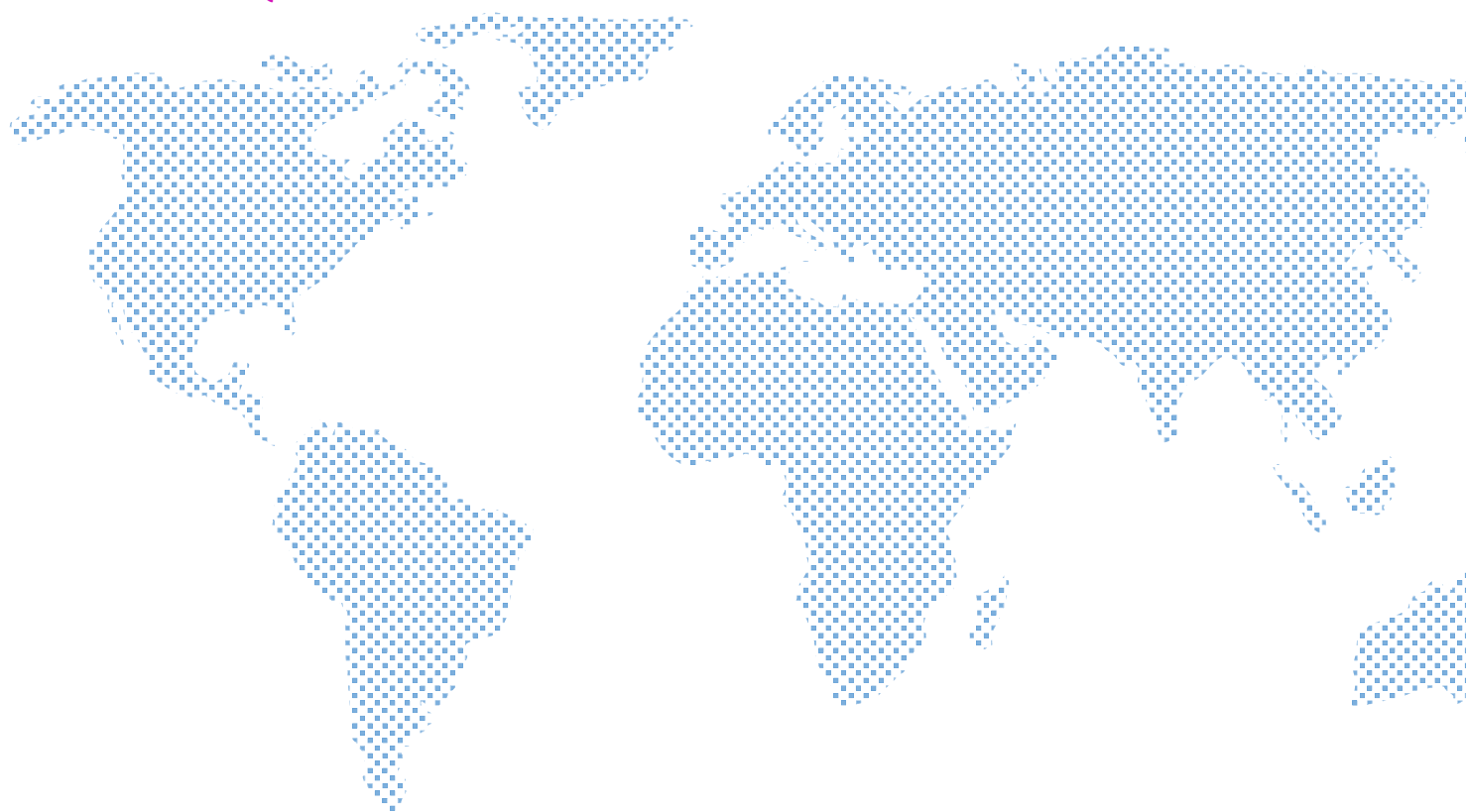

SYLLABUS 2024-2025

MASTER 2 POLITIQUES ET GESTION DE LA CULTURE EN EUROPE

Institut d'études européennes

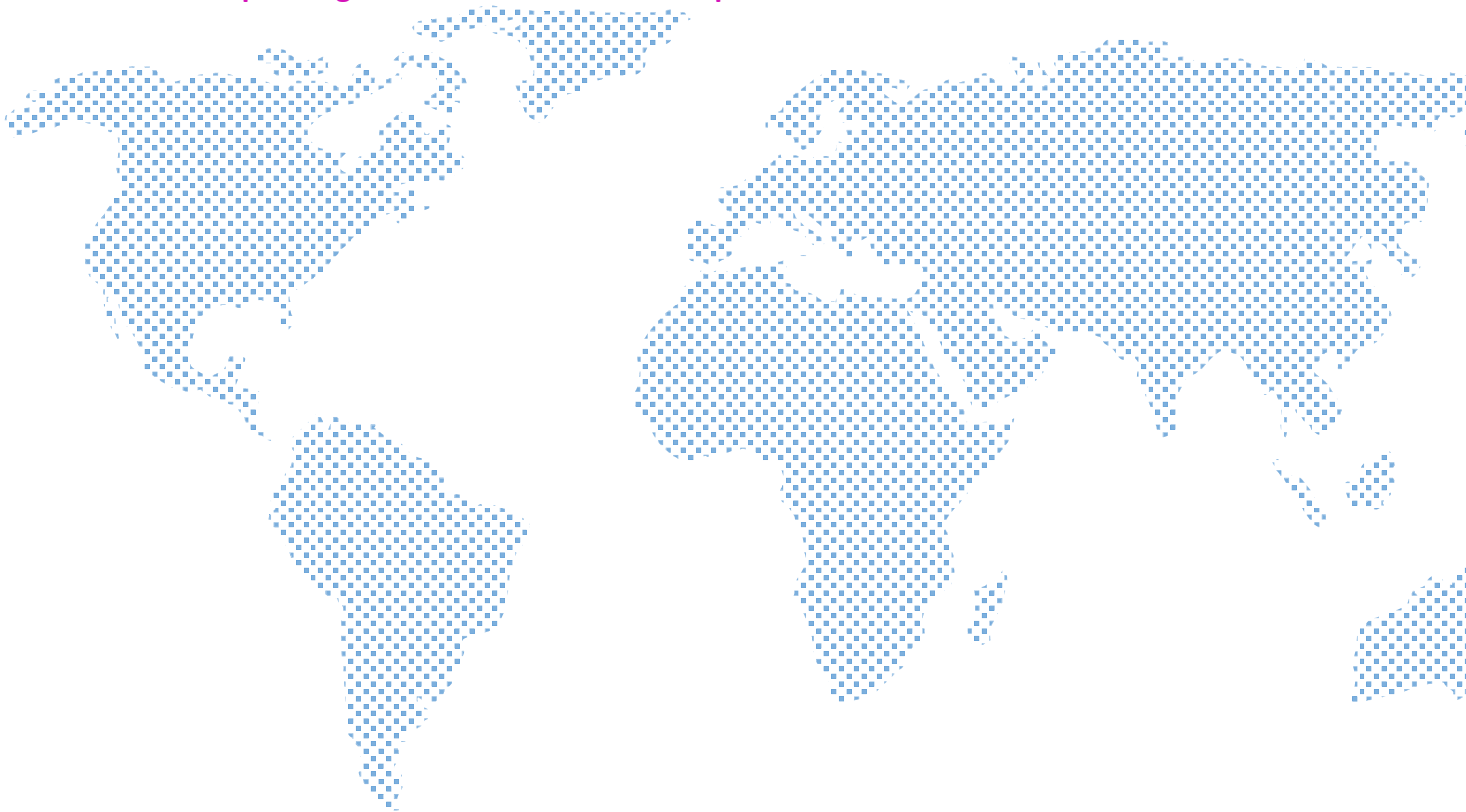
Université Paris 8

Table des matières

MASTER 2 POLITIQUES ET GESTION DE LA CULTURE EN EUROPE	1
SEMESTRE 1	3
Méthodologie – Montage de projets	4
Atelier professionnel : Production de projets culturels	5
Anglais Mainstreaming culture in Europe	6
Choix des Langues CDL	7
Actualités européennes en allemand.....	8
Políticas de la memoria - espagnol débutant	9
Políticas de la memoria – Niveau avancé.....	10
Le champ culturel à l’heure du numérique	11
Audiovisuel, création et diffusion	12
Cultures et territoires urbains	13
Le spectacle vivant : création et diffusion.....	14
SEMESTRE 2	15
Méthodologie – Financement des projets culturels	16
Atelier pro- communication, médiation culturelles et relations avec les publics.....	17
Gestion des entreprises culturelles	18
Ressources humaines et droit du travail.....	20
Production, programme et circulation.....	22
Coopérations culturelles multilatérales	23
Patrimoine culturel et projet urbain	25
Culture et développement durable.....	26
Cultures et positions de classe, de genre et d’origine ethnico-religieuse	27
Art, culture et projets urbains	28

SEMESTRE 1

Master 2 Politiques et gestion de la culture en Europe

Institut d'études européennes

Université Paris 8

Page 3 sur 28

Méthodologie – Montage de projets

BOUQUEREL Fanny et BORDAT-CHAUVIN Élodie

Contact mail de l'enseignant : fanny.bouquerel02@univ-paris8.fr et elodie.bordat-chauvin@univ-paris8.fr

Ressources :

- *Manual in Project Design and Management*, Med Culture, 2017
- François Mairesse, *Gestion de projets culturels. Conception, mise en œuvre, direction*, Armand Colin, 2020

Descriptif du cours :

Développer un projet signifie s'engager dans un processus qui associe une réflexion approfondie et une phase opérationnelle. Il s'agit de définir des objectifs en lien avec un contexte et des publics et concevoir des contenus. Il s'agit également d'identifier les ressources nécessaires pour sa réalisation, notamment par le biais de partenariats, inscrire les différentes étapes dans un plan d'action, et répartir les tâches au sein de l'équipe.

Ce cours propose différents outils méthodologiques et un accompagnement individualisé pour la conception et la mise en d'un projet culturel réalisé en équipe tout au long de l'année universitaire.

Modalités d'évaluation :

- Rédaction de rapports d'étape ;
- rédaction d'un bilan du processus de montage de projet avec une soutenance.

Atelier professionnel : Production de projets culturels

BROGGINI Jérôme et DONCQUE Anthony

Contact mail des enseignants :

- jerome.broggini02@univ-paris8.fr
- adoncque@tsproductions.net

Prérequis :

- connaissances des politiques publiques de soutien à la création ;
- curiosité pour les arts vivants ;
