

MASTER ARTS, LETTRES, LANGUES

Au nom de Pasquale MAMMONE, Président de l'université d'Artois, de l'ensemble de nos collègues et de l'équipe administrative, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Unité de Formation et de Recherche (U.F.R.) de Lettres & Arts.

Ce guide des études 2018-2019 rassemble les différents enseignements dispensés dans le grade de Master qui se décline en différentes spécialités et mentions :

- Recherche en littérature*
- Littératures d'enfance et de jeunesse (à distance)*
- Arts de la scène et du spectacle vivant*
- Expographie-Muséographie*
- Français Langue Étrangère (en présentiel et à distance)*
- Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation / Second degré*
 - en Lettres modernes (CAPES),*
 - en Lettres-Histoire/Géographie (CAPLP)*
 - et en Langues-Lettres (CAPLP).*

À l'image de l'université d'Artois, l'UFR de Lettres & Arts se veut à taille humaine et au service de ses étudiants. Notre ambition est votre réussite dans les études supérieures qui doivent vous conduire à un niveau bac + 5, et la construction sereine de votre projet professionnel. Tout au long de l'année, les enseignants et l'équipe administrative et de la recherche demeurent à votre disposition pour vous informer et vous conseiller.

À tous, bon courage pour cette année 2018-2019 !

Pour l'ensemble des personnels de l'UFR
Brigitte BUFFARD-MORET, directrice
Évelyne THOIZET, directrice-adjointe

- UFR de Lettres & Arts -

TÉLÉCOPIE : 03 21 60 37 29
COURRIEL : lettres@univ-artois.fr
SITE INTERNET : <http://lettres.univ-artois.fr/>

HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE L'UFR :

lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
mardi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30 ; vendredi : 8h30 – 11h30 / 14h – 15h30

Directrice : Brigitte BUFFARD-MORET

brigitte.buffardmoret@univ-artois.fr

Directrice-adjointe : Évelyne THOIZET

evelyne.thoizet@univ-artois.fr

Responsable Administrative : Caroline DELIT-CLEENEWERCK

caroline.cleenerwerck@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT MASTER

Émilie VANWALSCAPPEL-STOREZ

03 21 60 49 54

emilie.storez@univ-artois.fr

Pauline DELVIGNE

03 21 60 37 94

pauline.delvigne@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT RECHERCHE :

Nathalie CABIRAN, responsable administrative, IGR : 03 21 60 38 21

Sophie DE CLERCK, CENTRE DE RECHERCHE « Textes et Cultures » : 03 21 60 37 41

Véronique MEGANCK, CENTRES DE RECHERCHE « Grammatica » et « Textes et Cultures » :

03 21 60 60 44

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE 2018 / 2019

Semestre impair – Semestre pair

Mention : **LETTRES**

Parcours **Recherche en littérature** :

MASTER 1 : soutenance avant fin septembre.

MASTER 2 : soutenance avant fin octobre.

Parcours **Littératures d'enfance et de jeunesse** :

MASTER 1 : Du 1er octobre au 13 janvier ; du 1er février au 31 mai

MASTER 2 : Du 1er octobre au 13 janvier ; mémoire de recherche : soutenance avant fin octobre.

Mention : **ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT**

Parcours **Écritures et processus de création scénique**

MASTER 1 : du 14 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 29 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 1er octobre au 21 décembre, soutenance avant fin octobre.

Parcours **Conception et expertise des projets culturels et artistiques** :

MASTER 1 : du 14 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 29 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 1er octobre au 21 décembre ; stage 4 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE**

Parcours **Expographie-Muséographie**

MASTER 1 : du 17 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 29 mars + stage 2 mois minimum.

MASTER 2 : du 24 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 29 mars + stage 3 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE** Parcours : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE / FRANÇAIS LANGUE SECONDE / FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE, EN MILIEUX SCOLAIRE ET ENTREPRENEURIAL**

Présentiel :

MASTER 1 : du 24 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 5 avril + stage 4 semaines, rapport de stage pour le 1er septembre.

MASTER 2 : du 1er octobre au 21 décembre ; du 7 janvier au 28 février + stage 3 mois, soutenance avant fin octobre.

À distance :

Début des cours le 1er novembre ; rapport de stage (Master 1) pour le 1er septembre et soutenance (Master 2) avant fin octobre.

