

GRAND SYLLABUS

MASTER
POLITIQUE CULTURELLE
ET MÉCÉNAT

Master 1 Politique culturelle et mécénat

Compétences	SEMESTRE 1	ECTS
Maîtriser et combiner les savoirs fondamentaux des arts et de la culture	UE 1 - Histoire de l'art	6
	UE 2 - Art, politique et opinion publique	3
Piloter des politiques culturelles pluridimensionnelles	UE 3 - Histoire des politiques culturelles et patrimoniales	3
	UE 4 - Politiques culturelles locales	3
	UE 5 - Politiques culturelles à l'international	3
Favoriser son employabilité	UE 6 - Projet culturel	2
	UE 7 - Module informatique	2
	UE 8 - Atelier d'écriture d'une chronique culturelle	2
Mettre en œuvre les méthodes et outils de l'action culturelle	UE 9 - Anglais	3
	UE 10 – Méthodologie de la recherche	1
	UE 11 – Tutorat et encadrement de travaux	2

Compétences	SEMESTRE 2	ECTS
Maîtriser et combiner les savoirs fondamentaux des arts et de la culture	UE 12 - Cinéma	3
	UE 13 - Littérature	3
	UE 14 - Analyse de l'image	3
Piloter des politiques culturelles pluridimensionnelles	UE 15 - Marketing appliqué aux biens culturels	2
	UE 16 - Gestion des institutions culturelles	2
	UE 17 - Droit et fiscalité de la culture	2
	UE 18 - Les réglementations patrimoniales	2
Favoriser son employabilité	UE 19 - Projet culturel	3
	UE 20 - Médiation culturelle	3
Mettre en œuvre les méthodes et outils de l'action culturelle	UE 21 - Anglais	3
	UE 22 - Projet culturel tutoré	3
	UE 23 - Méthodologie de la recherche	1

Master 2 Politique culturelle et mécénat

Compétences	SEMESTRE 3	ECTS
Maîtriser le cadre du mécénat culturel en vue de monter un projet	UE 1 - Mécénat : apports théoriques et découverte des acteurs	5
	UE 2 - Montage d'un projet de mécénat	3
Travailler dans la culture	UE 3 - Pratique de la réception des publics	3
	UE 4 - Open data et culture des données	1
	UE 5 - Actualité des politiques et institutions culturelles	3
Mettre en œuvre les méthodes et outils de l'action culturelle	UE 6 - Anglais	3
	UE 7 - Utilisation raisonnée du numérique	3
	UE 8 - Comptabilité, gestion, fiscalité et management	3
Favoriser son employabilité	UE 9 - Accompagnement personnalisé à l'insertion professionnelle	3
	UE 10 - Accompagnement tutoré	3

Compétences	SEMESTRE 4	ECTS
Maîtriser les arts contemporains en vue de promouvoir un projet culturel	UE 11 - Grandes tendances de la création contemporaine Musiques Arts numériques Art contemporain et marché de l'art Danse Grandes tendances du théâtre contemporain Littérature et édition Cinéma	8
Concevoir et produire des projets culturels	UE 12 - Produire un projet culturel	2
	UE 13 - Rencontres avec les acteurs culturels	2
Favoriser son employabilité	UE 14 - Accompagnement à la professionnalisation Méthodologie du mémoire professionnel Accompagnement tutoré Stage de 4 à 6 mois	18

ART, POLITIQUE ET OPINION PUBLIQUE

Intitulé du cours / Course title

Discipline <i>Academic field</i>	Science politique
Enseignant <i>Teacher</i>	Christophe TRAÏNI
Contact <i>E-mail address</i>	christophe.traini@sciencespo-aix.fr
Niveau de formation <i>Academic level</i>	Master 1
Volume horaire <i>Hours</i>	20h
Langue <i>Language</i>	Français

Description du cours / Course outline

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

Ce cours s'inscrit au croisement de la science politique et de la sociologie de l'art. Il examine les formes multiples d'interaction entre les mondes de l'art et de la politique. Il propose d'analyser aussi bien les processus de l'artification des pratiques (Heinich & Shapiro) que ceux de la politisation des œuvres ou de l'esthétisation de la politique.

Les séances successives examinent la manière dont les pratiques artistiques participent à des processus sociologiques qui façonnent les sociétés et s'avèrent indispensables à une bonne compréhension du politique : pluralité et concurrence des systèmes de valeur ; modes de coordination des actions collectives ; fabrique sociale des notoriétés et des légitimités ; jeu sur les normes sociales et l'innovation ; construction et circulation de représentations ; ressorts de la critique et de la contestation ; sans oublier bien sûr les manières dont les institutions politiques pèsent sur les conduites des acteurs sociaux.

