

Parcours : Expographie – Muséographie

responsable du master 1 : Isabelle Roussel-Gillet
responsable du master 2 : Serge Chaumier

- SEMESTRE 1 -

UE 1 – Fondamentaux du secteur culturel (78h - 8 ECTS)

Cours	Enseignant	Nb d'heures	ECTS
Gestion. Analyse financière	T. Bonfils	18	8
Marketing des arts et de la culture	JM Tobelem	12	
Droit de la propriété intellectuelle	INPI	6	
Sociologie de la culture	S Chaumier	12	
Histoire des politiques culturelles	F Poulard	12	
Connaissance des collectivités territoriales	F Poulard	12	
Patrimoine, définitions et champs	AS LeTerrier	6	
		78	

UE 2 – Complémentaire : approches en muséologie (84h - 14 ECTS)

Introduction à la muséologie	S Chaumier	18	14
Muséographie pratique	A Levillain	24	
	A Raynaud	12	
Workshop thématique			
Workshop audiovisuel			
Diagnostic du musée dans son territoire	C Fleury	12	
Construction de projets d'exposition	I Roussel Gillet	18	
		84	

UE 3 – Méthodologie (90h - 8 ECTS)

Méthodologie de projet	I Roussel-Gillet	12	8
Méthodes d'enquête	S Chaumier	12	
Méthodes de communication	I Roussel-Gillet	6	
Mise en œuvre d'actions culturelles	S Chaumier	6	
Techniques d'écriture	I Roussel Gillet	12	
Rencontres professionnelles	(équipe pédagogique + invités)	18	
Anglais	C Colborati	12	
Théâtre	P Clarad	12	
		90	

- SEMESTRE 2 -

UE 4 – Fondamentaux du secteur culturel (102h - 6 ECTS)

Genève Comp 174 116874 245.97 12.726W n581 0 0 1 58058167..57 Tm0 g( )TJETG 57.744 106874 245.97 12.726

6

UE 5 – Complémentaire : approfondissement en muséologie (105h - 10 ECTS)

Connaissance de l'action culturelle	S Chaumier	12	10
Médiation et relations aux publics	M Gellereau	6	
Techniques de mises en espace	P Clarard	12	
Approches de la scénographie	A Rispal	6	
Conception multimedia	X Boissarie	6	
Accessibilité des établissements culturels	A Brulavoine	9	
Construction d'un projet d'exposition	I Roussel Gillet	18	
Projets tuteurés	IRG / S Chaumier	18	
Rencontres professionnelles	(équipe pédagogique + invités)	18	
		105	

UE 6 – Méthodologie (78h - 14 ECTS)

Méthodologie de la recherche	I Roussel Gillet / F. Poulard	12	14
Journée d'étude (Ateliers thématiques d'initiation à la recherche) Module partagé avec d'autres masters.	(équipe pédagogique)	6	
Préparation au concours de la FPT	P Gayot	12	
Techniques d'écriture	I Roussel Gillet	12	
Accompagnement de projets professionnels	Michel Taeckens + (équipe pédagogique)	12	
Anglais appliqué à la culture		12	
Préparation et accompagnement des stages	(équipe pédagogique)	12	
Stage et rapport de stage problématisé	-	-	
		78	

- SEMESTRE 1 -

UE 1 – Fondamentaux du secteur culturel (78h - 8 ECTS)

Gestion des entreprises culturelles (18h) - Thierry Bonfils

L'objectif du cours est de donner aux étudiants les connaissances de bases pour la gestion d'un projet. Notion de base en gestion comptable : comptabilité, bilan, compte de résultats. Applications et exercices pratiques.

Introduction : l'entreprise, un cadre économique, sociologique et de gestion.

- Chapitre 1 Les principes comptables
- Chapitre 2 L'inventaire extra-comptable
- Chapitre 3 Les amortissements
- Chapitre 4 Les provisions
- Chapitre 5 Les documents de synthèse.

Marketing des arts et de la culture (12h) - Jean-Michel Tobelem

Il s'agit en une journée d'apporter des éléments de compréhension critique de l'approche marketing et de l'évolution de la place de ces démarches dans les institutions muséales aujourd'hui.

BIBLIOGRAPHIE

📖 Jean-Michel Tobelem, *Le Nouvel âge des musées*, Armand Colin, 2010.

Droit de la culture (6h) - INPI

Objectif : Le cours sur le droit de la culture vise à initier les étudiants aux connaissances juridiques et aux spécificités du droit culturel.

La question des droits de propriété et de droit intellectuel, les approches du droit d'auteur, et les aspects juridiques des prêts, des contrats, de l'usage des images.

Notion de contrats, plus particulièrement dans les domaines culturels et touristiques. Loi de 2000 sur l'archéologie préventive et la protection des trésors nationaux.

BIBLIOGRAPHIE

📖 Françoise Benhamou et Joëlle Farchy, *Droit d'auteur et copyright*, La Découverte, 2007.

📖 Bernard Edelman Nathalie Heinich, *L'Art en conflits : l'œuvre de l'esprit entre droit et sociologie*, La Découverte, 2002.

Sociologie de la culture (12h) - Serge Chaumier

Objectifs : Engager et stimuler la réflexion sur le sens de l'action culturelle et de l'action publique en la matière. Connaître les grands courants de pensée et repérer les auteurs déterminants. Positionner certains concepts de la sociologie de la culture. Introduction à la sociologie de la culture. Les trois paradigmes fondateurs de la notion de culture et leurs incidences sur l'action culturelle.

