

- Actualités culturelles générales

Ozanne Anna

Objectifs

- Développer la curiosité intellectuelle et la culture artistique des étudiant.e.s ;
- Développer la capacité et l'envie de se documenter sur l'actualité culturelle et artistique ;
- Explorer les enjeux et les débats actuels dans le domaine culturel et artistique : aborder les questions clés et les controverses qui animent le monde de la culture et des arts, telles que la diversité culturelle, la diversité des publics, le rôle de l'art dans la société, etc.
- Connaitre les lieux culturels (Liège, Wallonie, Bruxelles, Belgique, Pays-Bas ou ailleurs selon l'actualité et les possibilités de déplacement) dont l'actualité et/ou la nature sont ou peuvent être traversées par des questions proches de la filière de l'étudiant.e ;
- Développer une attention et une réflexion sur les questions relatives à l'exposition de l'art (scénographie et médiation) ;
- Donner aux étudiant.e.s une culture critique, vivante et située de l'illustration contemporaine, en explorant ses enjeux culturels, sociaux et politiques à travers des œuvres, des expositions, des démarches éditoriales ou artistiques, et des dispositifs de médiation.
- Développer un avis critique sur les questions de médiation culturelle concernant des expositions, des lieux d'art ou de culturel, de patrimoine, des édifices.
- Développer des compétences de communication et d'analyse critique : aider les étudiant.e.s à améliorer leur capacité à articuler leurs idées de manière claire, cohérente et persuasive, ainsi qu'à formuler des critiques constructives sur les œuvres culturelles et artistiques.

Contenu

La médiation culturelle, selon Jean Caune, ne se limite pas à la simple transmission ou vulgarisation de contenus culturels. Elle doit être comprise comme un processus relationnel qui vise à mettre en dialogue des univers symboliques, en articulant les logiques de création artistique, les institutions culturelles et les publics. Elle suppose une reconnaissance de la pluralité des formes de réception, des différences culturelles, et engage une éthique de la relation, où l'objectif n'est pas d'imposer un savoir ou une norme culturelle, mais de favoriser l'appropriation critique et singulière des œuvres, des lieux et des pratiques culturelles. La médiation est aussi un acte politique : elle interroge les rapports de pouvoir dans l'accès à la culture, les inégalités symboliques, et les conditions d'une participation citoyenne à la vie culturelle.

Ce cours propose une introduction à l'actualité culturelle contemporaine plus spécifiquement à celle liée au champ de l'illustration de manière générale. À travers la visite de lieux, l'analyse de dispositifs culturels et des exercices pratiques, les étudiant.e.s développeront leur capacité à regarder, interpréter et traduire les intentions culturelles d'un espace pour différents types de publics. Un accent sera mis sur les questions de médiation culturelle, particulièrement utiles pour les étudiant.e.s potentiellement amené·es plus tard à travailler dans des institutions, musées ou lieux de diffusion.

- L'illustration comme objet de médiation
- Réflexion sur les différents publics inclus ou rares des pratiques artistiques contemporaines et comment adapter la médiation à un public spécifique : enfants, personnes non francophones, publics empêchés.
- Qui sont les publics de l'illustration aujourd'hui ? Quelles attentes, quels usages (éducatifs, artistiques, sociaux...) ?
- Comment l'illustration est-elle transmise, exposée, éditée ? (salons, musées, bibliothèques, festivals, réseaux sociaux...)
- Réflexion sur la médiation culturelle : rôles, outils, formats – y compris dans l'illustration jeunesse, mais aussi dans des contextes plus inattendus (musées, science, espace public...).
- L'illustration et les dispositifs de médiation culturelle dans les expositions et événements
- Analyse de cas concrets : comment l'illustration est-elle mise en scène dans les expositions, salons, festivals ?
- Étude de dispositifs de médiation : cartels, supports numériques, ateliers, visites guidées, médiation participative, mobilier particulier, etc.
- Réflexion sur la place des illustratrices dans des contextes de transmission culturelle (musées, centres culturels, institutions publiques ou associatives). Quel rôle pour les illustratrices dans les pratiques de médiation culturelle, en ce compris au-delà du domaine de l'illustration stricte.
- Mise en perspective de l'actualité avec les connaissances acquises (cours de philosophie de l'art, sémiologie et d'histoire de l'art notamment) ;
- Explorer les enjeux et les débats actuels dans le domaine culturel et artistique : aborder les questions clés et les controverses qui animent le monde de la culture et des arts, telles que la manière de concevoir la médiation culturelle / l'animation-loisir, la diversité des publics, le rôle de l'art dans la société de manière générale.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- **Visites de terrain** : les étudiant.e.s visitent des lieux/manifestations culturels (musées, galeries d'art, biennales, instituts, artist run space, etc.) dont l'actualité trouve écho avec la filière des étudiant.e.s. une cartographie collective est fabriquée en classe tout au long de l'année (en ligne) ; Chaque visite est accompagnée d'une fiche d'observation critique (analyse scénographique, point de vue sur la médiation culturelle mis ou à mettre en place)
- **Réflexion collective** : les étudiant.e.s participent à des discussions guidées sur des sujets d'actualité culturelle, partagent leurs opinions et débattent de différents points de vue sur et autour des événements et démarches artistiques à diverses échelles ;
- **Études de cas** sélectionnées à partir de ressources faciles d'accès (visites ou articles, vidéos, podcasts) : les étudiant.e.s analysent des exemples concrets d'événements culturels récents, d'œuvres d'art contemporain ou de projets culturels pour comprendre leurs implications plus larges : scénographies, dispositifs de médiation, etc.
- **Synthétisation** et apport théoriques par l'enseignante ;
- **Utilisation de ressources** : Exercices de recherche de documentation (via la bibliothèque et via les ressources en ligne telles que des articles, des podcasts ou des plateformes, de médias, pour effectuer des recherches dans le domaine culturel et nourrir les discussions en classe, encadrés par une méthodologie de recherche discutée en classe et encadrée par l'enseignante) en écho avec une visite ou une réflexion collective faite en classe ;
- **Visionnage** de documentaires, interviews.

Acquis d'apprentissage

- Pouvoir envisager toute production artistique dans son contexte (social, économique, politique, esthétique, etc.);
- Évaluer de manière critique les œuvres, les expositions, les événements artistiques et les manifestations culturelles contemporaines ;
- Être capable de porter un regard critique sur la médiation mise ou non en place (circonscrire les points forts/fâbles et les limites, voire les contre-sens) dans une manifestation culturelle/artistique, un lieu, ou autour d'une production culturelle ou artistique
- Être capable de proposer des améliorations dans la médiation culturelle d'une manifestation culturelle/artistique, un lieu, ou autour d'une production culturelle ou artistique.
- Exprimer des opinions informées et argumentées sur des questions artistiques d'actualité ;
- Collaborer avec d'autres étudiant.e.s pour discuter, débattre et partager des idées sur des sujets culturels pertinents.
- Être capable de mener une recherche précise en lien avec une actualité culturelle (fait/question/événement) de manière autonome.

Bibliographie

Ressources

- Consultation des revues artistiques, et blogs de critiques culturels, recherche dans les actualités des institutions artistiques et des galeries.
- Visites de manifestations artistiques (expositions, conférences, rencontres, etc.).
- Bibliographie
- Powerpoint des cours
- Jeu de cartes conçue par l'enseignante (jeu de rôles pour animer des réflexions sur la médiation culturelle)

Bibliographie

CAUNE, Jean

- « La Médiation culturelle : notion mana ou nouveau paradigme ? », l'Observatoire, n° 51, hiver 2018, pp. 9-11.
- *La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. Communication médias et sociétés, 2017, 276 pages.

CHABANNE, Jean-Charles « Jean CAUNE, *La Médiation culturelle...* », *Questions de communication*, 33 | 2018, URL :

<http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/12856> ; DOI :
<https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.12856>.

DAVALLON Jean, *L'exposition à l'oeuvre : stratégies de communication et médiation symbolique*, Paris, L'Harmattan, 1999.

DESPRÉS-LONNET Marie, *Médiations des lieux de médiations*, Communication & langages – n° 173 – Septembre 2012

HEINICH, Nathalie

- *Le Triple jeu de l'art contemporain. Sociologie des arts plastiques*, Paradoxe, 1998.
- *Faire voir : L'art à l'épreuve de ses médiations*, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2009.
- *La sociologie de l'art*, La Découverte, 2001. avec POLLAK, Michael, « Du conservateur de musée à l'auteur d'expositions », *Sociologie du travail*, n°1, 1989, pp. 29-49.

HENNION, Antoine

Compte rendu de *Sociologie de l'art* de Raymonde Moulin (1986), in *Vibrations*, n°5, 1988, pp. 314-315.

MAISONNEUVE, Sophie & GOMART, Emilie, *Figures de l'amateur. Formes, objets, pratiques de l'amour de la musique aujourd'hui*, La Documentation Française, 2000.

HERNANDEZ, Soazig

Compte rendu : Pascal Nicolas-Le Strat, *Une sociologie du travail artistique. Sociologie de l'Art*, 2004/3 (OPuS 5), pp. 163-166.

MICHEL, Raymond

« Il n'y a jamais que des contextes », *Pratiques*, 151-152, 2011, pp. 49-72.

POINSOT, Jean-Marc

Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés, Genève, Les Presses du Réel, 2008 (collection Mamco).

RASSE, Paul

- *Aux origines des cultural studies. Hoggart et les cultures populaires*, in *Les sciences de l'information et de la communication à la rencontre des cultural studies*, L'Harmattan, pp. 53-76.
- *Le Musée réinventé*. Culture, patrimoine, médiation Paris, CNRS Éd., 2017

SERAIN Fanny et al., dirs, *La Médiation culturelle : cinquième roue du carrosse ? Paris*, Éd. L'Harmattan, coll. Patrimoines et sociétés, 2016.

Ullauri Lloré, Estefanía, « *Être plusieurs publics à la fois, mais pas toujours* », Marges, 38(1), 2024, pp. 97–113. [Lien : https://shs.cairn.info/revue-marges-2024-1-page-97](https://shs.cairn.info/revue-marges-2024-1-page-97).

Mode d'évaluation pratique

1/3 de la note : Présence lors des activités, présence et participation orale en cours ;

2/3 de la note : Un dossier personnel analysant une exposition ou un lieu culturel choisi et visité personnellement par l'étudiant.e, selon des points d'attention énumérés par l'enseignante en cours (objectifs, scénographie_lumière, circulation, sons, etc., médiation marquante mise en place, observation des publics, aspects innovants, aspects à améliorer...). Il s'agira d'aborder différents aspects du sujet choisi et d'établir des liens avec des sujets et problématiques abordés durant le cours. L'ensemble des consignes est remis par l'enseignante. L'objectif est que l'étudiant.e exerce son regard sensoriel et son esprit d'analyse.

L'évaluation :

- Porte sur la complétude de l'analyse;
- Tient compte des capacités à formuler ses idées sous une forme synthétique, ainsi que de l'argumentation de son analyse ;
- Tient compte du respect des délais et des consignes.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours