

Maquette du Master Civilisation, Culture et Société :

Médiation, expertise et valorisation culturelle

2019 -2020

Contacts :

Nathalie Fraval, responsable coordination pédagogique :
nathalie.fraval@beauxartsnantes.fr

Anaïs Rolez, coordinatrice : anais.rolez@beauxartsnantes.fr

Secrétariat du tronc commun du Master CCS à l'Université de Nantes :
mccs-tc@univ-nantes.fr

Table des matières

Présentation du Master.....	3
Volumes horaires des cours et crédits.....	7
Liste des cours optionnels accessibles aux étudiants du Master qui le souhaitent :.....	10
Catalogue des cours.....	13
Semestre 7.....	13
UE Humanité et Culture.....	13
Histoire de la création numérique (12h CM) Anaïs Rolez.....	13
1 cours du tronc commun, à l'université au choix (selon calendrier projections) :.....	14
Sociologie des politiques et des institutions culturelles (18h CM) C. Delmas.....	14
Droit de la culture (24h CM) Steve Desgré.....	14
Action internationale de la France (12h CM) Catherine de Wrangel, E. Kargl.....	14
UE Montage de projets culturels.....	15
2 cours à l'université au choix :.....	15
Montage de projet + médiation + numérique (6h CM + 14h TP) Mathias Gimeno.....	15
UE Métiers et formation scientifique.....	15
Pratique intermédia (12h séminaire) Julien Ottavi.....	15
Semestre 9.....	16
UE Culture, Société, Mondes.....	16
Histoire de la création numérique (12h CM) – Anaïs Rolez.....	16
1 cours à l'université au choix parmi :.....	17
L'action culturelle en Europe (18h CM) c. de Wangel, E. Kargl.....	17
Histoire culturelle (18h CM) C. Pomeyrols.....	17
UE Métiers et formations scientifiques.....	17
Pratique intermédia (12h CM) Julien Ottavi.....	17
UE Montage de projets culturels.....	18
Direction artistique (festivals, événements, éditions d'artistes, etc., 9h CM) – Julien Ottavi...18	
1 cours à l'université au choix parmi :.....	19
Gestion et management de la culture (6h) Marc Martinez, coopérative OZ.....	19
Économie des médias et de la culture (18h CM) C. Gauzente.....	19

Présentation du Master

Le Master Civilisation, culture, société : Médiation, expertise, valorisation culturelle rassemble cinq parcours de l'université de Nantes et l'ESBANM.

- Le Master Analyse des pratiques culturelles (APC) de la faculté des langues étrangères et UFR sociologie ;
- Le Master Expertise des Professions et Institutions de la culture (EPIC) de l'UFR de sociologie ;
- Le Master Médiation culturelle et Communication Internationale (MCCI) de la Faculté des langues et cultures étrangères ;
- Le Master Valorisation des nouveaux patrimoines (NEOPAT) de l'UFR Histoire de l'Art et archéologie ;
- Le Master Nouvelles écritures médiatiques (NEM) de l'UFR de Lettres modernes.

Le Master Civilisation, culture, société est adossé à six laboratoires supports : L'AMO (EA4276) / CENS (FRE3706) / LARA (équipe laboratoire CreAAH UMR 6566) / Centre Viète / CRINI (EA 1162).

La recherche disciplinaire au sein des laboratoires susmentionnés est complétée par une recherche interdisciplinaire selon deux axes principaux : 1. Médiation et valorisation des cultures matérielles/immatérielles, usages du numérique et outils multimédias / 2. Analyse des pratiques culturelles dans un espace transnational / 3. Analyse des recompositions (sociales, genrées et générationnelles) des goûts culturels dans la société contemporaine mondialisée.

Le développement de programmes de recherche liés aux universités étrangères partenaires de la formation est programmé afin de renforcer les collaborations scientifiques autour de thématiques communes.

Objectifs de la formation :

Face aux nouveaux enjeux territoriaux, à la transformation des espaces professionnels et aux innovations technologiques, l'ambition du Master CCS est d'allier les connaissances en Sciences humaines et sociales à une connaissance des nouvelles technologies pour répondre aux demandes des acteurs économiques territoriaux, nationaux et internationaux, anticiper les futures exigences du secteur culturel et artistique, scientifique, économique et social, former différents publics à des métiers en évolution constante.

Le Master « Médiation, expertise, valorisation culturelle » est un Master professionnel et de recherche.

