

RETOUR SUR ...

7ÈME FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HABITER LES ESPACES : LIEUX DE CRÉATION, CRÉATION DE LIEUX

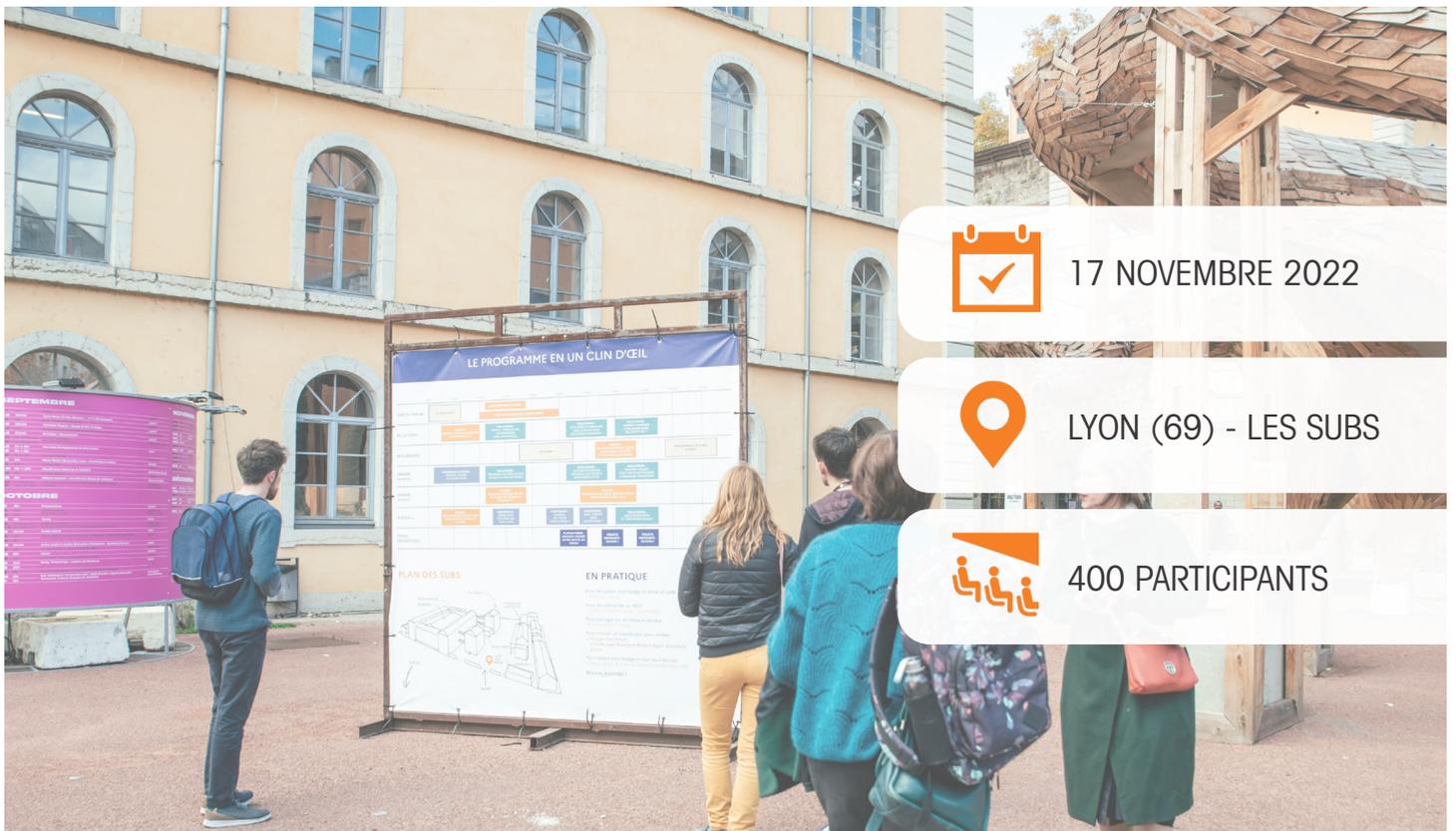
NOVEMBRE 2022

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

Cette édition du forum a interrogé les ancrages artistiques durables et les occupations éphémères, a questionné les manières d'habiter des territoires urbains ou ruraux, les différents types de lieux de fabrique artistique ou de programmation culturelle.

Ce Forum a permis :

- de réfléchir aux modèles des tiers-lieux, aux projets artistiques situés, aux lieux hybrides, aux nouveaux espaces du numérique...
- de s'inspirer auprès de porteurs de projets qui renouvellent l'approche des lieux artistiques, s'aventurent dans des territoires nouveaux et osent l'itinérance.
- de s'outiller, faire avancer, germer, son projet culturel.
- de se rencontrer, pour créer du lien, entrevoir de nouveaux terrains d'exploration !

17 NOVEMBRE 2022

LYON (69) - LES SUBS

400 PARTICIPANTS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

EN QUELQUES MOTS

18
MODALITÉS

tables rondes, ateliers,
conférences

6
PROJETS
INSPIRANTS

70
TÉMOINS ET
EXPERTS

3
CONFÉRENCES
FLASH

1
SPEED-
MEETING

20
DESSINS

DESSINS

Au dessin à l'encre, sur grand format, refaire le fil de la journée : paroles entendues, témoins inspirés, bribes de rencontres, échos du Forum.

Tout au long de la journée, la dessinatrice Sylvaine Jenny, a illustré le Forum.

Sylvaine Jenny

Dessinatrice [🔗](#)

Née dans une famille d'artistes, Sylvaine Jenny a grandi dans la couleur. Après un cursus Arts Appliqués et une Maîtrise de Design sur l'espace, elle a exercé ses talents dans le dessin animé, les jeux vidéos, l'illustration d'albums pour la jeunesse, la communication visuelle et le graphisme, la scénographie et les décors de théâtre... Elle expose régulièrement ses créations, qu'il s'agisse de peintures, de calligraphies, d'illustrations ou de sculptures. Depuis quelques années elle réalise des «Plumes Nomades», dessins en direct et en public, au diapason d'évènements ou de personnalités qui l'inspirent.

CONFÉRENCE D'OUVERTURE

En compagnie de Raphaël Besson, directeur et fondateur de Villes Innovations (urbanismes alternatifs) et co-fondateur du LUCAS (Laboratoire d'usages culture(s) arts société), et d'Agathe Ottavi, co-fondatrice de la coopérative d'urbanisme culturel Cuesta, nous avons exploré les mutations liées à l'hybridation des lieux culturels et créatifs, et la manière dont cette hybridation s'incarne notamment depuis une quinzaine d'années dans la fabrique de l'urbanisme culturel, lorsque les artistes participent à la fabrication des territoires.

Raphaël Besson

Directeur

Villes Innovations

Raphaël Besson est expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire. En 2013, il fonde Villes Innovations, un bureau d'étude localisé à Marseille et Grenoble, spécialisé dans les stratégies d'innovation urbaine et les politiques de transition territoriale.

Agathe Ottavi

Directrice de projets

CUESTA

Spécialiste des problématiques arts, cultures et urbanisme, Agathe Ottavi est formée aux enjeux du développement culturel et de l'aménagement urbain. Elle co-fonde la coopérative d'urbanisme culturel Cuesta pour renouveler la place de l'art dans le champ des territoires et des sociétés. Cuesta est basée à Paris et à Rennes et intervient sur ces deux grands territoires. Depuis 7 ans, elle a mis en place une quinzaine de démarches innovantes fondées sur des processus artistiques pour renforcer les coopérations locales, renouveler les modes de représentations et d'analyse des territoires, impliquer les acteurs et citoyens.

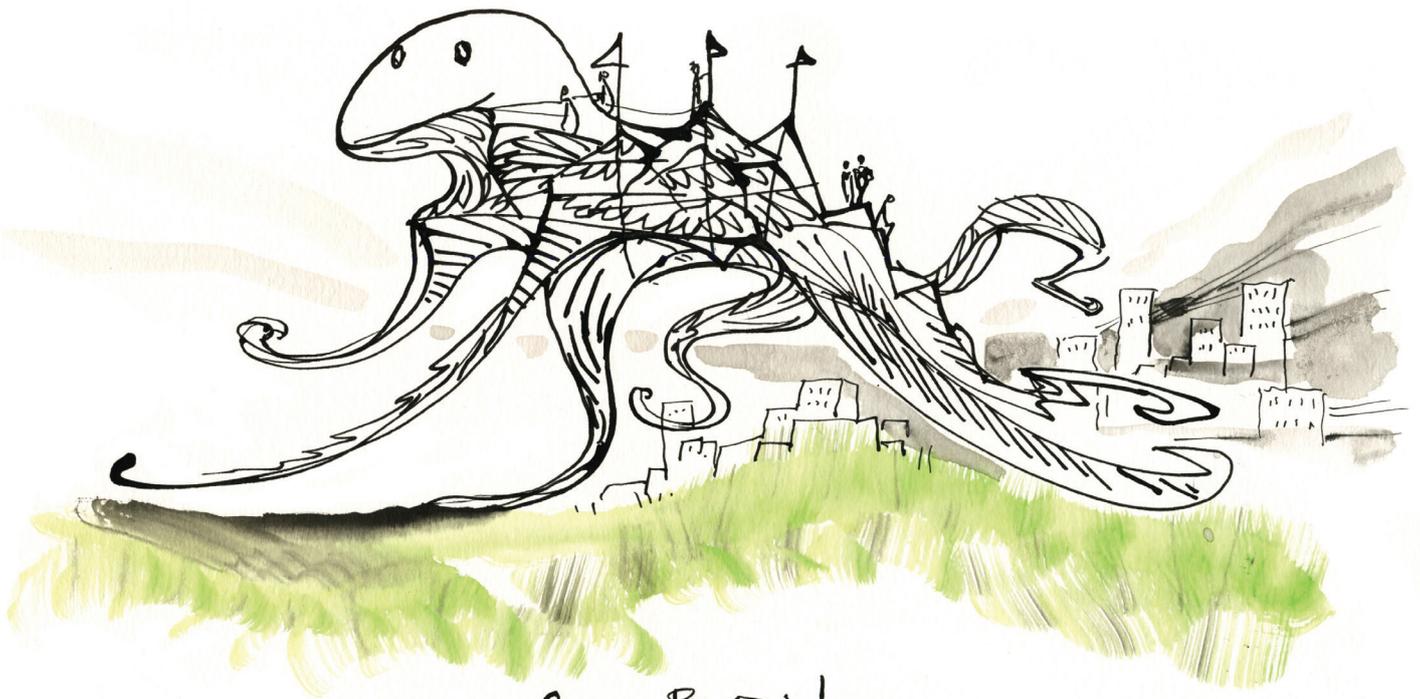
Voir son support de présentation

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

J'habite les espaces en curieuse insatiable. J'aime les arpenter, les observer, échanger avec ceux qui les habitent. J'aime les territoires dans leur diversité et suis actuellement particulièrement sensible aux territoires sur lesquels se posent de façon accrue des enjeux de transition écologique et sociale.

