

SYLLABUS

Présentation par Unités d'Enseignement

Licence Professionnelle GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS – GPSAC

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PARCOURS-TYPE : DEVELOPPEMENT CULTUREL DES TERRITOIRES RURAUX

Accréditation 2016-2020

(Mis à jour en juin 2019 - Version définitive)

Institut National
Universitaire
Champollion

Table des matières

Approches des arts, critiques des œuvres et sociologie de l'art	3
Institutions, acteurs des politiques culturelles et action publique	4
Accompagnement au projet professionnel.....	5
L'art et la culture dans le développement territorial	6
Conduite de projet artistique et culturel	7
Administration de projet artistique et culturel	8
Sociologie de la culture et médiation culturelle	9
Projet tuteuré	10
Stage professionnel.....	11

Approches des arts, critiques des œuvres et sociologie de l'art

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC51FOS	Approches des arts, critiques des œuvres et sociologie de l'art	6

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Jérôme CABOT	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	5	1

Mots-clés (RNCP)

Critique – Sociologie – Anthropologie – Esthétique – Arts – Littérature – Théâtre – Danse – Musique – Cinéma – Patrimoine – Architecture – Art contemporain – Programmation culturelle
--

Compétences (RNCP)

<ul style="list-style-type: none"> - Porter un regard critique sur les objets artistiques - Développer une approche esthétique, sociologique et anthropologique des œuvres - Affirmer, justifier et argumenter un positionnement de goût

Contenu (MATIERES)

<ul style="list-style-type: none"> - Esthétique et approches des arts (musique, cinéma, littérature, théâtre, danse, arts plastiques, architecture et patrimoine) - Sociologie de l'art - Méthodologie

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	60h		130h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.
--

Bibliographie de base

<p>BECKER H. S. 1988 [1982], <i>Les Mondes de l'art</i>, Paris, Flammarion</p> <p>HEINICH N. 2001 [ré-éd. en 2004], <i>La Sociologie de l'art</i>, Paris, La Découverte, collection Repères.</p> <p>JOURDE P. 2004, <i>Pays perdu</i>, Presse Pocket.</p> <p>JOURDE P. 2013, <i>La première pierre</i>, Gallimard.</p> <p>LANEYRIE-DAGEN, 2011, <i>Histoire de l'art pour tous</i>, Hazan.</p> <p>LEVERATTO J-M., 2006, <i>Introduction à l'anthropologie du spectacle</i>, Paris, La Dispute.</p> <p>MOULIN R. 1997, <i>L'artiste, l'institution et le marché</i>, Paris, Flammarion.</p> <p>RUBY C., 2015, <i>Abécédaire des arts et de la culture</i>, Toulouse, Éd. de l'Attribut, coll. Culture & Société, 2015.</p>

Institutions, acteurs des politiques culturelles et action publique

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC52FOS	Institutions, acteurs des politiques culturelles et action publique	6

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Hélène GETTOLO	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	5	2

Mots-clés (RNCP)

Institutions culturelles – Politiques culturelles – Collectivités territoriales – Régions – Départements – Communes – Intercommunalité

Compétences (RNCP)

- Connaître les institutions et les acteurs culturels
- Se situer dans un environnement socioprofessionnel local, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives
- Soutenir la création, la production et le développement de projets culturels ou artistiques

Contenu (MATIERES)

L'objectif de ce cours est de fournir les repères permettant de comprendre et d'interroger le développement et la territorialisation des politiques culturelles en France et de décrire le champ d'action des principaux acteurs (Etat et ses administrations déconcentrées, collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes). Dans une perspective sociohistorique et politique, il explore également des questions transversales au champ culturel (démocratisation, soutien à la création, décentralisation...) et analyse les reconfigurations actuelles des politiques culturelles.

- Sociologie
- Science politique

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	45h		115h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.

Bibliographie de base

D'ANGELO M., VESPERINI P., 2000, *Politiques culturelles en Europe. Régions et décentralisation culturelle*, Conseil de l'Europe,

DUBOIS, V. (et alii), 2012, *Le politique, l'artiste et le gestionnaire - (re)configurations locales et (dé)politisation de la culture*, éd. Du Croquant.

DUBOIS, V., 1999, *La Politique culturelle, genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin.

GREFFE X., PFLIEGER S., 2015 [2ème édition], *La politique culturelle en France*. Collection les Etudes de la Documentation française. La Documentation française.

MOULINIER P., 2002, *Politique culturelle et décentralisation*, Paris, L'Harmattan.

POIRRIER Ph. et RIOUX J.-P. (dir.), 2001, *Affaires culturelles et territoires*, La Documentation française.

SAEZ G., 2004, *Institutions et vie culturelles*, Paris, La Documentation française.

URFALINO Ph., 1996, *L'Invention de la politique culturelle*, Paris, Comité d'histoire du ministère de la culture, La Documentation Française.

Accompagnement au projet professionnel

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC53FOS	Accompagnement au projet professionnel	3

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Jérôme CABOT	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	5	3

Mots-clés (RNCP)

Environnement socioprofessionnel – Insertion – Emploi – Communication – Expression – Anglais
--

Compétences (RNCP)

<ul style="list-style-type: none"> - Se situer dans un environnement socioprofessionnel et interculturel, national et international - Se mettre en situation d'acteur face à son insertion professionnelle et à son environnement, comprendre comment trouver un emploi - Confronter ses idées, ses représentations professionnelles avec les réalités du terrain - Communiquer par oral et par écrit en français et en anglais

Contenu (MATIERES)

<ul style="list-style-type: none"> - Expression écrite et orale - Recherche documentaire - Outils pour la recherche d'emploi - Anglais
--

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	55h		40h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.
--

Bibliographie de base

<p>APEC, 2004, <i>La méthode Déclic. Construire son projet professionnel</i>, Editions d'organisation.</p> <p>GERARD F.-M., 2009 [2ème édition], <i>Evaluer des compétences : guide pratique</i>, De Boeck.</p> <p>GOUYON M., PATUREAU F., 2014, <i>Vingt ans d'évolution de l'emploi dans les professions culturelles, 1991-2011</i>, Coll. « Culture Chiffres » 2014-6, DEPS.</p> <p>MATHIEU I., 2011, <i>L'action culturelle et ses métiers</i>, Paris, Presses Universitaires de France, « Partage du savoir ».</p> <p>Les métiers de la culture et du patrimoine - <i>Parcours</i> n° 107 - ONISEP - octobre 2012</p> <p>Les métiers du spectacle - <i>Parcours</i> n°72 – ONISEP – mai 2009</p> <p>Les métiers de la musique et du son - <i>L'Étudiant</i> – mai 2011</p> <p>Réussir l'entretien professionnel – Guide employeur, Agefos-PME, Novembre 2015</p>

L'art et la culture dans le développement territorial

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC54FOS	L'art et la culture dans le développement territorial	6

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Jérôme CABOT	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	5	4

Mots-clés (RNCP)

Développement territorial – Développement artistique et culturel – Ruralités

Compétences (RNCP)

- Connaître les principales étapes des mutations des territoires ruraux
- Maîtriser le vocabulaire géographique, sociologique et économique
- Situer le rôle de l'art et de la culture dans le développement territorial
- Concevoir un projet culturel dans un territoire rural

Contenu (MATIERES)

- Géographie et aménagement
- Sociologie
- Economie
- Sorties de terrain

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	45h		140h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.

Bibliographie de base

BANOS V., CANDAU J., 2014, *Sociabilités rurales à l'épreuve de la diversité sociale : enquête en Dordogne*, Quae

DUVIGNEAU M., 2002, *Art, Culture et territoires ruraux, expériences et points de vue*, éditions educagri.

GUILLON V. & SCHERER P., 2012, *Culture et développement des territoires ruraux : quatre projets en comparaison*, Parc naturel du Massif Central, Travail de recherche commandité par l'Ipamac.

JEAN Y. & PERIGORD M., 2009, *Géographie rurale. La ruralité en France*, Armand Colin.

JEAN Y. et VANIER M., 2013, *La France. Aménager les territoires*, Armand Colin.

LEFEBVRE A., SIBERTIN-BLANC M., 2006, *Guide des politiques culturelles des petites villes*, APVF-OPC, Dexia Editions, 254 p

MORA O. (coord.) 2008, *Les nouvelles ruralités à l'horizon 2030*, Éditions Quae.

NEGRIER E., TEILLET P., PREAU J., *Intercommunalités : le temps de la culture*, Etude pilotée par l'Observatoire des politiques culturelles, 2008

ORIGET DU CLUZEAU & C. TOBELEM J.M, 2009, *Culture, Tourisme et développement, Les voies d'un rapprochement*, Ed. L'Harmattan, Paris.

PIGNOT L. & QUILES J.P, (coord.) 2013, *Culture et Territoires vers de nouvelles coopérations des acteurs artistiques et culturels*, co-édition La librairie des territoires/Éditions de l'OPC.

VIARD J., 2011, *Nouveau portrait de la France*. Edition de l'Aube.

Conduite de projet artistique et culturel

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC55FOS	Conduite de projet artistique et culturel	9

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Hélène CETTOLO	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	5	5

Mots-clés (RNCP)

Projet – Outils d'enquête

Compétences (RNCP)

<ul style="list-style-type: none"> - Fonder un projet culturel dans un territoire rural - Concevoir et formaliser un projet culturel - Réaliser des études permettant de mieux connaître l'environnement du projet et les logiques des acteurs en présence

Contenu (MATIERES)

<p><i>Ce cours propose aux étudiants les méthodes d'analyse des situations et les outils méthodologiques nécessaires à la conduite d'un projet concret.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Collecte des données - Conduite d'enquête - Méthodologie de projet - Veille et suivi des évolutions du milieu culturel, recherche d'actions innovantes

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	45h		225h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.
--

Bibliographie de base

<p>ADCEI, RÉSEAU INTERREGIONAL D'ANIMATION LEADER+ SUD-EST - Association pour le Développement Culturel Européen et International, 2006, <i>Vade-mecum pour un projet culturel de territoire 07/2006</i>.</p> <p>BRECHON P. (dir), 2011, <i>Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives</i>. Presses universitaires de Grenoble.</p> <p>MAES J., DEBOIS F., 2013, <i>La boîte à outils du chef de projet - Avec 6 vidéos d'approfondissement</i> - Dunod, coll. « La boîte à outils »</p> <p>RASSE P., 2006, <i>Conception, management et communication d'un projet culturel- Territorial</i> - 10/2006.</p> <p>SIMEANT Johanna (dir.), 2015, <i>Guide de l'enquête globale en sciences sociales</i>, Paris, CNRS Editions.</p> <p>VAN CAMPENHOUDT L. & QUIVY R. (en coll. avec Marquet), 2011 [4e édition], <i>Manuel de recherche en sciences sociales</i>. Dunod.</p>

Administration de projet artistique et culturel

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC61FOS	Administration de projet artistique et culturel	6

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Hélène GETTOLO	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	6	1

Mots-clés (RNCP)

Gestion administrative et financière – Réseaux – Partenariat – Mécénat – Gestion et animation d'équipe – Logistique – Communication

Compétences (RNCP)

<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir et piloter un projet culturel dans un territoire rural - Développer des capacités d'animation et de coordination, mobiliser autour d'objectifs communs - Développer une stratégie marketing et mettre en œuvre un plan de communication - Réaliser des supports de communication - Utiliser les outils numériques de référence et des règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
--

Contenu (MATIERES)

<p><i>Le cours apporte des informations et des outils pour l'administration et la gestion d'un projet culturel :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - traduction des orientations politiques institutionnelles en programmes d'action, montage et mise en œuvre opérationnelle des actions (dossier de production, budget prévisionnel, études de faisabilité, relations avec les institutions et les entreprises...); - gestion : mécanismes du plan comptable, recherche de financements publics et privés, comptabilité, gestion des ressources humaines, administration d'un lieu ; - droit : droit du travail dans le domaine culturel, droit et fiscalité liés à la création d'un projet culturel, droit d'auteur et droit du spectacle, droit des associations ; - communication : relations presse, relations publiques, publicité ; - organisation et accueil : mise en espace, aménagement de salles, logistique, billetterie. <ul style="list-style-type: none"> - Economie - Droit - Gestion - Communication - Marketing
--

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	90h		80h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle de Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.

Bibliographie de base

<p>BARTHELEMY P., 2012, <i>Financer son projet culturel: méthode de recherche de financements</i>, Voiron : TERRITORIAL (Dossiers d'experts)</p> <p>BENHAMOU F., 2011[7e édition], <i>L'économie de la culture</i>, La Découverte « Repères », Paris.</p> <p>EVRAUD Y., 2004[2e édition], <i>Le management des entreprises artistiques et culturelles</i>, Economica.</p> <p>FABIANI C., 2010, <i>Culture et mécénat</i>, Éditions Weka</p> <p>RASSE P., 2006, <i>Conception, management et communication d'un projet culturel</i>, Territorial éditions, Paris.</p> <p>WOLTON D., 2009, <i>Informers n'est pas communiquer</i>, CNRS Editions.</p>

Sociologie de la culture et médiation culturelle

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC62FOS	Sociologie de la culture et médiation culturelle	3

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Hélène CETTOLO	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	6	2

Mots-clés (RNCP)

Approche sociologique de la culture – Médiation culturelle

Compétences (RNCP)

- Maîtriser les concepts
- Repérer les évolutions des pratiques culturelles
- Construire et proposer des argumentaires adaptés à des publics différents

Contenu (MATIERES)

Cet enseignement vise à introduire le paysage scientifique contemporain (débat) sur un certain nombre de questions : les dynamiques de la création et de l'innovation, les pratiques artistiques et culturelles ; les publics de la culture, l'éducation artistique et culturelle, le développement artistique et culturel de la société à l'ère du numérique, la définition et l'historique de la médiation. Il permet également de s'interroger sur le rôle et l'implication du médiateur dans le champ culturel et d'observer différents dispositifs de médiation (dans les services des publics de certaines institutions culturelles, autour d'un festival, d'un spectacle, d'une expo. etc.).

- Sociologie

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
	45h		55h		

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.

Bibliographie de base

- BERA M., 2011, *Sociologie de la culture*, Paris, A. Colin.
- CAILLET E., 2007, *Accompagner les publics, la médiation culturelle*, L'Harmattan, Paris.
- CAUNE, J., 2006, *La démocratisation culturelle : une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
- COULANGEON P., 2010, *Sociologie des pratiques culturelles*, Paris, la Découverte.
- DETREZ C., 2014, *Sociologie de la culture*, Paris, Armand Colin, « Coursus ».
- DONNAT O., 2003, *Le(s) public(s) de la culture : politiques publiques et équipements culturels*, Presses de sciences po., Paris.
- ESQUENAZI J.-P., 2003, *Sociologie des publics*, Paris, La Découverte.
- FLEURY L., 2008, *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Paris, Armand Colin.
- HENNION A., 1993, *La Passion musicale, une sociologie de la médiation*, Métailié, Paris.
- HEINICH N. 2009, *L'art à l'épreuve de ses médiations*, Les Impressions nouvelles, collection Réflexions faites, Paris.
- LAHIRE., 2004, *La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, Éd.la Découverte.

Projet tuteuré

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC63FOS	Projet tuteuré	6

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Jérôme CABOT	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	6	3

Mots-clés (RNCP)

Méthodologie – Projet – Commande – Diagnostic – Préconisations – Equipe

Compétences (RNCP)

Maîtriser la méthodologie de projet culturel
 Travailler en équipe autonome
 Répondre à la commande d'une structure professionnelle
 Formuler des préconisations après diagnostic

Contenu (MATIERES)

Méthodologie de projet

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
				150h	

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme..

Bibliographie de base

HUBER M. , 2005, *Apprendre en projets*, Ed. Chroniques sociales, Lyon, 2ème éd.
 MAIRESSE F., 2015, *Gestion de projets culturels - Conception, mise en œuvre, direction*, Essai (broché).

Stage professionnel

Code UE	Intitulé UE	Crédits ECTS
16LPGPSAC64FOS	Stage professionnel	15

Responsable pédagogique	Secrétariat de scolarité
Jérôme CABOT	Claire ALBERTINI

Diplôme et Parcours-type

Nature	Domaine	Mention	Parcours-type / orientation	Niveau	Semestre	Ordre UE dans la fiche programme du parcours-type concerné
Princ.	SHS	GPSAC	DECTER	LP	6	4

Mots-clés (RNCP)

--

Compétences (RNCP)

S'intégrer dans une structure culturelle Mener à bien les missions confiées Produire une expertise dans le domaine concerné Analyser les atouts et les faiblesses de la structure Produire un bilan réflexif documenté et argumenté de l'expérience professionnelle

Contenu (MATIERES)

--

Format et volumes horaires

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant			Volume horaire "étudiant" : travail personnel, projet, stage		
CM	TD	TP	Travail personnel	Projet (en heures)	Stage (en heures)
					480h

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)

Pour les Modalités de Contrôle des Connaissances, consulter les tableaux d'affichage du diplôme.
--

Bibliographie de base

<i>Pas de référence spécifique</i>
