

Certificat de spécialisation - CS114

Ingénierie de la culture et de la création : mutations et nouvelles méthodologies

Secteur professionnel visé

Le secteur de la culture et de la création connaît une série de mutations majeures. Les changements engendrés par le numérique, les nouveaux enjeux concernant la place des artistes, la participation des citoyen·ne·s, l'essor des projets culturels en espace public, les transformations des lieux culturels, la transition socio-écologique dans les champs de la culture et du patrimoine, sont autant de mutations qui impliquent que les professionnel·le·s se (re)forment en termes d'analyse et de méthodologies.

Ils ont aussi besoin de croiser leurs compétences. Il s'agit donc de s'adresser à l'ensemble des disciplines de la culture, du patrimoine et des industries culturelles et créatives, ainsi qu'à un large panel de profils et de métiers : artistes, créateur·rice·s, programmateur·rice·s, ingénieur·e·s, technicien·ne·s, producteur·rice·s et administrateur·rice·s, responsables de politiques des publics. Cette formation s'adresse aussi à d'autres champs professionnels qui croisent ceux de la culture : urbanistes, acteur·rice·s des transitions numériques, de l'innovation, du développement durable, des projets de développement territorial public ou privé.

Prérequis ou conditions d'accès à cet enseignement

- Professionnel·le·s du domaine de la culture et de la création confrontés aux problématiques ;
- Et/ou avoir un niveau de formation bac+4 minimum ou diplôme équivalent (masters des champs de la culture, diplômes supérieurs d'arts appliqués ou tout autre master 1, notamment de géographie, urbanisme, droit, développement durable, développement territorial, etc.)

Niveau de la formation

Le certificat de spécialisation est un diplôme d'établissement de niveau 7 (niveau master).

Objectifs de la formation

- Doter d'une qualification reconnue, par le biais d'un diplôme du Cnam, les professionnel·le·s de la culture en direction et pilotage de projets et lieux culturels ;
- Former ces professionnel·le·s sur les mutations en cours dans le champ de la culture : transition socio-écologique, transition numérique, participation et droits culturels, hors les murs et spécificité des projets culturels en espace public, nouveaux lieux culturels ;
- Diffuser aux élèves le bagage nécessaire (bases théoriques, études de cas, méthodologies et cas pratiques) pour gérer ces processus de transformation ;
- Fournir les outils de conception et de pilotage de projets culturels ;
- Apporter aux professionnel·le·s d'autres secteurs (urbanisme, développement durable, transition numérique, culture scientifique et technique, management public) une connaissance des spécificités du secteur de la culture et de la création par rapport à leur champ d'activité.

Métiers exercés ou visés

- Artiste-auteur·rice
- Responsable RSE de lieux culturels
- Responsable de projets culturels : résidences, projets de médiation
- Secrétaire général·e ou administrateur·rice de lieu culturel
- Responsable innovation de lieux culturels
- Responsable de projet numérique
- Commissaire d'exposition
- Responsable de programmation
- Directeur·rice de production au sein d'établissements culturels
- Producteur·rice de projets culturels en espace public
- Directeur·rice de service des publics
- Directeur·rice de la communication culturelle
- CEO de start-up culturelle
- Responsable juridique d'une structure culturelle
- Chargé·e de mission culture dans la fonction publique territoriale, en service central ou déconcentré de l'Etat, ou dans le secteur associatif
- Directeur·rice des affaires culturelles d'une collectivité
- Urbaniste culturel

Programme

Le certificat de spécialisation Ingénierie de la culture et de la création : mutations et nouvelles méthodologies comprend 4 unités d'enseignement à choisir parmi 5 unités d'enseignement proposées, qui peuvent également être prises à la carte.

CCE112 – Construire un projet artistique, travailler avec les artistes (4 ECTS)

toute l'année – 12 séances – mercredi soir

La spécificité du travail artistique implique de disposer de méthodologies particulières pour celles et ceux qui accompagnent les projets dans leurs différentes formes : ateliers, résidences, scène, exposition, spectacle, captation, production de l'objet. Cette UE comporte, d'une part, des enseignements théoriques : bases de l'administration (statut des artistes, contrats, etc.), lieux de création et de diffusion, régie, communication, médiation, actualité et formes de la création artistique. Elle s'appuie d'autre part sur des cas pratiques. Les apprenants mettent en œuvre le culturel en conditions réelles sur lequel ils travaillent en groupe tout au long de l'année (prévoir un investissement en temps en sus des cours).

CCE114 – Culture et espaces publics : nouveaux lieux culturels (6 ECTS)

2e semestre – lundi soir

L'art, la culture, le patrimoine prennent une importance croissante dans l'espace public : projets participatifs, développement du hors les murs, convocation de l'art et de la culture comme éléments de la transformation de la ville et nouvelles formes artistiques. 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 : acteur·rice·s, méthodologies, outils juridiques, de production ou de conservation. Dans le même mouvement, les lieux culturels évoluent et formalisent de nouveaux projets scientifiques, culturels, artistiques, patrimoniaux économiques, territoriaux. La diversification des modes de gestion aboutit également à faire évoluer les identités : tiers lieux, urbanisme transitoire, participation des publics, et à redéfinir les lieux et leurs projets.