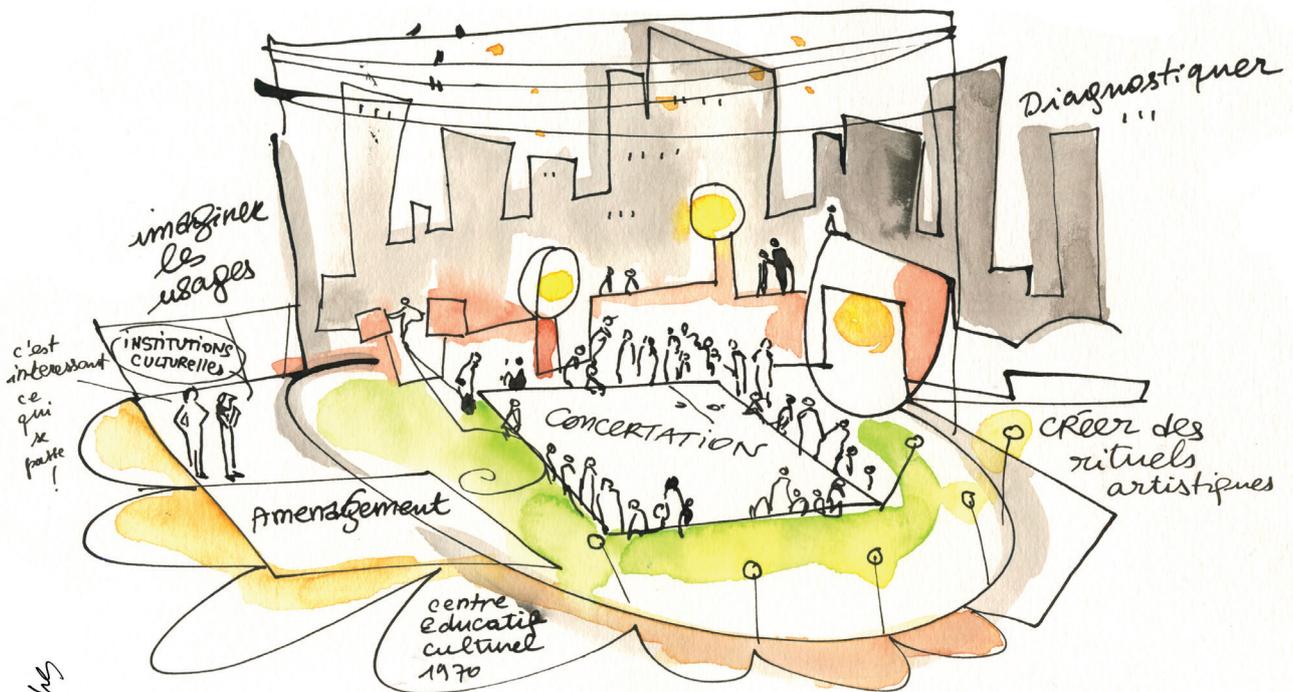

Voir son support de présentation

Synthèse

e - B.Ride
 lâcher la bride et inventer
 avec le Sauvage !

Synthèse

Developpement et transformation
 Territoriale

Ressources conseillées

[Site] ARTEPLAN

Arteplan décrypte et documente les synergies entre la création artistique et l'aménagement des territoires.

La plateforme présente des initiatives [projets, dispositifs, événements, structures, lieux, acteurs...] repérées pour leurs capacités et leurs talents à agir en faveur des territoires et un fil d'actualités diffuse des ressources à l'attention des professionnels du champ de l'urbanisme culturel.

→ <https://arteplan.org/>

[Site] Rencontres Inter-Mondes

Pendant deux jours, tous les deux ans, les différents mondes qui agissent et fabriquent dans l'espace public (l'urbanisme, les arts dans l'espace public, le paysage, l'architecture, le design,...) mettent en partage et au travail leurs questionnements avec des visions et enjeux parfois très différents. Trois éditions ont eu lieu en 2017, 2019 et 2021

→ <https://www.lesrim.com>

Actes de la conférence

TABLES RONDES, CONFÉRENCES ET ATELIERS DE LA JOURNÉE

DÉVELOPPER UN PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES ARTS VISUELS ET LE LIVRE

Depuis quelques années, l'éducation artistique et culturelle est un axe prioritaire pour l'État et les collectivités territoriales. Les enjeux de l'EAC sont multiples de l'accès à la culture pour tous à ceux du développement territorial. Elle implique de nombreux acteurs donnant parfois-souvent une impression de flou et de mille-feuille.

Cet atelier vise à répondre aux interrogations que pourraient se poser des artistes ou des enseignants, à travers les conseils et retours d'expériences de deux artistes-auteurs et l'intervention de la DRAC et de la Métropole de Lyon.

Rémi de Chiara

Artiste [🔗](#)

Rémi De Chiara développe une pratique de dessin, de gravure et d'installation dans laquelle il est question de traces et d'épuisement, de relations entre géologie, agencement de la matière et sociétés thermo-industrielles. Il construit un intérêt pour la pédagogie et la transmission qui passe notamment par la conception d'ateliers de pratique plastique avec des centres d'arts ou par des résidences tournées vers les publics. Il est par ailleurs co-fondateur de l'artist-run-space Super F-97.

Lucie Albon

Autrice-illustratrice [🔗](#)

Née en 1977, formée aux Beaux-Arts d'Angoulême puis aux Arts Décos de Strasbourg, Lucie Albon possède une large palette de techniques et la capacité de se renouveler tout en gardant un univers très personnel. Elle travaille sur des albums jeunesse, de la BD adulte, de la presse et sur d'autres types de formats comme des installations ou des grands collages. Co-fondatrice et membre active de l'atelier-galerie Le Bocal à Lyon, Lucie a également co-fondé le collectif LTD.

Eve Domenach

Chargée de mission éducation et enseignements artistiques

Métropole de Lyon [🔗](#)

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale composée de 59 communes, sa population est de 1 411 571 habitants. La stratégie culturelle métropolitaine 2021-2026 se décline en trois objectifs : faire de la culture un levier d'inclusion sociale et agir contre les inégalités d'accès à la culture, accompagner la structuration de la filière culturelle, contribuer à faire territoire et participer d'un récit commun, chacun de ces objectifs intègre deux enjeux transversaux : la responsabilité environnementale et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Les collèges sont perçus comme des espaces contraints, lieux d'apprentissages, avec des fonctions très cadrées. Pourtant ils accueillent de nombreux artistes et projets d'Education Artistique et Culturelle et peuvent alors devenir des lieux de création, de résidence, d'expérimentation et sortir de leur fonction habituelle, en pensant autrement les espaces avec les élèves et les enseignants.

Eugénie Bordier

Conseillère à l'action culturelle et territoriale

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes [🔗](#)

Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture. Au sein de la DRAC, le pôle action culturelle et territoriale porte la politique d'accès à la culture de tous les habitants et en particulier des enfants et des jeunes sur leurs différents temps de vie. Elle accompagne et favorise les pratiques artistiques et les usages du numérique, multiplie les occasions de rencontre des citoyens avec l'art. Ces missions s'exercent en collaboration avec de nombreux partenaires.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Je n'habite pas les espaces mais j'accompagne celles et ceux qui voudraient les habiter. Mon rôle est de porter une politique nationale pour faciliter la rencontre.

Alors tous les lieux résonnent et m'intéressent et ils sont divers.

Antoine Brun - Animateur

Coordinateur

AC//RA [🔗](#)

Depuis sa création en 2013, AC//RA – Art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes œuvre à la structuration du secteur des arts visuels sur le territoire de la région. Elle assure 4 missions fondamentales :

- Communiquer : AC//RA anime et développe un portail numérique dédié à l'actualité de l'art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes et fédère plus de 115 lieux d'art partenaires. Les professionnels auront accès en 2022 à un centre de ressources régional et à un forum de mutualisation.
- Structurer : AC//RA accompagne le mouvement de structuration du secteur des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes grâce notamment à l'organisation du Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts Visuels (SODAVI) [Panorama 2017/2019], au COEF Culture, à des rencontres professionnelles.
- Former et accompagner : Grâce à sa participation au Contrat d'Objectifs Emploi Formation (COEF) Culture, AC//RA soutient la professionnalisation et la formation professionnelle des artistes et des lieux d'art.
- Sensibiliser : L'association cherche à sensibiliser les élus des collectivités territoriales aux spécificités des arts visuels et à l'intervention d'artistes-auteurs.

Alice Cornu - Animatrice

Chargée de mission

Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture [🔗](#)

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est une association interprofessionnelle financée par la Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dont les missions sont basées sur l'accompagnement des professionnels du livre. Elle développe le conseil et l'expertise auprès des différents métiers, l'information et la professionnalisation des acteurs, l'observation de la filière, les projets régionaux de coopération, la promotion de la production littéraire et éditoriale, et coordonne des dispositifs de soutien aux auteurs, éditeurs et libraires financés par la Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir le support de présentation

CRÉATION D'ENTREPRISE : COMMENT CAPTER L'ATTENTION DES FINANCEURS ?

Comment avoir l'oreille des financeurs pour votre projet entrepreneurial ? Autofinancement, financements extérieurs, comment répartir et diminuer les risques ? Quels sont les points importants à connaître pour expliquer clairement et brièvement son projet lors d'une demande de financement ?

Dans cet atelier, les participants ont pu faire leur propre «Météo Business» pour découvrir les clés et lever les freins dans leur quête de ressources financières.

Elvire Martinet

Chargée de mission Financement

RDI

Acteur de l'économie locale, RDI est une association loi 1901 qui intervient auprès d'entrepreneurs de manière gratuite dans l'objectif d'accompagner toute initiative créatrice d'emploi, à titre individuel ou collectif, sur le département du Rhône. Pour ce faire, RDI accompagne et propose des solutions de financement adaptées aux entreprises et aussi aux entreprises solidaires.

Marguerite Cavero - Animatrice

Conseillère référente création d'entreprise

Pôle Emploi Scènes et Images

Biographie

Conseillère en évolution professionnelle, j'accompagne aussi les porteurs de projets sur le champ de la création d'entreprise, qu'elle s'ouvre dans le secteur artistique ou vers d'autres horizons professionnels.

Il s'agit de mobiliser les dispositifs, les aides et les partenaires pour faciliter le travail de préparation du projet de la création d'entreprise.

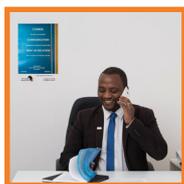
Matthieu Remonnay

Conseiller, coach entrepreneur

ADIE - Association pour le droit à l'initiative économique

Biographie

Conseiller et coach entrepreneur au sein de l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), je propose au plus grand nombre d'entrepreneurs des solutions de financement, des accompagnements pour se développer et des solutions de protection (assurance). Nous pensons que tout le monde peut devenir entrepreneur.

Ressource conseillée

[Site] Réseau Initiative France

Le réseau Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise. Créé en 1985, le réseau est fortement ancré localement avec 207 associations locales réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer.

→ <https://www.initiative-france.fr/>

Voir le support de présentation

LE QUOTIDIEN DE L'ARTISTE-PRODUCTEUR : COMMENT ENTREPRENDRE EN INDÉPENDANT DANS LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE ?

La création est une aventure collective : pourquoi monter sa propre entreprise dans l'univers du cinéma et de l'image ? Dans quelle mesure peut-on porter ses valeurs et se démarquer dans le paysage audiovisuel tout en assurant une viabilité au projet ? Comment jongler entre ses différentes casquettes de producteur, entrepreneur, créateur, auteur ? Quelles méthodes pour fédérer des équipes au service d'un projet artistique ?

À travers le témoignage de porteurs de projets qui ont choisi un jour de monter leur propre structure, les participants ont partagé leur expérience autour des enjeux croisés au cours de leur cheminement.

Morgane Schmitt Giordano

Co-fondatrice, directrice artistique

Diane Ranville

Co-fondatrice, scénariste

The NEB Studio [🔗](#)

The NEB studio est un collectif de jeunes autrices et artistes qui explore les narrations hybrides à la frontière de la bande dessinée, du numérique et de l'animation.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Nos espaces sont hybrides et mouvants. En tant qu'artistes, nous travaillons essentiellement à domicile, brouillant les frontières entre professionnel et personnel. Occasionnellement, des espaces nous accueillent en résidence – tiers-lieux, cowork, espace culturel... Nous habitons aussi (surtout ?) l'espace virtuel, les écrans où nous créons et échangeons.

