

Création ?

artistique / scientifique / alimentaire

Parler en termes de « processus » de création c'est concevoir que l'œuvre ne dépend pas d'un seul génie créateur, et que la valeur créée dépasse l'œuvre elle-même. Cette recherche-action nous met au défi de la description et de la représentation des démarches de création pour en saisir à la fois les ressorts et les dynamiques dans l'objectif de mieux identifier ce qui permet d'en faire un levier de développement de la citoyenneté.

Afin d'enrichir les analyses et de renouveler nos manières de questionner l'acte créatif nous proposons de porter un regard croisé sur des processus relevant des domaines artistiques, scientifiques et alimentaires, ou se situant à leur entrecroisement.

Suite au 2e module des 24 et 25 mars 2016, les équipes territoriales engagées dans ce chantier ont travaillé à l'approfondissement des analyses de leurs processus de création au regard des droits culturels. Lors de cette nouvelle rencontre, le partage de ces analyses permettra d'en retirer les principaux enjeux et problématiques et de les croiser avec de nouvelles études de cas portant plus spécifiquement sur les domaines scientifiques et alimentaires.

Formation-action - Module 3

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Le CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris - AMPHI Robert Faure

Analyse de processus de création au regard des droits culturels :
enjeux, problématiques et premières propositions tirées des analyses de cas.
Analyse de cas scientifiques et alimentaires.

Recherche-action proposée et animée par l'équipe de Paideia
avec **Johanne Bouchard, Anne Aubry, Irene Favero, Christelle Blouët**

Renseignements : Christelle Blouët, christelleblouet@reseauculture21.fr
Inscriptions sur <https://goo.gl/forms/86kONklftojzfrC2>

Formation-action - Module 3

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Le CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris - AMPHI Robert Faure

Jeudi 24 novembre 2016 de 9h30 à 17h30

09h30 Accueil café

09h45 Ouverture, présentation du programme

10h Bilan d'étape de la recherche-action

11h Ateliers - nouveaux cas d'école : récits de pratiques et approfondissement des enjeux de réalisation des droits culturels dans des domaines artistiques, scientifiques et alimentaires
Avec (en cours) :

- *Cuisine dans mon jardin*, avec Céline Rousseau, La Gare Franche, Marseille
- *Laboratoire d'alimentation*, avec Matthieu Marchal, Les Chaudronneries, Montreuil
- *Fouille préventive à Saint-Denis*, avec Nicole Rodrigues, Unité d'archéologie, Saint-Denis
- *Foresta*, avec Julie Demuer, Hotel du Nord et Loïc Magnan, bureau des guides GR2013

13h Déjeuner

14h30 Ateliers de collecte des enseignements sur les leviers de la création dans l'ensemble des cas analysés de la recherche-action - les cas du matin + :

- *Le bruit de nos âmes*, Le vent se lève
- *Anima*, Lieux fictifs
- *Holloway*, Jane Motin
- *Water is memory*, Procédé Zèbre
- *Boom'structur, pôle de recherche et d'accompagnement à la création*
- *Site des 2000 mires*, archéo Saint-Denis
- *5 jours pour un film*, Nicolas Sidoroff
- *Les grandes robes*, Lamyne M.
- *Recette du restaurant Apicius*
- *Icare*, l'Amin théâtre
- *Tchekhov*, Cie du huitième jour
- *Tempête*, Cie Artizanat
- *La divine économie de la comédie des hommes*, Théâtre du Reflet

15h30 Croisement des domaines : mise en commun et croisement des leviers de la création relevés dans les trois domaines

16h30 Échanges

17h30 Fin

Vendredi 25 novembre 2016 de 9h30 à 15h30

09h Accueil café

09h30 **Introduction**

10h **Atelier de cas d'école :**

- *La sensibilité des plantes*, avec Marc-Williams Debono, Neurobiologiste, responsable du pôle Art et Science du Collectif Culture Essonne (CC91)

12h30 Déjeuner

13h30 **Approfondissement des leviers de la création au regard des droits culturels**

15h **Conclusion et prochaines étapes du chantier**

15h30 Fin

Formation-action - Module 3

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Le CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris - AMPHI Robert Faure

Cas d'école en cours d'analyse

Anima,

Avec Leïla Delannoy, Lieux fictifs, Marseille

Présentation des résultats d'un groupe de travail expérimental, interdisciplinaire et interinstitutionnel, ayant élaboré collectivement une évaluation de l'expérience cinématographique Anima, sous forme cartographique (Mind Map).

