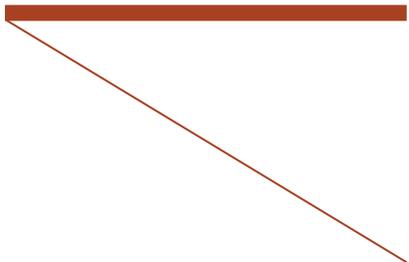
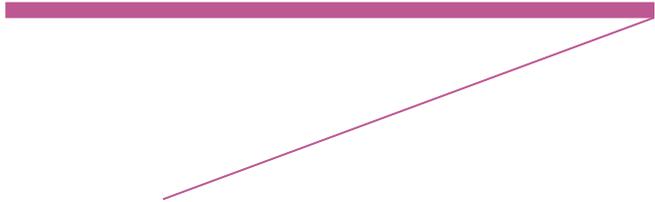

ARTISTES & HABITANTS

Enjeux de l'implantation
d'équipes artistiques en
milieu rural

SOMMAIRE

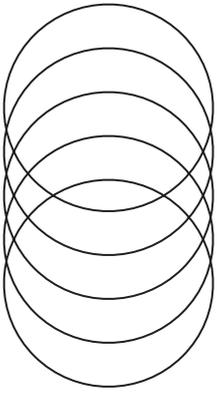
**Territoires ruraux
et culture**

↳ Page 2

**La relation
artistes-habitants**

↳ Page 5

Quand des équipes s'installent durablement en milieu rural pour changer de cadre de vie et de travail, quels liens peuvent-ils tisser avec leur nouveau territoire d'implantation ? En quoi leur installation peut-elle transformer leur projet artistique, leur rapport au public mais aussi la vie culturelle locale ?

Depuis plusieurs décennies, nombre d'artistes, compagnies ou collectifs artistiques font le choix de s'installer en milieu rural pour y construire leur lieu de vie et leur espace de création. Au-delà de la notion de port d'attache, changer de cadre de vie peut aussi coïncider avec la volonté de travailler différemment et de redimensionner le projet artistique au territoire devenu lieu d'habitation. Existe-t-il des typologies d'artistes et de projets qui soient facteurs d'intégration sur un territoire rural ? Participer artistiquement à la vie locale permet-il de nouer d'autres relations avec son milieu de vie ? Comment se noue la relation entre les artistes et les autres habitants ? Quel enrichissement mutuel peut naître de ces liens de proximité ?

En quoi des initiatives artistiques qui en découlent peuvent-elles être structurantes pour un territoire ? Comment une politique culturelle locale peut-elle se nourrir des ressources artistiques de son territoire ?

Sélection de ressources sur cette thématique.

TERRITOIRES RURAUX ET CULTURE

Focus sur la ruralité

Association des scènes nationales /
Mars 2024, 64 pages

Ce document illustre cet engagement partout en France en présentant un exemple d'action par Scène nationale agissant en milieu rural, et une cartographie par région montrant pour chaque point noté un lieu d'intervention : accueil d'artistes en résidence, « temps fort », festivals, événements en collaboration avec les habitants et les élus locaux, spectacles en itinérance en salles communales, en espace naturel, actions culturelles ou projets d'éducation artistique, etc.

Ces programmes sont le fruit d'un travail à l'année avec de nombreux partenaires.

www.scenes-nationales.fr

L'action des labels de la création dans les zones rurales

IGAC / Mars 2023

Un tiers des Français vivent dans la ruralité : 15% dans les bourgs ruraux et 18% dans des zones à habitat dispersé ou très dispersé. Pour ces 22 millions de Français, les opportunités culturelles sont beaucoup plus limitées que pour le reste de la population. De nombreuses initiatives existent, pour faire vivre une offre culturelle dans ces territoires, mais elles sont encore insuffisamment reconnues et soutenues. Dans le même temps, les territoires ruraux abritent un formidable patrimoine, qu'il faut non seulement sauvegarder, mais dont il faut aussi repenser les usages.

www.culture.gouv.fr

Plouc Pride

Valérie Jousseume / Éditions de l'Aube, 2021

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de 2020 a encore accéléré ces tendances : vivre à la campagne serait « la » solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d'un certain fantasme, Valérie Jousseume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale. Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d'acteurs dans ce changement de civilisation en cours.

Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la « France périphérique » du cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. L'ouvrage valorise la participation contemporaine de la ruralité à l'invention du nouveau monde par la convergence des mémoires, et propose un renouvellement de l'aménagement du territoire susceptible d'exprimer dans le concret des existences la transition culturelle en cours. Au cœur d'un monde où toute certitude a disparu, cet ouvrage s'appuie sur l'expérience rurale pour imaginer un futur désirable.