Anthony Touzalin

Fondateur du studio et compositeur à l'image.

Emotive Muzik [🔗](#)

Biographie

Ariste sonore et compositeur de musique de film, Anthony Touzalin collabore sur des films documentaires, courts métrages et installations visuelles. En 10 ans, plus de 200 films ont été composés, notamment diffusés sur France 2, France 5 et Arte. 72 récompenses en festival comme Egalusuaq, Prix Mondes Polaires remis par Luc Jacquet - Festival Objectif Aventure.

“

ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Le studio du compositeur est une forme de « bulle créative » propice à la composition. Il est également important par moments de se déconnecter du brouhaha ambiant afin de se ressourcer et garder l'énergie créative.»

Marjorie Barraud

Présidente

AOP Production [🔗](#)

AOP Production est une très jeune structure de production créée en mai 2022, à Annecy. Elle est dirigée par trois associé.es : Marjorie Barraud, Madjid Chamekh et Mathieu Marin, et a pour ambition de créer des programmes courts dans un premier temps, des courts métrages, puis d'évoluer petit à petit. Notre ambition est principalement de travailler autour de projets engagés et drôles, à destination des enfants et des adultes. Nous co-produisons en ce moment « Le Tribunal des Animaux » avec Zadig Production, que nous avons pitché au cartoon forum de cette année.

Aurore Fossard de Almeida - Animatrice

Déléguée générale

Auvergne-Rhône-Alpes In Motion

AIM est le réseau régional de l'image et des industries créatives en Auvergne-Rhône-Alpes, il a été fondé par les 5 pôles d'excellence et 3 trois acteurs-clés structurants de la filière : CITIA, Le Pôle Pixel, La Cartoucherie, Le Damier, Lussas Village documentaire, Sauve qui peut le court-métrage, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et l'association Game Only. AIM a vocation à accompagner le développement de projets en région, à proposer une offre de service pour les professionnels et à mettre en réseau les pôles d'excellence de l'image.

Artiste Entrepreneur ...

Comment entrer
dans les cases ?

'''

Ben... non!?

Sylvain

Comment articuler nos compétences de base ?

ÉCOLOGIE : QUELS INGRÉDIENTS POUR UNE DÉMARCHE COHÉRENTE DANS MA STRUCTURE ?

Par où commencer pour prendre en compte les enjeux écologiques et sociaux dans son organisation ? Comment initier une démarche cohérente et structurante, en identifiant les actions primordiales pour avoir un impact positif ? Quels sont les ingrédients clés pour être efficace ? Les participants ont pu partager leur expérience lors de cet atelier concret et participatif.

Charlotte Rotureau

Accompagnatrice du changement

EVVI

Biographie

Charlotte Rotureau accompagne les organisations culturelles, sportives et touristiques à imaginer et construire les organisations et événements de demain. Via sa structure EVVI, elle propose des accompagnements et des formations.

Ressource conseillée

[Site] Le collectif des festivals

Depuis 2005, le Collectif des festivals accompagne les acteur·rices culturel·les dans leurs démarches de développement durable. Sa mission est de favoriser la mise en commun des expériences et d'accompagner les organisateurs de festivals dans leurs démarches de responsabilité sociale et environnementale.

→ <https://www.lecollectifdesfestivals.org/>

PRATIQUES CULTURELLES DES JEUNES GÉNÉRATIONS : QUELS ENJEUX POUR LES LIEUX CULTURELS ?

La crise sanitaire a amplifié des pratiques culturelles, notamment des jeunes publics, qui se vivaient déjà largement en dehors des institutions culturelles existantes, et bousculé les modèles des lieux de spectacles et de concerts. Les baisses de fréquentation invitent à repenser les offres et revisiter les actions mises en œuvre pour développer les publics. Plusieurs études sont actuellement menées sur les pratiques culturelles des jeunes publics. Cette table ronde proposait de partager les premières conclusions d'un travail initié par la Métropole de Lyon et réalisé par l'agence Nova7 pour tenter de mieux comprendre les pratiques culturelles des jeunes du territoire métropolitain, adolescents et jeunes adultes, faire émerger des idées pour réinventer l'action des lieux culturels afin qu'elle s'adresse mieux à la jeunesse, et en débattre avec des acteurs engagés sur ces questions.

Sophie Keller

Sociologue, consultante

Nova7

Biographie

Sophie a rejoint l'agence Nova7 en 2015 où elle accompagne des collectivités dans la conception de politiques publiques expérimentales ou nouvelles, sur différents sujets (entrepreneuriat et culture, insertion et emploi, zone à faibles émissions, résilience, etc.). Elle intervient régulièrement dans le champ culturel, avec un regard croisant sociologie et prospective. Sophie est aussi présidente de l'association Byzance qui organise des événements immersifs et festifs pour redécouvrir un lieu, mêlant théâtre et jeu.

Patrice Chazottes

Directeur

Association Clermont-Ferrand Massif

Central 2028

Cassandre Guillaud

Chargée de communication

Arty Farty

Biographie

Chargée de communication chez Arty Farty, une association loi 1901 à but non lucratif, européenne et indépendante, qui est au service de la jeunesse, des cultures émergentes, du renouvellement démocratique, de l'inclusion et de la diversité. J'y pilote notamment la communication du festival de musiques électroniques et indépendantes Nuits sonores.

Cédric Vidal

Responsable - service Éducation culturelle & lien social

Métropole de Lyon

Née le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier. Son territoire est composé de 59 communes, sa population est de 1 411 571 habitants (2019). La stratégie culturelle métropolitaine 2021-2026 porte l'ambition de faire de la culture un levier d'inclusion sociale et territoriale, de structurer la filière mais également de construire un récit commun à l'échelle de nos 59 communes.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Je dirais que la musique est une manière puissante d'habiter n'importe quel espace ou territoire, justement grâce à sa capacité à s'adapter à tout type d'espace, sa force fédératrice, et les interactions qu'elle génère.

Ressources conseillées

Le spectacle vivant au défi de la jeunesse et du numérique

Métropole de Lyon. 2023

la Métropole de Lyon a souhaité engager une réflexion prospective pour aborder un des défis majeurs des acteurs culturels, du spectacle vivant en particulier : s'adresser à la jeunesse, ou plutôt aux jeunes dans toute leur diversité, et faire avec ou tirer parti de la digitalisation des pratiques.

→ Voir l'étude

Une économie de la culture en mouvement

Étude de Emile HOOGE, Consultant; Pierre-Alain FOUR, Chercheur et auteur; Anne-Caroline JAMBAUD, Journaliste indépendante; Sophie KELLER, Consultante. Pour le Grand Lyon. 2018

Face à l'émergence sans cesse renouvelée de nouvelles pratiques et initiatives culturelles et alors que les amateurs s'aguerrissent de plus en plus et que les professionnels se font de plus en plus éclectiques, on peut se demander quelle est aujourd'hui la nouvelle place que doit avoir le service public de la culture.

En France, « l'exception culturelle française », voit en la culture plus qu'une simple industrie, mais un domaine économique qui a besoin d'une attention particulière des pouvoirs publics, tant au niveau de l'offre (subventions, gestion d'équipements culturels, conservation du patrimoine...) que de la demande (politiques tarifaires, éducation artistique et culturelle, médiation...). Mais cet interventionnisme fait débat et certaines pratiques sont même jugées à la fois insuffisantes et inadaptées à l'évolution des propositions artistiques et culturelles, et des usages des publics.

Pour reconsidérer les modalités d'intervention de la collectivité, il faut d'abord comprendre les transformations à l'oeuvre. C'est ce à quoi cette étude se propose de répondre.

→ Télécharger l'étude

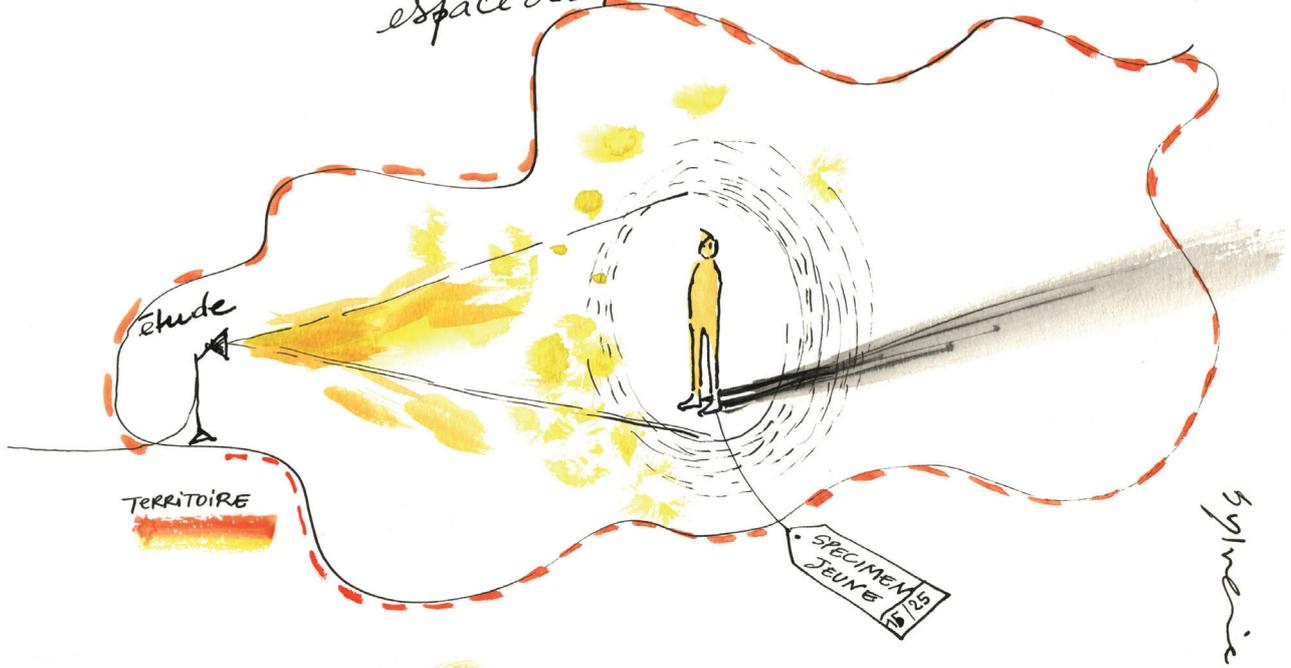
La différenciation : goûts, savoirs et expériences culturelles

Ouvrage d'Hervé GLEVAREC. Éditions Dauphine - IRISSO. 2019

Il y a une sociologie des biens culturels et des pratiques, mais cette sociologie n'est pas une économie, avec son capital, ses intérêts et son marché. Quand ce qui explique un goût musical est, en priorité, la génération d'appartenance des personnes et non leur position sociale, quand la valeur de telle série télévisée est comparée à celle des autres œuvres du même genre et non aux autres genres, quand les œuvres ont une valeur esthétique indépendante de la position sociale de leurs pratiquants privilégiés, quand la fréquentation ordinaire des œuvres est plus décisive que la socialisation, c'est qu'un certain nombre de changements théoriques et conceptuels sont nécessaires.

→ Voir le sommaire

espace des pratiques culturelles

Pratiques culturelles des jeunes générations

FAIRE VENIR LES JEUNES AU THÉÂTRE

SPEED MEETING CULTUREL ET ARTISTIQUE

Les personnes présentes étaient porteuses d'un projet artistique ou culturel. Elles ont pu rencontrer d'autres porteurs de projets et des structures d'accompagnement de la région, pitcher leur projet et découvrir ceux des autres.

