettront de présenter les éléments essentiels à la mise en place d'une stratégie de communication culturelle : les métiers, les outils, les objectifs, et de définir le rôle de la communication dans la réalisation de ces objectifs....

*Après 8 années passées chez l'annonceur, Nicolas Chabrier décide de rejoindre l'Ecosphère Agelos ; puis de 2021 à 2024, il prend la direction de la communication et des relations aux publics de la Scène Nationale Carré-Colonnes et du Festival International des Arts de Bordeaux. Très engagé dans de nombreux projets, Nicolas Chabrier est aussi Président de la fédération régionale Réseau Com'Nouvelle Aquitaine et a été Président de l'APACOM de 2019 à 2021.*



## 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.

## 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 étudiant.es 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<sup>er</sup> semestre, le groupe projet établit un état des lieux, 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 2025-2026

- Tiers Lieu Zone Fluo (Bordeaux) – Tuteur universitaire : David Pucheu
- Domaine de Malagar – Région Nouvelle Aquitaine – Tutrice universitaire : Jessica de Bideran
- Ville de Jumilhac le Grand et PNR Périgord Limousin – Tuteur universitaire : François Pouthier
- MicroFolie, Rocher de Palmer – Tuteur universitaire : Hervé Castelli
- Maison Basque (Bordeaux) – Tuteur universitaire : Eric Chevance
- Colloque Droits culturels – Tutrice universitaire : Hélène Marie-Montagnac
- Endo's, Europe – Tutrice universitaire : Sophie Guénebaut
- Ville de Bordeaux, résidences artistiques – Tutrice universitaire : Françoise Liot



## Ingénierie du projet culturel

### Alexandre PERAUD - Hervé CASTELLI - 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
- Vincent Dubois & alii, *Le politique, l'artiste et le gestionnaire*, éd. Du Croquant, 2012
- Claude Mollard, *L'ingénierie culturelle*, Que sais-je, Paris, 2009 (3<sup>ème</sup> 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.



*Après 10 années d'expérience à la Préfecture de Région Aquitaine (Politique de la ville) et au Centre de ressources régional sur le développement territorial (Pays et Quartiers d'Aquitaine), Hervé Castelli a développé de 2007 à 2017 le projet de 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 l'Europe), il a rejoint la coopérative Conseil PLACE en 2018. Il est enseignant associé à la Licence Pro Comedia.*

*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 XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à aujourd'hui. Après avoir exercé durant dix ans diverses responsabilités culturelles au sein du ministère de la culture et des collectivités territoriales, il a participé à la création du master IPCI et fondé la cellule de transfert UBiC. Alexandre Péraud assume la Présidence de l'Université Bordeaux Montaigne depuis 2024.*



*Sophie Guénébaut est directrice 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.*



## Stages professionnels et contrats en alternance

### François POUTHIER

Dès le début du Master, il s'agit pour chaque étudiant.e 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 de 13 mois 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](mailto:pascal.godineau@u-bordeaux-montaigne.fr).

### Les partenaires du Master IPCI



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

# Les ateliers hors les murs du Master IPCI

Le Master IPCI propose aux étudiant.es 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*.

## Voyages d'études 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.
- Des voyages d'études sont proposés tout au long de l'année : La Rochelle, BIS de Nantes, Bilbao.
- CultiFest en janvier est défini, conçu et organisé par les étudiants M1 et M2.

## Commandes artistiques et commissariat d'exposition Marie-Anne CHAMBOST

Comment comprendre et appréhender une production artistique, dans les institutions, dans l'espace public ? Comment travailler avec les œuvres d'art et les artistes ? Comment prendre en compte les souhaits des habitant.es ? Quels sont les différents dispositifs qui permettent d'accompagner des productions (commande publique, le 1% artistique, commande Nouveaux commanditaires ...). Cet atelier mêle une première approche de la gestion de projet appliquée au milieu de l'art contemporain, à la production d'œuvres 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 médiation et de la coordination de projet.

### Bibliographie indicative

- Anne Cauquelin, *L'art contemporain*, Que sais-je ? N°2671 PUF, Paris, 1992
- C. & M. Benaiteau, O. Berthon, A. Lemonnier, *Concevoir et réaliser une exposition*, Editions Eyrolles, 2012
- Françoise Liot, *Le métier d'artiste*, Edition L'Harmattan, 2010

*Marie-Anne Chambost a travaillé dans plusieurs institutions d'art contemporain en France (musées et FRAC), en tant que chef de projet d'expositions et responsables de collections. Elle dirige Pointdefuite, une agence culturelle indépendante à but non lucratif de Bordeaux qui coordonne des projets de commandes artistiques Nouveaux commanditaires. Cet accompagnement innovant permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement du territoire d'associer des artistes contemporains et / ou des chercheurs à leurs préoccupations par le biais d'une commande. En parallèle, Marie-Anne Chambost intervient dans plusieurs formations universitaires (Licence CoMediA, Master IPCI, Icart). Elle apporte aussi son expertise dans de nombreux projets de coopération menés par la Fabrique Pola au service de la structuration des arts visuels (artistes auteurs, opérateurs culturels), et dans le cadre d'une mission de valorisation d'œuvres du 1% artistique produite à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine en développant des projets EAC avec des collégiens et lycéens.*



## 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<sup>e</sup> 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 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 dans JunkPage, des 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. Elle est actuellement responsable administrative et financière du CCN de La Rochelle.*

## Pratiques de l'éloquence

### Nolan DUPRAT-SOUR

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.



*Nolan Duprat-Sour est passionné par l'expression orale et corporelle. Il oriente toutes ses créations, ses activités et son énergie pour favoriser l'émancipation des citoyens par ces médiums. Il est membre des DébaTTeurs, une association qui promeut 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

Nombre de nos interrogations sur l'accès à des ressources culturelles touchent à la question de nos représentations. Rendre accessible, aller vers, requièrent 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. Les étudiant.es 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

- Elisabeth Caillet (2007), *Accompagner les publics, la médiation culturelle*, Paris : L'Harmattan
- Serge Chaumier & François Mairesse (2013), *La médiation culturelle*, Paris : Armand Colin.
- HORS LES MURS, *In Situ In Cité, projets artistiques participatifs dans l'espace public*, juillet 2012
- Serge Saada (2011), *Et si on partageait la culture ? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur*, Toulouse : éd. Attribut

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).



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.

## Stratégies et modalités de communication

### Hélène MARIE-MONTAGNAC –François POUTHIER–MEDIAS-CITÉS

Un événement n'existe que s'il est identifié par le public qu'il vise. La communication est donc l'un des axes essentiels de tout projet culturel. Cet atelier a pour objectif d'appréhender comment, à l'ère numérique, se construit un plan de communication et comment le mettre en œuvre sur différents supports et médias existants pour « faire savoir ». L'atelier combine acquisition de connaissances et mise en pratique au travers de la gestion effective de la communication du master (site [masteripci.fr](http://masteripci.fr), comptes [LinkedIn](#), [Facebook](#), et [Instagram](#)). 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, ...



## 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 transmédiatique 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 transmédiatiques, convergences et publics : construire et penser les relations entre médias », dans Penser les relations entre médias. Dispositifs transmédiatiques, 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.*



## UBiC – Université Bordeaux inter-Cultures

**UBiC (Université Bordeaux inter-Cultures)** est une cellule de valorisation rassemblant des laboratoires, des enseignants-chercheurs, des doctorants, ... autour d'objets d'étude qui interrogent la place et le rôle de la culture au sein des continuum socio-économiques. UBiC intervient auprès d'acteurs culturels publics, para-publics ou privés pour des accompagnements en termes de diagnostic, AMO, formation, ...

[ubic@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:ubic@u-bordeaux-montaigne.fr)

**Direction scientifique : Jessica de Bideran**

## Droits culturels

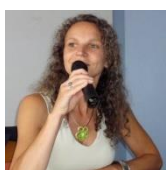
### Hélène MARIE-MONTAGNAC - François POUTHIER

#### 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*, 2013
- PAIDEIA, *Pour une nouvelle culture de l'action publique*, 2015



*Hélène Marie-Montagnac est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle participe à l'animation pédagogique du master depuis sa création et fait partie des enseignants collaborateurs d'UBIC. Elle travaille au sein de l'équipe de recherche du laboratoire MICA sur les usages du numérique.*

## 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.*

## Culture(s) en transition(s) écologique(s) et sociale(s)

### Orianne 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 publics 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 questionner 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.*

*Coordinatrice et développeuse de projet au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux Aquitaine, Orianne Pascal est sensible aux valeurs de respect et 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.*



## 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 Campulsations qui célèbrent la rentrée universitaire.

Suivez-nous sur Facebook [www.facebook.com/Cultivactions?ref=ts](https://www.facebook.com/Cultivactions?ref=ts)

Contact par mail : [cultivactions@gmail.com](mailto:cultivactions@gmail.com)

## 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.*

## CultiFest – 15 et 16 janvier

Créée en 2023 par les étudiants du master Ingénierie de projets culturels et interculturels, CultiFest est un événementiel scientifique, culturel et festif dont la thématique, la conception et l'organisation sont entièrement réalisés par les étudiants du Master d'Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels.



# Master 1

## Ingénierie de projets culturels et interculturels

**Responsable :** François Pouthier - [francois.pouthier@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:francois.pouthier@u-bordeaux-montaigne.fr)

**Equipe de Direction :**

Eve de Dampierre-Noiray - [Eve.De-Dampierre@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:Eve.De-Dampierre@u-bordeaux-montaigne.fr)

Sophie Guénébaut - [s.guenebaut@lelaba.eu](mailto:s.guenebaut@lelaba.eu)

Jessica de Bideran - [jessica.de-bideran@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:jessica.de-bideran@u-bordeaux-montaigne.fr)

Hélène Marie-Montagnac - [Helene.Montagnac@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:Helene.Montagnac@u-bordeaux-montaigne.fr)

**Responsable administrative :**

Laurence Broutin - [laurence.broutin@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:laurence.broutin@u-bordeaux-montaigne.fr)

**Responsable Formation Tout au Long de la Vie :**

Séverine Viaud - [severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr)

**Responsable Centre de Formation des Apprentis :**

Pascal Godineau - [pascal.godineau@u-bordeaux-montaigne.fr](mailto:pascal.godineau@u-bordeaux-montaigne.fr)



**Suivez nous sur les réseaux :**

[www.masteripci.fr](http://www.masteripci.fr)

<https://twitter.com/MasterIPCI>

[https://instagram.com/master\\_ipci](https://instagram.com/master_ipci)

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

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