

#WORKSHOPBALILLE #2 JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER 2023

APRÈS "CONSTRUIRE LA DURABILITÉ DE NOS MUSÉES" EN 2022, LE NOUVEAU
WORKSHOP DU PALAIS DES BEAUX-ARTS :

CONSTRUIRE L'INCLUSION DE NOS MUSÉES

INCLURE, PARTICIPER, RÉPARER, RALENTIR

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE « CULTURE DURABLE ET PARTAGÉE »
PORTÉE PAR LA VILLE DE LILLE

- 2 JOURNÉES
- 7 TABLES RONDES
- 2 FOCUS
- 50 INTERVENANTS

AVEC L'INTERVENTION RÉGULIÈRE
DE DIVERS PUBLICS FIDÈLES DU PBA,
EN TÉMOIGNAGE DE LEURS
EXPÉRIENCES DU MUSÉE.

EN PARTENARIAT AVEC

AlveEvents

EN PRATIQUE ÉVÈNEMENT GRATUIT

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT AUX ÉCHANGES
SUR PLACE OU EN LIGNE :
[RESERVATIONS.LILLE.FR/EVENT/PBA-WORKSHOP2](https://reservations.lille.fr/event/pba-workshop2)

AU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE :

- **GRATUIT - SUR INSCRIPTION**
- **ACCÈS** → Entrée principale du musée, place de la République
- **VENIR AU MUSÉE** → Privilégiez les transports collectifs, le covoiturage et les mobilités douces
- **RESTAURATION** → Café du musée ou adresses locavores à proximité

CONTACTS

Etienne Bonnet-Candé, Administrateur général
ebonnetcande@mairie-lille.fr

Mélanie Esteves, Cheffe de projet PSC
et référente Développement Durable
mesteves@mairie-lille.fr

Cathy Courbet, Directrice de l'accueil et de l'implication
des publics
ccourbet@mairie-lille.fr

Juliette Barthélémy, Cheffe de service de la médiation et
de l'implication des publics
jbarthelemy@mairie-lille.fr

EN PARALLÈLE DE CE WORKSHOP

- Faites l'expérience de l'exposition **Prière de toucher** et laissez-vous bander les yeux par nos médiateurs pour découvrir la sculpture de manière sensible.
- Participez à l'un de nos ateliers d'art-thérapie mis à votre disposition.
- Réservez pour le concert du **Chœur Régional des Hauts-de-France** qui vient enchanter le département Moyen-Âge et Renaissance du Palais des Beaux-Arts de Lille, le **vendredi 27 janvier 2023 à 19 h ou à 21 h**.
- Réservez pour le **Concert-test Totem (Touch the music) de MADEMOISELLE** à L'aéronef le **vendredi 27 janvier 2023 à 20h**. Le projet Totem illustre l'engagement de L'aéronef en termes d'accessibilité. Les dispositifs vibratoires Totem

Avec cette nouvelle journée "Inclure, participer, réparer, ralentir", le PBA souhaite renouer avec la richesse des échanges de son premier workshop consacré en janvier 2022 au développement durable (54 intervenants, 200 participants en présentiel, 850 en visio) en abordant cette fois le thème sous l'angle social et sociétal. La prise en compte des publics, leur développement quantitatif et qualitatif sont en effet constitutifs de la durabilité : comment envisager la durabilité sans imaginer et sans favoriser le renouvellement des publics ? Comment rendre la société plus résiliente si l'on ne se préoccupe pas d'inclusion et si l'on n'encourage pas l'appropriation de l'art par le plus grand nombre ? Pourquoi ne pas profiter du potentiel des institutions culturelles pour faire société ?

Les musées sont traversés depuis plus d'une trentaine d'années par la question des publics. Au-delà de l'approche métier, il faut aujourd'hui inscrire ce propos dans l'ensemble du champ des pratiques culturelles et susciter des réponses inspirantes qui peuvent venir d'autres acteurs du domaine culturel, tant publics que privés ou associatifs.

Après les nombreuses crises (sécuritaire, sociale, sanitaire, écologique) qu'a traversées la société française et dont toutes ne sont pas terminées, les objectifs et les missions des musées sont réinterrogés. La fermeture prolongée des musées en raison de la pandémie a montré la fragilité d'un modèle économique basé sur une croissance effrénée des fréquentations, la ressource apparemment illimitée du tourisme international, souvent au détriment du public local, et les expositions-événements à répétition.