Cela leur a permis d'élargir leur réseau, de nouer des contacts, d'imaginer de futurs partenariats ou collaborations, d'identifier de nouvelles opportunités d'accompagnement.

GÉNÉALOGIE POLITIQUE DES TIERS-LIEUX CULTURELS

Dans un contexte de « tiers-lieux mania » qui peut coïncider avec une dépolitisation de son objet, il semble primordial de rappeler le caractère essentiellement politique des tiers-lieux par une généalogie de ses différents endroits d'émergence et la manière dont ces cultures s'hybrident, consciemment ou non, dans certains tiers-lieux aujourd'hui. Squats, lieux intermédiaires et indépendants, TAZ, logiciel libre, collectifs d'architectes, urbanisme d'émergence seront à l'ordre du jour, comme autant de « moments tiers-lieux » chargés de recherche d'alternatives sociales, économiques et démocratiques.

Arnaud Idelon

Président

ANCOATS

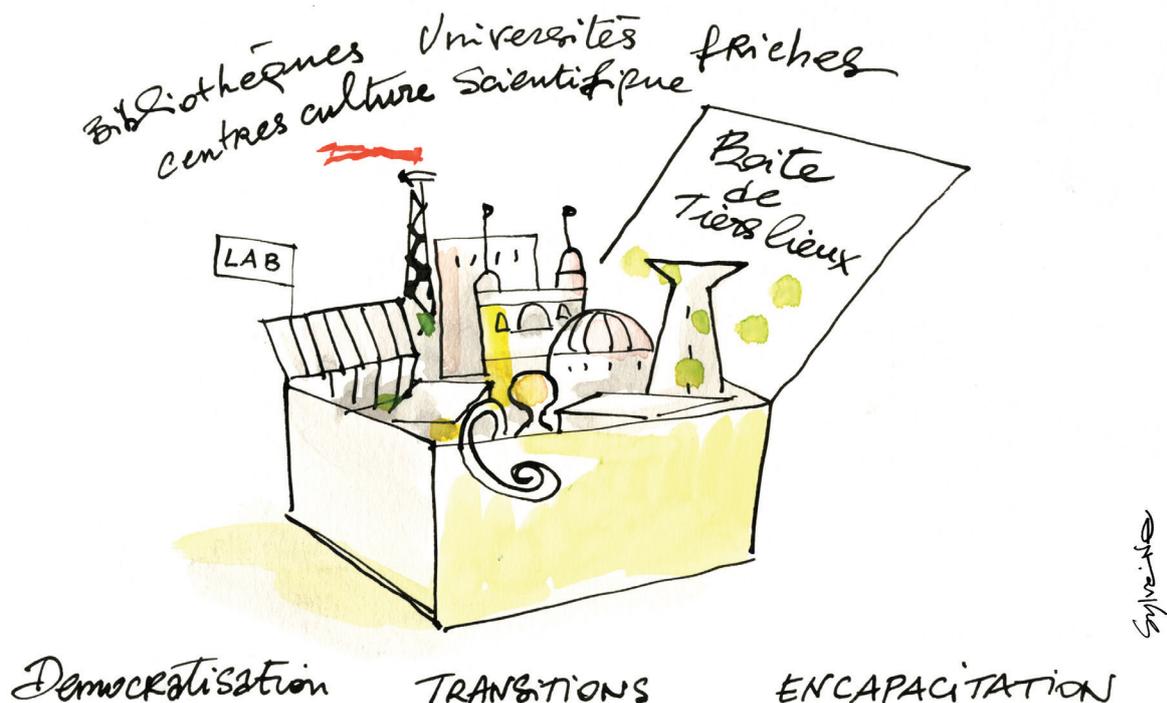
Biographie

Acteur du mouvement tiers-lieux, Arnaud Idelon accompagne avec Ancoats le développement de tiers-lieux culturels en France. Il est cofondateur du tiers-lieu Le Sample à Bagnolet, coordonne le Diplôme Universitaire Espaces Communs à l'Université Gustave Eiffel en tandem avec Yes We Camp, et le Labo Tiers-Lieux pour France Tiers-Lieux et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et programme le PAM Festival. Il est maître de conférence associé à l'Université Paris 1.

Voir le support de présentation

Actes de la conférence

CONFÉRENCE : BIOPÉRA, UN FUTUR POUR L'OPÉRA ?

L'Opéra face aux enjeux socio-écologiques à travers le parcours d'un artiste lyrique engagé : origines, constat et propositions pour que l'opéra de demain continue de s'ouvrir au monde sans lui nuire.

Sébastien Guèze

Artiste lyrique

Opéra

Biographie

Sébastien Guèze est un des ténors français se distinguant à l'international dans les plus grands rôles du répertoire romantique français et italien ces dernières années. Ses engagements comprennent des théâtres prestigieux tels que le Semperoper de Dresde, le Teatro Massimo à Palerme, le Grand Théâtre de Genève, La Monnaie de Bruxelles, le Teater an der Wien, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra Comique de Paris, La Fenice de Venise ou le Metropolitan Opera. Son parcours se compose d'un Premier Prix de Chant au Conservatoire national de Paris, d'une maîtrise de commerce à l'international à l'Institut des administrations et des entreprises de Montpellier, d'un diplôme universitaire en science et génie des matériaux et d'une formation RSE. Il remporte le Prix du public et Second Prix du Concours Operalia avec Plácido Domingo en 2006.

Sébastien Guèze est fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2021 après 50 rôles, 80 productions et 400 représentations.

Ressources conseillées

BIOpéra, un futur pour l'opéra

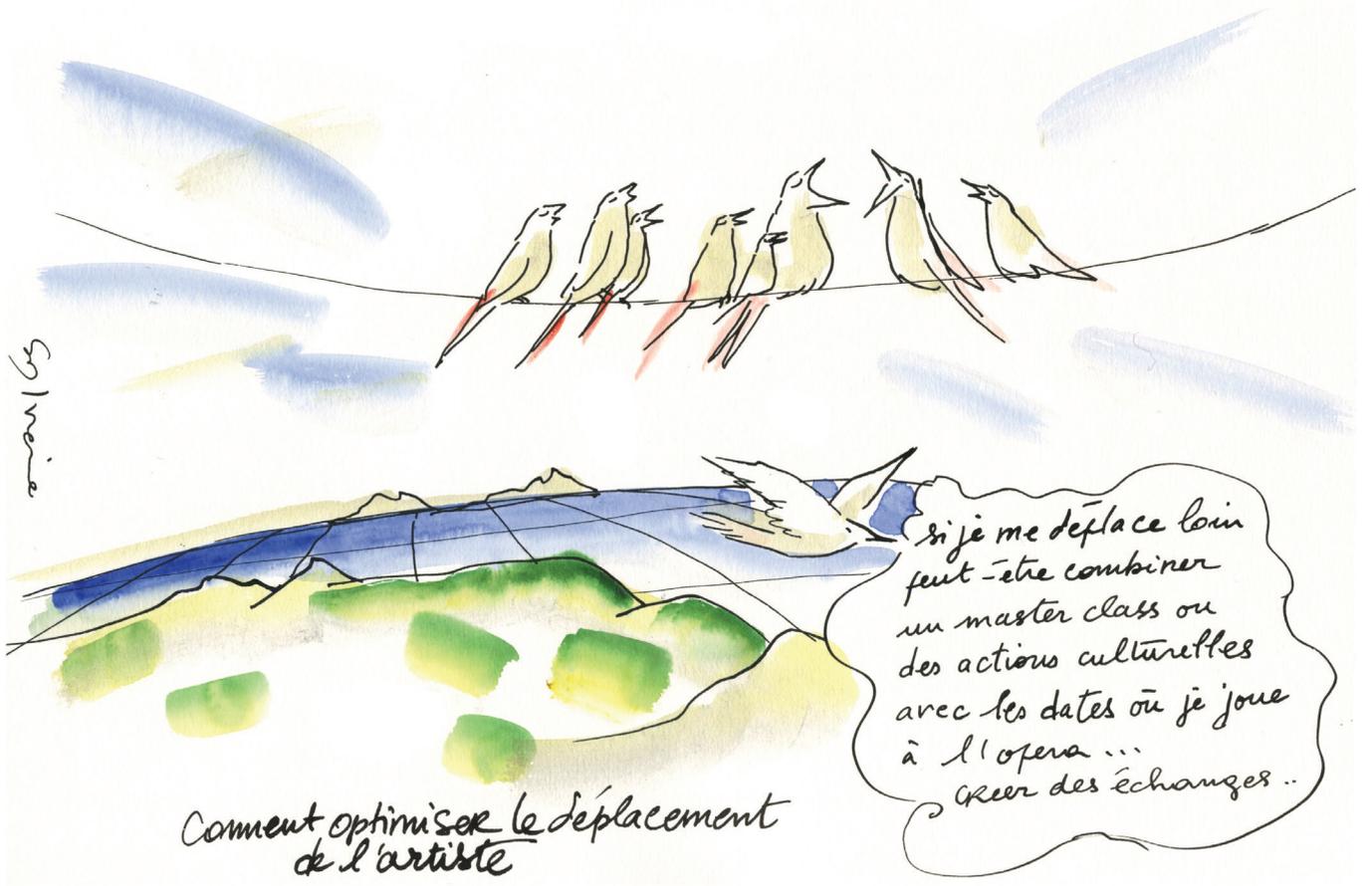
Sébastien Guèze. Éditions Symétrie. Avril 2021

→ [Voir le sommaire](#)

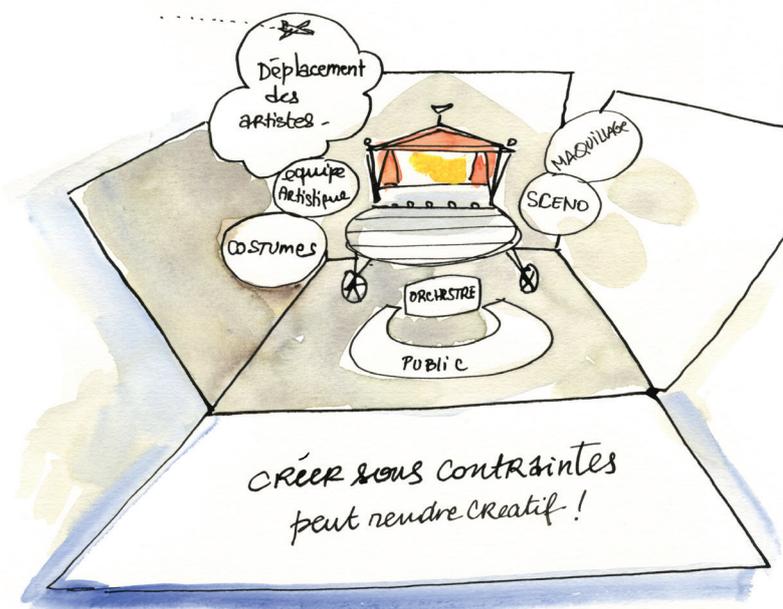
Actes de la conférence

Sylvie

Comment optimiser le déplacement de l'artiste

Bilan Carbone

Sylvie

L'opéra est un spectacle très émetteur de CO2

PAS Besoin de porte voix
pour porter la cause.

Bilan / comme
Dil / Diversité

Sylverio

vu
le
contexte
je tente
à mon échelle

Sylverio

j'ai réduit ma carrière
à la mobilité
ferroviaire ...

(Impact -60%
de chiffre d'affaire.)

