

POLA
arts –
urba –
nisme AU

vous invite
à la

RENCONTRE PROFESSIONNELLE «LES ARTS DÉTECTIVES»

Enquêter, assembler, créer, a-ménager
en partenariat avec l'ONDA - Office National de Diffusion Artistique

ENQUÊTER, ASSEMBLER, CRÉER, A-MÉNAGER

Et si certains talents artistiques, ceux qui opèrent dans l'espace public, participaient plus étroitement à la transformation des territoires ? Leurs protocoles, méthodes d'enquêtes, relevés d'observation, collectes de récits situés et détections particulières en font des «arts détectives». Transférés au champ de l'aménagement des territoires, ils peuvent nourrir le partage de diagnostic et des méthodes de conception. En quoi l'enquête artistique et/ou collaborative, permet de faire émerger un récit commun ? Comment permettre à l'ensemble des acteur-trices de sentir concerné-es par leurs territoires et leurs vocations futures ?

Le POLAU réunit chercheur-euses, artistes et praticien-nés des territoires pour préciser le potentiel des «arts détectives» - leurs procédés, méthodes, postures, modalités -, à intervenir en faveur des mutations territoriales.

Cette journée vise à identifier les conditions qui favorisent les collaborations entre arts, culture et aménagement des territoires. Elle cherche à mettre en lumière les apports d'une enquête sensible, tant pour la création artistique que pour les transitions territoriales.

20 & 21 NOVEMBRE 2024

PROGRAMME

(détail page suivante)

**Présentations de projets d'enquête
artistique de territoire**

**Échanges sur les leviers qu'offrent
les protocoles d'enquête artistique
aux mutations des territoires**

**World-café de décryptage de projets
et de leurs protocoles d'enquête**

Place des controverses

**Mini-causeries pour inventorier
les outils et méthodes**

20
11
24

**Au Point H^UT,
St-Pierre-des-Corps**

20 nov. 16h-22h
21 nov. 9h-18h

21
11
24

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

RÉGION
CENTRE
VAL DE LOIRE

Tours
métropole
VAL DE LOIRE

VILLE DE
TOURS

OFFICE
NATIONAL
DE DIFFUSION
ARTISTIQUE

au Point HAUT
20 rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps

POLAU
arts-
urba-
nisme

PROGRAMME «LES ARTS DÉTECTIVES»

En partenariat avec
l'ONDA - Office National
de Diffusion Artistique

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Découverte de projets d'enquêtes artistiques sur différents territoires
À partir de 16h

16h
30

EXPLORATION DE PROJETS

Visite commentée d'enquêtes artistiques de territoire :

- **Anti-manuel de projet de territoire** - Caroline Melon
- **Vieillir vivant !** - Collectif Carton Plein
- **Que peut la nuit** - Collectif Impatience
- **Notre troisième peau** - Cie Mycélium
- **Jour inondable** - Cie La Folie Kilomètre
- **Vers Nous, Yeah !** - ANPU
- **Hôpital habité - hôpital urbain** - Cie PLI
- **Parlement de Loire** - POLAU & Collectif Vers un parlement de Loire
- **Villereflet** - Nicolas Simarik
- **La nature des équilibres** - Sylvain Gouraud
- **Carne** - Cie Gérard Gérard (qui clôturera l'exploration par un mini concert)

19h

EMBARQUÉE PHOTOGRAPHIQUE / LA NATURE DES ÉQUILIBRES

Sylvain Gouraud // Photographe

20h
30

REPAS ET ÉCHANGES - INDICES

JEUDI 21 NOVEMBRE

Éclairage sur des protocoles d'enquêtes artistiques
au service des territoires
9h à 17h30

9h

ACCUEIL CAFÉ (à partir de 8h45)

9h
15

INTRODUCTION / ARTS DÉTECTIVES, NOUVELLES PISTES

- Maud Le Floc'h // Urbaniste, directrice du POLAU
- Marie-Pia Bureau // Directrice de l'ONDA
- Martin Vanier // Géographe, consultant à Acadie et professeur à l'École d'urbanisme de Paris

9h
45

ATELIERS / DÉCRYPTAGE D'ENQUÊTES ARTISTIQUES DE TERRITOIRE

- Stefan Shankland
- Fanny Herbert // Carton Plein
- Nicolas Simarik
- Caroline Melon // De chair et d'os

11h
45

PAUSE

12h

TABLE-RONDE / ENQUÊTER DEPUIS LES TERRITOIRES, QUELS TALENTS, QUELLES POSTURES ?

