

LES RENCONTRES TERRITORIALES DE LA CULTURE

CRÉATION ARTISTIQUE AU SERVICE
DE L'INNOVATION PUBLIQUE

JEUDI 18 MAI 2017- PARIS

BIBLIOGRAPHIE

ÉLABORÉE PAR LE SERVICE COMMUNICATION ET
RESSOURCES FORMATIVES DE L'INSET DE NANCY

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

RT DE LA CULTURE

**LA CRÉATION ARTISTIQUE AU SERVICE DE
L'INNOVATION PUBLIQUE**

**GRAND TALENTS
GRANDS PROJETS,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT**

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES

La bibliographie présentée signale des articles issus de la presse professionnelle ainsi que des ouvrages.

Les références bibliographiques sont organisées selon le sommaire signalé ci-dessous. Elles sont classées dans chacune des rubriques par ordre antéchronologique. Lorsque les documents sont accessibles sur internet, le lien est proposé. La recherche documentaire a été arrêtée le 20 avril 2017.

I. LA CRÉATION ARTISTIQUE

A. Généralités

B. Éducation artistique

II. LA CRÉATION ARTISTIQUE AU SERVICE DE L'INNOVATION PUBLIQUE : LES SECTEURS D'APPLICATION

A. Social

B. Développement des territoires

C. Urbanisme

III. SITES INTERNET

I. LA CRÉATION ARTISTIQUE

A. Généralités

De la création à la transformation

In Sociographe (le), 03/2017, p. 7-106

Ce numéro permettra de construire une réflexion sur ce qu'est le processus de création, les liens intrinsèques à celui de transformation et les multiples formes d'accueil. Il permettra à chacun d'entendre, de découvrir d'autres manières d'être accompagnant. Il nous ouvrira des pistes pour que le désir de transformation présent en chacun de nous vienne à plus de proximité pour nous offrir le cadeau de l'inattendu.

Création : quand les lieux génèrent de nouvelles pratiques

DEBONTRIBE Xavier, PAULET Raymond, GUITTON Georges, FERCHAUD Flavie, SERVY Sandrine, DROUMAGUET Yvan, CANO Amélie, CERVERA Gilles, BARBEDET Christine, QUERE Anna
In Place publique - Rennes et Saint-Malo : la revue urbaine, n° 56, 03/2016, p. 5-57

Le dossier du 40e (et dernier) numéro de la revue Place Publique Rennes/Saint-Malo est consacré aux lieux de la création contemporaine à Rennes. La fac Pasteur, rebaptisée « Hôtel à projets », apparaît comme la véritable figure de proue de cette « émergence créative » rennaise. On y trouve des pratiques régénérées, au croisement de nombreuses disciplines artistiques. Souvent, d'ailleurs, le numérique sert de support à cette créativité, à travers des installations originales. Cette effervescence, parfois souterraine, nécessite toutefois un accompagnement pour se développer.

- Les trois leviers de la création à Rennes
- L'Hôtel à Projets Pasteur, chambres avec vie
- « Rennes devrait être le laboratoire de l'émergence »
- Comment les tiers-lieux prennent place dans la fabrique urbaine
- De quelle liberté l'art témoigne-t-il ?
- Cédric Brandilly invente la musique des villes
- Le CLAPS, le pari d'un nouveau lieu culturel autogéré
- Cinq expériences au long cours : Generator, Origami, le Site expérimental d'architecture, la Dînée, le Jardin moderne
- Jesse Lucas mixe les sons et les images
- La friche artistique est-elle soluble dans l'urbanisme ?
- L'atelier d'Aran, un lieu « à la frange » au cœur de la ville
- La médiation, un accompagnement essentiel à la création artistique
- À la découverte des paysagistes du son

[Url](#)

Culture et créativité : les nouvelles scènes

SAGOT DUVAUROUX Dominique

In Observatoire (1) : la revue des politiques culturelles, n° 47, 01/2016, p. 9-89

Quartiers et districts culturels, villes et clusters créatifs, ces termes ont envahi le débat académique comme l'agenda des collectivités territoriales. De Bilbao à Glasgow, de Nantes à Leipzig, de Manchester à Rotterdam, nombreuses sont les villes qui ont assis leur développement sur la culture. On assiste cependant à un glissement sémantique progressif du quartier au cluster, du culturel au créatif qui révèle à la fois l'importance croissante des enjeux économiques assignés aux projets urbains axés sur la culture, la marginalisation du rôle de la création au profit des activités dites créatives et le refoulement des spécificités territoriales à la périphérie des analyses. Face à ces évolutions, cette livraison de l'Observatoire propose d'explorer le concept de « Scène » comme fédérateur des différentes formes d'encastrement entre un territoire et les activités artistiques qui s'y développent en s'appuyant principalement sur des expériences conduites à Nantes et plus globalement dans la région des Pays de la Loire mais aussi à Marseille, à Lyon, etc.