Compétences acquises / Learning outcomes

INTRODUCTION – Objet et problématique du cours

1) LES ARTISTES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA CITÉ

Les mondes de l'art ou la création collective des œuvres
La fabrique sociale de la notoriété artistique
Pratiques professionnelles et compromis normatifs

2) ART, IDENTITÉS COLLECTIVES ET OPINION PUBLIQUE

Producteurs, amateurs d'art et positions sociales
Performances artistiques et communalisation
Conventions esthétiques et conceptions du politique
Controverses et mobilisations autour d'œuvres artistiques

3) CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE ET RAPPORTS A L'ORDRE POLITIQUE

Instrumentalisation politique de l'art et légitimation du pouvoir
L'art engagé au service de la contestation
Sublimer la domination autant que la subir
Moratoire de la jeunesse et contre-culture

Références bibliographiques / Bibliography

Pour en savoir plus...

Ouvrages

Apostolidès (Jean-Marie), *Le Roi-Machine. Spectacle et Politique au temps de Louis XIV*, Paris, Les Editions de Minuit, 1981.

Arrigoni(Mathilde), *Le Théâtre contestataire*, Paris, Presses de Science Po, collection « contester », (à paraître).

Bakhtine (Mikhaïl), *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Age et sous la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1982

BALASINSKI (Justyne), MATHIEU (Lilian), dir., *Art et contestation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

Becker (Howard), *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.

Bénichou (Paul), *Le sacre de l'écrivain. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne*, Gallimard, Paris, 1973.

BOLTANSKI (Luc), CHIAPELLO (Eve), *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 1999.

BOURDIEU (Pierre), *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1992

CHEYRONNAUD (Jacques), *Musique, Politique, Religion. De quelques menus objets de culture*, Paris, L'Harmattan, 2003.

CHIAPELLO (Eve), *Artistes versus managers. Le management culturel face à la critique artistique*, Paris, Métailié, 1998.

DARRÉ (Alain), *Musique et politique : les répertoires de l'identité*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996.

DENSELOW (Robin), *When the Music's Over. The Story of Political Pop*, London, Faber and Faber, 1990.

Dompnier (Nathalie), *Vichy à travers chants. Pour une analyse politique du sens et de l'usage des hymnes sous Vichy*, Paris, Nathan, 1996.

Dubois (Vincent), *La politique culturelle, Genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin, 1999.

Duvignaud (Jean), *Sociologie du théâtre. Essai sur les ombres collectives*, Paris, PUF, 1965

ÉLIAS (Norbert), *Mozart. Sociologie d'un génie*, Seuil, 1991.

EYERMAN (Ron), JAMISON (Andrew), *Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Heinich (Nathalie), *Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique*, Paris, Minuit, 1993.

Heinich (Nathalie), *L'Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique*, Paris, Gallimard, 2005.

HEINICH (Nathalie), SHAPIRO (Roberta), dir., *De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art*, Paris, EHESS, 2012.

LEROI (Jones), *Le peuple du blues : la musique noire dans l'Amérique blanche*, Editions Gallimard, 1968.

MARTIN (Denis-Constant), *Aux sources du reggae, musique, société et politique en Jamaïque*, Marseille, Parenthèses, 1982, 160 p. (disponible sur <http://www.ceri-sciences-po.org/cerifr/cherlist/martin.htm>).

Martin (Denis-Constant), *Quand le rap sort de sa bulle. Sociologie politique d'un succès populaire*, Bordeaux, Mélanie Seteun/ IRMA, 2010.

Neveux (Olivier), *Théâtres en lutte, Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2007.

Noiriel (Gérard), *Histoire, théâtre et politique*, Marseille, Agone, 2009.

Perrenoud (Marc), dir., *Les mondes pluriels de Howard S. Becker*, Paris, La Découverte, «Recherches», 2013.

PRATT (Ray), *Rhythm and Resistance: Explorations in the Political Uses of Popular Music*, New York, Praeger, 1990.

Roussel (Violaine), *Art VS War : les artistes américains contre la guerre en Irak*, Paris, Presses de Sciences Po, 2011.

Seigel (Jerrold), *Paris bohème. Culture et politique aux marges de la vie bourgeoise (1830-1930)*, Paris, Gallimard, 1991

TOUCHARD (Jean), *La gloire de Béranger*, Paris, Presses de Sciences Po, 1968, 572 p.

TRAÏNI (christophe), *La musique en colère*, Paris, Presses de Science Po, collection "Contester", 2008.

WARD (Brian), *Just My Soul Responding: Rhythm and Blues, Black Consciousness and Race Relations*, Londres, UCL Press, 1998, 480 p.

Zask (Joëlle), *Art et démocratie - Peuples de l'art*, Paris, PUF, 2003.

Thiesse (Anne-Marie), *La création des identités nationales. Europe, XIXe-XXe siècle*, Paris, Seuil, 1999.

Articles de revues et chapitres dans des ouvrages collectifs.

Boltanski (Luc), « La constitution du champ de la bande dessinée », *Actes de la recherche en sciences sociales*, Hiérarchie sociale des objets, Vol. 1, n°1, 1975, pp. 37-59.

ALBERTINI (Françoise), « Polyphonies et chants engagés dans le combat identitaire corse contemporain », in Alain DARRE (dir.), *Musique et politique : les répertoires de l'identité*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996.