Présentation des grands courants de la sociologie de la culture. Les précurseurs (Simmel, Benjamin, Francastel...). Joffre Dumazedier et la sociologie des loisirs. Pierre Bourdieu et la sociologie critique. La sociologie compréhensive (Bastide, Balandier, Duvignaud, Morin...). La sociologie de la culture aujourd'hui (la relecture de Lahire). La sociologie de l'art (Becker, Moulin, Heinich, Hennion, Menger...).

Les études sur les pratiques culturelles des Français (Donnat). La question de la démocratisation culturelle. Les pratiques de catégories spécifiques, l'exemple des enfants et adolescents (octobre).

Introduction aux *Cultural Studies*. Mondialisation, interculturalité et diversité culturelle.

BIBLIOGRAPHIE

📖 Emmanuel de Waresquiel, sous la direction de, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Larousse, 2001.

📖 Serge Chaumier, *L'Inculture pour tous. La Nouvelle utopie des politiques culturelles*, L'Harmattan, 2010.

📖 Olivier Donnat, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique. Enquête 2008*, La Découverte, 2009.

📖 Denis Cuhe, *La Notion de culture dans les sciences sociales*, La Découverte, 1996.

Histoire des politiques culturelles (12h) – Frédéric Poulard

Le cours consistera en une présentation des politiques culturelles de la fin du 19ème siècle à nos jours. Tout en présentant des différences sensibles par rapport aux autres politiques publiques (ancienneté des dispositifs contractuels ; prise en charge de la culture par des ministères autres que celui chargé de la culture), elles constituent un puissant révélateur de l'évolution des relations entre État et collectivités dans la mise en œuvre de l'action publique.

Ce changement est marqué par le passage de la tutelle au partenariat, ainsi que par un renforcement du partenariat entre collectivités. Caractérisé par l'augmentation des budgets et la création de services administratifs spécialisés, l'investissement des municipalités en faveur de la culture trahit des évolutions majeures depuis les années 1970 et 1980. Véritable enjeu de développement économique, la culture possède désormais un rôle essentiel dans les processus de réhabilitation urbaine, ce dont témoignent la multiplication des initiatives culturelles et l'investissement en faveur des équipements municipaux : les théâtres et le spectacle vivant, les bibliothèques, les musées, les écoles de musique, etc. Enfin, l'ouverture européenne et le rôle accru du contexte international appellent plus que jamais une réflexion sur les politiques publiques de la culture en Europe, ainsi que la politique symbolique communautaire qui se met en place, non sans certaines difficultés, depuis les années 1990.

- 1- L'origine des politiques culturelles (de la fin du 19ème siècle à la Libération)
- 2- L'institutionnalisation : des années Malraux aux années Lang
- 3- Les nouvelles échelles des politiques culturelles (ouverture internationale, mécénat et industries culturelles)
- 4- Vers des politiques culturelles européennes ?

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Bertrand Anne-Marie, 1999, *Les villes et leurs bibliothèques : légitimer et décider 1945-1985*, Paris, Cercle de la Librairie.
- 📖 Dubois Vincent, 1999, *La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin
- 📖 Moulinier Pierre, 1995, *Politique culturelle et décentralisation*, Paris, CNFPT.
- 📖 Poirrier Philippe, 2000, *L'État et la culture en France au XXe siècle*, Paris, Librairie Générale Française.
- 📖 Poirrier Philippe (dir.), 2010, *Politiques et pratiques de la Culture*, Paris, La documentation française – les Notices.
- 📖 Poirrier Philippe, Rizzardo René (dir.), 2009, *La coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales : une ambition partagée ? 1959-2004*, Paris, La documentation française – Comité d'histoire du ministère de la Culture.
- 📖 Poulard Frédéric, 2010, *Conservateurs de musées et politiques culturelles. L'impulsion territoriale*, Paris, La documentation française.
- 📖 Taliano-Des Garets Françoise, 2007, *Les métropoles régionales et la culture : 1945-2000*, Paris, La Documentation française.
- 📖 Urfalino Philippe, 1996, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française.
- 📖 Waresquiel Emmanuel de (dir.), 2001, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Paris, Larousse – CNRS éditions.

Organisation des Collectivités territoriales (12h) - Frédéric Poulard

Le cours débutera par une présentation des notions de politique publique et d'action publique, des principaux acteurs et échelons impliqués dans leur mise en œuvre, ainsi que des principaux courants de recherche qui ont marqué leur analyse. Comprendre l'organisation des collectivités territoriales (villes, régions et départements) nécessite de saisir la nature des rapports avec l'État central et d'analyser l'évolution des politiques publiques françaises : les notions de planification, de décentralisation, de déconcentration et de « gouvernance » seront donc tour à tour examinées, témoignant du processus d'autonomisation et de responsabilités accrues des collectivités.

Tout en examinant le poids des contraintes techniques et législatives, mais aussi la transversalité croissante en matière d'action publique (entre les différents secteurs d'intervention, culturel, social, économique, urbanistique, etc.), nous nous attarderons sur les relations complexes entre les élus, les cadres administratifs, les professionnels et le tissu associatif dans le pilotage des collectivités.