Dans le même temps, les musées apparaissent comme le théâtre de débats sur la fragilisation du tissu social et culturel de notre pays. Les collections de musées suscitent des divergences fortes de perceptions et d'appropriation du patrimoine (restitutions, diversité, parité...) qui ont culminé récemment avec les actions conduites par des activistes écologistes contre des œuvres. Les musées sont bien aujourd'hui au centre des discussions citoyennes fondamentales.

Ce contexte difficile est aussi une opportunité de reconsidérer la place des publics, devenus des acteurs du musée et pour lesquels l'accueil et l'expérience deviennent des éléments essentiels de condition à la visite. Les besoins exprimés sont désormais ceux de bienveillance et d'attention, de convivialité et de lien humain, de ralentissement parfois, de "mieux-être" et de (ré)confort, d'enrichissement, de diversité, d'hospitalité, d'apaisement, d'inclusion, de participation, d'engagement Ces notions, dont l'énumération peut paraître mièvre, n'avaient tout simplement pas cours au musée, ou si peu. Elles viennent aujourd'hui questionner nos missions et nos pratiques, à tous les niveaux.

Les notions de "Musée humaniste", de "confort muséal", de "caring museum", d'art-thérapie et même de muséothérapie, ne sont pas totalement nouvelles. Le rapport de la Mission Musées du XXIe siècle les avait recensées pour la première fois dès 2016 et elles se sont développées depuis. Elles font désormais l'objet de nombreuses recherches - y compris en sciences cognitives - mais leurs résultats tardent à se diffuser alors qu'ils devraient nous inspirer davantage.

L'inclusion est devenue une nécessité pour les musées mais aussi une opportunité formidable pour faire reculer le sentiment d'exclusion qu'ils peuvent encore susciter.

Ce workshop a pour vocation de faire le point sur l'état de nos connaissances et de nos pratiques en la matière, de présenter les différentes écoles de pensées qui forment autant de voies d'expérimentation applicables à tous nos champs d'activités. Les intervenants seront nombreux (français et étranger), autant théoriciens que praticiens et bien au-delà des professionnels des musées, (scénographes, chercheurs, soignants et professionnels du social et de l'emploi, fondations et associations ou encore mécènes engagés dans ce domaine).

À QUI S'ADRESSE CE WORKSHOP ?

Aux professionnels des musées (directeur.rice.s, chargé.e.s des publics, médiateur.rice.s, chef.fe.s de projet, agent.e.s de surveillance, guides, plasticien.ne.s enseignant.e.s, art-thérapeutes, conservateur.rice.s, régisseur.e.s, chargé.e.s de production, chargé.e.s de communication et de mécénat, chargé.e.s de stratégie numérique, régisseur.e.s du bâtiment, DRH, administration et budget, etc.), à l'ensemble des professionnels contribuant directement à une meilleure compréhension et prise en considération des publics (neurologues, psychologues, psychiatres, soignant.e.s, sociologues, cognitivistes, acteur.rice.s du social et du médico-social, enseignant.e.s, chercheur.euse.s, éducateur.rice.s...), aux parties prenantes du monde muséal et culturel (scénographes, éclairagistes, développeur.euse.s numériques, graphistes, designers, concessionnaires, partenaires et mécènes) ainsi qu'à tous les homologues culturels engagés dans le développement et la diversification des publics.

JEUDI 26 JANVIER 2023

INTRODUCTION : 9 H 30 → 10 H

Bruno Girveau, Directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et de l'Hospice Comtesse
Etienne Bonnet-Candé, Administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille

10 H → 12 H

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE INTRODUCTIVE #1

LES PUBLICS ONT-ILS VRAIMENT LEUR PLACE AU MUSÉE ?

Longtemps abordée de manière périphérique ou optionnelle, la question des publics est devenue centrale pour répondre aux défis multiples que posent aujourd'hui la fragilité des fréquentations, les échecs de la démocratisation culturelle ou encore le besoin de reconnaissance de diversité exprimé par une part croissante de la population. Que faut-il faire ou ne plus faire pour élargir et diversifier son audience ? Quels exemples, actuels ou passés, peuvent nous aider à agir ? Sur quels principes s'appuyer pour légitimer son action et ne pas courir le risque de choquer ou d'être illégitime ? Plus largement, l'art et les artistes peuvent-ils ou même doivent-ils apporter des réponses aux interrogations que posent aujourd'hui des publics ?

INTERVENANTS

Laurence Bertrand Dorléac, Directrice de la Fondation nationale des sciences politiques, professeur des Universités, Historienne de l'Art
David Cascaro, Directeur des Publics du Centre Pompidou
Didier Fusillier, Président de l'Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV), conseiller artistique de lille3000
Bruno Girveau, Directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et du musée de l'Hospice Comtesse
Marie Lavandier, Directrice du Louvre-Lens
Emmanuel Tibloux, Directeur de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)

ANIMATION

Etienne Bonnet-Candé, Administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille

13 H 30 → 14 H 45

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #2

CONNAÎTRE : QUE NOUS DISENT LES NOUVELLES ÉTUDES SUR LES PUBLICS (ET LES NON PUBLICS) SUR LA MANIÈRE DONT ILS PARTICIPENT À L'EXPÉRIENCE CULTURELLE ET REÇOIVENT LES OFFRES ?

Travailler pour et avec les publics implique en amont de les connaître, et d'être en capacité de mesurer l'impact de ce que l'on propose. Les approches quantitatives se sont imposées durant les années 1980 et 1990. Les approches qualitatives - parcours de visite, confort et ressenti, pratiques de visites, approches cognitives et comportementalistes, recherches universitaires sur l'impact des projets publics en amont et pendant leur réalisation - ont pris depuis le relais. Quelles méthodes pour observer et analyser les publics ? Quelles recherches conduire sur l'effet que les offres produisent sur leurs bénéficiaires ? Les institutions culturelles sont-elles bien outillées pour les conduire et en tirer des conséquences ? Qu'indiquent-elles des nouvelles pratiques muséales, des tendances et de leurs enjeux ? Quels impacts sur le volume et la nature des offres produites par les institutions culturelles ?

INTERVENANTS

Cathy Courbet, Directrice de l'accueil et de l'implication des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille
Apolline Locquet, Responsable du marché Spectacle Vivant chez Arenamatrix
Pr. Christine Petr, Professeure Agrégée des Universités en Sciences de Gestion et du Management à l'Université de Bretagne Sud
Lucie Ribeiro, responsable de l'Observatoire des publics du Louvre-Lens
Marie-Hélène Serra, Directrice du département Education et Ressources de la Philharmonie de Paris

VIDÉO

Jasmina Stevanovic, Chargée d'étude au DEPS-Doc (Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation) du Ministère de la Culture

ANIMATION

Mélanie Esteves, Cheffe de projet PSC et référente DD du Palais des Beaux-Arts de Lille

JEUDI 26 JANVIER 2023

15 H → 15 H 30

→ AUDITORIUM

FOCUS #1

DE QUOI LA MUSÉO ET L'ART-THÉRAPIE SONT-ELLES LE NOM ?

Définir, sur la base d'exemples concrets, ce que l'on nomme « muséo » ou « art-thérapie » afin de mieux délimiter le potentiel thérapeutique du musée.

INTERVENANTE

Leslie Labbé, autrice du rapport *La muséothérapie. Analyse des potentiels thérapeutiques du musée*, publié dans le Cahier d'études de l'Ocim en 2021.

15 H 30 → 17 H

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #3

PRÉVENIR, SOIGNER, RÉPARER : L'ART DOIT-IL "FAIRE DU BIEN" ET PEUT-IL "SOIGNER" ?

La thématique de la "muséothérapie" n'est pas nouvelle – même si elle est rarement définie avec précision – et les expériences se multiplient en matière de bien être à travers l'art, sa contemplation ou sa pratique dans le cadre muséal : développement de pratiques de bien être, sensibilisation aux questions de soins publics, attention portée à la qualité du cadre de visite. Au-delà, des expériences de « soins » dans le cadre de parcours de santé commencent à être expérimentées (prescription muséale, art-thérapie, offre dédiée aux publics atteints du trouble autistique, de la maladie d'Alzheimer, psychothérapie muséale, ...). Elles offrent un terrain croissant d'étude dont il s'agit ici de clarifier et de partager les résultats : l'art peut-il contribuer à prévenir les troubles sanitaires ou à soigner et si oui, de quelle manière ? L'expérience muséale participe-t-elle à une société "mieux-veillante" et si oui, à quelle condition ? Dans quels "lieux" doivent s'incarner ses protocoles et avec quelles types de compétences les mettre en œuvre ?

INTERVENANTS

Pr. Corinne Baujard, Professeure des universités en Sciences de l'éducation à l'Université de Lille

Dr. Christophe Couturier, Médecin urgentiste, médecin chargé de mission au pôle de proximité territorial Nord, Direction de l'offre de soins, ARS Hauts-de-France

Guillaume Désanges, Président du Palais de Tokyo

Dr. Pierre Lemarquis, Neurologue, auteur de *L'art qui guérit* (2020), *L'empathie esthétique* (2015) et *Portrait du cerveau en artiste* (2014)

Anaïs Madec-Pradoura, Directrice adjointe de Culture & Hôpital

VIDÉO

Elisabeth Ioannides, Directrice de l'Education et Art-thérapeute au National Museum of Contemporary Art, Athènes

ANIMATION

Juliette Barthélémy, Cheffe de service de la médiation et de l'implication des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille

→ TÉMOIGNAGE DE PARTICIPANTS AUX ATELIERS D'ART THÉRAPIE DU PBA : 17 H - 17 H 15

→ RETOURS SUR LA JOURNÉE ET CONCLUSION PAR LES ÉTUDIANTS DE L'IEP DE LILLE : 17 H 15 - 17 H 45

VENDREDI 27 JANVIER 2023

9 H 30 → 10 H 45

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #4

DIVERSIFIER : DONNER VRAIMENT SA PLACE À TOUS LES PUBLICS, AU-DELÀ DE CEUX HABITUÉS À NOS OFFRES

Les offres dédiées aux publics empêchés (handicap, éloignement géographique ou physique, etc.), socialement discriminés (précarité sociale ou culturelle, etc.) ou les offres adaptées - jeunesse, toute petite enfance, senior, etc. - se multiplient, pour compléter celle plus classique faite au public "majoritaire". Les formats éprouvés fonctionnant avec le grand public peuvent aussi se révéler excluants et contribuer aux difficultés que rencontre la démocratisation culturelle.

À partir d'un panorama actualisé de plusieurs de ces nouvelles offres les plus innovantes (médiation adaptée, programmation culturelle, espaces dédiés, hors-les-murs, etc.), plusieurs questions seront débattues : ces nouvelles offres nécessitent-elles de s'incarner dans des lieux et des formes dédiés ou de compléter l'offre existante ? Par quels types d'acteurs doivent-elles être formulées et quelles nouvelles compétences les musées doivent-ils acquérir pour les produire ? Ouvrent-elles d'autres approches qui pourraient diversifier l'offre "grand public" dans une approche universaliste ?

INTERVENANTS

Vincent Beltramo, Secrétaire général en charge du développement des publics, Aéronef, SMAC de Lille

Céline Chevalier, Chargée de projets développement des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille

Laurence Herman, Coordinatrice du service aux publics du Pôle muséal de la ville de Mons

Sarah Mattera, Directrice de Mille formes (Clermont-Ferrand), premier centre pérenne d'initiation à l'art pour les 0-6 ans

Judith Pargamin, Directrice du Musée d'Histoire Naturelle de Lille

Christine Rigaud, déléguée artistique et pédagogique de Finoreille, Opéra de Lille

ANIMATION

Cathy Courbet, Directrice de l'accueil et de l'implication des publics du Palais des Beaux-Arts de Lille

→ TÉMOIGNAGE DU PUBLIC : 10 H 45 - 11 H

Néréa Mavoungou, étudiante à Sciences Po Lille face à l'Intérieur du harem de Benjamin Constant 10 H 45 - 11 H

11 H → 12 H 15

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #5

NE PLUS RESTER SOURD AUX ÉVOLUTIONS DU MONDE : COMMENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ DE POINTS DE VUE ?

Le travail des musées pour offrir des propositions à des typologies plus larges de publics, se double désormais d'un effort d'ouverture envers des points de vue plus élargis de publics considérés dans leurs spécificités (handicap, minorités culturelles ou sexuelles, genre, etc.). Cela passe par un élargissement des offres faites aux publics, des refontes de médiations, une réévaluation du panel des œuvres présentées voire conservées. Ces questions mettent en tension le point de vue d'une intégration universaliste et égalisatrice d'un côté - au risque de l'exclusion - et, de l'autre, celui d'une inclusion par la diversification et la pluralisation - au risque d'un fractionnement voire d'une communautarisation. Que peuvent les musées, et leurs collections pour mieux prendre en compte les points de vue d'une société de facto diversifiée ? Comment peuvent-ils procéder ? Quelle légitimité ont-ils à le faire ?

INTERVENANTS

Nathalie Bondil, Directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du Monde Arabe (IMA)

Régis Cotentin, Responsable art contemporain et production des expositions-événements et programmation culturelle du Palais des Beaux-Arts de Lille

Mauricio Estrada Muñoz, Responsable de l'Unité Publics du Musée d'ethnographie de Genève

Laurent Védrine, Directeur du Musée d'Aquitaine

ANIMATION

Etienne Bonnet-Candé, Administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille

VENDREDI 27 JANVIER 2023

13 H 30 → 14 H 45

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #6

PARTICIPER : QUELLES NOUVELLES MÉTHODES POUR RÉPONDRE AU SOUHAIT D'UNE PLUS GRANDE PROACTIVITÉ DES VISITEURS DANS LEURS EXPÉRIENCES CULTURELLES ?