Les artistes dans la gentrification rurale

Sylvain Guyot, Marie Metenier, Greta Tommasi / ACME - An International E-Journal for Critical Geographies, 2019

Cet article explore les relations entre artistes, environnement et gentrification rurale, à travers des recherches menées en Angleterre et en France. Dans ces contextes géographiques, il apparaît que les artistes mettent l'accent sur les changements socio-spatiaux et les inégalités socio-environnementales émergentes. Tout d'abord, l'article met en lumière les liens multiples entre les artistes et les espaces ruraux et protégés, en particulier les formes spatiales d'implantation artistique et leurs effets en termes de gentrification. Deuxièmement, l'article cherche à déconstruire le rôle des artistes dans la gentrification rurale. Qu'ils soient pionniers ou catalyseurs du processus, les artistes peuvent localement dynamiser le social et l'espace.

<https://hal.science/hal-02331076>

Culture et ruralités

Avise / 2019

L'art et la culture en milieu rural participent à dynamiser ces territoires tout en étant de puissants moyens de transformation sociétale. Forts de ce constat, l'association Opale (Centre de ressources Culture du Dispositif local d'accompagnement), la Fédélima (Fédération des lieux de musiques actuelles) et d'autres acteurs ont mené une réflexion afin de mieux accompagner les structures culturelles vers la création et la pérennisation d'emplois et le renforcement de leur utilité sociale sur les territoires ruraux. Opale nous livre ici quelques repères et éclairages sur le potentiel d'innovation sociale de ces structures mais aussi sur les enjeux spécifiques qu'elles rencontrent.

www.avise.org

Art, médiation culturelle et territoires

Sébastien Fevry, Damien Vanneste / Les Politiques Sociales n° 3-4, p. 4-12. 2018

Cet article vise à regarder l'art comme action, particulièrement au niveau territorial. Autrement dit, en quoi l'art agit-il ou fait-il agir ? En quoi transforme-t-il ou conforte-t-il le territoire, sachant que ce dernier peut aussi bien se traduire en termes d'espace géographique, institutionnel ou culturel ?

www.cairn.info

Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens et enjeux d'un nouvel instrument d'action publique

Chloé Langeard / Informations sociales n° 190, p. 64-72. 2015

Si, dans le modèle originel de la politique culturelle, la création artistique joue un rôle cardinal, la montée en puissance des collectivités territoriales dans les affaires culturelles change la donne. L'action culturelle est désormais appréhendée en tant que champ transversal de l'action publique structurant les territoires, comme en témoigne l'émergence de nouvelles formes d'intervention artistiques et culturelles. En quoi ces projets artistiques et culturels de territoire constituent-ils un nouvel instrument d'action publique ? Quels sont les nouveaux enjeux qu'ils posent aux acteurs qui participent de leur mise en œuvre ? Comment in fine l'évaluation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est-elle mise à l'épreuve par ces actions in situ ?