Chaque étudiant suit un enseignement global articulé sur deux années d'études lors desquelles :

- Il acquiert des connaissances, des savoirs interdisciplinaires, des compétences et des savoir-faire transversaux ;
- Il est acteur d'une pédagogie créative et innovante ;
- Il possède une expérience à l'international ;
- Il valorise ses compétences à travers des stages et des projets en lien avec des institutions culturelles, scientifiques et des entreprises ;
- Il bénéficie d'un accompagnement professionnalisant de l'Université de Nantes.

Ce projet s'inscrit dans un contexte porteur pour la recherche, la formation et l'innovation afin de :

- développer une formation croisée LLSHS, science et technique et numérique avec une

expérience résolument internationale en favorisant les bi et tri-diplômes avec les universités partenaires européennes et internationales ;

- **renforcer le rapprochement entre étudiants** par le biais de partenariats privilégiés avec d'autres formations et celui **avec le tissu économique** pour une meilleure insertion des étudiants ;
- mener **une recherche interdisciplinaire** dans le but de développer une pensée heuristique et épistémologique originale et collaborative à travers les programmes de recherche et les structures mises en place dans le cadre régional, national, européen, voire international.

L'insertion de la recherche au sein de la formation a également pour but d'impliquer des étudiants parmi les plus motivés dans **une recherche et à plus long terme dans un doctorat** (programme de recherche, thèse, thèse CIFRE).

Dans le cadre plus spécifique du bi-cursus DNSEP – Master, l'objectif est également de former **des professionnels maîtrisant les technologies numériques de création multimédia et évoluant dans le monde de la culture**. L'enseignement repose sur l'articulation entre différents domaines de compétences dont les principaux sont ceux de **la création multimédia, des connaissances culturelles et professionnelles**. La maîtrise des technologies numériques assure une base à la formation, essentiellement par l'apprentissage des logiciels de référence. Le renouvellement des modes de représentation et les multiples formes que prennent les productions culturelles supposent aujourd'hui la formation de professionnels qui possèdent à la fois **des compétences techniques et un regard critique sur la production actuelle et une connaissance approfondie des outils de médiation à destination des différents publics de la culture** (musée, galerie, studio de création, agence de communication, maison d'édition, etc.).

Le Master comprend deux années d'études dont les axes de développement principaux sont les nouvelles écritures et l'espace matériel et immatériel. La formation initiale est couplée à une formation continue en particulier en ce qui concerne les montages de projets (groupes mixtes) et le séminaire commun "Art et culture", commun aux étudiants du Master et à ceux de l'École des Beaux-arts. La dimension professionnalisante est inscrite dans le schéma de formations (ateliers SUIO, stages, projets tuteurés). La dimension internationale fait partie de la structure même de la formation (échanges, formations en bi et tri diplômes, stages à l'étranger). La cohérence de la mention, en y est assurée par un tronc commun important en master 1 et 2. L'interdisciplinarité est visible dans les blocs d'unités de formation (tronc commun), les cours transversaux et dans certains parcours.

Tronc commun aux différents parcours :

La mutualisation porte sur une partie des enseignements du premier semestre de chaque année et doit permettre aux étudiants d'acquérir un socle de compétences et connaissances scientifiques et universitaires approfondies permettant une réflexion transversale de haut niveau, correspondant aux

futurs métiers visés.

- Humanités et cultures
- Montage de projet culturel
- Création et numérique
- Culture, société, mondes
- Montage de projet culturel
- Recherche et numérique
- Cours transversaux au choix

Activités et compétences visées

Connaissances fondamentales à l'élaboration d'un projet culturel et scientifique :

- **Être capable d'analyser un processus d'élaboration d'un projet culturel dans le cadre d'une démarche pluridisciplinaire, savoir analyser les principes et les implications** (processus de création et de médiation, principes juridiques, financement, communication, marketing, écritures (selon usages technologiques choisis), analyse des publics et des utilisateurs, savoir quantifier et qualifier un projet multimédia et numérique, réception du projet, analyse critique et stratégique) .