* ARRÊTONS les roméo itinérants -

PLATEAU RADIO : REGARDS CROISÉS DANS LA CULTURE

Comment, d'une idée germée dans la tête d'un acteur culturel, un projet prend racine et fait lieu ?

Une émission pour croiser les regards des différentes structures, institutions, associations culturelles de la région, et montrer comment en parlant de leurs projets, ces entités impactent à moyen et long terme leur territoire ; pour interroger les coopérations entre les acteurs culturels, les artistes et les habitants d'un espace géographique donné.

Bastien Enard

Journaliste

Radio Méga

Biographie

Animateur-journaliste diplômé de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), depuis 13 ans chez Radio Méga. Parallèlement chargé de diffusion de projets artistiques durant 8 ans et animateur de conférences pendant 5 ans en freelance.

Raphaël Terrible

Réalisateur

Radio Méga

Biographie

Ancien professeur des écoles, travaille dans le monde de la radio depuis plus de 10 ans comme réalisateur radio, animateur d'ateliers pédagogiques et programmeur musical.

Sophie Repoux

Journaliste

Radio Méga

Biographie

Après avoir étudié la littérature puis la musique, Sophie a finalisé sa formation par un diplôme en journalisme à l'ISCPA de Lyon. Elle est embauchée chez Radio Méga en tant que journaliste depuis 2022 après plusieurs collaborations en tant que pigiste.

Écouter la conférence

STUDIOS DE JEUX VIDÉOS ET DE FILMS D'ANIMATION : QUELLE PLACE POUR LES JEUNES CANDIDATS À L'EMPLOI ?

L'industrie du film d'animation comme celle du jeu vidéo sont des secteurs créatifs et attractifs, si l'on en juge par le nombre d'offres d'emploi à pourvoir et les chiffres d'affaires générés chaque année. Les studios français connaissent également un vif succès à l'international et recrutent régulièrement.

S'il y a beaucoup de travail et donc de nombreux postes à pourvoir, artistiques comme techniques, quelle place est accordée aux jeunes dans ces industries de pointe ? Est-il facile de se frayer un chemin et trouver rapidement un emploi quand on est formé depuis peu et que l'on manque d'expérience professionnelle ? Quelles sont les attentes des recruteurs et les profils les plus en vogue ?

Quels conseils pour faciliter l'intégration des jeunes recrues dans ces industries en plein essor et en constante évolution technologique ? Quelles sont les aides et mesures proposées par Pôle emploi pour faciliter les recrutements et l'intégration professionnelle ?

Des questions essentielles auxquelles ont répondu les invités experts de ces industries de pointe.

Sébastien Paulin

Producteur

LDLC VR Studio [🔗](#)

LDLC VR Studio, filiale du Groupe LDLC lancée en 2020, a pour vocation de créer des contenus en réalité virtuelle ultra immersifs : jeux, serious games, installations matérielles et clefs en main.

Notre ambition : faire rêver en créant des expériences en réalité virtuelle ultra immersives à la frontière du rêve et de la réalité et de faire vivre des aventures originales dans des univers fantastiques

Thomas Hue

Responsable Ressources Humaines

Albyon [🔗](#)

Biographie

Après 3 ans en tant que chargé d'administration et de production dans le spectacle vivant, Thomas Hue a intégré l'industrie il y a un an chez Albyon, studio de jeu VR. En charge de tout ce qui touche au personnel, il porte une attention particulière au bien-être des salarié-es et à l'inclusion.

Roxane Astier

Directrice de studio

Xilam Studio Lyon [🔗](#)

Acteur majeur de l'animation, le studio Xilam Animation créé, produit et distribue des programmes originaux, dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD et ADVoD.

Julie Appere

Talent Scout

Xilam animation [🔗](#)

Acteur majeur de l'animation, le studio Xilam Animation créé, produit et distribue des programmes originaux, dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD et ADVoD.

Sulien Vigneron

Président

Surau Games [🔗](#)

Surau Games est un jeune studio de développement de jeux vidéo sur Lyon, avec de bonnes ambitions et la volonté d'apporter un souffle nouveau sur l'industrie, autant par ses créations que par ses méthodes de production.

Marguerite Cavero - Animatrice

Conseillère référente création d'entreprise

Pôle Emploi Scènes et Images [🔗](#)

Biographie

Conseillère en évolution professionnelle, j'accompagne aussi les porteurs de projets sur le champ de la création d'entreprise, qu'elle s'ouvre dans le secteur artistique ou vers d'autres horizons professionnels. Il s'agit de mobiliser les dispositifs, les aides et les partenaires pour faciliter le travail de préparation du projet de la création d'entreprise.

Angélique Monteilhet El Moussi - Animatrice

Conseillère Entreprises

Pôle Emploi Scènes et Images [🔗](#)

IL
FAUT SAVOIR
TOUT dessiner
avec un style
particulier qui
est demandé

FAUT ÊTRE
PASSIONNÉ
ÉCOUTER REGARDER
DÉPASSER LES IDÉES
PRÉCONÇUES...

J'ai
peu d'expérience
mais j'ai des
qualités humaines

Potentiel:
Curieux • l'envie
d'explorer
Affronter des initiatives
Découvrir les logiques

Sylvain

CULTURE ET ESPACES NATURELS, ART ET ÉCOLOGIE : DE QUOI LES PROJETS ARTISTIQUES SITUÉS SONT-ILS LE NOM ?

Les projets artistiques situés explorent des initiatives artistiques « in situ ». Quel sens pour les artistes de travailler avec ces espaces ? Comment les espaces naturels impactent-ils la création et la production ?

Quel ancrage territorial pour ces initiatives ?

Quelles méthodologies de travail et quelle économie de projet ? Ces démarches de projets témoignent-elles également de préoccupations écologiques ou d'un nouveau rapport au vivant ?

Alix de Morant-Wallon

Enseignante Chercheuse

Université Paul Valéry Montpellier 3 [🔗](#)

Céline Saint-Martin

Co-directrice

Scènes Obliques [🔗](#)

Scènes obliques agit depuis 30 ans dans le massif de Belledonne. Son projet artistique lie la montagne, les arts avec un fort ancrage territorial. A travers des événements pluridisciplinaires, elle interroge ce paysage à travers le regard de l'artiste, ouvre un dialogue fécond entre arts et sciences autour des enjeux écologiques et propose la convivialité comme terrain d'échange avec le public.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

La question de la spatialité est au cœur de mes recherches depuis ma thèse de doctorat dans laquelle je m'intéressais déjà à la relation entre corps et paysage. Aujourd'hui la question de l'attention à la vie du sensible, ne peut se détacher d'un souci du vivant dans une porosité entre expérience perceptive et enjeux environnementaux..

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Je préfère habiter des espaces pentus, ils créent un déséquilibre naturel qui suscite le mouvement, celui de la marche, du parcours dans les paysages, celui inhérent à la rencontre, propice aux remises en question et celui motivant l'agilité des savoirs et des savoir-faire. En ce sens la montagne est un terrain privilégié d'expérimentation esthétique, scientifique et politique..

Voir le support de sa présentation

Lucine Esnault-Duverger

Co-fondatrice

LoLink, bureau d'accompagnement artistique [🔗](#)

LoLink est un Bureau d'accompagnement artistique basé dans le massif des Bauges en Savoie qui collabore avec 6 compagnies.

Au-delà de ses missions classiques dans le réseau conventionnel du spectacle vivant, il développe des projets en milieu montagnard, en invitant ses artistes à chercher, observer, créer dans les reliefs à l'écoute de la nature et de ses habitants.

Yan Raballand

Chorégraphe

Compagnie Contrepoint [🔗](#)

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

J'habite à la campagne en Savoie. Je suis entourée de reliefs et paysages extrêmement variés, que j'aime observer et éprouver à la fois dans une pratique personnelle de la randonnée, mais aussi à travers mon travail..

Voir la vidéo « Histoire d'un amour »

Voir la vidéo « Je danse avec l'amour »

Léo Anselme - Animateur

Chargé de mission Politiques publiques et Territoires

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Marie-Laurence Sakaël - Animatrice

Chargée de mission Développement professionnel

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Ressources conseillées

Morts ou vifs : pour une écologie des arts vivants

Julie Sermon. Édition B42. 2021

Alors que les questions écologiques hantent nos pensées et orientent nos comportements aussi bien individuels que collectifs, Julie Sermon analyse dans cet essai les résonances de ces problématiques dans le champ des arts vivants.

En quoi affectent-elles les manières d'écrire, de produire et de jouer des œuvres, mais aussi de les recevoir et d'en parler? Qu'est-ce que les arts vivants peuvent, selon leurs modalités spécifiques, nous donner à penser de et dans cette conjoncture?

→ Voir le sommaire

Comment la culture peut redynamiser les territoires de montagne

Article publié le 28 août 2022 par Véronique Favre-Bonté, Benoît Régent et Marie Da Fonseca pour The Conversation

La culture occupe une place croissante dans les Plans de Développement Economique et Social de l'Unesco et les innovations de produits et de services sont au cœur des réflexions territoriales et nationales.

→ À lire

Croire aux fauves

Ouvrage de Nastassja Martin. Éditions Gallimard. 2019

« Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint l'incarné. »

→ Plus de détails

Culture dans les Parcs naturels régionaux

La culture est un vecteur de transmission de nos patrimoines mais également des valeurs liées au projet de Parc naturel régional. C'est pourquoi les Parcs agissent pour un apprentissage et un engagement de l'ensemble des acteurs et des habitants.

→ Plus de détails

Pister les créatures fabuleuses

Ouvrage de Baptiste Morizot. Bayard. 2019

Qui sont les animaux, notamment les loups, mais aussi les grizzlys ou les ours polaires ? Que savons-nous d'eux ? Sont-ils des créatures de contes pour enfants ? Leur sont-ils réservés ? Dans cet ouvrage passionnant, Baptiste Morizot remonte la piste de la longue histoire par laquelle la modernité, notre époque, a construit sa représentation des animaux.

→ Plus de détails

L'esthétique environnementale

Nouvelle revue d'esthétique 2018, n° 22. PUF

Ce numéro vise à opérer quelques repérages significatifs, susceptibles de faire ressortir l'originalité de démarches qui se développent au croisement des sciences, des croyances, de la culture et de la politique.

→ Plus de détails

Écosomatiques : penser l'écologie depuis le geste

Ouvrage dirigé par Marie Bardet, Joanne Clavel et Isabelle Ginot. Editions Deuxième Époque. 2019

Écosomatiques se penche sur l'interpénétration et la circulation de savoirs longtemps indifférents les uns aux autres : ceux issus des pratiques somatiques et d'une pensée des savoirs du corps expérientiels, et ceux issus d'une pensée écologique et politique qui se soucie du devenir de nos sociétés et de la planète, et cherche des ressources à la fois scientifiques, économiques, politiques.

