

Descriptif d'enseignement – 2018/2019

Cycle Master 2 Management des institutions culturelles

Intitulé du cours : Direction de projet artistique et culturel de structures de spectacle vivant

Enseignant(s) : Hélène Cancel

Fonction(s) : Coach et consultante indépendante, cabinet H3C, ancienne Directrice du Bateau feu scène nationale

Type de cours : Cours Conférence de méthode Semestre 1 Semestre 2

Résumé du cours – Objectif:

A partir de l'expérience d'une scène nationale et de l'accompagnement d'équipes en tant que consultante, le cycle se propose d'analyser concrètement le parcours d'élaboration, de construction et de mise en œuvre d'un projet artistique et culturel pluridisciplinaire. Et ce du point de vue de la structure et des équipes.

Le cours se déroule sous forme de TD avec une partie théorique et une partie mise en application à chaud sous forme d'atelier collectif.

Syllabus – Targets:

- Comprendre et analyser une programmation
- Découvrir les étapes d'élaboration et de mise en œuvre d'un projet artistique
- Appréhender de façon globale l'articulation entre création et action culturelle
- Découvrir à travers la lecture du budget d'une structure les enjeux et choix opérés

Evaluation : Les étudiants seront évalués à partir d'un travail en atelier par groupe de deux ou trois réalisé pendant le cours (et complété éventuellement en dehors). Sur la base d'une annonce de recrutement à la direction d'un établissement, ils devront réaliser collectivement un dossier qui montrera au travers du plan détaillé qu'ils construisent ensemble la compréhension des enjeux d'une structure de spectacle vivant (contexte, cahier des charges, ...). Il s'agira d'explorer en direct ce qu'ils ont intégré de l'ensemble des sujets et thématiques développés au cours des trois séances.

Plan – Séances :

- I. Elaboration/conception d'un projet d'établissement ou de structure**
 - introduction générale + petit « jeu » interactif (dix questions qu'ils se posent sur le sujet/ dix réponses selon eux)
 - présentation générale du paysage du spectacle vivant public en France
 - Analyse du plan méthodologique de construction d'un projet artistique : motivations, contexte, structure, moyens, contenus (rédaction)

Petit « jeu » n°2 pour préparer séance n°2 : choisir une plaquette deux par deux, relever sur une feuille de papier leur compréhension du projet artistique et culturel (sur quoi se sont-ils appuyés ? édito, tarifs, contenus de programmation, leur expérience de la structure en stage ? etc.)

II. Problématiques de programmation

- construire une programmation : définir une ossature générale (contenu, durée/rythme, volume, cohérence, équilibre ?) et calendrier concret
- la stratégie de programmation dans le cadre d'un projet défini (évolution des esthétiques, des disciplines artistiques représentées...)
- programmer/ être un directeur artistique
- articuler programmation et action culturelle

de la programmation au projet artistique : constitution d'une identité, repères au public, relation aux équipes artistiques, enjeux artistiques et responsabilité professionnelle

III. Mise en oeuvre du projet artistique et du projet culturel

- le lien dialectique entre art et société, art et territoire : service public/activité privée
Traduction concrète des politiques publiques (développement social, émancipation individuelle et collective, rayonnement touristique, etc.) et inscription d'une institution dans une stratégie de développement de territoire
- Lecture du budget comme outil de compréhension d'un projet (les grands champs à traiter : gestion, équipe, programmation, action culturelle, communication, bilan)
- la contractualisation : le contrat d'objectifs (ambition, utopie et réalité)
- profil de compétences directeur de structure artistique et culturelle

Bibliographie : (non exhaustive)

La gestion des ressources humaines dans le secteur culturel / Micha ferrier-Barbut et Rébecca Shankland /2017 /Territorial éditions

Le malaise de la culture Marc Bélit/2006/Editions Segquier

Un directeur de théâtre Jean-Marie Hordé/2008/Les solitaires intempestifs

Presse spécialisée notamment :

La Scène n°48, mars 2008 article p14 La démocratisation culturelle : échec ou succès ?

La scène, Hors série, novembre 2014 : Co-construire les politiques culturelles ; contributions et retours d'expérience des Pays de Loire

Les publications de France stratégie www.strategie.gouv.fr en particulier : Dominique Bureau et Marie-Cécile Naves : Quelle action publique pour demain ? cinq objectifs, cinq leviers, rapport paru en avril 2015