Compétences en expertise ou en montage de projets et conception d'outils de médiation et valorisation culturelles

- Savoir réunir et traiter une documentation et bibliographie, être capable de rédiger des textes de qualité dans un excellent français ou autres langues étrangères choisies, maîtriser l'utilisation des outils du numérique ; préconiser les dispositifs multimédias en fonction du projet culturel analysé.
- **Travailler avec une équipe pluridisciplinaire** (être capable de comprendre, de s'adapter et de coopérer avec des partenaires venant d'horizons disciplinaires différentes ou aux parcours différenciés ; savoir diriger une équipe, mener une réunion, organiser un programme collectif de travail ; repérer les talents, les aptitudes lors d'événements et dans l'environnement relationnel, professionnel).
- **Enquêter sur les publics et expertises des dispositifs d'actions culturelles.**
- **Rédiger en français ou dans une voire plusieurs langues étrangères.**
- **Concevoir une présentation adaptée aux publics visés.**

Poursuites d'études

L'insertion professionnelle des étudiants demeure la priorité du Master.

Possibilité de poursuite d'études en doctorat (Doctorats proposés par les facultés partenaires et possibilité d'inscription dans le programme des thèses CIFRE).

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi :

- Social
- International
- Études socio-économiques
- Développement durable Environnement
- Culture Patrimoine
- Communication Médias
- Audiovisuel Multimédia
- Gestion des affaires culturelles et des relations internationales dans les collectivités locales et territoriales, les institutions et fondations à vocation culturelle, les entreprises à vocation culturelle ou de communication.

Volumes horaires des cours et crédits

Semestre	Unité d'enseignement	Cours	Nombre d'heures	Crédits	
S 7 30 ECTS	Humanités et Cultures	Histoire de la création numérique	12h CM	3	10
		Histoire et théorie des arts		2+2	
		Langue étrangère		1	
		1 au choix : - Sociologie des politiques et des institutions culturelles - Droit de la culture - Action internationale de la France	18h CM 18h CM 12h CM	2	
	Montage de projets culturels	- Montage de projet + médiation + numérique (lundis matins)	6h CM	2+2	4
			14h TP		
	Pratique intermédia	12h séminaires	2	11	
		2 modules au choix : - Développement web - Traitement du son - Vidéo et postproduction - Photo numérique - Infographie – édition numérique	5 x 3h TP		2+2
		Professionnalisation	5		
		Stage (en S8)			
Recherche	Initiation à la recherche	3	5		
	Suivi du mémoire	2			
S 8 30 ECTS	Langues et Civilisations	Langue étrangère		1	
	Métiers et formations scientifiques	Stage, professionnalisation + rapport de stage	5 + 4 + 2	11	16
		Projection ou workshop de recherche		5	
	Recherche	Initiation à la recherche		5	13
		Méthodologie, prospective		4	
Suivi du mémoire			4		
S 9 30 ECTS	Culture, Société, Mondes	Histoire et théorie des arts		2	6
		Histoire de la création numérique	12h CM	2	
		1 au choix : - Histoire culturelle - L'action culturelle en Europe : institutions, acteurs	18h CM 12h CM	2	
		Pratique intermédia (dont programmation)	12h séminaires	2	
		2 au choix : - Développement web	5 x 3h TP	1+1	5

		- Traitement du son - Vidéo et postproduction - Photo numérique - Infographie – édition numérique			
	Montage de projets culturels	Direction artistique	9h CM	1	10
		1 au choix : - Gestion et management de la culture - Économie des médias et la culture	24h CM 18h CM	1+1	
		Stage		7	
	Recherche	Finalisation du mémoire		9	9
S 10 30 ECTS	Recherche	Soutenance du mémoire			5
		Soutenance du DNSEP			25

Crédits du parcours DNSEP entrant dans le compte du Master CCS : 50 en M1 et 50 en M2, soit 100 sur 120 en tout (surlignés en jaune).

Volume horaire supplémentaire au DNSEP :

S7 = entre 54h minimum et 60h maximum (selon les choix de l'étudiant).

S8 = 0h.

S9 = entre 51h minimum et 75h maximum (selon les choix de l'étudiant).

S10 = 0h.

Total entre 105h (minimum) et 135h (maximum) sur 2 ans + stage (de 2 à 5 mois).

Stage :

Entre 2 et 5 mois, à terminer pour la fin du mois d'août de l'année de M2.

Le stage de M1 et les 5 crédits sont compris dans le volume total attendu.

La répartition et la durée du stage sont choisies par l'étudiant à partir du moment où au moins 2 mois (1 en M1 et 1 en M2) sont accomplis.

L'étudiant peut choisir d'effectuer un stage de M2 allant jusqu'à 4 mois.

L'évaluation du stage se base sur l'appréciation du tuteur de stage de la structure qui accueille l'étudiant ainsi que sur l'évaluation d'un rapport de stage rédigé par l'étudiant.

Cours optionnels :

Le Master CCS est commun à plusieurs autres parcours : le Parcours Nouvelles écritures médiatiques, le parcours Valorisation des nouveaux patrimoines, le parcours Médiation culturelle et communication internationale, le parcours Expertise des professions et institutions de la culture, le parcours Analyse des pratiques culturelles.

Dans ce cadre, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, suivre des cours à l'université, en plus de ceux proposés dans le programme. Cela sous réserve qu'il y ait suffisamment de places pour les y accueillir.

Évaluations :

Les évaluations se déroulent sous forme de contrôles continus tout du long des enseignements et/ou, à leur terme, de contrôles terminaux. Le comportement individuel (ponctualité, assiduité) est également systématiquement évalué en continu. Les absences non justifiées sont éliminatoires ou invalident les crédits du ou des modules de cours concernés. La session d'examens des cours

donnés à l'ESBANM, se déroule à l'ESBANM suivant une sélection d'épreuves d'évaluation des connaissances acquises et de réalisations sous forme de productions numériques encadrées. Une éventuelle session d'examens de rattrapage est prévue pour permettre aux étudiants de rattraper les crédits non obtenus au cours de la première session.

Liste des cours optionnels accessibles aux étudiants du Master qui le souhaitent :

S7	<u>Parcours</u> <u>Nouvelles écritures</u> <u>médiatiques</u>	<ul style="list-style-type: none">- champs fondamentaux des techniques journalistiques (18h TP)- méthodologie de l'entretien (10h TP)- méthodologie de l'enquête journalistique (18h TP)- méthodologie du reportage (12h TP)
----	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - narration audiovisuelle (18h TP) - narration photographique (18h TP) - narration radiophonique (18h TP) - narration graphique (18h TP) - atelier pratique (18h TP)
	<u>Parcours Valorisation des nouveaux patrimoines</u>	<ul style="list-style-type: none"> - histoire de la notion de patrimoine (20h CM) - principes de la conservation et de la restauration (15h CM) - exercices d'application / cas pratiques (28h TD) - patrimoine industriel (18h CM) - acteurs de la mise en valeur du patrimoine (18h CM) - exercices d'application / cas pratiques (24h CM) - droit de l'urbanisme et du patrimoine (12h CM) - histoire de l'art pour les non-spécialistes (18h CM) - histoire de l'art (24h CM)
	<u>Parcours Médiation culturelle et communication internationale</u>	<ul style="list-style-type: none"> - histoire culturelle (italien) (24h CM) - politique culturelle (italien) (18h CM) - études italophones (italien) (24h TD) - histoire culturelle (espagnol) (24h CM) - politique culturelle (espagnol) (18h CM) - langue de spécialité (espagnol) (24h TD) - histoire culturelle (allemand) / grands courants de pensées (12h CM) - histoire culturelle (allemand) / textes et images (12h CM) - politique culturelle (allemand) (18h CM) - langue de spécialité (allemand) (24h TD) - histoire culturelle (anglais) (24h TD) - politique culturelle (anglais) (18h CM) - langue de spécialité (anglais) (24h TD) - construction projet professionnel (18h TD) - ateliers professionnels (?) - atelier culture (?) - anglais à contenu culturel (24h TD) - ateliers médias (12h TD) - médiation méthodes (12h TD)
	<u>Parcours Expertise des professions et institutions de la culture</u>	<ul style="list-style-type: none"> - sociologie des professions artistiques et des médiateurs culturels (24h CM) - théories sociologies appliquées aux domaines culturels (24h CM) - méthodologie approfondie 1 (24h TD) - dispositif d'étude des publics de la culture (18h CM) - langue, civilisation et culture étrangère (24h TD) - cycle de conférences (chercheurs et professionnels) dans les grands domaines de l'art (9h CM)
S8	<u>Parcours Nouvelles écritures médiatiques</u>	<ul style="list-style-type: none"> - design sonore (20h CM) - écritures audiovisuelles (24h CM) - scénarisation documentaire (18h TP) - scénarisation interactive et ludique (18h TP) - narration audiovisuelle (14h TP)