Mention : **MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION / SECOND DEGRÉ**

Parcours : **Lettres Modernes (CAPES)**

MASTER 1 : du 10 septembre au 21 décembre; du 7 janvier au 7 juin

MASTER 2 : du 12 septembre au 21 décembre; du 7 janvier au 31 mai

Parcours : **Lettres – Histoire/Géographie et Lettres-Langues (CAPLP)**

MASTER 1 : du 3 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 1er juin

MASTER 2 : du 5 septembre au 21 décembre ; du 7 janvier au 1er juin

L'OFFRE DE FORMATION

À l'UFR de Lettres & Arts, l'offre de formation en master comprend cinq mentions qui se déclinent en plusieurs parcours :

Mention : LETTRES

- Parcours *Recherche en littérature*
- Parcours *Littératures d'enfance et de jeunesse* : Il ouvre à la recherche et est accessible uniquement à distance.

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

- Parcours *Écritures et processus de création scénique*
- Parcours *Conception et expertise des projets culturels et artistiques*

Mention : MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE

- Parcours *Expographie-Muséographie*

Mention : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- Parcours *Français Langue Étrangère / Français Langue Seconde / Français sur Objectifs Spécifiques en milieux scolaire et entrepreneurial*
Auquel est adossé le double Master franco-polonais avec l'université de Cracovie (semestre 3 dans l'université partenaire).
La mention FLE/FLS/FOS a la caractéristique d'être proposée en présentiel et à distance.

Mention : MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION / SECOND DEGRÉ

- Parcours **LETTRES MODERNES** (CAPES)
- Parcours **LETTRES-HISTOIRE/GEOGRAPHIE** (CAPLP)
- Parcours **LETTRES-LANGUES** (CAPLP).

DÉBOUCHÉS ET LIAISONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Ce Master s'adresse, d'une part, aux étudiants qui souhaitent parfaire leur formation et entreprendre une recherche dans le domaine des langues, des arts, des littératures et des civilisations. L'avantage d'un tel cursus est de permettre aux étudiants d'avoir une vue élargie sur les cultures européennes et extra-européennes, de les saisir dans leurs transformations et leurs interactions. Outre une entrée immédiate dans la vie active en France et à l'étranger (dans l'enseignement et/ou dans l'entreprise), les étudiants ont ensuite la possibilité de demander à s'inscrire en études doctorales (sous condition de mention). Ce Master concerne, d'autre part, les étudiants qui se destinent aux Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) dans le cadre de la **mastérisation des concours** (CAPES et CAPLP).

POSITIONNEMENT DU DIPLÔME, ADOSSEMENT RECHERCHE

L'équipe pédagogique et les centres de recherche sur lesquels le Master s'adosse relèvent des « sciences humaines » ; cette équipe est composée de « littéraires », de « linguistes », de « civilisationnistes » et de spécialistes en art. Ils se consacrent à l'analyse des textes et des spectacles qui scandent le devenir des cultures, tant du point de vue des productions littéraires et artistiques et des « manières de critiquer » que du point de vue des systèmes de représentation sous-jacents. Ces études des mécanismes qui régissent la constitution et le devenir des systèmes de communication et des systèmes culturels s'inscrivent dans une perspective comparatiste résolument soutenue par le souci d'introduire une réflexion critique mobilisant les instruments et les concepts de la recherche contemporaine.

Le Master s'adosse à deux centres de recherche : GRAMMATICA et TEXTES ET CULTURES

GRAMMATICA (EA 4521)

Grammatica est une équipe de chercheurs travaillant dans plusieurs spécialités (sémantique, syntaxe, morphologie, analyse du discours, FLE, didactique), qui se retrouvent sur des thèmes communs, de façon ponctuelle ou plus suivie. C'est une équipe active : outre les travaux que chacun des membres publie pour son compte personnel, une journée d'étude est organisée chaque année ; des liens privilégiés ont été établis avec d'autres centres en France et à l'étranger – principalement l'université de Timisoara (Roumanie) et l'université Polytechnique de Valence (Espagne).

La collaboration avec ces deux universités donne lieu à des colloques bisannuels, organisés en alternance à Timisoara / Valence et à Arras. Les journées d'étude comme les colloques se concrétisent, à chaque fois, par une publication (numéro de revue ou recueil d'actes de colloque).

Le directeur de « Grammatica » est le Professeur Jan Goes.

Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica>

TEXTES ET CULTURES (EA 4028)

Ce centre pluridisciplinaire de recherche regroupe des enseignants-chercheurs de langue et de littérature française et étrangère, ainsi que des arts du spectacle. Les axes de recherche actuels sont les suivants :

- TransLittéraires ;
- Études transculturelles ;
- Praxis et esthétique des arts ;
- Littératures et cultures de l'enfance (Centre Robinson) ;
- Corpus, Traductologie, Linguistique et Société (CoTraLiS).

La directrice de « Textes et Cultures » est le Professeur Anne-Gaëlle Weber. Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/textes-et-cultures>

Ces centres ont une riche activité de journées d'études, de colloques et de publications. Les étudiants du Master 1 et du Master 2 s'engagent à participer à cette activité (voir le calendrier détaillé à la fin du guide des études, p. 63).

Organisation pédagogique et démarches innovantes

Les étudiants sont à même de suivre en première et en seconde année des enseignements fondamentaux et complémentaires qui les invitent à approfondir leur réflexion dans la spécialité dans laquelle ils obtiendront leur diplôme et à enrichir leurs connaissances culturelles ainsi que leur réflexion théorique générale.

La nécessaire formation aux techniques documentaires est assurée, au cours du premier semestre de M1, par une unité méthodologique.

Semestre universitaire effectué à l'étranger

L'organisation strictement semestrielle des enseignements est destinée à permettre aux étudiants d'intégrer à leur cursus, en lieu et place de l'un ou l'autre des semestres, un séjour d'études de même durée dans une université étrangère. Les étudiants ayant passé un ou deux semestres à l'étranger verront leurs « crédits » étrangers validés dès lors qu'ils auront été acceptés par les enseignants français et étrangers.

INSCRIPTIONS ET ÉVALUATIONS

Conditions d'inscription

Le dossier de candidature est obligatoire. Tout étudiant titulaire d'une licence du portail « Arts, Lettres et Langues » est en droit de déposer une candidature pour la première année de ce master. L'inscription est élargie à l'ensemble du domaine des sciences humaines sur examen du dossier.

Les étudiants qui ont validé leur première année (M1) peuvent s'inscrire en seconde année de master dans la même spécialité, sauf pour la mention muséologie, muséo-expographie.

Dans tous les autres cas (reprise d'études, demandes de redoublement, etc.), il sera procédé à un examen de la demande d'inscription pouvant donner lieu à une validation partielle ou totale des acquis.

Assiduité

L'assiduité aux cours est exigée ; les étudiants sont priés d'informer leurs enseignants avant le 30 octobre de l'année d'inscription en cas d'impossibilité ou de difficulté (séjour à l'étranger, activité salariée) à participer aux évaluations en cours d'année.

Les étudiants s'engagent à suivre les activités des centres de recherche auxquels le Master est adossé. Plusieurs mentions comportent des stages obligatoires.

Évaluation

Chaque année du Master est composée de deux semestres divisés en unités fondamentales (UF), unités complémentaires (UC) et unités méthodologiques (UM). Chaque Unité d'Enseignement (UE) donne lieu à une évaluation semestrielle.

Une UE est validée lorsque la moyenne des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leur coefficient, est égale ou supérieure à 10/20.

Chaque semestre est validé par l'obtention de chacune des UE qui le composent ou par compensation entre les UE du semestre, sauf en master MEEF. Les semestres ne se compensent pas entre eux.

Chaque semestre doit être validé dans tous les masters (cela ne concerne pas le master 2 expographie-muséographie).

Si le semestre n'est pas validé, l'étudiant repasse les UE pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10. La meilleure des deux notes obtenue dans les deux sessions est retenue.

Parallèlement aux Unités d'Enseignement, le grade de Master repose sur un mémoire de recherche ou de recherche-crédation ou de stage, soutenu à l'issue de la seconde année, qui fait l'objet d'un projet de recherche ou d'un premier rapport de stage à la fin du semestre 2. La soutenance peut être publique. C'est ce mémoire qui définit le Master obtenu. L'ensemble des Unités d'Enseignement suivies doit être en cohérence avec celui-ci. Cependant, des passerelles entre les deux semestres de Master 1 peuvent être étudiées lors d'un entretien avec l'étudiant qui désire choisir une autre mention.