→ Plus de détails

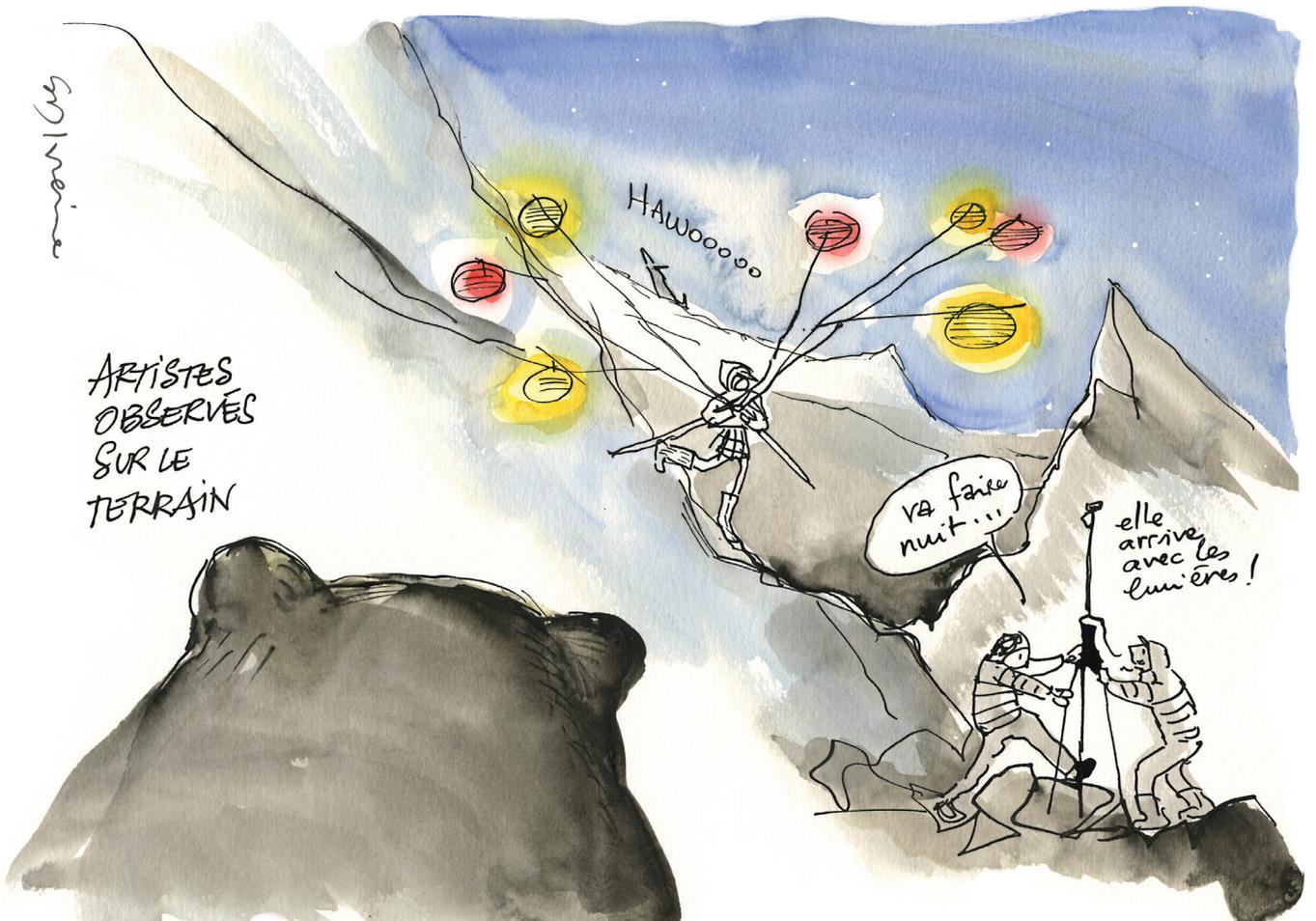
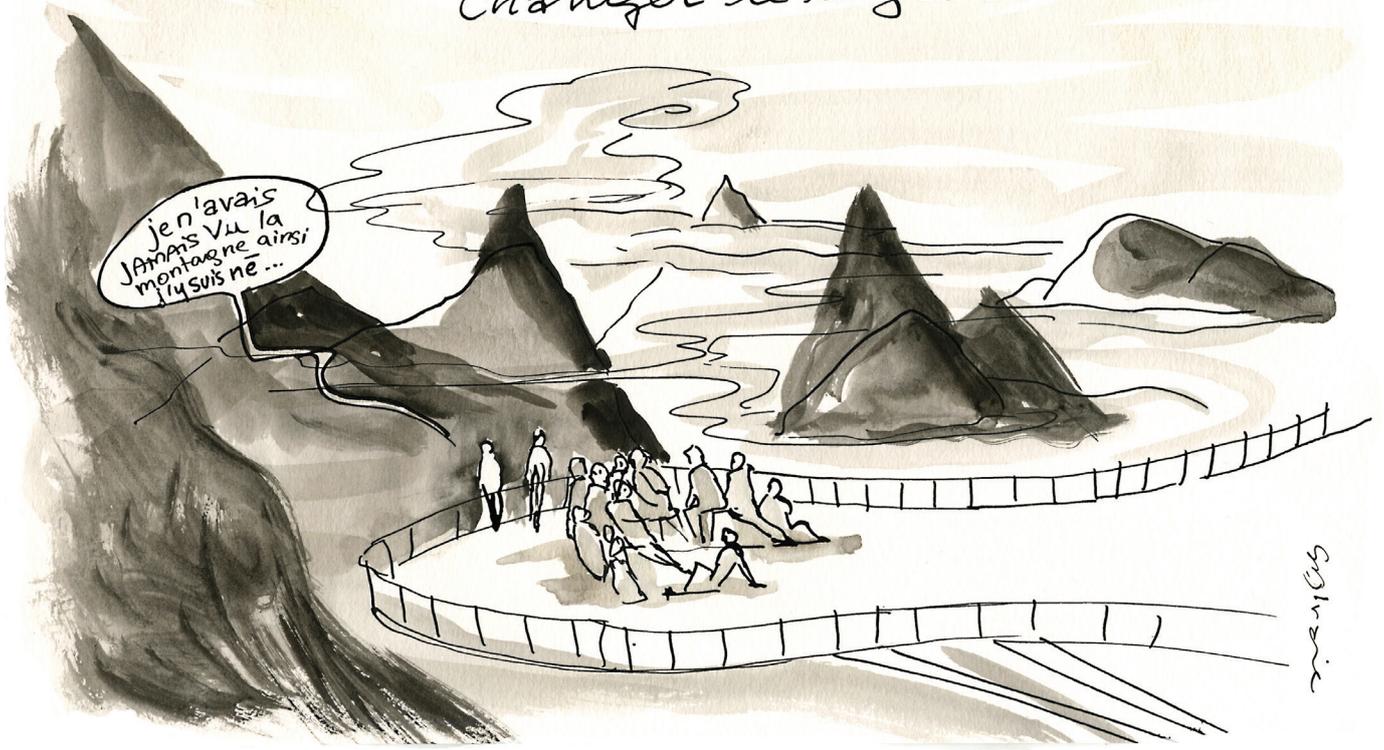
La Nécessité du paysage

Ouvrage de Jean-Marc Besse. 2018.

Les signes se multiplient aujourd'hui de nouveaux rapports à la campagne et à la ville. Des formes de vie différentes cherchent à s'expérimenter, des géographies alternatives apparaissent, ouvrant des horizons nouveaux à la pensée du paysage et à sa conception. C'est de ce contexte et de ces perspectives que ce livre et la collection éponyme qu'il inaugure entendent témoigner, dans une démarche résolument pluridisciplinaire.

→ Plus de détails

changer le regard

PRINCIPES D'ACTION DES TIERS-LIEUX, CORPUS MÉTHODOLOGIQUE, OUTILS ET DÉNOMINATEURS COMMUNS

Au travers d'une galerie de cas d'usage, cet atelier proposera aux participants de cartographier les outils, méthodes et enjeux communs qui traversent ces tiers-lieux afin d'en co-concevoir non pas une définition mais un référentiel de principes d'action, s'articulant autour de la gouvernance, des modèles économiques, du rapport aux territoires et à l'institution.

Arnaud Idelon

Président
ANCOATS [🔗](#)

Biographie

Acteur du mouvement tiers-lieux, Arnaud Idelon accompagne avec Ancoats le développement de tiers-lieux culturels en France. Il est cofondateur du tiers-lieu Le Sample à Bagnolet, coordonne le Diplôme Universitaire Espaces Communs à l'Université Gustave Eiffel en tandem avec Yes We Camp, et le Labo Tiers-Lieux pour France Tiers-Lieux et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et programme le PAM Festival. Il est maître de conférence associé à l'Université Paris 1.

CRÉER DU THÉÂTRE DANS L'ESPACE VIDE DU MÉTAVERS : CINQ LEÇONS À TIRER DES PIONNIERS AMÉRICAINS

Dans le contexte récent de la pandémie de Covid-19, ainsi que celui du basculement d'un internet 2D à un internet 3D, de nombreux artistes nord-américains s'aventurent désormais sur le terrain flou et mal cartographié du théâtre dans le "métavers", tout en prouvant aux yeux du monde qu'un tel théâtre numérique est possible, voire souhaitable.

Mais quelles leçons pouvons-nous déjà tirer de ces pratiques et expérimentations? Grâce à une recherche de terrain de plusieurs mois, Cyrielle Garson propose ici cinq enseignements pour envisager le théâtre présent et futur dans le "métavers".

Cyrielle Garson

Maître de Conférences en Théâtre anglophone contemporain.

Avignon Université

Biographie

Cyrielle Garson est Maître de Conférences en théâtre anglophone contemporain au sein du laboratoire ICTT à Avignon Université. Ses travaux explorent actuellement l'interaction entre théâtre et réalité virtuelle, en particulier l'émergence depuis la Covid-19 d'un théâtre dans le « métavers ».

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

J'habite les espaces de trois manières différentes : en réalité physique ou présentiel ; en réalité mixte/augmentée (avec interaction entre réalité physique et virtuelle) et en réalité virtuelle/dans le métavers par le biais d'un casque RV. VRChat dans le métavers est un espace qui permet de créer un monde virtuel sans suivre les lois de la physique. Cet espace résonne avec ma pratique d'enseignante-chercheuse car elle permet de transcender les frontières..

Voir le support de sa présentation.

Ressources conseillées

OnBoardXR

OnBoardXR est une communauté et une vitrine pour éduquer, inspirer, accélérer et responsabiliser les artistes du spectacle vivant sur le Web immersif.

→ À découvrir

Education in VR

Communauté d'éducateurs, de chercheurs et de passionnés autour de la réalité virtuelle et augmentée. La plateforme propose ateliers, cours et conférences sur ce thème très régulièrement.

→ <https://educatorsinvr.com/>

[Site] Voices of VR

Blog de Kent Bye composé de podcasts. À travers ses interviews, il aide à définir les modèles de narration immersive, de conception expérientielle et le potentiel ultime de XR.

→ <https://voicesofvr.com/>

Mission exploratoire sur les métavers

Rapport de Camille François - Adrien Basdevant - Rémi Ronfard, pour le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Cette mission exploratoire a eu comme objectif, en un temps court, de présenter les enjeux des « métavers » pour la France. Les grandes lignes en sont résumées en deux parties, où la première s'attache à clarifier les termes et principaux acteurs, et la seconde à esquisser les axes d'une stratégie « métaversique » pour la France.

→ À télécharger

Actes de la conférence

RÉUSSIR SON PROJET : ENTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE

Se décider à entreprendre dans la culture est souvent une réponse aux grands défis contemporains : mixité sociale, inclusion, écologie, citoyenneté... Ces défis impliquent des projets qui soient à la fois porteurs de sens, d'impacts sociétaux, mais aussi équilibrés économiquement. C'est un véritable défi pour les porteurs de projets : comment être engagé tout en étant rentable ? Comment pouvons-nous garantir le sens de notre projet tout en assurant son équilibre financier ? Comment faire quand cela foire ? Comment innover économiquement et socialement ?

Les participants ont réfléchi collectivement à une réponse à ces questions grâce à un coup de projecteur sur des outils extraits du livre «Réussir un projet collaboratif».

Charlotte Allegret

Fondatrice
EcoSO

Biographie

Charlotte ALLEGRET, fondatrice d'EcoSo, un laboratoire de recherche-action en pratiques collaboratives inclusives. Forte d'une formation en travail social et de nombreuses expériences, elle utilise des méthodes innovantes, graphiques, ludiques & créatives pour permettre à ses clients de lever les points de blocages, transformer les tensions, gérer les rapports de force, imaginer, co-construire et piloter les initiatives à fort impact. Son livre « Réussir un projet collaboratif » est paru en 2019 chez Chronique Sociale.

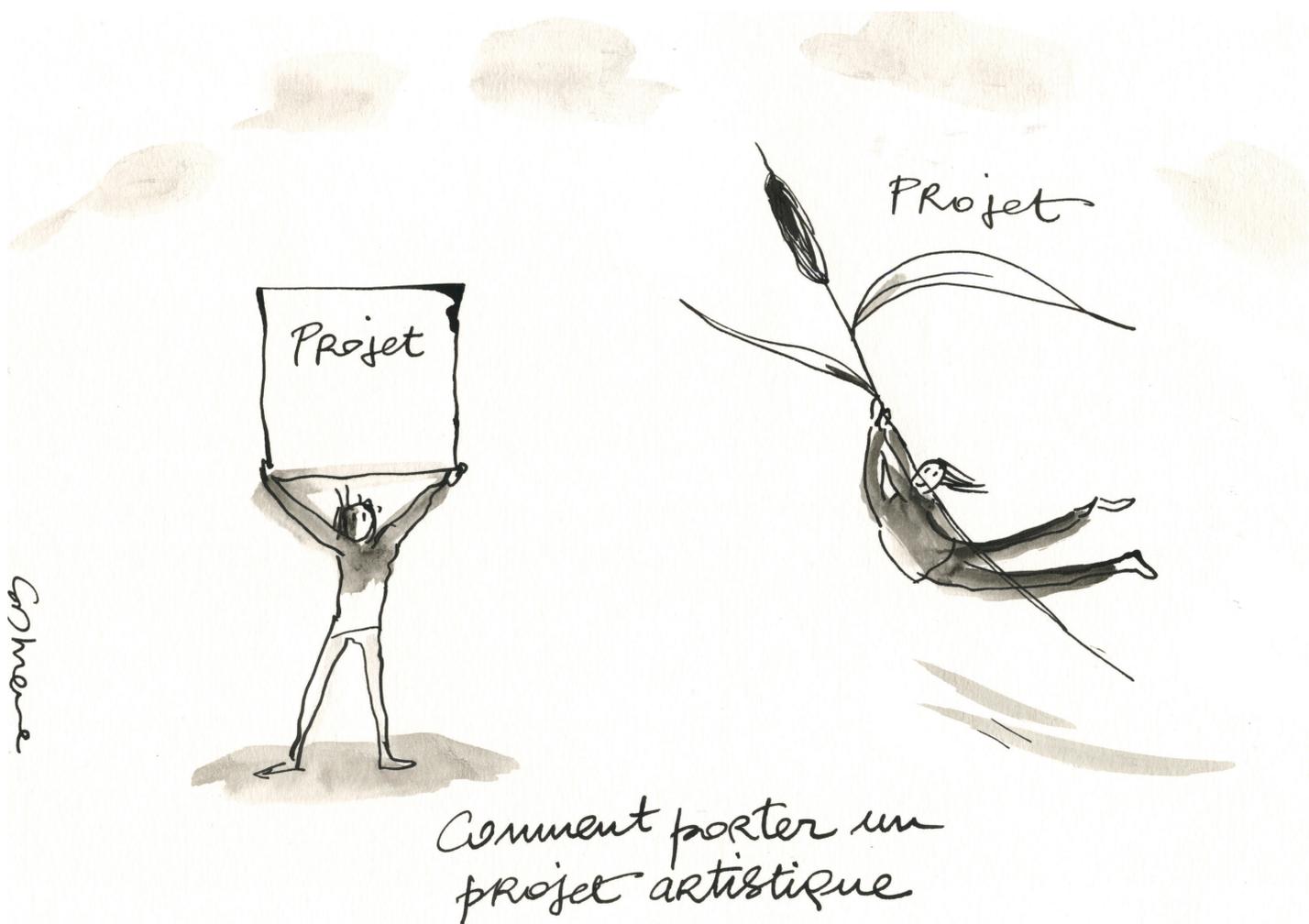
Ressource conseillée

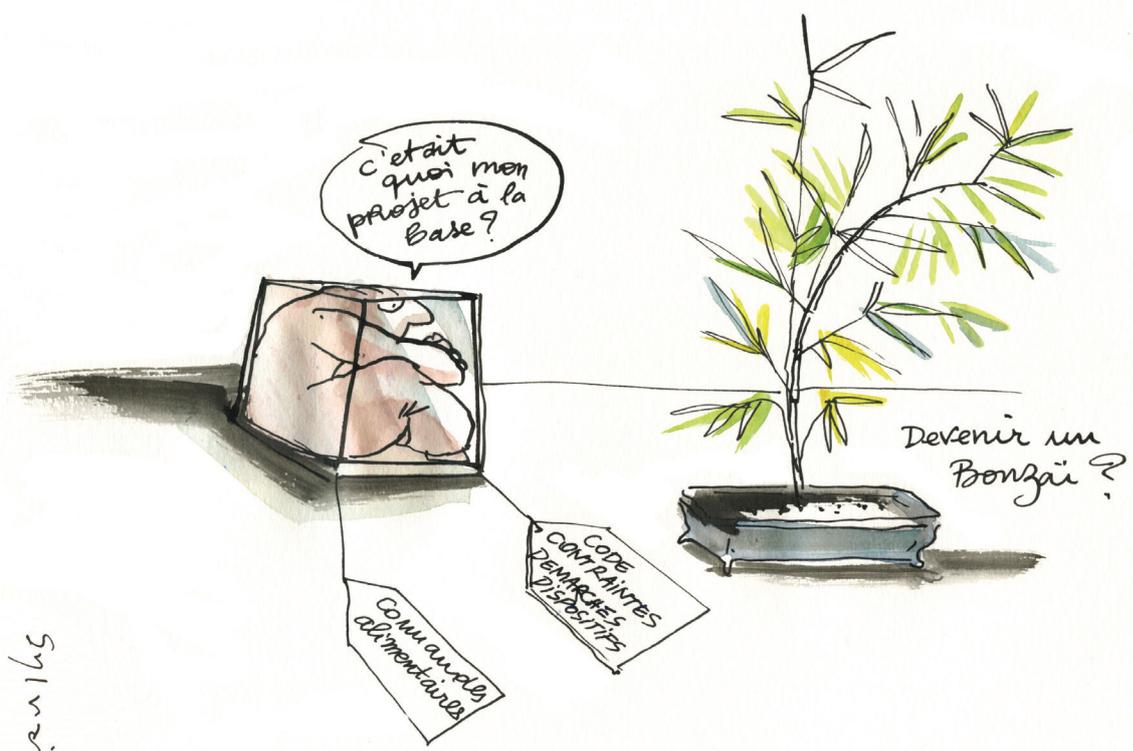
Réussir un projet collaboratif

Ouvrage de Charlotte Allégret et Mélanie Déjardin. Ecoso. 2019.

Mêlant textes, dessins, sketchnotes et documents accessibles en ligne, ce livre parle sans tabou des échecs et des malaises que l'on peut ressentir dans la vie d'un projet. Cet ouvrage s'adresse aux équipes de toute taille.

→ À découvrir

Des fois .... c'est blues ....

PROJETS INSPIRANTS # I

Inspirez... !

Ils portent des projets inspirants, des initiatives citoyennes, des cafés culturels, explorent de nouveaux rapports au territoire, à l'espace, aux lieux de l'art et de la culture, investissent des environnements naturels ou des friches urbaines, tissent des ponts entre les artistes du monde, ou réinventent le lien social ou les manières d'«habiter».

3 portraits d'acteurs inspirants pour partager leur cheminement, leur réflexion et ce qui les inspire !

VEILLIR VIVANT ! RECHERCHE-CRÉATION

Livradois-Forez (63) et Loire Forez (42)

La recherche-création Vieillir Vivant ! se développe cette année sur le territoire du Livradois-Forez (63) et de Loire-Forez (42) autour des soins culturels : comment prendre soin des lieux ?

Pour en parler :

- Roxane PHILIPPON, coordinatrice du projet - Designer
- Alissone PERDRIX, Fondatrice association-artiste

→ <https://vieillir-vivant.org/territoire/livradois-forez/>

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

HORMUR, L'ART OÙ ON NE L'ATTEND PAS !

Lyon (69)

Hormur développe une plateforme web et mobile destinée à l'organisation d'événements artistiques et culturels entre artistes, lieux initialement non dédiés à l'art, et publics.

Pour en parler :

- Martin JEUDY, Président

→ <https://hormur.com>

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

LA FERME DE LA MALADIÈRE : FERME AGRI-CULTURELLE

Saint-Denis-sur-Coise (42)

La Ferme de la Maladière est un collectif à multiples facettes mêlant arts de la scène, agriculture (4 paysans, volailles, petits fruits, fruits, maraîchage), habitat partagé, éducation populaire, autoconstruction, et accueil social.

Pour en parler :

- Sophie HAEFFELE, coordinatrice actions culturelles et artistiques
- Anita FELIZ SANCHEZ, Coordinatrice accueil et bénévole spectacle

→ <https://www.fermedelamaladiere.fr>

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

PROJETS INSPIRANTS # 2

Inspirez... !

Ils portent des projets inspirants, des initiatives citoyennes, des cafés culturels, explorent de nouveaux rapports au territoire, à l'espace, aux lieux de l'art et de la culture, investissent des environnements naturels ou des friches urbaines, tissent des ponts entre les artistes du monde, ou réinventent le lien social ou les manières d'«habiter».

3 portraits d'acteurs inspirants pour partager leur cheminement, leur réflexion et ce qui les inspire !

LA RECYCLERIE DU PLATO : LE RÉSEAU DES 3 RIVIÈRES

Saint-Agrève (07)

Le lieu rassemble des créateurs et des porteurs de projets locaux, inscrits dans l'économie collaborative et solidaire. Les arts et les nouveaux modes de consommation sont au cœur du projet.

Pour en parler :

- Lisa GIMENEZ, Chargée de production

→ www.rezodes3rivieres.com

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

L'ENVERS DES PENTES : RÉSIDENCES D'ARTISTES EN REFUGE DE MONTAGNE

Grenoble (38)

Chaque année, l'envers des pentes permet à huit artistes de s'installer quelques temps en refuges : une incitation à s'immerger dans la réalité concrète et physique de ces lieux spécifiques afin d'ancrer leur pratique dans le territoire du Parc National des Ecrins et d'en proposer une lecture singulière.

Les artistes résidents profitent de cette base comme d'un observatoire afin de développer un projet de recherche et de création, mais également d'être présent, de regarder et amener à regarder différemment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs tentatives avec l'équipe du refuge et les habitants d'une nuit.

Pour en parler :

- Marion WINTREBERT, Fondatrice

→ <https://www.lenversdespentes.com/>

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

CAFÉ LIBRAIRIE GRENOUILLE : ASSOCIATION RENCONTRES ET CULTURE

Langeac (43)

L'Association Café Librairie Grenouille s'est fixée pour buts la promotion de l'écrit et de de la lecture sous toutes ses formes ainsi que la gestion d'un café-librairie, lieu de rencontres culturelles.

Pour en parler :

- Chantal LÉOTOING, Bénévole
- Chantal TRON, Bénévole

→ <http://cafe-grenouille.blogspot.fr/>

Télécharger la fiche Expérience

Écouter l'interview

DÉFRICHONS L'URBANISME TRANSITOIRE : REGARDS CROISÉS POUR MIEUX COMPRENDRE

Urbanisme transitoire, occupation temporaire, projets intercalaires, urbanisme tactique, mais aussi : relations propriétaire/occupant, choix des projets, contraintes d'accueil... Comment s'y retrouver ? Comment naissent les projets, comment ils vivent et s'achèvent ?

