

UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

ISM
INSTITUT SUPÉRIEUR
DE MANAGEMENT

Graduate School of Management

université PARIS-SACLAY

Conférences Café-MOKA

Guide des conférences

2017-2018

du 11 au 15 décembre 2017

Plus d'infos sur www.ism.uvsq.fr

Cycle de conférences Café-MOKA

édition 2017-2018

Adossées au Master 2 Management des Organisations Culturelles et Artistiques (MOCA), les conférences Café-MOKA proposent des temps de rencontre et d'échange qui ouvrent le débat sur les enjeux contemporains du management des organisations et des activités culturelles et artistiques.

Des industries culturelles et créatives en passant par les lieux intermédiaires alternatifs ou les modèles coopératifs d'aujourd'hui, comment les acteurs questionnent de manière renouvelée leur production, leur stratégie, leur modèle économique, leur relation au(x) public(s), au(x) territoire(s) ?

Les conférences mettent en lumière les trajectoires, expériences, compétences et réflexions croisées d'artistes, acteurs culturels, institutions, entrepreneurs, à travers une formule gratuite,

démocratisée et participative laissant la place aux citoyens pour s'exprimer sur des questions qui touchent l'ensemble de la société !

Venez nombreux !

Les tiers lieux : nouveaux enjeux de créativité, d'innovation, de patrimonialisation et de collaboration.

le 11 décembre 2017 de 10h à 17h

avec Alain Marinos,

Bastien Vernier,

co-fondateur de LaBBoite

Nicolas Aubouin,

Professeur associé à Paris School of Business

Clément Marinos,

Maître de Conférences en sciences économiques

Cette journée dédiée aux enjeux relatifs aux tiers lieux visent à proposer un temps de réflexion collective en compagnie de professionnels et de chercheurs experts dans le domaine.

En introduction, Alain Marinos reviendra sur la valeur du patrimoine pour la vie en société : en quoi la culture peut-elle permettre d'humaniser la

ville devenue infernale ? Puis il questionnera plus particulièrement les enjeux de patrimonialisation lorsque les acteurs s'emparent des lieux urbains pour en faire des lieux ouverts, innovants et créatifs.

Suite à cette introduction, trois intervenants se succèderont laissant place, suite à leur échange à des débats et échanges avec la salle : Bastien Vernier, l'un des concepteurs du FabLab de Cergy-Pontoise, LaBBoite et le gestionnaire de cet espace d'innovation viendra nous conter cette aventure.

Nicolas Aubouin : évoquera les points de convergence entre deux types de lieux intermédiaires : les fabriques culturelles (friches, squats,...) et les plateformes d'innovation et open art lab.

Enfin, Clément Marinos abordera la question des tiers lieux et des nouveaux modes d'innovation en se focalisant plus particulièrement sur le cas des entrepreneurs de villes petites et moyennes.

Depuis les années 2000, on constate l'émergence de nouvelles générations d'entrepreneurs innovants qui évoluent dans des espaces désignés « tiers-lieux ».

Issue des travaux du sociologue Ray Oldenburg, l'étude des tiers-lieux, lieux intermédiaires entre travail et maison, apparaît à la fin des années 1980. Ces espaces, qui prennent souvent la forme d'espaces de co-working et de Fablabs, entendent favoriser le partage et les échanges, créant des communautés où l'information et la connaissance circulent, générant autant de possibilités d'innovation. Cette sociabilité serait au cœur de leur efficacité à travers les possibilités de nouvelles rencontres et la création de réseaux sociaux étendus. En outre, on constate aujourd'hui que les tiers-lieux se multiplient hors des métropoles, dans villes petites et moyennes,

Le projet INTIMIDE (INnovation and ThIrd-Places in MID-Sized CitiEs), dont les premiers résultats seront présentés à l'occasion des Kafé MOCA, propose d'une part de questionner cette diffusion spatiale et d'autre part de mettre en lumière le rôle que jouent ces lieux tant pour leurs membres, travailleurs indépendants et entrepreneurs, que pour les territoires en général.

**La parole
aux acteurs
culturels locaux !**

Trappes/Saint-Quentin-en-Yvelines : un territoire d'artistes!

le 12 décembre 2017 de 10h à 12h

avec Bernard Delattre,
Journaliste, Écrivain

animée par Jean Djemad,
Compagnie Black Blanc Beur

La réussite de jeunes originaires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Trappes notamment est un phénomène extraordinaire qu'a pu observer Bernard Delattre. Dans son ouvrage intitulé «Trappes/Saint-Quentin-en-Yvelines : une exception artistique», les vingt-huit portraits qu'il présente (dont Jamel Debbouze, Omar Sy, Sophia Aram, des jeunes de la troupe Black Blanc Beur et de Déclic Théâtre, etc.) sont autant de messages d'espoir pour les habitants d'aujourd'hui.

Mais s'agit-il d'une exception culturelle ? Les entretiens avec les uns et les autres prouvent qu'il peut s'agir aussi du fruit logique d'un effort fait au niveau des structures et des moyens et que ce qui a été réalisé à Trappes et à St-Quentin-en-Yvelines

Quels lieux alternatifs et inclusifs penser sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ?

le 12 décembre 2017 de 13h à 16h

avec Anim'Assos

Carte blanche à l'association Anim'Assos, partenaire de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et du Master MOCA. Démarche initiée par un collectif de représentants d'associations et d'habitants du territoire en 2015, Anim'Assos se veut une initiative culturelle innovante à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ses objectifs :

- Favoriser les rencontres et les échanges entre les associations locales et les habitants ;
- Participer à la construction d'un récit local commun qui s'appuie sur la mémoire collective, l'histoire et les trajectoires du territoire et de ses acteurs ;
- Stimuler la mise en action des associations autour d'un événement artistique, ambitieux, fédérateur qui renforce, grâce au soutien des institutions locales, l'identité culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Anim'Assos lance donc ce temps de réflexion autour d'un lieu alternatif et inclusif sur le territoire, qui permettrait rencontres, échanges, vivre ensemble, créativité et innovation. Pour ce faire, l'association convie ses membres ainsi que des personnalités pertinentes sur la question.

Culture et handicaps

le 12 décembre 2017 de 16h à 19h

avec Catherine Papouin,
Association Vivre Debout

Jean Djemad,
Compagnie Black Blanc Beur

Etienne Guichard,
Théâtre du Sable

Plus de 5 millions de Français sont handicapés. La loi de 2005 favorise l'intégration mais qu'en est-il de l'accès à la culture et à la pratique artistique ? De longue lutte, ces personnes ont revendiqué, se sont battues pour obtenir leurs droits fondamentaux, améliorer leur vie quotidienne. Le chemin reste long jusqu'à l'égalité handicapé/valide.

Le secteur artistique et culturel n'échappe pas à cette critique qui requiert une exigence éthique, déontologique et démocratique. Comment donner les possibilités aux personnes en situation de handicap de sortir de leurs obligations quotidiennes pour pouvoir leur permettre une créativité artistique, source de bien-être et d'épanouissement individuel ? Au-delà de cette réflexion fondamentale, les trois associations présentes vous propose un atelier participatif aux côtés de personnes en situation de handicap participant à un projet artistique : Pris en Contes.

**Le management
de projets et
de structures
culturelles et
créatives :**

nouvelle ingénierie
et nouvelles
compétences

Le développement à l'international des grands musées

le 13 décembre 2017 de 10h à 13h

avec Sophie Kammerer,
Louvre Conseil

Les musées sont entrés dans l'ère de la mondialisation depuis déjà plusieurs décennies. L'inauguration du Louvre Abu Dhabi, le 11 novembre dernier, en est l'une des illustrations les plus récentes et éclatantes.

Nous nous pencherons sur le cas de plusieurs musées emblématiques, tels le musée du Louvre, le Centre Georges Pompidou, le Guggenheim Museum et d'autres encore pour analyser les stratégies de développement des musées, s'interroger sur les prérequis, les motivations et les limites de cette internationalisation.

Communiquer autrement, ou comment intégrer l'éthique dans les démarches de communication et de marketing

le 13 décembre 2017 de 14h à 17h

avec Lenaïg Vandendyck,
*Consultante, formatrice et enseignante
Marketing, Digital et Communication*

Cette conférence a pour objectif d'éveiller les consciences sur les démarches de communication et de marketing «respectueuses». Autrement dit, l'intervenante souhaite développer un raisonnement autour d'un «faire autrement», respectueux et éthique.

Pour ce faire, après avoir rappelé les éléments de convergences et de divergences entre économies marchande et non-marchande, et entre les différents secteurs (notamment culturel), l'intervenante se focalisera sur l'éthique et ce qu'elle nomme la nouvelle ère du marketing et de la communication autour des organisations sociales et solidaires.

Atelier RH

le 13 décembre 2017 de 17h à 20h

avec l'Association Dynamik RH

échanger et accompagner vers l'avenir

L'objectif de cet atelier est de proposer aux étudiants un temps d'échange autour des clés de réussite pour un recrutement dans les secteurs culturels et de la communication. Pour ce faire, les étudiants membres de l'association Dynamik RH, accompagnés de professionnels des secteurs, ont imaginé et construit différents temps d'échange et de partage pour mettre en lumière les «bonnes pratiques» : temps collectif introductif, mise en scène d'entretiens, travail individualisé autour des CVs et lettres de motivation, etc.