Innovation et créativité

In Sciences humaines - les grands dossiers, 03/2015, 78 p.

Ensemble d'articles sur le thème de l'innovation :

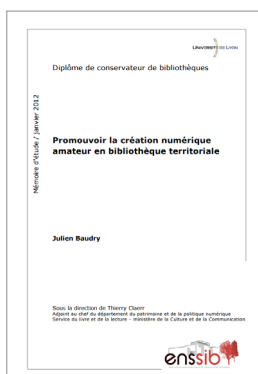
- L'innovation : un nouveau mythe de la création ? Jean-François Dortier
- Les petits riens qui changent tout. Jean-François Dortier
- Les bouillons de culture. Jean-François Dortier
- Le luxe, moteur du progrès. Jean-François Dortier
- Profils d'inventeurs. Achille Weinberg
- Le neuf ne remplace pas toujours l'ancien. Entretien avec David Edgerton
- Le génie des Chinois. Laurent Testot
- Innovation frugale : le match. Laurent Testot
- L'innovation, clé du bien-être ? Danièle Blondel
- La «grande stagnation» : et si l'innovation était en panne ? Martin Anota
- «Les gens aspirent au progrès, pas à l'innovation». Rencontre avec Marc Giget
- L'édifiante histoire du vélo. Achille Weinberg
- Comment le smartphone s'est imposé. Gérald Gaglio
- L'homme de demain vaudra-t-il trois milliards ? Virginie Tournay
- Innovation sociale : laboratoire des solidarités de demain ? Clément Quintard
- L'école peut-elle vraiment innover ? Martine Fournier
- La course aux avant-gardes, le jeu de l'art contemporain. Entretien avec Nathalie Heinich
- Qu'est-ce que la créativité ? Jean-François Dortier
- Comment la nature innove. Georges Chapouthier
- Vocabulaire de l'innovation. Achille Weinberg.

Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle / HENRY Philippe

Éditeur : Attribut (Éditions de l'), 2014. – (Culture en questions (La)). – 253 p.

Les mutations de ces dernières décennies sont autant culturelles que strictement économiques et sociales. Les modes de production et d'échange de nos ressources symboliques s'en trouvent profondément transformés et notre conception d'un art émancipateur, héritée du XXe siècle, largement questionnée. En s'appuyant sur des expérimentations souvent peu connues, Philippe Henry illustre cette situation et analyse la question centrale de la construction de nos identités culturelles.

Promouvoir la création numérique amateur en bibliothèque territoriale

BAUDRY Julien

Éditeur : École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 01/2012. – 106 p.

Face à l'usage traditionnel des technologies numériques comme outil de communication et d'information existe un autre usage, dit « créatif » qui se développe depuis la fin des années 1990 parmi la population française, dans le cadre des pratiques de création en amateur. La bibliothèque publique a tout lieu de s'approprier cet usage et de le promouvoir comme un nouveau service innovant et une manière d'encourager une vision créative de la culture numérique. A partir d'expériences existantes, cette étude dresse à la fois un bilan de la situation de la création numérique amateur dans les bibliothèques françaises, et ouvre des pistes vers une légitimation et un développement accru de services variés œuvrant à la promotion d'une pratique d'avenir.

(Mémoire d'étude - Diplôme de conservateur)

[Url](#)

B. Éducation artistique

Des résidences d'artistes dans les écoles et collèges «les plus éloignés de l'offre culturelle»

ESCUDIÉ Jean-Noël

Localtis.info, 25/10/2016

Dans une circulaire du 17 octobre 2016 adressée aux directeurs régionaux des affaires culturelles (Drac), Audrey Azoulay lance un nouveau dispositif de résidences d'artistes à l'école, intitulé «Création en cours». Cette initiative s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'éducation artistique et culturelle.

[Url](#)

Portrait de l'engagement culturel des départements : une étude du ministère de la Culture sur les schémas départementaux de développement des enseignements artistiques

In Échanges, n° 138, 06/2015, p. 1-2

À l'initiative de l'ADF, qui souhaitait un bilan sur la mise en œuvre des schémas départementaux d'enseignement artistique initial, dix ans après que la loi en ait confié la mission aux départements, l'inspecteur de la création au ministère de la Culture, Jean-Marie Colin, et le sociologue, Aurélien Djakouane, ont réalisé une «étude sur les dispositifs départementaux d'éducation et de soutien aux arts vivants et aux arts plastiques» (mars 2015). Une enquête, menée en collaboration avec la Fédération Arts vivants et départements et le collectif Canopéa, qui pose la question du rôle culturel des départements, au-delà de la seule problématique des «schémas».

II. LA CRÉATION ARTISTIQUE AU SERVICE DE L'INNOVATION PUBLIQUE : LES SECTEURS D'APPLICATION

A. Social

Insertion par la culture : quand les artistes et les travailleurs sociaux coopèrent / DESCAMPS Élise
In Actualités sociales hebdomadaires, n° 2940, 01/01/2016, p. 20-23

Des plasticiens, des sculpteurs, des comédiens aident les publics en difficulté à réaliser des œuvres artistiques avec l'appui des intervenants sociaux. Une ouverture non seulement pour les personnes accompagnées, qui découvrent leurs capacités créatives et rencontrent des personnalités atypiques, mais aussi pour leurs accompagnants, amenés à sortir des sentiers battus de la relation d'aide habituelle.

- Quel travail social auprès des artistes pauvres ?

Un dispositif d'insertion par la culture. Mobilisation par la création / MAURICE Stéphanie
In Actualités sociales hebdomadaires, n° 2849, 28/02/2014, p. 24-27

Dans le Nord, des médiateurs culturels organisent à destination des allocataires du RSA des ateliers d'expression artistique et des sorties culturelles. Ils font travailler ensemble des artistes et des travailleurs sociaux grâce à des réseaux implantés localement.

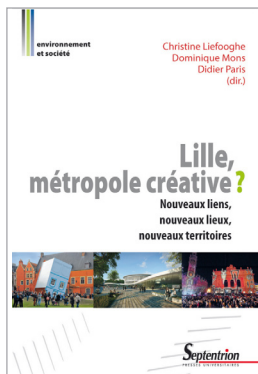
B. Développement des territoires

Les contrats territoire lecture en Auvergne Rhône-Alpes : un dispositif original pour accompagner des territoires en mouvement / BOYER Anne-Marie, DOUEZ Nicolas
In Bibliothèque(s), n° 84, 06/2016, p. 21-25

Les contrats territoire lecture (CTL) peuvent soutenir des projets destinés aux publics éloignés de la lecture. Ce dispositif fait appel à des médiateurs afin de déployer une offre numérique et de diffuser une culture de l'innovation. L'article décrit plusieurs éléments du dispositif dans des territoires ruraux d'Auvergne Rhône-Alpes.

Bas-Rhin : un laboratoire d'innovation / HEURTEMATTE Véronique
In Livres hebdo, n° 1068, 15/01/2016, p. 31

La bibliothèque départementale du Bas-Rhin collabore depuis deux ans avec les étudiants en design du lycée Le-Corbusier d'Illkirch-Graffenstaden afin de réfléchir de manière créative à l'évolution des bibliothèques. Au cours des deux sessions qui se sont déroulées de novembre à décembre en 2014 et en 2015, six équipes pluridisciplinaires, rassemblant des designers graphiques, d'espaces et d'objets, ont été chargées de l'expertise de 6 territoires identifiés par la BDBR.

Lille, métropole créative. Nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux territoires : une synthèse

Éditeur : Presses Universitaires du Septentrion, 2016, 348 p.

Au sommaire de cet ouvrage :

Première partie :

- Lille Métropole au défi d'une économie de la connaissance émergente
- Connaissance, culture, créativité : vers un nouveau modèle de développement métropolitain ?
- Du territoire apprenant à la ville expérientielle :
- Penser et produire la ville au XXIe siècle pour de nouveaux liens, de nouveaux lieux et de nouveaux territoires
- Lille Métropole : de la reconversion industrielle aux défis de l'économie de la connaissance et de la créativité
- Le secteur de l'image en mouvement dans l'aire métropolitaine de Lille : construction de ressources, projets urbains et réseaux

Deuxième partie :

- Les lieux et territoires mouvants de la diffusion de la connaissance
- Enjeux de gouvernance universitaire et structuration du « territoire apprenant » dans la métropole lilloise
- Les Learning Centers thématiques en Nord - Pas de Calais : « La technologie est la réponse, mais quelle était la question ? » (C. Price)
- Tiers-lieux, coworking spaces et FabLabs : nouveaux lieux, nouveaux liens et construction de communautés de connaissance créatives
- Les quartiers de la création et de l'innovation de la métropole lilloise : projets urbains, animation économique et retombées territoriales

Troisième partie :

- Vivre la ville de la connaissance : formes d'habiter, équipements culturels et œuvres d'art dans l'espace public
- La localisation résidentielle des créatifs : une localisation urbaine ?
- Une réflexion à partir du cas de l'agglomération lilloise
- Des équipements culturels à la production des quartiers dans la métropole lilloise
- Approche historique et kinesthésique au sujet de la présence de l'œuvre de Kenny Hunter sur la place Degeyter à Fives (Lille)

[URL](#)

« Il est temps d'utiliser le logiciel artistique dans la fabrique des territoires » / PÉRENNOU Yves

In Lettre du spectacle (la), n° 367, 11/09/2015, p. 8

Le POLAU (Pôle des arts urbains) vient de terminer une étude qui recense 300 initiatives au croisement de l'art et du développement territorial.

C. Urbanisme

Les géo-artistes : Nouvelles dynamiques pour la fabrique urbaine

In *Observatoire (l')* : la revue des politiques culturelles, n°48, été 2016, p. 19-31

[URL](#)

Tours : un lieu pour lier création et urbanisme / PÉRENNOU Yves

In *Lettre du spectacle (la)*, n° 360, 17/04/2015, p. 7

Le Point Haut, à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, a été inauguré le 18 avril 2015. Cet ancien entrepôt partagé par le POLAU (Pôle des arts urbains) et la Compagnie Off devient « lieu de création artistique et laboratoire urbain » après sa réhabilitation sous la houlette des architectes-scénographes Patrick Bouchain et Chloé Bodart (agence Construire). S'étendant sur 3 500 mètres carrés, cet espace – dont une partie est qualifiée ERP (établissement recevant du public) – comprend une grande halle, une tour de 22 mètres de haut, une rue intérieure, des ateliers, deux studios, des locaux administratifs et techniques, ainsi qu'un lieu de restauration.

Les friches : du passé industriel à l'innovation culturelle / GIRARD Hélène

In *Gazette des communes, des départements, des régions (la)*, n° 2215, 31/03/2014, p. 19-24

- Des laboratoires d'expérimentation artistique : investir des sites industriels ne suffit pas à créer des friches culturelles. Ces dernières correspondent à une logique spécifique.
- Préserver la mémoire du site et cultiver l'esprit d'innovation : les friches véhiculent une image « décalée » par rapport aux institutions traditionnelles. Une différence à valoriser, mais qui peut avoir ses limites.
- Des projets qui complètent l'action des collectivités : par leur implication dans les démarches de développement social et urbain des collectivités, les friches s'avèrent complémentaires des institutions culturelles.

Expériences : Nantes (Loire-Atlantique) : Lieu unique, lieu de vie et de veille dans la ville ; oise : le patrimoine au service de l'économie...

- L'intérêt croissant du public et des acteurs locaux : malgré la raréfaction des crédits publics, les friches bénéficient d'un contexte favorable. A condition de faire valoir leurs spécificités.

III. SITES INTERNET

Forum d'Avignon

Url : <http://www.forum-avignon.org/fr>

Le Forum d'Avignon a pour objectif d'approfondir les liens entre les mondes de la culture et de l'économie en proposant des pistes de réflexion au niveau international, européen et local. Créé après la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle et soutenu dès l'origine par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Forum d'Avignon organise chaque année, avec ses partenaires, des rencontres internationales qui sont l'occasion de débats inédits entre les acteurs de la culture, des industries de la création, de l'économie et des médias.

- Un laboratoire d'idées au service de la culture :

Pour chaque édition, le Forum d'Avignon publie des études inédites mettant en avant les liens essentiels entre la culture et l'économie, autour des thèmes proposés par son conseil d'orientation. Tout au long de l'année, ces thèmes font l'objet d'un travail de réflexion et de proposition organisé par le Forum d'Avignon avec des experts, des cabinets de conseil internationaux et ses partenaires publics et privés. Le laboratoire d'idées du Forum d'Avignon approfondit les thèmes suivants : culture, financements et modèles économiques ; culture et attractivité des territoires ; culture et numérique ; culture et innovation. Le Forum d'Avignon publie chaque année des études exclusives élaborées par le laboratoire d'idées et des cabinets de conseil internationaux ainsi que des Actes aux éditions Gallimard.

