

CCE114 - Culture et espace public, nouveaux lieux culturels

Présentation

Prérequis

Cette UE s'adresse en priorité à :

- Toute personne travaillant ou souhaitant travailler dans le secteur culturel et artistique : structure de création, muséales et patrimoniales, notamment en production, commissariat, administration, scénographie, conservation, régie, médiation, relations aux publics
- Toute personne travaillant ou souhaitant travailler pour des structures de subventionnement ou de financement d'actions culturelles et artistiques (Ministères en direction centrale ou déconcentrée, établissement public, directions de collectivités territoriales, fondations, structures de l'économie sociale et solidaire, réseau associatif, réseau/organisme/fédération professionnelle des secteurs de la culture et de la création...)
- Artistes et créateurs (plasticiens, acteurs du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, designers, métiers d'art, scénographes,...)
- Acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'attractivité économique qui souhaitent acquérir des compétences dans le champ culturel et artistique dans leur domaine.

Cette UE s'adresse en priorité aux apprenants ayant un niveau de formation bac+4 ou un diplôme équivalent (master 1 des champs de la culture, diplômes supérieurs d'arts appliqués, ou tout autre Master 1, notamment de géographie, urbanisme, droit, développement durable, développement territorial...).

Cette condition ne s'applique pas dans le cas de la prise de l'UE à la carte.

Objectifs pédagogiques

L'art, la culture, le patrimoine prennent une importance croissante dans l'espace public : projets participatifs, développement des événements, convocation de l'art et de la culture comme éléments de la transformation de la ville et de l'urbanisme, revitalisation des centres villes. Dans le même temps, de nombreux artistes et créateurs s'emparent de l'espace public. De nouveaux opérateurs de projets culturels émergent - designers, architectes, urbanistes culturels, start-ups. Or, construire ces projets implique de maîtriser des méthodologies spécifiques pour les créateurs, mais aussi les commanditaires (collectivités notamment) et les producteurs.

Dans le même mouvement, les lieux culturels évoluent, le terme même de lieu physique étant d'ailleurs de plus en plus une modalité parmi d'autres de déploiement des activités culturelles artistiques et patrimoniales. Il est demandé aux lieux culturels de formaliser de plus en plus leur projet scientifique, culturel, artistique, patrimonial, économique, territorial. La diversification des modes de gestion aboutit également à faire évoluer les identités et projets que se donnent ou que négocient les lieux avec leurs financeurs. L'émergence de nouvelles modalités de projets culturels : tiers lieux, urbanisme transitoire, mais aussi l'émergence de la notion de participation et d'interaction avec le territoire, de participation des projets à la rénovation urbaine ou au développement rural, induisent également de nouveaux types de projets. Les professionnels ont donc besoin de se former à la définition du lieu et de son projet culturel.

Cette UE vise à familiariser les auditeurs et auditrices aux différentes approches et corpus en matière d'art et de culture dans l'espace public, qu'il s'agisse du patrimoine ou de la création. Les contenus artistiques comme les acteurs, méthodologies et outils juridiques, de production ou de conservation seront abordés, afin qu'ils soient en mesure à l'issue de la formation de formaliser, participer à, coordonner sélectionner ou évaluer des projets culturels dans l'espace public.

Elle vise également à accompagner les acteurs culturels, directeurs, administrateurs, responsables d'associations, financeur, dans leur connaissance des différents types de lieux culturels : modes de gestion, contractualisation avec les tutelles, modèles économiques, labels... en France et à l'étranger

Valide à partir du 01-09-2022

Code : CCE114

Unité d'enseignement de type cours

6 crédits

Responsabilité nationale :

EPN16 - Innovation / Lucie MARINIER

Contact national :

EPN16 - Ingénierie culture et création

2 rue Conté

75003 Paris

01 58 80 87 57

Cindy Roche

ingenierie-culture@lecnam.net

Les auditeurs seront familiarisés aux évolutions récentes et nouvelles formes de lieux culturels ou de projets : troisième/tiers lieux, urbanisme culturel, offre en ligne, espace public...et s'approprier les outils pour construire un projet culturel.

Compétences

Être en capacité de :

- Avoir une connaissance (historique et artistique) des différents types d'art dans l'espace public : arts visuels et commande publique, patrimoine monuments et statuaire, arts urbains street art et graffitis, arts de la rue et arts vivants, projets participatifs, urbanisme culturel,...
- Formaliser une commande, construire un appel à projet culturel dans l'espace public
- Construire un projet culturel ou artistique dans l'espace public
- Maîtriser les conditions (techniques, juridiques, budgétaires, démocratiques) de réussite dans l'espace et dans le temps de tels projets
- Disposer des compétences en matière d'urbanisme, de gestion des espaces publics et de conservation, nécessaires à la réalisation et à la vie de tels projets.
- Savoir repérer, mettre en valeur et assurer la médiation d'un corpus d'œuvres sur un territoire
- Évaluer les projets culturels dans l'espace public
- Analyser les modèles de lieux culturels : labels, modes de gestion, acteurs, modèle artistique, etc
- Construire un projet culturel, scientifique/artistique et d'établissement avec l'ensemble des équipes (modèles de gouvernance et de projet)
- S'initier et comparer les nouveaux types de lieux culturels
- Évaluer un projet culturel

Programme

Contenu

- Les formes de l'art et de la création dans l'espace public, histoire, analyse artistique, enjeux et controverses
- La commande publique, les appels à projets : les formaliser, y répondre, sélectionner et suivre des projets
- Méthodologie de production de projets culturels dans l'espace public
- La vie et la conservation des œuvres dans l'espace public
- Études de cas d'un projet culturel en espace public
- Les types de lieux culturels en France : labels, modes de gestion, modèles économiques, professionnels, publics, obligation
- Des exemples européens
- Les tiers lieux culturels et les projets culturels transitoires
- Les musées et leur projet scientifique et culturel
- Les problématiques spécifiques posées par le hors les murs
- Construire un projet d'établissement cas pratique

Elle est proposée en présentiel au centre CNAM Paris pour 2022/2023 (plus de renseignements inscriptions tarifs et horaires cnam-paris.fr)

Les séances auront lieu en soirée et quelques samedi.

Modalités de validation

- Contrôle continu
- Projet(s)

Description des modalités de validation

Les apprenants seront amenés à rédiger un document d'analyse d'un projet culturel dans l'espace

Bibliographie

Titre	Auteur(s)
Un art contextuel, Création artistique en milieu urbain, coll. Champs, Flammarion, 2004 en situation, d'intervention, de participation	ARDENNE, Paul
L'art à ciel ouvert, la commande publique au pluriel, 2007-2019, Flammarion 2019	DUFRENE, Thierry, SALMON Béatrice, dir.
Naissance, vie et fin des œuvres, les temps de l'art dans l'espace public Observatoire des politiques culturelles, « L'Observatoire » 2021/1 N° 57 pages 109 à 112 https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2021-1-page-109.htm	MARINIER Lucie
Les bibliothèques troisième lieu, une nouvelle génération d'établissements culturels, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2010, n° 4, p. 57-63. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 ISSN 1292-8399	SERVET, Mathilde
Les tiers-lieux culturels. L'Observatoire, vol. 52, n° 2 Le projet culturel et scientifique d'un musée de France, Ministère de la culture, 2020 https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Construire-un-musee/Creer-un-musee/Le-projet-scientifique-et-culturel-d-un-musee-de-France	Observatoire des politiques culturelles
GZELEY, Nicolas, LAUGERO-LASSERRE, LEMOINE Stéphanie, PUJAS Sophie,	l'art urbain, Que Sais-je, 2019