La vie culturelle :
une rencontre
entre opérateurs
et managers
publics

La vie associative côté cour, côté jardin

le 14 décembre 2017 de 10h à 13h

avec Marie Mainchin
et Kénan Desaldeleer,
*fondateurs de compagnies
de théâtre*

La création d'une association et le dépôt des statuts à la préfecture n'est que le début du chemin de la vie associative. Une fois immatriculée, l'association doit fonctionner. Et quand la fameuse subvention de fonctionnement ne suffit plus, l'équipe doit trouver de nouveaux moyens de financement, d'où l'importance d'avoir des membres du CA investis malgré leur activité bénévole. L'équilibre entre l'équipe artistique et les membres du bureau est important et le regard de chacun compte pour garder sa ligne artistique et son intégrité.

À partir de son implantation sur un territoire défini, la compagnie a possibilité d'ouvrir son champ d'action autour de la création, des activités proposées et de la gestion de ses artistes.

Le département des Yvelines : un territoire d'expérimentation pour repenser les politiques et actions culturelles locales

le 14 décembre 2017 de 14h à 17h30

Yvelines
Le Département

avec le Pôle
développement
culturel du Conseil
Départemental des
Yvelines

avec Caroline Duplan,
coordonnatrice ingénierie
et Chrystelle Prieur,
chef de projet
réseaux/territoires

En s'inspirant des enjeux et des problématiques rencontrés par le Département des Yvelines (action publique, territoires, acteurs), les intervenantes proposeront un atelier réflexif et collaboratif pour penser les leviers d'action ... et inventer les territoires du futur.

Regard sur les filères musicales

L'avenir des grands ensembles de musique dans le champ de la création : un nouvel enjeu pour les politiques culturelles

le 15 décembre 2017 de 14h à 17h

avec l'intervention de
Fred Maurin,
*professeur agrégé des universités,
compositeur et musicien*

et animée par Marie-Laurence Château
*chargée de mission
communication dans le secteur public
depuis plus de quinze an*

Le paysage culturel, à l'échelle mondiale, est régi par un modèle économique capitaliste où priment les dimensions entrepreneuriales, industrielles et financières. En France, malgré les initiatives prises pour le développement des activités artistiques ainsi que pour la diversité et la démocratisation culturelles, les pouvoirs publics peinent à apporter un contrepoint à ce modèle dominant dans lequel la notion de création artistique semble être soluble. Pis, la raréfaction des ressources allouées à la culture conjuguées aux puissantes potentialités qu'offrent numérique obligent à repenser les modalités de création, de production et de diffusion d'œuvres artistiques. Face à ce constat, doit-on, dans la lignée

des philosophes de Franckfort, dénoncer les méfaits de l'« industrie culturelle » centrée des produits de consommation de masse aux dépens de la création et de formes d'expression originales ? Dans un tel contexte, jusqu'où verra-t-on s'opposer deux formes de légitimités apparemment inconciliables : la légitimité de création artistique et légitimité de « création » économique ? Peut-on encore concevoir une économie de l'art qui ne soit pas immergée dans l'économie des industries culturelles ? La création - en particulier la création musicale - peut-elle continuer à exister dans un système ouvertement dédié à la consommation de masse ? Comment interpréter la quasi-disparition des termes « art » et « artistiques » du discours institutionnel, lesquels sont volontiers remplacés par les termes de « culture » et « culturelle » ? Et comment expliquer, a contrario, que le marché surexploite la notion d'artiste, semble t-il, très rentable en termes de marketing ? Face l'émergence de nouveaux modèles économiques culturels comment penser la fabrique de l'opinion et la fabrique du goût ?

Frédéric Maurin est musicien et compositeur, directeur du grand ensemble Ping Machine. Il a été pendant plusieurs années président de Grands formats, fédération des grands ensembles de jazz et de musiques improvisées. Il en est actuellement administrateur. Il est par ailleurs agrégé des universités et titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Il apportera un éclairage sur ces questions en partant

de son expérience dans le champ de la création musicale.

Le débat sera animé par Marie-Laurence Chateau, chargée de mission communication dans le secteur public depuis plus de quinze ans, fondatrice en 2005 de l'association Pégazz et l'Hélicon pour le soutien à la création et à la production de musiques improvisées. Elle s'intéresse particulièrement aux questions des régimes de réception et d'aires culturelles dans le champ artistique.