- Les rencontres internationales de la culture, de l'économie et des médias :

Événement résolument international et transectoriel, associant débats et performances d'artistes, le Forum d'Avignon est un espace de réflexion qui explore non seulement la dimension économique de la culture mais aussi le rôle de cohésion sociale et de création d'emplois des secteurs culturels. Le Forum d'Avignon est un lieu de propositions concrètes, de rencontres et de découvertes. Les pistes tracées lors de chaque édition sont relayées dans les instances nationales et internationales.

Plus de 400 acteurs sont réunis : artistes, dirigeants d'entreprise, écrivains, professeurs, réalisateurs, responsables politiques, philosophes, étudiants d'universités internationales, représentants de la création et des industries culturelles. La diversité des points de vue se traduit dans le cosmopolitisme des intervenants, venus de tous les continents.

Observatoire des politiques culturelles

Url : <http://www.observatoire-culture.net>

L'Observatoire des politiques culturelles est un organisme national qui travaille sur l'articulation entre l'innovation artistique et culturelle, les évolutions de la société et les politiques publiques au niveau territorial. Par l'organisation d'études, de rencontres, de formation continue et la diffusion d'informations, l'OPC exerce un rôle d'éclaireur pour un large cercle de professionnels des arts et de la culture, d'experts et d'élus.

Laboratoire d'innovation publique

Url : <http://www.laboratoire-innovation-publique.fr>

L'origine du laboratoire est à rechercher dans la participation en 2013 au concours challenge administration 2020 de 3 élèves de l'Institut Régional d'Administration de Lille (IRA). Ce concours, organisé par le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique, s'est déroulé en 2013. Les candidats devaient proposer des pistes pour la modernisation d'un service public, constituant une innovation.

Le groupe d'élèves s'est ensuite organisé en laboratoire ayant les ambitions principales suivantes :

- Structurer un réseau physique de mise en relation d'étudiants et de professionnels ayant une attache avec l'administration publique ou manifestant un intérêt particulier pour les politiques publiques, l'expérimentation ou l'innovation au sein de l'administration publique ;
- Encourager la réflexion commune, le partage d'expériences, la formation et l'entraide entre ses membres ;
- Constituer des espaces de réflexion et de débat à l'intérieur et à l'extérieur de l'Association afin de favoriser l'émergence d'idées nouvelles dans le secteur public ;
- Organiser et/ou participer à des événements pouvant entrer dans cette perspective.

Semaine de l'innovation publique

Url : <http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique>

Du 20 au 26 novembre 2017, l'État mettra à nouveau à l'honneur une administration en mouvement au service de tous les usagers (particuliers, chefs d'entreprises, responsables associatifs mais aussi fonctionnaires – agents publics, acheteurs publics, agents des administrations déconcentrées).

Club innovation et culture France

Url : <http://www.club-innovation-culture.fr/>

Créé en octobre 2008, le Club Innovation & Culture, CLIC France réunit les musées, lieux de patrimoine et lieux de culture scientifique français sensibilisés aux problématiques des nouvelles technologies numériques et de leurs usages.

Au moment où la puissance publique décide d'investir massivement dans la numérisation du patrimoine culturel et alors même que les pratiques culturelles des français sont transformées par la révolution numérique, musées et lieux culturels doivent plus que jamais partager leurs bonnes pratiques pour mieux relever –ensemble- ces nouveaux défis !

5 ans après sa création, le CLIC France rassemble aujourd'hui plus de 70 institutions et collectivités territoriales membres (gérant près de 300 lieux culturels) et 16 entreprises membres associés.

Depuis octobre 2008, le CLIC France a organisé 40 évènements et accueilli plus de 800 professionnels et experts de la culture et des technologies numériques.

Le CLIC est ainsi devenu un réseau unique en France, au carrefour de la culture et de l'innovation technologique.

e-communauté

CULTURE & TERRITOIRES

Le rendez-vous des professionnels territoriaux de la culture

<https://e-communaut.es.cnfpt.fr/>

Participez, échangez, questionnez
avec le concours d'experts du domaine culturel

CONTACT

Pôle culture de l'INSET de Nancy
vincent.moreau@cnfpt.fr

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d'études territoriales de Nancy
1, boulevard d'Austrasie - CS20442 - 54 000 Nancy

Tél : 03 83 19 22 22
Fax : 03 83 19 22 19
www.cnfpt.fr