

UNIVERSITÉ DE NANTES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2008-2009

Expertise des Professions et Institutions culturelles
(EPIC)

Spécialité du Master professionnel

Mention **Culture et Société**

Responsable : Joëlle DENIOT

joelle.deniot@wanadoo.fr

MASTER 1

Réunion de rentrée : lundi 22 septembre – 15h

Salle 4034

Début des cours : à partir du lundi 22 Septembre

MASTER 2

Réunion de rentrée : lundi 22 septembre – 16h30

Salle 4034

Début des cours : à partir du lundi 22 Septembre

EPIC

Spécialité sociologie du master *Culture et société*

La mise en place de cette formation depuis la rentrée 2004 prend acte du fait que le secteur de la culture, sous l'impulsion de l'Etat et celle de l'économie, tend à se professionnaliser et à ouvrir ainsi de nouveaux débouchés pour les étudiants de sociologie se spécialisant en ces domaines d'enquêtes et de thématiques.

Elle propose une formation orientée sur la sociologie de la culture, des produits et des œuvres artistiques, selon des problématiques plurielles allant de l'anthropologie à l'économie et cela dans une perspective comparative internationale. Elle s'adresse à des étudiants non seulement sensibles aux arts et à la culture sous toutes ses formes, mais ayant également une forte capacité à analyser les enjeux de la culture dans le monde contemporain, à imaginer et mettre en œuvre des propositions et des manifestations artistiques ambitieuses.

Cette formation prend en compte l'ampleur de l'offre culturelle de la ville de Nantes, elle prend en compte des besoins concrets identifiés au plan local, régional, national : demandes des collectivités locales et territoriales, demande des institutions, du secteur associatif, des entreprises à vocation culturelle, en matière d'études et d'expertises leur permettant de mieux analyser, orienter leur pratiques et de raisonner leurs objectifs.

Les objectifs professionnels visés exigent une formation à niveau bac + 5. Ils impliquent aussi une participation de professionnels à la formation, au niveau de conférences, séminaires et de suivi de stages.

La formation vise l'acquisition une compétence de haut niveau, pouvant se définir sur les trois registres suivants :

- Une capacité de réflexion de type intellectuel, universitaire
- Un approfondissement de la qualification sociologique en matière d'enquêtes tant quantitatives que qualitatives
- Une capacité pratique au service de projets, d'initiatives, de productions dont la maîtrise s'acquiert essentiellement à travers les stages qui sont aussi supports des mémoires de sociologie à élaborer durant l'année de M1, puis de M2

Elle est complétée, comme toutes les autres spécialités du Master **Culture et société**, par des enseignements communs en Histoire, Civilisations, Gestion, Droit, Multimédias et Communication.

Le cadre commun

Quatre spécialités distinctes sont mises en œuvre au sein de ce Master, où sont engagées:

- L'UFR de Langues,
- L'UFR d'Histoire,
- L'UFR de Sociologie,
- et le Département d'Info Com,

Chaque spécialité est ouverte aux étudiants titulaires de la Licence correspondante.

La structure générale est composée (voir la présentation exhaustive des cours dans les pages suivantes) :

-d'un tronc commun aux spécialités (APC, EPIC, MCCI, VALPEC) permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances indispensables en sciences sociales, en droit, en management culturel et en communication.

-de cours spécifiques à chaque UFR proposant un approfondissement des savoirs de chaque discipline de formation.

Conditions d'admission

Cette spécialité est accessible :

- de droit aux étudiants titulaires d'une Licence de Sociologie ou d'Histoire ;
- par le biais de la procédure de validation d'acquis, à des étudiants issus d'autres parcours de formation, à la condition qu'ils aient été initiés à la démarche sociologique.

Une formation en deux ans....

Qui a choisi d'allier une approche théorique de haut niveau et une dimension concrète, assurée sous la forme de stages et d'interventions d'acteurs et responsables des différents secteurs de la culture.

Pour la deuxième année de Master : le dossier de candidature est examiné et classé par la commission pédagogique en fonction de la moyenne obtenue en M1 pour ceux qui poursuivent leur parcours en M2. Les candidats peuvent être convoqués à un entretien oral pour vérifier si nécessaire, leur compétence en sociologie de l'art et de la culture, en économie de l'art et dans la mise en œuvre des méthodologies adaptées à l'élaboration et à la fiabilité de leur projet.

Débouchés

La formation prépare aux métiers de l'encadrement et de la conception dans les divers secteurs de la culture : institutions culturelles (musées, conservatoires, centres culturels...) ; collectivités publiques ; diffusion (édition, galeries...) ; événements (festivals, spectacles, expositions...) en France ou à l'étranger.

Elle permet également de postuler et d'accéder à des missions d'expertise sur des questions culturelles, soit en indépendants, soit au sein de bureaux d'études ou de services intégrés à des administrations ou des collectivités locales.

Ce master vise à faire accéder les diplômés à des emplois :

- de Chefs de projet en animation culturelle
- de Chargés de projets/Chargés de mission des les différentes collectivités locales et territoriales
- de Responsables de centre culturel ou de service culturel en entreprise,
- de Responsables de projet culturel/d'action culturelle au sein de structures associatives
- de Responsables d'organisation d'événements (festival, expositions, salons)
- d'Experts en audit culturel auprès des différentes structures publiques et privées.

Exemples de type d'emplois occupés dans la spécialité selon les références des promotions précédentes :

Chargé (e) de mission à la Maison de l'Europe
Assistant (e) de production de festival
Chargé (e) de communication dans la post-production de films
Chargé (e) de diffusion pour une compagnie de théâtre
Chargé (e) de sensibilisation des publics
Coordinateur (trice) d'expositions photographiques
Coordonnateur (trice) de projets culturels
Assistant (e) de chef de projet dans le secteur théâtral
Assistant (e) de programmation (arts du cirque, arts de la rue)
Chargé (e) de rencontres culturelles internationales
Assistant (e) de coordination de cinéma associatif
Responsable presse -communication de festivals cinématographiques
Chargé (e) de relation avec la presse aux musées nationaux

Pour le suivi des informations se référer au site WEB

<http://www.master-culture.info>

MASTER 1

PREMIER SEMESTRE

Tronc commun des trois spécialités

UE 71 Culture et société (8 crédits ECTS) coefficient 4

- Socio-anthropologie de la culture (24h CM)
- Histoire des pratiques culturelles (24h CM)
- La politique culturelle internationale de la France (24h CM)

UE 72 Droit, gestion et administration de la culture (8 crédits ECTS) coefficient 4

- Introduction au droit de la culture (12h CM)
- Gestion administrative et financière : introduction à l'économie d'entreprise, gestion de projets (12 h CM)
- La culture et ses institutions : institutions culturelles nationales et européennes (12h CM)
- Introduction à la communication (12h CM)

Spécialité EPIC

UE 73 Méthodes (5 crédits ECTS) coefficient 3

- Méthodologie (1) du projet (6 heures TD)
- Spécificités des enquêtes sur les pratiques culturelles I (24 Heures CM)
- Gestion des organisations (24 heures TD mutualisées avec le master Diagnostic et expertise sociologique)

UE 74 Thématiques I (6 crédits ECTS) coefficient 3

Cultures et mondes de l'art

- Espaces-temps des politiques culturelles en France (24 heures CM)
- Sociologie du travail et des professions artistiques (24 heures CM)
- Conférences de professionnels et d'universitaires sur les grands domaines de la culture (40 heures TD mutualisées M1, M2)

UE 75 International (3 crédits ECTS) coefficient 2

- Langue (anglais, allemand, Espagnol) 24 heures TD

- **Option** Anglais débutants niveau I – 24 heures TD mutualisées avec le master recherche et le master Diagnostic et expertise sociologiques

MASTER 1

SECOND SEMESTRE

Uniquement des enseignements spécifiques

à la spécialité **EPIC** :

UE 81 Thématiques II (6 crédits ETCS) coefficient 3

Cultures et mondes de l'art

- Sociologie de l'esthétique et des œuvres (24 heures CM)
- Sociologie des publics entre pratiques, demandes et besoins (24 heures CM)

UE 82 Stage, accompagnement à la recherche et mémoire (24 crédits ETCS) coefficient 12

- Stage de 3 mois **modalement** de février à Avril
- Méthodologie-(2) retour d'expérience de stage (mai juin ?) (18 heures TD sur deux ou trois jours à présence obligatoire)
- Mémoire dirigé par un enseignant-chercheur de sociologie et suivi par un maître de stage à soutenir entre la première quinzaine de juillet et modalement la fin septembre.

Ce mémoire de sociologie appliquée au secteur de la culture donne lieu à une soutenance orale devant un jury mixte d'universitaires et de professionnels.

A l'issue de la première année de master, l'étudiant qui a satisfait au contrôle des connaissances se verra remettre le diplôme de maîtrise « Expertise des professions et institutions de la culture »

Contenu des cours

1er Semestre UE 71

Socio-anthropologie de la culture Joëlle Deniot

Parler de culture en sciences sociales, c'est définir des dynamiques d'identification se présentant sous des modes pratiques, revendicatifs à de échelles plus ou moins institutionnalisées. Ce cours aborde en premier lieu les approches Anthropologiques saisissant la culture au sens radical, comme fait d'humanisation civilisant les échanges sociétaux et interpersonnels à travers l'expérience du symbolique, du mythique, de la loi et de l'Art. A côté de cette Raison anthropologique, à dimension pluridisciplinaire, ethnologues et sociologues vont réfléchir et enquêter sur « La culture au pluriel ». En un second temps ce cours examine comment démarches ethnographiques et concepts sociologiques vont analyser des pratiques culturelles se déclinant en termes d'ethnies, de peuples, de nations, de classes, de générations, de genre... aux frontières plus ou moins perméables. Et dans une approche plus transversale, l'accent sera mis sur deux courants, plus ou moins dissociables, de la connaissance sociologique à savoir, celui dit des *sociologies du quotidien* et celui lié à l'apport et à la critique des problématiques anglaises et américaines des *cultural studies*.

Indications bibliographiques :

- **Michel de Certeau**, *La culture au pluriel*, ed. Christian Bourgois 1980, Seuil, 2000
- Michel de Certeau**, *L'invention du quotidien, Arts de faire*, Gallimard, 1990
- Georges Devereux**, *Essais d'ethnopsychiatrie générale*, Gallimard, 1970
- René Girard**, *La route antique des hommes pervers*, livre de poche, 1995
- Claude Javeau**, *Sociologie de la vie quotidienne*, Que sais-je ? PUF 2003
- Pierre Legendre**, *Dominium Mundi, L'empire du management*, Mille et une nuits, 2007
- Michel Maffesoli**, *La transfiguration du politique*, Grasset, 1992 , La table Ronde, 2002
- Éric Maigret, Éric Macé**, *Penser les Médiacultures*, Armand Colin, 2005

Histoire des pratiques culturelles

- **R. Fabre** : Culture populaire et éducation populaire
- **C. Pomeyrols** : Le temps libre et les loisirs

Indications bibliographiques :

CORBIN Alain, *L'avènement des loisirs*, Paris, 1995

JEANNENEY Jean-Noël, *Une histoire des médias, des origines à nos jours*, Paris, 1995

KALIFA Dominique, *La culture de masse en France, 1 : 1860-1930* Paris 2001

La politique culturelle internationale de la France

Patrice Neau, Xavier Lemoine, Carlos Maciel, Walter Zidaric

I. Le concept de diplomatie culturelle

1. Mise en perspective historique
2. La constitution d'un réseau culturel
3. Les enjeux politiques

II. La politique culturelle extérieure de la France de 1945 à la fin des années 80

1. Le discours d'Alger. De la « Direction générale des relations culturelles et des œuvres françaises à l'étranger » à la « Direction générale de la coopération et du développement ».
2. Les années 80 : l'ouverture aux cultures du monde
3. Le temps des incertitudes

III. L'action culturelle internationale à l'ère de la mondialisation

1. La crise des institutions nationales d'échanges culturels
2. L'émergence de nouveaux opérateurs
3. De l'exception culturelle à la diversité culturelle
4. Les enjeux de la diplomatie culturelle au XXIe siècle

Indications bibliographiques :

BONIFACE Pascal, *La France est-elle encore une grande puissance ?* Editions Sciences Po, Paris, 1998.

LOMBARD Alain, *Politique culturelle internationale. Le modèle français face à la mondialisation*, Babel, Paris, 2003

ORY Pascal, TOBELEM J. M., *Les stratégies de la diplomatie culturelle non gouvernementale*, Paris, 2007

RAYMOND Jean-François, *L'action culturelle extérieure de la France*, La documentation française, Paris 2000.

WARNIER Jean-Pierre, *La mondialisation de la culture*, La découverte, Paris, 1999

UE 72

Droit, gestion et administration de la culture

E 712	Introduction au droit
	Arnaud Leclerc
	Ce cours présente à la fois le vocabulaire juridique, les branches du droit, et l'organisation judiciaire. Le cours insistera également sur les compétences des différentes autorités européennes, nationales, locales.
UE 712	Comptabilité, économie d'entreprise
	Caroline Tahar
	<p>1. Le cadre comptable et financier Qu'est-ce que la comptabilité ? - Comment représente-t-elle l'activité économique ? - Point particulier : La TVA</p> <p>1. Les documents comptables et financiers Les documents comptables courants - Les documents de synthèse - L'analyse financière des documents de synthèse : Bilan et Compte de résultats</p> <p>2. Le contrôle de gestion La démarche et les outils - La comptabilité de gestion : calculer les coûts, déterminer un tarif - La gestion budgétaire : construire un budget.</p> <p>3. Chapitre 4 : la demande de subvention Les différentes sortes de subvention - Le dossier de demande de subvention</p>
Bibliographie de base	<p>MASEO R., PHILIPPS A., RAULET C., <i>Comptabilité financière</i>, Dunod</p> <p>MASEO R., <i>Comptabilité générale – opérations courantes</i>, Dunod</p>
	Isabel Beckmann
	Introduction à l'économie des entreprises et des institutions culturelles
	introduction à des notions de marketing et d'économie d'entreprise appliquées à la gestion de projets culturels.
Bibliographie	EVRARD Yves , <i>Le management des entreprises artistiques et</i>

hie de base	<i>culturelles</i> , economica, Paris, 2004-09-2 BENHAMOU Françoise, <i>L'économie de la culture</i> , La découverte, Paris, 2001
UE 712	La culture et ses institutions
	G. Brovelli
	Après une présentation des institutions publiques intervenant dans le domaine de la culture (France et UE), plusieurs interventions et politiques publiques seront étudiées (UE, Etat, Collectivités locales). Introduction: approches de la notion de culture 1. Les interventions publiques dans le domaine de la culture 2. Institutions: présentation générale 3. Institutions: l'Etat 4. Institutions: établissements publics et collectivités territoriales 5. Les politiques de l'Etat 6. L'UE, institutions et politique de la concurrence 7. Les identités: L'exception culturelle 8. Les identités: Les langues minoritaires 9. La police de la culture: l'ordre public local 10. La DRAC 11. Les politiques locales
Bibliographie de base	PONTIER J-M., RICCI J-C., BOURDON J. , <i>Droit de la culture</i> , Dalloz, 1996. PENET J., SAEZ G. , (dir.) <i>Institutions et vie culturelles</i> , La Doc. Fse (les notices), 1996 et 2004 (G. Saez). CUCHE D. , <i>La notion de culture dans les sciences sociales</i> , La Découverte (Repères), 2004. BENHAMOU F. , <i>L'économie de la culture</i> , La Découverte, 2003. Par ailleurs : ASSERAF-OLIVIER F., BARBERY E. , <i>Le droit du multimédia</i> . PUF, Que-sais-je ? (2001). REGOURD S. , <i>L'exception culturelle</i> . PUF, Que-sais-je ? 2002. SAINT-PULGENT de M. , <i>Le gouvernement de la culture</i> . Gallimard, 1999.
UE 72	Introduction à la communication
	David Guignebert
	Un plan de communication désigne l'ensemble des moyens pratiques, techniques et stratégiques mis en oeuvre pour construire et rendre accessible un projet culturel. Cela inclut tant la communication interne à un groupe, ses modes de fonctionnement, la communication au niveau d'un réseau d'acteurs, les relations entre partenaires ou collaborateurs, le rapport aux collectivités territoriales, que la communication