Apicius

avec Arkadiusz Zumanski, restaurant Apicius, Clermont-Ferrand

Né en Pologne en 1969, Arkadiusz Zuchmanski a décidé de devenir cuisinier à 12 ans, convainquant ses parents de l'inscrire dans une école spécialisée éloignée de son domicile. Il a poursuivi sa route jusqu'à Paris et son apprentissage de compagnon du tour de France des Devoirs unis. Au Vendôme et chez Lenôtre à Paris, il a complété ses gammes, avant de réaliser son rêve en 2008, en ouvrant, avec son épouse Marguerite, son propre restaurant, à Clermont-Ferrand. Deux ans plus tard, une étoile Michelin couronnait la cuisine d'Apicius.

Boom'structur

avec Sylvia Courty, Boom'structur, Clermont-Ferrand

Pôle de recherche et d'accompagnement pour jeunes créateurs en arts de la scène, le projet de Boom'structur prétend avant tout à un changement de modèles de production des œuvres à travers une réflexion sur la TEMPORALITE de la création et sur la PERTINENCE du processus créatif avant la finitude de l'œuvre.

Cuisine dans mon jardin,

avec Céline Rousseau, La Gare Franche, Marseille

Dans le sens de la multiplicité des usages possibles à la Gare Franche, la cuisine raconte l'attachement de cette structure au décloisonnement des disciplines et à l'enjeu du culturel dans sa dimension transversale.

Cycle Tchekhov

Avec Nicolas Thibaud, Cie du huitième jour, Paris

La cie du huitième jour souhaite initier ou réconcilier le public avec le théâtre en le réhabilitant comme outil de construction et de compréhension de soi et de la société qui nous entoure. Le choix des textes et des options dramaturgiques est motivé par la volonté constante de faire vibrer les questions qui structurent les œuvres avec les interrogations qui traversent la société. Ce qui inspire les distributions et direction d'acteurs est l'exploration incessante des résonances entre les personnages et les individus.

Le metteur en scène n'est plus alors celui qui décide mais celui qui cherche la justesse. Quelle écriture fait sonner cette personne ? Quel acteur donne corps à ce texte ? Comment regarder la société par le prisme d'une œuvre ? Comment entendre une pièce avec la mélodie du monde ?

Fouille préventive à Saint-Denis,

avec Nicole Rodrigues, directrice de l'Unité d'archéologie, Saint-Denis

Depuis plus de trente ans, l'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis développe ses activités de recherche dans une perspective volontariste de diffusion et de restitution aux habitants du territoire et aux publics en général au travers d'un projet de service engagé « Archéologie, territoire et citoyenneté ».

Holloway, Jean 15 ans en 44

Avec Jane Motin, Saint Lô et Nicolas Huard département de la Manche

Le point de départ du projet Holloway est la découverte par Jane Motin, artiste plasticienne saintloise, du carnet d'exode de son arrière-grand-père. Il y raconte son périple avec sa famille à travers la campagne manchoise, du 6 juin 1944. 70 ans après, Jane Motin a mené un projet artistique fondé sur cette archive familiale, articulant ensuite histoire individuelle et Histoire collective, dans une démarche participative qui a permis l'implication de collégiens, de lycéens et d'habitants.

Icare,

avec Christophe Laluque, l'Amin théâtre, Viry-Chatillon

L'Amin Compagnie Théâtrale et l'école Perrin de Grigny travaillent ensemble depuis de nombreuses années dans le cadre du parcours du spectateur mêlant sensibilisation et venue aux spectacles. Ce projet d'Icare a permis de travailler sur le lien parent/enfant, de valoriser les enfants et le travail collectif à travers un parcours d'ouverture sur plusieurs disciplines artistique (danse, film/musique, théâtre, parcours du spectateur et parcours découverte de musées), d'ouvrir les enfants à la pluralité artistique et mythologique des cultures mais aussi d'intégrer les enfants au processus de création.

Laboratoire d'alimentation,

avec Matthieu Marchal, Les Chaudronneries, Montreuil

Parler d'alimentation, c'est avant tout parler des conditions primaires de notre subsistance. Comprendre et se saisir de notre système alimentaire, quelle que soit son échelle d'implication, ne se cantonne pas seulement à des préoccupations personnelles de santé. En découvrant comment nous produisons et comment notre nourriture quotidienne arrive jusque dans nos assiettes, nous nous donnons les moyens d'agir sur notre environnement proche.

Le bruit de nos âmes,

Avec Jean-Pierre Chrétien-Goni, Le vent se lève, Paris

Les comédiens de La Brigade d'Interventions Éphémères et les oiseaux de passage qui les accompagnent, transportent le bruit de leurs âmes. Lourdes, petites, légères, sonores ou feutrées, enfermées dans un carton porté sous le bras, ils nous laissent à les entendre retentir. Au croisement des différentes versions du pacte avec le diable, comment la société actuelle nous pousse à pactiser avec le diable, de manière quotidienne et inconsciente ou dramatique et fatale ?

Formation-action - Module 3

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Le CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

La divine économie de la comédie des hommes,
avec Patrick Franquet, Théâtre du Reflet, Evry

Adaptation de la Divine Comédie de Dante « Chers amis spectateurs, j'ai vécu une aventure extraordinaire que je veux vous raconter : vous serez fascinés par les arts du Paradis, intrigués par les ateliers du Purgatoire et dépassés par les faits de l'Enfer. J'ai traversé l'au-delà : veillez à respecter les âmes mortes. Elles vivent ici pour l'éternité. Vous serez accompagnés par des anges et des démons : ne craignez rien, les âmes ne vous feront aucun mal. »

La sensibilité des plantes,

avec Marc Wiliam Debono, Neurobiologiste, responsable du programme Art et sciences du collectif culture Essonne

Processus de recherche scientifique, pionier et solitaire dans les années 80, sur la sensibilité des plantes, les hypothèses de Marc Wiliam Debono rencontrent aujourd'hui un champ de recherche scientifique en pleine expansion sur l'exploration du monde végétal.

Les grandes robes,

avec Lamyne M., Saint-Denis

S'inspirant des gisants de reines et de princesses de France installées dans la basilique de Saint-Denis, Lamyne M. a conçu ces robes comme un hommage à la beauté des princesses, à la grandeur des femmes, et à la ville de Saint-Denis et ses 124 nationalités. En coproduction avec Franciade.

Projet Foresta,

avec Julie Demuer, Hotel du Nord et Loïc Magnan, bureau des guides GR2013

Il existe au nord de Marseille un vaste site naturel, entre deux autoroutes et la ligne ferroviaire, au pied d'un centre commercial, avec une vue extraordinaire sur la ville et la mer. Les 20 hectares qui prolongent Grand Littoral représentent un espace vert peu commun, à la fois par sa taille mais aussi par son histoire patrimoniale. Terre d'argile, de vignes puis de tuiles, cette partie de l'imposant domaine de la famille Foresta est depuis une quinzaine d'année un espace à la fois ouvert aux possibles et abandonné.

Site des 2000 mires, Saint-Denis

avec Nicole Rodrigues, Unité d'archéologie, Saint-Denis

L'invention de la formule «une mire = 1 an, 2000 mires = 2000 ans» permet de créer un chemin à remonter le temps sur 2000 ans sur la fouille d'un établissement rural du Ier siècle avant notre ère découvert aux confins nord de Saint-Denis, en face de la cité Allende, à deux pas de la station de métro Saint-Denis Université et de Paris 8. Ce fut une aventure à la fois scientifique, culturelle et sociale et une action de fond qui permet de sensibiliser les habitants à l'histoire ancienne de leur quartier et d'établir de nombreux partenariats, notamment avec des associations de prévention et d'insertion.

Tempêtes

avec Richard Grolleau, cie Artizanat, Paris

Création collective d'après «La Tempête» de W. Shakespeare avec des résidents du Centre de la Cimade et d'autres habitants de Massy. La cie s'est donnée pour objectif d'accompagner les résidents volontaires dans leurs envies de créer.

5 jours pour un film

avec Nicolas Sidoroff, musicien, Lyon

Création en résidence de la musique d'un film, composée en 5 jours par des musiciens réunis pour l'occasion. De l'écriture-composition au détournement-réappropriation, en passant par l'invention de dispositifs d'interaction (par exemple, pêle-mêle avec du vocabulaire musicale : composition, invention, arrangement, orchestration, écriture de texte, scénographie, improvisation, préparation,...)

Water is memory,

Avec Fabrice Dubusset, Procédé Zèbre, Vichy

Projet «poétique et scientifique» qui réunit des productions artistiques aux questionnements historiques parce que nées d'une mémoire d'histoires réelles qui continuent de résonner aujourd'hui dans notre actualité réalité : une réalité augmentée ?

Recherche-action proposée et animée par l'équipe de Paideia

Avec

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Johanne Bouchard

Diplômée d'un master en anthropologie sociale, spécialisation en droits économiques sociaux et culturels, Johanne est collaboratrice scientifique à l'Observatoire de la diversité et des droits culturels, programme de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme depuis 2008. Chargée de projets dans le cadre de divers partenariats, elle s'occupe en particulier du programme de recherche sur les observations contrastées, incluant la démarche Paideia, et du projet analysant l'intersectionnalité des violations des droits humains et les discriminations multiples dans le travail des mécanismes onusiens des droits humains. Elle travaille à l'organisation des colloques, conférences et présentations de l'Observatoire, contribue aux autres recherches, notamment sur l'approche basée sur les droits de l'homme et l'éthique du développement, et assiste la coordination de l'Institut pour la recherche de fonds et les publications. Depuis janvier 2015, elle a rejoint le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme comme soutien à la procédure spéciale dans le domaine des droits culturels.

johanne.bouchard@unifr.ch

Christelle Blouët, Coordinatrice du Réseau Culture 21

Diplômée d'un master de direction de projets culturels, Christelle est fondatrice et coordinatrice du Réseau culture 21. Après un parcours de 15 ans de direction artistique, elle porte l'initiative de la création de ce réseau en 2009 à la suite d'un mémoire consacré à la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture en France. Dans ce cadre, elle anime de nombreuses démarches d'information et de formation visant à promouvoir une approche transversale de la culture, fondée sur des processus démocratiques et participatifs qui développent la prise en compte de la diversité culturelle et des droits culturels. En 2011, elle se forme aux méthodes d'intelligence collective (forum ouvert, sociocratie, créativité...) et les mobilise dans les rencontres organisées par le Réseau culture 21. Elle coordonne depuis 2012 le programme Paideia en France en partenariat avec l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de l'Université de Fribourg, démarche d'observation et d'évaluation des politiques publiques développée avec 10 départements français qui se poursuit auprès de nouvelles collectivités et de réseaux.

christelleblouet@reseauculture21.fr

Irene Favero, Chargée de mission du Réseau Culture 21

Diplômée d'un master d'économie et gestion des arts et des activités culturelles à l'Université de Venise, Irene a été chargée de projets au sein d'associations anglaises, françaises et brésiliennes opérant auprès des personnes en situation de pauvreté culturelle. La rencontre avec l'Agenda 21 de la culture et l'intérêt pour les démarches faisant de la culture un élément central du développement - humain et durable - l'ont amené à contribuer au développement du Réseau Culture 21. Pour le Réseau, elle s'occupe notamment de l'émergence, la restitution et la capitalisation des ressources et des expériences. En 2012 elle suit également le cours en Démocratie participative et développement urbain durable de l'Université d'architecture de Venise pendant lequel elle se forme aux différentes méthodes d'implication des citoyens dans les démarches participatives. Elle développe une recherche sur le lien entre communs et droits culturels et participe au développement de démarches et de projets qui relient ces deux référentiels et les pratiques qu'ils inspirent.

irenefavero@reseauculture21.fr

Anne Aubry, Chargée de mission du Réseau culture 21

Anne est titulaire d'une Maîtrise de philosophie à l'Université Lyon III et d'un Master 2 Ingénierie de projet, action communautaire et territoires à l'UJM de Saint-Etienne. Dans le cadre d'un projet mémoriel initié sur un quartier de Saint-Etienne, elle a coordonné et animé des ateliers participatifs à partir d'archives municipales, de récits de vie, de photographies avec habitants et salariés en insertion. Ce travail a donné lieu à une publication « Montreynaud, portrait(s) d'un quartier » (2013). Elle est actuellement doctorante en sociologie et anthropologie politique au Centre Max Weber, membre d'une recherche-action au CCO de Villeurbanne sur les pratiques interculturelles dans la patrimonialisation. Le CCO devient son terrain de recherche afin d'étudier une économie morale mise à l'épreuve du temps. Impliquée depuis son lancement dans le programme Paideia, elle coordonne le groupe de travail de la région lyonnaise sur les droits culturels avec le CCO et Culture pour tous (2012-2014). Depuis janvier 2015, elle a rejoint Réseau culture 21 et l'Observatoire de l'Université de Fribourg (IIEDH) pour collaborer à l'ensemble de la démarche.

anneaubry@reseauculture21.fr