Jusqu'ici plutôt cantonnés au rôle de spectateurs passifs voire de simples consommateurs d'offre culturelle, les publics peuvent formuler le souhait d'une plus grande implication dans la vie et les contenus du musée. Les modalités d'interaction se multiplient – focus groupes, pratiques amateurs, œuvres ou commissariats participatifs, co-construction, prise en compte de points de vue alternatifs dans la rédaction de cartels, numérique interactif, visites pro-actives... Le participatif est-il la clé pour conquérir d'autres types de publics, et si oui, comment ? est-ce que ce «faire autrement» se justifie en soi ? Par ces formes alternatives de pratiques muséales, quelle plus-value dans l'expérience de visite ? Qu'est-ce que ces nouvelles pratiques apportent à l'appréciation et à la production artistique ? Quels changements entraînent-elles dans la pratique professionnelle muséale ?

INTERVENANTS

Catherine Boireau, Cheffe de projet au centre Pompidou, cheffe de projet de la Station 0.2
Cathy Courbet, Directrice de l'accueil et de l'implication des publics du Palais des Beaux-Arts de Lille
Simon Houriez, Directeur et Designer de Service en conception universelle chez Signes de Sens
Stéphanie Masuy, Responsable des publics du Musée Ixelles, Bruxelles
Annabelle Ténéze, Directrice générale des Abattoirs, Musée- Frac Occitanie Toulouse

VIDÉO

Silvia Filippini-Fantoni, Directrice de l'apprentissage et de l'engagement du Newark Museum of art

ANIMATION

Pierre-Yves Lochon, Directeur de Sinapses Conseils et Sinapses Asia, Fondateur et Administrateur du Clic France

15 H → 15 H 45

→ AUDITORIUM

FOCUS #2

"DES FUTURS DÉSIRABLES" : FAIRE D'AUTRES EXPÉRIENCES CRÉATIVES ET CULTURELLES

Le projet d'exposition "Des futurs désirables" qui s'est monté et tenu à la Condition Publique de Roubaix en 2022, raconté par celles et ceux qui l'ont co-réalisé : la Condition Publique, le FRAC Grand Large - Hauts-de-France, les jeunes commissaires et artistes du labo 148 et les jeunes critiques d'art du podcast "Pouvu qu'iel soit dou(x)ce" qui l'ont couvert.

INTERVENANTS

Camille Bardin, critique d'art indépendante auprès du collectif Jeunes Critiques d'Art
Corentin Buchaudon, Directeur des publics du FRAC Grand Large - Hauts-de France
Johanna Level, membre du Labo 148
Julien Pitinome, photoreporteret coordinateur du Labo 148
Ute Sperrfechter, Responsable développement et innovation sociale de la Condition Publique, Roubaix

VENDREDI 27 JANVIER 2023

15 H 45 → 17 H

→ AUDITORIUM

TABLE RONDE #7

CAPTER, ÉMOUVOIR : COMMENT JOUER SUR TOUTES LES FACETTES COGNITIVES, SENSOREILLES ET ÉMOTIONNELLES POUR MIEUX ENGAGER L'ATTENTION ET LES SENS DES VISITEURS ?

Au-delà de la recherche et de la transmission en histoire de l'art, le musée est également un lieu d'expérimentation en matière de perception, de compréhension, d'appropriation voire de sensation en matière d'art. Que nous livrent les dernières recherches cognitives et émotionnelles sur la diversification des manières d'appréhender l'Art ? Que peut-on « ressentir » dans un musée ? Comment cela peut-il se traduire en matière de commissariat, de muséographie et d'expérience muséale ? Ces approches peuvent-elles être mobilisées pour inclure des publics plus diversifiés ?

INTERVENANTS

Françoise Barbe-Gall, Historienne de l'Art

Cécile Dumoulin, Responsable du département du développement culturel et des publics au Mucem

Marie-Pauline Martin, Directrice du Musée de la musique de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Pr. Daniel Schmitt, Directeur-adjoint du Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanité de l'Université Polytechnique Hauts-de-France

VIDÉO

Pr. Rachel Hutchinson, Chercheuse en Psychologie, University of Westminster

ANIMATION

Etienne Bonnet-Candé, Administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille

→ RETOURS SUR LA JOURNÉE ET CONCLUSION PAR LES ÉTUDIANTS DE L'IEP DE LILLE : 17 H - 17 H 30
