

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE POUR L'ANNEXE N°1 : PROGRAMME DES EPREUVES

Tronc commun à l'ensemble des spécialités

1. L'art et la culture

Le ministère de la Culture. Son histoire, son organisation, ses grandes politiques.

- POIRRIER Philippe, Politiques et pratiques de la culture, Paris, La Documentation Française, 2017, 321 p.

- GREFFE Xavier, PFLIEGER Sylvie, La politique culturelle en France, Paris, La Documentation Française ; 2015, 216 p.

- MOULINIER Pierre, Les politiques publiques de la culture en France, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, 127 p., Collection Que sais-je ?

Les grands textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la culture.

- Ressources en ligne :

<https://www.senat.fr/themes/dossiers-legislatifs-culture-recents.html>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Politique-de-la-ville/Textes-de-reference>

Les institutions culturelles. Missions des opérateurs nationaux, des labels et des réseaux.

- TOBELEM, Jean-Michel, La gestion des institutions culturelles - 3e éd. - Musées, patrimoine, centres d'art, Paris, Armand Colin, 2017.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Culture-et-Monde-rural/Les-acteurs-et-les-outils-au-service-du-maillage-culturel-du-territoire/Les-partenaires/Les-institutions-culturelles>

Les pratiques culturelles en France : tendances générales, aspects historiques et sociologiques, nouveaux usages.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Decouvrir-nos-sites-dedies/Pratiques-culturelles-des-Francais>

<https://ent.inp.fr/course/view.php?id=476>

Les droits culturels, la diversité culturelle, le dialogue interculturel et les enjeux de parité et de diversité.

- LUCAS, Jean-Michel, Les droits culturels - Enjeux, débats, expérimentations, Territorial éditions, 2017.

- RASSE, Paul, La diversité culturelle, Paris, CNRS, coll. « Les Essentiels d'Hermès », 2013, 226 p.

- Ressources en ligne :

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf

<https://fr.unesco.org/themes/dialogue-interculturel>

<https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Publications-revues/Reperes-pour-un-dialogue-interculturel>

2. L'État et les collectivités territoriales

L'organisation administrative des services de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) ; application dans le domaine culturel.

Les grandes étapes de la décentralisation culturelle. L'aménagement culturel du territoire et les politiques de contractualisation avec les collectivités territoriales. L'exercice partagé de la compétence culture. L'organisation des services culture dans les collectivités territoriales. L'intercommunalité.

- VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, WASERMAN Franck, Les collectivités territoriales et la décentralisation. Paris, La Documentation Française, coll : Découverte de la Vie Publique, 2017, 208 p.

- MEYER Odile, Les collectivités territoriales en fiches et QCM, Paris, Dunod, 2018, 326 p.
- QUILLIEN Philippe-Jean, Tout savoir sur les collectivités territoriales, Paris, Ellipses, 2017, 208 p.
- M. BONNARD, Les collectivités territoriales, les notices de la documentation française, 4ème édition, 2009.
- B. DREYFUS, Vademecum des collectivités locales et territoriales, Edition SEFI, 15ème édition, 2018
- POTIER Vincent, Comprendre simplement le droit des collectivités, Moniteur (Éditions du), coll : Comprendre Simplement, 2017, 310 p.
- Ressources en ligne :

Le portail Wiki Territorial du CNFPT : www.wikiterritorial.cnfpt.fr

La Gazette des Communes (hebdomadaire), consultable au service documentation <http://www.lagazettedescommunes.com/> (le site propose une newsletter)

3. La culture et l'Europe

Les institutions culturelles européennes et internationales.

- RENOUT, H., LESCOT, C., Institutions européennes, Paris, Editions Paradigme, 2008.

Les grands programmes culturels de l'Union européenne.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-recherche/Politique-europeenne-et-recherche-Culture>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Europe-et-international/Promouvoir-la-culture/Aupres-des-organisations-internationales>

https://ec.europa.eu/culture/policy/international-cooperation_fr

<https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/home>

4. La culture et le numérique

Compréhension des enjeux du numérique dans le domaine culturel.

