

PCAI

Projet Culturel
et Artistique
International

Master CAI, Département Théâtre, Université Paris 8, UFR ART, 2 rue de la liberté, 93526 St DENIS Cedex, 01 49 40 65 59

Brochure 2025-2026

Projet Culturel et Artistique International

Formation en alternance

Année universitaire 2025-2026

Ce cursus de deux années est destiné à des étudiants décidés à exercer une responsabilité professionnelle dans le secteur artistique et culturel international. Cette formation professionnelle en alternance, en étroite collaboration avec le milieu des entreprises et institutions culturelles, souhaite répondre à la demande croissante de compétences spécifiques liées aux contextes artistiques, culturels, politiques, sociologiques et économiques actuels dans lesquelles les notions de conception et gestion de projet artistique sont centrales. Solidement enracinée dans le contexte professionnel, la formation bénéficie de deux professionnels associés à l'équipe, de plusieurs chargés de cours issus du milieu et d'un dense réseau de partenaires institutionnels.

La première année de formation du parcours « Projet culturel et artistique international », destinée à faire connaître un contexte général, consiste à développer un cadre général de pensée. Elle permet de formuler un projet professionnel par l'apprentissage méthodologique et stratégique de son processus de réalisation. Elle permet d'accéder à une connaissance de l'environnement culturel international à travers le témoignage direct de ses acteurs et à chaque étudiant de développer son propre projet de coopération artistique par la mise en place d'un accompagnement personnalisé.

La seconde année du parcours, consacrée à la mise en projet et à l'alternance en entreprise, verra le projet pratique de chaque étudiant mis en œuvre sur le terrain. Il concerne tous les domaines de l'art et de la culture (arts plastiques, arts de la scène, musique, cinéma, nouvelles technologies, etc.). Sa réalisation et l'analyse de ce projet à travers un mémoire théorique feront l'objet d'une évaluation pendant cette deuxième année, qui sera aussi l'occasion d'analyser des cas pratiques. Un accompagnement rigoureux de l'alternance en entreprise est garanti tout au long de l'année.

Jean Bourbon (Consultant)	Politiques culturelles, histoire des institutions culturelles, réseaux artistiques et culturels, programmation, médiation culturelle, politique des publics, action territoriale
Charlène Dray (MCF)	Mise en scène et technologies (intermédialité, médiaturgie, langages polysémiques), scénographie numérique (archéologie des médias, dispositifs interactifs, scènes immersives), processus de création (pratiques expérimentales, techniques et esthétiques de la régie, D.I.Y), mise en scène du vivant non-humain
Thomas Fansten (Intervenant)	Cultures urbaines, art urbain, art dans l'espace public, institutions et politiques publiques, programmation, production musicale, production d'expositions
Michel Gomez (Intervenant)	Industries culturelles, audiovisuel, production, diffusion, distribution cinématographique, plateformes, numérique
Arnauld Lisbonne (PAST)	Production et diffusion culturelle internationale, politiques culturelles internationales, réseaux de coopération artistique
Nathalie Gauthard (PR)	Anthropologie des arts vivants et performatifs ; Etnoscénologie ; Patrimoine, patrimoine, dynamiques des traditions et territoires. anthropologie du Patrimoine culturel immatériel (PCI) : carnivals et pratiques festives. arts de la scène asiatiques (Himalaya, Népal, Tibet, Taïwan, Chine, Bali); pédagogie, <i>care</i> , et recherche-crédation.
Sylvie Martin -Lahmani (chargée de cours)	Figures inanimées, légitimation des formes d'art populaire longtemps minorées (cirque, théâtre de rue, marionnettes, cabaret...), critique et analyse de spectacles, conception et mise en œuvre de projets culturels et artistiques, programmation et édition dans le domaine du spectacle vivant.
Martial Poirson (PR)	Sociologie, économie, anthropologie du spectacle vivant, politiques de la culture, des arts et de la création, entrepreneuriat culturel, organisation du travail artistique, diversité culturelle en contexte postcolonial, muséographie, commissariat d'exposition
Flora Saladin (PAST)	Dynamiques territoriales et développement des publics ; citoyenneté et accessibilité universelle ; institutions et politiques publiques ; écosystèmes et actions culturels ; médiation, éducation et transmission

Responsabilités et contacts au sein de la formation

Secrétariat : masterpcai@univ-paris8.fr

Direction : Martial Poirson : martial.poirson@yahoo.fr

Codirection : Arnauld Lisbonne arnauld.lisbonne@univ-paris8.fr

Responsable des stages : Arnauld Lisbonne arnauld.lisbonne@univ-paris8.fr

Responsable Projet pratique : Arnauld Lisbonne arnauld.lisbonne@univ-paris8.fr

Responsable ERASMUS et séjour à l'étranger : Erica Magris erica.magris@univ-paris8.fr

