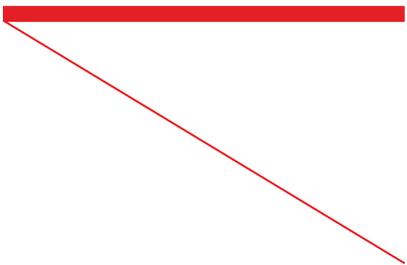
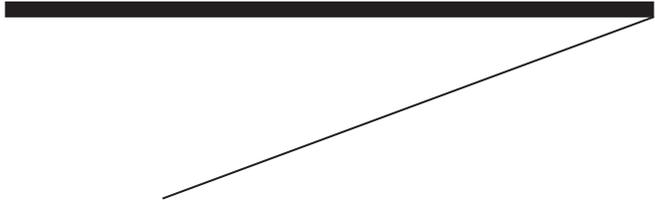

PROJETS

culturels participatifs

SOMMAIRE

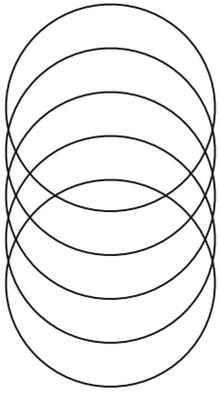
**Des projets
culturels
participatifs**
↳ Page 2

**Programmation
participative**
↳ Page 5

**Pratiques
participatives
dans le spectacle**
↳ Page 4

Médiation culturelle, participation à la politique culturelle, à la création artistique, co-construction de programmations... autant de formes possibles de la relation entre les habitants, les artistes, le territoire et les institutions culturelles.

Depuis 2015, les droits culturels ont été introduits dans les différentes politiques publiques dont la Loi NOTRe, Loi sur la création, incitant les collectivités à construire les politiques publiques en concertation avec les acteurs de la création artistique. Les professionnels de la culture se sont eux aussi emparés des droits culturels et expérimentent de nouvelles façons de concevoir leurs projets pour et avec les habitants.

Dans cette fiche Mémo, une sélection d'ouvrages sur les projets culturels participatifs avec une focale sur la programmation artistique partagée.

DES PROJETS CULTURELS PARTICIPATIFS

La création partagée, une forme de projet participatif

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l'A, Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine / Juin 2024

De plus en plus d'organisations publiques ou associatives, culturelles ou sociales portent aujourd'hui des projets artistiques participatifs.

Ces projets ont en commun de générer une participation des personnes du territoire dont les formes et les concrétisations peuvent être particulièrement variables, d'une contribution ponctuelle à une implication active dans une représentation artistique.

Ces expériences peuvent correspondre à une attente exprimée par les habitant-es mais aussi à une évolution des projets portés par les institutions culturelles et les équipes artistiques, tandis que nombre d'élu-es souhaitent soutenir de telles initiatives. L'inscription dans la loi des Droits culturels a conforté et amplifié cette mutation.

La création partagée que cette fiche se propose de valoriser est une forme particulière de projet participatif qui engage les personnes dans une expérience esthétique, symbolique et sociale éminemment singulière.

www.auvergnerrhonealpes-spectacle vivant.fr

Imaginer des politiques culturelles municipales participatives

Agathe Ottavi / Observatoire des politiques culturelles, février 2023

Les agences Cuesta et Esopa mènent, pour le compte de l'ANCT (Agence nationale pour la cohésion des territoires) un accompagnement auprès de quatre villes qui consiste à « imaginer des politiques culturelles municipales participatives ». Comment repenser l'action culturelle, en transversalité avec les autres politiques publiques, loin de la vision de l'« aménagement culturel » ?

