

Descriptif d'enseignement – 2018/2019

Cycle Master 2 Management des institutions culturelles - APPRENTISSAGE SEMESTRE 3

Intitulé du cours : Du patrimoine

Enseignant(s) : Laure Pressac

Fonction(s) : Chef de la mission stratégie, prospective et numérique, Centre des monuments nationaux

Type de cours : Cours

Résumé du cours :

Qu'est-ce que le patrimoine ? Quels défis doit-il aujourd'hui savoir relever ? Comment les professionnels du secteur s'y attèlent-ils ? Ce cours tentera de répondre à ces questions, en cherchant à présenter les enjeux du secteur du patrimoine, à en assimiler les structures, les chiffres clés et à en maîtriser l'organisation. Il permettra de clarifier les questions centrales à aborder par tout responsable dans une structure culturelle – à la fois dans son expertise quotidienne et dans les défis imposés par l'environnement, et notamment les transformations numériques à l'œuvre.

Le cours sera également l'occasion de se former à et de mettre en pratique des outils de gestion de projet utiles dans le secteur de manière générale, à travers une étude de cas pratique.

Objectif (compétences acquises) :

- Compréhension des enjeux propres au secteur patrimonial (musées et monuments) en France : cadre juridique, organisation des structures et de leur fonctionnement.
- Conception du patrimoine : matériel /immatériel, menaces actuelles, perceptions locales et internationales
- Identification des liens entre patrimoine et action culturelle, et de la logique de développement économique et de dynamisme territorial
- Découverte de l'écosystème numérique à l'œuvre aujourd'hui et prise en compte des perspectives ou questions qu'il soulève pour les professionnels de la culture
- Connaissance et usage d'outils concrets de gestion de projets appliqués à des cas pratiques de mises en situation

Evaluation :

- Participation aux échanges en séance
- Un exposé en binôme, sur un thème à choisir parmi une liste proposée (10 mn, présentation de notion, chiffres clés, et questions associées)
- Un cas pratique en groupe, sous une forme de séminaire intensif, avec une présentation orale finale lors de la dernière journée

Plan – Séances :

Le cours suivra un format original : il sera guidé par une étude de cas qui sera le fil conducteur des séances. Les contenus présentés en séance, les exposés des étudiants (sous forme de fiche de connaissance ou de débat en séance), la présentation d'outils d'analyse serviront à nourrir une étude de cas finale, qui fera l'objet d'une remise de dossier et d'une présentation orale en fin de cours.

Thème N°1 : LE PATRIMOINE, DES PATRIMOINES

- Un regard sémantique : autour du mot « patrimoine »
- Patrimoine ou pas ? Le périmètre d'application du concept
- Comment « faire patrimoine » ? Un aperçu historique des procédures et des histoires de classement

Thème N°2 : LE MONDE DU PATRIMOINE : FONCTIONNEMENT ET VISION

- Des acteurs et des rôles : protection, conservation, gestion, valorisation, les différentes orientations de l'action des professionnels du secteur patrimonial
- Focus sur l'organisation des services de l'Etat
- L'impératif partenarial : outils et structures
- Une spécificité française de l'approche patrimoniale ?

Thème N°3 : L'IMPERATIF DE CONSERVATION

- Réflexion sur les métiers liés au patrimoine
- Echange avec un architecte des bâtiments de France / un praticien en charge des chantiers (*sous réserve de disponibilité*)
- Présentation d'outil : l'arbre de décision

THEME N°4 : A LA RECHERCHE DES PUBLICS DES PATRIMOINES

- Définition du concept de démocratisation culturelle, chiffres clés
- Panorama des outils de connaissance des publics
- Stratégies de développement des publics : choisir pour conquérir (missions, objectifs, cibles)

Thème N°5 : LA MEDIATION OU ETRE PASSEUR DE CULTURE

- La preuve par l'absurde : exemples de partis pris éliminant la médiation
- Les techniques de médiation
- Les questions à se poser pour une stratégie de médiation réussie
- Présentation d'outil : où mettre une enquête en ligne ?

Thème N°6 : LE NUMERIQUE, APPORT OU MENACE ?

- Définition du numérique
- Impact dans les métiers du patrimoine : numérique et visite, numérique et interactivité, services numériques...
- Les chiffres clés du numérique
- Un exemple de stratégie : le CMN
- Réflexion sur la transformation numérique
- Intervention d'un entrepreneur culturel (sous réserve de disponibilité)
- Présentation d'outil : comment monter l'Himalaya ?

THEME N°7 : VERS L'AUTOSUFFISANCE ? LES NOUVELLES ACTIVITES DU PATRIMOINE

- « Combien ça coûte ? »
- Modèles économiques et business plan
- Activités de ressources propres : comment choisir ? quoi développer ?

THEME N°8 : LES PATRIMOINES, AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

- Les acteurs territoriaux, relais et partenaires essentiels, retour d'expérience
- Sous réserve : intervention d'un représentant d'un office de tourisme
- Présentation d'outil : comment identifier les alliances et agir en fonction des intérêts divers au service d'une projet ?

Bibliographie :

Cette bibliographie est donnée à titre de référence et ne constitue ni un prérequis, ni un programme de lecture du cours, mais plutôt comme une liste de ressources que vous pouvez utiliser pour enrichir vos connaissances sur ce sujet.

- Essais autour des enjeux de la culture et de son ministère
 - *La défaite de la pensée*, Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987
 - *L'Etat culturel*, Marc Fumaroli, De Fallois, 1991
 - *Le gouvernement de la culture*, Maryvonne de Saint Pulgent, Gallimard, 1999
 - *La comédie de la culture*, Michel Schneider, Seuil, 1993
- Politique culturelle
 - *Les politiques publiques de la culture en France*, Pierre Molinier, Que sais-je ?, PUF, 1ère édition 2010
 - **La politique culturelle en France, Xavier Greffe et Sylvie Pflieger, La documentation Française, 2009**
 - *Les politiques culturelles*, Philippe Tronquoy, Cahiers Français n°348, janvier 2009
- Démocratisation / gestion des publics / marketing
 - *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Laurent Fleury, Armand Colin, 1ère édition 2010
 - **Les pratiques culturelles des français à l'ère numérique, enquête 2008, Olivier Donnat, La Découverte / Ministère de la culture et de la communication, 2009**
 - *Marketing de l'art et de la culture*, Dominique Bourgeon-Renault, Dunod, 2009
 - « Démocratisation culturelle », article de Guy Saez in *Dictionnaire des politiques culturelles de la France de 1959 à nos jours*, E. de Waresquiel (dir.), CNRS, 2001
 - *Les français face à la culture, de l'exclusion à l'éclectisme*, Olivier Donnat, La Découverte, 1994
- Médiation culturelle
 - **La médiation culturelle, Serge Chaumier et François Mairesse, Armand Colin, 2017**
 - *La médiation culturelle, cinquième roue du carrosse ?*, sous la direction d'Elisabeth Caillet, L'harmattan, 2016
 - *Rapport d'étude sur le musée du XXIème siècle* : <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Consultations-publiques/Musees-du-21e/Rapport-de-la-mission-Musees-du-XXIe-siecle>
- Financement des structures / management
 - *Le management des entreprises artistiques et culturelles*, Yves Evrard dir., Economica, 2004
- Développement local culturel
 - La culture, enjeu économique ou symbolique pour le développement des territoires ? , Ineum Consulting, Forum d'Avignon, 2009
 - *Les premiers principes de l'analyse d'impact économique local d'une activité culturelle*, Y. Nicolas, Culture Méthodes, DEPS, avril 2007
 - *Les capitales européennes de la culture en questions*, rencontres d'Avignon, 2009
- Innovation, gestion de projet et outils utiles
 - Océan bleu,

Webographie :

- <http://www.webthea.com/actualites/?La-democratisation-culturelle,1354>
- <http://www.lesrencontres.eu/>
- <http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html> : le site du Ministère, très riche en analyse et dossiers de presse très documentés
- <https://cestmonpatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/> : un exemple de manifestation organisée dans un but de démocratisation de l'accès à la culture
- <http://www.museummarketing.info/> : un blog sur les grandes expositions
- <http://www.artaujourd'hui.info/> : sur l'actualité des musées
- Groupe Muzeonum sur Facebook, qui rassemble des professionnels du secteur culturel