- la production audiovisuelle

Descriptif du cours :

Monter une production de spectacles, de projets audiovisuels ou cinématographiques implique la maîtrise d'une somme d'enjeux artistique, technique, juridique et social. Les artistes à l'initiative des projets, ou les équipes qui les accompagnent, doivent partager des systèmes d'informations, des outils de gestion, des perspectives de partenariat... pour assurer le bon développement professionnel d'une création originale. Le cours présente alternativement les étapes incontournables d'une production dans le domaine des arts vivants, puis cinématographiques. Concernant la production audiovisuelle et cinématographique, le cours déclinera les 4 temps forts que sont le développement, le financement, la production et la diffusion d'un projet de film et ce à travers une approche inductive partant d'études de cas et d'exemples concrets alimentés de contenus théoriques et méthodologiques.

Ressources : Seront données en cours

Modalités d'évaluation : partiel sur table, double étude de cas SV/cinéma

Anglais Mainstreaming culture in Europe

BOUQUEREL Fanny

Contact mail de l'enseignant : fanny.bouquerel02@univ-paris8.fr

Prérequis :

Knowledge of the EU institutions

Ressources :

Oriane Calligaro, « From “European Cultural Policy” to “Cultural Diversity”? The changing core values of European Cultural Policy », *Politique européenne*, L'Harmattan, Paris, 2014/3 n.45.

Christiane Dabdoub Nasser, Fanny Bouquerel, « Culture in EU International Relations: between Discourse and Practice » in Sophie Labadi, *The Cultural Turn in International Aid*, Routledge, 2020.

Fanny Bouquerel, « EU cultural action in the Southern Neighbourhood Policy: the development of a national cultural strategy in Jordan », *Revue Gouvernance*, Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, Volume 15, numéro 1, 2018.

Descriptif du cours :

Mainstreaming culture is the motto of the EU cultural action. In other words, cultural issues are dealt with in the framework of policies dealing with development, external relations, employment, education, etc.

We will explore the process behind the making of this action at the institutional level, involving a configuration of a plurality of players. We will also address the way cultural operators may use it – or not - for their own purposes, with a focus on cultural projects and advocacy activities.

Modalités d'évaluation :

Evaluation modalities, including oral and written exercises, will be presented at the beginning of the course.

Choix des Langues CDL

Italien, Russe, Portugais

Contact mail du CDL : cdl@univ-paris8.fr

Prérequis : avoir minimum un niveau B1, sinon choisir espagnol à l'IEE.

Descriptif :

Le descriptif des cours est disponible sur le site internet du CDL.

Veillez à ce que le cours ne soit pas en même temps qu'un autre cours à l'IEE.

Le calendrier du CDL est en décalage avec celui de l'IEE, il commence 2 semaines plus tard et finit plus tard.

Il est impératif de s'inscrire sur moodle et par mail au cours choisi.

Actualités européennes en allemand

LESTRINGANT Hélisenne

Contact mail de l'enseignant : cdl@univ-paris8.fr

Prérequis : avoir le niveau minimum B1 en allemand pour suivre ce cours.

Descriptif :

Pour s'inscrire à ce cours, il faut faire une confirmation de « pré-inscription » sur Moodle sur une des sessions ouvertes par le CDL. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous devez contacter le CDL cdl@univ-paris8.fr et mettre en copie l'IEE iee.secretariat@univ-paris8.fr.

Políticas de la memoria - espagnol débutant

ESTEVEZ-AUBRY Sara

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

Políticas de la memoria – Niveau avancé

RAMOS Antonio

Contact mail de l'enseignant : sera donné en cours

Prérequis : Niveau d'espagnol confirmé.

Descriptif : Le passé dictatorial et les transitions démocratiques produisent une relation culturelle particulière avec la mémoire historique. Nous explorerons dans ce cours, à travers des études de cas, comment l'Espagne et d'autres pays hispaniques ont développé certaines politiques publiques de mémoire.

Ressources : transmises lors du premier cours

Modalités d'évaluation :

Évaluation orale pendant le semestre + examen écrit

Le champ culturel à l'heure du numérique

TAIB Julien

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) :

Depuis le début du XXIe siècle, le secteur culturel européen a été bouleversé par la révolution numérique. Ce cours entend interroger les transformations à la fois en termes de production et de diffusion de la création, mais aussi de pratiques culturelles. Il s'agira également de questionner les limites de cette dynamique, notamment en ce qui concerne l'accès à la culture et la mise en œuvre d'un développement durable.

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

Audiovisuel, création et diffusion

MARTIN Javier

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

Cultures et territoires urbains

LÉVY Clara

Contact mail de l'enseignant : clara.levy05@univ-paris8.fr

Descriptif : Cet enseignement concerne le territoire urbain du Nord-Est Parisien et du département de la Seine-Saint Denis (où est située l'Université Paris 8). Il prend la forme de visites organisées dans le Nord-Est de Paris, Pantin et Saint-Denis, autour de lieux culturels emblématiques pour mettre en œuvre la méthode, classique en sociologie, de l'observation, et relier enseignement théorique et approche empirique d'un terrain, au sens à la fois d'espace d'enquête et de territoire où évoluent des individus et des groupes (dont des institutions culturelles).

