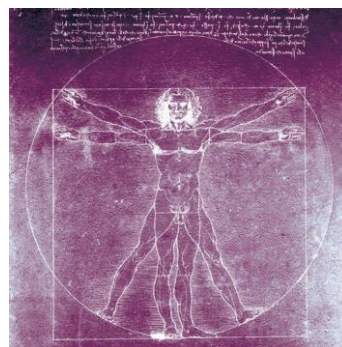

Référentiel de
formation –
MASTERE
EUROPEEN
METIERS DU
LIVRE,
MANAGEMENT et
ACTION
CULTURELLE

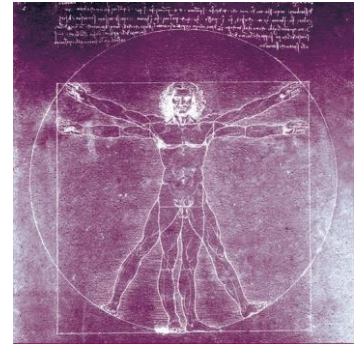

Table des matières

Introduction	3
I - MASTERE 1	4
Première année - Semestres 7 et 8	4
II - MASTERE 2	12
Deuxième année - Semestres 9 et 10	12

Introduction

Le Mastère européen **Métiers du livre, management et action culturelle** conduit à tenir un poste de manager au sein d'une librairie ou d'une maison d'édition, à définir des stratégies de communication afin de mettre en relation un livre ou une production culturelle avec un public.

Le **manager dans les métiers du livre** possède une vision globale de la chaîne du livre pour s'immerger dans une librairie ou dans une maison d'édition et pour coordonner des acteurs et des actions d'un projet dont il a la responsabilité dans un souci d'efficacité et de rentabilité.

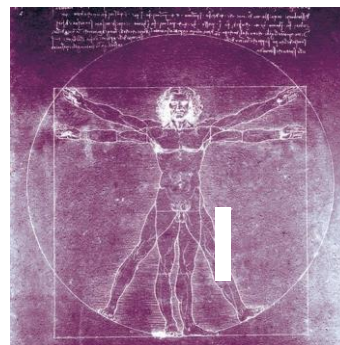
L'organisation des manifestations culturelles autour du livre s'articule autour d'une double compétence : posséder de solides connaissances dans le domaine culturel et maîtriser les fondamentaux en matière de management. Le manager dans les métiers du livre se positionne comme un expert capable de gérer des projets, de leur conception à l'étape finale de leur programmation. Il doit être curieux, ouvert à la nouveauté et à l'originalité, mais aussi, capable de prendre les responsabilités et les décisions qui s'imposent. Il doit savoir convaincre et rassurer les auteurs et les financeurs.

UE1 Enseignement général				
Éléments	Mastère 1 ^{ère} année		Mastère 2 ^{ème} année	
	Modules M1		Modules M2	
	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	Semestre 10
UE1a Culture d'entreprise	UE1a.7.1 Management	UE1a.8.1 Droit	UE3a.9.1 Stratégies de communication	UE3a.10 Gestion de projets culturels
	UE1a.7.2 Gestion	UE1a.8.2 Langue française	UE1a.9.2 Paysage culturel français	UE1a.10.2 Paysage culturel européen
UE1b Anglais professionnel	UE1b.7 Apprentissage gofluent	UE1b.8 Apprentissage gofluent	UE1b.9 Tutorat rapport de stage et Soutenance de stage	

UE2 Enseignement technique				
Éléments	Mastère 1 ^{ère} année		Mastère 2 ^{ème} année	
	Modules M1		Modules M2	
	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	Semestre 10
UE2a Méthodologie et outils	UE2a.7 et 8 Bureautique		UE2b.9 Management <ul style="list-style-type: none"> - Management d'équipe - Management organisationnel et risques psychosociaux - Management de la qualité - Management des processus eRH 	
UE2b Compétences professionnelles	UE2b.7 Histoire de l'art	UE2b.8 Analyse de l'image		