www.observatoire-culture.net

Les effets de la participation citoyenne sur le travail culturel

Élise Vandeninden / Lien social et Politiques n°91, 2023

« Notre recherche prend son ancrage dans une enquête sociologique consacrée aux « centres culturels », des structures nées en Belgique (plus précisément en Fédération Wallonie-Bruxelles) au début des années 1970 et ayant pour mission de soutenir l'objectif étatique de décentralisation culturelle. S'il semble aujourd'hui pertinent d'étudier ces lieux pour explorer le renouvellement de la citoyenneté culturelle, c'est en raison de l'évolution du secteur : depuis 2013, une réforme y impose la « participation citoyenne » dans l'espoir de régénérer les rapports institution-population. Dans cet article, nous proposons d'envisager les effets de cette impulsion des pouvoirs publics sur le travail culturel de proximité. Trois étapes structureront notre réflexion : il s'agira d'interroger la particularité d'une offre participative qui s'inscrit dans un cadre législatif et donc contraignant; de comprendre comment les professionnels du secteur la configurent et lui donnent du sens différemment; et d'analyser les enjeux sociaux et politiques des différentes pratiques participatives. Nous avons l'ambition d'éclairer la façon dont une certaine conception de la participation citoyenne permet, au sein des institutions culturelles, de lutter contre l'exclusion, les inégalités et la discrimination. »

www.erudit.org

Les pratiques participatives au cœur de l'expérience culturelle

Cycle des hautes études de la culture, session 2021-2022 / Ministère de la Culture, 2022

Dans un contexte de profonde mutation sociétale, marquée par la montée de l'individualisme, la pratique dans les usages culturels permet de recréer du commun.

Cependant, on peut s'interroger sur l'accompagnement des professionnels de la culture dans l'adaptation de leurs propositions pour contribuer à rendre le citoyen plus acteur du fait culturel.

L'expérimentation, l'adaptation au contexte territorial et social, la prise en compte des interactions existantes dans la vie culturelle, la reconnaissance de la liberté du geste artistique invitent à une évolution des postures des prescripteurs des politiques culturelles : développer la confiance en étant plus forts dans la définition d'un objectif de démocratie par la culture, et plus humbles dans les modalités de mise en œuvre comme dans les critères d'évaluation.

Dans cet esprit, le présent rapport ouvre des pistes de réflexion et identifie des initiatives inspirantes pour accompagner ce changement de posture institutionnelle.

www.culture.gouv.fr

La participation des habitants à la vie culturelle peut-elle se passer de médiation ?

Danielle Paillet / Observatoire des politiques culturelles n°51, 2018

Serait-il paradoxal d'associer participation et médiation ? Historiquement dédiée au fait de faciliter l'accès à des œuvres constituées et des pratiques légitimées par des experts, la médiation naît le plus souvent depuis l'institution culturelle (musée, diffuseur de spectacles vivants, etc.). Son rôle est principalement dédié à des apports cognitifs qui doivent permettre de comprendre notamment le contexte historique de création de l'œuvre.

<https://shs.cairn.info>

Et si on partageait la culture ?

Serge Saada / Éditions de l'Attribut, 2015

Fort de son expérience, Serge Saada illustre les conclusions des études faisant apparaître des inégalités sociales dans la fréquentation des théâtres. Il dépasse toutefois le simple constat pour défendre l'idée du potentiel du spectateur, d'un spectateur à qui on laisserait le temps de se construire, d'un individu dont la propre culture ne serait pas jugée comme illégitime face à la culture instituée.

C'est pourquoi le médiateur culturel a un rôle essentiel à jouer, celui du passeur qui sait se retirer au moment opportun pour laisser à l'individu la possibilité de continuer seul le chemin. Le médiateur n'amène rien et surtout pas la culture. Il doit partir du principe que le public a moins besoin de connaissances que de conditions pour les partager.

Ce livre montre comment des actions menées dans l'esprit de l'éducation populaire soulèvent des questions purement esthétiques à même de faire évoluer les contenus et la pratique artistique. Il cherche à réconcilier l'exigence esthétique à la préoccupation citoyenne.

<https://editions-attribut.com>

DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA PARTICIPATION

Avisé / Juillet 2023

De la consultation ponctuelle de ses salariés à la décision collégiale, il existe tout un nuancier dans les démarches de participation. Pour autant, quelles que soient l'intensité et la fréquence de la participation, les questions à se poser avant d'impliquer ses parties prenantes restent les mêmes.

www.avise.org

PRATIQUES PARTICIPATIVES DANS LE SPECTACLE

La participation : un levier pour un secteur culturel plus démocratique ?

Félix Dupin-Meynard / Observatoire des politiques culturelles, octobre 2023

BE SpectACTIVE! est un projet de coopération européenne de recherche-action cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union européenne depuis décembre 2014. Il est dédié au développement des pratiques participatives dans le spectacle vivant, notamment en impliquant citoyens, citoyennes et publics dans la définition et la mise en œuvre de programmations ou dans des processus de création.

Félix Dupin-Meynard, membre de l'équipe scientifique, partage dans cet entretien une partie des résultats observés dans le cadre de la recherche menée sur le projet.

Si la création participative favorise l'épanouissement personnel, la socialisation ou l'apprentissage artistique, la programmation participative a tendance à reproduire une élite de spectateurs. Alors, comment démocratiser les processus de décisions ? Les institutions culturelles et les professionnels du secteur sont-ils prêts à partager le pouvoir ?

www.observatoire-culture.net

Making Culture in Common. A handbook for fostering a participatory approach in the performing arts

BE SpectACTIVE! / 2022

Making Culture in Common is the fourth and last publication within the framework of Be SpectACTIVE!. The handbook is conceived as a practical guide to help performing arts' practitioners and organisations start or continue their path towards a more community-centred way of being and working.

The first part of the book introduces a reflection on the meanings of participation, the motivations behind the decision to embark on a participatory journey and related dilemmas and tensions, and the different actors involved. In the second part, the authors delve into the aspects related to the implementation of a participatory process from conception to evaluation, complemented with practical tips and game dynamics.

www.bespectactive.eu

Le concert participatif. Une forme efficace pour partager la médiation de la musique classique

Cécile Prévost-Thomas / Revue musicale OICRM Volume 7, n°2, 2020

À partir de l'observation de La nuit des Mayas, concert participatif issu du dispositif de concerts-médiation Musiques entre les lignes, conçu par Thierry Weber à la Haute École de Musique de Lausanne, cet article propose de mesurer les différentes dimensions, effets et enjeux du concept de participation à travers son application au secteur de la médiation de la musique.

www.erudit.org

La participation culturelle est-elle une innovation sociale ?

Emmanuel Négrier et Lluís Bonet / Nectart n°8, 2019

Le discours de l'innovation, dans le domaine artistique, a une portée sociale qui est peu mise en avant, notamment du côté de la participation. Or, on parle de plus en plus d'un tournant participatif qui, dans le domaine culturel, est lié à trois facteurs (technologique, sociologique et politique) qu'il faut regarder de plus près. Cet article fait référence à des expériences concrètes, en France et dans

d'autres pays européens, pour confronter l'idée générale et généreuse d'un « tournant » aux contingences du terrain. Il se demande, à l'heure des droits culturels, si le monde artistique est prêt à confier un pouvoir aux citoyens.

<https://shs.cairn.info>

Comment construire un projet artistique participatif en milieu rural ? Bien appréhender le contexte !

Sibylle Arlet / « Cultures et ruralités Le laboratoire des possibles », Éditions de l'Attribut, 2019, p. 139 -146

Ce texte se propose de montrer les conditions de réalisation d'un projet artistique en milieu rural, d'abord de façon chronologique, puis en énonçant un certain nombre de points de vigilance. Nous nous appuyons pour cela sur feu le festival Excentrique, en région Centre.

Au départ, il y a un désir qui émerge du terrain. Souvent le besoin de rassembler, de créer des aventures collectives, des temps festifs, et surtout d'apporter localement une dynamique d'animation.