BONNET (Valérie), « Revendications et politiques en paroles : chansons de la communauté noire américaine », *Mots*, n°70, 2002, pp. 65-78.

Bourdieu(Pierre), « Bref impromptu sur Beethoven, artiste entrepreneur », *Sociétés & Représentations*, 2001/1 n°11, p. 13-18.

BRUGEL (Fabienne), « Théâtre-forum », in CASILLO I. et al. (dir.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, <http://www.dicopart.fr/es/dico/theatre-forum>

Bustamante (Mauricio), « Les politiques culturelles dans le monde. Comparaisons et circulations de modèles nationaux d'action culturelle dans les années 1980 », *Sciences sociales* 2015/1 (N° 206-207), p. 156-173.

Collovald (Annie), Neveu (Erik), « Le "néo-polar". Du gauchisme politique au gauchisme littéraire », *Sociétés & Représentations*, 2001/1 (n° 11), p. 77-93.

DARRÉ (Alain), « Negro-Spiritual et construction identitaire », in DARRÉ (Alain), *Musique et politique : les répertoires de l'identité*, Presses Universitaires de Rennes, 1996.

De Blic (Damien), Lemieux (Cyril), « Le scandale comme épreuve. Eléments de sociologie pragmatique », *Politix*, vol. 18, n°71, 2005, pp. 9-38.

DESPRES, Altaïr, « Un intérêt artistique à construire. L'engagement des danseurs africains dans le champ chorégraphique contemporain », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 206-207, no. 1, 2015, pp. 50-67.

DESPRES Altaïr, « Les figures imposées de la mondialisation culturelle. À propos de la

socialisation des danseurs contemporains en Afrique », *Sociétés contemporaines*, 2014/3 (N° 95), p. 109-130

Dubois (Vincent), « Le ministère des arts (1881-1882) ou l'institutionnalisation manquée d'une politique artistique républicaine », *Sociétés & Représentations*, 2001/1 (n° 11), pp. 229-261.

Duchesne (Sophie), Haegel (Florence), « Politisation et conflictualisation : de la compétence à l'implication », in Pascal Perrineau, *Le désenchantement démocratique*, Edition de l'Aube, 2003, pp.107-129.

Faure(Sylvia) et Garcia (Marie-Carmen), « Hip-Hop et politique de la ville », *Agora débats/jeunesses*, 2008, Vol.3, n° 49, p. 78-89.

Glevarec (Hervé), Pinet (Michel), « La "tablature" des goûts musicaux : un modèle de structuration des préférences et des jugements », *Revue française de sociologie*, 2009/3 (Vol. 50), p. 599-640.

Heinich (Nathalie), « L'art du scandale. Indignation esthétique et sociologie des valeurs », *Politix*, 2005/3 n° 71, p. 121-136.

- « Ce que fait l'interprétation. Trois fonctions de l'activité interprétative », *Sociologie de l'Art*, 2008/3, n°13, pp. 11-29.

Heinich (Nathalie), « L'art à l'épreuve de ses médiations », *Médium*, 2009/2, n°19, p. 21-35.

Jeanpierre (Laurent), « De l'origine des inégalités dans les arts », *Revue française de sociologie*, 2012/1, Vol. 53, p. 95-115.

Lafargue de Grangeneuve(Loïc), « L'ambivalence des usages politiques de l'art. Action publique et culture hip-hop dans la métropole bordelaise », *Revue française de science politique*, 2006/3, Vol. 56, p. 457-477.

Lizé (Wenceslas), « Trajectoires de consécration et transformations des champs artistiques. Présentation du dossier spécial », *Sociologie et sociétés*, vol. 47, n° 2, 2015, p. 5-16.

Malandain (Gilles), « Quel théâtre pour la République ? Victor Hugo et ses pairs devant le conseil d'État en 1849 », *Sociétés & Représentations*, 2001/1, n° 11, pp. 205-227.

MARTIN (Denis-Constant), « "Chanter l'amour". Musique, fierté et pouvoir », *Terrain*, n°37, 2001, pp. 89-104.

Menger (Pierre-Michel), « Art, politisation et action publique », *Sociétés & Représentations*, 2001/1, n° 11, pp. 167-204.

Naudier (Delphine), Wenceslas (Lizé), « Intermédiaires, professionnalisation et hétéronomisation des champs artistiques », in Maxime Quijoux (dir.), *Bourdieu et le travail*, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

Noël (Sophie), Pinto (Aurélien), « Indé vs Mainstream. L'indépendance dans les secteurs de production culturelle », *Sociétés contemporaines*, vol. 111, no. 3, 2018, pp. 5-17.

Roussel (Violaine), « Une économie des émotions. Le travail de relation des agents artistiques à Hollywood », *La nouvelle revue du travail* [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 10 mai 2015, URL : <http://nrt.revues.org/2117>

Roy (William G.), "Aesthetic Identity, Race, and American Folk Music", *Qualitative Sociology*, Vol. 25, n°3, 2002, pp. 459-469.

Saunier (Émilie), « Accéder à la reconnaissance en tant que femme écrivain belge : une étude du cas d'Amélie Nothomb dans le champ littéraire français », *Sociologie et sociétés*, vol. 47, n° 2, 2015, p. 113-135.

Schutz (Alfred), « Making Music Together », *Studies in Social Theory*, vol. 2, 1964, p. 157-178.

Turino (Thomas), "Nationalism and Latin American music: Selected case studies and theoretical considerations", *Latin American Music Review*, vol. 24/2, 2003, pp. 169-209.

Yonnet (Paul), « "Rock, pop, punk". Masques et vertiges du peuple adolescent », *Le Débat*, 1983/3, n° 25, p. 133-157.

Mini CV de l'enseignant / Mini CV of the teacher

SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

POLITIQUES CULTURELLES A L'INTERNATIONAL

Intitulé du cours / *Course title*

Discipline <i>Academic field</i>	Science politique
Enseignant <i>Teacher</i>	Giovanni PRIVITERA
Contact <i>E-mail address</i>	
Niveau de formation <i>Academic level</i>	Master 1
Volume horaire <i>Hours</i>	20h
Langue <i>Language</i>	Français

Description du cours / *Course outline*

Approche géographique générale, focales thématiques et analyses comparées des enjeux culturels, sociaux et politiques contemporains.

Objectifs pédagogiques du cours / *Course objectives*

Apporter des éléments de connaissances sur les politiques culturelles , mettre en relief les principales problématiques transversales liées aux ordres sociaux et politiques à travers la diplomatie culturelle et mener des études comparatives à plusieurs niveaux.
Analyser de manière critique des phénomènes passés et présents, se départir des représentations spontanées et des conceptions nationalo-centrées des enjeux sociopolitiques.

Compétences acquises / *Learning outcomes*

Concepts et notions relatives à l'analyse des phénomènes politiques, culturels et sociétaux.
Initiation à l'approche comparée des politiques culturelles.

INTRODUCTION

- Définition des termes et délimitation(s) de la notion
- La diplomatie culturelle dans l'Histoire
- De la diplomatie culturelle traditionnelle : une typologie
- Prisme.s adopté.s

PARTIE 1- Politiques culturelles de la France à l'international

- Distribution des rôles
- Le réseau : un maillage dense et diversifié
- La langue française, une langue-monde ?
- La promotion des créateurs
- Le dialogue entre les cultures
- Valorisation du patrimoine
- Médias et audiovisuel

PARTIE 2- Quelques focales géo-thématiques

- La question de la restitution du patrimoine et la tendance à un art et une culture proprement africains.
- La culture dans les relations sino-africaines
- Golfe : de la géopolitique du pétrole à la géopolitique du sport et de la culture
- Turquie et Israël, la culture comme vecteur du nationalisme

Références bibliographiques / *Bibliography*

Diplomatie culturelle générale

- Frank Robert, *Mentalités, opinion, représentations, imaginaires et relations internationales*, Cairn, 2015
- Guéraiche William, *Diplomatie d'influence et culture au Quai d'Orsay*, CAIRN, 2021
- Haize Daniel, *L'influence culturelle française : une puissance douce ?* Presses de Sciences Po, 2013
- Kessler Marie-Christine, *Manuel de diplomatie*, Presses de Sciences Po, 2018
- Mattelart Armand, *Diversité culturelle et mondialisation*, La Découverte, 2009
- Morin Edgar, *Une mondialisation plurielle*, Le Monde, 26 mars 2022, p. 19
- Obadia Nathalie, *Géopolitique de l'art contemporain*, Le Cavalier bleu, 2019
- Poirrier Philippe (ouv. Collectif), *Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde*, La documentation française, 2011
- Roche François, *Pour une géopolitique de la culture*, mélanges de l'école française de Rome, 2002

Afrique

- Adesokan Akin, *À propos de Nollywood et des recherches sur le cinéma africain*, Cairn, 2021
- BrissonMax, Ouzoulis Pierre, *Les restitutions des biens culturels appartenant aux collections publiques*, Sénat, rapport d'information, 2020
- Haynes Jonathan, *Nigerian video films*, Ohio University press, 2000

Sarr Felwine, *Afrotopia*, Philippe Rey Editions, 2016

-

Sarr Felwine, Savoy Bénédicte, *Rapport sur la restitution du patrimoine africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle.*, 2018

Moyen-Orient, monde arabe et Afrique du nord

-
- Encel Frédéric, *Géopolitique du Printemps arabe*, PUF, 2014
 - Font-Réaulx Dominique, *Le Louvre Abu Dhabi, nouveau musée universel ?*, PUF, 2016
 - Kazerouni Alexandre, *Le miroir des Cheiks. Musée et politique dans les principautés du Golfe Persique*, PUF, 2017.
 - Kepel Gilles, *Emirats et monarchies du Golfe*, Seuil, 2015
 - Perrier Guillaume, *Dans le tête de Recep Tayyip Erdogan*, Actes sud, 2018

Europe

- Autissier Anne-Marie, *Europe et culture, un couple à réinventer ?*, L'Attribut éditions, 2016
- Laguérie Henry, *Catalans*, lignes de vie d'un peuple, Ateliers Henry Dougier, 2019
- Poinot Amélie, *Dans la tête de Viktor Orban*, Actes sud, 2019
- Urdy Lionel, *L'Europe et la Méditerranée dix ans après Barcelone : voisins dorénavant ?*, CNRS Editions, 2004

Amériques

- Agrech Vincent, *Un orchestre pour sauver le monde. Voyage au cœur du Sistema*, Stock, 2018
- Bernand Carmen, *Histoire des peuples d'Amérique : itinéraires historiques et symboliques des peuples originels des Amériques*, Fayard, 2019
- Louault Frédéric, *Atlas de l'Amérique latine*, Autrement, 2022
- Martel Frédéric, *De la culture en Amérique*, Gallimard, 2006
- Musset Alain, *Géopolitique des Amériques*, Nathan, 2017

Asie

- Barr Michael, *Mythes et réalités du soft power de la Chine*, Etudes internationales, 2011
- Besley Adrian, *BTS : les icônes de la K-Pop*, 2018
- Cabestan Jean-Pierre, *Demain, la Chine : démocratie ou dictature*, Gallimard, 2018
- Courmont Barthélémy, *le soft power chinois : entre stratégie d'influence et affirmation de puissance*, Est-Ouest, 2012
- Pons Philippe, *Un Etat-guérilla en mutation*, Gallimard, 2016
- Struye de Swielande Tanguy, *La Chine et les nouvelles routes de la soie : une politique impériale ?* Presses universitaires de Louvain, 2019

Politiques culturelles de la France à l'international

- Buhler P, *La diplomatie culturelle française est-elle dépassée ?*, Cahiers français n°426, 2022
- Foucher M, *Atlas de l'influence française au XXIème*, Robert Laffont, 2013
- Houbart M, *L'architecture française à l'export*, MEAE, 2021
- Lombard Alain, *La diplomatie culturelle*, PUF Que sais-je, 2021
- Martel Frédéric, *Pourquoi la France va perdre la bataille du soft power*, Terranova, 2010
- Regourd S, *L'exception culturelle*, PUF, Que sais-je, 2004

Mini CV de l'enseignant / Mini CV of the teacher

Giovanni Privitera

- Docteur de la faculté d'Aix-Marseille Université et de l'Université Federico II de Naples.
- Qualifié aux fonctions de Maître de conférences.
- Enseignant à l'IEP d'Aix-en-Provence et à la faculté de Droit AMU.
- Ouvrages individuels :
 - 26 Mai 1993, Melmac éditions, Marseille, 2022.
 - Luigi Alfano, Toulon, foot et castagne, Ateliers Henry Dougier, Paris, 2021.

-
- Exil ordinaire d'un jeune afghan, Ateliers Henry Dougier, Paris, 2020.
 - « Les Siciliens », collection Lignes de vie d'un peuple », Ateliers Henry Dougier, Paris,

2018.

- Auteur d'une vingtaine d'articles universitaires.

- Réalisateur du documentaire « Après le voyage », Marseille, Production Francisco Fafà, 2017.

MODULE INFORMATIQUE : Transition numérique dans le secteur culturel

Intitulé du cours / *Course title*

Discipline <i>Academic field</i>	Sciences politiques, sociologie des usages, culture juridique, politiques culturelles, culture numérique.
Enseignant <i>Teacher</i>	Corentin VOISEUX
Contact <i>E-mail address</i>	cvoiseux@hypra.fr
Niveau de formation <i>Academic level</i>	Master « Service Public » / CPAG ENA / HEC Paris Grande École Master « Sustainability, Social Innovation and Alternative Models ».
Volume horaire <i>Hours</i>	20h
Langue <i>Language</i>	Français

Description du cours / *Course outline*

Ce cours propose une exploration critique et appliquée des transformations numériques et de l'intelligence artificielle dans le secteur culturel. Il s'adresse à de futurs professionnels des politiques culturelles, du mécénat et de la gestion des institutions culturelles.

Le cours articule trois dimensions complémentaires :

- Une compréhension des fondamentaux technologiques (sans prérequis technique)
- Une analyse des enjeux politiques, économiques et éthiques du numérique culturel
- Une mise en pratique professionnelle via des ateliers, simulations et travaux de groupe

Les étudiants seront amenés à mobiliser des outils d'IA générative, à travailler en équipe sur des cas réels d'institutions culturelles, et à développer une posture critique sur le rôle du numérique dans la démocratisation culturelle.

Objectifs pédagogiques du cours / *Course objectives*

Ce cours vise à permettre aux étudiants de :

- **Acquérir une compréhension des fondamentaux** du numérique et de l'intelligence artificielle appliqués au secteur culturel
- **Développer une capacité d'analyse critique** des transformations numériques (opportunités, risques, impacts économiques et politiques)
- **Comprendre et questionner les enjeux éthiques** liés aux données, aux algorithmes et à la création à l'ère de l'IA
- **Se familiariser avec des outils numériques et d'IA générative** dans une perspective professionnelle
- **Savoir concevoir une stratégie numérique** adaptée à une institution ou à un projet culturel
- **Renforcer les compétences professionnelles** : travail en équipe, résolution de cas concrets, mise en situation (ateliers, simulations)

Ces objectifs combinent donc **connaissances théoriques, esprit critique et compétences pratiques**, avec une forte orientation vers des situations professionnelles concrètes.

Compétences acquises / *Learning outcomes*

À l'issue du cours, les étudiants seront capables de :

- **Comprendre** les fondamentaux du numérique et de l'IA appliqués au secteur culturel
- **Analyser** les opportunités et risques de la transformation numérique pour les institutions culturelles
- **Évaluer** les enjeux éthiques liés aux données culturelles, aux algorithmes de recommandation et aux droits d'auteur à l'ère de l'IA
- **Mobiliser** des outils numériques et d'IA générative dans un contexte professionnel culturel
- **Concevoir** une stratégie numérique adaptée à une institution ou un projet culturel
- **Collaborer** efficacement en équipe sur des problématiques professionnelles complexes

Plan de cours par séance / *Course content for each session*

PARTIE 1 — Comprendre le numérique et l'IA dans la culture (6h)

Session 1 — Introduction : La révolution numérique dans le secteur culturel

- Panorama des transformations : musées, spectacle vivant, patrimoine, mécénat
- Nouvelles formes d'art numérique et d'accessibilisation de la culture (Micro-folies, tiers-lieux, streaming).
- Qu'est-ce que l'IA ? Démystification des concepts clés
- 🌀 Activité : Cartographie collective des usages numériques dans des institutions connues des étudiants

Session 2 — Les données culturelles : or ou péril ?

- Big data, open data, données de billetterie, comportements numériques des publics
- RGPD et enjeux de souveraineté des données culturelles
- 🌀 Activité : Analyse d'un jeu de données réel (ex. fréquentation musées nationaux)

Session 3 — Algorithmes, plateformes et pouvoir culturel

- Spotify, Netflix, YouTube, réseaux sociaux : comment les algorithmes fabriquent la visibilité culturelle
- Concentration des plateformes et diversité culturelle
- 🌀 Travail dirigé : Décortiquer l'algorithme de recommandation d'une plateforme culturelle

PARTIE 2 — Enjeux stratégiques et éthiques (8h)

Session 4 — L'IA générative et la création : menace ou outil ?

- État des lieux : Midjourney, Notebook LM, Suno, outils de génération d'images, de sons, de scénarii, de contenus audio-visuels
- Droits d'auteur, propriété intellectuelle et modèles économiques des artistes
- Focus sur les conflits sociaux en cours dans l'industrie du cinéma américaine – vers une ubérisation et une standardisation des contenus culturels ?
- 🌀 Atelier pratique : Expérimentation guidée d'outils d'IA générative

Session 5 — Numérique et démocratisation culturelle

- L'accès à la culture à l'ère numérique : promesses et fractures
- Accessibilité numérique et inclusion : fracture numérique, sociale, cognitive, capacitaire.
- 🌀 Étude de cas : Programme numérique d'une institution culturelle publique

Session 6 — Mécénat et fundraising à l'ère numérique

- NFT, crowdfunding culturel, mécénat en ligne
- Stratégies de communication numérique pour les mécènes
- 🌀 Simulation pro : Pitch d'une campagne de mécénat numérique (groupes de 3-4)

Session 7 — Gouvernance et régulation du numérique culturel

- Politiques européennes (DSA, DMA, AI Act) et leurs implications pour la culture
- Le rôle des institutions publiques face aux GAFAM
- 🌀 Débat structuré : Faut-il réguler les algorithmes de recommandation culturelle ?

PARTIE 3 — Mise en pratique professionnelle (6h)

Session 8 — Atelier stratégie numérique (1/2)

- Lancement du projet de groupe : conception d'une stratégie numérique pour une institution culturelle
- Méthodologie de diagnostic numérique
- 🌀 Travail en groupes : 4-5 groupes de 4-5 étudiants, choix de l'institution

Session 9 — Atelier stratégie numérique (2/2)

-
- Approfondissement : outils, budget, indicateurs de performance
 - Coaching des groupes par l'enseignant
 - 🌀 Travail en groupes : Finalisation des livrables

Session 10 — Restitutions finales et synthèse du cours

- Présentations orales des groupes (10 min + 5 min questions)
- Synthèse critique collective
- 🌀 Réflexion finale : Le futur des politiques culturelles à l'ère de l'IA

Références bibliographiques / Bibliography

Fondamentaux

- Casilli, A. (2019). En attendant les robots. Seuil.
- Cardon, D. (2019). Culture numérique. Presses de Sciences Po.
- Abiteboul, S. & Doweck, G. (2017). Le temps des algorithmes. Le Pommier.

Numérique et culture

- Stiegler, B. (2015). La Société automatique. Fayard.
- Miège, B. (2017). Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information. PUG.
- Bouquillion, P. (2012). Creative Economy, Creative Industries. PUG.

IA et création

- Epstein, R. (2023). L'IA va-t-elle tuer la créativité humaine ? — Rapport CNUM.
- Bensamoun, A. (2023). Intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Dalloz.

Rapports et ressources institutionnelles

- Rapport Villani (2018). Donner un sens à l'intelligence artificielle. Mission Villani.
- OCDE (2022). Culture and the Digital Environment.
- Ministère de la Culture (2023). Stratégie numérique pour la culture.
- AI Act — Règlement européen sur l'IA (2024).
- Contributions des tables-rondes de Numérique en Commun
- European Union. (2022). *Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)*. Official Journal of the European Union.
- European Union. (2022). *Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)*. Official Journal of the European Union.

📝 Note pédagogique

Ce cours privilégie une pédagogie active et professionnalisante. Chaque session combine un temps d'apport conceptuel et un temps d'application pratique. Les étudiants sont encouragés à mobiliser leurs expériences de stage et leurs connaissances du terrain culturel.

L'usage d'outils d'IA générative est explicitement encouragé dans le cadre du cours, à condition d'être documenté et réflexif. Les étudiants apprendront à utiliser ces outils de manière critique et éthique, compétence désormais indispensable dans les métiers de la culture.

Mini CV de l'enseignant / Mini CV of the teacher

Corentin VOISEUX est entrepreneur, militant de l'inclusion numérique et enseignant affilié à **Sciences Po Aix**. Il est le **Directeur Général de HYPRA** (hypra.fr), entreprise de formation spécialisée dans la formation numérique pour les publics éloignés du numérique. Sous sa direction, HYPRA s'est imposée comme un acteur clé de l'écosystème français de l'inclusion numérique, en développant des outils et des formations conçus pour réduire les barrières structurelles d'accès à la technologie. Son engagement a été reconnu par l'Institut CHOISEUL au titre des "40 qui recréent du lien" en

France et en tant que **CEO Award 2026**, distinguant sa contribution à l'innovation technologique inclusive et responsable.

Son expertise — à l'intersection de la gouvernance technologique, de l'accessibilité numérique et des inégalités sociales — nourrit directement son enseignement. Il apporte en cours une **perspective praticienne** sur la manière dont les systèmes d'IA et les infrastructures numériques transforment les industries culturelles et créatives, en interrogeant qui produit, qui diffuse, et qui accède à la culture à l'ère algorithmique.

Thématiques d'enseignement et de recherche :

- Inclusion numérique et politiques d'accessibilité culturelle
- Gouvernance de l'IA et cadres réglementaires européens
- Désinformation et autorité épistémique dans les environnements numériques
- Pouvoir des plateformes, diversité culturelle et inégalités structurelles

ATELIER D'ECRITURE D'UNE CHRONIQUE CULTURELLE

Mots, voix et création sonore

Intitulé du cours / *Course title écrire une chronique culturelle radio/presse*

Discipline <i>Academic field</i>	Création sonore / Journalisme / Arts et culture
Enseignant <i>Teacher</i>	Mélanie MASSON
Contact <i>E-mail address</i>	
Niveau de formation <i>Academic level</i>	Master 1
Volume horaire <i>Hours</i>	20h
Langue <i>Language</i>	Français

Description du cours / *Course outline*

Le cours propose de découvrir, d'écouter et de décrypter le format de chronique radiophonique et sonore (format court : 3 minutes maximum à l'oral) ayant pour sujet une œuvre culturelle (film, expo, album de musique, livre etc...), pour ensuite pouvoir en rédiger, en produire une et la transmettre à un large public.

Utilisant la forme d'ateliers d'écritures menés par Mélanie Masson, enseignante à SciencesPoAix et journaliste radio notamment 10 ans à Radio France, les étudiant.es seront rapidement sollicités pour être dans une posture active de recherche, de réflexion, d'écriture et de réécriture afin d'aboutir à une écriture dite oralisée.

L'enseignante fera part de son expérience et de ses techniques (faire des recherches précises, croiser les sources, vérifier les informations, choisir un angle, un ton, un style, mettre les mots en voix et ou en sons etc...), et fera également intervenir une autre professionnelle des médias sur des points journalistiques plus précis.

Le cours aboutira à l'évaluation suivante : la réalisation d'une chronique écrite pour être dite en classe devant les autres étudiant.es, devant un public, « comme si » nous étions dans les conditions du direct d'une émission radio.

Objectifs pédagogiques du cours / *Course objectives*

Découverte du milieu professionnel du journalisme culturel.
Découverte du milieu de la création sonore.
Découverte et pratique de la réalisation d'un travail journalistique et radiophonique.

Ecoute de chroniques radio pour en repérer la structure et les techniques.
Analyses de chroniques d'un même événement sur différents supports presse (choix de l'angle, du

ton, techniques d'écriture...).

Apprentissage des techniques d'écriture d'une chronique destinée à la radio, à l'oralité.

Apprentissage des techniques rhétoriques et orales.

Apprentissage à mener des recherches fiables.

Incitation au travail d'écriture moins universitaire et plus oralisé (trouver son style, sa voix, son registre...).

Accompagnement dans le choix du sujet de la chronique, aide à la rédaction et au choix de l'angle, passer d'une écriture universitaire à une écriture journalistique, aide à structurer ses infos (5W, pyramide inversée, aide à différencier l'audio du texte papier, passage en classe entière et reprise individualisée.

Travail sur la prise de parole en public et la mise en voix face à une audience, un auditoire.

Compétences acquises / *Learning outcomes*

Compétence culturelle et cognitive

Être capable de réaliser une sélection de contenus culturels, de procéder à la recherche d'informations, de sélectionner les sources, de les croiser, de formuler une problématique, choisir un angle et enfin de produire un contenu de qualité journalistique et/ou de création sonore tant dans le contenu que dans la forme.

Compétences techniques

Découvrir le monde de la radio et de la création sonore, travailler l'écriture, maîtriser quelques savoirs-faires radiophoniques et journalistiques

Recherche et documentation

- Travail de recherche de contenu, lectures sur les sujets choisis
- Sélectionner des sources fiables (presse locale, nationales, internationales, témoignages)
- Croiser, vérifier les informations pour éviter les biais et les fake news

Écriture et éditorialisation

- Adaptation à l'oral : transformer un texte écrit en discours fluide et naturel. La radio ça se pense, ça s'écrit, ça se dit !
- Création de formats : respecter le timing.
- Mise en voix : Travail sur l'intonation, le rythme, la clarté, l'expressivité.
- Mise en récit : Structurer un récit captivant pour l'auditeur.ice.

Passage à l'oral devant un public

- Suivre jusqu'au bout la mise en ligne du podcast et promouvoir l'émission (réseaux sociaux, extraits audio).

Compétences journalistiques

- Travail d'équipe : Répartition des rôles (recherche, écriture, technique, animation).
- Esprit critique : Analyser les discours médiatiques et politiques.
- Créativité : Proposer des angles originaux et des formats variés.
- Rigueur, effort et plaisir dans l'écriture.
- Gestion du temps : Respecter un calendrier de production.

Communiqué au début de cours

Mélanie Masson, journaliste, animatrice, chroniqueuse, productrice de radio, modératrice et enseignante à SciencesPoAix.

Après des études littéraires en hypokhâgne / khâgne au Lycée Thiers à Marseille, une licence d'Histoire à AMU, un diplôme à SciencesPoAix, deux ans en tant que chargée de production et de communication à la Friche Belle de Mai pendant Marseille capitale européenne de la culture, Mélanie Masson se forme sur le terrain au sein de radios associatives, du réseau Campus France, sur les ondes de [Radio Grenouille](#) (elle est désormais membre du CA), et s'engage pour une radio de service public.

Pendant huit ans, elle crée et anime l'émission culturelle et sociétale [L'instant d'eux](#), qui lui ouvre les portes de [Radio France](#) en 2014. Après trois années passées sur les routes d'une quinzaine de stations locales du réseau France Bleu, elle rejoint ICI Provence en 2017 en tant qu'animatrice et chroniqueuse. Jusqu'en janvier 2026, elle est aux commandes de plusieurs émissions, notamment la matinale, où elle met en lumière l'actualité de la région.

Elle enseigne la culture générale à Sciences Po Aix, donne des cours de journalisme et coordonne des projets culturels avec des étudiants. Elle anime également des ateliers sonores, d'éducation artistique et culturelle, ouverts à tous les publics, notamment jeunes, dans le cadre du festival Oh les beaux jours!, avec le ballet Preljocaj et auprès d'autres structures. Parallèlement, depuis 2021, elle produit et anime le podcast [Le son de la scène](#) avec Les Théâtres, une série de rencontres avec les artistes de la saison.

Passionnée par les arts sous toutes leurs formes – cinéma, musique, littérature, théâtre, danse, cirque – elle modère régulièrement des rencontres, conférences, tables rondes, événements, projections (festival Oh les beaux jours, festival d'Avignon, Allez Savoir EHESS, Babel Music XP, Marseille Jazz des 5 continents, Vidéodrome2, Ecrans du Sud, CineHorizontes, Cinémas Aixois, réseau des Bibliothèques, rencontres en librairies indépendantes...).

Née à Marseille, elle y réside toujours, participe à la vie associative, défend des valeurs de solidarité et d'intérêt général, et reste bénévolement impliquée dans des collectifs comme [Prenons la Une](#) et [Marseille HospitalitéS](#).