Ressources :

- Beauguitte L., Severo M. (dir.), numéro thématique « Lutttes de territoire : enjeux spatiaux et représentations sociales », *L'Espace politique*, revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, n° 37 | 2019-1 [en ligne : journals.openedition.org/espacepolitique/6017]
- Claire Calogirou, « Réflexions autour des Cultures urbaines », *Journal des anthropologues*, 2005/3-4 (n° 102-103), p. 263-282.

Modalités d'évaluation : transmises lors du premier cours

Le spectacle vivant : création et diffusion

BOURGUIGNON Edouard et LORIN François

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

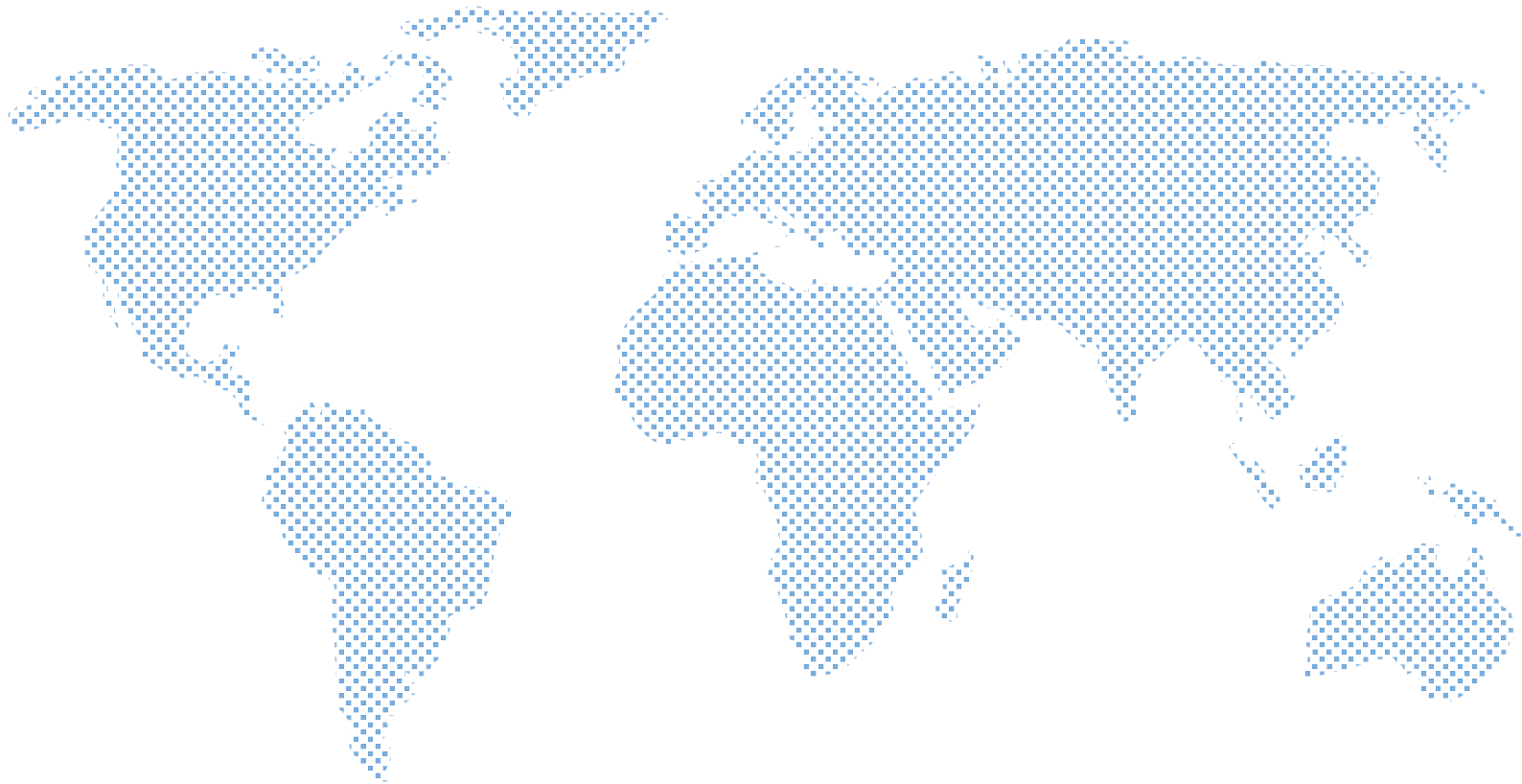
[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

SEMESTRE 2

Master 2 Politiques et gestion de la culture en Europe

Institut d'études européennes

Université Paris 8

Méthodologie – Financement des projets culturels

BOUQUEREL Fanny et VIEIRA Delphine

Contact mail de l'enseignant : fanny.bouquerel02@univ-paris8.fr

Prérequis : Connaissance des politiques culturelles

Descriptif :

Articulé en deux parties, ce cours dédié au financement des projets culturels présente les différentes typologies de programmes européens, puis aborde les étapes que doivent suivre les professionnels pour obtenir des financements communautaires.

Dans un deuxième temps, il aborde la manière dont les collectivités territoriales attribuent des financements pour la culture, permettant de se familiariser avec les politiques et les pratiques qui régulent ces dynamiques.

Ressources :

- *The CulturEU funding guide, EU Funding Opportunities for the Cultural and Creative Sectors 2021-2027*, Commission européenne
- *Parcours et défis des élu.e.s à la culture aujourd'hui. Une étude qualitative à travers une cinquantaine de territoires*, Observatoire des politiques culturelles, 2022

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation seront précisées par les enseignantes au début du cours.

Atelier pro- communication, médiation culturelles et relations avec les publics

HAMARD Anaïs

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

Gestion des entreprises culturelles

FOURCHON Philippe

Contact mail de l'enseignant : philippe.fourchon@univ-paris8.fr

Prérequis : Le cours de comptabilité donné en Master 1 permet d'introduire ce cours, mais il n'est pas formellement un prérequis.

Ressources : www.artcena.fr

Descriptif du cours :

Le cours de gestion financière a pour finalité d'aborder les questions relatives à la gestion d'une structure ou, à plus petite échelle, d'un projet. Placé du point de vue de l'administrateur.trice, le cours abordera :

- La structuration d'une entreprise culturelle (les types de métier qui s'y trouvent, et en particulier celui d'administrateur.trice)
- La structure d'un budget d'une entreprise culturelle
- La structure d'un budget de projet (mise en situation pratique)
- La gestion financière d'un projet et les relations contractuelles spécifiques au milieu culturel
- La gestion financière d'une entreprise

Ce cours s'appuyant essentiellement sur le champ du spectacle vivant, un à deux intervenants extérieurs viendront éclairer ce cours en abordant d'autres domaines (musée / art contemporain, musique actuelle, cinéma ...)

Ce cours est articulé avec le cours de droit et gestion des ressources humaines des entreprises culturelles.

Les étudiants pourront aborder durant ce cours (ou en marge de celui-ci sur la base de rendez-vous individuels) les questions concrètes relatives à leurs projets personnels.

Modalités d'évaluation :

Une liste de sujets d'investigation (partagée avec le cours de droits et gestion RH) sera proposée et donnera lieu à la présentation d'une fiche synthétique et une présentation orale (travail par petits groupes).

Un contrôle des acquis sur table aura lieu également en fin de semestre, durant la semaine d'examen.

Ressources humaines et droit du travail

FOURCHON Philippe

Contact mail de l'enseignant : philippe.fourchon@univ-paris8.fr

Prérequis : Le cours de droit donné en Master 1 permet d'introduire ce cours, mais il n'est pas formellement un prérequis.