Pour explorer ensemble toutes ces notions en construction, la Métropole de Lyon propose des témoignages croisés pour entendre le point de vue d'un propriétaire, d'un acteur culturel occupant, d'une structure intermédiaire et d'une collectivité autour de projets singuliers.

Anne-Sophie Courbière

Responsable Groupe locatif

SNCF Immobilier

L'urbanisme transitoire par SNCF Immobilier

L'UT a vocation à donner une nouvelle vie aux emprises ferroviaires non utilisées dans l'attente de leur reconversion future.

L'objectif est d'accompagner la transformation d'un site, d'une destination passée à une destination future, et de faire de cette période intercalaire une occasion de développement des projets alternatifs et innovants. Cette démarche donne lieu à la création de nouveaux lieux d'attractivité, d'activités économiques notamment d'économies alternatives, de production, ainsi que d'espaces d'échanges et de partage.

Les projets d'urbanisme transitoire, de taille, de durée et de nature très variables, ont en commun une dimension expérimentale, partenariale et sociale, en cohérence avec les valeurs d'innovation et d'intérêt général de SNCF.

Les sites faisant l'objet d'opérations d'UT participent dans le temps long à la création de valeur pour le groupe SNCF, en contribuant à son image et en préparant les projets de valorisation de fonciers et de bâtis.

Fatima-Ezzahra Ghamizi

Co-présidente

GAMUT

GAMUT est une association qui a pour but de promouvoir la culture et de l'inscrire durablement sur le territoire Lyonnais, afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

Pour cela, l'association soutient la conduite de projets artistiques englobant tous types de disciplines et de créateur.ice.s (arts plastiques et numériques, spectacles vivants, musique...) et met à leur disposition des espaces de résidence au Bastion de Saint Just.

Mathias Rouet

Directeur des études

Plateau urbain

Emmanuelle Sibué - Animatrice

Directrice de projet Urbanisme transitoire

Métropole de Lyon

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Gamut a investi le Fort de Saint-Just, bâtiment historique des Voies Navigables de France en 2019. Ce lieu, à la fois isolé (de par son accès) et central (de par sa situation), offrait les conditions parfaites pour la création d'une résidence artistique. Les espaces ont été aménagés de manière à convenir à l'activité de l'association (lieu de travail et de création) sans modifier l'intégrité du bâtiment car classé. Il s'agissait pour Gamut de s'appuyer sur l'existant pour proposer une seconde vie à ce lieu longuement inutilisé.

COMMENT FAVORISER L'INCLUSION DANS MA STRUCTURE ?

Naturellement vecteurs de cohésion sociale, les secteurs de la culture ont un rôle à jouer en faveur de l'inclusion. Mais cette diversité ne doit pas s'exprimer uniquement dans le contenu de la création, sur scène ou à l'écran, elle s'incarne aussi dans les profils recrutés au sein des structures culturelles : parité, origines sociales ou culturelles, personnes porteuses de handicap. La culture est attendue par la société dans cette mission sociale et sociétale et est également confrontée à des pénuries de compétences : crise des vocations, questionnements sur la qualité de l'emploi et les conditions d'exercice des métiers, recherche d'un équilibre vie professionnelle - vie personnelle... Comment élargir le vivier de talents au sein des équipes et favoriser l'inclusion de tous ?

Baptiste Benture

Conseiller à l'emploi

Pôle Emploi Scènes et Images [🔗](#)

Pôle emploi Scènes et Images est une agence spécialisée au service des professionnels du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo et des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes (demandeurs d'emploi et intermittents du spectacle). Nous accompagnons la recherche d'emploi, la promotion des profils, la création d'entreprise, les projets professionnels, mais également le besoin de formation. Nous travaillons également avec les structures et entreprises de ces secteurs, nous recueillons des offres d'emplois, castings et auditions et les mettons en relation avec les profils que nous accompagnons.

Cédric Pélissier

Conseiller branches culture - tourisme

AFDAS [🔗](#)

Au sein de l'Afdas, je développe, construis, anime et coordonne le déploiement de la politique emploi / formation des branches de la culture et du tourisme.

Parmi mes missions, j'ai en charge d'apporter une expertise sur tout projet porté par l'Afdas impliquant ces branches.

J'accompagne, également, ces secteurs dans la mise en œuvre de démarches favorisant les projets durables, responsables et engagés. Cela implique les enjeux liés à l'inclusion ou la transition écologique.

Sachernka Anacassis

Comédienne en insertion professionnelle

GEIQ Théâtre [🔗](#)

Créé en 1997, le Compagnonnage-théâtre est un dispositif original d'emploi et de formation qui a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle de jeunes comédiens par leurs emplois dans des productions artistiques d'une vingtaine de compagnies de théâtre professionnelles réunies au sein du GEIQ Théâtre (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), et par une formation complémentaire en alternance à tous les aspects du métier de comédien.

Fanny Déchenaud - Animatrice

Conseillère emploi formation expert

AFDAS [🔗](#)

L'Afdas est opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.

Ressources conseillées

La boussole du temporaire : pour des occupations qui ne perdent pas le nord

Ouvrage élaboré par le Plateau Urbain. Juin 2022

Pour mieux accompagner les propriétaires publics, privés mais aussi les collectifs à manier cet outil qu'est l'occupation temporaire, le pôle études de Plateau Urbain a élaboré la «boussole» du temporaire. La boussole identifie 8 objectifs régulièrement assignés aux projets d'occupation temporaire. A chaque projet ses enjeux, ses priorités et donc ses critères d'évaluation !

→ Télécharger la publication

Retour sur 25 ans de réflexion sur les temps

Article de Benjamin PRADEL, sociologue, consultant-chercheur à Kaléido'Scop. Millénaire 3. 2022

Cette synthèse revient sur 23 concepts liés aux politiques temporelles, permettant de mieux situer les débats et idées actuels sur le temps, et de comprendre le rôle du temps dans ses dimensions opérationnelles : petite enfance, horaires des commerces et des services publics, urbanisme, développement économique...

→ À lire

Comment la culture peut redynamiser les territoires de montagne

Dernière mise à jour : 10 nov. 2022

Article publié le 28 août 2022 par Véronique Favre-Bonté, Benoît Régent et Marie Da Fonseca pour The Conversation

La culture occupe une place croissante dans les Plans de Développement Economique et Social de l'Unesco et les innovations de produits et de services sont au cœur des réflexions territoriales et nationales.

→ À lire

QUAND LES LIEUX “ COOPÉRATIFS ” SE RÉAPPROPRIENT LES TERRITOIRES RURAUX

Du festival itinérant à la campagne au bar associatif transformé en lieu d'exposition, de l'exploitation agricole accueillant des artistes en résidence à la sauvegarde d'un patrimoine architectural sanatorial, des concerts à la ferme aux chantiers participatifs alliant peinture et permaculture : autant de lieux partagés, réinventés collectivement, où se mêlent des activités agricoles et culturelles dans une logique de coopération et une volonté d'animation du territoire.

Quels impacts ont ces projets collectifs en milieu rural ? Comment trouver la bonne structuration juridique ? Comment équilibrer son modèle économique et mettre en place une gouvernance ?

Léopold Jacquin

Directeur

Polymorphe Corp.

L'avenir à la campagne !

Créée en 2018, Polymorphe corp. agit pour la valorisation de son territoire rural et en faveur de la création artistique. Pour Polymorphe, la campagne est le terrain idéal pour relever les défis environnementaux et sociétaux qui s'imposent.

Bastien Joussaume

Directeur artistique

Atelier Chroma

La manifestation des cultures SILLON vise à resituer au travers d'un parcours d'une quarantaine de kilomètres, un ensemble de pratiques artistiques contemporaines exigeantes dans ce qu'elles comportent de recherche et d'engagement, au cœur d'un quotidien de vie lié à l'identité culturelle du territoire et ce qu'il offre de savoirs, de savoir-faire, et de dynamiques innovantes, participant ainsi activement aux échanges nécessaires entre art, alimentation, patrimoines et spiritualité.

Sophie Pouille

Co-fondatrice de Montagne magique et Directrice du CAACL

Montagne Magique

Montagne magique est un projet culturel situé dans un ancien sanatorium sur le Plateau d'Hauteville.

Nous sommes 4 artistes contemporains, 1 brasseur artisanal, 1 émailleuse sur métaux, 1 créatrice textile, 1 auteur-illustrateur de BD et la Fondation Salomon, 1 espace de résidence est en cours de création ainsi que 2 espaces collectifs.

Laurie Aoustin - Animatrice

Chargée de mission – Développement économique et territorial.

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

La Chambre régionale de l'ESS (association loi 1901) est l'organisation qui fédère les entreprises, les fédérations et les syndicats d'employeurs de l'économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales). Elle est reconnue par la loi et les acteurs de l'ESS comme devant assurer la promotion et le développement de l'ESS en région.

Antoine Brun - Animateur

Coordinateur

AC//RA

Depuis sa création en 2013, AC//RA – Art contemporain en Auvergne- Rhône-Alpes œuvre à la structuration du secteur des arts visuels sur le territoire de la région. Elle assure 4 missions fondamentales :

- **Communiquer** : AC//RA anime et développe un portail numérique dédié à l'actualité de l'art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes et fédère plus de 115 lieux d'art partenaires. Les professionnels auront accès en 2022 à un centre de ressources régional et à un forum de mutualisation.
- **Structurer** : AC//RA accompagne le mouvement de structuration du secteur des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes grâce notamment à l'organisation du Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts Visuels (SODAVI) [Panorama 2017/2019], au COEF Culture, à des rencontres professionnelles.
- **Former et accompagner** : Grâce à sa participation au Contrat d'Objectifs Emploi Formation (COEF) Culture, AC//RA soutient la professionnalisation et la formation professionnelle des artistes et des lieux d'art.
- **Sensibiliser** : L'association cherche à sensibiliser les élus des collectivités territoriales aux spécificités des arts visuels et à l'intervention d'artistes-auteurs.

“ ET VOUS COMMENT HABITEZ-VOUS LES ESPACES ?

Mon atelier est situé au 3ème étage. J'y développe mes projets d'expositions et certaines de mes pièces (dessins, photographies). Pour la partie technique du verre, j'ai accès à un atelier à Paris 14ème. La Montagne magique est partenaire du Centre d'art contemporain de Lacoux, fondé en 1971.

RESSOURCES

FICHE MÉMO

Entreprendre dans la culture

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Novembre 2022

→ Téléchargement

RÉPERTOIRE

Entreprendre dans la culture - 2023

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Novembre 2022

Ce répertoire est une ressource pour tous les entrepreneurs du secteur culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement. Il propose un repérage des organismes publics ou privés qui accompagnent, hébergent ou aident financièrement les acteurs culturels dans le montage de leurs entreprises.

Ainsi, le porteur de projet pourra trouver tout au long de ce guide les structures qui l'aideront à chacune des étapes de son projet :

- Création et implantation de son activité
- Financement de son projet
- Hébergement afin de le tester, le faire mûrir, l'accélérer
- Accompagnement, orientation et mise en réseau, pour le développer et le faire vivre

→ Téléchargement

RETOUR SUR ... 7ÈME FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

36 | NOVEMBRE 2022

Éditeur : Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Directeur de la publication : Nicolas Riedel

Mise en page : Marie Coste

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenue financièrement par le ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SPECTACLE
VIVANT

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon

04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

www.auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR