

\\ PARTICIPATION CITOYENNE AUX PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS : DÉMOCRATISATION CULTURELLE, DÉMOCRATIE CULTURELLE ET DROITS CULTURELS

\ PRÉAMBULE

Action culturelle, médiation culturelle, participation à la création, co-construction de programmations... autant de formes possibles de la relation entre la population, l'artiste, le territoire et le décideur culturel.

En 2015 et 2016, les droits culturels ont été introduits dans les différentes politiques publiques : Loi NOTRe, Loi sur la création, incitant les collectivités à construire les politiques publiques en concertation avec les acteurs de la création artistique.

La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels promet, quant à elle, la protection de la diversité et des droits culturels au sein du système des droits de l'homme. L'article 2 définit la culture comme « les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie pas lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité » « ainsi que les significations qu'il donne à son existence et à son développement ».

Dans cette fiche Mémo, une sélection d'ouvrages sur la démocratisation culturelle, sur la médiation culturelle puis une partie plus importante sur la participation des habitants à un projet culturel, avec quelques exemples d'expériences et enfin une partie concernant l'implantation du numérique dans cette nouvelle forme de démocratie locale...

Créé par Gérard Wildmoser pour le Noun Project

SOMMAIRE

1. Démocratie culturelle, démocratisation culturelle	p. 2
2. La médiation culturelle	p. 3
3. La participation des habitants à un projet culturel ou artistique	p. 5
4. Action publique et participation des habitants	p. 8
5. Quelques exemples de participation culturelle des habitants	p. 10
6. Démocratisation culturelle et numérique	p. 12

de montrer la responsabilité politique des pouvoirs publics dans la construction des liens sociaux qui mettent en jeu des processus sensibles, qu'ils se concrétisent ou non dans une œuvre.

Les mondes de l'art
Howard Saul Becker
Flammarion. 2006. 380 p.

Howard S Becker analyse la production de toute œuvre d'art comme une action collective. L'artiste est au centre d'une chaîne de coopération liant tous ceux qui, à des titres divers, concourent à l'existence de l'œuvre. Il se réfère à des créateurs du passé ou de son temps ; il mobilise des fabricants de matériels, des collaborateurs, des intermédiaires diffusant l'œuvre, des critiques, des théoriciens, des fonctionnaires pour soutenir ou censurer l'activité créatrice, des publics. Tous agissent sur la base de conventions communes qui s'incarnent dans des savoirs, des techniques, des habitudes de travail et des catégories

de perception. L'œuvre apparaît ainsi dans le mouvement de sa genèse matérielle et cognitive : elle est empreinte des multiples décisions et interprétations qui font du « monde de l'art » tout entier son « auteur ».

DÉMOCRATIE CULTURELLE/ DÉMOCRATISATION : DÉFINITIONS

« Si la démocratisation de la culture vise à contrer les inégalités socioéconomiques d'accès aux œuvres légitimes par la sensibilisation, l'éducation et la stimulation de la demande, la démocratie culturelle cherche la reconnaissance de l'expression des préférences et la participation active de tous les citoyens à la vie culturelle sur la base de leurs traditions, leurs cadres et leurs modes de vie, en dénonçant la supériorité d'une forme de culture sur les autres. »

In Jean-Marie Lafortune, « De la démocratisation à la démocratie culturelle : dynamique contemporaine de la médiation culturelle au Québec » in *Démocratiser la culture. Une histoire comparée des politiques culturelles*, sous la direction de Laurent Martin et Philippe Poirier, Territoires contemporains, nouvelle série - 5 - mis en ligne le 21 juin 2013.

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/JM_Lafortune.html

LA MÉDIATION CULTURELLE

En dehors de la participation directe de la population à un projet culturel, il existe d'autres formes de démocratie culturelle et notamment la médiation culturelle. Sélection de ressources.

Au beau milieu. Médiateurs culturels, animateurs socio-éducatifs : comment agir ensemble ?
Collectif
La Passe du vent. 2016. 128 p.

Ce livre revient sur certains des projets menés en commun et rassemble les réflexions qu'ils ont inspirées à leurs protagonistes ; structuré à partir des trois notions-clés de territoire, d'expérience et d'alliance, il témoigne de l'obsolescence de la vieille scission entre culture et éducation populaire, et souligne la fécondité d'une telle coopération, si atypique au pays d'André Malraux.

Au moment où les politiques culturelles – avec la territorialisation croissante de l'action publique et l'essor de la notion de droits culturels – connaissent une mutation historique, il montre aussi que la mise en œuvre d'une démarche transversale et interprofessionnelle constitue,

pour un territoire, un atout certain autant qu'un enjeu démocratique.

Le Web est-il en train de réinventer la médiation culturelle ?

Laurent Chicoineau
Nectart n°3. Deuxième semestre 2016. p. 134 à 143

Les nouveaux dispositifs des communautés du web (MuséoMix, Biblio Remix, GareMix...) ont-ils vocation à supplanter la forme traditionnelle de la médiation culturelle ? Que nous révèlent ces projets des capacités de renouvellement et d'innovation des institutions culturelles ? Comment modifient-ils les rapports au savoir et à l'expertise ?

Et si on partageait la culture ? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur

Serge Saada
Éd. de l'Attribut. 2011.

« La médiation culturelle n'a de sens que si l'on reconnaît la culture de l'autre comme étant traversée par ses origines, son parcours de vie, ses habitudes, ses loisirs, et

LA PARTICIPATION DES HABITANTS À UN PROJET CULTUREL OU ARTISTIQUE

En 2014, le gouvernement a inscrit dans la loi de programmation de la ville le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants. Du côté de la culture, quelle est la participation des habitants à un projet ? Sélection de ressources.

Les géo-artistes : nouvelles dynamiques pour la fabrique urbaine

L'observatoire n° 48

Observatoire des politiques culturelles. Été 2016.

Dans l'espace public de nos villes et territoires en mutation apparaissent de nouvelles formes d'intervention, de nouvelles collaborations, de nouveaux espaces, de nouveaux moments et situations, où l'artiste et le géographe, la création et la géographie se croisent, se mélangent et s'hybrident pour inventer autre chose in vivo.

[Site web] <http://surlaplacepublique.net/>

Restitution du séminaire national : « Sur la place publique : faire de l'urbanisme une démarche culturelle et participative » du 15 et 16 décembre 2015.

De plus en plus de démarches urbaines participatives, culturelles, transforment la façon de concevoir l'aménagement des territoires et les programmes d'urbanisme.

Longtemps développées dans les grandes villes (politique de la Ville), elles émergent plus fortement dans les espaces ruraux et périurbains (en périphéries des villes et des villages), où elles restent encore trop souvent méconnues. Partages de ces expériences.

» <http://surlaplacepublique.net/>

Élargir la participation à la vie culturelle : expériences françaises et étrangères

Lionel Arnaud, Vincent Guillon, Cécile Martin

L'observatoire des politiques culturelles.

OPC. Octobre 2015.

La question de l'accès et du rapport des populations à l'art et à la culture est une problématique récurrente dans les préoccupations des responsables politiques et des professionnels des secteurs culturels, de l'éducation et de l'action sociale. Fondée sur des enjeux étroitement

liés aux questions d'insertion sociale et de citoyenneté, la problématique de l'accès à l'art et à la culture recoupe un ensemble de notions complexes aux sens variables (démocratisation de la culture, démocratie culturelle, égalité d'accès à la culture, médiation, élargissement des publics, actions en faveur des publics spécifiques, diversité et droits culturels, pratiques artistiques et participation des habitants à la vie culturelle...). Elle transcende ainsi la question des publics, des pratiques, des politiques d'offre et d'équipements.

Pour alimenter la réflexion des pouvoirs publics sur ces thématiques, le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (CGSP) – organisme rattaché au Premier Ministre, devenu en 2014 France stratégie – a demandé à l'Observatoire des politiques culturelles de mener une étude sur l'identification et l'analyse d'initiatives réussies en matière de développement de l'accès à la culture en France et à l'étranger.

L'étude a analysé des expériences innovantes d'accès et de participation à la vie artistique et culturelle conduites par divers types d'acteurs ainsi que de politiques qui tendent à résorber les inégalités d'accès à la culture (nouveaux équipements, actions « hors les murs » ou liées à des collectifs d'artistes, dispositifs d'éducation artistique et culturelle, etc.). Elle a visé à mettre en exergue les dispositifs et les stratégies mobilisés dans une vingtaine d'initiatives repérées en France et à l'étranger, pour alimenter en pistes opérationnelles et en « bonnes pratiques » les politiques en matière de démocratisation de la culture à l'échelle des territoires. Les enquêtes de terrain ont été réalisées fin 2013-début 2014 et certains projets ont pu évoluer depuis (exemple : suppression du festival Excentrique).

Bienvenue chez vous ! Culture O Centre, aménageur culturel de territoire

Anne Gonon

Éditions de l'Attribut. 2013.

À l'heure d'un bouleversement profond des politiques culturelles, des usages des spectateurs et d'une hybridation grandissante des arts, émerge un nouveau type de projets artistiques et culturels ancrés dans les territoires et fondés sur le faire-ensemble. Culture O Centre - Ateliers de développement culturel, l'atypique agence culturelle de la Région Centre, figure parmi les plus représentatifs. À

des citoyens vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie et des changements marginaux, mais significatifs, dans les procédures concrètes de la vie démocratique ?

» Extrait de ce dossier : http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artistique_et_culturelle.html

Les dispositifs créatifs en questions: 1. Ce que la créativité libère, 2. les limites à la créativité collective

Hubert Guillaud.

Internet Actus, novembre 2012.

» <http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/>

QuARTiers. Les projets participatifs au cœur de la [politique de la] ville.

ARTFactories

ARTFactories. 2012.

Les processus artistiques participatifs ont le vent en poupe, notamment dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Sur quoi repose cet engouement ? Comment ces projets prennent-ils part à la transformation des villes ? Quelles manières de vivre ensemble mettent-ils en lumière et, parfois, renouvellent-ils ?

En s'appuyant sur le témoignage d'une vingtaine de personnes engagées sur ce terrain (artistes, acteurs associatifs et institutionnels, chercheurs, citoyens etc.), cet ouvrage interroge les rapprochements qui existent entre la culture et la politique de la ville. Cette publication permet de valoriser des expériences culturelles et artistiques qui impliquent, dans leur processus, des habitants et qui, à ce titre, jouent un rôle important dans le développement (social) des quartiers relevant de la politique de la ville (PV).

» <https://www.artfactories.net/QuARTiers-Les-projets.html>

[Vidéo] Les habitants, premiers créateurs de leur territoire.

Entretien avec Elisa Dumay, directrice/fondatrice de l'association De l'aire, Crest (26)

Réseau culture 21 [2011]

Depuis 2002, De l'aire imagine ou accompagne des projets culturels pour développer des actions coopératives et créatives autour d'enjeux locaux, convaincu que la culture peut contribuer à activer ou ré-activer un territoire, un village ou un quartier.

» <http://reseauculture21.fr/blog/2010/05/16/les-habitants-premiers-createurs-de-leur-territoire/>

Rencontres « À double Sens » : arts, interaction et participation. Journées de réflexion Association À Double Sens, en partenariat avec la Maison des Métallos et Arcadi À double sens. 2-3 juillet 2010. 48 p.

L'introduction des nouvelles technologies dans notre quotidien a transformé notre rapport au monde et à la création.

Avec Internet, l'interactivité est donnée comme essentielle en tant qu'elle permet l'expression de tous. Apparaît lors le paradoxe d'une société dont les membres sont actifs dans leur rapport aux nouvelles technologies alors qu'ils sont souvent maintenus dans un rôle de simples récepteurs dans les lieux culturels « traditionnels ». De nouveaux processus artistiques apparaissent néanmoins où l'artiste n'est plus seul créateur et où il s'investit dans des projets sociétaux. Parallèlement, de nouvelles économies et de nouveaux modes d'organisation se mettent en place qui vont vers plus de mutualisation et une plus forte collaboration entre différents secteurs d'activités.

Il y a là un enjeu crucial pour les années à venir : cette implication croissante de tout un chacun dans les processus créatifs et les ponts construits entre acteurs économiques, sociaux et culturels ne sont-ils pas les marques de profondes mutations futures dans nos sociétés ? La prise en compte de ce que les arts participatifs et interactifs représentent en termes « d'émancipation » apparaît nécessaire et doit être encouragée. Ainsi paraît-il opportun d'ouvrir le débat sur les questions « d'interaction » et de « participation » sous l'angle du public, dans les différents champs de création actuels : quels sont les enjeux de la participation des publics à la création ? Quelle vision de notre société ces pratiques portent-elles ?

» http://www.adoublesens.fr/~adoubles/public/Version_integrale_definitive.pdf

Projets culturels et démarches participatives

La Scène n° 58

Millénaire Presses. Automne 2010.

[Dossier] Portés par un élan démocratique et la dynamique Agenda 21, l'ambition participative est aujourd'hui un élément incontournable d'une nouvelle gouvernance des politiques culturelles. Comment les équipes artistiques s'en sont-elles emparées ? Quelles méthodologies les collectivités ont-elles développées ? Comment assumer clairement la co-construction de projets avec la population et sa propre responsabilité artistique ?

mondiale et de l'ONU, la notion est utilisée aussi bien dans une perspective radicale d'émancipation que pour conforter les visions néolibérales ou social-libérales. Défendant résolument sa version émancipatrice, les auteures en expliquent les limites, mais aussi son importance pour éclairer les débats contemporains sur la démocratie.

Livre Blanc des « 15 propositions pour renforcer le lien entre élu-e-s et citoyen-ne-s »

Élèves locales. 2014. 19 p.

» <http://elueslocales.fr/wp-content/uploads/2015/12/LivreBlanc-FemmesetPouvoir-2014.pdf>

Politiques culturelles – renforcer la participation des habitants

Hélène Girard, Aude Raux

La Gazette des communes. 14 juillet 2014. 5 p.

» <https://issuu.com/infopro/docs/gaz2230>

Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation

Joëlle Zask

Éditions le Bord de l'eau. [s.d.] 200 p.

En art, en politique, à l'école, dans l'entreprise, dans la presse ou sur le web, une même injonction est aujourd'hui adressée à chacun d'entre nous : participez ! Oui, mais à quoi, comment et dans quel but ? Que signifie, que sous-entend, qu'engage, la participation ? Sait-on ce que participer veut dire ? Rien n'est moins certain.

Entre philosophie, sociologie, science politique et esthétique, Joëlle Zask explore l'idée que participer implique bien davantage qu'intervenir dans une situation dont les règles sont préétablies. Elle met au jour les critères grâce auxquels on peut distinguer les formes de participation superficielles, fallacieuses, manipulatrices – elles sont légion –, de celles qui sont réellement constructives, aussi bien pour l'individu que pour le groupe.

À partir d'exemples empruntés à toutes sortes d'activités (discuter, jouer aux cartes, voter, apprécier une œuvre d'art, organiser une randonnée, chercher à être reconnu), elle montre que la participation bien comprise est identique à la subtile articulation entre prendre part, apporter une part (contribuer) et recevoir une part (bénéficier). Bref, à l'idéal démocratique lui-même.

» <http://www.editionsbdl.com/fr/books/participer-es-sai-sur-les-formes-dmocratiques-de-la-participation/194/>

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

Chloé Langeard

Informations sociales 4/2015 (n° 190). p. 64-72

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/revue-informations-sociales-2015-4-page-64.htm

Le projet de territoire : élaboration et conduite partagées d'un projet de territoire

Didier Minot

Bergerie nationale. 2001

Cet ouvrage s'attache à préciser, en s'appuyant sur de nombreux exemples, à quelles finalités correspond un développement local durable, participatif et solidaire, ce qu'est la participation des acteurs et des habitants, quelles sont les méthodes d'élaboration et de conduite d'un projet de territoire.

Démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville : de la promiscuité des cages d'escalier à la reconnaissance du citoyen usager.

Guy Poquet

Cahier de recherche n°156, juillet 2001.

Crédoc. Juillet 2001. 75 p.

La participation des habitants qui veut être au cœur de la politique de la ville, mais qui en a été jusqu'ici le parent pauvre, doit franchir une étape décisive : la forte implication des habitants conditionne la réussite des nouveaux contrats de ville et renvoie à la crédibilité des institutions à traiter efficacement ce qui touche les habitants de près.

L'ampleur et la pérennisation d'une démarche participative est fonction de la diversité des modes de participation

» <http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExpérience/Expérience&cid=1250271224253>

Festival Situ : Première Édition France Culture. 23 août 2016.

A Veules-les-Roses se déroule en ce moment une résidence d'artiste un peu particulière. C'est la première édition du festival Situ, où 4 troupes de théâtre et une équipe de cinéma vont créer pendant 4 semaines dans le village, et avec le village.