- 1- Comprendre l'action publique : principes et méthodes d'analyse
- 2- La transformation de l'action publique en France entre État et collectivités locales
- 3- Missions, organisation et législation des collectivités territoriales
- 4- Au plus près des collectivités : les relations complexes entre élus et administrateurs territoriaux.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Bonnard Maryvonne (dir.), 2009, *Les collectivités territoriales*, Paris, La documentation française – Les notices.
- 📖 Dion Stéphane, 1986, *La politisation des mairies*, Paris, Economica.
- 📖 Grawitz Madeleine, Leca Jean (dir.), 1985, *Traité de sciences politiques*, PUF.
- 📖 Grémion Pierre, 1976, *Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français*, Paris, Le Seuil.
- 📖 Lamazelle Denys, 1997, *Le management territorial. Une clarification des rôles entre élus et cadres territoriaux*, Paris, Papyrus.
- 📖 Le Bart Christian, 2003, *Les maires, sociologie d'un rôle*, Paris, Presses universitaires du Septentrion.
- 📖 Lorrain Dominique, 1991, « De l'administration républicaine au gouvernement urbain », *Sociologie du travail*, 4, p.461-484.
- 📖 Muller Pierre, 2009, *Les politiques publiques*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
- 📖 Saez Guy, 1995, « Villes et culture : un gouvernement par la coopération », *Pouvoirs*, 73, p.109-123.

Connaissances des patrimoines (9h) - Sophie le Terrier

Il s'agit de connaître les grands secteurs du patrimoine, dans leur dimension historique, mais aussi leur organisation structurelle et institutionnelle,

Une attention particulière sera portée aux réseaux et aux ressources disponibles dans le champ patrimonial.

Introduction, organisation du travail, définitions

Histoire et mémoire, patrimoine - Ancien Régime et Révolution

Patrimoine archéologique, archives et livres

Collections muséales et monuments historiques

Patrimoine naturel et ethnographique

Inventaire et architecture (contemporaine).

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Serge Chaumier et Laetitia Di Gioia, *Actualité du patrimoine. Dispositifs et réglementations en matière de patrimoine en France*, EUD, 2006.
- 📖 Françoise Choay, *L'Allégorie du patrimoine*, Seuil, 1992.
- 📖 Jean Davallon, *Le Don du patrimoine*, Hermès Lavoisier, 2006.
- 📖 Dominique Poulot, *Patrimoine et musées*, Hachette, 2001.
- 📖 Dominique Poulot, *Une Histoire du patrimoine en Occident*, PUF, 2006.
- 📖 Marie-Anne Sire, *La France du patrimoine : les choix de la mémoire*, Découverte Gallimard, 2005.

UE 2 – Complémentaire : approches en muséologie (84h - 14 ECTS)

Introduction à une anthropologie des musées et des expositions (18h) - Serge Chaumier

Le cours s'appuiera sur la connaissance de l'histoire des musées et des expositions pour présenter une approche des missions du musée, mais aussi de leur évolution actuelle.

Il s'agira de sensibiliser à la polyvalence des formes et aux problématiques de la mise en exposition.

La typologie des formes d'exposition, en fonction de leur contexte et de leur objectif propre, sera explorée. L'analyse des langages de l'exposition montrera la variété des situations et des choix qui doivent être faits par les concepteurs.

La question de l'écriture de l'exposition guidera le propos du cours.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 André Gob et Noémie Drouguet, *La Muséologie*, Armand Colin, 3ème édition, 2010.
- 📖 François Mairesse et André Desvallées, sous la direction de, *Dict. encyclopédique de muséologie*, A. Colin, 2011.
- 📖 Anne Krebs, *Le Renouveau des musées*, La Documentation française, 2005.
- 📖 Marie-Odile De Bary et Jean-Michel Tobelem, *Manuel de Muséographie*, Segquier, 1998.
- 📖 Jérôme Glicenstein, *L'Art une histoire d'expositions*, PUF, 2009.

Muséographie pratique (12h) - Agnès Levillain

Le cours présente les démarches de conception d'une exposition ou d'une structure muséale, de l'étude de définition à la programmation muséographique, les rôles de chacun et les méthodologies.

Le cours s'appuie sur des études de cas et chantier réalisé et en cours de réalisation.

Le travail et le rôle du muséographe sont ainsi présentés de manière concrète.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Carole Benaiteau et all, *Concevoir et construire une exposition*, Eyrolles, 2012.
- 📖 Barry Lord et all, *The Manual of museum exhibitions*, Altamira, 2002.

Connaître les bases de données et la gestion des collections (6h) - Anais Raynaud

Recherches documentaires sur le web : outils et méthodes.

Il s'agit d'initier les étudiants aux différentes bases de données et ressources disponibles dans le domaine culturel. Les sites ressources pour la recherche et le travail des professionnels sont présentés selon une typologie des usages possibles.

Les institutions culturelles prolongent la médiation dans les territoires de l'immatériel à travers des projets éditoriaux audacieux.

Les réseaux sociaux donnent des outils pertinents à la veille d'informations. Le projet du séminaire consiste à présenter au regard des usages les outils ressources et les méthodologies de recherches documentaires du champ culturel.

Connaître les logiciels spécifiques (6h) - Anais Raynaud

OBJECTIFS DU COURS

Travailler dans le domaine muséal et patrimonial implique de maîtriser certains logiciels informatiques, afin de réaliser divers travaux :

- Une liste d'œuvre et un synopsis d'exposition se formalisent sous *Excel*, tout comme des budgets prévisionnels
- Des planches tendance et des esquisses d'intention scénographique peuvent être réalisées sous *Illustrator* pour concevoir une scénographie d'exposition
- Pour réaliser un plan d'exposition, c'est *Autocad* qui est employé alors que *Ketchup* permet les constructions 3D
- Photoshop permet de retravailler les images, *In Design* de concevoir des cartels...

Ce cours permettra aux étudiants de découvrir ces logiciels et leurs fonctionnalités, afin de faciliter leur utilisation lors de leur future profession.

Réaliser un diagnostic : le musée dans son territoire (12h) - Célia Fleury

Une première partie de l'intervention visera à apporter les clés de diagnostic et de compréhension d'une institution culturelle dans son environnement. En listant d'abord les critères qu'il faut savoir repérer pour comprendre un territoire, puis une institution au sein de celui-ci.

La seconde partie du cours sera l'occasion d'étudier des musées en particulier, grâce à l'illustration par de nombreux exemples et des études de cas. Un musée du Nord Pas-de-Calais sera en effet étudié collectivement tandis qu'un exercice sera demandé aux étudiants pour appliquer ces méthodes et affûter leur regard, à partir de la situation du visiteur et des documents accessibles au public.

Ce travail sera poursuivi au semestre 2 dans le cadre du cours de muséologie.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Clair Jean, *Malaise dans les musées*, Paris, 2007, 139 p.
- 📖 Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Nord – Pas-de-Calais, *Guide de la visite d'entreprise et du patrimoine industriel Nord – Pas de Calais*, Lille, 2003, 146 p.
- 📖 Couturier Emmanuelle, *Musées de France en Nord et Pas-de-Calais. Terre d'arts et de cultures*, Lille, 2009, 50 p.
- 📖 Eidelman Jacqueline, Roustan Mélanie, Goldstein Bernadette, *La place des publics. De l'usage des études et recherches par les musées*, Paris, 2007, 335 p.

- 📖 Gervereau Laurent, *Vous avez dit musées ? : tout savoir sur la crise culturelle*, Paris, 2006, 89 p.
- 📖 Gregoris Marie-Thérèse, « Le renouveau de la fonction muséale : le cas des musées situés sur le territoire de Lille Métropole Communauté Urbaine », *Action publique et projet métropolitain*, Paris, 2006, p. 291-302
- 📖 *Je gère un musée aujourd'hui... pour demain*, Questionnaire d'audit interne à l'attention des gestionnaires d'institutions muséales, 2003, 39 p. (Communauté française de Belgique) :
<http://boudewijnstichting.net/publication.aspx?id=178136&LangType=2060>
- 📖 Mairesse François et Desvallees André, dir., *Vers une redéfinition du musée ?*, Paris, 2007, 225 p.
- 📖 *Manuel pratique, Comment gérer un musée*, ICOM, 2006, 237 p. : http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=35511&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- 📖 Mariaux Pierre-Alain, éd., *L'objet de la muséologie*, Neuchâtel, 2005, 211 p.
- 📖 Merleau-Ponty Claire, Ezrati Jean-Jacques, *L'exposition, théorie et pratique*, Paris, 2005, 204 p.

Construction de projet (18h) - Isabelle Roussel-Gillet

Les étudiants de master 1 constitueront des groupes de 3 à 5 personnes. Chaque groupe travaille à l'élaboration d'un projet d'exposition temporaire inédite, le plus souvent lié à une commande.

À l'intérieur de chaque groupe, même si chacun assume une responsabilité particulière (conceptualisation et formalisation/régie (budget)/médiation – programmation/ communication et supports), chacun sera capable de défendre le projet, d'en connaître les tenants et aboutissants. La valeur ajoutée du projet tient à sa problématique, à sa façon de donner sens, à la pertinence de son discours. Le projet confronte aux enjeux essentiels d'une mise en exposition : comment construire un discours et pour quel enjeu ?

OBJECTIFS

Savoir conceptualiser, proposer un discours

Savoir écrire et convaincre

Savoir réinvestir les savoirs acquis dans l'ensemble des cours

L'ensemble des cours de méthodologie et de muséographie trouvent ici leur application concrète. Quels publics ? Quel discours ?

Il s'agit pour l'étudiant d'exercer sa capacité à décroquer les matières, à exploiter un élément qui ne restera pas théorie mais qui sera digéré, applicable, opératoire.

ORGANISATION

Les séances tutorées sont au nombre de 4 par semestre en présentiel. Des points d'étapes font l'objet de formalisation écrite envoyés par mail au tuteur.

ÉVALUATION

Sont pris en compte : les points d'étape, le rapport final écrit et la soutenance.

Les critères de notation (grille) sont expliqués au premier cours.

UE 3 – Méthodologie (90h - 8 ECTS)

Méthodologie de projet culturel (18h) - Isabelle Roussel-Gillet

1ère partie

1ère partie :

1 - Présentation générale de la démarche de projet

2 - Qu'est-ce qu'un projet ? Les trois stades : le développement du projet (conception), la conduite de l'action, le bilan du projet/action.

3 - le développement du projet (conception) : étude d'opportunité, étude de pré-faisabilité, étude de faisabilité.

4 – Les contrats administratifs (marchés publics)

2ème partie :

1 – Du diagnostic de situation à la conception d'un projet.

2 – La planification : réaliser un organigramme des tâches.

3 – Réaliser un prévisionnel de trésorerie

4 – Suivi des objectifs opérationnels à partir des fiches actions.

5 – Le management de l'équipe projet.

6 – L'analyse stratégique des acteurs.

Les étudiants seront initiés à la recherche :

- dans un premier temps, par la présentation d'un certain nombre de travaux de recherche, présentés pour la construction de la problématique, la formulation des hypothèses, et la méthodologie mise en oeuvre. L'analyse et la présentation des résultats seront également esquissées.

- dans un second temps, par le suivi des travaux de recherche que les étudiants auront à conduire.

Méthode d'enquêtes (12h) - Serge Chaumier

L'objectif du cours est de présenter les méthodes d'enquête en sciences sociales pour permettre aux étudiants de les mettre en oeuvre dans le cadre de leur travaux de recherche ou de leur mission de stage, mais aussi de pouvoir par exemple en faire la commande à un tiers dans le cadre d'une procédure de prestation de service.