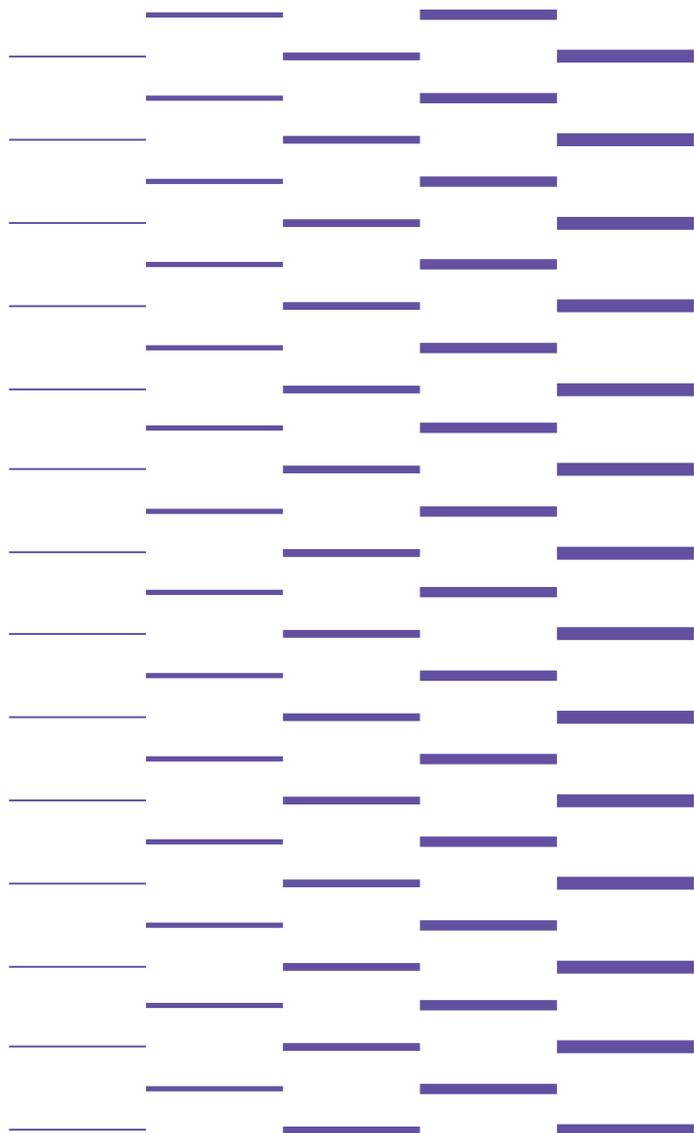
www.cairn.info

Artistes et espace rural : l'émergence d'une dynamique créative

Claire Delfosse et Pierre-Marie Georges / Territoire en mouvement
Revue de géographie et aménagement, 19-20 . 2013

Le rôle des artistes, dans des territoires ruraux encore marqués par les succès de « l'évidence patrimoniale », est rarement identifié comme le marqueur d'une possible économie culturelle, trop souvent associée à la ville. Pourtant, la place occupée par les artistes à la campagne évolue en synergie avec des constructions territoriales tout en se confrontant aux caractéristiques inhérentes aux espaces ruraux : faible densité et absence d'équipement. Une place complexe qui interroge les formes particulières de l'économie créative en milieu rural.

journals.openedition.org

LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE : DE LA CONCEPTION À L'ANIMATION

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant / Juin 2024

Ce guide présente quelques balises aux collectivités territoriales pour guider la construction d'un projet culturel de territoire (PCT). Il combine des repères, des éléments de définition, de méthodologie et des exemples, mais ne propose pas de solution clé en main. Chaque territoire doit en effet adapter le projet à son propre contexte.

auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

FICHE MÉMO. PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant / Juin 2024

Ces dernières années, l'évolution des pratiques culturelles et les réformes institutionnelles ont bouleversé les frontières et les positionnements.

Dès lors, comment créer des porosités entre institutions, services publics, associations, habitants, artistes et collectifs pour animer un territoire autour d'un projet commun, pour mettre en place un projet culturel de territoire ? Quelle est la place de chacun pour le construire et le porter ?

Dans cette fiche Mémo, une sélection de ressources sur les projets culturels de territoire : ouvrages de réflexion, guides et sites ressources.

auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr

RÉSIDENCES D'ARTISTES EN TERRITOIRE

La résidence artistique en territoire permet à un artiste de s'installer dans un lieu et une région prévus afin de diffuser son œuvre auprès d'un public large. Le ministère de la Culture alloue une subvention aux structures souhaitant proposer un projet dans ce cadre.

www.culture.gouv.fr

LA RELATION ARTISTES- HABITANTS

Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural

Diane Camus / Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2022

Cette thèse interroge la place des pratiques spatiales dans les transformations sociales, économiques, politiques et écologiques des territoires ruraux contemporains. Après avoir été longtemps absents des politiques de l'aménagement, les territoires ruraux reviennent doucement sur le devant de la scène : en lien avec des enjeux environnementaux dans une société ébranlée par la crise écologique ; en lien avec des enjeux sociaux et spatiaux dans une France marquée par une forte inégalité territoriale. Face à l'impréparation des métiers de l'espace (architecture, urbanisme, paysage), où trouver une pensée des ruralités qui puisse guider l'action et comment agir spatialement en milieu rural ? Pour répondre à ces questions, nous devons nous départir de l'idée que l'aménagement territorial est le seul fait de la puissance publique. Au contraire, il importe de saisir comment le cadre politique ne cesse d'être l'objet de démêlés, de remises en cause, de négociations entre des acteurs nombreux (habitants, élus locaux, associations locales, initiatives privées, etc.) partageant des représentations hétérogènes des mondes ruraux, quant aux usages, aux modes de vie, aux projections futures, à la notion d'espace commun. La méthodologie s'appuie à la fois sur une analyse des politiques de l'aménagement et sur un travail de terrain. Celui-ci consiste à observer des acteurs locaux qui développent dans des territoires ruraux de nouvelles manières d'habiter et expérimentent une pensée en acte. Nous faisons ainsi la rencontre de ceux que nous nommons des acteurs-habitants et dont nous désignons les actions comme des initiatives locales. Nous étudions leurs pratiques socio-spatiales, c'est-à-dire la manière qu'elles ont de s'inscrire dans un milieu et de participer à la construction du cadre de vie, à la fois bâti, paysager, social, culturel et politique, constituant ainsi ce que nous regardons comme des projets d'habiter. Cette analyse nous amène à nous concentrer sur un seul type d'initiatives, les initiatives à vocation artistique et culturelle (le corpus de la thèse se compose de trente initiatives artistiques). Celles-ci, tout en étant fortement dépendantes des politiques publiques locales et nationales, revendiquent un espace de création qui leur est propre, et prennent fait et cause pour un lien accru entre une action spatiale et une efficace sociale. Ce travail de thèse cherche donc à comprendre comment des acteurs peuvent produire de nouvelles spatialités, grâce à, à l'écart de, ou en dépit de ces politiques d'aménagement. Avant d'être théorique, notre réflexion