<https://shs.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, 2015

L'action culturelle, désormais appréhendée comme un instrument de cohésion sociale et de développement, est devenu un champ transversal des politiques locales, c'est notamment ce dont témoigne la démultiplication des projets artistiques et culturels de territoire. Ces derniers, en faisant appel à la participation des citoyens, invitent à repenser les rapports entre les habitants, les artistes et les acteurs publics et privés – non sans quelques résistances – ainsi que l'évaluation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui.

<https://shs.cairn.info>

BE SPECTACTIVE !

Depuis décembre 2014, BE SpectACTIVE! est un projet de coopération européenne de grande envergure, cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne. Il est dédié au développement des pratiques participatives dans le spectacle vivant, notamment en impliquant les citoyen-ne-s et les publics dans la définition et la mise en œuvre de la programmation ou dans les processus de création (comités de spectateur-ric-e-s, démarches participatives, résidences en immersion au sein des territoires, etc.).

www.bespectactive.eu

PROGRAMMATION PARTICIPATIVE

Programmations participatives dans le spectacle vivant : une reconfiguration des liens avec les publics ?

François Martin / Mémoire de master 2, Université Paris Dauphine, août 2023

Les tentatives de démocratisation de l'accès à la culture ayant atteint leurs limites, le spectacle tente de surfer sur la vague des droits culturels et de la participation en s'ouvrant à des expériences de programmation participative. Mais au-delà des effets de mode et des préjugés, celles-ci pourraient-elles refonder les relations avec les publics ? Trois exemples illustrent comment les programmations participatives, si elles sont conduites avec sincérité, amènent les institutions à interroger jusqu'à leur gouvernance. Le premier a dû revoir ses prétentions à la baisse faute de moyens et devrait repenser les objectifs de sa démarche en cohérence avec sa stratégie. Le second a fait gravir avec succès les échelons de la participation à un groupe de jeunes qui découvriraient pour la plupart le théâtre. Le troisième s'est construit sur un idéal de participation qui régit non seulement la programmation mais surtout toute sa gouvernance. Ces démarches, loin d'être démagogiques, sont exigeantes et requièrent du temps et une solide méthodologie. Elles montrent des résultats qui dépassent ceux des outils classiques de médiation, en s'inscrivant dans une logique de démocratie participative

www.dauphineculture.fr

Programmation participative - Conquérir et impliquer les publics – Idées et retours d'expérience

Cinémathèque du documentaire / 2022

À l'heure où les spectateurs semblent bouder le grand écran et se tournent davantage vers les contenus à disposition partout, à toute heure, avec une attention flottante – un œil sur le petit écran, l'autre sur le plus petit écran – le réinvestissement des publics en salle constitue un vrai défi. Le prix du billet, souvent pointé du doigt, ne peut être accusé dans le cadre de séances non-commerciales. Il s'agit principalement pour le secteur associatif et institutionnel de reconquérir les habitudes, l'envie, le goût des spectateurs pour la salle obscure. La programmation participative constitue un outil à disposition des médiateurs pour réinvestir les publics, leurs imaginaires et leurs désirs de découvrir des films ensemble et en débattre. Découvrez dans cette ressource quelques idées et retours d'expérience.

<https://imagesenbibliotheques.fr>

Programmation culturelle participative et exigence artistique sont-elles compatibles ?

Culture.co / 2022

Un webinaire organisé par le LUCAS dans le cadre de l'accompagnement de Loire Forez Agglo (42) pour la définition de son projet culturel de territoire. Pour ce deuxième rendez-vous, ils ont convié Joan Mompert, directeur du théâtre d'Am Stram Gram, à Genève.

<https://youtu.be>

Les droits culturels signent-ils la mort des programmeurs artistiques ?

Jean-Michel Lucas / Profession
Spectacle, avril 2021

Une objection revient souvent dans la bouche des opposants aux droits culturels : ils entraîneraient la disparition des rôles et places des professionnels des arts, notamment les programmeurs. Une objection récurrente et crédible... en apparence seulement.

www.profession-spectacle.com

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.