Les pratiques culturelles liées au numérique.

Le concept d'humanités numériques et environnementales.

- MOUNIER, P., LES HUMANITÉS NUMÉRIQUES Une histoire critique, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Les ressources en ligne et les dispositifs de médiation.

- CHAUMIER Serge, MAIRESSE Françoise, La médiation culturelle, Armand Colin, 2014, 275 p.

- Ressources en ligne :

<https://www.culturecheznous.gouv.fr/>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2020/Mediation-culturelle-l-enjeu-de-la-gestion-des-ressources-humaines-CE-2010-1>

<https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-scientifique-et-technique/Effets-des-actions-de-mediation-culturelle-sur-les-enfants-et-adolescents>

La problématique des données numériques et de leur accessibilité (open data).

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Innovation-numerique>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Decouvrir-nos-sites-dedies/Pratiques-culturelles-des-Francais>

<https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/culture-and-digitisation>

<http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/enquetes.php>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Economie-du-livre/Accessibilite-des-livres-numeriques>

5. La notion de projet artistique et culturel

Aspects méthodologiques, évaluation.

Aspects budgétaires (connaissances générales en comptabilité) et juridiques (les différents statuts des entreprises culturelles et les différents modes de gestion des services publics culturels).

- Ressources en ligne :

<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68124-guide-des-projets-culturels-de-territoire-methodologie-et-ressources.pdf>

<https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-64.htm>

https://droitsculturels.org/paideia4d/wp-content/uploads/sites/3/2013/09/CultureEtTerritoires_p80-88.pdf

6. Droit et finances publiques

L'organisation et les principes généraux de la fonction publique.

Les grands principes du service public.

Les bases du droit public.

- P. WEIL et D. POUYAUD, *Le droit administratif*, Paris, PUF, collection Que-sais-je ?, 23ème édition, 2010.

- G. BRAIBANT et B. STIRN, *Le droit administratif français*, Paris, Dalloz, 7ème édition, 2005.

- B. STIRN, Y. AGUILA, *Droit public français et européen*, Dalloz, 2018.

Les fondamentaux de la fonction financière de l'État : les grands principes, les règles budgétaires de base et les acteurs des finances publiques.

- F. MORDACQ, *Les finances publiques*, Collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 4ème édition, 2016.

- R. MEGY, *Les finances publiques en 100 fiches*, Ellipses, 2020.

- M. BOUVIER, M-C ESCLASSAN et J-P LASSALE, *Manuel de Finances Publiques*, LGDJ, 15ème édition, 2016.

- BRIGAUD, F., UHER, V., DEGRON, R., *Finances Publiques IEP-Concours administratif*, Armand Colin, 2019.

• Spécialité théâtre

L'histoire du théâtre de l'Antiquité à nos jours, l'évolution de ses fonctions sociales, notamment en Europe.

- COUPRIE, A., *Le théâtre*, Paris, Armand Colin, 2015.

Les grands courants esthétiques et les artistes majeurs de la création théâtrale contemporaine.

- Ressources en ligne :

<https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2013-3-page-569.htm>

Les domaines des arts de la rue et de l'espace public, du cirque, de la marionnette, du conte et du geste.

- GABER, F., *Quarante ans d'arts de la rue*, Paris, Editions Ici et là, 2009.

Auteurs, traducteurs, adaptateurs.

La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans le champ de la création.

Le mouvement de la décentralisation théâtrale depuis la dernière guerre et ses relations avec le développement de l'action culturelle.

La politique théâtrale du ministère de la Culture aujourd'hui : grandes institutions, axes de soutien, modalités de coopération avec les collectivités territoriales.

Le paysage professionnel et institutionnel du théâtre, du cirque, des arts de la rue et de l'espace public, de la marionnette, du conte et du geste.

L'organisation de l'enseignement artistique initial et supérieur du spectacle vivant.

Les grands enjeux de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020>

• Spécialité musique

La musique et son histoire.

-WODON, B., *Histoire de la musique*, Larousse, 2014.

Les grandes périodes et les principaux courants de la musique du Moyen-Âge au XXIe siècle.

La création musicale contemporaine en France et dans le monde : principales tendances après les années 1950, évolution des techniques, interactions entre les différents genres musicaux.

Les musiques actuelles amplifiées, les musiques de tradition orale et l'improvisation.

La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans le champ de la création.

Le paysage professionnel et institutionnel de la musique.

La politique musicale du ministère de la Culture aujourd'hui : grandes institutions, axes de soutien, modalités de coopération avec les collectivités territoriales.

Le domaine des industries culturelles et les problématiques public-privé propres au secteur musical.

L'organisation de l'enseignement artistique initial et supérieur du spectacle vivant.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020>

Les grands enjeux de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle.

-Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

• Spécialité danse

L'histoire de la danse du Moyen-Âge au XXIe siècle et de ses liens avec les autres arts ainsi que de sa dimension sociale.

- MENIL (de), Félicien, *Histoire de la danse à travers les âges*, Librairie d'éducation nationale, 2014.

La scène chorégraphique contemporaine : les différentes pratiques, la création et le répertoire, la diffusion.

Les principaux systèmes de notation en danse.

La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans le champ de la création.

Le paysage professionnel et institutionnel de la danse.

La politique chorégraphique du ministère de la Culture aujourd'hui : grandes institutions, axes de soutien, modalités de coopération avec les collectivités territoriales.

L'organisation de l'enseignement artistique initial et supérieur du spectacle vivant.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Danse>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020>

Les grands enjeux de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

• Spécialité arts plastiques

L'histoire de l'art et des approches théoriques développées dans le champ des sciences humaines concernant :

- les grandes périodes et les principaux courants de l'art, de la préhistoire à la première moitié du XIXe siècle ;

- les principales tendances de l'art moderne ;

- la création plastique et visuelle contemporaine en France et dans le monde, les principales tendances et l'évolution des disciplines et des techniques.

- GOMBRICH, E., Histoire de l'art, Paris, Edition Phaïdon, 2006.
- SCHNAPP Alain (dir.), Histoire de l'art. préhistoire et Antiquité, des origines de l'humanité au monde classique, Paris, Flammarion, 2010, 591 p.
- HECK Christian, Histoire de l'art : chrétienté et Islam. Moyen âge, Paris, Flammarion, 2011.
- MIGNOT Claude, RABREAU Daniel, Histoire de l'art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 2011.
- DAGEN Philippe, HAMON Françoise, Histoire de l'art : XIXe-XXe siècles. Epoque contemporaine, Paris, Flammarion, 2011.
- Collections : « L'Univers des formes », Editions Gallimard ; « L'Art et les grandes civilisations », Editions Citadelles & Mazenod ; « Tout l'art », Editions Flammarion ; « Guide des arts », Editions Hazan.

La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans le champ de la création.

Les réseaux de diffusion, les grandes manifestations sur les plans national et international.

Le marché de l'art, son organisation, ses tendances et ses évolutions.

Les métiers de l'exposition, du commissariat, de la médiation ; les métiers de l'art et du design.

L'organisation de l'enseignement artistique initial et supérieur des arts plastiques.

Les grands enjeux de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

• Spécialité cinéma et audiovisuel

L'histoire du cinéma et de l'audiovisuel des origines à nos jours.

- BETTON, G., Histoire du cinéma, Paris, PUF, 1984.

- MARIE, M., AUMONT, J., Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Armand Colin, 2008.

Les problèmes culturels, industriels, commerciaux, juridiques, techniques et sociaux intéressant le secteur du cinéma et de l'audiovisuel.

Les aspects européens et internationaux de la création, de la production, de la distribution et de la diffusion dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel.