a une portée essentiellement heuristique, dans la mesure où elle a pour but de nous aider à comprendre ce qui fait un territoire par le biais d'actions situées.

theses.hal.science

Les artistes-habitants dans les territoires ruraux. À la reconquête des lieux

Diane Camus / In : Cultures et ruralités. Le laboratoire des possibles. Éditions de l'Attribut, 2019, p. 82-89.

Au cours de mon travail de thèse, j'ai rencontré différents acteurs (artistes, administrateurs de structure artistique, associations d'habitants) et projets artistiques implantés dans des territoires ruraux. Je me suis focalisée sur certaines initiatives, que j'appelle des projets privés d'artistes : des artistes-habitants ayant construit leur outil de création et leur espace de vie dans ces campagnes. Installés dans ces territoires en pleine mutation, ils ont assisté à la disparition définitive d'un ancien monde rural. Animés par une exigence artistique et s'inscrivant dans une veine d'éducation populaire, ils sont devenus les vecteurs d'un élan artistique, social et économique qui assure la vitalité des territoires à partir desquels ils oeuvrent.

www.cairn.info

Conforter la (re)connaissance des acteurs culturels en territoires ruraux

Vincent Dumesnil (La chambre d'eau) et Réjane Sourisseau (Opale) / Avise, 2018

Les rencontres «Art et culture en territoires ruraux» co-organisées en octobre 2017 par La chambre d'eau et Opale, en partenariat avec l'Ufisc et la Fédélisma, ont été l'occasion de mettre en évidence les atouts singuliers des acteurs culturels des territoires ruraux – de contrer certaines idées reçues – et de faire entendre leurs besoins nombreux et pressants.

www.opale.asso.fr

Culture et ruralité : une rare alchimie entre artistes, élus et habitants

Aurélien Hélias / Courrier des maires, 4 décembre 2018

Plus qu'ailleurs, l'action culturelle en milieu rural bénéficie d'une véritable collaboration entre les acteurs locaux. Les élus, quant à eux, jouent la plupart du temps un rôle de médiateur entre artistes et citoyens.

www.courrierdesmaires.fr

Culture : comment les ruraux développent l'art du partage

La Gazette des Communes / Août 2018

En milieu rural, des liens étroits se nouent entre les artistes, les acteurs locaux et le territoire, pour faire émerger des projets. Une relation particulière qui est aussi le moteur de la réussite.

www.lagazettedescommunes.com

Ancrage et circulation des pratiques artistiques en milieu rural : des dynamiques culturelles qui redessinent les ruralités contemporaines

Pierre-Marie Georges / Thèse de doctorat, École doctorale Sciences sociales (Lyon), 2017

Faisant émerger de nouveaux objets et de nouveaux acteurs, les pratiques spatiales des artistes sont une entrée féconde pour repenser les dynamiques rurales actuelles. En les considérant comme partie prenante des rapports sociaux et bien sûr des espaces géographiques qu'elles contribuent à produire, notre thèse analyse la place des artistes en milieu rural sur un fond de mutation sociale et institutionnelle caractéristique des espaces ruraux contemporains. Car si la culture y apparaît comme un argument de distinction dans un contexte de compétition territoriale, elle croise une logique résidentielle et d'ouverture de la part des acteurs ruraux, susceptibles de favoriser l'installation d'artistes et de divers professionnels. Ceux-ci sont à la recherche de nouveaux espaces de vie et de travail et croisent en retour les nombreuses pratiques associatives et amateurs qui irriguent l'espace rural. Aussi, à l'inverse d'une approche sectorielle, nous abordons ce sujet par la question de la pratique des lieux, afin de comprendre

comment les artistes distinguent les espaces dans leur argumentaire et comment en retour ils contribuent à un renouvellement des espaces vécus. Afin de dépasser les frontières habituelles du développement local, ce travail considère les ancrages et les circulations individuelles qui articulent différentes échelles de ruralité. L'approche biographique permet en effet de penser le local dans ses interfaces, ses réseaux et ses mobilités ; et ce retour aux lieux montre les incidences que les artistes peuvent avoir sur la définition de la ruralité, engageant par là une réflexion plus large sur le statut de l'espace rural dans la société. Ainsi, l'originalité de cette thèse consiste à utiliser une méthode qualitative centrée sur les parcours d'artistes pour analyser leur positionnement et leur stratégie, en s'intéressant aux transformations contemporaines des savoirs, des espaces et des pratiques créatives en milieu rural. Grâce à une approche qui croise les échelles d'analyse, cette thèse montre le rôle des espaces de l'art dans la fabrique du rural, et la manière dont les artistes contribuent à l'émergence de nouvelles articulations entre l'espace rural et la ville métropolisée.

theses.fr

Les artisans d'art en milieu rural et leur rapport aux lieux

Claire Delfosse, Pierre-Marie Georges, François Portet / Pour, 2015/2 (N° 226), p. 167-175

Le rôle des artisans d'art dans les dynamiques culturelles locales est peu appréhendé, à part leur rôle de valorisation du patrimoine, notamment dans le cadre des cités labellisées. Nous souhaitons examiner ici leurs liens aux espaces ruraux par leurs stratégies professionnelles et résidentielles ainsi qu'à travers leur contribution à l'animation patrimoniale et culturelle des lieux.

La méthode principalement retenue ici est celle de l'analyse des parcours de vie. Elle met en lumière la grande diversité des trajectoires professionnelles des artisans d'art, et elle a aussi pour mérite d'interroger le processus qui mène des acteurs vers un statut complexe. Il ressort de l'analyse des parcours de vie que les représentations « internes » et « externes » de l'artisan d'art sont particulièrement agissantes à certains moments de la biographie des individus, notamment au moment de la formation et de l'installation.

www.cairn.info

Portrait de l'artiste en passeur de territoire(s)

François Pouthier / HAL, Novembre 2011

Compte tenu des mutations qui affectent nos territoires, la place et l'impact de la culture, le rôle et le besoin de présence artistique (re)deviennent des enjeux forts pour des territoires ruraux qui connaissent un attrait nouveau. Nombre de territoires, et en premier lieu ceux du réseau Ipamac, ont ainsi développé une forte présence artistique. Car si un projet artistique se nourrit de ses habitants au travers de leurs cultures, un projet de territoire peut se nourrir des artistes au travers de leurs singularités. Les artistes présents, qu'ils soient invités, associés ou implantés, issus ou habitants du territoire créent un échange réciproque où chacun communique avec l'autre dans son temps propre et la singularité de son espace, avec un fil conducteur qui s'impose, celui de la rencontre. Si la présence artistique ne modifie pas le territoire physique, elle en redéfinit les contours sociaux, économiques et environnementaux.

shs.hal.science

ACCUEIL D'ARTISTES EN MILIEU RURAL

Les lieux « Accueil Paysan » possèdent de nombreuses possibilités pour diffuser des œuvres ou permettre l'expression des artistes. En devenant lieux culturels, ces structures participent activement au dynamisme des territoires, permettant même parfois une ouverture culturelle aux zones très rurales qui peuvent manquer d'équipement ou d'offre. En offrant ces lieux de diffusion, le milieu rural et les accueillant-es s'impliquent davantage et deviennent plus que des lieux de diffusion mais des lieux de vie où l'on se côtoie, où l'on échange, en définitive où les cultures s'enrichissent les unes des autres.

www.accueil-paysan.com

NOTES

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT

Éditeur :

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant

Directeur de la publication :

Nicolas Riedel

Rédaction & réalisation :

Marie Coste

Création graphique :

Studio Tumulte

contact :

33 cours de la Liberté, 69003 Lyon

T : 04 26 20 55 55

M : [contact@auvergnerhonealpes-
spectacle vivant.fr](mailto:contact@auvergnerhonealpes-spectacle vivant.fr)

Suivez-nous sur :

Instagram [@auraspectacle vivant](#)

Facebook

Linkedin

[www.auvergnerhonealpes-
spectacle vivant.fr](http://www.auvergnerhonealpes-
spectacle vivant.fr)

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

