

SYLLABUS

Présentation par Unités d'Enseignement

Licence Professionnelle Gestion de Projets et Structures Artistiques et Culturels - GPSAC

*Domaine Sciences Humaines et Sociales
Parcours type : Développement culturel des territoires ruraux*

Accréditation 2021-2025

(Mis à jour le 22 février 2022 - sous réserve de modification)

Institut National
Universitaire
Champollion

Table des matières :

APPROCHES DES ARTS, CRITIQUE DES ŒUVRES ET SOCIOLOGIE DE L'ART	1
POLITIQUES PUBLIQUES, INSTITUTIONS ET ACTEURS DU CHAMP CULTUREL	2
ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL	3
L'ART ET LA CULTURE DANS LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	4
CONDUITE DE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL.....	5
ADMINISTRATION DE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL.....	6
SOCIOLOGIE DE LA CULTURE ET MEDIATION CULTURELLE	7
PROJET TUTEURE	8
STAGE PROFESSIONNEL	9

BLOCS DE COMPETENCES (Accréditation 2021 / 2025)

Niveau : Licence_Professionnelle
Mention : Gestion de projets et structures artistiques et culturels (GPSAC)
Parcours-type : Développement Culturel des Territoires Ruraux
Domaine : Sciences Humaines et Sociales (SHS)

N° du Bloc	Intitulé du Bloc	Liste des compétences
BC01	Usages numériques	Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
BC02	Exploitation de données à des fins d'analyse	<ul style="list-style-type: none"> · Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. · Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. · Développer une argumentation avec esprit critique.
BC03	Expression et communication écrites et orales	Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
BC04	Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel	<ul style="list-style-type: none"> · Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. · Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte. · Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
BC05	Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle	<ul style="list-style-type: none"> · Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives. · Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. · Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet. · Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique.
BC06	Conception et mise en œuvre de dispositifs culturels et artistiques	<ul style="list-style-type: none"> · Soutenir la création, la production et le développement de projets culturels ou artistiques. · Concevoir et piloter un projet culturel dans un territoire rural. · Contribuer à un développement culturel durable et équitable.
BC07	Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils	<ul style="list-style-type: none"> · Etablir un diagnostic territorial, analyser les besoins et la demande des publics. · Evaluer les résultats obtenus et redéfinir le projet en fonction de cette évaluation.
BC08	Management et animation d'équipe	Manager des équipes pluridisciplinaires.
BC09	Maîtrise des différentes techniques d'information et de communication	Développer une stratégie marketing et mettre en œuvre un plan de communication.
BC10	Elaboration de programmes pédagogiques adaptés	Encadrer les cursus artistiques d'élèves dans différents contextes.

Approches des arts, critique des œuvres et sociologie de l'art

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC51	5		BC02	6	CABOT

Compétences :

Porter un regard critique sur les objets artistiques
Développer une approche esthétique, sociologique et anthropologique des œuvres
Affirmer, justifier et argumenter un positionnement de goût

Contenu :

Esthétique et approches des arts (musique, cinéma, littérature, théâtre, danse, arts plastiques, architecture et patrimoine)
Sociologie de l'art
Méthodologie

Références bibliographiques

BECKER H. S. 1988 [1982], *Les Mondes de l'art*, Paris, Flammarion
HEINICH N. 2001 [ré-éd. en 2004], *La Sociologie de l'art*, Paris, La Découverte, collection Repères.
JOURDE P. 2004, *Pays perdu*, Presse Pocket.
JOURDE P. 2013, *La première pierre*, Gallimard.
LANEYRIE-DAGEN, 2011, *Histoire de l'art pour tous*, Hazan.
LEVERATTO J-M., 2006, *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, Paris, La Dispute.,
MOULIN R. 1997, *L'artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion.
RUBY C., 2015, *Abécédaire des arts et de la culture*, Toulouse, Éd. de l'Attribut, coll. Culture & Société, 2015.