Les interventions financières de l'Etat et des collectivités territoriales en faveur de l'ensemble de l'industrie cinématographique et des programmes audiovisuels, quel qu'en soit le support.

Les interventions de l'Etat et des collectivités territoriales en faveur des organismes et associations dont l'action concourt à la formation des professionnels de l'image, à la promotion du cinéma et des programmes audiovisuels, et à la conservation du patrimoine cinématographique et audiovisuel.

Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Les technologies de création, de reproduction et de diffusion de l'image.

Les enjeux, dispositifs et pratiques de l'éducation à l'image.

Les grands enjeux de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Audiovisuel/Dossiers-thematiques/La-politique-en-faveur-du-cinema>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Cinema>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

• Spécialité livre

L'histoire du livre et les enjeux liés au patrimoine écrit.

- BARBIER, F., Histoire du livre en Occident, Paris, 2012, Armand Colin.

L'histoire des bibliothèques, leur rôle et leur organisation actuels, leur ancrage sur le territoire.

Les liens de la lecture publique avec les questions de développement culturel et social. Les contractualisations avec les collectivités territoriales dans ce domaine.

Fonctionnement de la chaîne du livre, l'évolution des métiers.

Les technologies de l'information et de la communication et leurs implications dans le secteur de la lecture publique, du patrimoine écrit et de l'économie du livre.

Les grands enjeux des politiques de lecture publique et de l'éducation artistique et culturelle.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

• Spécialité action culturelle

Les grands courants de l'histoire de l'art et de la création contemporaine ; la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans le champ de la création.

- GOMBRICH, E., Histoire de l'art, Edition Phaidon, 2006.

- SCHNAPP Alain (dir.), Histoire de l'art. préhistoire et Antiquité, des origines de l'humanité au monde classique, Paris, Flammarion, 2010, 591 p.

- HECK Christian, Histoire de l'art : chrétienté et Islam. Moyen âge, Paris, Flammarion, 2011.

- MIGNOT Claude, RABREAU Daniel, Histoire de l'art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 2011.

- DAGEN Philippe, HAMON Françoise, Histoire de l'art : XIXe-XXe siècles. Epoque contemporaine, Paris, Flammarion, 2011.

- Collections : « L'Univers des formes », Editions Gallimard ; « L'Art et les grandes civilisations », Editions Citadelles & Mazenod ; « Tout l'art », Editions Flammarion ; « Guide des arts », Editions Hazan.

- LEMOINE, S., L'art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2013.

DRAC et Préfectures : les actions conduites au titre de la politique de la ville et des enjeux liés à la politique publique des quartiers prioritaires, de la ruralité et, à ce titre, des services de l'État partenaires. Les dispositifs et outils de la démocratisation culturelle dont les contractualisations.

Les institutions culturelles, les lieux culturels indépendants et intermédiaires et les associations culturelles.

Les enseignements artistiques en lycée, leurs liens avec l'enseignement supérieur, la spécificité de l'enseignement socio-culturel en lycée agricole.

Les orientations ministérielles et interministérielles en matière d'éducation artistique et culturelle, les dispositifs de développement culturel et les politiques culturelles transversales portées par le ministère de la Culture : culture santé ; culture justice ; petite enfance.

Le rôle de l'éducation populaire.

Les enjeux des droits culturels et de l'accessibilité.

La culture patrimoniale, l'interculturalité, la diversité culturelle, l'éducation aux médias, les langues minoritaires, y compris la langue des signes.

La sociologie des pratiques, de la réception, la culture numérique et ses nouveaux usages, notamment par la jeunesse.

Les réseaux de territoire dans le champ de l'éducation artistique et culturelle et leurs modalités d'animation.

- Ressources en ligne :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Bibliographie/Generalites>

<https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496>

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/01/170124_rapport_sandrine_doucet_-_les_territoires_de_leac.pdf

<https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2013-1-page-28.htm>

<https://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/bibliographie/ries42.pdf>