

Master AGM

ADMINISTRATION ET GESTION DE LA MUSIQUE

Livret pédagogique

2026-2027

SOMMAIRE

LISTE DES ENSEIGNANT.ES.....	3
OBJECTIFS DE LA FORMATION.....	5
GRADUATE+ ARTS.....	9
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.....	10
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS.....	15

IMPORTANT

**Ce livret vous sera utile toute l'année.
Prière de le consulter, de le conserver et de
l'avoir sous les yeux lors des réunions de
rentrée.**

**Il est complété par le livret ALL (faculté Arts Lettres
Langues) qui présente les informations générales :
calendrier, démarches en scolarité, stages, etc. Le livret
ALL et les livrets du département peuvent être
téléchargés en format .PDF
à partir des pages Internet de la faculté arts lettres langues (ALL) :**

<http://fac-all.univ-st-etienne.fr>

LISTE DES ENSEIGNANT-ES Master 1 AGM / Recherche

Responsable : Pierre FARGETON, pierre.fargeton@univ-st-etienne.fr

Équipe :

Titulaires :

Sandy BLIN, Professeure agrégée, arts plastiques et design
Matthieu CAILLIEZ, Maître de conférences, musicologie, IHRIM (UMR 5317)
Anne DAMON-GUILLOT, Professeure des universités, musicologie, ECLLA
Marc DESMET, Professeur des universités, musicologie, IHRIM (UMR 5317)
Pierre FARGETON, Maître de conférences HDR, musicologie, IHRIM (UMR 5317)
Fabrice FLAHUTEZ, Professeur des universités, histoire de l'art, ECLLA
Fabien HOULES, Professeur agrégé, musicologie
Daniel LOVIN, Maître de conférences à l'IAE, COACTIS
Romain MICHON, Professeur des universités, musicologie, ECLLA
Viviane WASCHBÜSCH, Maîtresse de conférences, musicologie, ECLLA

Chargé-es de cours :

Pascale AMIOT, directrice du Conservatoire Roannais Agglomération
Géraldine ALIBERTI-IVÁÑEZ, directrice artistique et fondatrice de la compagnie VIVANT!e
Raphaël FORMENT, Docteur en musicologie
Cédric GARDE, Professeur agrégé du secondaire
Rémi GEORGES, Réalisateur en informatique musicale, GRAME-CNCM
Chloé GUILLET, Chargée des actions culturelles, Les Nuits de Fourvière, Lyon
Karine HAHN, Responsable du pôle Formation à l'Enseignement de la Musique, CNSMDL
Vincent LECOMTE, Docteur en esthétique et sciences de l'art, membre associé d'ECLLA
Emmanuelle LEFEBVRE, formatrice à Réseau Canopé
Jérémy LHUILLIER, Ingénieur du son, Responsable des studios du FIL, Saint-Étienne
Renaud PAULET, délégué général de l'Ensemble Orchestral Contemporain, Saint-Étienne
Johann PHILIPPE, Réalisateur en informatique musicale, GRAME-CNCM
Arihana VILLAMIL, doctorante en anthropologie, Centre Georg Simmel-EHESS

LISTE DES ENSEIGNANT·ES AGM 2

Responsable : Anne DAMON-GUILLOT, anne.damon@univ-st-etienne.fr

Équipe :

Titulaires :

Andria ANDRIUZZI, Maître de conférences, marketing, IUT, UJM
Tony BIANCUCCI, Référent pôle audiovisuel, DNUM, UJM
Alexis CATANZARO, Professeur des universités, stratégie et entrepreneuriat, IAE de St-Étienne, UJM
Sébastien DINÉ, Maître de conférences, sciences de gestion et du management, IAE de Saint-Étienne
Corinne MALZIEU, Professeure agrégée, IAE, UJM
Mouna MOUNCIF-MONGACHE, Professeure des universités, droit, UJM

Chargé·es de cours :

Catherine ANGÉNIEUX, Directrice de la culture, Loire Forez Agglomération, Montbrison
Natacha BAHRI, Avocate, Natacha Bahri Avocats, Paris
Laurent BIGARELLA, Directeur du pôle Idées & coopérations, Arty Farty, Lyon
Camille CHABANON, Co-directrice, La Trinité (scène de musiques baroques et irrégulières), Lyon
Julie CHAMPAGNE (*à confirmer*), Crefad Loire, Saint-Étienne
Anna CHEMERY, Consultante et formatrice en mécénat et partenariats, La Solution Mécénat
Ludivine DUCROT, Directrice du fil (Scène de Musiques Actuelles), Saint-Étienne
Valérie GRIMA, Chargée de mission emploi insertion partenariats et projets innovants, Département de la Loire, Saint-Étienne
Catherine JABALY, Directrice, Catherine Jabaly Conseil, Lyon
Svea JOHNSEN, Responsable de la production, Opéra de Saint-Étienne
Perrine JOUK, Administratrice adjointe, Arty Farty, Lyon
Philippe LIGUORI, Directeur, FAC TEMPO (*expertise comptable*), Roche-la-Molière
Juliette MARION, Responsable de production, L'Éclectique Maison d'Artistes, Saint-Étienne
Renaud PAULET, Délégué Général, Ensemble Orchestral Contemporaine (EOC), Saint-Étienne
Luciana PENNA, Responsable éducative, musiques de tradition orale et interculturalité, ethnomusicologue, Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Franck PETRE, Délégué régional, Sacem, Saint-Étienne
Gaëlle ROUSSEAU, Conseillère en propriété industrielle, Galia Partners, Saint-Étienne
Romain TISSERAND, Professeur agrégé du secondaire en anglais

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation du Master AGM (Administration et Gestion de la Musique) est un cursus hautement spécialisé dans le domaine de la gestion, du management et de la médiation musicale. La formation a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir une double compétence en musique et administration culturelle, afin qu'ils puissent faire état d'un profil professionnel susceptible de répondre à des responsabilités impliquant la gestion des événements musicaux au sein d'institutions publiques ou privées. Il constitue une préparation à la vie professionnelle en tant que gestionnaire de la musique. La première année est constituée d'une spécialisation en musicologie avec des cours de management, de programmation et de médiation musicale. Le Master AGM propose une double diplomation avec l'IAE Saint-Étienne et le Master MAE (mention Management et administration des entreprises).

Le cursus sur deux ans comprend deux axes complémentaires :

- une formation théorique dispensée par l'intermédiaire de cours et de conférences tout au long de la première année et du 1er semestre de la deuxième année
- une formation pratique afin d'acquérir une solide expérience professionnalisante sous la forme d'un stage (ou plusieurs) stage(s) d'au moins trois mois durant le second semestre. L'étudiant devra également concevoir et concrétiser un projet personnel et coopérer dans un projet collectif.

Modalité de partenariat 2026/2027 :

Entre :

Master 2 Mention **Arts**

Parcours **Administration et Gestion de la Musique**

Et

Master 2 Mention **Management et Administration des Entreprises**

Parcours **Management Général – Double compétence**

CONDITIONS POUR LES ÉTUDIANTS SOUHAITANT UNE DOUBLE DIPLOMATION :

Les étudiants de 2ème année du Master mention Arts parcours Administration et Gestion de la Musique (ci-dessous appelé M2 AGM) peuvent obtenir, en plus de leur diplôme initial (AGM), une 2ème année de Master mention Management et Administration des Entreprises parcours Management Général – Double Compétence (ci-dessous appelé M2 MG-DC) selon les conditions suivantes :

I.1. – déposer un dossier d'inscription à la scolarité du M2 MG-DC pour s'inscrire à la composante Institut d'Administration des Entreprises (autorisation d'inscription signée par la Directrice de l'IAE) et s'acquitter des droits d'inscription secondaire 166 € (base 2025-2026). Les élèves boursiers de l'enseignement supérieur en sont exonérés.