Contrôle des connaissances

↳ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Politiques publiques, institutions et acteurs du champ culturel

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC52	5		BC04	6	CABOT

Compétences :

Connaître les institutions et les acteurs culturels

Se situer dans un environnement socioprofessionnel local, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

Soutenir la création, la production et le développement de projets culturels ou artistiques

Contenu :

L'objectif de ce cours est de fournir les repères permettant de comprendre et d'interroger le développement et la territorialisation des politiques culturelles en France et de décrire le champ d'action des principaux acteurs (Etat et ses administrations déconcentrées, collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes). Dans une perspective sociohistorique et politique, il explore également des questions transversales au champ culturel (démocratisation, soutien à la création, décentralisation...) et analyse les reconfigurations actuelles des politiques culturelles.

Sociologie

Science politique

Références bibliographiques

D'ANGELO M., VESPERINI P., 2000, *Politiques culturelles en Europe. Régions et décentralisation culturelle*, Conseil de l'Europe,

DUBOIS, V. (et alii), 2012, *Le politique, l'artiste et le gestionnaire - (re)configurations locales et (dé)politisation de la culture*, éd. Du Croquant.

DUBOIS, V., 1999, *La Politique culturelle, genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin.

GREFFE X., PFLIEGER S., 2015 [2ème édition], *La politique culturelle en France*. Collection les Etudes de la Documentation française. La Documentation française.

MOULINIER P., 2002, *Politique culturelle et décentralisation*, Paris, L'Harmattan.

POIRRIER Ph. et RIOUX J.-P. (dir.), 2001, *Affaires culturelles et territoires*, La Documentation française.

SAEZ G., 2004, *Institutions et vie culturelles*, Paris, La Documentation française.

URFALINO Ph., 1996, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, Comité d'histoire du ministère de la culture, La Documentation Française.

Contrôle des connaissances

☞ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Accompagnement au projet professionnel

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC53	5		BC03	3	CABOT

Compétences :

Se situer dans un environnement socioprofessionnel et interculturel, national et international
Se mettre en situation d'acteur face à son insertion professionnelle et à son environnement, comprendre comment trouver un emploi,
Confronter ses idées, ses représentations professionnelles avec les réalités du terrain.
Communiquer par oral et par écrit en français et en anglais

Contenu :

Expression écrite et orale
Recherche documentaire
Outils pour la recherche d'emploi
Anglais

Références bibliographiques

APEC, 2004, *La méthode Déclic. Construire son projet professionnel*, Editions d'organisation.
GERARD F.-M., 2009 [2ème édition], *Evaluer des compétences : guide pratique*, De Boeck.
GOUYON M., PATUREAU F., 2014, *Vingt ans d'évolution de l'emploi dans les professions culturelles, 1991-2011*, Coll. « Culture Chiffres » 2014-6, DEPS.
MATHIEU I., 2011, *L'action culturelle et ses métiers*, Paris, Presses Universitaires de France, « Partage du savoir ».
Les métiers de la culture et du patrimoine - *Parcours* n° 107 - ONISEP - octobre 2012
Les métiers du spectacle - *Parcours* n°72 – ONISEP – mai 2009
Les métiers de la musique et du son - *L'Etudiant* – mai 2011
Réussir l'entretien professionnel – Guide employeur, Agefos-PME, Novembre 2015

Contrôle des connaissances

☞ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

L'art et la culture dans le développement territorial

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC54	5		BC07	6	LIMA

Compétences :

Connaître les principales étapes des mutations des territoires ruraux
Maîtriser le vocabulaire géographique, sociologique et économique
Situer le rôle de l'art et de la culture dans le développement territorial
Concevoir un projet culturel dans un territoire rural

Contenu :

Géographie et aménagement
Sociologie
Economie
Sorties de terrain

Références bibliographiques

BANOS V., CANDAU J., 2014, *Sociabilités rurales à l'épreuve de la diversité sociale : enquête en Dordogne*, Quae

DUVIGNEAU M., 2002, *Art, Culture et territoires ruraux, expériences et points de vue*, éditions educagri.

GUILLON V. & SCHERER P., 2012, *Culture et développement des territoires ruraux : quatre projets en comparaison*, Parc naturel du Massif Central, Travail de recherche commandité par l'Ipamac.

JEAN Y. & PERIGORD M., 2009, *Géographie rurale. La ruralité en France*, Armand Colin.

JEAN Y. et VANIER M., 2013, *La France. Aménager les territoires*, Armand Colin.

LEFEBVRE A., SIBERTIN-BLANC M., 2006, *Guide des politiques culturelles des petites villes*, APVF-OPC, Dexia Editions, 254 p

MORA O. (coord.) 2008, *Les nouvelles ruralités à l'horizon 2030*, Éditions Quae.

NEGRIER E., TEILLET P., PREAU J., *Intercommunalités : le temps de la culture*, Etude pilotée par l'Observatoire des politiques culturelles, 2008

ORIGET DU CLUZEAU & C. TOBELEM J.M, 2009, *Culture, Tourisme et développement, Les voies d'un rapprochement*, Ed. L'Harmattan, Paris.

PIGNOT L. & QUILES J.P, (coord.) 2013, *Culture et Territoires vers de nouvelles coopérations des acteurs artistiques et culturels*, co-édition La librairie des territoires/Éditions de l'OPC.

VIARD J., 2011, *Nouveau portrait de la France*. Edition de l'Aube.

Contrôle des connaissances

↳ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Conduite de projet artistique et culturel

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC55	5		BC07	9	CABOT

Compétences :

Fonder un projet culturel dans un territoire rural
Concevoir et formaliser un projet culturel
Réaliser des études permettant de mieux connaître l'environnement du projet et les logiques des acteurs en présence

Contenu :

Ce cours propose aux étudiants les méthodes d'analyse des situations et les outils méthodologiques nécessaires à la conduite d'un projet concret.

Collecte des données
Conduite d'enquête
Méthodologie de projet
Veille et suivi des évolutions du milieu culturel, recherche d'actions innovantes

Références bibliographiques

ADCEI, RÉSEAU INTERREGIONAL D'ANIMATION LEADER+ SUD-EST - Association pour le Développement Culturel Européen et International, 2006, *Vade-mecum pour un projet culturel de territoire* 07/2006.
BRECHON P. (dir), 2011, *Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives*. Presses universitaires de Grenoble.
MAES J., DEBOIS F., 2013, *La boîte à outils du chef de projet - Avec 6 vidéos d'approfondissement* - Dunod, coll. « La boîte à outils »
RASSE P., 2006, *Conception, management et communication d'un projet culturel- Territorial* - 10/2006.
SIMEANT Johanna (dir.), 2015, *Guide de l'enquête globale en sciences sociales*, Paris, CNRS Editions.
VAN CAMPENHOUDT L. & QUIVY R. (en coll. avec Marquet), 2011 [4e édition], *Manuel de recherche en sciences sociales*. Dunod.

Contrôle des connaissances

☞ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Administration de projet artistique et culturel

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC61	6		BC08	3	CABOT

Compétences :

Concevoir et piloter un projet culturel dans un territoire rural
Développer des capacités d'animation et de coordination, mobiliser autour d'objectifs communs
Développer une stratégie marketing et mettre en œuvre un plan de communication
Réaliser des supports de communication
Utiliser les outils numériques de référence et des règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

Contenu :

Le cours apporte des informations et des outils pour l'administration et la gestion d'un projet culturel :

- traduction des orientations politiques institutionnelles en programmes d'action, montage et mise en œuvre opérationnelle des actions (dossier de production, budget prévisionnel, études de faisabilité, relations avec les institutions et les entreprises...);
- gestion : mécanismes du plan comptable, recherche de financements publics et privés, comptabilité, gestion des ressources humaines, administration d'un lieu ;
- droit : droit du travail dans le domaine culturel, droit et fiscalité liés à la création d'un projet culturel, droit d'auteur et droit du spectacle, droit des associations ;
- communication : relations presse, relations publiques, publicité ;
- organisation et accueil : mise en espace, aménagement de salles, logistique, billetterie.

- économie
- droit
- gestion
- communication
- marketing

Références bibliographiques

BARTHELEMY P., 2012, *Financer son projet culturel: méthode de recherche de financements*, Voiron : TERRITORIAL (Dossiers d'experts)
BENHAMOU F., 2011[7e édition], *L'économie de la culture*, La Découverte « Repères », Paris.
EVRAD Y., 2004[2e édition], *Le management des entreprises artistiques et culturelles*, Economica.
FABIANI C., 2010, *Culture et mécénat*, Éditions Weka
RASSE P., 2006, *Conception, management et communication d'un projet culturel*, Territorial éditions, Paris.
WOLTON D., 2009, *Informing n'est pas communiquer*, CNRS Editions.

Contrôle des connaissances

☞ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Sociologie de la culture et médiation culturelle

Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC62	6		BC10	3	CABOT

Compétences :

Maîtriser les concepts
Repérer les évolutions des pratiques culturelles
Construire et proposer des argumentaires adaptés à des publics différents

Contenu :

Cet enseignement vise à introduire le paysage scientifique contemporain (débat) sur un certain nombre de questions : les dynamiques de la création et de l'innovation, les pratiques artistiques et culturelles ; les publics de la culture, l'éducation artistique et culturelle, le développement artistique et culturel de la société à l'ère du numérique, la définition et l'historique de la médiation. Il permet également de s'interroger sur le rôle et l'implication du médiateur dans le champ culturel et d'observer différents dispositifs de médiation (dans les services des publics de certaines institutions culturelles, autour d'un festival, d'un spectacle, d'une expo. etc.).

Références bibliographiques

BERA M., 2011, *Sociologie de la culture*, Paris, A. Colin.
CAILLET E., 2007, *Accompagner les publics, la médiation culturelle*, L'Harmattan, Paris.
CAUNE, J., 2006, *La démocratisation culturelle : une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
COULANGEON P., 2010, *Sociologie des pratiques culturelles*, Paris, la Découverte.
DETREZ C., 2014, *Sociologie de la culture*, Paris, Armand Colin, « Coursus ».
DONNAT O., 2003, *Le(s) public(s) de la culture : politiques publiques et équipements culturels*, Presses de sciences po., Paris.
ESQUENAZI J.-P., 2003, *Sociologie des publics*, Paris, La Découverte.
FLEURY L., 2008, *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Paris, Armand Colin.
HENNION A., 1993, *La Passion musicale, une sociologie de la médiation*, Métailié, Paris.
HEINICH N. 2009, *L'art à l'épreuve de ses médiations*, Les Impressions nouvelles, collection Réflexions faites, Paris.
LAHIRE., 2004, *La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, Éd.la Découverte.

Contrôle des connaissances

↳ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Projet tuteuré					
Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC63	6		BC06	9	CABOT

Compétences :

Maîtriser la méthodologie de projet culturel
 Travailler en équipe autonome
 Répondre à la commande d'une structure professionnelle
 Formuler des préconisations après diagnostic

Contenu :

Méthodologie de projet

Références bibliographiques

HUBER M. , 2005, *Apprendre en projets*, Ed. Chroniques sociales, Lyon, 2ème éd.
 MAIRESSE F., 2015, *Gestion de projets culturels - Conception, mise en œuvre, direction*, Essai (broché).

Contrôle des connaissances

↳ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.

Stage professionnel					
Code UE	Semestre	Orientation	Bloc de compétences	Crédits ECTS	Responsable UE
21LPGPSAC64	6		BC05	15	CABOT

Compétences :

S'intégrer dans une structure culturelle
 Mener à bien les missions confiées
 Produire une expertise dans le domaine concerné
 Analyser les atouts et les faiblesses de la structure
 Produire un bilan réflexif documenté et argumenté de l'expérience professionnelle

Contenu :

Références bibliographiques

Contrôle des connaissances

↳ Voir les modalités votées en CFVU à chaque rentrée universitaire.