Ressources : transmises lors du premier cours

Descriptif du cours :

Repartant des fondamentaux du droit (hiérarchie des normes), ce cours aborde plus particulièrement les questions relatives à l'organisation du travail (droit et négociation collective). Il a pour but de redonner les fondamentaux de cette organisation et de questionner l'évolution de celle-ci.

Après avoir revu la topologie personnes morale / personne physique, une deuxième partie aborde plus précisément les relations contractuelles possibles entre une personne physique et une personne morale, plus spécifiquement dans le domaine culturel (cette partie vient compléter le cours de gestion des entreprises culturelles où sont abordées les relations contractuelles entre deux personnes morales).

La partie gestion des ressources humaines abordera :

- La structuration des relations de travail (organigramme, fiches de poste)
- Les fondamentaux de la relation de travail (lien hiérarchique, délégation / chef de projet, dialogue social)
- Les risques psychosociaux dans le monde du travail

La question du recrutement sera également abordée, du point de vue du recruteur comme du recruté.

Ce cours est articulé avec le cours de gestion financière des entreprises culturelles.

Les étudiants pourront aborder durant ce cours (ou en marge de celui-ci sur la base de rendez-vous individuels) les questions concrètes relatives à leurs projets personnels.

Modalités d'évaluation :

Une liste de sujets d'investigation (partagée avec le cours de gestion financière) sera proposée et donnera lieu à la présentation d'une fiche synthétique et une présentation orale (travail par petits groupes).

Un contrôle des acquis sur table aura lieu également en fin de semestre, durant la semaine d'examen.

Production, programme et circulation

BOUQUEREL Fanny

[Contact mail de l'enseignant](mailto:fanny.bouquerel02@univ-paris8.fr) : fanny.bouquerel02@univ-paris8.fr

Prérequis :

Connaissance de la scène culturelle européenne et internationale

Descriptif du cours :

Ce cours analyse la circulation et la mobilité des œuvres et des professionnels des arts et de la culture sous un angle théorique et pratique.

Il aborde les politiques, les dispositifs, les acteurs et les facilitateurs de la mobilité culturelle aujourd'hui à l'échelle européenne et internationale. Il envisage les grands enjeux de la mobilité aujourd'hui, tels les liens entre mobilité et citoyenneté, diversité, et soutenabilité, ainsi que les stratégies des acteurs à un moment où ces questions sont au cœur de l'actualité.

Ressources :

- Jean-Baptiste Comby (dir.), *Enquêter sur l'internationalisation des biens médiatiques et culturels*, Presses universitaires de Rennes, 2017
- Vincent Kaufmann, Ander Audikana, Guillaume Drevon, *Europe Beyond Mobility*, Routledge, 2022
- Anapuma Sekhar "Re-imagine mobility for artists and cultural professionals", in UNESCO, *Re|shaping policies for creativity*, 2022
- Mimi Sheller, *The Politics of Movement in an Age of Extremes*, Verso, London/Brooklyn, 2018

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation, qui comprennent du contrôle continu et un travail final, seront précisées par l'enseignante au début du cours.

Coopérations culturelles multilatérales

BORDAT-CHAUVIN Élodie

Contact mail de l'enseignant : elodie.bordat-chauvin@univ-paris8.fr

Descriptif du cours :

Ce cours vise, dans un premier temps, à revoir les principales théories permettant de penser la globalisation culturelle. Des études de cas présentant des stratégies globales dans le domaine du divertissement et des médias sont ensuite étudiées. Dans un troisième temps, nous nous intéressons à la coopération culturelle du niveau supranational au local, en passant par le non gouvernemental. Nous travaillons en cours des textes, des sites (comme des *ranking* de soft power), des extraits d'émission de radios et de documentaires.

Ressources :

- Appadurai Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot, Paris, 2001 pour la traduction française
- Bhabha Homi K., *Les lieux de la culture. Une théorie post-coloniale*, Payot, Paris, 2007 pour la traduction française
- Castells Manuel, *L'Ère de l'information. Vol. 1, La Société en réseaux*, Fayard, Paris, 1998 (réédition en 2001)
- Chaubet François, *La mondialisation culturelle*, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 2013
- Tobelem, Jean-Michel (dir.), *L'arme de la culture. Les stratégies de la diplomatie culturelle non gouvernementale*, L'Harmattan. Paris, 2007.
- Wagnier Jean-Pierre, *La mondialisation de la culture*, La Découverte, Paris, 1999 pour la première édition, réédité en 2008.
- *Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mondiacult, UNESCO, Mexico 2022*, <https://www.unesco.org/fr/articles/tracker-culture-politiques-publiques-edition-speciale-ndeg1-mondiacult-2022-lhorizon?hub=758>
- *Carte des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO* : <https://whc.unesco.org/fr/wh-gis/>

Modalités d'évaluation :

- participation (analyse et commentaire sur les textes/vidéos vus en cours, ou fiche de lecture écrite (20%) ;
- travail en groupe sur une stratégie de *soft power* ou un exemple de coopérations culturelles multilatérales (listes données en cours) 50%.

La restitution de ces travaux se fait sous forme de jeu de rôle ou d'exposé. Le rendu écrit du dossier (30%) se fait en fin de semestre et doit prendre en compte les commentaires faits lors de la présentation orale.

Patrimoine culturel et projet urbain

LALLEMENT Emmanuelle

Contact mail de l'enseignant : emmanuelle.lallement@univ-paris8.fr

Descriptif du cours :

Ce cours vise à présenter aux étudiant.es les liens entre problématiques patrimoniales et problématiques urbaines et à les former à l'analyse de cas concrets de projets urbains qui incluent une dimension patrimoniale.

En 2024-2025, le cours portera sur le projet de réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris et permettra de mener des observations de terrain et des rencontres de chercheur.es et de professionnel.les. Il mettra en évidence le site du point de vue de son inscription urbaine, matérielle et symbolique, dans la ville.

Ressources :

CHEVALIER, Sophie, LALLEMENT, Emmanuelle « La « parisianité » comme mythe partagé. La ville, ses résidents secondaires et son mythe », in La ville patrimoine, Editions des Presses Universitaires de Rennes, Collection Art et Société, p. 73-87, 2014

Rapport Les abords de Notre-Dame de Paris APUR, avril 2020 : <https://www.apur.org/fr/nos-travaux/abords-notre-dame-paris-analyse-urbaine>

Culture et développement durable

SHARP Gwendoline

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours

Cultures et positions de classe, de genre et d'origine ethnico-religieuse

LÉVY Clara

Contact mail de l'enseignant : clara.levy05@univ-paris8.fr

Descriptif :

L'intersectionnalité est un concept construit dès la fin des années 1980 aux États-Unis à partir de la volonté scientifique et militante de certain·e·s auteur·e·s de croiser le genre, la classe sociale et la racisation afin de produire une analyse générale des « régimes d'inégalités ». Nous voudrions, dans ce cours, revenir sur ce concept, sur les débats qu'il suscite (en particulier en France) et sur l'usage qui peut en être fait, depuis quelques années, en sociologie de l'art et de la culture.

Sources :

- Kimberlé W Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, 2005/2 (n° 39), p. 51-82.
- Chloé Delaporte, Artemisa Flores Espinola, Emmanuelle Guittet, Kaoutar Harchi, Marie Sonnette- Manouguian et Cécile Talbot, « Pour une approche intersectionnelle en sociologie des arts et de la culture », Biens Symboliques / Symbolic Goods [En ligne], 10 | 2022, mis en ligne le 01 septembre 2022].

Modalités d'évaluation : transmises lors du premier cours

Art, culture et projets urbains

PELINO Clarissa

[Contact mail de l'enseignant](#) : transmis lors du premier cours

[Prérequis](#) : transmis lors du premier cours

[Descriptif](#) : transmis lors du premier cours

[Ressources](#) : transmises lors du premier cours

[Modalités d'évaluation](#) : transmises lors du premier cours