I.2. – suivre au sein du cursus du M2 AGM, les enseignements suivants :

- Droit du travail (18h)
- Droit des sociétés (12h)
- Aspects du management de projet événementiel (11h)
- Marketing (14h)

- Gestion des ressources humaines durable (24h)
- Initiation à la comptabilité (24h)
- Anglais (15h)
- Relations avec la presse (18h)
- Outils numériques et réseaux (10h)
- Insertion professionnelle

I.3. – suivre au sein du cursus du M2 MG-DC, les enseignements suivants :

- Management d'équipe interculturelle (24h)
- Analyse stratégique (18 h)
- Mémoire professionnel (6 h)

Ces cours sont dispensés sur le site de l'IAE.

I.4. – consacrer une partie du rapport de stage aux dimensions de management et gestion. Cette partie portera attention à présenter un contenu tant théorique que pratique.

L'évaluation du rapport associera un(e) représentant(e) de l'IAE.

I.5. – obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à chaque semestre, ainsi qu'au bloc de compétences 08 contenant l'évaluation de l'expérience professionnelle.

MODALITÉS DE MUTUALISATION DE COURS (INDÉPENDANTE DE LA DOUBLE DIPLOMATION) :

Les cours listés ci-dessous seront communs aux étudiants du M2 AGM et du M2 MG-DC. Ils se dérouleront le site de l'IAE et seront dispensés par les intervenants du M2 MG-DC :

- Droit du travail - 18 h (prise en charge financière IAE)
- Gestion des ressources humaines durable - 24 h (prise en charge financière IAE)
- Introduction à la comptabilité - 24 h (prise en charge financière ALL)

CONDITIONS D'ADMISSION

- En 1ère année de master « Administration et gestion de la Musique »

Les étudiants doivent être titulaires d'une licence française => plateforme monmaster.gouv.
Les étudiants titulaires d'une licence étrangère sont soumis à une procédure d'équivalence et à une demande d'admission spécifique => plateforme Études en France.

- En 2ème année de master « Administration et gestion de la Musique »

Les étudiants doivent avoir validé la première année d'un master en arts ou en musicologie (ou autre cursus à condition d'avoir une expérience dans le domaine musical). Ou être enseignant, professionnel dans le domaine culturel et remplir les conditions de titre ou s'inscrire dans un processus de validation de l'expérience pouvant justifier d'une équivalence. => plateforme e-candidat.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES CANDIDATS

Se référer aux plateformes e-candidat et MonMaster.

DÉBOUCHÉS

Secteurs d'activités :

- Administration et gestion des affaires culturelles (domaine musical) dans le cadre d'une structure publique (DRAC par exemple), semi-publique (théâtre par exemple) ou privée (salle de concerts par exemple).
- Conservatoires de musique ou écoles de musiques agréées, collectivités locales.
- Édition musicale, journaux spécialisés, industrie du disque, production musicale, musées.

Métiers :

- Médiateur culturel, chargé des relations publiques, conseiller culturel en DRAC, communes et communautés de communes
- Édition et labels discographiques, agences artistiques, salles de spectacle et théâtres, festivals, musées, conservatoires, associations spécialisées, orchestres, chœurs, ensembles musicaux, maisons de production, édition musicale, Sacem
- Administrateur d'ensemble musical, chargé de production, directeur artistique, chargé de diffusion et communication, chargé de programmation, chargé de médiation, attaché aux relations presse, conseiller juridique

CONTENU DE LA FORMATION

L'effectif de chaque promotion est de 15 étudiants environ. Le cursus s'étend sur deux ans et comprend deux axes complémentaires en M2 :

- Une formation théorique dispensée par l'intermédiaire de cours et de conférences tout au long du premier semestre.
- Une formation pratique sous la forme d'un stage de 12 semaines minimum que l'étudiant doit effectuer durant le second semestre, en France ou à l'étranger.

ÉVALUATION ET FORMATION EN M2

Pour le premier semestre M2 :

- Chaque enseignant fixe les modalités d'évaluation de sa discipline (dossier, devoir sur table...).
- Tous les enseignements impliquant une participation active, la présence en cours est obligatoire.
- Toute absence injustifiée pourra être prise en compte dans l'évaluation par le ou les enseignants concernés. La participation à toutes les manifestations organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.

Pour le second semestre M2 :

- Les étudiants doivent chercher eux-mêmes leur lieu de stage. Ils seront aidés dans cette démarche par l'université qui leur indiquera des institutions susceptibles de les accueillir. Le stage peut, si nécessaire, se poursuivre durant l'été. Le rôle du stagiaire sera clairement défini par convention entre la structure d'accueil et l'université. Il devra répondre aux objectifs de la formation et correspondre à un projet précis au sein de la structure d'accueil. Le **stage** fait l'objet d'un **rapport** qui, rédigé par l'étudiant, sera remis **le 31 août 2027** au secrétariat de

l'université. Il sera confronté au rapport du maître de stage puis évalué par le responsable de formation ou un membre titulaire du département de musicologie, selon le barème suivant : une présentation de la structure (5 points), les missions du stagiaire (5 points), les résultats et réflexions personnelles (5 points), l'évaluation du tuteur professionnel responsable du stagiaire (5 points). Les stages se font en France ou à l'étranger. Aucun stage ne peut commencer sans signature préalable d'une convention.

- L'étudiant doit d'autre part rédiger un **projet musical professionnel personnel** (avec une première étape en M1) qui, réalisé ou en cours de réalisation, donnera lieu à un **rapport** remis **le 31 août 2027** au secrétariat de l'université et une **soutenance en septembre 2027**.

- Les étudiants sont également évalués en commun sur le **rapport du projet collectif** qui aura été conçu et réalisé durant le premier semestre et anticipé dès le M1. Le rapport est à remettre au responsable de formation le **31 août 2027**.

- Le doublement est soumis à l'approbation des responsables de la formation, du département et de la faculté.

Responsable Master AGM (ALL) : Anne Damon-Guillot anne.damon@univ-st-etienne.fr

Responsable Master MAE (IAE) : Sébastien Diné sebastien.dine@univ-st-etienne.fr

Graduate+ ARTS

L'Institut ARTS porte un projet d'école graduée, la Graduate+ ARTS, qui bénéficie d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

La Graduate+ ARTS poursuit trois objectifs pour les étudiant.es :

- renforcer l'internationalisation et l'ouverture sur le monde
- favoriser l'intégration de la recherche dans la formation
- encourager la diversification des profils.

Pour y parvenir, la Graduate+ ARTS propose des formations originales dans le cadre de programmes thématiques qui ont pour objectifs d'aider à appréhender les grands enjeux artistiques d'aujourd'hui et de demain, résolument adossés aux questions sociétales et scientifiques de notre époque, grâce à une perspective critique et au concours de chercheur.es et d'artistes expérimenté.es.

Bénéficier d'un parcours de formation individualisé :

Gratification de stages de recherche en laboratoires et en institutions culturelles

Bourse de mobilité sortante internationale pour un stage de recherche

Bourse d'excellence en mobilité entrante

Suivre des formations innovantes :

DU « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives » [annuel, niveau master]

Certification « Parlons arts » [semestre 2, niveau master]

Écoles thématiques d'hiver

Tout est décrit ici : les [dispositifs](#)

Et pour tou.tes les étudiant.es de l'UJM, quel que soit leur niveau d'étude et leur formation :

Le concours artistique « En vitrine ! » au bâtiment des Forges Le
statut étudiant-artiste confirmé

S'inscrire à la Newsletter mensuelle sur [Newsletter - Université Jean Monnet \(univ-st-etienne.fr\)](https://www.univ-st-etienne.fr/arts/newsletter)

S'abonner à [notre espace Moodle](#)

