

DESCRIPTIF D'ENSEIGNEMENT

COURSE DESCRIPTION

1ER CYCLE – SEMESTRE 1**Les politiques culturelles : le « modèle » français en question. A la lumière des comparaisons internationales**

Type de cours : CS

Langue du cours : Français

Enseignante(s) / Enseignant(s) responsable(s) du cours / Professor(s)

MARX Lisa

Contact : lisa.marx@iepg.fr

Horaire du cours / Course schedule

Mardi 17h30-19h30

Résumé et objectifs du cours / Course description - Targets

L'action des pouvoirs publics dans le domaine des affaires culturelles est souvent vue comme un projet de rassemblement du plus grand nombre dans la connaissance et l'admiration aussi bien du patrimoine historique commun que de la création contemporaine. Elle peut aussi apparaître comme une forme culturelle de l'État Providence qui proposerait d'élargir l'accès aux œuvres et services culturels dans une perspective globale d'égalisation des conditions.

L'objet de ce cours est de mettre à distance cette idéologie des politiques culturelles. Il s'agira au contraire de montrer que dans ce domaine, comme dans d'autres secteurs des politiques publiques, l'action des pouvoirs publics est le produit des interactions entre acteurs et groupes sociaux. L'histoire et l'analyse de la période contemporaine montrent en effet que ce champ d'intervention est un espace de luttes matérielles et symboliques puissantes. Les évolutions observables ne sont pas seulement le fruit d'une évolution des idées mais aussi le résultat de rapports de forces entre des groupes porteurs de visions différenciées du rôle des pouvoirs publics à l'égard des questions culturelles. Des exemples de différents secteurs artistiques (musées, musique, cinéma, livre, grandes institutions, etc.) seront examinés au fil du cours, ainsi que les enjeux touchant à l'éducation culturelle et artistique et aux métiers de la culture.

Ce cours est susceptible d'intéresser tant les étudiant soucieux de comprendre un domaine où, en France, les gouvernements nationaux et locaux sont particulièrement investis, que celles et ceux souhaitant poursuivre leur formation en se spécialisant sur les questions d'actions et de politiques publiques ou de sociologie politique. Enfin, s'il est partiellement centré sur le « modèle » français, ce cours l'analyse à l'aune des comparaisons internationales et évoque donc également l'action d'autres gouvernements, notamment mais pas exclusivement européens et nord-américains, en ce même domaine, du niveau régional à l'échelon supranational.

Le cours poursuit trois objectifs principaux :

- Connaître les acteurs, enjeux et étapes majeures des politiques culturelles
- Prendre connaissance des grandes controverses théoriques des recherches s'intéressant à l'action publique dans les arts et la culture
- Savoir identifier les enjeux des débats publics sur la politique culturelle et les critiquer

Plan des séances / Course schedule (détails susceptibles d'évoluer)

Séance et date	Sujet	Lectures obligatoires pour préparer la séance
Séance 1	Introduction : Politiques culturelles ?	
Séance 2	Approches historiques des politiques culturelles en France	Martin, Laurent (2011), « La politique culturelle de la France depuis 1945 », in P. Poirrier (dir.), <i>Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde. 1945-2011</i> , Paris, Comité d'histoire du ministère de la culture/La documentation Française, pp. 241-263.
Séance 3	Les typologies internationales des politiques culturelles	Monica Gattinger, Diane Saint-Pierre, avec la collaboration d'Alexandre Couture Gagnon, Anne-Marie Autissier, Kevin Mulcahy & Fabrice Thuriot (2011), « L'analyse comparative des politiques culturelles infranationales : réflexion sur le cas canadien », <i>Loisir et Société / Society and Leisure</i> , vol.34 n° 2, pp.149-186.
Séance 4	Les industries culturelles	Anne Bellon (2016). « La politique de concurrence au secours de l'exception culturelle. L'arrivée de Netflix en France depuis le ministère de la Culture », <i>Gouvernement et action publique</i> , vol. 15, n° 4, 2016, pp. 119-140.
Séance 5	Faire varier les échelles des politiques culturelles : Décentralisation et déconcentration, territorialisation et métropolisation....	Charles Ambrosino et Vincent Guillon (2012), « Gouverner, consommer et produire. Les trois mondes de la ville créative. Londres, Birmingham, Lyon et Lille », in G. Saez et J.-P. Saez (dir.), <i>Les nouveaux enjeux des politiques culturelles</i> , Paris, La Découverte, pp. 95-105.
Séance 6	La question des publics : de la démocratisation culturelle aux droits culturels	Sébastien Appiotti (2022), « Le musée, de la démocratisation culturelle aux droits culturels », <i>NECTART</i> , vol. 14, n° 1, pp. 55-71.
Séance 7	Professions artistiques et culturelles : intermittence, mobilisation, questions de genre	Serge Proust (2010), « Mobilisation d'artistes et maîtrise du fonctionnement des champs politiques. Les luttes autour du régime de l'intermittence », in V. Roussel (dir.), <i>Les artistes et la politique. Terrains franco-américains</i> , Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, pp. 105-129.
Séance 8	L'éducation artistique et culturelle	Anne Jonchery et Sylvie Octobre (2022). « Introduction : L'éducation artistique et culturelle (EAC) : d'un sigle administratif et politique à une ambition de recherche », in A. Jonchery et S. Octobre (dir.), <i>L'éducation artistique et culturelle. Une utopie à l'épreuve des sciences sociales</i> , Paris, Ministère de la Culture - DEPS, pp. 15-46.
Séance 9	Conclusion : les politiques culturelles aujourd'hui, fragilités et défis	<i>Posez vos éventuelles questions sur l'espace moodle de l'enseignement jusqu'au vendredi précédant la séance</i>

Modalités d'évaluation / Assessment

- Assiduité aux cours : préparation (lectures obligatoires à trouver dans espace Moodle de l'enseignement) et participation
- Fiches de lecture sur les 7 lectures obligatoires à déposer avant la lecture sur l'espace Moodle (le format sera expliqué en début de semestre). Pour chaque étudiant, deux fiches au hasard seront notées au fil du semestre. 25% de la note.
- Présentation orale de 10 minutes, en groupe, d'un enjeu lié aux politiques culturelles à l'international, si possible une politique culturelle « originale » ou « débattue » + transmission d'une liste commentée de 3 sources académiques vous ayant servi, au plus tard une semaine après l'exposé. Choix des sujets et indications de sources possibles en fonction de votre niveau d'étude : plus d'encadrement et sujet français autorisés pour les A1, moins d'encadrement pour les A3 et A4. 25% de la note.
- Test final : 50% de la note.

Information concernant le plagiat / Plagiarism

Le plagiat, tel que défini ici: <http://www.sciencespo-grenoble.fr/les-ressources/appui-a-la-recherche/comment-eviter-le-plagiat/>, est formellement interdit et susceptible de sanctions disciplinaires. Les travaux écrits rendus en version électronique seront analysés par un logiciel de détection du plagiat (Compilatio).

L'utilisation de ChatGPT - ou de tout autre dispositif ayant recours à l'intelligence artificielle - comme outil de rédaction de tout ou partie des exercices de cours, écrits comme oraux, est considérée - à l'exception d'un usage pédagogique encadré par un enseignant - comme une fraude au contrôle continu. En particulier tout extrait d'un exercice réalisé par un étudiant, reprenant substantiellement aussi bien que formellement les éléments d'une rédaction produite par un générateur de texte par intelligence artificielle, relève de la fraude et peut à ce titre être soumis aux mêmes sanctions disciplinaires que le plagiat.

Bibliographie indicative / Bibliography

- Becker Howard S. *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.
- Dubois Vincent., *La politique culturelle, genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin, 1996.
- Dubois Vincent, Clément Bastien, Audrey Freyermuth et Kévin Matz, *Le Politique, l'artiste et le gestionnaire*, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2012.
- Durrer Victoria, Toby Miller et Dave O'Brien (dir.), *The Routledge Handbook of Global Cultural Policy*, London, Routledge, 2018.
- Eling Kim, *The politics of cultural policy in France*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1999.
- Xavier Greffe Xavier et Sylvie Pflieger, *La politique culturelle en France*, Paris, La Documentation Française, 2009.
- Moulin Raymonde *L'artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion, 1992.
- Poirrier Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation Française, 2017.
- Poirrier Philippe, *L'État et la culture en France au XXe siècle*, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
- Poirrier Philippe (dir). *Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde*, Paris, Comité d'histoire du ministère de la culture/La documentation Française, 2011.
- Saez Guy, (dir.), *Institutions et vie culturelles*, Paris, La Documentation Française, coll. Les Notices, 2005.
- Urfalino Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Comité d'histoire du ministère de la culture, La Documentation Française, 1996 ; Hachette, littératures, 2004.

Numéros de revue :

- Cahiers Français*, « Culture, État et marché », n°312, janvier – février, 2003.
- Cahiers Français*, « Les politiques culturelles », n°348, janvier-février 2009.
- Pyramides – Revue du Centre d'Études et de Recherches en Administration Publique*, « Les services publics culturels : missions, enjeux et défis » (dir. Jonathan Paquette et Alexandre Piraux), n°30bis, 2020.
- Pôle Sud*, « Changer les politiques culturelles » (dir. Elodie Bordat, Philippe Teillet), n° 41, 2014.

Revue :

International Journal of Cultural Policy ; Cultural Trends ; Journal of Arts Management, Law and Society ; Journal of Cultural Management and Cultural Policy ; L'Observatoire. La revue des politiques culturelles, Nectart

Autres :

Compendium of Cultural Policies and Trends : <https://www.culturalpolicies.net/>

Au centre de documentation de Sciences Po Grenoble-UGA : en particulier le rayon 306.4

Les ouvrages de la collection « Politiques culturelles » aux Presses Universitaires de Grenoble

Les publications du ministère de la Culture : <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications>