

U – PANTHÉON - SORBONNE – 1
UNIVERSITÉ PARIS 1

Master 2 professionnel
PROJETS CULTURELS
DANS L'ESPACE PUBLIC

Dossier de présentation

2005/2006

« On joue dans la rue parce qu'il fait froid à l'intérieur. »
Bruno Schnebelin, Ilotopie.

Présentation du Master > 4
Objectifs > 4
Les projets artistiques et culturels dans l'espace public > 4
Les « Nouveaux territoires de l'art » > 4
Organisation pédagogique du Master > 5
Enseignements > 5
Les partenaires du Master > 6
Emplois – Métiers – Insertion professionnelle > 8
Les intervenants du Master > 7
Présentation des enseignements > 9-20

> Présentation du Master

Le Master 2 Professionnel Projets Culturels dans l'Espace Public s'adresse à de futurs professionnels de la conception et de la production de projets culturels, ouverts à la diversité des propositions artistiques contemporaines, en particulier dans les domaines des arts voués à l'espace public, engagés dans une réflexion sur les relations entre arts, cultures, populations et territoires, en France et en Europe.

> Objectifs

L'objectif de l'équipe pédagogique du Master est de former des professionnels ayant aiguisé leurs compétences *réflexives* (capables de développer une analyse critique des relations entre arts, cultures, populations et territoires), *créatives* (à même d'imaginer et d'accompagner des projets originaux, au sein d'équipes pluridisciplinaires) et *techniques* (ayant la maîtrise opérationnelle des principaux outils de la conception et du développement de projets artistiques, notamment dans l'espace public).

> Projets artistiques et culturels dans l'espace public

Si tout au long du XXe siècle, des artistes ont voulu créer hors des lieux culturels institutionnels, explorer d'autres territoires, inventer d'autres relations aux publics, le domaine des arts de l'espace public — où se croisent plasticiens, performeurs, musiciens, chorégraphes, circassiens, scénographes urbains... — connaît en France un développement significatif depuis une vingtaine d'années.

Cet essor, dont témoigne la création de nombreux événements (*Nuits Blanches* à Paris, *Notte Bianca* à Rome, *l'Art sur la place*, *la Fête des Lumières*, *le Défilé de la Biennale de la danse* à Lyon, *Chalon dans la rue*, *Eclats* à Aurillac, *Viva Cité* à Sotteville-les-Rouen, *Transurbaines* à Saint-Etienne, *Lille 2004...*), stimulé par la relance de la politique de commande publique par l'État dans les années 1980, puis par des collectivités territoriales (à l'occasion notamment de la construction des tramways de Strasbourg, Montpellier, Paris...) ou par la Fondation de France (programme *Nouveaux Commanditaires*), rencontre l'intérêt croissant d'un large public, constitué tout autant de passants de hasard que de spectateurs avertis.

Pour au moins deux raisons, les arts de l'espace public constituent un domaine prometteur :

- parce qu'en favorisant une autre appropriation de la ville (et des espaces périurbains ou ruraux), en proposant d'autres représentations, en suggérant d'autres parcours, les arts publics réinventent les rapports entre création contemporaine, populations et territoires ;
- parce qu'ils permettent de toucher un public différent des publics habituellement concernés par l'offre culturelle institutionnelle, et ainsi de relancer le projet de démocratisation de la culture et/ou de vivifier la démocratie culturelle.

Cet intérêt pour la création artistique dans l'espace public est porté par la politique du ministère de la culture qui, constatant que « beaucoup d'expressions artistiques actuelles, arts de la rue, mais aussi tous les arts vivants et plastiques, de même que l'architecture et l'urbanisme, partagent aujourd'hui une démarche d'appropriation créative de l'espace public qui contribue à construire l'environnement quotidien », souhaite « mieux prendre en compte la création en dehors de ses lieux consacrés »¹.

L'université Paris I est la **première université à proposer une formation de Master professionnel dans ce secteur des arts de l'espace public.**

« La ville est une scène à 360°. »
Michel Crespin, scénographe urbain.

> « Nouveaux territoires de l'art »

Au-delà des créations artistiques dans l'espace public, un intérêt particulier est porté par l'équipe du Master aux projets développés dans l'esprit des « nouveaux territoires de l'art » (cf. rapport Lextraît), aux logiques de développement culturel territorial (cf. notamment *Les Pronomade(s)*, scène conventionnée pour les arts publics

¹ Directive nationale d'orientation n° 2004/020 du 15 juillet 2004. Et DNO 2006. Cf. également le Temps des Arts de la Rue (2005-2008) inauguré par le ministre de la culture en février 2005 à Marseille. Site du Temps des Arts de la Rue : <http://www.tempsrue.org>

en Haute-Garonne, *Culture Commune*, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais), aux créations « contextuelles », aux projets impliquant les populations et aux lieux de débat et de réflexion sur de nouvelles articulations possibles entre art et société : *Cassandra*, *les Rencontres de La Villette*, *Artfactories* « Plate-forme internationale de ressources pour les lieux de culture et d'art, nés de projets artistiques citoyens et fondés sur un engagement avec des populations », *Actes If* « Réseau solidaire de lieux culturels franciliens », *Autre(s)pARTs* « Acteurs Unis pour la Transformation, la Recherche et l'Expérimentation (Sur les relations entre) Populations, ART et Société »...

> Organisation pédagogique

La formation est essentiellement orientée vers la pédagogie de projets, les études de cas et la mise en situation. Le contenu de la formation repose sur les apports des enseignants et professionnels associés, les ressources de l'université, les partenariats développés avec des acteurs du secteur culturel et différents réseaux (voir plus loin), l'immersion dans la vie professionnelle, l'organisation de colloques, tables rondes, visites de terrain, un voyage d'étude et un stage d'une durée de trois à six mois. Tout au long de l'année, des rencontres sont organisées par les étudiants avec des artistes plasticiens, musiciens, graphistes, vidéastes, chorégraphes, scénographes, circassiens...

Chaque semaine, d'octobre à avril, trois jours sont dévolus aux enseignements (ateliers, cours, séminaires : 480 heures) et deux jours sont réservés à des missions (accompagnement d'artistes, réalisation d'études, d'audit, de recherche-action, missions de production, recherche de financements...) réalisées pour des professionnels (structures partenaires du Master, collectivités territoriales, associations, compagnies...) ou dans le cadre des projets personnels des étudiants.

Ces missions sont présentées à un jury, en janvier (note d'étape) et en avril (rapport final). A partir d'avril, les étudiants du Master réalisent un stage/mission d'une durée d'au moins trois mois, qui peut être le prolongement de la mission commencée en octobre. En février et mars, les étudiants conçoivent et organisent une série de rencontres publiques sur les enjeux des projets artistiques et culturels dans l'espace public.

Afin de développer ses moyens pédagogiques, le Master est habilité à percevoir la Taxe d'Apprentissage. Cette ressource nous aide notamment à organiser des voyages d'études. Quelques destinations auxquelles nous songeons pour les prochains mois : Marseille, Nantes, Lille, Barcelone, Pougne-Hérison, Audincourt, Loos-en-Gohelle...

Si vous souhaitez nous aider en demandant l'affectation de votre Taxe d'Apprentissage au bénéfice de notre Master, nous vous adresserons un dossier. Contactez Pascal Le Brun-Cordier, resp. du Master : lebrunco@univ-paris1.fr (Transmettez-nous de la même manière vos propositions de stages / missions).