Pour toute question, écrire à : institut-arts@univ-st-etienne.fr

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

M1 AGM - R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 7

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Anglais		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE2 Outils méthodologiques de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 12	Coef. 1
Méthodologie de la recherche et du rapport de projet (AGM et R)	6		CC (100%) : écrit	écrit	6	6
Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique (AGM et R)	6		CC (100%) : écrit	écrit	2	2
2 à choisir parmi 1, 2, 3, 4 (pour R)						
1 - Analyse auditive (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2 - Analyse musicale pour la médiation (AGM)		12	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3 - Technique du studio électro-acoustique		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
4 - Technique du studio musiques actuelles		20	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE3 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 9	Coef. 2
Rédaction de supports de médiation (AGM)		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Médiation musicale (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	4	4
1 à choisir parmi 1, 2, 3 (pour AGM)						
1 - Musicologie XVIIIe et XIXe siècles (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
2 - Ethnomusicologie (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2
3 - Musiques électroacoustiques (R)	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	2

UE4 Pratique de la recherche / professionnalisation	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 1
Journée d'étude ou colloque (R)			CC (100%) : écrit	écrit	2	1
Introduction au management (AGM) (imputé IAE)			CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE5 Projet de recherche / professionnel	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef.3
Définition du projet professionnel et plan de projet professionnel - Étape 1 du mémoire (AGM)			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3
Recherche en musicologie - Étape 1 du mémoire (R)			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3

M1 AGM - R MUSICOLOGIE / SEMESTRE 8

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 2
Anglais		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	2

UE2 Insertion professionnelle	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 6	Coef. 1
Stage 70 h			CC (100%) : mémoire	Ø	4	2
Module insertion professionnelle			CC (100%) : TP/pratique	Ø	2	1

UE3 Approfondissements disciplinaires	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 9	Coef. 2
Musicologie XVIe et XVIIe	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1
Jazz	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1
Musicologie XXe et XXIe	15	6	CC (100%) : écrit	écrit	3	1

UE4 Pratique de la recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 2
2 options à choisir parmi 1, 2, 3 (pour R)						
1. Journée d'étude ou colloque			CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2. Programmation/ organisation de concerts (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3. Médiation culturelle (AGM)	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE5 Spécialisation jeune public : histoire et enjeux sociétaux	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef.2
2 options à choisir parmi 1, 2, 3, 4						
1. Art en enfance (regard historique et épistémologique)	3	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
2. Interculturalité et inclusion	2	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
3. Édition numérique et médiation		10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1
4. Écritures musicales et sonores pour le jeune public	2	10	CC (100%) : écrit	écrit	2	1

UE6 Projet professionnel personnel / de recherche	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef.3
AGM - Rédaction du projet professionnel - Étape 2 du mémoire			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3
Recherche en musicologie - Étape 2 du mémoire			CC (100%) : mémoire	mémoire	5	3

M2AGM / SEMESTRE 9

UE1 Langue vivante	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 2	Coef. 2
Anglais		15	CC (100%) : écrit	écrit	2	2

UE2 Droit	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef. 1
Droit du travail (IAE)	16	6	CT (100%) : écrit	écrit	1	1
Droit des sociétés	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Droit des associations	6	6	CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Droit d'auteur et propriété intellectuelle et SACEM	3 + 15 + 6		CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Statuts et contrats	2	3	CC (100%) : écrit	écrit	1	1

UE3 Administration de la musique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 2
Structures administratives et politiques culturelles	6		CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Réseaux de financements et subventions en France et en Europe	6					
Aspects du management de projet événementiel	11		CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Mécénat	3	3	CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Schéma de financement public	3	3	CC (100%) : écrit	écrit	1	1

UE4 Stratégies de production	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef. 2
Programmation : musiques savantes, musiques actuelles, musiques du monde jeune public	21		CC (100%) : écrit	écrit	4	4
De la conception à la production	18		CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Industrie du disque		10	CC (100%) : écrit	écrit	1	1

UES Gestion de la musique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 3	Coef. 2
Gestion ressources humaines (IAE)	16	8	CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Gestion financière et comptabilité (IAE)	18	9	CC (100%) : écrit	écrit	1	1

UE6 Promotion et communication d'un projet musical	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef. 2
Marketing	7	7	CC (100%) : écrit	écrit	2	2
Outils numériques et réseaux	5	5	CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Relations avec la presse	9	9	CC (100%) : écrit	écrit	1	1
Communication et multimédia	17		CC (100%) : TP/pratique	TP/pratique	3	3

M2 AGM / SEMESTRE 10

UE1 Réalisation d'un projet musical collectif	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 4	Coef. 1
Construction du projet collectif et accompagnement		10	CC (100%) : TP/pratique	TP/pratique	4	1
Techniques audiovisuelles et régie						

UE2 Expérience professionnelle	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 12	Coef. 3
Module insertion professionnelle			CC (100%) : TP/pratique	Ø	2	0
Stage [12 semaines min.]			CC (100%) : mémoire/ rapport de stage	Ø	10	5

UE3 Réalisation d'un projet musical professionnel	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédit 14	Coef. 3
Réalisation du projet et accompagnement, rédaction du mémoire et soutenance		25	CC (100%) : mémoire + soutenance	Ø	14	3

SÉMINAIRES, JOURNÉES D'ÉTUDE ET COLLOQUES

Chants militants et monde paysan à l'aune des carnets de chants, Ambierle (42), Tiers-lieu de la Martinière, 21 et le 22 septembre 2026.

Contact : anne.damon@univ-st-etienne.fr

IEEE International Symposium on the Internet of Sound (IS2-26), Cannes, 28-30 octobre 2026
<https://internetofsounds2026.ieee-internetofsounds.org/>

Contact : romain.michon@univ-st-etienne.fr

Journée autour du son immersif dans le cadre du Festival ZoneXP au GRAME -CNCM, Lyon, 13 novembre 2026.

Contact : romain.michon@univ-st-etienne.fr

Sound and Music Computing Conference (SMC-26), Zagreb (Croatie), 5 au 7 novembre 2026
<https://smc26.mbz.hr/>

Contact : romain.michon@univ-st-etienne.fr

Rencontres Internationales de la Création Musicale, janvier 2027, Prague

Contact : viviane.waschbusch@univ-st-etienne.fr

Entre flamenco et jazz, 16-19 mars 2027, Saint-Étienne

Contact : rafaele.audoubert@univ-st-etienne.fr

Écrits de compositrices. Corpus, contextes, espaces de diffusion, École normale supérieure de Lyon, 23 mars 2027

Contact : matthieu.cailliez@univ-st-etienne.fr

Dictionnaires de musique et encyclopédies musicales en français, 25-26 mars 2027, Paris,

Contact : matthieu.cailliez@univ-st-etienne.fr

6e Biennale internationale d'études sur la chanson. Les narrativités de la chanson, 12 au 14 mai 2027 à Nancy et 19 au 21 mai 2027 à Aix-en-Provence

Contact : pierre.fargeton@univ-st-etienne.fr

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS M1

MASTER 1 ADMINISTRATION ET GESTION DE LA MUSIQUE

SEMESTRE 1

UE1 LANGUE VIVANTE

Anglais

NN (chargé de cours, anglais)

Approfondissement des compétences propres aux langues vivantes (compréhension- expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau avancé/indépendant B2+ du Cadre Européen attendu.

UE2 OUTILS MÉTHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE

Méthodologie de la recherche et du rapport de projet Marc DESMET, Pierre FARGETON, Renaud PAULET, Raphaël FORMENT *et al.*

Travail bibliographique : lieux de la recherche ; moteurs de recherche et catalogues en ligne ; répertoire de sources ; catalogues thématiques ; dictionnaires et encyclopédies ; bibliographie de littérature musicale ; bibliographie de musique ; périodiques ; éditions musicales ; discographie ; iconographie. Archives sonores et sources orales. Élaboration d'un corpus, formulation d'un titre et d'une problématique. Mise en forme et présentation : normes de descriptions bibliographiques ; présentation du mémoire ; organisation du texte ; index et tables des matières.

Actualité de la recherche en musicologie et en médiation de la musique (= Journée des invité·es)

Vendredi 11 décembre 2026, 11h-18h

Le département de musicologie reçoit trois invité·es extérieur·es, qui viennent parler de l'actualité de leurs recherches.

Analyse auditive

Fabien HOULÈS (professeur agrégé, musicologie)

Ce cours prépare au commentaire écrit et oral de documents sonores, sous les angles technique, historique, stylistique.

Analyse musicale pour la médiation

Cédric GARDE (professeur agrégé)

Ce cours propose une approche de l'analyse musicale adaptée à la diversité des contextes de médiation et de diffusion. Il vise à doter les étudiants d'outils permettant de comprendre, d'interpréter et de transmettre les principales dimensions d'une œuvre musicale à des publics variés, sans prérequis techniques. À travers l'étude d'exemples issus de différents répertoires, les étudiants développeront une méthode d'écoute, d'observation et de contextualisation mobilisant les paramètres du langage musical, les enjeux esthétiques et les dimensions culturelles des œuvres. Le cours alternera apports théoriques, analyses collectives et mises en situation afin de construire des discours adaptés aux attentes de publics spécialisés comme non spécialisés.

UE3 APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

Musicologie XVIIIe et XIXe siècles

Matthieu CAILLIEZ (maître de conférences, musicologie, IHRIM)

Hector Berlioz : compositeur, chef d'orchestre et critique musical

De son vivant, Hector Berlioz (1803-1869) fut davantage connu comme chef d'orchestre et critique musical que comme compositeur. Il bénéficia d'une large reconnaissance officielle après son décès, sous la Troisième République, lorsque la France se chercha un compositeur national à opposer à Wagner et Verdi, suite à la guerre de 1870. Durant sa carrière, il publia près de neuf cents comptes rendus de concerts et de représentations lyriques dans la presse parisienne, en particulier dans le *Journal des débats* et la *Revue et Gazette musicale de Paris*. L'objet de ce séminaire est de croiser l'esthétique de Berlioz, largement documenté par ses écrits, avec sa propre production musicale et celle de ses contemporains, ainsi qu'avec les critiques musicales d'Adolphe Adam, de Théophile Gautier et de Heinrich Heine.

BERLIOZ, Hector, *Correspondance générale*, Pierre Citron, Hugh Macdonald, François Lesure et alii (éd.), 8 volumes, Paris, Flammarion, 1972-2003.

BERLIOZ, Hector, *Critique musicale (1823-1863)*, Yves Gérard, Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï (éd.), 10 volumes, Paris, Buchet-Chastel/Société française de musicologie, 1996-2020.

Berlioz, Hector, *Mémoires d'Hector Berlioz de 1803 à 1865 et ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre écrits par lui-même*, Peter Bloom (éd.), Paris, Vrin, 2019.

BERLIOZ, Hector, *Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains*, Peter Bloom, Joël-Marie Fauquet, Hugh Macdonald et Cécile Reynaud (éd.), Arles, Actes Sud – Palazzetto Bru Zane, 2016.

BERLIOZ, Hector, *New Edition of the Complete Works*, Hugh Macdonald et alii (éd.), 26 volumes, Kassel, Bärenreiter, 1967-2006.

Pierre CITRON, Cécile REYNAUD, Jean-Pierre BARTOLI, Peter BLOOM (dir.), *Dictionnaire Berlioz*, Paris, Fayard, 2003.

Emmanuel REIBEL, Alban RAMAUT (dir.), *Hector Berlioz 1869-2019 (150 ans de passion)*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2019.

Emmanuel REIBEL, Béatrice DIDIER (dir.), *Berlioz poète et théoricien de l'orchestre. Regards sur le "Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration moderne"*, Paris, Champion, 2019.

Ethnomusicologie

Anne DAMON-GUILLOT (professeure des universités, musicologie, ECLLA)

Chants de lutte à l'écrit

Ce séminaire interroge les chants de lutte et chants militants – chants ouvriers, chants de résistance, ou encore chants de mouvements de jeunesse – à travers le prisme spécifique de leur rapport à l'écrit. Comment un répertoire oral et collectif se trouve-t-il, à différents moments de son histoire, saisi, fixé, transformé, trahi, transmis ou encore relancé par l'écriture ? Le séminaire s'appuiera sur un corpus varié, composé de documents écrits réunis par les collectifs militants et les mouvements eux-mêmes, puisant à la fois dans le répertoire chansonnier ouvrier lié à la mine, dans celui du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), dans celui du maloya réunionnais ou encore du kaneka néo-calédonien. Nous observerons les supports (feuilles volantes, carnets de chants, recueils de partitions...) et interrogerons leurs statuts et leur organisation pour réfléchir à ce que le passage par l'écrit fait à la fonction politique du chant.

AUGRIS Étienne ; BLOTTIERE Julien ; DIEDRICH Jean-Christophe ; SERVAT Véronique, *En lutte ! Carnet de chants*, Paris, Éditions du Détour, 2022

GOODY Jack, *La Raison graphique ; La domestication de la pensée sauvage*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979

GUILLEBAUD Christine ; STOICHITA Victor A. ; MALLET Julien, « La musique n'a pas d'auteur » (dossier), *Gradhiva*, n° 12, 2010

Musiques électroacoustiques

Rémy GEORGES et Johann PHILIPPE (Grame, Lyon)

Musique électroacoustique : l'ouverture des portes de l'informatique musicale et du code créatif

L'informatique musicale est au cœur de la musique électroacoustique et de la création contemporaine, mais elle est aussi très ancrée dans la philosophie et l'éthique open-source, visant à rendre accessibles et partagées la culture, la création et la science. Ce cours propose un aller-retour entre une lecture des différentes histoires, institutionnelles et souterraines de la création musicale informatique, et une approche technique et pratique

ancrée dans le présent, via la découverte et l'enseignement pratique d'outils F/LOSS (Free/Libre Open Source Software) utilisés par les compositeur·rices de maintenant.

Rédaction de supports de médiation

Chloé GUILLET (Chargée des actions culturelles, Les Nuits de Fourvière)

Le cours invite les étudiant·es à s'initier à l'écriture de supports utiles aux actions culturelles menées avec les publics. Nombreux et en constante évolution, ces supports nécessitent une bonne connaissance des typologies des publics, de la créativité et la capacité à cerner les différents enjeux liés à leur diffusion (pédagogique, communicationnel, ludique...). Après la présentation d'une sélection d'exemples concrets imaginés par différentes structures culturelles, les étudiant·es sont invité·es à imaginer leur propre création rédactionnelle pour un type de public choisi.

Médiation musicale

Karine HAHN (CNSMDL)

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

UE4 PRATIQUE DE LA RECHERCHE

Introduction au management Série de conférences à l'IAE

Ce cours aura pour objectif de proposer une première ouverture aux pratiques managériales dans différents domaines. Le cours est une préparation à la deuxième année du Master AGM et une découverte des pratiques de réflexion et d'enseignement au sein de l'IAE. Les étudiant·es devront rédiger un compte rendu ainsi qu'une fiche de réflexion personnelle pour chaque conférence.

UE5 PROJET PROFESSIONNEL PERSONNEL

Rapport de projet professionnel personnel (étape 1)

Définition du projet :

- Titre (2 points)
- Présentation du projet (4 points)
- Bibliographie et projets pouvant servir de modèle (4 points)
- Présentation du projet en 30 lignes, faisant référence aux projets de référence et à la bibliographie (10 points)

La préparation de l'étape 1 se fait avec l'appui et sous la direction de l'intervenant du cours de méthodologie sous forme de séances personnelles et/ou collectives de travail.

Deux fiches de lecture : documents choisis en accord avec l'intervenant du cours de méthodologie

- Fiche de lecture pour un livre : 15 000 c (espaces compris)
- Fiche de lecture pour un article ou un chapitre de livre : 10 000 c (espaces compris)

DATE DE RENDU :

SESSION 1 : 11 décembre 2026 avant 16h.

SESSION 2 : 18 juin 2027 avant 16h.