Le cours présentera les enquêtes quantitatives et les enquêtes qualitatives et les instruments d'enquête liées à ces méthodes (questionnaire, grille d'entretien, observation).

BIBLIOGRAPHIE

📖 François de Singly, *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*, Armand Colin, 128, 1992.

📖 Alain Blanchet et Anne Gotman, *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, Armand Colin, 128, 2007.

📖 Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier, *L'enquête et ses méthodes : l'observation directe*, Armand Colin, 128, 2005.

Méthode de communication orale et technique d'écriture : Informatique appliquée (18h) - Isabelle Roussel-Gillet

Le cours prendra la forme d'un projet collectif visant à alimenter un blog sur la formation pour présenter des notes critiques d'expositions, de visites de sites, de comptes rendu bibliographique, et les activités du Master actualités, journées d'études et colloques, professionnels invités, etc.

Ces différentes séquences permettront aux étudiants de comprendre l'importance du web aujourd'hui dans la sphère muséale, de se familiariser aux techniques informatiques, de savoir animer un blog, mais surtout de confirmer leurs capacités rédactionnelles.

Chaque étudiant devra réaliser au minimum durant l'année :

Une fiche de présentation d'un musée du NPC,

Une critique d'exposition

Une note de lecture d'un ouvrage en muséologie

Une présentation critique d'un site internet lié à la muséologie

Ces fiches seront validées par l'enseignant avant d'être mis en ligne et feront l'objet d'une évaluation.

WEBGRAPHIE

📄 site de la formation

📄 <http://www.buzzeum.com/>

📄 <http://www.musee-oh.com/>

📄 <http://www.louvrepourtous.fr/>

📄 <http://www.mixzeum.net/>

Rencontres avec professionnels des musées et du patrimoine (18h) - suivies par Serge Chaumier, Isabelle Roussel-Gillet

Une semaine sur deux, en alternance, les étudiants pourront rencontrer un professionnel du secteur du patrimoine ou de la muséologie, ou encore prendre connaissance de politiques culturelles interdisciplinaires.

Découvrir un métier, une trajectoire professionnelle, une démarche, une institution, une action spécifique... la rencontre est d'abord l'occasion d'un échange et d'un dialogue.

La rencontre est aussi pour les étudiants une occasion de construire leur repère et d'approfondir leurs réseaux.

La rencontre est animée et sert de lieu d'échanges avec les professionnels invités.

Travail d'analyse de sites avec professeur invité.

Anglais appliqué à la muséologie. (12h) - Christelle Colborati

L'anglais est appliqué aux projets des étudiants pour la communication écrite et à des médiations orales appliquées pour la communication orale.

Approche de l'espace et techniques de médiations (12h) - Pierre Clarard

Mise en place et gestuelle dans l'espace

- SEMESTRE 2 -

UE 4 – Fondamentaux du secteur culturel (102h - 6 ECTS)

Gestion financière (12h) - **Thierry Bonfils**

Objectif : permettre aux étudiants de maîtriser les grandes catégories de comptabilité (règles de comptabilité publique, ou privée), de savoir lire ou élaborer un budget, un bilan, un compte de résultat...

Analyse du bilan, analyse du compte de résultat, montages juridiques et financiers appliqués, problématiques des choix d'investissements, gestion de trésorerie, diagnostic financier. Étude de cas pratiques pour des entreprises et des associations dans le secteur culturel.

Tourisme et aménagement des territoires (6h) - **Jean-Michel Tobelem**

L'intervention consiste en une initiation aux logiques du tourisme et à l'analyse des convergences et divergences avec celles du domaine culturel, en particulier des musées et du patrimoine.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Claude Origet du Cluzeau, *Culture, Tourisme et développement*, L'Harmattan, 2009.
- 📖 Rachid Amirou, *Imaginaires du tourisme culturel*, PUF, 2000.

Muséologie générale (18h) - **Serge Chaumier**

Le cours de muséologie générale a pour ambition de présenter dans leur grande ligne les entrées thématiques, de la conservation aux questions de médiation, qui seront développées dans le cadre des journées thématiques de spécialisation en M2.

Les différents registres de l'exposition seront détaillés, mobilisés pour conduire des analyses d'exposition.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Jean-Michel Tobelem, *Le Nouvel âge des musées*, Armand Colin, 2006.
- 📖 André Desvallées, Vagues. *Une anthologie de la nouvelle muséologie*, Tome 1 et 2, MNES, 1992.
- 📖 François Mairesse, *Le Musée temple spectaculaire*, PUL, 2002.
- 📖 *La Muséologie selon Georges-Henri Rivière*, Dunod, 1989.
- 📖 Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty, *Une expo de A à Z. Concevoir et réaliser une exposition*, OCIM, 1994.
- 📖 Philip Hughes, *Scénographie d'exposition*, Eyrolles, 2010.
- 📖 Pam Locker, *Conception d'exposition*, Pyramyd, 2011.

Muséographie (12h) - **Agnès Levillain**

Le cours présente les démarches de conception d'une exposition ou d'une structure muséale, de l'étude de définition à la programmation muséographique, les rôles de chacun et les méthodologies.

Le cours s'appuie sur des études de cas et chantier réalisé et en cours de réalisation.

Le travail et le rôle du muséographe sont ainsi présentés de manière concrète.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Carole Benaiteau et all, *Concevoir et construire une exposition*, Eyrolles, 2012.
- 📖 Barry Lord et all, *The Manual of museum exhibitions*, Altamira, 2002.

Muséographie mise en pratique (9h) - **Maud Gouy**

Au travers d'étude de cas, applications des méthodologies de la muséographie.

L'ingénierie culturelle (6h) - **Romain Chevrel**

Patrimoine immatériel (18h) - **Béatrice Piazzi**

Le cours traite du patrimoine immatériel tel qu'il est défini au niveau international, c'est-à-dire de ce qui, dans le patrimoine ethnologique, relève des traditions vivantes, des façons de penser et de faire, et non seulement des objets matériels qui témoignent de l'histoire et définissent l'identité d'une société humaine.

Le cours traite de la question de la collecte et les méthodologies d'enquête ethnographique.

Communication : Définir un plan de communication culturelle (12h) - **Florentine Bigeast**

UE 5 – Complémentaire : approfondissement en muséologie (105h - 10 ECTS)

Connaissance de l'action culturelle (18h) - Serge Chaumier

La connaissance de la démarche et de la philosophie de l'action culturelle est importante à replacer dans ses origines historiques, héritage de l'éducation populaire et de l'animation culturelle et sociale.

L'approche développera une réflexion plus particulièrement sur la question des publics éloignés de la culture, sur les manières de le convier à s'emparer des formes de culture, et le sens que l'on donne à ces pratiques.

Les fonctions et les approches de la médiation culturelle sont introduites à partir de quelques exemples.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Elisabeth Caillet, *A l'approche du musée, la médiation culturelle*, PUL, 1995.
- 📖 Jean Caune, *La Culture en action : de Vilar à Lang le sens perdu*, PUG, 1992.
- 📖 Serge Chaumier & François Mairesse, *La Médiation culturelle*, Armand Colin, 2013.
- 📖 Francis Jeanson, *L'Action culturelle dans la cité*, Seuil, 1973.
- 📖 Hugues de Varine, *Les Racines du futur*, ASDIC, 2005.

Médiations et relations aux publics (6h) - Michelle Gellereau

L'intervention vise à sensibiliser aux logiques de la médiation, et plus particulièrement aux rôles du médiateur, et de la visite conférence dans les musées et les expositions.

L'approche de la médiation est développée à partir du travail et des propositions construites par le musée du Louvre.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 Élisabeth Caillet et Daniel Jacobi, sous la direction de, *Les Médiations de l'art contemporain*, Culture et Musées, n°6, Actes Sud, 2004.
- 📖 Michèle Gellereau, *Les Mises en scène de la visite guidée*, L'Harmattan, 2005.
- 📖 Sylvie Lacerte, *La Médiation de l'art contemporain*, La Sabord, 2007.
- 📖 Aurélie Peyrin, *Être médiateur au musée*, La Documentation française, 2010.

La Démarche d'accessibilité (12h) - Aurélie Brulavoine

L'intervention vise à sensibiliser aux questions d'accessibilité dans les musées et les expositions.

À partir de du cas concret du public sourd, nous définirons ce qu'est l'accessibilité et proposerons une façon de développer une démarche d'accessibilité pertinente pour des publics spécifiques.

Au-delà de l'accessibilité physique, nous prendrons en compte l'ensemble des paramètres (accueil, médiation, multimédia, ...) participant à l'accessibilité culturelle au sens large en donnant quelques exemples pertinents expérimentés dans les musées.

L'étude de ces cas concrets révélera comment le handicap peut devenir finalement une source d'innovation pour tous et peut questionner la médiation en remettant le public au cœur des pratiques.

Techniques de mises en espace (12h) Pierre Clarard

Approches de la scénographie (6h) Adeline Rispal

Conception multimédia (6h) Xavier Boissarie

Montage d'un événementiel (24h) - Isabelle Roussel-Gillet (18h) et Serge Chaumier (6h)

Ces séances sont la suite du projet défini et conduit durant le semestre 1.

Définition d'un projet d'exposition et montage d'une journée d'étude.

Transformations et problématiques contemporaines du secteur culturel (des musées : séminaires) (12h)

Les journées d'étude varient selon les années, et sont l'occasion d'inviter d'autres muséologues (André Gob ; Noémie Drouguet...) et des professionnels, sur un thème lié à l'actualité muséologique.

C'est aussi l'occasion de faire se rencontrer les étudiants en muséologie de Liège et ceux d'Arras.

Ce module est réservé à l'organisation des séminaires. Il regroupe les séminaires donnés pendant l'année, mais aussi les séminaires préparés avec les étudiants dans le cadre du M1 et organisés pour avoir lieu durant l'année de M2.

Chaque étudiant participe à un groupe de 3 à 5 personnes pour préparer une journée d'étude sur un thème donné, en fonction des opportunités de partenariats rencontrés pendant l'année.

Le groupe fait une recherche documentaire sur un thème donné pour problématiser la journée, dialogue avec les professionnels pour organiser la journée conjointement, sous la direction de Serge Chaumier, avec lequel ils définissent le programme.

Le montage de la journée suppose de préparer les documents remis aux participants, les instruments de communication, de penser les budgets, d'organiser concrètement l'opération qui se déroule dans une institution partenaire du Nord Pas de Calais pendant l'année de M2.

Rencontres avec des professionnels (18h) - Suivi de projet avec Serge Chaumier et Michel Taeckens

Ces séances sont consacrées au suivi du diagnostic du musée dans son territoire, et de rencontres avec des professionnels, notamment d'une semaine d'analyse de sites.

UE 6 – Méthodologie (78h - 14 ECTS)

Méthodologie de projet (12h) - Isabelle Roussel-Gillet / Frédéric Poulard

Les séances dans la continuité du semestre 1 viseront à présenter au travers d'études de cas la manière de problématiser une question de recherche.