En master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant, Français Langue Étrangère, Expographie-Muséographie, Recherche en littérature et en deuxième année de Master Littérature d'enfance et de jeunesse (LEJ), le semestre pair est validé si l'étudiant obtient à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 et une note égale ou supérieure à 10 à son rapport de stage, son projet de recherche ou son mémoire.

En première année de master Littératures d'enfance et de jeunesse, le semestre 2 est validé si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10.

Cas particulier du Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation / second degré en Lettres Modernes, en Lettres/Histoire-Géographie et en Langues/Lettres

L'enseignement se répartit en sept unités (disciplinaire, didactique, contexte d'expérience du métier, recherche, mises en situation professionnelle, culture numérique-TICE, langue vivante).

Les épreuves du concours ont lieu au semestre 2 du Master 1, l'écrit en avril et l'oral en juin.

Le mémoire professionnel donne lieu à une soutenance en semestre 4.

Les MCC du master MEEF sont discutées et votées en conseil d'école de l'ESPE.

Soutenance des mémoires et projets de recherche

En ce qui concerne le projet de recherche ou le mémoire, le sujet doit d'abord être accepté par un enseignant-chercheur. Puis il doit être déposé officiellement sur un imprimé spécifique selon le calendrier annoncé en début d'année. Il est validé par le responsable du Master.

Professeurs et Maîtres de conférences peuvent suivre l'étudiant dans l'élaboration de sa recherche.

L'étudiant passe l'UE qui correspond au projet de recherche ou au mémoire en juin s'il est prêt et s'il a obtenu l'autorisation de son directeur de mémoire ou de stage. Dans le cas contraire, il passe cette UE en septembre.

La soutenance en session 1 ne donne jamais lieu à une note inférieure à la moyenne mais à la mention « défaillant »

Pour la mention FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE/FRANÇAIS LANGUE SECONDE/FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPECIFIQUE (FOS)

En première année, l'étudiant effectue un stage, suivi d'un rapport à déposer au plus tard le 1er septembre de l'année universitaire. Il n'y a pas de soutenance. Si l'étudiant obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et se présente à la session 2.

En deuxième année, un stage, en entreprise ou dans une structure organisant des enseignements à destination d'étrangers, de trois mois au minimum, donne lieu à la soutenance d'un mémoire de recherche ou de stage (suivant le choix défini par l'étudiant en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master).

À l'issue de la soutenance

- en session 1, l'étudiant est déclaré admis ou défaillant mais n'obtient pas une note inférieure à 10 ;
- en session 2, le rattrapage consiste en la remise de son mémoire corrigé.

Pour la mention Lettres, parcours Littératures d'enfance et de jeunesse,

- En première année, l'étudiant doit présenter un projet de recherche (sans soutenance). Le projet de recherche comporte une vingtaine de pages rédigées ainsi qu'une bibliographie. S'il ne rend pas de projet de recherche et/ou si le second semestre n'est pas validé, il se présente à la session 2.
- En deuxième année, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

Le mémoire de Master en deuxième année compte au minimum 75 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Lettres, parcours Recherche en littérature,

En première et deuxième années, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

En première année, le projet de recherche comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

En deuxième année, le mémoire compte au minimum 80 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Le mémoire de Master donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Arts de la scène et du spectacle vivant

En première et deuxième années, si la soutenance qui a lieu en session 1 (juin) donne lieu à une note inférieure à la moyenne, l'étudiant est considéré comme défaillant et doit repasser son épreuve en session 2.

Le projet de recherche en première année du Master comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs et, en fonction du projet, d'un professionnel de la scène. L'étudiant présente également son rapport de stage au cours de cette soutenance.

En deuxième année, un mémoire de recherche ou un mémoire de stage ou de recherche-crédation est rédigé par l'étudiant suivant le choix défini au plus tard en fin de Master 1, en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master. Le stage aura une durée obligatoire de quatre mois pour le parcours Conception et expertise des projets culturels et artistiques.

Pour la mention EXPOGRAPHIE –MUSEOGRAPHIE

En première année, à l'issue d'un stage de deux mois minimum, chaque étudiant doit remettre un rapport problématisé qui est évalué par l'équipe pédagogique du master, il n'y a pas de soutenance. S'il obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et doit se présenter à la session 2 (rattrapage).

En deuxième année, le mémoire est une recherche-action qui vise à analyser et à approfondir de manière théorique et concrète une question de muséologie, en reliant des aspects pragmatiques rencontrés sur le terrain professionnel à la littérature muséologique et en construisant ce faisant une problématique spécifique. Pour cela, un travail de terrain sera conduit par l'étudiant qui réalisera une enquête et analysera les données recueillies. Cet exercice doit permettre d'évaluer les capacités rédactionnelles et analytiques de l'étudiant.

Il est soutenu devant un jury mixte composé d'universitaires et de professionnels. La session 2 consiste en la remise de son mémoire corrigé.

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L'UFR de LETTRES & ARTS

nom	prénom	domaines de recherche
LINGUISTIQUE FRANÇAISE		
BUFFARD-MORET	Brigitte	Stylistique, versification, étude du style des chansons du folklore, des chansons des poètes, du XVI ^e siècle à nos jours
GOES	Jan	Linguistique française (syntaxe, sémantique), grammaire et didactique de la grammaire, linguistique contrastive (français, néerlandais, arabe) – didactique du français langue étrangère
MANGIANTE	Jean-Marc	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, interculturel, analyse de discours spécialisés, multimédia et autoformation
MARTIN-MASSET	Angélique	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectif universitaire, métalangage
MENESES LERIN	Luis	Sémantique, morphologie, traitement automatique des langues, enseignement des langues, lexicologie bilingue (français-espagnol)
LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES		
VERCRUYSSÉ	Jean-Marc	Littérature latine - patristique (littérature chrétienne des premiers siècles) - herméneutique biblique - Bible et littérature
LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES		
CLOSSON	Marianne	Langue et littérature françaises - démonologie, fantastique - théâtre baroque - écritures de l'intime - liens entre littérature et représentations culturelles, principalement pour la période 1550-1650
DEMAULES	Mireille	Langue et littérature françaises - Littérature médiévale (XII ^e -XV ^e siècles) - édition de textes médiévaux - roman arthurien - récit allégorique - récit de rêve
RAVIEZ	François	Langue et littérature françaises – mémoires XVII ^e -XVIII ^e siècles – culture de cour, écritures aristocratiques – Roman XVIII ^e siècle – sensibilité préromantique, romantisme de la Restauration
THOIZET	Évelyne	Langue et littérature françaises - roman français des XX ^e et XXI ^e siècles - roman et philosophie (phénoménologie, existentialisme) – Roman et histoire – écritures romanesques contemporaines (roman polyphonique) – littérature de jeunesse
WHITE-LE GOFF	Myriam	Langue et littérature françaises - littérature du Moyen Âge (XII ^e -XV ^e siècles) : littératures française et latine – littérature et religion, merveilleux – Marie de France – géographies réelles et imaginaires, autres mondes – stylistique, réécritures, iconographie – relectures du Moyen Âge

LITTÉRATURE COMPARÉE		
BESSON	Anne	Littérature générale et comparée - domaines anglophones et hispanophones : formes et genres - littérature contemporaine, et en particulier littératures de genre et de grande diffusion – science- fiction, <i>fantasy</i>
WEBER-ROBINEAU	Gaëlle	Littérature générale et comparée - littérature et sciences descriptives au XIX ^e siècle en Europe et aux États-Unis – récits de voyages – poésie des genres et histoire des représentations – études interdisciplinaires
ARTS DU SPECTACLE ET ANTHROPOLOGIE CULTURELLE		
CHAUMIER	Serge	Anthropologie culturelle - politiques culturelles - muséologie et muséographie - patrimoine – arts de la rue
GARRÉ-NICOARA	Marie	Arts de la marionnette : enjeux du corps artificiel sur les scènes spectaculaires – Scénographie : étude des dispositifs scéniques – Esthétique, étude de la réception du spectateur – Imaginaires du corps – Dramaturgies de l'illusion – Théâtre jeune public : textes et scènes
HEULOT-PETIT	Françoise	Poétique du drame contemporain (notamment le monologue) – Théâtre jeune public (dramaturgies de la guerre) – Dramaturgies de la marionnette (interaction avec le vivant, hybridation des corps) - Analyse des processus de création - Théâtre et politique (démarches documentaires) - Médiation théâtrale et artistique (en musée notamment)
LE PORS	Sandrine	Écritures et création scénique contemporaines : théâtre, danse, marionnette. Théâtre des voix. Voix marionnettiques. Figuration des corps. Création jeune public et très jeune public. Enseignements artistiques. Dialogue des arts : visuels, plastiques et sonores. Écritures et numérique. Écritures, images et imaginaires. Recherche et création. Dramaturgie de création.
LONGUENESSE	Pierre	Histoire, esthétique et poétique du théâtre européen XX ^e -XXI ^e siècles : mutations du drame et de la représentation – théâtre anglophone - drame poétique et drame lyrique, relations entre théâtre et musique – pratiques scéniques transdisciplinaires - esthétique et politique.
ROUSSEL-GILLET	Isabelle	Littérature de la seconde moitié du XX ^e au XXI ^e ; relation entre les arts, méthodologie de projet, écritures et exposition