Responsabilités et contacts au sein de l'université

Cellule handicap

Maison de l'étudiant - Bureau ME002

accueil.handicap@univ-paris8.fr

01 49 40 67 92

Cellule Discriminations, harcèlement et violences sexuelles et sexistes (VSS)

Fatima Zénati, chargée de mission égalité femmes-hommes : fatima.zenati@univ-paris8.fr / 06 63 85 11 96

Cellule d'écoute : celluledecoute@univ-paris8.fr

Cellule d'écoute :

Aurélie Bersoux-Layachi, directrice adjointe de la Direction Vie de Campus

Sylvie Lemoine, conseillère de prévention

Isabelle Marciteau, responsable du Pôle Qualité de Vie et Santé au Travail

Fatima Zénati, chargée de mission à l'égalité femmes-hommes

Marraines et parrains de promotions

- Promotion 2023-2024 : **Aurélie Filippetti**, femme politique et romancière, ancienne députée de la Moselle, puis Ministre de la Culture et de la communication du gouvernement François Hollande de 2012 à 2014, est actuellement directrice des affaires culturelles de la ville de Paris.

- Promotion 2024-2025 : **Juliette Bompont**, attachée culturelle d'Izmir, Vice-Présidente de France tiers-lieux, coprésidente du Réseau Actes if et d'Artfactories, Présidente du Maad93, cofondatrice de La Main, Foncièrement culturelle et de la Fédération nationale des groupements d'employeurs culture. Direction de projets de coopération internationale. Ancienne directrice de la candidature Périphéries 2028 Saint-Denis Plain commune et Seine-Saint-Denis. Ancienne directrice de Mains d'Oeuvres, ancienne directrice adjointe du Carreau du Temple.

- Promotion 2025-2026 : **Paul Rondin**, directeur de la Cité internationale de la langue française depuis sa fondation en 2022. Auparavant, il a été directeur délégué du Festival d'Avignon de 2013 à 2020, secrétaire général du Théâtre de l'Odéon-Théâtre de l'Europe de 2007 à 2012, administrateur du Centre dramatique national d'Orléans de 2000 à 2007, chargé de mission à l'Association française d'action artistique (AFAA) au ministère des Affaires étrangères de 1995 à 2000 et gestionnaire au service Théâtre de la DRAC d'Île-de-France au ministère de la Culture, de 1994 à 1996.

Voyages de promotion passés

- 7 et 8 octobre 2024: **Bourges capital européenne de la culture 2030**
- 25 au 29 avril 2025: **Izmir (Turquie): la diplomatie culturelle**

Partenaires Institutionnels

- Dispositifs d'excellence : Labex H2H ; GERPHAU ; ArTec.
- Théâtres nationaux : Comédie-Française, Théâtre de la Colline, Théâtre de l'Opéra-Comique ; Théâtre de l'Odéon, Opéra de Paris
- Centres dramatiques nationaux d'Ile de France : le Théâtre Gérard Philippe, le Théâtre de Gennevilliers, le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, le Théâtre de Nanterre- Les Amandiers, le Théâtre de Sartrouville.
- Lieux et partenaires de création : Théâtre du Soleil, Philharmonie de Paris, Théâtre national populaire (Villeurbanne), CENTQUATRE-PARIS, Festival d'Automne, Relais Culture Europe, Carreau du Temple, Maison des Métallos, Théâtre Paris Villette, Festival de Saint-Denis, Plateaux Sauvages.
- Écoles supérieures : Conservatoire national supérieur d'Art Dramatique, Académie Fratellini.
- Milieu associatif et professionnel : Association de Recherche des traditions de l'Acteur, les entreprises culturelles, les artistes et interlocuteurs professionnels de Paris et d'Ile de France, les agences de coopérations artistique (extrapole), Mains d'œuvres ; Maison du geste et de l'image.
- Lieux de conservation et/ou de documentation spécialisés : les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France - Département Arts du spectacle, Artcena, SACD, ADAMI, ADAA, Bibliothèque historique de la ville de Paris, Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française ou de l'Opéra de Paris, Société d'histoire du Théâtre.
- Institutions patrimoniales : Cité-Musée de l'immigration, Musée national des arts asiatiques-Guimet, R M N - Grand Palais, musée de la Conciergerie, Château de Versailles ; Musée Lambinet, Palais de Tokyo.

Calendrier prévisionnel

Pré-rentree Mercredi 24 septembre 2025, *Les Plateaux Sauvages*, 5 rue des Plâtrières Paris 20
M1 à 9h30
M2 à 11h (avec Christophe Dranguel, responsable alternance)

Reprise des cours Lundi 29 septembre
Fin des cours de premier semestre Vendredi 19 décembre
Réunion d'étape premier semestre Vendredi 28 novembre 10h30 pour les M1
11h30 pour les M2

Voyage d'études de rentrée, vendredi 26 septembre, 9h-18h, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts (pris en charge par l'université).

Reprise des cours de second semestre Lundi 26 janvier 2025
Fin des cours de second semestre Mercredi 29 avril
Réunion d'étape second semestre Vendredi 20 mars pour les M1 uniquement (en présence du responsable alternance)

Voyage d'études à l'étranger : Mardi 12 au samedi 16 mai (programme et destination en cours d'élaboration, dates susceptibles de changer)

Dates de jury de soutenance : Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026, pour les M1 et M2, session 1
Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2026, pour les M2 session 2

Les horaires de passage auront été communiqués à chacun.e d'entre vous par convocation via le secrétariat. Les mémoires seront à rendre 3 semaines avant soutenance à votre directeur/trice, et 2 semaines avant soutenance aux membres du jury.

Master 1 Premier semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE1 FONDAMENTAUX	2 EC à valider	59		12
	EC 1A Méthodologie de projet pratique (1)	20	1A.3 Conception, montage et production (Arnauld Lisbonne)	5
	EC 1B Langues & traduction	39	1 cours à choisir entre 1B.1 Arts et traduction (mutualisé Master LISH) 1B.2 Langue vivante (voir Centre de langues) 1B.3 Cours thématique en langue étrangère (TPS ou UFR 5) <i>Ces cours peuvent être choisis aux semestres 1 ou 2</i>	7

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE 2' CONTEXTES	3 EC à valider	117		18
	EC 2'A Approches ethnoscénologiques (Nathalie Gauthard)	39	Cours obligatoire	6
	EC 2'B Approches des politiques culturelles (Martial Poirson)	39	Cours obligatoire (Séminaire intensif)	6
	EC 2'C Approches du transartistique et hybridation des arts (Sylvie Martin-Lahmani)	39	Cours obligatoire	6

Master 1 Second semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE 3 EXPLORATION	2 EC à valider	40		7
	EC 3A Méthodologie de projet pratique 2	20	A.3 Développement et diffusion (Arnauld Lisbonne)	4
	EC 3B Outils	20	Scènes et interactivité : création et diffusion numériques (Charlène Dray)	3

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE 4' ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION	2 EC à valider	78		10
	EC 4'A Politique des publics (Flora Saladin)	39	Cours obligatoire	5
	EC 4'B Ingénierie culturelle (Martial Poirson)	39	Cours obligatoire	5
UE 5' PROJET D'ÉTAPE	2 éléments à valider			13
	Mémoire d'étape		A	9
	Soutenance d'étape			4

Master 2 Premier semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE6 FONDAMENTAUX 2	2 EC à valider	78		12
	EC 6A Méthodologie de projet pratique 3	39	6A.2 Restitution et politique des publics (Arnauld Lisbonne)	6
	EC 6B Langues & traduction	39	1 cours à choisir entre 6B.1 Arts et traduction (mutualisé Master LISH) 6B.2 Langue vivante (voir Centre de langues) 6B.3 Cours thématique en langue étrangère (TPS ou UFR 5) <i>Ces cours peuvent être choisis aux semestres 1 ou 2</i>	6

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE 7' CULTURE & CREATION	3 EC à valider	117		12
	EC 7'A Politiques culturelles à l'ère numérique	39	Cours obligatoire (Michel Gomez, Thomas Fansten)	6
	EC 7'B Arts politiques et société	39	Cours obligatoire - (Martial Poirson)	6
	EC7'C Médiations culturelles	39	Cours obligatoire - (Flora Saladin)	6

Master 2 Second semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	Heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
UE8' OUVERTURE AU MONDE PROFESSIONNEL	1 EC à valider			8
	EC 8'A Stage		Stage obligatoire (3 mois équivalent temps plein minimum) Un seul stage validable	8
UE 9' MÉMOIRE DE PROJET INDIVIDUEL	2 éléments à valider			22
			Mémoire de Projet pratique et théorique Soutenance du mémoire	16 6

Planning Master PCAI (hors options libres et autres départements)

Planning Master 1, Semestre 1

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h-12h	EC1A Méthodologie de projet pratique 1 A. Lisbonne Condorcet 1.17 Humathèque	EC2'C Introduction au transartistique S. Martin-Lahmani A0168		EC2'A Approches ethnoscéenologiques N. Gauthard	
12h-15h					
15h-18h					

EC2'B. Approches des politiques culturelles. Enjeux de l'environnement culturel. Martial Poirson, 19-24 janvier 2026. Comédie-Française, Théâtre de l'Opéra-Comique, Opéra de Paris, Théâtre de l'Odéon, Théâtre du Soleil. Calendrier précis confirmé en début de séminaire. Possibilité de suivre un stage au sein de l'Association de Recherche des Traditions de l'Acteur (nombre de places limité)

EC1B. Langues et traduction : à prévoir en relation avec les départements concernés. Recommandation de suivre Arts et **EC 6B.1 Arts et traduction** du master TPS, amphi X au premier semestre de 15h à 18h, sous réserve de places disponibles.

Planning Master 1 Semestre 2

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h-12h	EC3A.3. Méthodologie de projet pratique 2 A. Lisbonne Condorcet 0,018 bat Sud				
12h-15h		EC4'A Politique des publics F. Saladin Condorcet 0.006 bat nord	EC 3B. Scènes et interactivité C. Dray Amphi X		
15h-18h					

EC4'B Ingénierie culturelle Martial Poirson, Dates et lieux spécifiques : Mercredi 10 à partir de 15h, jeudi 11, vendredi 12, mercredi 17 à partir de 15h, jeudi 18, vendredi 19 décembre 2025, en partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS, le festival NEMO et les Plateaux Sauvages.

Planning Master 2 Semestre 1

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h-12h	EC 7'A Politique culturelle à l'ère numérique M. Gomez / T. Fansten 0.009 Bat.nord (sauf le 29/09 salle 2.14 humathèque, les 06/10 et 13/10 salle 0.006 bat.nord et le 08/12 salle 0.007 bat.nord)	Suivi personnalisé de mémoire/Alternance	Apprentissage	Apprentissage	Apprentissage
12h-15h	EC6A2 Méthodologie de projet pratique 3 A. Lisbonne Condorcet 1.17 Humathèque	EC7'C Médiations culturelles F. Saladin Condorcet 0.009 bat nord (sauf le 09/12 salle 0.007)	Apprentissage	Apprentissage	Apprentissage
15h-18h			Apprentissage	Apprentissage	Apprentissage
17h – 20h	EC7'B Arts, politiques, sociétés Arts & Crises M. Poirson INHA salle Walter Benjamin (Paris)				

EC2'B. Approches des politiques culturelles : enjeux de l'environnement culturel, Séminaire intensif, 19-24 janvier 2026. À l'Opéra de Paris (Bastille et Garnier), la Comédie-Française, l'Odéon-Théâtre de l'Europe, l'Opéra-Comique et au Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes)

Planning Master 2 Semestre 2

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h-12h	Suivi personnalisé des mémoires / de l'alternance Ou stage	Travail de recherche autour du mémoire Ou stage	Apprentissage Ou stage	Apprentissage Ou stage	Apprentissage Ou stage
14h-18h	Travail de recherche autour du mémoire Ou stage	Travail de recherche autour du mémoire Ou stage	Apprentissage Ou stage	Apprentissage Ou stage	Apprentissage Ou stage

Séminaires projet culturel et artistique international

MASTER 1 Semestre 1 (176h)

UE 1 : FONDAMENTAUX

Tronc commun : 12 ECTS

- **EC1A. Méthodologie de projet pratique 1 – Arnaud Lisbonne** (20h) (5 ECTS)

Ce module qui se déroule sur deux semestres met en place un encadrement méthodologique, individuel et collectif, du projet à mettre en œuvre durant les deux années du cursus de master. Bien que ce projet pratique demeure une "fiction" au sens où sa réalisation concrète n'est pas nécessaire à l'obtention du master, son élaboration, sa préparation répond à des exigences précises. La première d'entre elles est de bien considérer que tout projet de coopération culturelle nécessite la création d'une personne morale distincte de la personne physique du porteur de projet. Cette mise à distance permet de le mettre en perspective à l'aune des transformations majeures des politiques culturelles et des dynamiques institutionnelles au niveau national, européen ou international. Une approche de la gestion des entreprises culturelles pour austère qu'elle soit est une des étapes de l'enseignement proposé. Mais de façon paradoxale, un projet qui ne serait pas « incarné » par son responsable ne saurait convaincre les acteurs d'un secteur extrêmement concurrentiel. Ce double jeu de distanciation et de d'appropriation est à la base du processus d'autonomisation d'étudiants devenant progressivement aptes de projeter leur action à court, moyen et long terme dans une ou plusieurs régions du monde, dans une articulation entre le local et l'international. En complément du suivi personnalisé, des ateliers d'expérimentation et des mises en situation collectives seront menés durant le séminaire. Cet atelier-laboratoire sera conduit en synergie avec d'autres séminaires du département.

- **EC1B. Langues et traduction.** Cours à choisir directement dans le département de langue concerné (39h) (7 ECTS)

Autres possibilités de validation du séminaire d'ouverture :

Cours au choix parmi l'ensemble des séminaires du département Théâtre (voir la maquette du master TPS), du Master Industries culturelles et créatives, parcours "Communication numérique et conduite de projets" (UFR Culture et Communication), du Master Études européennes et internationales, parcours Politiques et Gestion de la Culture en Europe (Institut d'études européennes), ou du Master Création littéraire (Département Lettres et langues).