Animée par les chercheuses Emmanuelle Gangloff et Hélène Morteau // Bien Urbaines

- Alexandra Cohen // Directrice de projets, Coopérative Cuesta
- Sylvain Grisot // Urbaniste, Dixit.net
- Antoine Petitjean // Architecte et Urbaniste, Atelier Philippe Madec

13h

REPAS

14h
30

PERFORMANCE / PLACE DES CONTROVERSES

• Malou Malan, artiste-urbaniste associée au POLAU

15h

ATELIERS / LES PROCÉDÉS DE L'ENQUÊTE, DÉTECTER POUR RÉVÉLER

Scénarios d'enquêtes situées

17h

RESTITUTION

Les transformations des territoires sont complexes à engager ; nombreuses sont les contraintes. Les composantes techniques et les mille-feuilles territoriaux ajoutent aux difficultés. Manquent souvent une dimension culturelle, une histoire partagée, un motif autant pour les édiles, les instances que pour les habitant-es.

Renaturer un espace public, requalifier un centre-ville, réactiver une friche, créer des espaces pour réunir et embarquer toutes les générations, sont autant de sujets enthousiasmants qui méritent d'être partagés, et possiblement pris en charge par un "plateau" d'acteur-trices plus vaste que les traditionnel-les s autorisé-es.

Depuis plus de quinze ans, le POLAU-Pôle Arts & Urbanisme identifie des talents artistiques et culturels qui œuvrent in situ, opèrent dans l'espace public pour les accompagner à investir des projets de territoire. Ceux-là déploient souvent des outils singuliers, des protocoles artistiques de territoires, des collectes de récits situés, des méthodes d'enquêtes, des relevés d'observation, des détections particulières, que l'on désigne "arts détectives".

Selon notre hypothèse, transférés au champ de l'action territoriale, des transitions territoriales, ces arts et leurs manières d'enquêter, de repérer, dénicher... font évoluer les diagnostics partagés.

Cette journée-infusion associe une trentaine d'artistes, opérateur-trices culturel-les, élu-es et praticien-nes des territoires. Elle a pour objectif de préciser les capacités des "arts détectives" (les procédés, les ressorts méthodologiques, les postures, les modalités...) à intervenir en faveur des mutations sociétales et territoriales, au-delà des outils classiques.

Elle vise aussi à identifier les conditions qui favorisent ces transferts et les collaborations entre art/culture et (a)ménagement des territoires et à mettre en lumière les apports, tant pour le milieu de la création artistique que pour les sphères de la transformation territoriale.

Des protocoles artistiques de territoire
- de l'enquête à la rencontre avec les publics -

Un protocole artistique de territoire est le préalable méthodologique qui précède la conception d'un acte artistique inscrit dans l'espace public (et avec ses publics). Il est un procédé qui porte l'écriture du projet artistique dans un système d'aller retour avec son contexte, guidé par différentes composantes du territoire (spatiales, sociales, économiques...) et ouvert aux aléas (imprévus, surgissements, travaux, etc.).

Pour ce faire, l'auteur-e (du champ des arts vivants ou des arts visuels) mobilise des techniques, voire des tactiques particulières, pour réaliser son protocole. En premier lieu, iel s'immerge dans le contexte de son intervention afin d'en développer une perception fine. Cette observation/détection peut être individuelle ou partagée. Elle vise à la bonne appropriation des sujets qui seront distillés dans le fil de la création comme matériaux artistiques.

Le « passage à l'œuvre », (ou au processus) suit une ou plusieurs étapes du déroulement de l'expérience artistique :

- les repérages spécifiques : approches documentaires et cartographiques, lectures de terrain, collectes de données, de matériaux sonores, visuels, recueil de récits, inventaires, parcours affectifs, immersions, tâtonnements ...
- l'interprétation des résultats des repérages et de l'enquête (mise en correspondance, transposition métaphorique, décadrages, changements d'échelle...)
- la mise en tension du propos : appareil descriptif, extrapolation mise en récit, scénarisation, fiction
- les points de fuite dramaturgiques: mise en perspective des trouvailles et des singularités du territoire, des bas bruits, du vernaculaire et des ingéniosités locales
- l'articulation contexte-propos artistique : la résonance avec les lieux, les situations avec les initiatives locales, avec l'état du monde...
- la capacité d'intégrer l'inattendu : des écritures "résurgentes" ascendantes, des performances in-situ, des compositions en direct ...
- les modalités particulières de réception publique : adresses particulières, «interactions scénarisation», œuvres participatives ...

Les « arts détectives » porteurs de procédés d'utilité publique

C'est en entrant en résonance symbiotique avec leurs contextes que certains propos font œuvre. Quelles sont les caractéristiques de ces écritures qui interagissent avec un lieu avec des réalités sociales autant que spatiales? Quelles méthodes, quels procédés artistiques in situ sont mobilisés? Ces savoir-faire, ces postures particulières qui sont à l'œuvre dans la production artistique sont avant tout des partis-pris subjectifs qui pour certains peuvent être collectivisés à l'étape de l'enquête, de la révélation d'un site - Ils sont potentiellement transférables au champ de l'intervention publique, un projet urbain, une transformation territoriale : pour travailler des diagnostics partagés, révéler des caractères spécifiques, engager une programmation ouverte, un plan guide contributif, etc.

Leur propriété principale est leur capacité à embarquer d'autres publics, à dépasser les blocages en changeant de point de vue, à s'autoriser en dehors de leur contexte propre de création artistique? En quoi la destination non exclusivement culturelle d'un procédé artistique?

Comprise comme un mode d'apprentissage et de décadre, l'enquête de terrain est un processus qui permet à la fois d'identifier et de comprendre des enjeux parfois enfouis et invisibles. Le temps plus ou moins long de ces détectations, leurs modalités et les postures d'investigation qu'elles nécessitent, offrent de nouvelles données et enrichissent les connaissances existantes. L'enquête permet de repérer des "savoirs situés", de révéler des pratiques locales et des ingéniosités citoyennes, de dévoiler des trucs et des astuces mais aussi de développer de nouvelles formes d'attachement au territoire.

La forme collaborative que ces enquêtes peuvent déployer, est une façon de mettre au travail différents groupes d'acteur-trices (artistes, professionnelles, habitant-es...), selon des modalités horizontales et co-apprenantes. Elle crée les conditions de mise en dialogue et de concernement. Cette approche amplifie généralement l'intérêt des participant-es à mieux considérer les enjeux pour mieux les comprendre collectivement voire contribuer aux processus de décision (conseils municipaux, conseils de quartier, autres instances..).

L'enquête singulière et collaborative dont il est question, prend généralement appui sur un principe artistique directeur, un narratif ou une fiction (cf. la démarche du parlement de Loire : les auditions publiques et les assemblées). Ce dernier permet de décadrer le sujet en lui offrant une

nouvelle entrée qui ose le pas de côté. En changeant d'angle, il devient possible de changer de regard.

- Yaël Kreplak, Thierry Boutonnier, Gwenola Wagon and Alexis Guillier, *Des artistes, des enquêtes, des pratiques ingénieuses*, SociologieS
- Aline Caillet, *L'art de l'enquête : Savoirs pratiques et sciences sociales*, Éditions Mimésis
- Pascal-Nicolas le Strat, *Faire recherche en commun. Chroniques d'une pratique éprouvée*, Éditions du commun