» <http://www.franceculture.fr/emissions/itineraire-bis/festival-situ-premiere-edition#>

« Je suis un héros ! » Quand les habitants de Bron-Terrillon se mettent en scène Collectif.

La Passe du Vent. 2012. 128 p.

En résidence, en 2012, au centre social Gérard-Philippe de Bron, la compagnie Balagan Système revient sur la création de leur spectacle « CéléBRON nos héros ! », avec les habitants.

Partant de l'idée que, tenant le rôle principal de notre propre histoire, nous sommes tous héroïques,

« CéléBRON nos héros ! » est né de récits livrés par les habitants du quartier de Terrillon, invités à se raconter, à se mettre en scène.

» <http://www.lapasseduvent.com/Je-suis-un-heros.html#livre619>

Les GLOP: pour participer à la programmation culturelle de Séné !

Ville de Séné.

Qu'est-ce qu'un Glop ? Un Groupe Local d'Orientation et de Programmation.

La programmation du futur Centre Culturel de Séné s' imagine volontiers dans une dynamique collective. Pourquoi ne confier qu'à une personne le soin de choisir les spectacles ou expositions qui seront présentés à l'ensemble des sinagots, alors même que les habitants pourraient participer à ces choix

» <https://www.sene.com/vie-culturelle/detail.php?k=205&rp=321&PHPSESSID=31v12lupefrqqa5ggt1daifou5>

D'AUTRES EXEMPLES DE PARTICIPATION DES HABITANTS

De nombreux acteurs culturels (compagnies, lieux de diffusion...) se sont engagés dans une démarche de participation des habitants à leur projet. Voici les sites web de quelques-uns de ces acteurs.

- **Biennale culturelle en Maurienne**
<http://biennale-culturelle-maurienne.com>
- **Compagnie des prairies**
<http://www.compagniedesprairies.com>
- **De l'aire**
<http://www.delaire.eu>
- **Derrière le hublot**
<http://www.derriere-le-hublot.fr>
- **Pronomades**
<http://www.pronomades.org>
- **Quelques'Parts**
<http://www.quelquesparts.fr>
- **Théâtre du grabuge**
<http://www.theatredugrabuge.com>
- **ThéâtreÉprouvette**
<http://www.theatreprouvette.fr>
- **Scènes obliques**
<http://www.scenes-obliques.eu>

Comment les outils numériques renouvellent la démocratie locale

La Gazette des communes, Dossier d'actu.

Face à l'essoufflement des partis politiques, la défiance vis-à-vis des élus et l'abstentionnisme des jeunes, les outils numériques apparaissent comme un élément de réponse. Ces dispositifs s'adressent à tous les décideurs qui considèrent, quelle que soit la taille de la collectivité, que le numérique offre des opportunités pour renouveler leur démocratie.

► <http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/comment-les-outils-numeriques-renouvellent-la-democratie-locale/>

Le Sacre de l'amateur : sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique

Patrice Flichy

Le Seuil. 2010. 112 p.

Nous vivons une révolution silencieuse : la montée en puissance des amateurs, ces passionnés qui ne sont ni des novices, ni des professionnels, mais de brillants touche-à-tout. Grâce à l'informatique et au web participatif, ils ont investi tous les aspects de la culture contemporaine. Foisonnantes, souvent pionnières, leurs pratiques ont bouleversé la manière de créer des œuvres, de diffuser l'information, de produire de la connaissance, de militer. Cette démocratisation des compétences contrebalance l'élitisme de nos sociétés et prolonge la démocratisation politique et scolaire que nous connaissons depuis deux siècles. Un nouveau règne s'annonce, qui brouille toutes les frontières : celui du pro-am (professionnel-amateur), citoyen-acteur, expert autodidacte, créateur à part entière.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Nacre a mis en ligne sur son site de nombreuses ressources qui peuvent venir en complément de celle-ci :

- Fiche Mémo : **Développement culturel des territoires ruraux**. Avril 2016
- Fiche Mémo: **Les droits culturels**. Novembre 2015.
- Fiche Mémo : **Le développement culturel des territoires et le numérique**. Mai 2015

<http://bit.ly/23DemXY>

ÉDITEUR La Nacre
DIRECTEUR DE PUBLICATION Nicolas Riedel
CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES Gérard Wildmoser - Noun Project
<https://nounproject.com>

La Nacre est soutenue par la Région Auvergne - Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne - Rhône-Alpes.