UE2' : CONTEXTES

Parcours PCAI : 18 ECTS

- **EC2'A. Approches ethnoscéenologiques – Nathalie Gauthard** (39h) (6 ECTS)

Les notions de mémoire, tradition et patrimoine/matrimoine sont inextricablement liées. Comment rendre compte des processus de patrimonialisation, des mémoires individuelles et collectives liées à la patrimonialisation, aux patrimoines culturels immatériels - PCI (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituelles et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel - définition donnée par la Convention pour le PCI de l'UNESCO en 2003) et des pratiques à l'œuvre liées aux patrimoines/matrimoine ?

Ce cours abordera la façon dont les arts vivants et performatifs s'emparent de certains patrimoines/matrimoines, soit dans la lignée d'une tradition revisitée, soit à travers des processus de *reenactment*, ou des genres de l'imaginaire (Festival Fantasy), et se conjugue avec le développement des territoires. Il explorera également à travers plusieurs études de cas la diversité des esthétiques et des formes de créativité en interrogeant les questions post-coloniales, décoloniales, les réappropriations culturelles, les revendications autochtones et la création diasporique.

- **EC2'B. Approches des politiques culturelles : enjeux de l'environnement culturel – Martial Poirson** (39h) (6 ECTS)

Séminaire intensif, 19-24 janvier 2026. À l'Opéra de Paris, l'Odéon-Théâtre de l'Europe, la Comédie-Française, l'Opéra-Comique et au Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes)

Conçu comme un enseignement en situation dans un lieu de création, ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux statuts, fonctions et organisations du travail créateur au sein d'une grande institution théâtrale. Il accorde une importance particulière à l'« artisanat » du spectacle, par la confrontation directe avec les ateliers de réalisation

(accessoires, costumes, décors), les régies (son, lumière, plateau) et les équipes artistiques (comédiens, dramaturges, metteurs en scène), afin de mieux comprendre les contraintes pratiques d'une création collective dont la réalisation repose sur la collaboration étroite entre un grand nombre d'intervenants aux formations, compétences, exigences aussi divers que complémentaires. Le séminaire se déroulera à la Comédie-Française, à la fois exception et référence des théâtres subventionnés, avec ses trois salles (Richelieu, Vieux Colombier, Studio Théâtre), ses 400 salariés répartis en plus de 40 métiers, dont une Troupe permanente soumise aux contraintes de l'Alternance et au service du Répertoire. Il s'intéressera à son histoire, ses archives et leurs modes de valorisation au moyen des humanités numériques, mais aussi au rôle qu'elle a tenu et tient encore au sein du réseau des théâtres publics.

Bibl. : *Comédie-Française, une histoire du théâtre*, Paris, Seuil, « Beaux livres », 2018.

Partenaires institutionnels : Comédie-Française, Théâtre du Soleil, Vieux-Colombier, Studio Théâtre, Théâtre de l'Opéra-Comique.

• **EC2'C. Approches du transartistiques et hybridation des arts – Sylvie Martin-Lahmani** (39h) (6 ECTS)

Les mardis de 9h à 12h. Salle A0168

L'objectif de ce séminaire est d'interroger la notion de « transartistique ». Nous nous intéresserons aux **concepts** transartistiques, c'est-à-dire à des concepts communs à la quasi-totalité des disciplines artistiques. Le rythme ou l'ornement par exemple, sont des notions repérables dans presque tous les arts, théâtre, danse, musique, littérature... Nous préciserons la notion de **pratiques** transartistiques en la rapprochant de celle de transdisciplinarité et d'hybridation des arts dans le champ des arts dits majeurs comme dans celui des arts dits mineurs... Nous étudierons plus particulièrement certaines formes hybrides en croisant les discours de responsables institutionnels, d'artistes et de spécialistes, notamment : le travail de Philippe Quesne (au croisement des arts plastiques, du théâtre et de la musique) ; le cabaret traditionnel et contemporain (cf « plan cabaret » du ministère de la Culture en date du 21 janvier 2025) ; le mouvement de magie nouvelle fondé en 2000 par la Cie 14 :20, à la frontière des traditionnelles pratiques de l'illusion, de la danse, du cirque, du théâtre ou de la mode ; ou encore la marionnette et les arts associés avec *Mizu* (pièce pour marionnette de glace et danse contemporaine, créée sur des plans d'eau hors les murs).

Ce séminaire s'organisera en trois temps pour chacune des notions abordées : cours théorique, rencontre avec des professionnels et travail des étudiant.e.s en sous-groupes.

Evaluation : Dossier en 2 parties :

1. Etude de cas d'une des structures ou disciplines étudiées
2. Rédaction d'un projet « fictif » en lien avec cette étude de cas (travail écrit et présentation orale lors du dernier cours).

MASTER 1
Semestre 2 (118h)

UE 3 : EXPLORATIONS

Tronc commun : 7 ECTS

• **EC3A.2. Méthodologie de projet pratique 2 – Arnaud Lisbonne** (20h) (4 ECTS)

Suite du module de premier semestre.

• **EC6A.3. Méthodologie : ethnoscéénologie appliquée -Nathalie Gauthard** (39h) (9 ECTS)

Patrimoines/matrimoines et territoires : ce cours se propose d'explorer une face peu connue des processus de patrimonialisation, qui par ailleurs ont fait l'objet de nombreux travaux à savoir l'inachèvement, le manque de reconnaissance de certains patrimoines/matrimoines ou leur transmission discrète au sein de communautés silencieuses, qui tantôt ne savent comment les valoriser, tantôt ne le souhaitent pas.

Ce cours vise à apporter des éléments de compréhension et d'analyse, qui permettront de mieux cerner les spécificités territoriales, nationales et internationales en matière de patrimoines/matrimoines immatériels et nomades grâce à une analyse comparée ouverte à l'international.

• **EC3B. Outils. Scène et interactivité – Charlène Dray** (39h) (3 ECTS)

Sous forme de recherche-action, ce module propose de développer une approche critique et des compétences techniques, pour concevoir des dispositifs interactifs entre le corps (danseur/acteur/performeur) et l'espace de la représentation. Lors des ateliers, des médias et outils de différentes natures seront utilisés comme : la *mapping* vidéo, la spatialisation sonore, plusieurs types de capteurs (biologiques, biomécaniques, analogiques, numériques...) et de contrôleurs (claviers, pads, table mixage...). Ce large panorama permettra d'acquérir des bases techniques, mais également les astuces et méthodologies pour appréhender des projets numériques variés (forums de référence, *Open*

Source). Entre la régie et le plateau, un travail de conceptualisation permettra de se familiariser avec les logiciels de programmation (Millumin, Lightkey, Max/MSP) puis d'expérimenter des formes d'interactions (sonores, visuelles ou autres), tout en gardant une attention particulière à la présence incarnée du corps. Parallèlement, un regard analytique sera porté sur les effets esthétiques et dramaturgiques qui résultent de ces expériences. L'étude de spectacles emblématiques pour définir les processus de création qui convoquent non pas une multiplication des pratiques, mais des phénomènes d'interaction comme la médiaturgie et l'intermédialité seront également abordés.

Aucune connaissance technique n'est requise. La validation se fera par la participation aux ateliers et le rendu d'un dossier ou une présentation orale des enjeux artistiques, techniques et théoriques d'une expérience réalisée pendant le cours.

Lectures conseillées : Manuela De Barros, *Magie et technologie*, Paris, Supernova, 2015 ; Mark Coeckelbergh, *Moved by machines. Performance Metaphors and Philosophy of Technology*, Routledge, 2020 ; Izabella Plutta & Mireille Losco-Lena (Dir.), « Théâtres laboratoires. Recherche-crédation et technologies dans le théâtre aujourd'hui », *Ligeia* dossiers sur l'Art, n° 137 -140, 2015.

UE4' : ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

Parcours PCAI : 10 ECTS

• EC4'A. Politique des publics : Territoires, actions culturelles et artistiques, relation et hospitalité – Flora Saladin (39h) (5 ECTS)

Cours in situ : Théâtre Pars Villette le mardi 14 avril 2026

La culture est-elle un levier pour agir contre les déterminismes sociaux ? Sommes-nous égaux dans la réception des œuvres et l'accès à la pratique artistique ? Comment créer des occasions de rencontre entre des œuvres, des artistes, un patrimoine et la population ? Les politiques culturelles, qui peuvent concerner tout à la fois le plus grand nombre ou cibler des personnes prioritaires avec leurs spécificités et leurs communs, seront analysées à l'aune des grands enjeux de leur époque : décentralisation et démocratisation, participation et droits culturels, mais aussi écologie ou santé publique. Parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans les territoires, il s'agira de découvrir le fonctionnement de ceux qui les font vivre et les moyens mobilisés à différentes échelles.

Lectures conseillées : Philippe Poirrier, *Les Politiques de la culture en France*, la Documentation Française, 2016 (accès libre sur Cairn) ; *La fabrique de l'hospitalité, Favoriser la rencontre au sein des lieux culturels*, rapport du cycle des hautes études du ministère de la Culture, 2025 (en ligne) ; Pierre Bourdieu, *La Distinction, critique sociale du jugement*, 1979 (à lire aussi en BD par Tiphaine Rivière) ; Marjorie Glas, *Quand l'art chasse le populaire*, Agone, 2023.

• EC4'B. Ingénierie culturelle – Martial Poirson (39h), S1 et S2 (5 ECTS)

Ce séminaire vise à sensibiliser aux méthodes d'enquête de terrain, qu'elles soient qualitatives (observation participative, questionnaire, entretien) ou quantitatives (collecte, traitement, modélisation de données statistiques). À partir d'une mise au point théorique, il permettra de déployer des études de cas encadrées sur différents terrains, en relation avec nos partenaires institutionnels et les grands acteurs du système culturel. L'objectif est de réaliser un audit sur la production, la diffusion ou l'exploitation d'une institution ou entreprise culturelle. L'enquête portera cette année sur la transition écologique dans le secteur culturel, avec l'accompagnement d'un projet Plaine Commune sur le territoire de Saint-Denis, en collaboration avec Juliette Bompont.

Bibliographie : Stéphane Beaux et Florence Weber, *Guide de l'enquête de terrain*, Paris, La Découverte, « Grands repères », 2016.

UE5 : PROJET D'ÉTAPE (Soutenance de mémoire)

MASTER 2

Semestre 1 (176h)

UE 6 : FONDAMENTAUX 2

Tronc commun : 12 ECTS

• EC6A.2. Méthodologie de projet pratique 3 – Arnauld Lisbonne (39h) (6 ECTS)

Suite du module de première année, orientée sur la faisabilité du projet pratique.

• **EC6B. Langues et traduction.** Cours à choisir directement dans le département de langue concerné (39h) (6 ECTS)

UE 7' : CULTURE ET CRÉATION

Parcours PCAI : 18 ECTS

• **EC7'A. Politiques culturelles à l'ère numérique – Michel Gomez / Thomas Fansten**(39h) (6 ECTS)

La « révolution numérique » reconfigure en profondeur le rapport au travail créateur, depuis ses modes de production jusqu'à ses modalités de réception. Alors que le capitalisme cognitif invente de nouveaux modèles d'exploitation de l'innovation et de la créativité, l'économie de l'attention expérimente de nouvelles stratégies de capture des ressources attentionnelles, dans un espace saturé par la surabondance de données et l'exigence de « visibilité » au sein des nouvelles technologies d'information et de communication. Si les « industries créatives » s'inscrivent de façon relativement naturelle, bien que problématique, dans cet environnement numérique, à l'âge du capitalisme cognitif, d'autres secteurs artistiques, tels que le spectacle vivant ou le patrimoine, doivent trouver leur voie au sein de cette configuration inédite. Alors qu'un nombre croissant d'artistes-entrepreneurs développe des stratégies d'utilisation, de détournement ou d'infiltration des virtualités créatives des cultures numériques, les politiques publiques de la culture font face aux injonctions contradictoires de ces outils ambivalents de valorisation de la création. L'observation participante des processus de création de dispositifs artistiques permettra d'engager la réflexion sur les écosystèmes culturels à l'ère numérique. Elle donnera lieu à des réalisations encadrées à l'occasion d'ateliers pratiques et d'expérimentations. Le séminaire articulera journées d'études, interventions et ateliers, dans la perspective d'une recherche-crédation en résidence d'une semaine dans un château protestant du XVIe siècle.

Partenaires institutionnels : Forum des images ; Cinémathèque ; Théâtre de la Gaité Lyrique, lieu des cultures numériques ; CENTQUATRE-PARIS (Nemo, Biennale d'art contemporain numérique, festival Singulier.e.s).

• **EC7'B. Arts, politiques, sociétés. Arts & Crises – Martial Poirson** (39h) (6 ECTS)

À l'INHA, salle Walter Benjamin.

Ce séminaire interdisciplinaire porte sur les relations entre les arts et les crises, d'hier à aujourd'hui.

En effet, les formes de production, de représentation et de réception des arts à travers les âges sont indissociables du système socio-économique et politique de leur temps, sans en être pour autant une simple transposition : la mise en fiction des enjeux culturels, sociaux, idéologiques et esthétiques autorise de subtiles stratégies d'infiltration, de détournement, de subversion de l'attribution de la valeur qui attestent d'un rapport de fascination et de répulsion entre l'art et la société, faisant de l'art un processus de destruction créatrice. Ce dialogue complexe ne s'éclaire qu'en interrogeant la position des œuvres, des artistes et du public, mais aussi, de façon symétrique, les modalités de valorisation des biens et des services culturels au sein de l'activité marchande proprement dite. Le travail créateur et les œuvres produites s'insèrent ainsi dans la production et la circulation de valeur, tout en interrogeant ses modalités d'évaluation, de distribution ou d'appropriation, sous leurs formes économiques, sociales, politiques et symboliques. Le séminaire articulera à la lecture de textes canoniques, paroles de penseurs issus de différentes disciplines et d'artistes contemporains de différents domaines d'expression, et rencontres avec des acteurs du monde de l'économie et de la création. Une attention particulière sera portée, cette année, aux polémiques sur l'appropriation culturelle, la Cancel culture, la Woke culture, mais aussi les procès intentés à la fiction dans la littérature, la bande dessinée, le cinéma ou les cultures populaires.

Martial Poirson (séminaire ouvert aux doctorants). En partenariat avec Paris 10 et Paris 1.

Partenaires institutionnels : Institut national d'histoire de l'art, Banque de France, Bibliothèque nationale de France, Cité de la monnaie et de l'économie, Musée de la Monnaie.

• **EC7'C. Médiations culturelles – Flora Saladin** (39h) (6 ECTS)

Calendrier spécial : Cours *In situ* : Basilique de Saint-Denis et Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis (7 octobre 10h-15h30) ; Plus Petit Cirque du Monde (18 novembre 2025 10h-15h30)

Les médiations culturelles sont l'art de la rencontre. Éprouver des émotions artistiques, affirmer un jugement esthétique, participer à des aventures créatives, être bousculé dans ses habitudes sont des possibles absolus pour tout un chacun mais qui nécessitent parfois l'intervention de « complices ». Les médiations culturelles sont en renouvellement perpétuel et interrogent tout autant la place du numérique que celle des tiers-lieux, l'attention à tous les âges de la vie comme les enjeux mémoriels. Nous appréhenderons par des exemples concrets des notions fondamentales telles que l'hospitalité, l'émancipation ou l'accessibilité universelle. Les étudiants s'approprieront un outil de médiation à travers une réalisation collective qui sera inscrite dans la dynamique du territoire de la Seine-Saint-Denis.

UE8' : OUVERTURE PROFESSIONNELLE – STAGE (8 ECTS)

UE9' : MÉMOIRE ET PROJET PRATIQUE (22 ECTS)

Nous vous recommandons **de vous renseigner via les sites de l'UFR ARTS, de l'UFR Langues, de Créa-TIC, de l'École universitaire de recherche EUR ArTec, de la COMUE Université Paris Lumières**, pour prendre connaissance des séminaires dispensés, vous pouvez également vous rendre directement aux secrétariats concernés.

Notez que les séminaires intensifs sont programmés en janvier et en mai, il est donc important de vous renseigner en amont en règle générale.

- La réunion de présentation des ateliers laboratoires du programme ArTec aura lieu à une date à définir.

Cette réunion est l'occasion de vous présenter les ateliers-laboratoires et de valider votre inscription aux ateliers, d'échanger avec les enseignants, de découvrir le matériel innovant du média-lab et d'avoir des informations générales sur le programme Créa-TIC.

Les places étant limitées vous devrez être présents lors du premier cours et peut-être avoir postulé au préalable auprès de l'enseignant à l'aide du **formulaire** en ligne et selon les critères qu'il aura définis pour la sélection (par exemple présentation d'un projet, lettre de motivation, et selon premiers étudiants à s'inscrire).

Toutes les inscriptions pédagogiques doivent être d'abord faites auprès des enseignants concernés, ce n'est qu'après avoir obtenu leur accord qu'aura lieu l'inscription pédagogique au secrétariat (fiche pédagogique à retourner signée).

Lien IEE : <http://iee.univ-paris8.fr/>

Lien UFR Langues <http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/>

Lien UFR ARTS : <http://www-artweb.univ-paris8.fr/>

Lien EUR ArTec : <https://www.univ-paris8.fr/eur-artec>

Guide de l'étudiant à consulter sur leur site.

Lien IDEFI Créa-TIC : <http://idefi-creatic.net/rentree-2015-2016/>

• **APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE**

Depuis 2023 le master 2 est ouvert à l'alternance afin de répondre à un besoin des étudiants, puisque ce statut permet de bénéficier d'une expérience professionnelle aux conditions avantageuses tout au long de l'année grâce à un emploi du temps aménagé et un salaire étudiant mensuel. Il s'appuie sur un vaste réseau de partenaires.

Les M2 effectuant leur année en alternance se reportent au calendrier annuel spécifique transmis par le service formation mentionnant les temps pleins en entreprise. Les alternants ont un tuteur désigné parmi les enseignants du master qui assure leur suivi d'alternance par des rendez-vous réguliers et visites en entreprise. Leurs cours sont concentrés sur le lundi et le mardi, le reste de la semaine étant consacré à l'entreprise, sauf calendrier spécifique.

Contact : alternance@univ-paris8.fr

• **STAGE**

Le second semestre du M2 est libre pour vous permettre d'effectuer votre stage, d'une durée minimale de 3 mois en équivalent temps plein (420 heures). Un seul stage pourra faire l'objet d'une validation et d'une convention de la part de l'Université.

Un rapport de stage (d'une dizaine de pages) sera demandé, qui présentera l'articulation du stage avec le projet de Master. L'enseignant référent du stage sera également le directeur de mémoire de l'étudiant.

Ne jamais commencer un stage hors convention. Prévoir un mois pour la préparation de la convention et l'envoi à la signature.

Responsable des stages : Arnauld Lisbonne

• **MÉMOIRE, PROJET PRATIQUE**

Voir brochure Protocole de présentation des mémoires