> Enseignements

Les enseignements du Master (voir présentation détaillée p. 9) correspondent à deux dominantes pédagogiques :

1-Dominante analytique :

Analyse des politiques culturelles (24h)
Projets culturels, territoires et populations (24h)
Actualité de la création artistique (24h)
Actualité des champs professionnels (24h)
Actualité culturelle internationale (en anglais) (24h)
Préparation du stage - Suivi pédagogique de la formation (24h)
Forum Métiers des arts et de la culture (24h)

2-Dominante technique :

État, collectivités territoriales et institutions européennes (24h)
Administration de projets culturels (36h)
Gestion de projets culturels (36h)
Atelier de production d'un événement (24h)
Droit et fiscalité (24h)
Préparation au concours de la fonction publique territoriale (24h)
Institutions culturelles européennes (en anglais) (24h)
Création d'entreprise et d'association (24h)

Développement territorial (24h)
Environnement technique de l'événement culturel (24h)
Création d'un projet multimédia (24h)

+ Projets développés tout au long de l'année, en lien notamment avec les partenaires de la formation
+ Mission de trois mois minimum, réalisée dans le cadre d'un stage

> Partenaires du Master

L'équipe pédagogique du Master a développé des liens avec différentes structures avec lesquelles des projets pédagogiques pourront être initiés pendant l'année, notamment :

LA VILLE DE PARIS

Direction des Affaires Culturelles - Département de l'Art dans la Ville. Interlocutrice : Nathalie Viot (conseiller artistique) Et : Délégation à la Politique de la Ville et à l'Intégration. Interlocuteur : Jean-Christophe Aguas (chargé de mission culture)

HORS LES MURS

Centre National de Ressources des Arts de la Rue et des Arts de la Piste. Interlocuteurs : Jean Digne (président) - Stéphane Simonin (directeur) – Antoine Billaud (chargé de mission et de conseil)

DE RUE ET DE CIRQUE

Coopérative d'Echanges Régionaux et de Diffusion artistique pour les Arts de la Rue et le Cirque contemporain. Interlocuteurs : Rémi Bovis (gérant), Maud Le Floch (conseil artistique), Séverine Dardel (action culturelle).

Autres structures auxquelles sont associés les intervenants de la formation : *La Villette* – EPPGHV (José Rubio, dir. technique ; Franck Picquard, dir. de la production) - *Chalon dans la rue, Festival Transnational des Artistes de la Rue* (Pedro Garcia, dir. artistique) - *Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis* (Virginie Buronfosse) - *Mémoire et Patrimoine* (Philippe Barthélemy) – *Cie Ixkizit* (Isabel Andreen) - *Cie Décor Sonore* (Michel Risse) - *Cie Pierre Doussaint* (Gustave Galéote) - *Studio Watoo* (Bruno Caillet) - *Lieux publics, Centre national de création des arts de la rue* (Philippe Chaudoir), *Musée d'Orsay* (Pierre Korzilius)...

L'équipe pédagogique du Master est également en relation avec d'autres équipes artistiques, collectivités territoriales, équipements culturels, institutions, festivals, etc., avec lesquels des projets pourront être développés.

« Ouvrir en ville des champs libres. (...) Ecouter voir le grouillement et le bourdonnement de la ville. Partager le butin. (...) Interroger les flux, les hommes, le vivant en général, le genre urbain en particulier. (...) Polliniser la ville. »

Olivier Darné, graphiculteur.

> Emplois – Métiers – Insertion professionnelle

A l'issue de la formation, les étudiants peuvent prétendre exercer des fonctions de concepteur, producteur ou médiateur de projets artistiques et culturels, en particulier dans l'espace public, au sein de structures privées (associations, entreprises, coopératives...) ou publiques (État, collectivités territoriales, EPCI, EPCC), à des postes de chargé de mission (pour le 1% notamment), chargé de production, DAC, responsable de projet, responsable d'équipement...

Afin de favoriser concrètement l'insertion professionnelle des étudiants, le Master Projets Culturels dans l'Espace Public propose deux enseignements pratiques :

-Pour ceux qui souhaiteraient s'orienter vers la fonction publique : un cours intensif de préparation aux concours de la fonction publique territoriale (filières culturelle et administrative ; concours d'attaché territorial, attaché de conservation du patrimoine...) ².

-Pour ceux qui voudraient créer leur propre structure, et par là même leur emploi : un enseignement d'accompagnement à la création d'entreprise et d'association (choix des statuts, modes de gestion, aides bancaires, présentation d'expériences...).

> Intervenants

Jean-Christophe Aguas, chargé de mission culture, Délégation à la politique de la ville et à l'intégration, Ville de Paris.

Isabel Andreen, coordinatrice des projets au sein de IXKIZIT, association pour la promotion de la création contemporaine (Paris), chargé notamment de projets de coopération, en particulier « Terrains Fertiles » (projet soutenu dans le cadre de « Culture 2000 »).

Philippe Barthélémy, consultant, directeur de Mémoire et Patrimoine Expositions, initiateur de projets soutenus dans le cadre de « Culture 2000 ».

Antoine Billaud, juriste, chargé de mission et de conseil, HorsLesMurs, centre national de ressources pour les arts de la rue et les arts de la piste.

Christine Bouche, intervenante au Centre national de la fonction publique territoriale, spécialisée dans la préparation aux concours.

Virginie Buronfosse, responsable des relations avec le public aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Bruno Caillet, directeur de l'agence Wattoo.

Philippe Chaudoir, maître de conférences en sociologie - aménagement à l'Institut d'Urbanisme de Lyon (Université Lumière Lyon II), responsable du Master « Politiques Urbaines : Gouvernance, médiation et gestion de la ville », président de Lieux public, Centre National de Création des Arts de la Rue.

Laurent Fachard, éclairagiste urbain, créateur du Festival Lyon Lumière / Fête des Lumières.

Gustave Galéote, administrateur de la compagnie Pierre Doussaint.

Pedro Garcia, directeur artistique de Chalon dans la rue, festival transnational des artistes de la rue, et de L'Abattoir - Centre national de production.

Pierre Korzilius, chef du service de l'Auditorium du Musée d'Orsay.

> **Pascal Le Brun-Cordier**, professeur associé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, consultant, intervenant au Centre national de la fonction publique territoriale, responsable du Master.

Maud Le Floch, directrice associée de la compagnie Off:pOlau, urbaniste, membre du comité de pilotage du Temps des Arts de la Rue.

Fabrice Lextraït, chargé de mission, Architectures Jean Nouvel, auteur du rapport *Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires... Une nouvelle époque de l'action culturelle*, destiné au secrétaire d'Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle (2001). Membre du comité de pilotage du Temps des Arts de la Rue.

Thierry Paquot, professeur des universités (Institut d'urbanisme de Paris, Paris XII Val-de-Marne), éditeur de la revue Urbanisme, producteur à France-Culture, responsable scientifique du programme « La forme d'une ville » au Forum des Images (Paris).

Frank Piquard, directeur de la production de l'EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, co-programmateur de *Jazz à la Villette*.

Michel Risse, compositeur, directeur de la compagnie Décor Sonore

José Rubio, directeur technique de l'EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette.

Michel Tiard, directeur des études de l'IREST, Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Nathalie Viot, conseiller artistique, Direction des affaires culturelles, Sous direction des nouveaux projets, Département de l'Art dans la Ville, Ville de Paris. Productrice d'événements artistiques pluridisciplinaires pour l'agence Eva Albarran, Paris

² Selon l'étude prospective réalisée en 2000 par l'Observatoire de l'emploi public territorial du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), les collectivités territoriales vont augmenter fortement leurs recrutements dans les quinze prochaines années. Cf également « Quel avenir pour l'emploi culturel ? », in *Culture. Politiques, emploi, métiers*, La Gazette des Communes, des Départements et des Régions, 13 décembre 2004.

Des rencontres sont organisées tout au long de l'année avec des artistes, des acteurs et des observateurs du monde de l'art et de la culture. Depuis octobre 2005, les étudiants ont ainsi rencontré **Olivier Darné**, artiste "graphiculteur" ; **Mathieu Maisonneuve**, directeur de l'Usine, Tournefeuille, lieu de fabrication, de création et de production de théâtre de rue et de spectacle vivant ; **Catherine Contour**, artiste chorégraphique ; **Jean Digne**, Président de HorsLesMurs ; **Stéphane Simonin**, Directeur de HorsLesMurs ; **Rémy Bovis**, Gérant de la coopérative De rue et de Cirque ; **Séverine Dardel**, Chargée de l'action culturelle de De rue et de Cirque ; **Mari Linnman**, médiatrice du programme "Nouveaux Commanditaires" (Fondation de France), présidente de l'association 3-CA ; **Michel Verjux**, plasticien ; **Didier Le Corre**, directeur de l'Espace Simone Signoret, scène conventionnée de Vitry-le-François ; **Karine Delorme**, maire-adjointe de Chalon sur Saône, membre de la FNCC - Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ; **Marie-Thérèse François-Poncet**, conseillère municipale d'Agen, vice-présidente de la FNCC ; **Florian Salazar-Martin**, maire-adjoint de Martignes, président de la FNCC ; **Marion Druart**, directrice de l'action culturelle de la ville de Saint-Ouen ; **Catherine Vaudour**, conservateur en Chef du Patrimoine, directrice de la Culture et du Patrimoine du Conseil Général des Alpes-Maritimes ; **Alexia Fabre**, conservatrice du MAC/VAL, Musée d'art contemporain de Vitry-sur-Seine ; **Thierry Pariente**, conseiller technique du Ministre de la Culture et de la Communication, pour le Théâtre, le Cirque et les Arts de la Rue.

> Pour suivre l'actualité du Master et consulter les travaux des étudiants, inscrivez-vous à la Newsletter du « Journal de bord du Master », site réalisé par les étudiants > <http://masterpcep.over-blog.com>

> Conditions d'admission

Le Master accueille vingt étudiants, titulaires d'un diplôme de Master 1 ou équivalent³, ayant déjà une expérience dans le domaine de la conception/production de projets artistiques et culturels, et un intérêt marqué pour l'orientation de la formation.

Présélection sur dossier de candidature, puis entretien avec un jury.

Le dossier de candidature sera disponible sur le site de Paris I au printemps :

http://www.univ-paris1.fr/lmd/fiche_diplome.php?numero=140&diplome=masterP

« *Le principe de ces actions peut aussi se résumer à quelques mots souvent entendus dans les lieux visités et dans les groupes de travail : déborder, décadrer, déverrouiller, dépasser, débattre, débloquer, défricher, débrider, décentrer, décentraliser, déjouer, démarquer, déroger.* »

Fabrice Lextrait, *Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires... Une nouvelle époque de l'action culturelle*, rapport au secrétariat d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, 2001.

³ La formation est également ouverte aux professionnels qui peuvent faire valider leur expérience dans le cadre d'une V.A.E. – Validation des Acquis de l'Expérience. Renseignements : 01 44 07 89 87 (Christophe Bacquet).

> Présentation des enseignements

1ER SEMESTRE

Conception et réalisation de projets multimédias

Intervenant > Bruno Caillet, directeur de l'agence Wadoo www.wadoo.net Quelques réalisations primées : www.rimbaud-arthur.fr (2005), www.waiku.net (2004), www.connexe.org (2003). Fondation et direction de Artishoc, plate-forme européenne de contenus éditoriaux culturels regroupant notamment le Théâtre de la Bastille, le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, le Centre Photographique d'Ile-de-France, Mouvement, Paris Quartier d'été, Culture Europe International, le Théâtre de la Cité Internationale, Transcultures, le CECN - Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques...

Présentation de l'intervention > Compréhension des enjeux esthétiques, culturels, stratégiques et techniques du multimédia on line. Mise en oeuvre d'outils d'analyse des besoins et de méthodes de conception pour formaliser, par un travail d'équipe, des dossiers professionnels exprimant des intentions éditoriales, scénographiques ou créatives pour un projet multimédia (ex : site web, exposition, spectacle) et précisant de manière réaliste son cadre budgétaire, artistique, éditorial et technologique (cahier des charges).

Programme >

Lors de chaque séance, des exercices appliqués seront proposés ainsi que des études de cas.

1. Medium is message / Historique de l'informatique
2. Cybernétique : une philosophie de l'informatique ?
3. Définition des éléments inhérents à l'interactivité
4. Indexation et bases de données
5. Eléments d'une stratégie de communication interactive (1/2)
6. Eléments d'une stratégie de communication interactive (2/2)
7. Un nouveau type de création interactive
8. La communication interactive appliquée au milieu culturel
9. Informatique : les logiciels de développement
10. Informatique : la programmation
11. Informatique : les logiciels d'intégration
12. Projet informatique : penser un cahier des charges – relations au prestataire

« La rue est la maison de la culture de tous les gens qui n'ont ni le temps, ni l'envie d'y aller. »

Jean Digne, président de HorsLesMurs.

Institutions culturelles européennes

Intervenant > Pierre Korzilius, chef du service de l'Auditorium du Musée d'Orsay.

Présentation de l'intervention > Connaissance des institutions culturelles européennes. Suivi de l'actualité artistique et culturelle européenne. Cours en anglais.

Programme >

A préciser

Droit et fiscalité (1)

Droit de la culture

Intervenant > Antoine Billaud, juriste, responsable du conseil aux professionnels, HorsLesMurs, centre national de ressources pour les arts de la rue et les arts de la piste.

Présentation de l'intervention > La conception et la réalisation de projets culturels, a fortiori lorsqu'ils sortent des cadres traditionnels de représentation, renvoient à des sources de droits particulièrement diverses (droit du travail, droit administratif, droit des obligations, fiscalité, etc.). Par une approche pratique, le cours doit permettre de maîtriser à tous les stades du montage d'un projet cet environnement juridique mais également d'acquérir les notions fondamentales qui permettront d'appréhender et non de subir ses évolutions futures.

Programme >

- 1-L'exception culturelle française, une traduction juridique
 - 2-Le cadre juridique des activités artistiques
 - 3-Les contrats du spectacle I
 - 4-Les contrats du spectacle II (étude de cas)
 - 5-Droit du travail et protection sociale des artistes I
 - 6-Droit du travail et protection sociale des artistes II
 - 7-La circulation des œuvres et des artistes à l'international
 - 8-Droit de l'espace public I
 - 9-Droit de l'espace public II
- Lors de chaque séance, étude de cas pratiques et exercices pratiques.

« L'espace public, c'est l'espace qui se trouve entre les espaces privés. C'est le vide dans lequel se passe l'activité publique. C'est l'espace à tous et en même temps l'espace de chacun. Principalement, l'espace est vide. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un vide pour se réunir ? Quand cet espace est occupé par une manifestation, il devient le lieu de tous. C'est le lieu où se constitue la masse, là où il n'y avait rien auparavant, il devient soudain le lieu du rassemblement... Ce n'est pas parce que l'espace public est à tous qu'il n'appartient à personne, au contraire, l'espace public doit devenir l'espace de chacun et rester le plus important des équipements publics. »

Patrick Bouchain, architecte, scénographe.

Droit et fiscalité (2)

Fiscalité des associations

Intervenant > Philippe Barthélémy, directeur de Mémoire et Patrimoine Expositions. A occupé, en tant que cadre A de la Fonction Publique Territoriale, des postes de direction de musées de société au sein de collectivités territoriales et d'organismes de développement économique local. Spécialiste des problèmes de cofinancements des projets culturels et de développement local, il se consacre avec son équipe à la mise en place d'actions de valorisation du Patrimoine à travers des études et des expositions pour le compte de la DG Education et Culture de la Commission Européenne et de collectivités locales françaises. Auteur de nombreux articles techniques et méthodologiques

Présentation de l'intervention > Les associations constituent la majorité numérique des structures porteuses de projets culturels. Cette personne morale issue de la Loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application du 16 août 1901 remporte traditionnellement un vif succès dans le secteur de l'action culturelle. Cet engouement doit être tempéré par l'observation de règles fiscales élémentaires dont la réalité peut indéniablement peser sur un projet culturel.

Programme >

- 1 :** La particularité fiscale de l'Association relevant de la Loi du 1er juillet 1901
- 2 :** L'Instruction Ministérielle du 15/09/1998, ses critères
- 3 :** Méthodologie d'évaluation de la situation fiscale de son association

Actualité de la création artistique (1)

Interventions artistiques en espace public

Intervenant > Philippe Chaudoir, maître de conférences en sociologie - aménagement à l'Institut d'Urbanisme de Lyon (Université Lumière Lyon II), responsable du Master « Politiques Urbaines : Gouvernance, médiation et gestion de la ville », enseignant dans le Master « Développement culturel et direction de projet », ARSEC / Lyon 2, président de Lieux public, Centre National de Création des Arts de la Rue

Présentation de l'intervention > Dans le cadre d'une réflexion sur l'actualité de la création artistique, cet enseignement aura essentiellement comme objectif de mettre en évidence les ressorts contemporains d'une présence artistique qui, au-delà de prendre l'espace public comme espace de jeu, en fait son objet (son sujet). Tout en mettant en perspective la diversité des formes esthétiques présentes dans cet espace, il s'agira de se concentrer plutôt sur la dimension vivante et spectaculaire. L'approche privilégiée sera d'ordre généalogique et s'intéressera aux processus de signification mis en œuvre dans une articulation entre les formes esthétiques et la rhétorique mobilisée.

Programme >

1. L'art est-il soluble dans l'espace public ? : art public – art urbain – arts de la rue – cultures urbaines.
2. Généalogie des filiations esthétiques de l'intervention artistique en espace public.
3. Les légitimités de l'action : figures de rhétorique.
4. Repères historiques : origines, développement, maturité ?

5. Les arts de la rue sont-ils des arts « contextuels » : territoires, populations.
6. Vers une typologie des esthétiques.

« (...) La rue, pour moi, c'est subitement l'effet visible de la vie réelle en train de se faire, face à tout ce qui se tracte, se tait, se fabrique, se refoule, face au non-dit du privé. (...) »

Gérard Fromanger, artiste plasticien

Actualité de la création artistique (2)

L'art dans la ville

Intervenante > Nathalie Viot, conseiller artistique, direction des affaires culturelles, sous direction des nouveaux projets, département de l'art dans la ville, Ville de Paris. Productrice d'événements artistiques pluridisciplinaires pour l'agence Eva Albarran, Paris.

Présentation de l'intervention > Toutes les grandes villes d'Europe réfléchissent aujourd'hui à l'intégration d'œuvres d'art dans l'espace public. Leur ambition n'est plus de commémorer, mais de s'inscrire dans le futur et d'une certaine manière d'inscrire leur pérennité politique dans une représentation artistique. L'enjeu de notre séminaire est de mettre en lumière quels types d'œuvres peuvent supporter une « option/direction » politique, qui d'une certaine manière, leur est imposée par le dictat des élus. Notre travail consistera à étudier si d'autres formes artistiques, et en l'espèce la chorégraphie, peuvent répondre aux enjeux de l'espace public.

Programme >

1. Un point de repère historique sur la commande publique en France et plus largement en Europe. Rappel des grandes étapes et des œuvres qui ont marqué ces 20 dernières années. Repérages sur Paris.
2. Qu'est-ce que l'espace public ? (*Espace public et représentation* de Chakè Matossian, *Non Lieu* de Marc Augé, etc.).
3. L'espace public : espace des politiques culturelles, l'exemple de Paris.
4. Y a-t-il encore une place pour la commémoration ? L'espace et le temps comme facteurs de mémoire collective.
5. Fonction de l'œuvre dans l'espace public ? L'exemple des nouveaux commanditaires, la contrainte du commanditaire, la position des élus.
6. Artistes et producteurs.
7. Réinventer l'espace public ; appropriation de l'espace par des artistes chorégraphiques.

« Comme l'ouvrier soumis au service de la machine-outil perdit son pouvoir d'achat et, par là-même son individualité, se trouvant ainsi réduit à la condition de prolétaire, c'est désormais le consommateur qui est standardisé dans ses comportements par le formatage et la fabrication artificielle de ses désirs : il y perd ses savoir-vivre, c'est-à-dire ses possibilités d'exister. »

Bernard Stiegler,

Mécréance et discrédit, la décadence des démocraties industrielles, Galilée, 2004.

Environnement technique de l'événement culturel (1)

Intervenant > José Rubio, directeur technique du Parc et de la Grande Halle de La Villette depuis 1996. Ingénieur civil de formation, il a été régisseur général de nombreux événements artistiques de grande envergure (comme les Fêtes de Villeurbanne, Eclanovas, le Bicentenaire de la Révolution dans le Puy de Dôme, des spectacles organisés dans le cadre des J.O. d'Albertville, le Festival d'Aurillac...), et attaché de presse du festival de Clermont-Ferrand.

Présentation de l'intervention > Connaître l'environnement technique de l'événement culturel : les relations entre l'univers artistique et technique, apprendre à gérer l'organisation d'un spectacle conventionnel ou sur l'espace public, appréhender les principaux éléments liés à la sécurité (sécurité des publics, réglementation ERP, sécurité du travail), savoir préparer le calendrier, le budget technique de l'événement.

Programme >

1. Relations entre l'univers artistique et technique
2. Organisation technique d'un spectacle
3. La sécurité dans le domaine du spectacle
4. Calendrier de préparation et éléments budgétaires d'un événement

Environnement technique de l'événement culturel (2)

Le son en espace public : enjeux et perspectives

Intervenant > Michel Risse, multi-instrumentiste, décorateur sonore, électroacousticien et compositeur. Directeur artistique de la compagnie *Décor Sonore*. Reconnue internationalement comme l'une des compagnies françaises les plus innovantes, *Décor Sonore* offre au public depuis 1985 des spectacles singuliers où se mêlent théâtre, pyrotechnie, technologie, et bien sûr création musicale ; c'est aussi un « lieu de fabrique » dédié aux créations des arts de la rue, de la piste et des nouvelles scènes : ici s'inventent et se construisent sons, musiques, mais aussi espaces sonores et systèmes de diffusion inédits.

Présentation de l'intervention > Le son en espace public : enjeux et perspectives. L'art en espace public (ou « libre », ou « de la rue », etc.) est, même lorsqu'il ne s'agit pas d'art strictement musical, un domaine où le sonore joue un rôle trop négligé et pourtant fondamental. Le son y apparaît même comme une notion typiquement contextuelle, où les techniques et traditions acquises dans les autres formes de spectacle (théâtre, cinéma, concert...) s'avèrent souvent inadaptées. Cette brève présentation tentera de mettre en perspective l'état de l'art à travers d'indispensables notions d'acoustique et d'électro-acoustique, mais aussi d'écologie sonore et d'environnement urbain, en s'appuyant sur des exemples – réussites et échecs – remarquables.

*« Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village
Mais le Tage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village
Parce que le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village
Par le Tage on va vers le monde
Au-delà du Tage il y a l'Amérique
Et la fortune pour ceux qui la trouvent
Nul n'a jamais pensé à ce qui pouvait bien exister
Au-delà de la rivière de mon village »*

Fernando Pessoa

Environnement technique de l'événement culturel (3)

La lumière dans l'espace public

Intervenant > Laurent Fachard, éclairagiste urbain, créateur du Festival Lyon Lumière / Fête des Lumières. Voir notamment le site des Eclairagistes associés

Présentation de l'intervention > Approche de la dimension nocturne de l'espace public. Le travail d'éclairagiste urbain. L'éclairage dans les projets événementiels. Glossaire technique.

« La fête, il est vrai, est devenue industrielle, équivalent moderne de l'antique formule « du pain et des jeux ». Les institutions utilisent beaucoup de saltimbanques pour égayer la population confrontée au chômage et à la précarité. Je revendique pour ma part la « manifestivité », qui associe en acte le manifeste au festif. »

« Cultivatures civilisations / Transartistiques dialectementales / Art musical vocal choral bruital art de l'écrit de l'oral art de la tchache art du scat rapatois / Art de l'improvisation de l'exploration de l'expérimentation art pyrotechnique art plastique art poésique art poétique / Art de la scène de la rue de l'espace du mouvement art de la mise en sens en scène en marche / Art théâtral art vidéaste art cinématographique art du spectacle vivant art de rêver éveillé art d'en rire. / Art du mélange des genres art de vivre l'Art art de la diffusion de l'Art... »

Bernard Lubat, poète musicien

Communication, relations publiques et médiation (1)

Intervenante > Virginie Buronfosse, responsable des relations avec le public aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Elle a par ailleurs travaillé dans différentes structures culturelles à l'étranger : Ambassade de France en Argentine, Festival de Cinéma de Buenos Aires, Grand Prix de Lausanne.

Présentation de l'intervention > Comprendre à travers la notion de communication la déclinaison de l'écrit (ses fonctionnalités et temps, l'importance du document principal : le programme, son contenu éditorial mais aussi son graphisme et informations) et la fonction orale de l'accueil. Apprendre à constituer un public au regard d'un projet artistique, à concevoir des actions en vue de sa fidélisation et développer des formations artistiques spécifiques à des types de publics selon des

dispositifs existants ou à imaginer. Un travail spécifique autour des outils de communication sera mené ainsi que des études de cas portant sur l'actualité artistique. Des sorties seront prévues.

Programme >

1. La transmission d'un projet et de ses oeuvres
2. La connaissance des différents supports de communication
3. Les enjeux de la médiation culturelle et des relations publiques
4. Les relations avec la presse
5. Suivi et corrections

Communication, relations publiques et médiation (1)

La médiation culturelle

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier, professeur associé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, responsable du Master. Consultant, intervenant au Centre national de la fonction publique territoriale depuis 1997, notamment à Montpellier, Nancy, Marseille, Strasbourg, Caen, Bordeaux. Publications sur les politiques culturelles, la médiation culturelle, les *Cultural Studies* : www.plebruncordier.fr.st > lebrunco@univ-paris1.fr

Présentation de l'intervention > La médiation culturelle : pourquoi, comment. Approche théorique (histoire, définitions) et pratique (réalisation d'un diagnostic, définition d'une politique de médiation, d'un plan d'action, conception et mise en œuvre de dispositifs de médiation). Etude de cas.

Programme >

1. Approche théorique : histoire, définition
2. Approche pratique : diagnostic, politique de médiation et plan d'action

« I want to get under the surface. When I work with a leaf, rock, stick, it is not just that material in itself, it is an opening into the processes of life within and around it. When I leave it, these processes continue. »

Andy Goldsworthy, artiste plasticien

Projets culturels, territoires et populations (1)

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > A partir d'une analyse critique de la politique culturelle de l'État et des collectivités territoriales, et après un rappel des analyses sociologiques sur les pratiques culturelles des Français (Donnat, Bourdieu, Lahire), il s'agira d'engager une réflexion sur les articulations entre art(s), culture(s), population(s) et territoire(s). Ces différentes notions, ainsi que celles d'« espace public », de « projets artistiques » / « projets culturels », d'« événement » et de « fête », seront spécifiquement interrogées. Présentation d'analyses critiques (textes de B. Stiegler notamment). Plusieurs projets artistiques/culturels seront présentés et analysés.

Programme >

1. La politique culturelle en France : un état des lieux
2. Les pratiques culturelles des Français : résultats des enquêtes et analyses
3. Art(s), culture(s), population(s) et territoire(s) : quelles articulations ?
4. Présentation et analyse de projets
5. Présentation et analyse de projets
6. Présentation et analyse de projets

Communication, relations publiques et médiation (2)

La rue

Intervenant > (sous réserve) Thierry Paquot, philosophe, professeur des universités (Institut d'urbanisme de Paris-Paris XII), éditeur de la revue *Urbanisme*, producteur de « Côté ville » (*Métropolitains*, France-Culture), responsable depuis plusieurs années du programme « La forme d'une ville » au Forum des Images (Paris). Auteur de nombreux ouvrages, notamment *Vive la ville* (Arléa-Corlet, 1994), *L'Utopie ou l'idéal piégé* (Hatier, 1996), *L'Art de la sieste* (Zulma, 1998), *Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habiter* (Les éditions de l'Imprimeur, 2005), *Encyclopédie la ville au cinéma* (sous la dir., Les Cahiers du Cinéma, 2005), *Éloge du luxe, utilité de l'inutile* (Bourin éditeur, 2005).

Présentation de l'intervention > La rue semble caractériser la ville depuis les temps les plus reculés et apparaît comme une sorte d'invariant dans l'histoire urbaine ; pourtant des rues sont à présent « privatisées », d'autres se dépeuplent, d'autres

encore s'abandonnent à la seule circulation automobile... Il convient de prendre la rue comme on prend l'air, pour respirer au diapason des autres. La rue est avant tout un démultiplicateur d'altérité et d'urbanité. C'est pour cela que son aménité est si importante et qu'il convient de promouvoir un réel confort urbain qui passe par un ménagement de la voirie. Mais la rue est également une source pour l'imaginaire du citoyen, d'où notre intérêt pour la poésie, le roman et le cinéma qui ne cesse d'arpenter les trottoirs urbains... Non, la rue n'est pas immobile, elle vibre aux pulsations de la ville et parfois se retrouve bloquée, fermée, détournée et même détruite. Des rues disparaissent sans laisser de traces dans le fracas des armes ou la poussière des chantiers. Non, toutes les rues ne se ressemblent pas et toutes ne mènent pas au centre de la ville. Du reste, la ville s'éparpille en un urbain diffus qui modifie les conditions de sa représentation et enveloppe la rue d'un voile de nostalgie. La rue de l'enfance est le plus court chemin pour aller du passé au futur. Il est grand temps de s'en souvenir.

Programme >

1. La ville pleine de rues. — Qu'est-ce qu'une rue ? Urbanisme et voirie. Espaces publics et privés. Communaux et « bien commun ». Scènes de vie ordinaire dans la rue (Athènes au Ve siècle avant J-C, Paris au moyen-âge et au XVIIIe siècle, Londres au XIXe siècle, New York au XXe siècle, le centre commercial et l'enclave résidentielle...).
2. Poétique de la rue. — Les poètes occupent la rue : de Charles Baudelaire à Jacques Réda. Vagabondages littéraires et modernité.
3. Observer et décrire la rue : Georges Perec. — Présentation de l'infraordinaire et de son observation. Projection du film de Robert Bober, « En remontant la rue Vilin ».
4. Quand la rue fait son cinéma... — Extraits de films et commentaires.

Suivi et stage

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > Suivi pédagogique. Définition des projets professionnels, et des parcours de formation des étudiants. Echange sur les projets collectifs. Atelier de conception de CV. Aide à la recherche de stage.

Programme >

A préciser.

« La culture, pour moi, c'est la règle ; alors que l'art est l'exception. La culture c'est la diffusion, et l'art la production. J'ai toujours été parfaitement produit mais j'ai toujours été diffusé avec condescendance pour ne pas dire avec animosité voire avec de la négligence. Ces phénomènes de production et de diffusion sont très importants. Pour prendre un début de métaphore, la Neuvième Symphonie de Beethoven c'est de l'art, la même dirigée par Karajan a peut-être quelque chose à voir avec de l'art, mais la Neuvième diffusée par Sony ou Philips, ça c'est de la culture (...). »

Jean-Luc Godard

État, collectivités territoriales et institutions européennes

Intervenant > Philippe Barthélémy. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > L'action culturelle se situe majoritairement dans le secteur non-marchand de l'économie nationale. La « subvention » est une source de cofinancement omniprésente. Les collectivités publiques sont des interlocutrices inévitables des porteurs de projets culturels. Elles définissent des stratégies culturelles, elles donnent des cadres budgétaires, elles contrôlent. La connaissance des collectivités publiques, des élus locaux, est indispensable aux chefs de projets culturels dans le cadre de leur cheminement méthodologique de montage d'actions.

Ce module sera illustré par la participation d'acteurs culturels :

-*Catherine Vaudour*, conservateur en chef du patrimoine, directrice des affaires culturelles du Conseil Général des Alpes-Maritimes interviendra sur le thème suivant : l'intervention des conseils généraux dans le secteur culturel (positionnement de la collectivité territoriale et regard sur les porteurs de projet)

-*Mathieu Maisonneuve*, directeur de l'USINE, centre de ressources des arts de la rue (Tournefeuille – 31) interviendra sur le thème suivant : L'Usine, un lieu de fabrique intermédiaire dans un secteur en pleine émergence

Programme >

1. Le principe du cofinancement public (définitions et limites de la subvention)
2. Définitions et limites de la subvention, le cofinancement croisé
3. L'intervention des Collectivités Publiques : L'échelon territorial de base
4. L'intervention des Collectivités Publiques : L'intercommunalité de projets
5. L'intervention des Conseils Généraux dans le secteur culturel (positionnement de la Collectivité territoriale et regard sur les porteurs de projet), invitée *Catherine Vaudour*
6. L'intervention des Collectivités Publiques : La place des Régions

7. L'Usine, un lieu de fabrique intermédiaire dans un secteur en pleine émergence, invité *Mathieu Maisonneuve*
8. L'intervention des Collectivités Publiques : L'évolution de la présence de l'Etat
9. De nouvelles formes de partenariat : Mécénat ou recettes publicitaires ?
10. De nouvelles formes de partenariat : Les cofinancements européens
11. Le choix de la structure juridique porteuse d'un projet culturel
12. Evaluation

Gestion de projets culturels

Intervenant > Gustave Galéote, administrateur de la compagnie Pierre Doussaint. Il a notamment été administrateur du festival des arts de la rue de Suresnes et administrateur-adjoint de Glaz'art (salle de spectacle dédiée aux musiques actuelles).

Présentation de l'intervention > Analyse des problématiques économiques et financières spécifiques aux secteurs culturels et artistiques à travers la mise en oeuvre d'outils de gestion adaptés. Initiation aux règles générales de la comptabilité, de la gestion budgétaire et financière, du contrôle de gestion. Pratique d'un logiciel de gestion. Études de cas et exercices pratiques.

Programme >

1. Présentations, présentation du métier d'administrateur, présentation du cours ; distinction entre comptabilité et gestion ; le Bilan
2. Le compte de résultat et le fonctionnement des comptes
3. Le principe de la partie double ; L'organisation comptable : le livre-journal, le grand-livre des comptes, la balance et les documents de synthèse ; Le plan comptable général et le plan comptable des entreprises artistiques et culturelles
4. La TVA : la TVA dans le secteur culturel, les taux, les calculs et la déclaration
5. La facturation : la facturation simple, la facturation avec réduction, la facturation avec frais accessoires, la facture d'avoir.
6. Les comptes de charges et de produits, les subventions d'exploitation
7. Pratique de Ciel comptabilité
8. Les immobilisations, les amortissements et les subventions d'investissement
9. Les relations bancaires : le rapprochement bancaire, l'emprunt
10. Le contrôle de gestion dans les organisations culturelles et artistiques
11. La politique de prix : calcul du prix psychologique, prise en compte du seuil de rentabilité
12. La hiérarchie des coûts des produits tangibles (livre, disque, produits dérivés)

2EME SEMESTRE

Actualité culturelle internationale

Intervenante > Isabel Andreen, coordinatrice des projets au sein de IXKIZIT, association pour la promotion de la création contemporaine (Paris), chargée notamment de projets de coopération, en particulier « Terrains Fertiles », projet soutenu en 2005 dans le cadre de « Culture 2000 ». www.terrainsfertiles.org

Présentation de l'intervention > Dans ce cours, il s'agit d'introduire et d'approfondir la pratique écrite et parlée de l'anglais. En explorant l'actualité culturelle internationale à partir de médias divers (presse écrite, audio, image, rapports, documentaires, internet...), chaque séance permettra de soulever des mots clés (vocabulaire) et de provoquer des commentaires/débats écrits et parlés. Ce cours a également pour objectif de sensibiliser les étudiants aux enjeux de la connaissance de l'actualité culturelle internationale (grands événements mais aussi actualité des politiques culturelles, réseaux, associations) dans la conception et production de projets culturels innovants.

Programme >

1. Introduction et mise à niveau
2. Actualité : art contemporain
3. Actualité : spectacle vivant
4. Actualité : politique culturelle
- 5, 6 et 7. Internet un support d'actualité et de communication du paysage culturel internationale : sites, newsletters, articles, rapports, agenda, réseaux et bases de données, financements, appels à projets...
- 8, 9 et 10. Présenter et défendre un projet culturel en anglais
- 11 et 12. Rédiger et transmettre une actualité culturelle en anglais

Préparation aux Concours de la Fonction Publique

Intervenant > Christine Bouche, intervenante au Centre national de la fonction publique territoriale, spécialisée dans la préparation aux concours.

Présentation de l'intervention > Connaissance de l'organisation générale de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, notamment des différents métiers et des cadres d'emploi. Connaissance des épreuves des concours de

catégorie A (filiale administrative et filiale culturelle). Entraînement à ces différentes épreuves à partir des annales des précédents concours.

Programme >

1. Présentation de la Fonction Publique d'État et de la Fonction Publique Territoriale. Présentation des différents métiers, des filières et des cadres d'emplois.
2. Présentation des différents concours : calendrier, programmes, épreuves.
- 3-12. Méthodologie et examens blancs aux différentes épreuves à partir des annales.

Création d'entreprise et d'association

Intervenant > Philippe Barthélémy (voir présentation précédemment)

Présentation de l'intervention > Connaissance des différentes étapes de la création d'entreprise et d'association : l'étude de marché, le choix d'un statut, le budget prévisionnel, les formalités d'enregistrement, les banques, les aides...

Programme >

A venir

Tourisme et développement territorial (1)

Intervenant > Michel Tiard, directeur des études de l'IREST, Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme (IREST), Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Responsable de la Licence professionnelle Hôtellerie et Tourisme en apprentissage. Enseigne dans les spécialités « Développement et aménagement touristique des territoires », « Gestion des activités touristiques et hôtelières », « Valorisation touristique des sites culturels » et « Droit et fiscalité du tourisme » du Master Tourisme.