		<ul style="list-style-type: none"> - narration photographique (14h TP) - narration radiophonique (14h TP) - narration graphique (14h TP) - atelier pratique (14h TP) - métiers du champ médiatique (12h TP) - master-class (24h TD)
S9	<u>Parcours Nouvelles écritures médiatiques</u>	<ul style="list-style-type: none"> - approches de la rhétorique (18h CM) - nouvelles formes narratives (20h CM) - approches critiques (22h CM) - expérimentations sonores (22h TD) - expérimentations visuelles (22h TD) - gestion éditoriale web (36h TP) - web rédactionnel (24h TP) - workshop applicatif 1 (42h TP) - workshop applicatif 2 (42h TP) - nouvelles logiques économiques (18h CM) - nouvelles logiques professionnelles (18h CM)
	<u>Parcours Valorisation des nouveaux patrimoines</u>	<ul style="list-style-type: none"> - patrimoine maritime (12h CM et 10h TD) - patrimoine XXème siècle (9h CM et 3h TD) - patrimoine immatériel (18h CM et 10h TD) - patrimoine et muséologie (24h CM et 25h TD) - patrimoine artisanal (8h CM et 3h TD) - patrimoine rural (12h CM et 3h TD) - patrimoine naturel (12h CM et 8h TD) - certification guide-conférencier (24h TD) - création d'un outil pédagogique (?) - rédaction administrative (18h TD)
	<u>Parcours Médiation culturelle et communication internationale</u>	<ul style="list-style-type: none"> - italien politique culturelle 2 (12h TD) - italien production de documents (6h TD) - italien traduction spécialisée (12h TD) - espagnol politique culturelle 2 (12h TD) - espagnol production de documents (6h TD) - espagnol traduction spécialisée (12h TD) - allemand politique culturelle 2 (12h TD) - allemand production de documents (6h TD) - allemand traduction spécialisée (12h TD) - anglais politique culturelle 2 (12h CM) - anglais production de documents (6h TD) - anglais traduction spécialisée (12h TD)
	<u>Parcours Expertise des professions et institutions de la culture</u>	<ul style="list-style-type: none"> - sociologie de l'art et de l'esthétique (24h CM) - sociologie des rapports culturels en régime de mondialisation : culture savante, culture populaire, culture de masse (24h CM) - socio-anthropologie du cinéma (24h CM) - sociologie des organisations culturelles et artistiques : entreprises / institutions / associations (24h CM) - méthodologie de l'ingénierie culturelle : acteurs, dispositifs, réseaux (24h TD)

		<ul style="list-style-type: none"> - méthodologie approfondie (24h TD) - préparation à l'insertion professionnelle (9h TD) - cycle de conférences (chercheurs et professionnels) dans les grands domaines de l'art et de la culture (9h CM)
--	--	--

Catalogue des cours

Semestre 7

UE Humanité et Culture

Histoire de la création numérique (12h CM) Anaïs Rolez

Problématique et enjeux :

Le séminaire dressera un panorama de l'art numérique (de l'art assisté par les machines algorithmiques) depuis la mise au point de l'ordinateur jusqu'aux environnements multimédias actuels. Nous ferons émerger les questionnements et les propositions artistiques sur l'ordre, le désordre, les variations et les contrastes, l'imagerie numérique, ses techniques de fabrication, la simulation, le réalisme, la 3D, la représentation du mouvement, la couleur, les interfaces et le code, en passant par les machines à peindre, les images hybrides et l'art multimédia, sans oublier les questions de définition de nature et d'artifice, de collage, de recyclage, d'installation et de projection, de prothèses techniques, d'art biologique, les environnements interactifs, les mondes virtuels et ce que ceux-là soulèvent à propos de l'anonymat, de la délocalisation, de la participation, de l'interactivité. Nous irons également voir du côté du virtuel, de la communication, des outils tels le téléphone, le fax, la télématique, l'art des réseaux, les jeux vidéos, les sites d'artistes.

Ce séminaire sera l'occasion de comprendre les conséquences qu'impliquent l'expérimentation des

nouvelles technologies dans le champ des différents arts mais également celles d'une conception du monde en flux et en données, de la dématérialisation, de la virtualisation et leurs implications dans la vidéo, la danse, l'infographie, le théâtre, le cinéma, l'architecture, la performance sonore, les arts plastiques, la muséographie, le documentaire et la photographie numérique. Au terme de notre étude, nous aurons face à nous un paysage dense et riche en connexions qui repoussera notre horizon aux questions des mutations artistiques et du champ social, des changements qui découlent de ces expériences dans le rapport à la matière, aux supports de l'information, aux techniques d'écriture et d'archivage, dans le rapport de l'artiste à l'œuvre et au public, dans la modification de la relation au réel, interrogeant sur l'extension, jusqu'à sa dilution, du phénomène de l'art ou encore des fondements politiques et revendications dont découle l'utilisation de licences et logiciels Libres (licence Art Libre, Open data, etc.).