	<p>externe vers un ou des publics, par l'information ou la médiation. Ceci peut valoir tout autant pour l'organisation d'un événement, que pour un travail avec une communauté d'habitants ou pour la mise en place d'une campagne d'information ou d'action.</p> <p>Porter un projet culturel c'est donc s'inscrire pratiquement dans un tissu de relations multiples qui met en jeu le culturel, le politique, l'économique et le social.</p> <p>Or au cours de ces dernières années, plusieurs éléments constitutifs du champ culturel ont transformé, de par leur évolution, les logiques de production et de communication qui organisaient ce champ, à savoir : 1) l'évolution dans la fonction et le statut accordé à la culture, 2) les reconfigurations territoriales et politiques qui ont résulté de la décentralisation, 3) la question du public dans sa diversité culturelle et dans sa socialité, 4) l'apparition de nouvelles technologies de l'information et de la communication développant une autre culture de la diffusion, avec ses nouvelles logiques et ses nouvelles modalités.</p> <p>Au coeur de ces transformations le concept de médiation prend une place toute particulière dans le schéma communicationnel, déplaçant l'accent mis sur le message communiqué à la relation communicante.</p>
<p>Bibliographie de base</p>	<p>CERTEAU M. DE, <i>La culture au pluriel</i>, éd du Seuil, 1993</p> <p>MOULINIER P., <i>Politique culturelle et décentralisation</i>, L'Harmattan, 2002</p> <p>LEXTRAIT F., <i>Une nouvelle époque de l'action culturelle</i>, éd La Documentation française, 2001.</p> <p>BRETON P., PROULX S., <i>L'explosion de la communication à l'aube du 21e siècle</i>, éd. La Découverte</p> <p>GUATTARI F., <i>La révolution moléculaire</i>, éd Recherches, 1977.</p> <p>GRAZIANI SERGE, <i>La communication culturelle de l'Etat</i>, PUF, 2000</p> <p>Ouvrage collectif, <i>Art, médiation, société</i>, entretiens avec 19 médiateurs culturels, Fondation de France, 1996</p> <p>Subjectivation du Net : postmédia, réseaux, mise en commun, <i>Revue Multitudes</i> n°21, été 2005</p>

Méthodes
UE 73
Cours spécifiques UFR sociologie

• Méthodologie (1) du projet (6 heures TD)

Joëlle Deniot

Les six heures de ce premier trimestre seront consacrées - d'abord à une présentation (accompagnée d'un texte écrit) des conditions et des normes du stage, sous garantie de l'institution universitaire, des objectifs du mémoire et des normes de sa rédaction ; sachant que cette prestation, la principale de la validation ne saurait se réduire à un vague *rapport de stage* sans la légitimité universitaire classique d'un texte référencé nourri d'une culture anthropologique et "éditable" autour d'un véritable travail d'enquête monographique et thématique.

•Spécificités des enquêtes sur les pratiques culturelles (24 Heures CM) Joël Guibert

L'enseignement se divisera en deux parties.

Une première partie pour faire le point sur les enquêtes réalisées, notamment par le Ministère de la Culture :

- * Méthodologies (conditions d'enquête, questionnaire...)
- * Commentaires sur les données, nationales et internationales
- * Perspectives théoriques

La seconde partie traitera des enquêtes à réaliser dans le cadre du mémoire:

- * Objet et terrain
- * Choix des investigations
- * Phases de la recherche
- * Exploitation des données

•Introduction aux outils de gestion des organisations (24 heures TD mutualisées avec le master Diagnostic et expertise sociologique)

Pierre Cam

L'objectif du cours sera d'introduire à la gestion des compétences et des organisations dans le milieu associatif. On étudiera notamment la mise en place de tableaux de bord dans le domaine social, les méthodes d'analyse des postes de travail, de gestion des conflits.

Thématiques I
Cultures et mondes de l'art
UE 74

- **Espaces-temps des politiques culturelles en France** (24 heures CM)
Joëlle Deniot et conférences assurées par Jacky Réault agrégé d'histoire

La France pays singulier, d'une dialectique sans fin d'unification et de diversité court depuis mille ans après une identification « culturelle » et combat aujourd'hui la *globalisation* en inventant « l'exception ». pour le reste du monde résistant. C'est sur ce *temps long* révélé par les grandes sédimentations culturelles et civilisationnelles dont son sol est le palimpseste et sa langue le trésor vivant menacé, que se sont inscrites des mobilisations culturelles instituées avant même le *siècle de Louis XIV* et que continue la courte histoire récente des « politiques culturelles ».

Loin de se résoudre à celle d'un *Ministère*. Cette histoire s'ancre dans la refondation révolutionnaire, dans celle de Ligue de l'enseignement de Jean Macé, genèse des Lois Ferry sur l'école, qui se conjuguera à l'émouviment ouvrier dans *l'éducation populaire*. Elle intègre Jean Vilar à la fondation de De Gaulle et Malraux (1959). Elle interroge sa bureaucratisation en « Etat culturel » gardien d'un art officiel et pourtant encore conservateur patrimonial des précieuses transmissions de l'art universel et de la culture nationale.

Comment penser la crise générale qui touche au sein de la mondialisation, l'existence et la légitimité de l'*Etat culturel* et de sa culture du *tout se vaut*, sinon en cherchant sociologiquement du côté de ses rapports, proximités et séparations, centralisation et décentralisation, à sa société et au monde ? J. Réault

Bibliographie indicative :

- **Anthologie de textes** : Geneviève Gentil, Philippe Poirier : *La politique culturelle en débat -- 1955-2005*, La documentation Française 2006
- **Esprit** (Revue) N° spécial *Les impasses de la politique culturelle*. Mai 2004.
- **Laurent Fleury**, Le public populaire du T.N.P. de Vilar : une catégorie réalisée
In **J. Deniot A Pessin**, *Les peuples de l'art*. l'Harmattan 2005.
- **Pierre Lepape**, *Le Pays de la littérature* Seuil 2003.
- **Philippe Urfalino**. *L'invention de la politique culturelle*. Hachette 2004
- **Emmanuel Todd**, *l'invention de l'Europe*. Seuil 1995.
- **Jacques Verrière**, *La Loire et Paris La France essentielle de Clovis à nos jours*. Flammarion 1990

Sociologie du travail et des professions artistiques 24 Heures CM

Bernard Lehmann

Les professions du domaine artistique sont extrêmement diverses en terme d'activités comme de rémunération. Les difficultés rencontrés par l'INSEE pour leurs classements en termes de PCS en constituent à cet égard une illustration. Traditionnellement, les tâches liées au spectacle vivant se révèlent toutefois proches du secteur public alors que celles concernant les industries culturelles sont majoritairement l'apanage du secteur privé. Lorsque l'on se penche sur l'évolution récente des situations d'emploi dans le secteur, on perçoit quelques transformations majeures et globales. Tandis que la qualification des artistes augmente, on assiste au développement d'un secteur associatif très actif mais précaire parce que répondant à des projets de commandes limités dans le temps. Il faut ajouter que le nombre de personnes concernées par le secteur artistique va toujours croissant. Cette situation, fragile, perdure par la multiplication des cas de pluriactivité et la généralisation d'un type contractuel particulier : l'intermittence. A partir de ces tendances fondamentales, on analysera dans le cadre de cet enseignement, la sociologie des professions artistiques à partir d'une perspective structurelle aussi bien que du point de vue des acteurs qui en sont partie prenante.

Références bibliographiques :

- **BUREAU Marie-Christine**, « Le Statut de l'entrepreneuriat artistique et culturel : une question d'économie politique », *Centre d'Etudes de l'Emploi*, Document de travail n°8, 2001, <http://www.cee-recherche.fr>
- *Cahiers Français*, « Culture, Etat et marché », n°312, Janvier-Février 2003, La Documentation Française
- DIRECTION DES STATISTIQUES, DE L'EVALUATION ET DE LA RECHERCHE-ANPE, *Arts et spectacles*, Paris, La Documentation Française, coll. « Rome, description et évaluation des métiers », 1995
- **MENGER Pierre-Michel**, *Portrait de l'artiste en travailleur*, Paris, Seuil, coll. « La république des idées », 2002
- PARADEISE Catherine**, *Les Comédiens. Professions et marchés du travail*, Paris, PUF, coll. « Sciences sociales & sociétés », 1998

-Conférences de professionnels et d'universitaires sur les grands domaines de la culture (40 heures TD mutualisées M1, M2)

Cet enseignement sur les Grands domaines de la culture, est assuré conjointement par les enseignants de l'UFR de sociologie qui mènent des recherches sur des thématiques liées à la culture et des conférenciers de divers horizons.

En ce qui concerne les enseignants de l'UFR de sociologie, ce cours permettra aux étudiants de choisir plus facilement leur directeur de mémoire. Chacun viendra présenter en quatre heures ses travaux et en même temps un domaine culturel particulier : la chanson (Joëlle Deniot), les cultures populaires (Joël Guibert), l'espace culturel européen (Yves Tertrais) le cinéma (Christophe Lamoureux), la littérature - la bande dessinée (Christian Vogels).

SECOND SEMESTRE

Uniquement des enseignements concernant

la spécialité **EPIC** :

**Thématiques II
Cultures et mondes de l'art
UE 81**

- Sociologie de l'esthétique et des œuvres (24 heures CM)
Joëlle Deniot

Qu'est-ce qu'un objet esthétique ? Qu'est-ce qu'une œuvre ? Un artiste ? Une création ? La beauté de l'œuvre se définit-elle en dehors de sa réception ? Qu'est-ce qu'un art populaire ? Comment ces questions se sont-elles posées historiquement, comment les penser actuellement dans les grandes lignes de leurs déplacements et métamorphoses ? Ce cours abordera de façon critique, les approches différentielles que l'anthropologie et la sociologie apportent à ces questions. Après examen de ces réponses plurielles, nous nous demanderons quels liens sociologie de l'art et sociologie esthétique entretiennent avec l'histoire, la critique et la philosophie de l'art, disciplines frontalières pour envisager la compréhension ces objets.

Bibliographie indicative

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, éditions Allia, 2006

Sous la direction de Joëlle Deniot, Alain Pessin, *Les Peuples de l'art*, L'harmattan, 2006

Jean Duvignaud, *Sociologie de l'art*, PUF, 1967

Bernard Focroulle, Robert Legros, Tzvetan Todorov, *La naissance de l'individu dans l'art*, Grasset, 2005

Gérard Genette, *La relation esthétique*, Seuil, 1997

Nelson Goodman, *Langages de l'art*, Hachette littératures, 2006

HR Jauss, *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard, 1978

Patrice Hugues, *Tissu et travail de civilisation*, éditions Médiannes, Rouen 1995

Christian Ruby, *Les résistances à l'art contemporain*, éditions Labor, 2002

Richard Shusterman, *L'art à l'état vif*, éditions Minuit, 1992

- Sociologie des publics entre pratiques, demandes et besoins (24 heures CM)
Christian Vogels

Les « publics de quelque chose », envisagés comme communautés provisoires de quête et/ou de « réception consommée » des œuvres, doivent d'abord s'analyser selon leur inscription dans le schéma marxien de production-distribution (+publicité)-consommation et selon le modèle d'analyse à la fois durkheimien et bourdieusien de transformation du profane en sacré (et, parfois, inversement).

Dans un cadre précisément hexagonal, on parlera aussi d'une analyse en termes de grandes différenciations (âge, sexe, classes, sous-cultures). On verra aussi comment la philosophie (Hobbes, Hume, Kant, Hegel) peut être sollicitée pour produire une définition du public, et dans une problématique interactionniste, on s'intéressera aux approches méthodologiques pour apprécier les « qualités empruntées » et les caractéristiques des publics selon les formes individuelles ou groupales d'émission et de réception.

Références bibliographiques

G. W. F. Hegel, *Esthétique*, « Introduction » (152 pages), 1997.

E. Durkheim, « De l'irréligion de l'avenir », 1887.

E. Durkheim, *Représentations individuelles et représentations collectives*, 1898.

E. Durkheim, « La sociologie en France », 1900.

E. Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 1912.

J-P Esquenazi, Sociologie des publics, 2003

E. Ethis (dir.) Avignon, le public réinventé, 2002

O. Donnat, Les pratiques culturelles des Français, la doc. française, 1998

B. Lahire, La culture des individus, 2004.

O Donnat, P. Tolila, Le(s) public(s) de la culture, 2 tomes, 2003.

Stage, accompagnement à la recherche et mémoire UE 82

· **Méthodologie-(2)** retour d'expérience de stage, entre fin avril et début juin, (18 heures TD) Pierre Cam, Joëlle Deniot

·

MASTER 2

PREMIER SEMESTRE

Tronc commun des trois spécialités

UE 91 Culture et société II (8 crédits ECTS) coefficient 4

- Sémiologies et sciences sociales (18 h CM)
- Histoire des politiques culturelles (18 h CM)
- Langages, cultures et identités (18h CM)
- Droit de la culture (18h CM)

UE 92 Gestion et administration de la culture II (8 crédits ECTS) coefficient 4

- Marketing culturel (12h CM)
- Montage de projet culturel (18 CM)
- Ressources web (12h CM)
- Multimédia (9h TD)

Spécialité EPIC

UE 93 Méthodes (3 crédits ETCS) coefficient 3

- Spécificités des enquêtes sur les pratiques culturelles II (24 Heures CM)

UE 94 Thématiques (8 crédits ETCS) coefficient 3 Cultures et mondes de l'art II

- Economie de l'art, de la culture et mondialisation (24 heures CM)
- Sociologie des arts iconiques et cinétiques (24 heures CM)
- Management du spectacle vivant (18 heures CM)

- Conférences de professionnels et d'universitaires sur les grands domaines de la culture (40 heures TD mutualisées M1, M2)

UE 95 International (3 crédits ETCS) coefficient 2

- Sociologie des politiques culturelles en Europe (24 heures CM)
- Langue (anglais, allemand, Espagnol) - 24 heures TD
- **Option** Anglais débutants niveau II – 24 heures TD (mutualisées avec le master recherche et le master Diagnostic et expertise sociologiques)

MASTER 2

SECOND SEMESTRE

UE 1011 International (2 crédits ETCS) coefficient 1

- Rédaction d'un abstract en langue anglaise 12h. TD

UE I012 Stage, accompagnement à la recherche et mémoire (28 crédits ETCS) coefficient 13

- Stage de 4 mois de février à Mai
- **Méthodologie- retour d'expérience de stage** (18 heures TD)- cours donnant lieu à une présentation orale (Yves Tertrais)
- **Mémoire dirigé** par un enseignant-chercheur de sociologie et suivi par un maître de stage donnant lieu à un travail écrit de 80 à 100 pages

Ce mémoire de sociologie appliquée au secteur de la culture donne lieu à une soutenance devant un jury mixte.

Contenu des cours

1er Semestre UE 91

Sémiologies et sciences sociales

Joëlle Deniot-

Après avoir souligné la centralité de la question du langage dans l'approche des faits sociaux et la centralité des marqueurs linguistiques dans la pratique des métiers de la culture, le cours s'orientera sur des questions globales de sémiologie où il sera question de langue (système audio-phonatoire) au sens strict et d'autres registres du signe, l'image en particulier, dont toutes les structures de médiations culturelles sont fortement consommatrices et productrices.

Le débat concernant le rapport entre langue, pensée et réalité, posé par les fondateurs de la philosophie occidentale, pour aussi ancien qu'il soit, mérite d'être repris pour bien saisir les enjeux de cette catégorisation du réel opérée par la langue. C'est tout le processus socialisé de symbolisation du rapport des hommes entre eux qui passe par le langage. Nous examinerons comment des pentes d'anomie sociale, des pentes de vacance institutionnelle s'accompagnent de notables désinvestissement langagiers : perte du récit, érosion des mythologies, déclin des valeurs d'intellectualité dans l'institution scolaire elle-même, effacement du littéraire, comme univers mental et imaginaire d'un idéal du moi. Parallèlement à cet appauvrissement, « fleurissent » des novlangues dont le lexique envahit notamment le marketing communicationnel des politiques culturelles actuelles. Face à ces novlangues qui sont aussi celles des experts, que deviennent les notions de langue commune, de parlars populaires, dans un contexte où l'on note pourtant le *revival* des langues régionales ?

Sociolinguistiques du signe, anthropologie du symbole, problématiques de l'image et problématiques de l'argumentation constituent les quatre axes fondamentaux de ce cours.

Indications Bibliographiques

Ruth Amossy *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, 2006
Roland Barthes, *La chambre claire*, Gallimard, Seuil, 1980
Josiane Boutet *La vie verbale au travail*, Octares, 2008
Emmanuelle Danblon, *La fonction persuasive*, Armand Colin, 2005
Erving Goffman *Les rites d'interaction*, Minuit, 1974
George Orwell *1984*, Gallimard 1950, Folio 2002

Myriam Revault d'Allonnes, *L'homme compassionnel*, Seuil, 2008
Christian Salmon *Verbicide*, Climats, 2005
Edward Sapir, *Le langage, introduction à l'étude de la parole*, Petite Bibliothèque Payot, réédition 2001
Jean-Marie Seca *Les représentations sociales*, Armand Colin, 2005
Marina Yaguello, *Les langues imaginaires*, Seuil 2006

Histoire des politiques culturelles

Alain Bonnet, Natacha Coquery

Le cours examine de manière globale l'évolution des politiques culturelles à partir de la nomination d'André Malraux comme ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en 1959. Il se centre ensuite sur l'évolution de la notion de patrimoine. Les bouleversements politiques, économiques et sociaux font prendre conscience de la nature éphémère des sociétés et font naître la volonté d'en préserver les témoignages matériels. Le Musée devient ainsi, au XIXe siècle, le conservatoire du passé et les objets qu'il abrite furent privés de toute fonction pratique pour être investis d'une dimension spirituelle. En se resserrant sur le maritime, le cours pose ensuite la question de l'évolution muséale actuelle, tant dans la mise en valeur des domaines retenus que dans les conditions économiques et sociales des créations, du développement ou des échecs.

Indications Bibliographiques

URFALINO Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française, 1996.

WARESQUIEL Emmanuel de, *Dictionnaire des Politiques Culturelles depuis 1959*, Paris, Larousse, 2001.

SIRE Marie-Anne, *La France du patrimoine : les choix de la mémoire*, Paris, Gallimard, 1996.

POULOT Monique, *Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècles*, Paris, La Découverte, 2005.

Cultures, langages et identités

Hervé Quintin

La déclinaison de ces trois concepts majeurs fait d'emblée apparaître à la fois leur très forte imbrication et une configuration particulière de l'ensemble ainsi constitué. Si la notion de Culture s'affirme bien en

tant qu'entrée, la question de l'identité étant posée comme visée, les langages, au premier rang desquels les langues, figurent au centre de cette constellation. Cette position en charnière peut s'interpréter de multiples façons : langues/langages comme expression mais aussi fondement de la culture, langues et langages comme facteur et vecteur d'identité, ou encore comme trait d'union, point de passage entre cultures et identités.

Le cours partira de ces réflexions générales pour explorer les relations qui s'établissent entre ces différents champs, en prenant appui sur un certain nombre de questionnements relevant de la linguistique, de l'anthropologie culturelle, de l'histoire culturelle – depuis les premières réflexions engagées à la fin du 18ème siècle dans divers pays d'Europe sur le lien entre langue et culture jusqu'aux interrogations plus récentes, voire contemporaines développées dans divers contextes de redéfinition des identités, en Europe et au-delà, sur des bases historiques et sociologiques. Parmi d'autres sujets, seront plus particulièrement examinées les questions suivantes :

- Quelle place assigner aux langues et autres langages dans la définition et la perception de la culture des cultures. Y-a-t-il une spécificité des langues naturelles en tant que fait culturel ?
- Quel est l'impact du fait linguistique sur le développement culturel, quelles en sont ses limites : diversité linguistique, diversité culturelle ;
- Langues, langages et production culturelle – peut-on penser la culture sans la langue ?
- Identité linguistique, identité culturelle : langages et identités sociales ;
- La perception de l'étrangeté : identification et différenciation : identités entre réalités et représentations ;
- Identité, culture et mémoire : discours et mémoire ;
- Mutations culturelles et recompositions identitaires – la culture comme « langage » de l'identité ?

Dans ce travail d'investigation, il sera fait appel à des matériaux, exemples et documents relevant de différentes aires culturelles et différentes époques historiques.

Indications Bibliographiques

ABOU, S. (1981) : *L'identité culturelle*. Anthropos, Paris.

- BOURDIEU, P.** (1982) : *Ce que parler veut dire*. Fayard. Paris.
- GREIMAS, A.J.** (1976) : *Sémiologie et Sciences sociales*. Seuil. Paris
- HUMBOLDT, W. v.** (2000) : *Sur le caractère national des langues et autres écrits sur la langage*, ed. D. Thouard. Point/essais 425, Seuil. Paris
- KRISTEVA, J.** (1988) : *Etrangers à nous-mêmes*. Fayard. Paris
- LADMIRAL J.R. & LIPIANSKI E.M** (1989) : *La communication interculturelle*. A. Colin. Paris.
- SCHÜTZ, A.** (2003) : *L'Etranger, suivie de : L'homme qui rentre au pays*. Allia. Paris
- TODOROV, T.** (1988) : *Nous et les autres*. Seuil. Paris.

Droit de la culture

Céline Théry

Introduction au droit des contrats.

Le contrat est le mécanisme essentiel de l'activité économique. Le développement des initiatives individuelles et les évolutions technologiques, la judiciarisation progressive du contrat, les influences du droit communautaire et du commerce international, font de cette matière classique un droit moderne et actuel, en constante évolution.

Régi par la volonté des parties, mais aussi par un ensemble de règles, qu'elles soient communes à l'ensemble des contrats ou spécifiques à certains, le contrat est l'organisation juridique des opérations marchandes de la vie des particuliers et des professionnels. Nous proposerons l'étude d'un certain nombre de concepts fondamentaux qu'il convient de maîtriser, tout en les éclairant par des applications pratiques.

Introduction au droit de la Propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle, terme générique pour désigner les propriétés des créations immatérielles que sont la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, est au cœur des enjeux sociaux et économiques actuels. Stimulée par la révolution technologique, elle donne lieu à des débats passionnés dans le monde entier.

Le droit de la propriété intellectuelle est l'encadrement juridique de la création et de l'exploitation des objets immatériels. Il comporte de nombreuses règles spécifiques mais fait aussi appel à l'usage d'autres disciplines juridiques, notamment le droit des contrats.

L'étude du droit de la propriété intellectuelle est incontournable pour qui se destine aux métiers de la culture. Matière complexe, nous en proposerons une approche conceptuelle et pratique, notamment à travers un aperçu de certains contrats d'exploitation, afin de cerner

les bases indispensables à l'exercice de toute profession ayant à connaître des créations intellectuelles.

Indications bibliographiques

LACHIEZE C., *Droit des contrats*, Ellipses, Coll « Mise au Point », 2003

AUBERT J.L., *Le Contrat – Droit des obligations*, Dalloz, Coll « Connaissance du Droit », 2005

Code Civil

Pour aller plus loin :

MALAURIE P., AYNES L., *Les obligations*, Defrénois, 2005

TERRE F., SIMLER P., LEQUETTE Y., *Droit des obligations*, Dalloz, Coll Précis Dalloz, 2005

DELEBECQUE P., PANSIER F. J., *Droit des obligations, T1, Contrats et quasi-contrats*, Coll « Objectif droit », 2007

Droit de la propriété intellectuelle

PIOTRAUT J. L., *Droit de la Propriété Intellectuelle*, Ellipses, Coll « Référence Droit », 2004

LUCAS A., *Propriété Littéraire et Artistique*, Dalloz, Coll « Connaissance du Droit », 2004 *Code de Propriété Intellectuelle*

Pour aller plus loin :

LUCAS A. ET H.J., *Traité de Propriété Littéraire et Artistique*, Litec, 2006

CARON CH., *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2006

AZEMA J., GALLOUX J. C., *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, Coll Précis Dalloz, 2006

Gestion et administration de la culture

UE 92

UE 912	Marketing culturel
	Emmanuelle Bousquet
	Le cours portera plus particulièrement sur le mécénat culturel en Europe. Ce cours permettra de définir ce qu'est le mécénat par rapport au marketing et au parrainage, d'en définir les acteurs (mécènes, médias intermédiaires, artistes) et de préciser les différents types de mécénat, par exemple si le mécénat est un acte uniquement privé ou bien s'il existe un mécénat d'Etat. Enfin, nous tenterons de comprendre l'avenir du mécénat en Europe, d'en saisir les développements ou les possibles régressions. Le cours sera illustré par de nombreux exemples de mécénat en Europe dans l'histoire et à l'heure actuelle.
UE 912	Multimédia
	Stéphane Dupont, Eric Quézin