Présentation de l'intervention > Le séminaire doit amener à comprendre la logique d'un projet de tourisme culturel et apprendre à intégrer un volet « tourisme culturel » dans un projet de développement plus global. Les dimensions du tourisme culturel, qui sont multiples, prennent obligatoirement en compte le développement territorial :

- apport des clientèles touristiques à la fréquentation des établissements culturels et aux événements tels que les festivals,
- contribution de ces établissements et événements à l'image d'une destination (voire émergence d'une nouvelle destination : exemple du musée Guggenheim à Bilbao),
- constitution de réseaux d'établissements (intégrés ou sur la base de partenariats) débouchant sur un maillage des territoires,
- communication vers les publics touristiques mais aussi locaux, prenant en compte le tourisme culturel dans ses dimensions « pratique culturelle » et « activité économique ».

Programme >

1. Développement / Tourisme durable : les critères d'évaluation d'une destination / d'un projet.
2. Réseaux d'établissement culturels et stratégie : groupe « Grévin et Compagnie », « Culture Espaces », etc.
3. L'innovation dans un projet de tourisme culturel : le cas de l'Association des Musées des Techniques et Cultures Comtoises.
4. Patrimoine culturel et comportement des clientèles touristiques.
5. Patrimoine rural et communication.
6. Conduite et suivi de projet de tourisme culturel : le cas de l'ouverture au public du patrimoine privé.

« Il est vain d'imaginer que les habitants des quartiers de banlieue iront demain dans les théâtres. Les politiques de communication les plus sophistiquées, avec toute la bonne volonté du monde, ne résoudront jamais l'exclusion sociale. Aussi, si le plus important au théâtre, c'est la présence des hommes, les conditions de la création doivent être dictées par cette nécessaire présence, et non par de quelconques arguments techniques ou esthétiques, par un quelconque confort de jeu. Jouer dehors, c'est donc la condition réelle du théâtre contemporain. Dure condition ? Pas si sûr. Pour notre part, nous craignons la froideur des salles parisiennes, et nous lui préférons la froidure du vent de l'automne. »

Guy Bénisty, directeur du GITHEC, Groupe d'intervention théâtrale et cinématographique

Tourisme et développement territorial (2)

Les projets artistiques dans le cadre de la politique de la ville

Intervenant > Jean-Christophe Aguas, chargé de mission culture, délégation à la politique de la ville et à l'intégration, Ville de Paris.

Présentation de l'intervention > Entre logique de territoire et interventions artistiques, échelle locale et développement culturel, comment articuler territoire et extraterritorialité, dedans et dehors, appartenances et possibilité de s'en affranchir ?

La transdisciplinarité, de nouvelles modalités d'action et une redéfinition du cadre d'intervention ? De la politique de la ville à la politique pour la ville : comment renouveler le cadre de l'expérience urbaine ?

Programme >

1. Présentation du cadre général de la politique de la ville : principes et dispositifs.
- 2-6. Les projets artistiques et culturels dans le cadre de la politique de la ville : études de cas
 - > L'atelier d'architecture autogérée (quartier La Chapelle – 18ème) : intervenants Constantin Petcou, architecte, Anne Querrien, sociologue,
 - > Mu Edith@paname (quartier la Goutte d'Or – 18ème) : intervenants Olivier Le Gal, David Georges François, artistes.
 - > Agrafmobile – Onze Délire (quartier Fontaine au Roi – 11ème) : intervenant Malte Martin, graphiste.
 - > Paracity (quartier Saint-Blaise – 20ème) : intervenants Claire Pétetin, architecte, Emeline Bailly, chef de projet Saint-Blaise – Porte de Montreuil.
 - > Lire la ville (programme de promenades urbaines) : intervenants Yves Clerget, responsable de la pédagogie de l'architecture, de la ville et du design au Centre Georges Pompidou
 - > Intervention de Claude Rutault dans une Antenne jeune du quartier des Olympiades : intervenants Claude Rutault, artiste, Mari Linnman, médiatrice du programme Nouveaux commanditaires, Fondation de France.

Bibliographie >

Alberto Magnaghi, *Le projet local*, Ed. Spirmont, 2003
Olivier Mongin, *La condition urbaine*, Ed. du Seuil, 2005
Nicolas Michelin, *Nouveaux Paris*, Ed. Picard, 2005

« Les hommes ne cessent de fabriquer une ombrelle qui les abrite, sur le dessous de laquelle ils tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions ; mais le poète, l'artiste pratique une fente dans l'ombrelle, il déchire même le firmament, pour faire passer un peu de chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière une vision qui apparaît à travers la fente, primevère de Wordsworth, ou pomme de Cézane, silhouette de Macbeth ou d'Achab. Alors suivent la foule des imitateurs qui ravaudent l'ombrelle avec une pièce qui ressemble vaguement à la vision, et la foule des glossateurs qui remplissent la fente avec des opinions : communication. Il faudra toujours d'autres artistes pour faire d'autres fentes, opérer les destructions nécessaires, peut-être de plus en plus grandes, et redonner ainsi à leurs prédécesseurs l'incommunicable nouveauté qu'on ne savait plus voir. »

Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Qu'est-ce que la Philosophie ?, Minuit, 1991, pp. 191-192.

Atelier de production d'un événement (1)

La coopération culturelle

Intervenant > Isabel Andreen. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > Il s'agira d'analyser les différentes phases de la conception, production, et réalisation d'un projet culturel, notamment en prenant comme étude de cas transversale le projet Terrains Fertiles – programme d'accompagnement à la réalisation de projets artistique, projet de coopération transnational entre la France, l'Autriche et la Roumanie : www.terrainsfertiles.org L'atelier a également pour objectif de faire intervenir de façon active et pratique les étudiants sur les différents points abordés en prenant comme exemple, ou cas d'étude, leurs propres expériences et projets.

Programme >

1. La notion de coopération et les mots-clés. Présentation du projet Terrains Fertiles.
2. Naissance d'un projet de coopération. Conception et Définition. Formulation d'un positionnement : objectifs long/court terme. Du Concept à la Production. La traduction du concept dans le budget
3. La Recherche de Partenaires. Financements : qui et comment (contexte international). Acteurs Associés : coopération et collaboration
4. La Mise en place et la Réalisation. Actions/programmation : artistique, culturelle, sensibilisation, résidences, ateliers, débats-rencontres. La coordination et la production exécutive.
5. La communication interne et externe (relation avec les artistes, avec la technique, avec les partenaires, les acteurs associés, la presse, les professionnels, le public).
6. La Post-Production et le bilan. La Pérennité et le Développement Durable

Atelier de production d'un événement (2)

Etudes de cas

Intervenant > Frank Piquard, directeur de la production, EPPGHV, Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette, co-programmateur de *Jazz à la Villette* pour le compte de la Cité de la Musique

Présentation de l'intervention > L'objet de cet atelier est de préciser les contraintes de mise en oeuvre d'un événement culturel. Il permettra, à travers des cas distincts (un festival, une exposition, un spectacle), d'illustrer le contenu des enseignements théoriques dispensés par ailleurs, et d'en prolonger les implications. L'enjeu principal est de communiquer une grille d'analyse et une méthode destinées à faciliter la gestion de projets par les futurs jeunes professionnels.

Programme >

1. Production d'un festival.
2. Production et diffusion d'un spectacle.
3. Production d'une exposition.

Actualité des champs professionnels (1)

Art vivant et territoire

Intervenant > Maud Le Floch, directrice associée de la compagnie Off:pOlau, urbaniste, membre du comité de pilotage du Temps des Arts de la Rue.

Présentation de l'intervention > « Art vivant et territoire, imprégnations et percolations... »

Programme >

A préciser.