Il s'agira aussi de mettre en place le cadre de problématisation d'une question qui sera approfondie par l'étudiant dans le cadre de son mémoire de master 2.

Le projet doit être présenté dans un document «projet de recherche de mémoire» remis en amont de la soutenance de rapport de stage et de la présentation de la problématique lors de la session de juin.

Écriture et critiques, construction d'un site de partage (12h) - Isabelle Roussel-Gillet

Ces séances sont la suite de celles conduites en semestre 1.

Préparation concours de la Fonction Publique Territoriale (12h) - Célia Fleury et Philippe Gayot

Après une présentation des métiers et des statuts de la Fonction (État et Territoriale), des préparations de devoirs seront demandées aux étudiants et corrigés en commun.

La méthodologie de la dissertation générale, considérée comme acquise en Licence, sera précisée et adaptée aux exigences des concours du Ministère de la Culture et de la filière culturelle de la Fonction Publique Territoriale (cadre B+, A et A+).

Une épreuve blanche dans les conditions du concours est organisée et compte pour l'évaluation finale du module.

BIBLIOGRAPHIE

☞ Aude Alexis, Brochier Sophie, *Référentiel métier du conservateur et attaché de conservation : spécialité musée*, Lyon, Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France, 2004, 84 p.

☞ Caillet Elisabeth, Van-Praët Michel, *Musées et expositions, métiers et formations en 2001*, 2001, Paris, Chroniques de l'AFAA, 128 p.

☞ *Charte de déontologie des conservateurs du patrimoine et autres responsables scientifiques des musées de France*, Circulaire n°2007/007 du 26 avril 2007 : www.culture.gouv.fr/culture/dp/mouv/pdf2/cir_439.pdf

☞ *Code de déontologie pour les musées*, ICOM, 2006, 15 p. :

<http://icom.museum/qui-sommes-nous/la-vision/code-de-deontologie>

☞ *Guide des métiers territoriaux*, 2010, Paris, CNFPT, 289 p. :

http://www.cnfpt.fr/site/fr/editions/Découvrez_nos_guides/Nos_guides/362

☞ *Guide du candidat*, 2008, Paris, CNFPT, 41 p.

☞ *Guide pratique. Fonction Publique Territoriale*, 2010, Paris, CNFPT, 37 p.

☞ Thiebault Jean-Yves, Thiebault-Roger Françoise, *Assistant territorial (qualifié) de conservation du patrimoine et des bibliothèques*, 2010, Paris, Vuibert, 369 p.

Les sites internet des Centres de Gestion (CDG), du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), de l'Institut National du Patrimoine (INP) et du Ministère de la Culture proposent les notes de cadrages, les annales et les rapports de jury des concours.

Cybermuséologies : Nouvelles technologies au service des musées (12h) Workshop - Equipe et invités

La cybermuséologie devient et deviendra très certainement une dimension importante dans l'avenir. Il est important de connaître les possibilités techniques, des nouvelles technologies, mais surtout de les relier aux finalités recherchées.

La mise en ligne des données, mais aussi les expositions virtuelles, les démarches participatives et collaboratives du Web.2 ouvrent des possibilités pour inventer de nouvelles propositions.

Anglais appliqué à la muséologie. (12h) - Christelle Colborati

L'anglais est appliqué aux projets des étudiants pour la communication écrite et à des médiations orales appliquées pour la communication orale.

Accompagnement des projets professionnels (12h)

L'objectif du master est d'accompagner l'étudiant à définir son projet professionnel et à se donner les outils pour acquérir les compétences nécessaires.

Si les enseignements apportent des connaissances, et les exercices et stages des compétences par la mise en œuvre et en action, il faut aussi construire son projet professionnel en articulant les différentes facettes d'un parcours.

Une série de séances de travail et d'accompagnement individualisé permettra de progressivement aller vers l'insertion professionnelle.

Préparation et accompagnement du stage (12h)

Chaque étudiant doit définir :

- un stage en fonction de ses objectifs professionnels, et donc chercher un lieu et définir de concert les missions
- réaliser un rapport de stage problématisé
- chercher et négocier un contrat de professionnalisation pour l'année de M2.

Ces différents aspects sont suivis par plusieurs tuteurs de la formation.

Stage et rapport de stage problématisé (8 ECTS)

Stage de 12 semaines. Chaque étudiant doit remettre un pré-rapport de départ en stage et un rapport de stage à la fin de son stage. Celui-ci est évalué par l'équipe pédagogique du master.

M1 : équipe pédagogique

Florentine Bigeast	Chargée de communication au LAM
Thierry Bonfils	PRAG, UFR d'économie, Gestion, Administration et Sciences Sociales, Arras
Xavier Boissarie	Agence ORBE, création multimédia
Aurélie Brulavoine	Chargée de mission, société "Signe de Sens"
Serge Chaumier	Professeur, Muséologie, Université d'Artois
Romain Chevrel	Responsable d'études, Agence Planeth
Célia Fleury	Responsable du développement des musées thématiques CG59
Philippe Gayot	Conservateur, Président de l'Association des Conservateurs du Nord-Pas-de-Calais
Michelle Gellereau	Professeur en Sciences de l'Information et de la communication
Pierre Giner	Artiste
Maud Gouy	Chargée de projet exposition, Universciences
Benoît Labourdette	Auteur réalisateur audiovisuel
Sophie Le Terrier	Professeur, Patrimoine, Université d'Artois
Agnès Levillain	Muséographe, société « Sens de Visite »
Béatrice Piazzini	Ethnologue, Chargé de projet Musée national de l'histoire de l'immigration
Fredéric Poulard	Maître de conférences, Lille 1
Anais Raynaud	Chargé d'inventaire, Musée de la Grande Guerre Meaux
Adeline Rispal	Agence de scénographie Adeline Rispal
Isabelle Roussel-Gillet	Maître de Conférences, Université d'Artois
Michel Taeckens	Responsable du réseau PROSCITEC
Jean-Michel Tobelem	Directeur de l'agence « Option Culture ».

+ de nombreux professionnels sollicités chaque année en fonction des projets

- SEMESTRE 3 & 4 -

Les plans de cours et les ressources bibliographiques et webographiques seront fournis lors du cours par chaque intervenant.

Module administration d'un projet d'exposition et d'un établissement

- - Le Projet scientifique et culturel - V Mary 18h
- - Programmation et événementiel 12h
- - Administration d'un projet d'exposition F Raymond 6h
- - Ressources humaines AF Lemaitre 6h
- - Financements et mécénat - JM Tobelem 12h
- - Communication culturelle - F Bigeast 6h

Module conservation et régie des oeuvres

- - Conservation préventive - N Favergeon 12h
- - Inventaire - P Gayot 12h
- - Régie des collections - C Dermineur 18h
- - Recollement - C Dermineur 12h

Module Expographie Muséographie

- - Les rôles, les fonctions, les processus de la création d'une exposition - F Lejort 18h
- - Le métier de Muséographe (le programme muséographique) - M Thomas-Bourgneuf 18h
- - Etude de cas muséographiques - Maud Gouy 6h
- - La recherche documentaire et iconographique F. Héron 6h

Module Relations avec les publics

- - Animer et développer un service culturel - F Tételain 6h
- - Techniques de médiations (rencontres pro) 6h
- - Travailler avec des publics éloignés (rencontres pro) 6h
- - Médiations numériques - E Rojas 6h
- - Evaluation des expositions - S Chaumier 12h

Module déclinaisons thématiques

- - La muséologie des sciences - M Gouy 12h
- - Exposer l'art contemporain FRAC NPC E Condette & M Monteus 6h
- - L'exposition pour enfants C Cohen / Ana 12h
- - Exposition et développement durable AH Rigogne 6h

Module Travailler avec des partenaires

- - Analyse du rôle du scénographe A Rispal 6h
- - La relation au scénographe et à l'équipe de conception - JC Ponce / P Payeur 12h
- - Le travail du graphiste N Lelièvre 6h
- - La conception numérique X Boissarie 6h
- - Rencontres professionnelles (équipe pédagogique + invités) 18h

Module méthodologie

- - Initiation et accompagnement à la recherche I Roussel-Gillet 12h
- - Préparation et accompagnement du stage S Chaumier 12h
- - Journées d'étude (équipe pédagogique) 12h
- - Préparation aux métiers et à l'insertion professionnelle (équipe pédagogique) 12h
- - Accompagnement dans la rédaction des mémoires I Roussel-Gillet 12h
- - Visites et voyage d'étude (conjoint avec la formation de l'université de Liège) (équipe pédagogique) 24h

Module Mise en pratique

- - Conception d'un projet d'exposition I Roussel-Gillet 24h
- - Projets tuteurés (équipe pédagogique + professionnels) 24h
  - dont au choix :
  - - Pratique de l'inventaire
  - - Evaluation d'une exposition
  - - Conception d'un site internet
- - Travail d'écriture I Roussel-Gillet 18h
- - Stage
- - Mémoire

AVERTISSEMENT

Durant les deux années du master, les étudiants sont amenés à se déplacer sur le territoire des Hauts de France pour visiter, conduire les exercices demandés et suivre les visites.
La présence aux cours et aux événements sont obligatoires sauf dispense accordée par l'enseignant.

M2 : équipe pédagogique

Brulavoine Aurélie	Chargée de mission, Société "Signe de Sens"
Chaumier Serge	Professeur, Muséologie, Université d'Artois
Chevrel Romain	Chargé d'études, Groupe Planeth
Cohen Cora	Maître de conférences, Lille 3
Dermineur Cyril	Conservateur, Musée de la Chartreuse, Douai
Béatrice Piazza	Chargée de projet, Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration
Favergeon Nadège	Attachée de conservation, Direction de la Culture et du Patrimoine, collectivité territoriale de Corse
Gayot Philippe	Conservateur, Président de l'Association des Conservateurs du Nord-Pas-de-Calais
Gouy Maud	Muséographe, Chargé de Projets, Universciences
Héron Fabrice	Iconographe
Lejort François	Administrateur, Le Voyage, Nantes
Lelièvre Noémie	Graphiste
Lemaitre Anne-Françoise	Relations publiques, Palais des Beaux-Arts, Lille
Mary Véronique	Conservateur, Musée archéologique de Bavay
Ponce Jean-Christophe	Scénographe, "Scénorama"
Raymond Florence	Conservateur Palais des Beaux-arts
Rigogne Anne-Hélène	Conservateur, Bibliothèque Nationale de France
Roussel-Gillet Isabelle	Maître de Conférences, Université d'Artois
Tetelain Florence	Responsable du service culturel, Musée de la Piscine, Roubaix
Thomas-Bourgneuf Martine	Muséographe

Information sur la formation en muséologie :

<http://www.formation-exposition-musee.fr/>

Le blog des étudiants du Master Expographie-Muséographie :

<http://lartdemuser.blogspot.com/>

Tous les documents relatifs au master à partir de la plateforme :

<http://www.pearltrees.com/schaum>