Compétences :

- Acquérir une connaissance historique et contemporaine de la création artistique et de la scénographie multimédias, en particulier numériques et interactives ;
- Analyser les références et tendances : démarches et parcours d'artistes, expositions marquantes, concepts, critiques, productions théoriques ;
- Savoir quantifier et qualifier un projet multimédia : méthodologies de la conception à la réalisation, veille technologique.

Modalités d'évaluation : contrôle continu.

- Carnet de recherche ou essai écrit en lien avec les recherches personnelles des étudiants témoignant d'une appropriation des apports du séminaire et de leurs lectures ;
- Assiduité.

1 cours du tronc commun, à l'université au choix (selon calendrier projections) :

Sociologie des politiques et des institutions culturelles (18h CM) C. Delmas

Université de Nantes
(6 séminaires de 3h)

Problématique et enjeux :

Le cours portera sur le rôle très spécifique joué en France par les institutions dans la gestion de la culture. Il développera ensuite à différentes échelles territoriales une socio-histoire des politiques publiques et des dispositifs de démocratisation de la culture.

Modalités d'évaluation : contrôle terminal.

Examen écrit (2h).

Droit de la culture (24h CM) Steve Desgré

Université de Nantes
(6 séminaires de 3h)

Problématique et enjeux :

Le cours présente les institutions culturelles françaises et internationales sur fond de présentation de l'organisation administrative de la France (nationale et territoriale) et de la société internationale.

Modalités d'évaluation : contrôle terminal.

Examen écrit (2h).

Action internationale de la France (12h CM) Catherine de Wrangel, E. Kargl

Université de Nantes

(6 séminaires de 2h)

Problématique et enjeux :

Le cours présente les différentes structures mises en place par la France pour mettre en œuvre sa politique d'action culturelle à l'étranger. Après un rapide historique ainsi qu'une description et une analyse des buts recherchés et des stratégies employées, il détaille les institutions chargées de cette politique et analyse leur action. Il examine également les enjeux politiques et culturels de cette action à l'étranger. Par l'étude d'exemples concrets et à l'aide de témoignages d'acteurs engagés sur le terrain, il permet aux étudiants de réfléchir sur ce domaine de l'action culturelle à laquelle leur futur métier de médiateur peut les confronter.

Modalités d'évaluation : contrôle terminal.

Examen écrit (2h).

UE Montage de projets culturels

2 cours à l'université au choix :

Montage de projet + médiation + numérique (6h CM + 14h TP) Mathias Gimeno

Université de Nantes

(cours introductif + cours optionnels d'application)

Problématique et enjeux :

Le cours "Montage de projets culturels" est un cours central du premier semestre du Master CCS. Son objectif est de former les 80 étudiants aux techniques liées au développement culturel : écriture de projet, médiation et communication, production et réalisation en lien avec un territoire ou un lieu. Les étudiants réalisent au cours du semestre un projet culturel fictif en groupe, encadrés.

Modalités d'évaluation :

(présentation orale).

UE Métiers et formation scientifique**Pratique intermédia (12h séminaire) Julien Ottavi**

École des beaux-arts, site de Nantes

Problématique et enjeux :

- Connaître les pratiques intermédias, les principaux lieux de diffusions des arts numériques et électroniques ;
- Avoir une vision des pratiques d'artistes et de théoriciens portant et réalisant des projets qui se situent à la pointe des pratiques des arts électroniques ;
- Comprendre les enjeux des arts numériques et intermédias.

Modalité d'évaluation : contrôle continu.

Assiduité

Semestre 9

UE Culture, Société, Mondes

Histoire de la création numérique (12h CM) – Anaïs Rolez

Problématique et enjeux :

Le séminaire dressera un panorama de l'art numérique (de l'art assisté par les machines algorithmiques) depuis la mise au point de l'ordinateur jusqu'aux environnements multimédias actuels. Nous ferons émerger les questionnements et les propositions artistiques sur l'ordre, le désordre, les variations et les contrastes, l'imagerie numérique, ses techniques de fabrication, la simulation, le réalisme, la 3D, la représentation du mouvement, la couleur, les interfaces et le code, en passant par les machines à peindre, les images hybrides et l'art multimédia, sans oublier les questions de définition de nature et d'artifice, de collage, de recyclage, d'installation et de projection, de prothèses techniques, d'art biologique, les environnements interactifs, les mondes virtuels et ce que ceux-là soulèvent à propos de l'anonymat, de la délocalisation, de la participation, de l'interactivité. Nous irons également voir du côté du virtuel, de la communication, des outils tels le téléphone, le fax, la télématique, l'art des réseaux, les jeux vidéos, les sites d'artistes.

Ce séminaire sera l'occasion de comprendre les conséquences qu'impliquent l'expérimentation des nouvelles technologies dans le champ des différents arts mais également celles d'une conception du monde en flux et en données, de la dématérialisation, de la virtualisation et leurs implications dans la vidéo, la danse, l'infographie, le théâtre, le cinéma, l'architecture, la performance sonore, les arts plastiques, la muséographie, le documentaire et la photographie numérique. Au terme de notre étude, nous aurons face à nous un paysage dense et riche en connexions qui repoussera notre horizon aux questions des mutations artistiques et du champ social, des changements qui découlent de ces expériences dans le rapport à la matière, aux supports de l'information, aux techniques d'écriture et d'archivage, dans le rapport de l'artiste à l'œuvre et au public, dans la modification de la relation au réel, interrogeant sur l'extension, jusqu'à sa dilution, du phénomène de l'art ou encore des fondements politiques et revendications dont découle l'utilisation de licences et logiciels Libres (licence Art Libre, Open data, etc.).

Compétences :

- Acquérir une connaissance historique et contemporaine de la création artistique et de la scénographie multimédias, en particulier numériques et interactives ;
- Analyser les références et tendances : démarches et parcours d'artistes, expositions marquantes, concepts, critiques, productions théoriques ;
- Savoir quantifier et qualifier un projet multimédia : méthodologies de la conception à la réalisation, veille technologique.

Modalités d'évaluation : contrôle continu.

- Carnet de recherche ou essai écrit en lien avec les recherches personnelles des étudiants témoignant d'une appropriation des apports du séminaire et de leurs lectures ;
- Assiduité.

1 cours à l'université au choix parmi :

L'action culturelle en Europe (18h CM) c. de Wangel, E. Kargl

Université de Nantes
(6 séminaires de 3h)

Problématique et enjeux :

Dans ce cours de Master 2 seront décrites et analysées les différentes politiques de l'Union Européenne en matière culturelle. L'objectif est de transmettre aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques sur les différents enjeux historiques, intellectuels et politiques qui étaient ceux de la construction européenne et qui constituent à présent ceux de l'élargissement futur comme de la place de l'Europe ans le monde. Le cours propose également aux étudiants des études pratiques de cas ainsi que des interventions de spécialistes.

Modalités d'évaluation :

Examen écrit (2h)

Histoire culturelle (18h CM) C. Pomeyrols

Université de Nantes
(6 séminaires de 3h)

Problématique et enjeux :

Le cours d'histoire culturelle portera sur la France du XIXe et début XXe ; pourront être abordés différents thèmes : histoire de la presse, histoire du livre et de l'édition, industries culturelles, loisirs, alphabétisation et question scolaire.

Modalité d'évaluation :

Examen écrit (2h)

UE Métiers et formations scientifiques

Pratique intermédia (12h CM) Julien Ottavi

Problématique et enjeux :

- Connaître les pratiques intermédia, les principaux lieux de diffusions des arts numériques et électroniques ;
- Avoir une vision des pratiques d'artistes et de théoriciens portant et réalisant des projets qui se situent à la pointe des pratiques des arts électroniques, - Comprendre les enjeux des arts numériques et intermédiats.

Modalités d'évaluation : contrôle continu.

Assiduité.

UE Montage de projets culturels

Direction artistique (festivals, événements, éditions d'artistes, etc., 9h CM) –
Julien Ottavi

École des beaux-arts, site de Nantes

Problématique et enjeux :

Qu'est ce qu'une direction artistique aujourd'hui ? Quel rôle pour quels types de structures ? Qu'entend-on par direction artistique ? Il s'agit dans cette formation d'aborder la direction artistique sous différents angles, à travers des aspects pratiques et théoriques sur des cas concrets de réalisation. Nous évoluerons aussi dans une formation en lien avec les questions de la création électronique, intermédia, multimédia et numérique. En conséquence nous interrogerons les contenus : quels sont les courants artistiques qui utilisent ces médiums ? Comment évoluent les projets artistiques : de l'étudiant en art, le fan, à l'artiste émergent, le professionnel ou l'artiste plus établi ? Quels sont les critères de sélection des œuvres dans le cadre d'un festival ou d'une programmation ? Quelles sont les façons d'échanger avec les artistes mais aussi de communiquer avec public ?

Nous étudierons les lieux, les fiches techniques, la recherche de fonds et de partenariat mais aussi la logistique et la coordination, tout un ensemble de connaissances que le rôle d'une direction artistique se doit d'acquérir.

Modalités pédagogiques :

- Travail théorique et pratique dans les studios d'Apo33 ou dans une salle de l'école (selon calendrier) ;
- Mise en place de groupes de travail pour l'exploration des différents aspects proposés dans la formation. ;
- Échanges et travail en situation ;
- Immersion en milieu professionnel dès le début de la formation.

Compétences :

- Connaître les enjeux d'une direction artistique ;
- Savoir évaluer un contexte et proposer une thématique adaptée ;
- Savoir faire un bilan ;
- Savoir écrire un appel à projet ;
- Savoir comment et où diffuser cet appel (sites web, forums, listes, sites spécialisés) ;
- Réception et étude des propositions d'artistes ;
- être capable de faire des choix et orienter une programmation ;
- Savoir élaborer un rétroplanning ;
- Connaître les lieux de diffusion ;
- Comprendre et savoir élaborer des fiches techniques ;
- Pouvoir mener une recherche de fonds et de partenariats ;
- Avoir des connaissances en logistique et en coordination de projet.

Modalités d'évaluation : contrôle continu.

- Suivi et participation active aux cours ;
- Réalisation de travaux dirigés.

1 cours à l'université au choix parmi :

Gestion et management de la culture (6h) Marc Martinez, coopérative OZ

Université de Nantes
(6 séminaires de 4h)

Problématique et enjeux :

Le management culturel est l'ensemble des techniques et savoirs consacrés à la gestion de projets culturels. Le manager se doit de maîtriser des compétences socles empruntées plutôt au monde de l'économie, des sciences sociales, de la gestion financière et de développer des compétences analytiques et stratégiques afin d'adapter ces outils aux secteurs particuliers de la culture. Ce cours est consacré à ces méthodologies d'analyse et d'action permettant aux futurs managers de trouver les moyens et l'agilité nécessaires à la réussite de leurs actions.

L'objectif est de pousser les étudiants à évaluer la viabilité économique d'un projet culturel et d'anticiper les organisations et les fonctions à développer pour mener à bien ce projet. L'enseignant utilise un cas pratique afin de passer en revue l'ensemble des enjeux économiques, stratégiques, juridiques et sociaux et permettre aux étudiants de se positionner en porteurs de projets et gestionnaire du projet. Les étudiants doivent évaluer et arbitrer sur l'ensemble des aspects du projet. L'objectif pédagogique est à minima le sixième niveau de la taxonomie : Evaluation

Modalités d'évaluation :
Examen écrit (2h).

Économie des médias et de la culture (18h CM) C. Gauzente
--

Université de Nantes
(6 séminaires de 3h)

Problématique et enjeux :

Le domaine de l'économie de la culture et des médias constitue un vaste domaine que nous parcourons d'une part en posant un certain nombre de repères fondamentaux et d'autre part en convoquant des cadres théoriques utiles à l'analyse de différentes facettes socio-économiques du secteur de la culture et des médias. Sans prétendre à l'exhaustivité, le cours s'appuiera sur une construction émergente collective (prenant par exemple la forme d'un numéro spécial de journal d'économie) analysant différents thèmes et phénomènes locaux et/ou internationaux considérés comme stimulants.

Références utiles :

La documentation française.

Ministère de la Culture et de la Communication Département DEPS.

Le cercle des économistes.

Alternatives économiques.

F. Benhamou, L'économie de la culture, Coll. Repères, La Découverte.

N. Moureau, D. Sagot-Duvaurox, Le marché de l'art contemporain, Coll. Repères, La Découverte.

L. Karpik, L'économie des singularités, NRF, Gallimard.

Modalités d'évaluation :
Examen écrit (2h)