« Notre théâtre est un autre théâtre. Il est partout, il grimpe aux arbres, il actionne les sonnettes et se sauve en courant, il construit des cabanes, il aide les vieilles dames à traverser et les petits à l'ouvrir... Notre théâtre ne se regarde pas du haut de son H... Il fourgonne en tous sens. » « Pour emblaver le champ des possibles. »

Jean Bojko, directeur de Théâtre'éprouvette (Nièvre)

Actualité des champs professionnels (2)

Etude d'un festival

Intervenant > Pédro Garcia, directeur artistique de Chalon dans la rue, Festival transnational des artistes de la rue, et de L'Abattoir - Centre national de production.

Présentation de l'intervention > Analyse du champ des arts de la rue. Radioscopie du festival Chalon dans la rue : élaboration de la programmation artistique, choix et organisation des résidences, environnement politique du projet, positionnement territorial, organisation des équipes, pilotage budgétaire, accueil des publics et des professionnels, relation aux médias.

Programme >

1. Actualité des arts de la rue : présentation de compagnies et analyse de propositions artistiques.
2. Radioscopie du festival Chalon dans la rue : élaboration de la programmation artistique, choix et organisation des résidences, environnement politique du projet, positionnement territorial.
3. Radioscopie du festival Chalon dans la rue (suite) : organisation des équipes, pilotage budgétaire, accueil des publics et des professionnels, relation aux médias.

Analyse des politiques culturelles (1)

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > Présentation et analyse de l'actualité des politiques culturelles en France, en Europe et dans le monde, en particulier dans le domaine des arts de l'espace public. Réflexion critique sur les évolutions des industries culturelles, sur les pratiques culturelles contemporaines, sur les rapports entre cultures émergentes et cultures légitimes. Organisation de rencontres professionnelles avec des artistes, des acteurs et des observateurs du monde de l'art et de la culture, en particulier dans le domaine des arts de l'espace public. Analyse de la presse professionnelle et de la critique.

Programme >

Programme établi en fonction de l'actualité.

Analyse des politiques culturelles (2)

Intervenant > Fabrice Lextrait, chargé de mission, Architectures Jean Nouvel, auteur du rapport *Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires... Une nouvelle époque de l'action culturelle*, destiné au secrétaire d'Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle (2001). Membre du comité de pilotage du Temps des Arts de la Rue.

Présentation de l'intervention >

Les mondes de l'art sont traversés par de profonds bouleversements qui remettent en cause les principales doctrines des politiques culturelles. Interrogeant le rôle et la place de l'art dans la cité, ces « aventures culturelles » prennent souvent place dans des territoires délaissés par les politiques normatives de développement. « Nouveaux territoires de l'art », ces expériences artistiques ne refusent pas pour autant de contribuer à la refondation de l'espace public culturel.

Programme >

1. Origines et filiations des NTA
2. Fondements communs et singularité des NTA, contexte national et international
3. Pour une refondation de l'Espace Public de la culture (théorie)
4. Pour une refondation de l'Espace Public de la culture (pratique)

Suivi et stage

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > Suivi pédagogique des étudiants. Echange sur les projets collectifs. Atelier de conception de CV. Aide à la recherche de stage/mission. Présentation de la méthodologie du mémoire de stage. Suivi des travaux de recherche documentaire et de recherche-action dans le cadre de la préparation du rapport. Aide à l'insertion professionnelle. L'évaluation du mémoire de stage est comptabilisée dans cet EP.

Programme >

A préciser

Production de projets culturels

Intervenant > Philippe Barthélémy. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > La production de projets culturels est le fruit de la rencontre entre trois éléments constitutifs, une pulsion créative, un besoin et une méthode pour structurer et concilier les particularités des attentes de chacun dans un but ultime de réalisation. Cette rigueur est gage de réussites, de gains de temps, de moyens et d'une plus grande liberté dans la création.

Programme >

- 1 :** Phasage des projets culturels
- 2 :** L'objectif et les moyens
- 3 :** La prise en compte des contraintes financières et réglementaires
- 4 :** La recherche logique et structurée des partenariats
- 5 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à une Collectivité Publique nationale : La recherche de l'éligibilité
- 6 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à une Collectivité Publique nationale : La présentation du dossier (1)
- 7 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à une Collectivité Publique nationale : La présentation du dossier (2)
- 8 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à une Collectivité Publique nationale : L'environnement du dossier
- 9 :** Montage d'un dossier : Etude de cas dirigée et validée
- 10 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à un service de l'Etat
- 11 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à la D.G. Education et Culture (Commission Européenne) dans le cadre du programme CULTURE 2000 (1)
- 12 :** Techniques de montage d'un dossier de demande de cofinancements à la D.G. Education et Culture (Commission Européenne) dans le cadre du programme CULTURE 2000 (2)

Administration de projets culturels

Intervenant > Gustave Galéote. Voir présentation plus haut.

Présentation de l'intervention > Suite du cours Gestion de Projets Culturels du 1er semestre. Maîtrise de l'ensemble des questions administratives rencontrées dans le domaine de la production de projets culturels, notamment la gestion du personnel (contrats, droit du travail, paie, conventions collectives), la gestion commerciale (contrats, facturation), les relations avec les administrations. Pratique d'un logiciel de paie. Études de cas. Suivi et tutorat des projets réalisés par les étudiants.

Programme >

1. La démarche budgétaire dans le spectacle vivant
2. Budget et demandes de subvention (cas de la Drac et de l'Adami)
3. L'analyse financière : analyse de l'activité – les soldes intermédiaires de gestion et leur interprétation
4. L'analyse financière : analyse de la structure financière
5. Droit individuel du travail : Le contrat de travail, le recours au CDD, étude de la jurisprudence Lido, intermittent et contrat de travail, la rupture du contrat de travail, la juridiction prud'homale.
6. Droit collectif du travail : les institutions représentatives (DP, CE, DS), la négociation collective, la convention collective Syndeac.
7. La paie : principes généraux, approche comptable
8. Application sur logiciel Spaictacle et/ou Ciel Paie
- 9-10. Les contrats : contrat de cession de droit, de coproduction, de coréalisation
- 11-12. Exercices pratiques

Forum Métiers des Arts et de la Culture

Intervenant > Pascal Le Brun-Cordier.

Présentation de l'intervention > Conception et organisation de tables rondes.

Programme >

Disponible début janvier 2006.

« De temps en temps (...) on devrait se demander où on (en) est : faire le point : pas seulement sur ses états d'âme, sa petite santé, ses ambitions, ses croyances et ses raisons d'être, mais sur sa seule position topographique, et non pas tellement par rapport aux axes cités plus haut, mais plutôt par rapport à un lieu ou à un être auquel on pense, ou auquel ainsi on se mettra à penser. »

Georges Perec, Espèces d'espaces, Galilée, 1974.

><

Directeur de l'UFR 04 de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne : Jean Da Silva, professeur

Responsable administrative de l'UFR 04 : Fan Pichon

Responsable de la Mention Esthétiques, arts et culture : Dominique Chateau, professeur

Responsables des formations aux Métiers des Arts et de la Culture : Bernard Darras, professeur
Françoise Docquier, maître de conférences

><

> Responsable du Master 2 professionnel Projets Culturels dans l'Espace Public : Pascal Le Brun-Cordier, professeur associé (PAST) > lebrunco@univ-paris1.fr > 06 60 27 98 39

><

Journal de Bord des étudiants du Master
<http://masterpcep.over-blog.com>

Dossier rédigé par Pascal Le Brun-Cordier – version du 15 janvier 2006
Ce document n'a pas valeur contractuelle.
Les informations mentionnées ne concernent que l'année 2005/2006.