UE3 Enseignement professionnel				
Éléments	Mastère 1 ^{ère} année		Mastère 2 ^{ème} année	
	Modules M1		Modules M2	
	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	Semestre 10
UE3a Enseignement professionnel	UE3a.7.2 Le livre	UE3a.8.1 L'édition	UE3a.9.2 Institutions de la culture	UE3a.9.2 Actualité culturelle et cartographie
UE3b Stage	UE3b.10 Stage (6 semaines) Projet personnel Mémoire		UE3b.10 Stage (16 semaines) Projet personnel Mémoire	

MASTER 1

Première année - Semestre 7

9

Première année - Semestre 8

15

Première année - Semestre 7 et 8

Management

Objectifs

-
- Déterminer les styles de management et amorcer une réflexion sur son propre positionnement
 - Découvrir les outils du manager

Compétences visées

-
- Comprendre les spécificités de la fonction du manager
 - Appliquer des outils pour fixer les objectifs et les tenir
 - Gérer les conflits
 - Conduire différents types de réunion
 - Accompagner au changement

Contenu théorique

-
- Les différents styles de management
 - Les outils du manager
 - La gestion des conflits
 - La conduite de réunion
 - La conduite du changement
 - La gestion du temps

Évaluation

Examen final : QCM et QCU

Gestion

Objectifs

- Connaître et utiliser l'ensemble des outils de gestion mis à la disposition du manager pour la conduite de projet en termes de performances techniques, contrôle des coûts, qualité, maîtrise des délais

Compétence visée

- Piloter un projet et avoir la meilleure visibilité de l'avancement et de ses points critiques

Contenu théorique

- Définition du projet
- Calendrier et le budget de campagne
- Evaluation du projet
- Suivi et contrôle du projet

Évaluation

Examen final : QCM et QCU

Droit

Objectifs

- Acquérir une vue globale des règles et des lois spécifiques à la communication dans le respect de la déontologie et du droit de la consommation

Compétences visées

- Connaître les acteurs qui travaillent dans la communication
- Connaître les acteurs périphériques ou les émetteurs
- Cerner le cadre juridique

Contenu théorique

- Droit de la communication et des relations publiques
- Droit de la presse
- Droit d'auteurs
- Droit d'image
- Droit de la publicité
- Droit de la marque
- Droit de la preuve et de l'écrit électronique
- Cadre juridique du commerce en ligne

Évaluation

Examen final : QCM et QCU

Langue française

Objectifs

- Acquérir ou réactiver les bases et les éléments techniques liés au vocabulaire de la langue française

Compétences visées

- Perfectionner l'usage de la linguistique, l'étymologie, la sémantique et la rhétorique

Contenu théorique

- Les éléments du langage
- L'alphabet phonétique international
- L'évolution de la langue
- Préfixes et suffixes
- Du gréco-latin au français
- Homonymie, paronymie
- Synonymie, antonymie
- Solécisme, archaïsme, barbarisme
- Les figures de style
- Les jeux de mots

Évaluation

- Examen final : QCM

Anglais : révisions

Objectif

- **Communiquer en anglais** : s'exprimer sur des sujets divers, produire des textes clairs en variant sa formulation, lire des textes en identifiant les éléments essentiels, comprendre avec une certaine aisance des supports variés (exposés, documentaires, dvd, etc.).

Compétence visée

- Perfectionner le niveau B2 du cadre européen de référence
-

Contenu théorique

- **Grammaire** : révisions des bases pour le niveau B1 du cadre européen de référence
- **Lexique** : développer et varier le vocabulaire général

Évaluation

Examen final : texte à compléter, essai personnel

Bureautique

Objectif

- Connaître les logiciels de traitements de texte, tableur et de présentation de documents

Compétences visées

- Utiliser Word, excel et powerpoint dans le cadre de présentation de documents professionnels

Contenu théorique

- Présenter un courrier et un document élaboré
- Présenter des tableaux avec calculs et graphique