SEMESTRE 2

UE1 LANGUE VIVANTE

Anglais

NN (chargé de cours, anglais)

On approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension-expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau avancé/indépendant B2+ du Cadre Européen attendu.

UE2 INSERTION PROFESSIONNELLE

Stage

70 heures minimum mais peut être plus long – en accord avec le responsable de formation. Il donne lieu à un rapport de stage (entre 10 et 15 pages) comprenant : une présentation de la structure (5 points), les missions du stagiaire (5 points), les résultats et réflexions personnelles (5 points). Une évaluation est demandée au tuteur responsable du stagiaire par le directeur ou directrice de recherche UJM (5 points). Les stages se font en France ou à l'étranger. Aucun stage ne peut commencer sans signature préalable d'une convention.

Dates du stage : semaines 11 et 12 du 1er ou du 2^d semestre ou à toute autre période, **en dehors des jours de cours**, jusqu'au 30 avril (pour un rapport rendu en session 1) et au 4 juin (pour un rapport rendu en session 2).

DATE DE RENDU :

SESSION 1 : 7 mai 2027 avant 16h.

SESSION 2 : 18 juin 2027 avant 16h.

Insertion professionnelle

Cap Avenir

UE3 APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES

Musicologie XVIe et XVIIe siècles

Marc DESMET (professeur des universités, musicologie, IHRIM)

Spatialiser le son, visualiser la temporalité : la mise en espace du sonore dans la musique de la Renaissance et ses différentes fonctions

S'il est acquis que, dès le XVe siècle, les œuvres musicales consignées par écrit intègrent des données nouvelles de spatialisation et de temporalité (Lüttekens 2019), on doit constater que cet influx premier marquant l'entrée dans la Renaissance est suivi d'une quantité d'expérimentations poursuivant l'exploration de dispositifs singuliers, en lien soit avec la mise en espace de la performance, soit avec la désignation de repères formels audibles. Ce séminaire se propose d'aborder la question de la spatialisation du son au travers de différents paramètres (notations, textures, structures, effectifs, performances), en l'illustrant à partir d'un choix d'œuvres puisé dans la période 1440-1600 (Dufay, Ockeghem, Josquin, Palestrina, Lassus et Gabrieli).

CUMMING Julie & Peter Schubert, « Text and motif c. 1500: a new approach to text underlay », *Early music*, XI n° 1 (2012), p. 3-13.

LÜTTEKEN Laurenz, *Music of the Renaissance, Imagination and reality of a cultural practice*, trad. angl. de l'all. par James Steichen, Oakland, University of California Press, 2019.

THOSS Dagmar, « Flemish miniature painting in the Alamire manuscripts », *The Treasury of Petrus Alamire*, ed. Herbert Kellmann, Gent ; Amsterdam, Ludion, p. 53-62.

VAN ORDEN Kate, *Music, authorship and the book in the first century of print*, Berkeley, University of California Press, 2013

Jazz (et musiques populaires)

Pierre FARGETON (maître de conférences HDR, musicologie, IHRIM)

Le genre du récit et le genre de la performance dans les chansons

Savoir *qui parle* dans une chanson n'est pas chose facile, parce que plusieurs niveaux se superposent : l'identité des parolier-es, l'identité des narrateur-rices du récit mis en chanson, l'identité des vocalistes qui l'interprètent. Il s'agira dans ce séminaire d'explorer, à partir d'un corpus de chansons françaises populaires (commerciales), la façon dont les paroles de chansons impliquent un imaginaire genré, et la façon dont la performance peut en altérer et en réorienter le sens.

On travaillera aussi bien sur un corpus de « petits formats » (partitions) tirés du dépôt légal de la BnF que sur des enregistrements de chansons.

MCLARY, Susan, *Ouverture féministe. Musique, genre, sexualité* [1991], traduit par Catherine Deutsch et al., Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la musique, 2015.

AUGUSTIN, Jean-Marie, *La violence dans les chansons du chat noir au rap*, Paris, L'Harmattan, 2019.

Sontag, Susan « Notes on Camp » in *Against Interpretation and Other Essays*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1964

GROCCIA, Martine, « L'intime comme effet de la praxis énonciative », in Joël July (dir.), *Chanson. Du collectif à l'intime*, Aix-en-Provence, PUP, 2016, p. 194.

AUSLANDER Philip, *In Concert : Performing Musical Persona*, Michigan, University of Michigan Press, 2021.

COOK Nicholas, « Between Process and Product: Music and/as Performance », *Music Theory Online*, vol. 7, n°2, April, 2001.

Musicologie XXe et XXIe siècles

Viviane WASCHBÜSCH (maîtresse de conférences, musicologie, ECLLA)

Pratiques et évolutions techniques instrumentales du violon et du violoncelle à travers le prisme du Quatuor Arditti

Nous allons nous intéresser dans le cadre de ce séminaire aux techniques instrumentales des instruments du quatuor et à leur évolution depuis le milieu des années 1970. Les deux ouvrages *The Techniques of Violin Playing* d'Irvine Arditti et de Robert HP Platz ainsi que *The Techniques of Cello Playing* de Séverine Ballon qui va paraître en janvier 2027 constitueront les sources sur lesquelles se base le séminaire. Des retranscriptions des correspondances d'Irvine Arditti et des membres du quatuor ainsi que les différents manuscrits musicaux, supports sonores, programmes, revues, coupures de presse, photos en provenance de la Fondation Paul Sacher seront également consultés afin de compléter la réflexion.

ARDITTI Irvine, PLATZ Robert HP, *The Techniques of Violin Playing*, Kassel, Bärenreiter, 2013.

ARDITTI Irvine, *101 Geschichten eines reisenden Musikers*, Mayence, Schott, 2025.

ARDITTI Irvine, *Collaborations – Reflections on 50 years Working with Composers*, Mayence, Schott, 2023.

BALLON Séverine, *The Techniques of Cello Playing*, Kassel, Bärenreiter, 2027 (à paraître).

UE4 PRATIQUE DE LA RECHERCHE

Programmation/organisation de concerts

Renaud PAULET (Délégué général de l'EOC, Saint- Étienne)

Choix d'un interprète pour une œuvre donnée, choix d'un lieu pour mettre en valeur un répertoire... La programmation est l'art du choix, mais d'un choix éclairé et construit, qui combine à une somme de contraintes techniques, financières, administratives, une somme d'envies, de souhaits, de rêves parfois. Savoir créer ces opportunités pour créer au concert ces instants « magiques » qui suscitent l'émotion vraie, nécessite une bonne part d'intuition, mais aussi quelques clefs que ces séances permettront peut-être d'acquérir.

Médiation culturelle

NN

Le détail du cours sera précisé à la rentrée.

Art et enfance

Vincent LECOMTE (Docteur en esthétique et sciences de l'art)

Représenter l'enfant avec, par, comme, contre l'animal

De la scène de genre du XVIIIe siècle (Greuze) aux pratiques récentes telles que l'installation (Piccinini), de l'illustration littéraire (Doré, Rackham) à la photographie contemporaine (Wegman, Merandon), l'art donne corps de façons diverses et sensibles à cet imaginaire croisé suscité par la relation enfant/animal. Cette proximité peut aller jusqu'à la confusion des corps, voire à l'hybridation, engendrant de véritables chimères enfant-animal (Clark, Smith, Dubien).

Certains artistes investissent le registre de la taxidermie et du mécanique pour interroger la part d'innocence et de cruauté propre à l'enfance (Messenger, Darrot). Si Freud souligne dans *Totem et tabou* la proximité naturelle de l'enfant et de l'animal, et si Winnicott, à sa suite, dans *Jeu et réalité*, confère à l'animal de compagnie le rôle d'objet transitionnel — dont la fonction est d'aider l'enfant à explorer le monde et à abandonner l'illusion pour la réalité —, le rapprochement entre la figure de l'enfant et celle de l'animal peut aussi bien être perçu sous l'angle de l'apaisement et de la consolation (Udo, Pétrovitch) que celui de la violence (Bartoloméo), voire du cauchemar (Margolles).

Le geste projectif qui associe animal et enfant traverse l'histoire du regard (Goltzius, Goya), jusqu'au trouble identitaire (Huyghe). Ainsi, le rapprochement entre enfant et animal apparaît moins comme un simple motif iconographique que comme un réflexe perceptif fondamental, invitant le spectateur à prendre conscience du partage de statut qui se joue et à opérer un double transfert vers ces deux figures de l'altérité.

Interculturalité et inclusion

1. Arihana VILLAMIL (doctorante en anthropologie, Centre Georg Simmel – EHESS)

Musique et interculturalité : transmettre et fabriquer une société multiculturelle avec les enfants

Depuis les années 1990, la valorisation de la diversité culturelle occupe une place centrale au sein des politiques culturelles, tant en France qu'à l'international. À l'instar des orientations institutionnelles, de nombreux acteurs et actrices culturelles françaises, en particulier dans le domaine des dites « musiques du monde », s'emparent des dynamiques de la globalisation pour mettre en scène cette diversité, en valorisant le partage, le dialogue et l'échange entre les cultures.

Parmi ces initiatives, certaines sont destinées aux enfants : c'est le cas, entre autres, du projet Demos de la Philharmonie de Paris, du festival Babel Mômes et du projet de la Cité des Marmots organisés par l'association Villes des Musiques du Monde en Île-de-France, ou encore des diverses actions menées par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) dans la métropole lyonnaise.

À partir de différentes études de cas, nous interrogerons le rôle que joue la musique dans les politiques de valorisation de la diversité culturelle auprès des enfants. Nous analyserons les discours et projets portés par ces festivals et institutions musicales, en approfondissant les concepts de multiculturalité, d'interculturalité, de transculturalité et, par conséquent, les implications du concept même de « culture » dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Nous verrons ainsi comment, à bien des égards, les actions des opérateurs et opératrices culturelles du secteur musical sont confrontées à des problématiques qui reflètent une tension structurelle au sein des États démocratiques contemporains. D'un côté, ces États multiplient les déclarations en faveur de la diversité culturelle et du dialogue interculturel ; de l'autre, les objectifs chiffrés imposés à l'administration en matière de contrôle des flux migratoires fragilisent les conditions de séjour et de circulation des personnes étrangères sur le territoire français. De même, les initiatives destinées à favoriser l'accès au « droits culturels » sont confrontées à de nombreuses problématiques sociales comme les inégalités d'accès aux lieux culturels, ou encore l'instrumentalisation des discours associés à la culture et à la diversité. Afin d'aborder ces questions, nous examinerons différentes études de cas.

L'évaluation reposera sur un travail en groupe, à partir de mises en situation professionnelles, avec restitution orale. Elle se déroulera sur le temps du dernier cours.

2. Emmanuelle LEFEBVRE (formatrice à Canopé)

Comprendre les enjeux de la conception universelle des apprentissages dans la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers

Depuis 2005 et la promulgation de La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès à l'instruction demeure un challenge majeur d'inclusion dans notre société. Pourtant on note aujourd'hui qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé présentant des difficultés liées à des troubles de santé et/ou d'un handicap sera moins souvent scolarisé en milieu ordinaire en primaire, et ne le sera presque jamais dans l'enseignement général en fin de collège par rapport à un enfant présentant le même trouble d'une famille très favorisée. Pour les plus jeunes (et quelle que soit leur origine sociale) une amélioration de l'inclusion scolaire en milieu ordinaire, favorisée par des ouvertures d'Unité locale d'inclusion scolaire (ULIS), permet à ces enfants de rester scolarisés avec leurs pairs. Malgré tout, la question n'en demeure pas moins primordiale sur les différents temps éducatifs de l'enfant et du jeune.

Comment alors, les acteurs éducatifs et pédagogiques peuvent et/ou doivent-ils décliner leurs actions en prenant en compte les dispositifs tout en visant une harmonie des pratiques dans les temps de l'enfant ?

- Historique de la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers.
- Apports sur la notion de conception universelle des apprentissages (CUA) à partir des recherches (psychosociale, sciences humaines, sociologie, urbanisme...) en lien avec les compétences psychosociales
- Les ressources pour prendre en charge les enfants dans le cadre de la CUA (outil cap école inclusif, utilisation du numérique, les pédagogies actives)
- Penser des actions artistiques dans le cadre de la CUA

Édition numérique et médiation

Géraldine ALIBERTI

Innovation artistique et culturelle

L'innovation renvoie très souvent aux univers du commerce et de la technologie. Mais l'innovation ne se situe-t-elle qu'à cet endroit-là ?

L'innovation d'usage précède et initie les pratiques en amont des innovations technologiques. Alors l'innovation artistique, culturelle et sociale, ce serait quoi au juste ?

Un spectacle-parcours dans les bois, un karaoké de façade, une pièce de théâtre avec un orchestre, une joute d'éloquence avant un concert, une application d'orchestration, un orchestre symphonique jouant dans un parking, une expérience immersive en réalité augmentée, un spectacle jeune public, un projet à plusieurs entrées ?

Qu'est ce qui nous déplace vraiment dans l'art et la culture ? Qu'est ce qui crée la rencontre entre les personnes et la musique ? Comment procéder à une première rencontre avec de jeunes publics ? Quels sont les différentes formes de médiation à employer ?

Ces deux journées de formation proposées par VIVANT!e une compagnie sont l'occasion d'aborder un panorama d'expériences fortes de rencontre entre les artistes et les personnes. Elles se terminent par une après-midi de méthodologie à l'intelligence collective, un outil indispensable pour innover ensemble.

Écritures musicales et sonores pour le jeune public

Pascale AMIOT (directrice du Conservatoire Roannais Agglomération)

Écritures, lutheries et transversalités : l'enfant au cœur de l'invention musicale

Ce cours propose d'explorer les processus de création musicale et sonore destinés au jeune public à travers le prisme de l'innovation artistique et pédagogique. En s'appuyant sur les grandes évolutions des écritures musicales des XXe et XXIe siècles, il interroge la manière dont se construit l'écoute de l'enfant au contact d'œuvres qui déplacent les frontières de la musique : œuvres ouvertes, partitions graphiques, créations des Môméludies, lutheries contemporaines (Gramophone du GRAME, Soundcubes...), objets sonores ou dispositifs interactifs. Conçu comme un laboratoire d'expérimentation, ce cours défend une approche résolument transdisciplinaire où le sonore dialogue avec les arts visuels, le mouvement, le théâtre, l'image et le « cinéma pour l'oreille », dans le prolongement des recherches de Monique Frapat (L'Oreille en colimaçon). Il s'intéresse aux situations où l'enfant n'est plus seulement auditeur mais devient explorateur, interprète, créateur et parfois co-auteur de l'expérience artistique. À travers l'analyse d'œuvres, la manipulation de dispositifs, l'expérimentation collective et la conception de propositions de médiation, les étudiants développeront une

réflexion sur les conditions d'une Éducation Artistique et Culturelle qui favorise l'écoute active, la créativité, l'inclusion, la coopération et l'invention.

UE6 PROJET DE RECHERCHE

Rédaction du projet professionnel personnel (étape 2)

- Page de titre + Plan (4 points)
- Introduction au projet professionnel personnel avec références (minimum 3 pages) + description du projet, budget, projet de demandes de subvention (25 pages minimum ; référencement des sources (informations sur les subventions), légendes des illustrations) (12 points)
- Bibliographie (4 points)

Cette étape est présentée selon les normes enseignées dans le cours de méthodologie du 1er semestre. Elle est conduite et finalisée sous la direction d'un enseignant lors de séances personnelles et/ou collectives de travail. Aucun travail ne peut être rendu sans avoir échangé au préalable avec l'encadrant.

DATE DE RENDU :

SESSION 1 : 7 mai 2027 avant 16h.

SESSION 2 : 18 juin 2027 avant 16h.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

MASTER 2 ADMINISTRATION ET GESTION DE LA MUSIQUE

SEMESTRE 3

UE 1 LANGUE VIVANTE - ANGLAIS

Romain TISSERAND (professeur agrégé d'anglais)

On approfondira les compétences propres aux langues vivantes (compréhension, expression orales et écrites, anglais en interaction). Niveau avancé/indépendant B2+ du Cadre Européen attendu. Thème(s) précisé(s) à la rentrée.

UE2 DROIT

DROIT DU TRAVAIL (IAE)

Corinne MALZIEU (IAE, UJM)

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable d'identifier les principales règles régissant la relation individuelle de travail. Il pourra identifier les contrats de travail les plus adaptés selon les situations de travail et les clauses possibles régissant la vie du contrat. Il pourra appréhender les sanctions pouvant être encourues ou prononcées selon l'éventail des fautes commises. Il pourra identifier les enjeux de la modification d'un contrat ou des conditions de travail. Il pourra repérer les étapes procédurales liées à la rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail ou au licenciement. L'étudiant devra également connaître les règles applicables en cas d'atteinte aux droits et libertés des personnes dans l'entreprise. Il étudiera également les différents modes de rupture du contrat de travail (démissions, prise d'acte, rupture amiable, licenciement...) afin d'en saisir le régime et les enjeux pratiques.

DROIT DES SOCIÉTÉS

Natacha BAHRI (Natacha Bahri Avocats)

Le cours de Droit des sociétés aborde l'écosystème des sociétés, qui évoluent effectivement au sein d'un système juridique et économique organisé dans lequel des personnes morales naissent, exploitent une ou des activités, se transforment et meurent. Il s'agit d'analyser en premier lieu le processus juridique et administratif de création de ces entités, et des critères stratégiques qui président au choix d'une forme sociale au détriment des autres. En second lieu sont explorées, au plus près du réel, les modalités de fonctionnement et, plus généralement, la vie de la société. On observera enfin les interactions juridiquement encadrées entre les sociétés, intra-groupe comme hors groupe, permettant de donner un aperçu du panorama social sur le secteur économique de l'Administration et de la Gestion de la Musique.

DROIT DES ASSOCIATIONS

Julie CHAMPAGNE (CREFAD Loire)

Ce cours aborde quatre grands items juridiques / réglementaires :

- Le statut associatif pour la filière musicale : statuts possibles, règlements intérieurs, responsabilité juridique, fonctionnement, obligations et réglementations
- Agréments et licences spécifiques : les particularités du statut associatif (licence entrepreneur du spectacle, agrément de service civique, agrément JEP)
- Associations employeuses : réglementations et obligations (conventions collectives, procédures et déclarations...)
- Associations marchandes ou non marchandes : différences et incidences fiscales

DROIT D'AUTEUR ET DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE (faculté de droit, UJM) et Gaëlle ROUSSEAU (Galia Partners)

Le cours s'articulera en deux parties, précédées d'une brève introduction au droit de la propriété intellectuelle :

1/ Une introduction au **droit des marques** appliqué à l'industrie musicale, destinée à répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qu'une marque ? Comment choisir sa marque ? Comment déposer sa marque ? Comment exploiter sa marque (les contrats de licence, de cession, etc.) ?

? Comment défendre sa marque (oppositions, actions en nullité, en déchéance, en contrefaçon, etc.) ?

2/ Un cours de **droit d'auteur** abordant l'ensemble des sujets opérationnellement utiles pour les professionnels du secteur de la musique : qu'est-ce qu'une œuvre protégeable ? Qui peut être considéré auteur d'une œuvre de l'esprit ? Quels sont les droits conférés aux auteurs et aux ayants droit, et pour quelle durée ? Comment exploiter les droits d'auteur (contrats de cession, d'édition, etc.) ? Que sont les droits voisins du droit d'auteur et quelle est leur durée de protection ? Comment agir en contrefaçon ?

L'examen sera constitué de brefs cas pratiques sur l'ensemble des questions abordées en cours.

SACEM

Franck PETRE (SACEM)

Du cadre juridique du droit d'auteur à son application concrète dans les projets musicaux, cette intervention a pour objectif de présenter les grands principes de la propriété intellectuelle, ainsi que le rôle et le fonctionnement de la SACEM dans l'écosystème musical. À travers des exemples pratiques, les étudiants découvriront les enjeux liés à l'utilisation des œuvres musicales, à la gestion des droits d'auteur et à la rémunération des créateurs.

STATUTS ET CONTRATS

Renaud PAULET (Délégué général, EOC)

Les contrats de cession de spectacle, de coréalisation et de coproduction sont soumis au principe de la liberté contractuelle. Il n'existe pas de contenu unique. Chacun des contrats peut être adapté en fonction des besoins des parties. L'objectif de ce cours est donc de présenter le fonctionnement de chacun des contrats, les obligations générales des parties ainsi que les points importants à aborder, article par article. Les développements apportés serviront d'appui à la rédaction ou la vérification de vos futures conventions. À l'étude : contrat de cession, coréalisation, coproduction, convention de partenariat (projet pédagogique notamment), mais aussi contrat à durée déterminée d'usage, principe de l'intermittence du spectacle, contrat de commande musicale avec note de droits d'auteur, contrat de la filière discographique....

Notation prévue : DM à rendre le 11 janvier 2027 : question de cours et rédaction d'un contrat en lien avec votre projet personnel.

UE3 ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE

STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES CULTURELLES

Camille CHABANON (La Trinité)

Ce cours offre un panorama du paysage culturel français et européen et des institutions qui le composent. Il vise à doter les apprenant·es des connaissances générales pour appréhender globalement les entités opérant dans ce secteur. Le cours aborde les fondements de la structuration des organisations, leurs interactions et interconnexions ainsi que les différents labels existants. L'évaluation consiste en un court dossier présentant un établissement français labellisé.

RÉSEAUX DE FINANCEMENTS ET SUBVENTIONS EN FRANCE ET EN EUROPE

Catherine ANGÉNIEUX (Loire Forez Agglomération)

La conduite d'un projet artistique et culturel, d'un événement ou d'une structure nécessite l'identification et la mobilisation de ressources financières adaptées afin d'en garantir la faisabilité, la soutenabilité et le développement. Dans un contexte de diversification des modèles économiques du secteur culturel, la maîtrise

des dispositifs de financement constitue une compétence essentielle pour les futurs professionnels. Ce cours propose un panorama des principaux réseaux de financement publics et privés en France et en Europe. Il permettra aux étudiants d'identifier les acteurs institutionnels, les programmes d'aide, les mécanismes de subvention et les opportunités de financement mobilisables en fonction de la nature et des objectifs des projets. À partir de cas concrets issus du secteur musical et culturel, les étudiants apprendront à analyser l'éligibilité d'un projet, à repérer les dispositifs pertinents et à construire une stratégie de recherche de financements. La dernière partie du cours sera consacrée à la méthodologie de montage d'un dossier de demande de subvention ou de financement, depuis la formulation du projet jusqu'à l'élaboration d'un budget prévisionnel et des arguments de présentation.

ASPECTS DU MANAGEMENT DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

Perrine JOUK et Laurent BIGARELLA (Arty Farty)

Montage de projet culturel inspiré du forum de conférences European Lab et du festival Nuits sonores

Réflexion éditoriale et stratégique – programmation ; Montage financier et budget prévisionnel ; Stratégie par rapport aux différentes typologies de demandes de subventions ; Stratégie de billetterie – outils et montage économique : Les modes de contractualisation et de rémunération des intervenants, personnels et artistes.

MÉCÉNAT

Anna CHEMERY (La Solution Mécénat)

Les pratiques de mécénat ne cessent d'évoluer depuis quelques années. Enjeux de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et engagement sociétal, baisse des subventions publiques et démocratisation de la démarche pour les structures et projets d'intérêt général, les partenariats privés ont le vent en poupe.

À l'appui d'exemples concrets, ce cours vous propose d'acquérir les notions essentielles relatives au mécénat pour appréhender le montage et la mise en place d'une démarche efficace en la matière.

1. Notions essentielles
 - Définitions
 - Panorama du mécénat en France
 - Cadre juridique et fiscal
2. Démarche de mécénat
 - Cibles et techniques
 - Exemples de collectes
 - Clés et outils de réussite (discours de cause, travail de réseau et plan d'action)
3. Focus : métiers du mécénat

SCHÉMA DE FINANCEMENT PUBLIC

Juliette MARION (L'Éclectique Maison d'Artistes)

Le détail du cours sera précisé à la rentrée.

UE4 STRATÉGIES DE PRODUCTION

PROGRAMMATION

1. PROGRAMMATION MUSIQUES SAVANTES (classique et contemporain)

Renaud PAULET (Ensemble Orchestral Contemporain)

Dès la Seconde école de Vienne, et plus encore au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la création musicale entame une véritable mutation et explore de nouveaux modes d'expression sur fond de révolution technologique. Minimalisme à la Steve Reich, tintinnabulisme à la Arvo Pärt, sérialisme des premières heures, musique spectrale, bruitiste ou théâtrale, en passant par d'autres mouvements novateurs : ce cours propose une exploration des œuvres qui entrent en résonance avec le monde d'aujourd'hui et façonnent la musique de demain. À travers la programmation de l'Ensemble Orchestral Contemporain, dirigé par le chef d'orchestre et compositeur Bruno Mantovani, nous nous positionnerons en « programmeur » de ces esthétiques, à l'écoute des publics, des territoires et des actions possibles autour du concert.

En dignes héritiers, nous étudierons également les programmations « mixtes » et « classiques » des grands festivals européens.

2. PROGRAMMATION MUSIQUES ACTUELLES

Ludivine DUCROT (Le fil)

Le détail du cours sera précisé à la rentrée.

3. PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Luciana PENNA (Philharmonie de Paris)

Programmation jeune public dans une perspective interculturelle

L'objectif de ce cours est d'éclairer les étudiants sur les raisons et les spécificités d'une programmation en direction du jeune public. En s'appuyant sur l'exemple de la Philharmonie de Paris, il leur donne des outils concrets et des pistes de méthodologie pour intégrer la problématique du jeune public à leurs futures activités.

DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION

Svea JOHNSEN (Opéra de Saint-Étienne)

Après une présentation théorique abordant notamment la question de la violence sur le plateau, les étudiants visiteront l'Opéra et rencontreront les personnes travaillant sur la production de *Carmen*. Ils découvriront également le métier des chargés de production de l'Opéra et des responsables du chœur et de l'orchestre. Ils seront aussi amenés à réfléchir à la co-production avec des structures plus petites (compagnies). La conception d'une programmation pour une saison d'opéra, ainsi que, le cas échéant, pour une programmation danse, leur sera détaillée.

INDUSTRIE DU DISQUE

Andria ANDRIUZZI (IUT, UJM)

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

UE5 GESTION DE LA MUSIQUE

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Valérie GRIMA (IAE, UJM)

Gestion des ressources humaines durable

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les principes fondamentaux de la fonction RH en entreprise sous l'angle de la durabilité.
- Identifier et analyser les opportunités et défis auxquels font face les responsables RH
- Maîtriser les processus essentiels de la GRH (recrutement, évaluation, gestion de carrière, formation) et leurs implications managériales pour une GRH durable.
- Développer une réflexion et des solutions visant à améliorer les conditions de travail, notamment par la QVCT (Qualité de vie et conditions de travail).

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABILITÉ

Philippe LIGUORI (Fac Tempo)

Initiation à la comptabilité

a) Objectifs pédagogiques

Initiation à la pratique de la comptabilité, compréhension et utilisation des états produits (comptes annuels, états comptables (grands livres, balances..) dans la gestion de l'entreprise.

b) Compétences développées

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- comprendre les mécanismes de fonctionnement de la comptabilité et réaliser quelques écritures comptables
- maîtriser la bonne organisation de la comptabilité

- connaître les thématiques de charges / produits, immobilisation, stock, TVA, emprunts, opérations d'inventaire...
- comprendre et lire les comptes annuels de l'entreprise
- Connaître les états comptables et leur utilité dans la gestion.

UE6 PROMOTION ET COMMUNICATION D'UN PROJET MUSICAL

MARKETING

Catherine JABALY (Catherine Jabaly Conseil)

Ce module aborde et présente de manière synthétique les grandes notions de marketing. Quelques grands principes fondateurs y sont évoqués comme les 4 P, le marketing mix ou les différentes approches stratégiques en la matière. Un focus particulier est fait sur l'apport du digital, les nouveaux outils, les tendances les plus actuelles dans ce domaine. Dans un second temps, ces notions sont transposées aux entreprises culturelles à l'aide d'exemples d'applications concrets.

OUTILS NUMERIQUES ET RÉSEAUX

Catherine JABALY (Catherine Jabaly Conseil)

Approche des apports du numérique

Le numérique traverse l'ensemble de nos pratiques et notamment l'interaction avec les publics, le marketing, l'information ou la communication. Ce cours soulignera ce que l'on peut en attendre, depuis la connaissance des publics jusqu'aux outils d'incitation à la fréquentation des spectacles ou l'acquisition d'œuvres artistiques.

RELATIONS PRESSE

Catherine JABALY (Catherine Jabaly Conseil)

Les relations presse sont l'une des disciplines qui peuvent être mises en œuvre pour assurer la promotion de l'offre culturelle. Le cours présente les techniques et outils (dossiers et communiqués, conférences de presse, montage d'interviews, modalités de sensibilisation des journalistes...) pour parvenir à une médiation efficace et coordonnée des projets culturels.

COMMUNICATION ET MULTIMÉDIA

Catherine JABALY (Catherine Jabaly Conseil)

Communication globale appliquée à la culture

La communication globale d'une structure repose sur une pensée stratégique puis sur une mise en œuvre coordonnée des trois disciplines et des outils et techniques afférents, formalisées en un plan de communication. Le cours présente la méthodologie du plan de communication puis détaille les disciplines et les outils en s'appuyant sur des exemples et des cas concrets des structures culturelles.

TECHNIQUES AUDIOVISUELLES ET RÉGIE

Tony BIANCUCCI (DNUM, UJM)

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

POUR LA DOUBLE DIPLOMATION :

MANAGEMENT D'ÉQUIPE INTERCULTURELLE

Sébastien DINÉ (IAE, UJM)

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- comprendre les mécanismes qui influencent le fonctionnement et la performance d'une équipe de travail
- analyser les facteurs favorisant l'efficacité d'une équipe et identifier les leviers d'amélioration de son fonctionnement
- préparer, animer et exploiter une réunion en mobilisant les méthodes et outils adaptés à ses objectifs
- expliquer les principaux concepts, théories et modèles du management interculturel
- analyser l'impact de la diversité culturelle sur le fonctionnement des organisations et des équipes
- identifier les sources de conflits dans un contexte interculturel et proposer des modes de gestion adaptés
- adapter son comportement managérial et sa communication afin de favoriser la coopération et la performance au sein d'équipes multiculturelles
- développer une posture de manager capable d'intégrer les dimensions culturelles dans la prise de décision, la communication et le management des équipes.

ANALYSE STRATÉGIQUE

Alexis CATANZARO (IAE, UJM)

Ce cours se concentre sur les fondamentaux du management stratégique et de la démarche de diagnostic stratégique d'une activité. Au-delà de la présentation des techniques et modèles associés aux thèmes abordés, le cours visera à sensibiliser fortement les étudiants à leurs conditions d'usage (enjeux, portée, contexte...). Plusieurs études de cas d'entreprises réelles seront mobilisées.