CCE115 – Mutations numériques et innovation dans les champs la culture et de la création (6 ECTS)

1er semestre – jeudi soir

Cette UE vise à familiariser les auditeur·rice·s aux différentes approches et utilisations du numérique dans le champ culturel, qu'il s'agisse du patrimoine ou de la création. L'UE aborde les contenus artistiques comme les modèles et types de dispositifs, les logiques de production et les modèles économiques. Elle traite de la question des pratiques culturelles, de la médiation et de la participation par le numérique. Elle aborde également l'innovation dans le champ culturel, qu'elle soit économique, technologique ou sociétale : start-ups de la culture et des industries culturelles et créatives, incubateurs en ingénierie de la culture, de la

création et du patrimoine.

CCE240 – Transitions écologiques et sociétales du secteur culturel (6 ECTS)

1er semestre – lundi soir

La culture et la création sont en première ligne de la mutation en matière d'écoresponsabilité. Parce que ce champ utilise des ressources et parce que les artistes et les créateur·rice·s assument la responsabilité de la création d'un nouveau discours, d'un nouvel espace symbolique pour traduire les transitions. Cette UE traite de l'écoresponsabilité et ouvre plus largement sur l'application au secteur de l'art, de la culture, du patrimoine et de la création des principes du développement durable. Elle vise à développer les compétences en matière d'écoconception des projets culturels et à appréhender la façon dont les artistes et les créateurs intègrent les mutations écologiques, sociales et culturelles dans leurs démarches et dans leurs œuvres. Elle fournit des compétences pour la construction de projets globaux de développement durable au sein des lieux et projets culturels : outils de diagnostics, de conception, de gouvernance, d'évaluation, connaissances des leviers mais aussi des freins techniques, économiques, juridiques.

DSN201 – Pratiques de recherche en design, art et création (6 ECTS)

1er semestre – non ouvert en 2024-2025

Cette UE propose une vue d'ensemble des pratiques de la recherche en design, art et création. Il s'agit d'abord de contextualiser l'implication de la pratique du design, de l'art ou de la création en recherche, et de développer une approche de recherche au travers de ces pratiques. Il s'agit ensuite de fournir des ressources (connaissances, outils, méthodologies, réseaux, etc.) utiles à la recherche au travers d'une pratique, et de permettre un développement en autonomie des ressources utiles à la pratique de la recherche. Cette approche ne sépare pas recherche académique et pratique de création. Cette UE vise à initier des praticiens de la culture de l'art et du design à la recherche au travers de leur propre pratique artistique ou de conception de projet. Elle vise plus spécifiquement un public de professionnel·le·s dont l'activité s'inscrit dans un processus de création (artistique, culturelle, scientifique et technique, idéation, etc.) tant dans le domaine manuel et technique que dans le domaine du projet, soucieux de valoriser leur pratique professionnelle à travers un travail

Modalités de validation du certificat

Les modalités d'évaluation sont spécifiques à chaque enseignement, en contrôle continu (exposés, fiches de lecture, rédaction d'article, cas pratiques, projet collectif).

La validation finale du certificat est soumise à la validation de 4 UE sur 5.

Modalités pédagogiques

- Modalités d'enseignement pédagogique: 100% présentiel (cours magistraux, workshops, travaux collectifs et individuels: études de cas, production de projets, visites de sites, contenus proposés en ligne et projets culturels, Masterclass et rencontres professionnelles).
- Enseignant·e·s/intervenant·e·s: les enseignements sont dispensés par des enseignant·e·s du Cnam et des intervenant·e·s professionnel·le·s en activité du secteur culturel.
- Horaires et volume horaire: les cours sont dispensés au Cnam Paris en soirée (18h15-21h15) et quelques samedi. Pour les UE de 6 crédits compter 60 heures de formation et pour les UE de 4 crédits 50 heures (heures de cours + travail personnel). Certains cours peuvent regrouper plusieurs UE et être donc dispensés un autre soir de la semaine que celui de l'UE suivie.

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et à la plupart des situations de handicap. Les modalités d'adaptation seront construites au cas par cas avec les apprenant·e·s.

Modalités de candidature, d'inscriptions, tarifs et durées d'enseignement:

Les candidatures pour le certificat complet sont à transmettre par mail uniquement à ingenierie-culture@lecnam.net entre le 1er juin et le 20 septembre avec un CV et un texte de motivations (2000 signes maximum). L'examen des candidatures tient compte de leur date de réception.

Il est également possible de s'inscrire librement directement à la carte à chaque UE.

Inscription au centre Cnam Paris sur place ou en ligne: 1er juillet au 20 septembre
www.cnam-paris.fr/choisir-ma-formation

Tarifs 1er septembre 2024 - 31 août 2025

Individuels :

- 138€ par UE de 4 crédits
- 207€ par UE de 6 crédits

Tiers financeur :

- 690€ par UE de 4 crédits
- 1 035€ par UE de 6 crédits

Responsable de la formation

Lucie Marinier, professeure du Cnam, titulaire de la chaire Ingénierie de la culture et de la création
innovation.cnam.fr (rubrique culture et création) ou sur le site cultureetcreationenmutations.fr.

Crédits photos:

Randa Maroufi Les Intruses, Embellir Paris, 2019 © Ville de Paris/JB Gurliat

RERO Pas essentiel, Le Centquatre 2021 © Quentin Chevrier

innovation.cnam.fr
(rubrique Culture et création)

Depuis décembre 2021, le Cnam est certifié Qualiopi pour l'ensemble des entités de formation de l'établissement public, et pour les quatre types d'actions couvertes par cette certification :

le cnam

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

mission
Handi cnam

Aider les auditeurs en
situation de handicap :
handi.cnam.fr

Contact

Cindy Roche,
gestionnaire pédagogique
ingenierie-culture@lecnam.net