- Présenter un diaporama

Évaluation

Examen final : application d'une étude de cas

Histoire de l'art

Objectifs

- S'initier aux questions sur l'art et son histoire à travers l'étude d'œuvres prises dans différents domaines (peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs)

Compétences visées

- Distinguer le contexte social, culturel et historique d'une période et d'une pratique artistiques
- Faire interagir les perspectives historiques et les perspectives actuelles de l'art et de son histoire

Contenu théorique

- De la préhistoire au 14ème siècle : l'art de la préhistoire, l'art du proche orient, l'art égyptien, l'art celte, l'art grec, l'art étrusque et roman, l'art paléochrétien et byzantin, l'art carolingien, l'art roman, l'art gothique.
- Du XVè au XVIIIè : La renaissance italienne et en Europe du Nord, le maniérisme, l'art baroque, le rococo, le néoclassicisme
- Du XIXè à nos jours : de l'art académique à l'art nouveau, du fauvisme au réalisme, de l'expressionnisme à l'art conceptuel

Évaluation

Examen final : Questions d'oral avec le projet personnel et le mémoire

Analyse de l'image

Objectif

- Amorcer une réflexion sur le sens de l'image et sur son interprétation pour comprendre son rôle social, sa valeur et son impact selon les contextes

- Analyser son statut discursif : dans l'espace de la communication, dans le temps du récit, dans la relation fonctionnelle au texte et à l'écriture, dans son rapport à l'imaginaire collectif, aux mythes et aux représentations culturelles

Compétence visée

- Comprendre comment la perception visuelle engage dans une construction et une représentation du monde

Contenu théorique

Rapport de l'homme à l'image : logosphère, graphosphère et vidéosphère

- **Sémiologie** : Saussure, Peirce, Sémiologie et communication, code rhétorique et figure de style
- **Rhétorique de l'image** : Barthes, message linguistique, iconique et littéral, fonction d'ancrage et de relais, connotation et dénotation

Évaluation

Examen final : Questions d'oral avec le projet personnel et le mémoire

Le livre

Objectif

- Connaître l'univers du livre

Compétence visée

- S'exprimer sur tous les sujets autour du livre
-

Contenu théorique

- Le marché du livre
- Les acteurs du livre
- Le libraire et ses outils
 - Événementiel et Internet
 - Champ lexical
 - Principaux produits

- Littérature du Moyen âge au XVe
- Littérature du XVIe au XVIIIe
- Littérature du XIXe au XXe
- Littérature étrangère

Évaluation

Examen final : Etude de cas

L'édition

Objectif

- Connaître l'univers de l'édition

Compétence visée

- Présenter, reproduire, puis commercialiser la production intellectuelle d'un auteur. Éditer, au sens large, recouvre toutes formes de textes : littéraire, scientifique, partition musicale, code informatique, image, etc.
-

Contenu théorique

- Histoire de l'édition
- Les métiers : Directeur, Responsable d'édition, Assistant édition, Lecteur correcteur, Directeur artistique, Iconographe, Attaché de presse, Chargé de promotion
- Le SNE
- Les grands groupes et maisons d'édition

Évaluation

Examen final : Etude de cas

Stage – projet personnel - mémoire

Objectifs

- Développer l'autonomie du travail sur un projet précis

- Se responsabiliser par une maîtrise de la gestion du temps et des moyens
- Rédiger un texte sur un travail accompli

Compétences visées

- Mettre les acquis théoriques en pratique
- Développer le sens de l'initiative
- Prendre du recul sur sa pratique à travers un travail de rédaction lié à son expérience dans un cadre pré professionnel

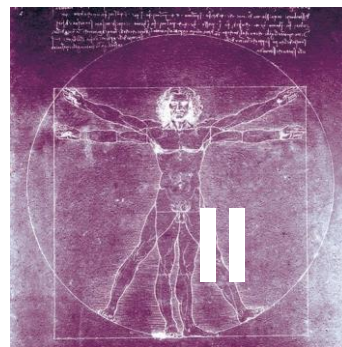
Contenu théorique

- Le stage est obligatoire. D'une durée de 6 semaines minimum, il doit permettre de valider le projet personnel.
- Le mémoire témoigne de la capacité à collecter des données de terrain et à les organiser sous une forme personnelle et rédigée.
- Dans certains cas, le candidat peut obtenir le droit de ne pas exécuter de stage, son projet et mémoire seront sur un travail tutoré.

Évaluation

Examen final : remise du projet personnel et du mémoire, soutenance orale

MASTER 2

Deuxième année - Semestre 9	19
Deuxième année - Semestre 10	22

Deuxième année - Semestres 9 et 10

Stratégies de la communication

Objectifs

-
- Concevoir une stratégie de communication
 - Proposer des opérations de communication adaptées aux demandes
 - Contribuer à la création de contenus et de formes innovantes de communication

Compétences visées

-
- Élaborer et suivre des projets de communication
 - Gérer les relations avec les prestataires
 - Savoir communiquer sur un projet culturel

Contenu théorique

- La communication
- Le plan de communication
- Analyse des faits
- La matrice SWOT
- Définir des objectifs stratégiques

- Les moyens financiers
- Les relations presse

Évaluation

Examen final : QCM + études de cas, transfert des connaissances pour le projet personnel

Paysage culturel français

Objectifs

- Comprendre les spécificités de l'environnement culturel pour concevoir des projets en partenariat avec les institutions
- Acquérir les outils théoriques et méthodologiques pour développer les compétences nécessaires à la gestion et la communication événementielle
- Comprendre les enjeux de l'événementiel
- Amorcer une réflexion sur l'intégration des œuvres du patrimoine, de l'art moderne et contemporain dans les structures publiques ou privées, les fondations, les halls, l'événementiel...

Compétences visées

- Se familiariser avec la réalité culturelle et artistique.
- Connaître les nouvelles offres culturelles et de création artistique.
- Appréhender des stratégies de promotion culturelle.
- Maîtriser les rouages institutionnels.
- Distinguer les différents types d'événements.
- Maîtriser les éléments fondamentaux de la scénographie événementielle : analyse des besoins, choix artistiques, recherches documentaires, mise en place et mise en scène de l'événement.
- Acquérir des connaissances historiques et théoriques sur l'histoire des expositions et l'évolution de leurs concepts et de leurs scénographies en fonction de différents contextes.
- Comprendre comment s'articulent le concept, la mise en œuvre matérielle et la relation au public.
- Concevoir différentes modalités d'exposition en fonction de contextes divers.

Contenu théorique

- Musées et autres lieux dédiés à l'art
 - ✓ Musées et collections
 - ✓ Le Louvre des antiquaires
 - ✓ Les grandes galeries
 - ✓ Les maisons des ventes

- Environnement culturel institutionnel
 - ✓ Au niveau national
 - ✓ Au niveau régional
 - ✓ Lieux de diffusion et manifestations
 - ✓ Organisations professionnelles

Évaluation

Examen final : QCM + études de cas, transfert des connaissances pour le projet personnel

Anglais professionnel

Objectifs

- Rédiger et communiquer en anglais la totalité de son rapport de stage de façon claire et fluide, avec une gamme étendue de vocabulaire.

Compétences visées

- Présenter un rapport de stage en anglais
- Répondre à des questions sur son expérience en anglais

Contenu théorique

Ce travail est mis en place de façon personnalisée, selon le stage de chaque candidat sur support papier et grâce à un accompagnement téléphonique régulier avec un tuteur.

Évaluation

Examen final : rapport écrit et soutenance orale

Gestion d'un projet culturel

Objectifs

- Définir et conduire un projet culturel
- Mettre en œuvres des actions cohérentes au regard de leur inscription dans le cadre territorial, économique et social, et innovantes au regard des évolutions culturelles ou artistiques

Compétences visées

- Définir des modalités de production et d'administration d'un projet
- Participer à la qualité artistique du projet
- Monter le plan de financement d'un projet
- Négocier des subventions, des conventions

Contenu théorique

- Économie de la culture
- Ingénierie du projet culturel
- Méthodologie de projet
- Médiation
- Communication
- Proposition artistique
- Notion de comptabilité

Évaluation

Examen final : QCM + études de cas, transfert des connaissances pour le projet personnel

Paysage culturel européen

Objectifs

- Connaître les politiques culturelles européennes
- Percevoir les enjeux contemporains dans leurs dimensions artistiques, sociologiques, économiques

Compétences visées

- Comprendre le fonctionnement des milieux et institutions culturels européens
- Connaître les offres culturelles et de création artistique européennes
- Assurer une fonction de veille stratégique qui permet de repérer les évolutions culturelles et les tendances qui se font jour au niveau européen

Contenu théorique

- Organismes européens liés à la culture
- Historique des politiques culturelles européennes
- Programme culture 2017
- Avenir de la culture en Europe

Évaluation

Examen final : QCM + études de cas, transfert des connaissances pour le projet personnel

MANAGEMENT

Objectifs

- Se perfectionner dans la culture des théories et des pratiques managériales

Compétences visées

- Management d'équipe
- Management organisationnel et risques psychosociaux
- Management de la qualité
- Management des processus eRH

Contenu théorique

- Les grandes écoles du management
- Les acteurs du management
- Les styles de management
- Les comportements de coopération
- Les réseaux sociaux
- Travail réel et prescrit
- Le contexte de montée des RPS
- Les risques psychosociaux
- Risque de rupture
- Comprendre pour agir
- Qualité de vie au travail
- L'ISO 9000
- Principe de management de la qualité
- Exigence des normes
- Construction et mise en œuvre d'un SMQ
- De l'écoute à la satisfaction
- Vers un management des processus e-RH

Institutions de la culture

Objectifs

-
- Comprendre l'organisation des institutions culturelles en Europe
 - Réfléchir à l'évolution des politiques publiques culturelles européenne

Compétences visées

-
- Connaître l'environnement institutionnel européen et professionnel de la culture, de la création artistique et de leurs publics
 - Connaître la définition et la gestion de projets propres à chaque institution culturelle, en liaison avec son histoire et son environnement socio-économique

Contenu théorique

-
- Fonctionnement de l'union européenne
 - L'Europe et la culture
 - Les grandes institutions de l'art en Europe et leurs problématiques

Évaluation

Examen final : QCM + études de cas, transfert des connaissances pour le projet personnel

ACTUALITE CULTURELLE - CARTOGRAPHIE

Objectif

-
- Travailler dans le réel
 - Mettre en place un réseau
 - Optimiser les ressources existantes
 - Visualiser le réseau existant
 - Mettre en place des projets en fonction d'un territoire
 - Visualiser un territoire

Compétences visées

- Développer une vision globale du projet
- Déterminer les objectifs
- Concevoir et suivre le projet
- Tracer une cartographie

Contenu théorique

- Planification
- Conception du projet
- Tracer l'ébauche d'une carte
- Transporter les données
- Interprétation

Évaluation

Examen final : contrôle continu

Stage – projet personnel - mémoire

Objectifs

- Développer le sens de l'autonomie, de la responsabilisation, de la prise de décisions
- S'intégrer dans une équipe
- Rédiger un projet professionnel et un mémoire sur un travail accompli

Compétences visées

- Construire et consolider des compétences professionnelles
- Développer une culture de l'entreprise
- Initier une réflexion sur ses pratiques professionnelles

Contenu théorique

Le stage, d'une durée de 16 semaines minimum est obligatoire.

Le choix du lieu du stage est déterminé en de l'orientation professionnelle souhaitée.

Le stage alimente la réflexion exposée dans le mémoire de fin d'études. Il présente la problématique, les hypothèses et la démarche appliquée pour répondre à cette problématique et les solutions mises en place durant le stage. Il est présenté et soutenu pour l'obtention du diplôme.

Évaluation

Examen final : Projet personnel, mémoire et soutenance orale