LITTERATURE D'ENFANCE ET DE JEUNESSE		
DE PERETTI	Isabelle	Initiation aux genres du théâtre et de la poésie, le théâtre jeune public et la poésie à l'école, le conte sur la scène contemporaine, didactique de la littérature de jeunesse - Théories de la réception et outils pour l'analyse de la littérature de jeunesse ; réceptions par les élèves du théâtre jeune public et mises en œuvre à l'école et au collège : lecture/mise en voix-en jeu- en espace/et écriture, la question de l'appropriation culturelle - Intertextualité, transtextualité, architextualité ; figures mythiques, archétypes et stéréotypes - Classiques et textes patrimoniaux : définitions, devenir de ces notions dans les IO, problématiques didactiques
FERRIER	Béatrice	Littérature jeune public au XVIII ^e siècle - Histoire et évolution du théâtre : pratique théâtrale et éducation depuis le XVIII ^e (cf. théâtre scolaire, théâtre d'éducation) - Interactions entre théâtre et conte du XVIII ^e à aujourd'hui, rôle de l'image (depuis l'esthétique du tableau au théâtre illustré) - Spécificités et complexités du conte - Adaptations littéraires de sujets bibliques et mythologiques - Intertextualité/ transtextualité/ architextualité.
GAIOTTI	Florence	L'album, relation texte/image - Roman pour la jeunesse - Fiction, voix et récit – Réception - Enseignement de la littérature de jeunesse à l'école
HAMAIDE	Eléonore	Album, illustration, intertextualité, rapport texte/image - Roman adolescent - Réception - Fiction multimédiate - Littératures à contraintes
OLIVIER	Isabelle	Littératures de l'imaginaire : le traitement du merveilleux, la fantasy (<i>Harry Potter</i> , Tolkien, Bottero...) et sa réception : phénomène de <i>cross over</i> - Moyen Âge et littérature de jeunesse : adaptations, créations (notamment réécritures arthuriennes), roman historique - Poésie : éditions pour l'enfance et la jeunesse, poésie à l'école aujourd'hui, question de l'anthologie - Intertextualité, architextualité, transtextualité...
PREVOST	Christine	Littérature jeunesse XIX ^e , début XX ^e : analyse et réception - Notions de « classique » et de « patrimoine », dans le champ scolaire notamment - Les adaptations audio-visuelles : théâtre, cinéma d'acteurs ou d'animation, télévision, scénarios de jeux vidéo – Culture médiatique - Programmation télévisée spécifique jeune public (deuxième moitié XX ^e siècle)

Master

Parcours : *Expographie – Muséographie*

responsable du master 1 : Isabelle Roussel-Gillet

responsable du master 2 : Serge Chaumier

UE1 : Fondamentaux	Enseignant	HE	ECTS
			6
Gestion. Analyse financière	T. Bonfils	30	
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	
Diagnostic du musée dans son territoire	C Fleury	12	

UE2 : Complémentaire en muséologie			12
Muséologie des arts	S Chaumier	15	
Muséologie des sciences	S Chaumier	15	
Muséographie pratique - Régie	Anais Raynaud	12	
Muséographie pratique - Programme	A Levillain	12	
Muséographie pratique - Etude de cas	M Gouy	12	
Construction de projets d'exposition / Méthodologie de projet /	I Roussel Gillet	22	

UE3 : Méthodologie			8
Actions Musée(em)portables	B Labourdette	18	
Théâtre Prise de l'espace	Pierre Clarard	12	
Méthodes d'enquête	S Chaumier	6	
Méthodes de communication & Techniques d'écriture	I Roussel Gillet	9	
Rencontres professionnelles	(invités)	9	

UE4 : Fondamentaux			6
Muséologie de l'ethnographie	S Chaumier	15	
Muséologie de l'histoire	S Chaumier	15	
Muséologie Art contemporain	IRG	15	
Muséographie pratique	A Levillain	12	
L'ingénierie culturelle	R Chevrel	6	
Communication culturelle	F Bigeast	12	
Enquête ethnographique Patrimoine Imm	B Piazzi	18	

UE5 : Complémentaire en muséologie

	S Chaumier	6	14
Connaissance de l'action culturelle			
Médiation et relations aux publics	M Gellereau	6	
Audit Montée en qualité	Michel Taeckens	12	
Accessibilité des établissements culturels	M Boistel	12	
Construction d'un projet d'exposition / Projets tuteurés	I Roussel Gillet	22	
Rencontres professionnelles	(invités)	9	

UE6 : Méthodologie			
Méthodologie de la recherche	I Roussel Gillet	6	6
Préparation au concours de la FPT	P Gayot	12	
Techniques d'écriture	I Roussel Gillet	9	
Anglais appliqué à la culture	C Colborati	18	
Préparation et accompagnement des stages	S Chaumier	18	8
Stage et rapport de stage problématisé	-		

- 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.
- 📖 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.

Histoire des politiques culturelles (12h) – Frédéric POULARD

Le cours consistera en une présentation des politiques culturelles de la fin du 19e 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 19e 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.
- 📖 Lamarzelle 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.

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) - Anaïs 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) - Anaïs 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 décroiser 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 :

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 préféabilité, 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 œuvre. 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 œuvre 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'enquêtes 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 rendus bibliographiques, 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.

WEBOGRAPHIE

- 🌐 Site de la formation
- 🌐 <http://www.buzzeum.com/>
- 🌐 <http://www.musee-oh.com/>
- 🌐 <http://www.louvrepour tous.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 plus particulièrement une réflexion 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) - Marion BOISTEL

L'intervention vise à sensibiliser aux questions d'accessibilité dans les musées et les expositions.
 À partir 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 - Équipe 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 dans la définition de son projet professionnel et de lui 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 d'aller progressivement 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

Thierry BONFILS

Xavier BOISSARIE

Marion BOISTEL

Serge CHAUMIER

Romain CHEVREL

Célia FLEURY

Marie FOURÉ

Philippe GAYOT

Michelle GELLEREAU

Pierre GINER

Maud GOUY

Chargée de communication au LAM

PRAG, UFR d'économie, Gestion, Administration et Sciences Sociales, Arras

Agence ORBE, création multimédia

Chargée de mission, société "Signe de Sens"

Professeur, Muséologie, Université d'Artois

Responsable d'études, Agence Planeth

Responsable du développement des musées thématiques CG59

Régisseuse, Musée des beaux-arts d'Arras

Conservateur, Président de l'Association des Conservateurs du Nord-Pas-de-Calais

Professeur en Sciences de l'Information et de la communication

Artiste

Chargée de projet exposition, Universciences

Benoit LABOURDETTE	Auteur réalisateur audiovisuel
Agnès LEVILLAIN	Muséographe, société « Sens de Visite »
Béatrice PIAZZI	Ethnologue, Chargé de projet Musée national de l'histoire de l'immigration
Frédéric POULARD	Maître de conférences, Lille 1
Anaïs 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

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>

- SEMESTRES 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 - Xavier Roland	12h
• Administration d'un projet d'exposition – F. Raymond	6h
• Ressources humaines – A.F. Lemaitre	6h
• Financements et mécénat – J.M. 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 – X. Boissarie 6h
- Évaluation 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 A.H. 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
- Évaluation 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 est obligatoire sauf dispense accordée par l'enseignant.

M2 : équipe pédagogique

BOISTEL Marion	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, Université de Lille
COLIN Fernand	Directeur du Préhistomuseum de Liège
DERMINEUR Cyril	Conservateur, Musée de la Chartreuse, Douai
PIAZZI Béatrice	Chargée de projet, Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration
FAVERGEON Nadège	Attachée de conservation, Direction de la Culture et du Patrimoine,
GAYOT Philippe	Conservateur, Président de l'Association des Conservateurs du NPdC
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
ROLAND Xavier	Directeur du Pôle Muséal de Mons
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>