	<p>A travers la découverte des outils audiovisuels du multimédia, ce cours propose la mise en pratique des notions de mise en ligne de ressources numériques. Nous utiliserons pour cela la chaîne de production audiovisuelle dans son ensemble : prise de son en cabine et sur terrain, prise de vues en intérieur et en extérieur, montage virtuel, mixage, encodage des documents et diffusion (web et/ou DVD). En parallèle, une approche de la gestion d'un site web dynamique, incluant des médias audiovisuels sera élaboré pour médiatiser le contenu du projet culturel théorique.</p> <p>Il sera demandé aux étudiants de réaliser un produit fini, sous forme de site web, et qui sera évalué à la fin du parcours.</p>
Bibliographie	<p>C. Eberhardt (2006) : <i>Montage vidéo et diffusion Web</i> - Campus Press J. Gouyet, J. Gervais (2006) : <i>Gestion des médias numériques</i>-Dunod F. Marguillard (2006) : <i>Dictionnaire des techniques audiovisuelles et multimédias</i> -Dunod Sites web : site du Pôle Audiovisuel & Multimédia de l'Université de Nantes: http://www.univ-nantes.fr/pam site sur la réalisation vidéonumérique http://www.repaire.net ressources audiovisuelles liées au monde universitaire et pédagogique http://www.canalc2.tv/tele.html besoins de compétence dans la formation aux métiers du Multimedia http://www.multimedia-observatory.org/</p>
UE 912	Montage d'un projet culturel
	S. Gosselin, Marie – P. Rolland, Créactiv' (Université de Nantes)
	Présentation générale de l'entrepreneuriat Créativité ou « s'exercer à chercher... et à trouver une idée » Approche du marché Zoom sur la conduite de projet en économie sociale et solidaire Formalisation du projet Présentation du projet ou « savoir convaincre »
UE 912	Culture multimédia
	S. Gosselin
	.Pratiques culturelles et multimédia : <i>Cybercultures</i> Depuis 1998, le Ministère de la culture et de la communication développe le programme " Espaces Culture Multimédia " (ECM), qui soutient la mise en place de lieux d'accès publics au multimédia au sein de structures culturelles. L'objectif de ce réseau de structures est double : _contribuer à la réduction de la "fracture numérique" à travers des formations ou la mise en place d'espaces permettant à un large public d'accéder aux nouveaux outils

	<p>_développer et valoriser de manière prioritaire la dimension culturelle des technologies de l'information et de la communication à la fois comme outils d'accès à la culture et au savoir et comme outils d'expression et de création</p> <p>La mise en place de ce réseau de structures dédiées à l'accompagnement des pratiques culturelles multimédia pourrait être lue comme l'indice d'émergence d'une nouvelle culture, la culture multimédia : net art, art cybernétique, informatique, technologique, électronique, nouveaux médias, autant d'appellations depuis les années 60, autant de formes nouvelles qui sont apparues et qui tendraient à délimiter les frontières d'un nouveau territoire culturel.</p> <p>Or, la dynamique d'accompagnement qui innervent ces nouveaux espaces et pratiques culturelles indique plutôt que la mise en place d'un tel réseau est symptomatique d'une transformation générale dans les modes de production et de coopération à l'intérieur du champ de la culture. Le multimédia en tant qu'outil d'expression, outil de diffusion, support à la monstration, dispositif de captation, dispositif interactif, évolutif et/ou distribué, intervient actuellement à tous les niveaux de la pratique culturelle, allant du simple site web à la mise en place de web-radios ou de portails fédérateurs, pour en modifier les modes opératoires et en redéfinir les frontières.</p> <p>L'objet de notre cours consistera à dégager les nouvelles dynamiques de production et de coopération qui se développent au sein du champ culturel à partir de l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la théorie cybernétique à l'imaginaire cyberpunk - De la radio diffusion à la radio communication - Les pratiques en réseau (usages d'internet dans le champ culturel) - Innovation et coopération (l'exemple du mouvement des logiciels libres) - Vers une nouvelle économie de la copie : droits d'auteur et copyright - Transversalité des pratiques de création : la culture révolutionnée par les NTIC
Bibliographie	<p>Olivier Blondeau & Florent Latrive, <i>Libres enfants du savoir numérique</i>, <i>Anthologie du Libre</i>, éd L'éclat, 2000</p> <p>Lev Manovich, <i>The language of new media</i>, Leonardo Books, MIT Press, 2001</p> <p>Felix Guattari, <i>La révolution moléculaire</i>, éd Recherches, 1977</p> <p>Les nouvelles formes de l'échange culturel, séminaire du 16 septembre 2003 : http://biblioweb.samizdat.net/article27.html</p> <p>Subjectivation du Net : postmédia, réseaux, mise en commun, Revue Multitudes n°21, été 2005</p> <p>(Une bibliographie plus exhaustive sera distribuée au premier cours)</p>

Spécialité EPIC

Méthodes UE 93

Spécificités des enquêtes sur les pratiques culturelles II (24 Heures CM)

Pierre Cam

La sociologie et l'économie des pratiques culturelles ont élaboré un certain nombre de modèles théoriques (théorie du capital culturel, de la consommation ostentatoire, des valeurs d'existence, etc.) légitimant ou non l'action culturelle et qui doivent être mis à l'épreuve des faits par le biais d'enquêtes auprès des publics.

L'objectif du cours sera de montrer comment l'on passe des théories à l'enquête par le biais de méthodologie adaptée (construction d'échantillon, grille d'observation, analyse des réseaux, etc.).

Thématiques UE 94

Cultures et mondes de l'art II

- Economie de l'art, de la culture et mondialisation (24 heures CM)
par Pierre Cam et David Morin Ulmann

Ce cours aura pour objectif d'amorcer une réflexion sur la production, la circulation et la consommation des biens culturels en relation avec les phénomènes de mondialisation, globalisation et monétarisation. Le phénomène du « cost disease » caractéristique pour les économistes du spectacle vivant sera analysé à la lumière de la sociologie économique ainsi que les formes de concentration dans l'audiovisuel ou les médias. Plus globalement on s'interrogera sur le rapport entre les biens culturels et les biens marchands, et la métaphore d'un marché généralisé.

P. Cam

Pour ce cours aussi, une présentation de l'axiomatique de la conférence que fera Jacky Réault qui assura cet enseignement de 2005 à 2008

I- Qu'indique l'institutionnalisation *européenne* d'un ainsi nommé *secteur culturel et créatif* commun aux financiers aux mécènes comme aux notables politiques décentralisés, sur la connaissance possible d'une

(?) économie artistique et culturelle, complexe, hétérogène aux frontières floues, si mêlée aux *media*, au *showbiz*, au *divertissement*, au tourisme, à la mode, et qu'on laissera problématiquement ouverte à l'heuristique de divers questionnements ?

II-1 ceux des grands partages théoriques et classiques de l'économique (*production, consommation, division du travail, marchandises, marchés, emploi, rapports sociaux*, imbriqués à l'Etat d'une *classe culturelle*), qu'on appliquera à une approche de description statistique de l'économie culturelle dans le cadre français et à la singularité, *doublement fiduciaire* des « marchés de l'art ».

II-2 ceux de la stratification braudélienne de l'économique (entre *temps long* et *conjoncture*), (y compris culturel) en trois niveaux : - la *vie matérielle* des pratiques d'appropriation et de défense, (non marchandes privées autonomes ou publiques) de la reproduction culturelle, - l'économie marchande, - l'économie du capitalisme mondial... voire en prime le *risque systémique* rampant, septembre 2008))

II-3 Ceux des économies-mondes capitalistes politiques et culturelles des villes- ou nations-centres et de leurs périphéries, des actuels emboîtements de territoires : Entre la *mondialisation* (relative) par les réseaux généralisés des TIC et des financiers, des *Big Ten* multimédia, du *globish* et de la superpuissance américaine, et l'ambivalence des localismes et régionalismes, les civilisations, les Etats-nations, (et quelles autres *forces sociales* ?), résistent ou pas. La conjoncture générale (mais qu'en est-il pour l'économie culturelle, et le butoir des langues ?), c'est la Chine et l'Inde surgissant aux premiers rangs, la Russie qui revient, le *vouloir vivre* d'une France en reclassements où se redéfinissent les frontières politiques et l'*Etat culturel*, sur fond expansionniste défensif et prédateur américain, déflationniste dans le cadre récessif de la monnaie unique d'une Europe de rentiers.

II-4 ceux du trop mécanique clivage binaire de Walter Benjamin autour de la (non)**reproductibilité**, et qu'il importe de réinterroger :

. 41) La qualité d'œuvres non reproductibles, de performances d'artistes dans l'instant du spectacle reste (ait) peu menacée par l'économie, - *marchande ou d'Etat-*, du *singulier : l'art*, (artistes, galeries, enchères publiques, musées), la patrimonialisation d'Etat, les *spectacles* (théâtre danse cirque mime), les festivités populaires esthétisées. Jusqu'à la pandémie actuelle des festivals ?

42) Même à l'ère de la *reproductibilité* sérielle et industrielle, des *media* et *biens culturels* de masse,(Ecole de Francfort, G. Debord), la

conjonction technologique capitaliste et spectaculaire, engendre une économie sectorisée viable, encore signifiante, cinéma, disque, édition
43) Sa *mondialisation* se lit-elle, dans les nouveautés d'un *capitalisme culturel* valorisant le *temps de cerveau humain disponible*, et du nihilisme d'Etat et/ou de marché de *l'art contemporain* des *classes parlantes*, comme désymbolisation et désinstitutionnalisation niveleuses (DR Dufour, G Bois), ou réappropriation *populaire* possible de *médiacultures* (E Maigret) ?

III- Où trouverait refuge l'utopie (?) d'une *Valeur* réunifiée par l'héritage culturel républicain des familles de l'école, de l'*éducation populaire* : Entre l'Etat (du 1 %) *culturel, central* ou *décentralisé*, son art officiel, sa culture marchandisée, l'alibi patrimonial, (Hystérisation du cas nantais ?), la grande braderie capitaliste des musées délocalisés, et une *libre entreprise* culturelle qui peut attirer d'authentiques artistes échappant aux « oligopoles à frange » ? Mais ou poser ailleurs que dans le politique la question la plus difficile d'une économie de la culture non asservie, celle des *besoins culturels* ? (Jacques. Bertin, Conférence à Nantes oct.2005).
J Réault (2005-2008)

Bibliographie d'orientation

- Fr Benhamou**, *L'économie de la culture*. La Découverte 2004.
W. Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Réed Paris Allia 2006
G. Bois, *Une nouvelle servitude, essai sur la mondialisation*. Fr-Xavier de Guibert 2003
F. Braudel, *La dynamique du capitalisme*. Aubier 1984
M. Dagnaud *Les artisans de l'imaginaire. Comment la télévision fabrique la culture de masse*. A Colin 2006
D Duclos *Naissance de l'hyperbourgeoisie*, Monde Diplomatique Août 1999
X. Dupuis et Fr. Rouet, *Economie et culture Les outils de l'économiste à l'épreuve*. Documentation Française 1987
J. Gabszewicz et Nathalie Sonnac, *L'industrie des media*. La découverte 2006
Y. Galliard, *Rapport d'information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les aspects fiscaux et budgétaires d'une politique de relance du marché de l'art en France, 29/04/99*.
I. Garat P. Pottier, Th. Guinebreteau, V. Jousseume, F. Madoré. *Nantes de la belle endormie au nouvel Eden de l'Ouest*. Economica-Anthropos 2005, chapitre V « Images et cultures nantaises ».
Gérome Guibert, *La production de la culture, le cas des musiques amplifiées en France*. Irma Edi. 2006 (Edition de la thèse, Dir. J. Deniot)
Insee-Ined, *Tableaux de l'économie française 2007*.
David Looseley, *Popular music in contemporary France*. Berg, Oxford. 2003
G. Olivennes, *La gratuité c'est le vol*. Grasset 2006

M. de Saint-Pulgent, P Benghozi, T. Paris *Réactions et réponses à la mondialisation* IFRI Document. française diffusion (mai 2003)

E. Todd, *L'illusion économique essai sur la stagnation des sociétés développées.* Gallimard 1998

- Sociologie des arts iconiques et cinétiques (24 heures CM)

Christophe Lamoureux, Christian Vogels

Sociologie du cinéma - Christophe Lamoureux

Partant du constat que **le médium cinéma** (Panofsky, 1937) peut être situé à l'intersection des domaines du divertissement, de la culture et de l'art, le cours se propose de:

1. Définir dans **sa genèse socio-historique**, l'objet cinéma en essayant de le **spécifier** par rapport aux autres formes de représentation et d'expression esthétique.
2. Délimiter **les méthodes** d'une possible **ethnographie du matériau filmique** à partir des analyses : du travail (collectif) de fabrication, des structures de production et de diffusion, des modalités d'appropriation des *œuvres* cinématographiques.
3. Construire le cinéma comme **fait social** à partir d'enquêtes empiriques et d'études de cas portant sur le cinéma dit *grand public, le cinéma de genre et le cinéma des débutants.*

A terme, le cours s'attachera à mieux cerner **le rapport cinéma/société**. Quatre champs d'études seront plus particulièrement développés : la démographie historique des courbes de fréquentation, les dispositifs de mises en représentation et de construction d'imaginaires sociaux, les espaces sociaux de construction des goûts, le statut de l'œuvre cinématographique et de sa valeur esthétique.

- Management du spectacle vivant (18 heures CM)

Dominique Rochette

Conseillère théâtre, cirque, arts de la rue, Service du développement culturel et de l'action territoriale
DRAC Centre

Ce cours abordera les questions de structuration du spectacle vivant ainsi que celles des ses enjeux les plus actuels

. Le Ministère de la culture et son organisation

Niveau central et niveau déconcentré que sont les DRAC avec les tous nouveaux changements décidés dans le cadre de la RGPP, place et fonction de Madame Rochette dans cette organisation

. Le réseau national du spectacle vivant (les labels : structuration, statuts juridiques, missions, moyens)

EP, CDN, CDR, CCN, CDC, CCM, SMAC, CNAR,

.Les autres acteurs : scènes conventionnées, lieux « alternatifs », théâtres de ville.....

. Les aides et les procédures de soutien du MCC aux acteurs de SV

. Droit et Réglementation du SV

La licence d'entrepreneur (origine enjeux)

Le GUSO

. Formation et enseignements artistiques, diplômes

Initiale

Professionnelle

Supérieure

.Le financement du SV

.Les enjeux actuels du SV : les entretiens de Valois

Depuis l'été 2003 et l'annulation du festival d'Avignon, haut lieu du symbolique, le « spectacle vivant» fait l'objet d'un chantier de réflexions relatives aux politiques culturelles publiques.

En 2008 sollicité par les professionnels du spectacle, inquiets des perspectives budgétaires et des conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), le ministère de la Culture et de la Communication organise les *Entretiens de Valois* qui doivent servir de base à la refondation de la politique publique en faveur du spectacle vivant.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce cours qui décrira les moyens et dispositifs mis en œuvre par le MCC en faveur de spectacle vivant.

À partir de l'Organisation de la DMDTS et des DRAC, de la structuration des réseaux nationaux de création et de diffusion, des compagnies et ensembles indépendants, de la réglementation de ce secteur, des conditions de formation et de professionnalisation des artistes, nous nous proposons d'interroger les conditions et moyens de la création artistique ainsi que celles de sa rencontre avec les publics auxquels elle est destinée. La démocratisation culturelle.

Indications bibliographiques

Jean Caune, *La culture en action, De Vilar à Lang : le sens perdu*, ed. Presses universitaires de Grenoble 1992

Jean Caune, *La démocratisation culturelle Une médiation à bout de souffle*, ed. Presses universitaires de Grenoble 2006

Bernard Dort : *la représentation émancipée*, Ed Actes Sud 1988

Danièle Sallenave, *Les épreuves de l'Art*, Ed Actes Sud 1988

Stiegler-Bailly-Guénoun, *Le théâtre, le peuple, la passion*, ed Les solitaires intempestifs 2006

Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre II, L'école du spectateur*, Ed. Belin 2005

Jacques Rancière, *Le partage du sensible, esthétique et politique*, Ed La fabrique éditions 2007

Revue : l'Observatoire La revue des politiques culturelles

-Conférences de professionnels et d'universitaires sur les grands domaines de la culture (40 heures TD mutualisées M1, M2)

International UE 95

- Sociologie des politiques culturelles en Europe (24 heures CM)

Yves Tertrais

Equipe enseignante et administrative

Responsable : Joëlle DENIOT bureau 4022
joelle.deniot@wanadoo.fr

Secrétariat : Sandrine PAFADNAM bureau 2010 ☎ 02 40 14 11 18

Enseignants :

Pierre CAM	Bureau 4018	☎ 02 40 14 11 20
Joëlle DENIOT	Bureau 4022	joelle.deniot@wanadoo.fr
Joël GUIBERT	Bureau 4010	☎ 02 40 14 11 89
Christophe LAMOUREUX	Bureau 4010	☎ 02 40 14 11 89
Bernard LEHMANN	Bureau 4006	☎ 02 40 14 11 25
Carole HIRTZMANN	Bureau 4016	☎ 02 40 14 11 22
David MORIN-ULMANN	Bureau 4022	d.mu@free.fr
Jacky REAULT (Habiter-PIPS)	Bureau 4022	☎ 06 88 54 77 34
Dominique ROCHETTE	Bureau 4022	lrochette0890@orange.fr
Yves TERTRAIS	Bureau 4002	☎ 02 40 14 10 03
Christian VOGELS	Bureau 4020	☎ 02 40 14 11 27

Modalités de
**contrôle de
connaissances**

Des informations sur le mode de validations des cours seront communiquées ultérieurement, avant les examens.

Chaque cours fait, à la fin de chaque semestre, l'objet d'un examen terminal dont l'épreuve dure en moyenne deux heures. Seuls les cours de méthodologie du projet sont soumis à un autre mode de validation, celui d'un exposé oral sur l'avancée du mémoire de stage.

Le mémoire de sociologie demandé à la fin des stages M1 et M2 s'appuie sur toute la palette méthodologique des sciences sociales ; il s'attache à analyser la situation d'enquête au sein du stage, à problématiser, à conceptualiser la demande d'évaluation faite par la structure d'accueil, à y répondre en s'inscrivant dans le champ des connaissances que l'ethnologie, la sociologie, l'anthropologie apportent sur les sociétés et leurs différents microcosmes. Il s'attache enfin à conclure sur une série d'éventuelles préconisations ou réflexions pratiques à l'égard du demandeur.

Ce mémoire qui comprend entre 80 et 100 pages s'élabore sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur, directeur de mémoire et qui en assure le suivi. Sa soutenance s'effectue devant un jury composé d'un ou deux enseignants du département de sociologie et du maître de stage.

Cadre administratif

Le département de sociologie, crée en 1967 fait partie de l'UFR de Sociologie (Unité de Formation et de Recherche).

Adresse

Le département de sociologie a son siège dans le bâtiment « Censive » de la Faculté des Lettres.

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Département de Sociologie
Rue de la Censive du Tertre BP81227 44312 NANTES Cédex3
Fax :02 40 14 12 76

UFR de Sociologie Et Administration du département

Directeur : Yves *TERTRAIS* Bureau 4002 : 02 40 14 10 04
Secrétariat : Claudine *FOURRIER* Bureau 4000 : 02 40 14 10 03
Responsable Administrative : Mélodie *PASCAUD* Bureau 4004 : 02 40 14 11 91

Laboratoires de Recherche

. Le CENS (Centre Nantais de Sociologie) –
responsables : Stéphane BEAUD –Annie COLLOVALD
Habiter- PIPS EA 4287 Unité de Nantes, université de Picardie, responsable Jacky Réault
. LESTAMP- association en association avec Habiter-PIPS EA 4287 de l'Université de Picardie Jules Verne pour trois des quatre responsables titulaires : Joëlle Deniot, Pierre Cam, Jacky Réault, avec, lié au laboratoire Lise, Bruno Lefebvre.

Secrétariat

Porte : 2010

Sandrine PAFADNAM

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h

LICENCE 3
MASTER 1&2
02.40.14.11.18

Mercredi : 8h30 – 13h30

Bibliothèque

Porte 2008

Jacqueline GUILBAUDEAU

Documentaliste
02.40.14.11.17

Tous les jours de 9h30 - 12h00 (sauf Lundi) et 13h30 – 17H00
La bibliothèque est réservée aux étudiants inscrits en sociologie.
Consultation sur place pour les autres lecteurs.

Informatique

3 salles informatiques (cours et libre service)
12 postes + imprimante laser dans chaque salle

Richard JUIN

Ingénieur informatique
Porte 3008
02.40.14.11.21

Infirmierie

Géraldine HAMERY

Infirmière
à la Faculté des Lettres

Salle 151 du Bâtiment du Tertre
02 40 14 13 01 ou 06 07 95 25 86

Service Social

Françoise RONGERE

à la Faculté des Lettres
bureau 149-150
02 40 14 10 07

reçoit les étudiants et les informe sur la vie universitaire et ses conditions matérielles :
budget, bourse, prêt, travail, législation sociale
Le mardi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00
le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30 le jeudi de 15 h 00 à 17 h 00

Effectif étudiants

2003-2004 1er cycle : Deug 1 : 490 Deug 2 : 238 ;
2e cycle : Licence 189 ; Maîtrise fondamentale : 107 ; Maîtrise appliquée : 25
3e cycle : Dess : 15 ; DEA : 34 Thésards : 64

ADRESSES UTILES

SUIO (Service Universitaire d'Information et d'Orientation)

110, bd Michelet BP 42212 44322 Nantes ced
ex 3 Téléphone : 02-40-37-10-00

CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)

2 Bd Guy Mollet - BP 52213 - 44322 NANTES Cédex 3 ☎ 02 40 37 13 13

Des quatre

Présentation de L'UFR

L'UFR comporte 28 enseignants titulaires, et une trentaine de chargés de cours et ATER :

Statut et Noms		Fonctions administratives exercées au département	Bureau	N°él bureau 02.40.14.
7 Professeurs	Annie COLLOVALD	Directrice du Cens	4008	11.88
	Joëlle DENIOT	Responsable du Master 1& 2 Culture, spécialité EPIC, présidente du Lestamp-association	4022	
	Ali EL KENZ		3018	11.76
	Véronique GUIENNE		4008	11.88
	Bruno LEFEBVRE		4036	11.24
	Sylvain MARESCA		3018	14.13
	Michel MESSU		4010	11.89
19 Maîtres De Conférences	Philippe ALONZO	Directeur de l'Observatoire de la Vie Etudiante	4020	11.27
			2010	14.32
	Pierre CAM		4018	11.20
	Marie CARTIER		4020	11.27
	Marie CHARVET		4012	10.68
	Annie DUSSUET		4032	14.10
	Joël GUIBERT	Coordinateur ERASMUS	4010	11.89
	Christophe LAMOUREUX	Responsable Master 1 Recherche	4010	11.89
	Fabienne LAURIOUX		4032	14.10
	Gilles LAZUECH		4012	10.68
	Bernard LEHMANN		4006	11.25
	Rémy LESAOUT		4012	10.68
	Philippe MASSON		4032	14.10
	Frédéric MOLLE		4036	11.24
	Tristan POULLAOUEC		4036	11.24
	Jacky REAULT		4022	
	Jean Noël RETIERE		4006	11.25
	Marc SUTEAU		4018	11.20
	Yves TERTRAIS	Coordinateur ERASMUS	3018	11.76
Christian VOGELS		4020	11.27	
2 enseignantes agrégées d'Anglais	Carole HIRTZMANN	Coordinatrice des enseignements de langues	4016	11.22

Jean Michel FAURE Charles SUAUD	Professeur émérite Professeur émérite	4008	11.88
------------------------------------	--	------	-------

Utilisation des ressources informatiques en Sociologie

Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l'UFR de Sociologie et titulaires d'une carte d'étudiant peuvent prétendre utiliser ces ressources.

Matériels disponibles

Le matériel disponible est réparti dans 3 salles :

- **Salle 3006** : 12 postes de travail 1 imprimante laser N&B
- **Salle 3010** : 12 postes de travail 1 imprimante laser N&B
- **Salle 4034** : 12 postes de travail 1 imprimante laser N&B

Principaux logiciels disponibles : Microsoft Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint, Access), Modalisa (traitement d'enquêtes), Mozilla (accès internet).

Horaires d'ouverture

Du lundi au jeudi, **de 09h30 à 17h30.**

Le vendredi, **de 09h30 à 17h00.**

Les salles sont utilisées à la fois pour les cours et le libre-service. Un emploi du temps hebdomadaire est affiché sur la porte d'entrée des 3 salles. Pour des raisons de maintenance ou sur demande d'un enseignant, **cet emploi du temps peut changer à tout moment.**

Les périodes annuelles de fermeture correspondent globalement aux vacances universitaires.

L'administrateur informatique

Richard Juin - Bureau 3008 - Tél. 02 40 14 11 21 - richard.juin@humana.univ-nantes.fr

Il est en charge principalement de la maintenance matérielle et logicielle du parc informatique et est à votre écoute pour ce qui concerne des difficultés très ponctuelles de manipulation de logiciels ou d'utilisation du matériel. En revanche, il n'est pas là pour réaliser des compléments de formation pédagogique.

Formalités d'inscription

Si vous souhaitez accéder aux micro-ordinateurs vous devez faire une demande d'ouverture de compte informatique. Ce compte est valable **jusqu'au 15 octobre 2005.**

Pour que votre demande puisse aboutir, vous devez être régulièrement inscrit à l'UFR de Sociologie et posséder une carte d'étudiant.

Pour obtenir l'ouverture / le renouvellement de votre compte, vous devez :

1. Retirer à la bibliothèque de section (bureau 2004) ou auprès de l'administrateur informatique :
 - **un guide d'utilisation** des ressources informatiques ;
 - **la charte de l'Université de Nantes** pour le bon usage de l'informatique et des réseaux.
2. Remplir le formulaire joint à la charte et le déposer, à la bibliothèque de section, dans l'urne prévue à cet effet.

Au plus tard dans les deux jours qui suivront le dépôt de ces deux documents, il sera procédé à l'ouverture (ou au renouvellement) de votre compte. Tous les détails nécessaires à l'utilisation du matériel informatique dans des conditions optimales sont indiqués sur le guide d'utilisation.