

WORKSHOP #2

CONSTRUIRE L'INCLUSION DE NOS MUSÉES

INCLURE, PARTICIPER,
RÉPARER, RALENTIR

26 - 27 JANVIER 2023

LIVRET D'ACCUEIL

PALAIS BEAUX-ARTS LILLE

EN PARTENARIAT AVEC

AliveEvents

Face aux enjeux climatiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés, la Ville de Lille fait le choix des arts et de la culture pour trouver des réponses adaptées et concourir à bâtir une société plus résiliente qui n'exclue personne. Forts de cette conviction, nous avons lancé en septembre dernier, alors que nous accueillons, avec la Métropole Européenne de Lille, le Forum culture d'Eurocities, un Appel à agir à l'attention des collectivités européennes afin de nous engager collectivement à construire une culture moins carbonée et plus inclusive.

Le travail mené depuis plusieurs années, au Palais des Beaux-Arts s'inscrit pleinement dans cette démarche.

Après un premier workshop novateur tourné vers l'exigence de musées plus sobres et plus vertueux écologiquement, je me réjouis que soit abordée aujourd'hui dans la continuité du précédent, la notion essentielle d'inclusion des publics. Le bénéfice social de la culture n'est en effet plus à démontrer, il est toutefois primordial de le préserver et de l'amplifier à l'heure des besoins systémiques pour plus de sobriété.

C'est pourquoi nous œuvrons à ce que l'ensemble de nos politiques publiques de transition demeurent de formidables vecteurs d'émancipation et de changement pour davantage de justice et de solidarité : en gommant les freins à l'accès à la culture, en développant des projets ambitieux en faveur des plus vulnérables, en donnant toute sa place à la diversité culturelle ou en accroissant la participation citoyenne dans nos projets.

Ce sont autant d'objectifs vers lesquels les nombreux intervenants de ces rencontres tendent également.

Aussi est-ce une chance et un plaisir de voir réunis dans notre ville des femmes et des hommes d'horizons divers, toutes et tous animés par la même conscience des défis à relever et par le même attachement au pouvoir régénérateur et fédérateur de la culture. Je vous remercie de cet enthousiasme à partager vos expertises et vos questionnements avec nous, et nous souhaite deux jours inspirants et constructifs.

Marie-Pierre Bresson

Adjointe déléguée à la Culture,
à la Coopération décentralisée et au Tourisme

Depuis plus de 3 ans, le Palais des Beaux-Arts de Lille passe son projet d'évolution au double crible de la durabilité et de l'inclusion, convaincu que le musée doit trouver un juste équilibre entre la réduction de son empreinte environnementale et l'accroissement de son impact social.

Dans cette démarche de transition engagée au sein de l'ensemble des équipes, le partage d'expériences et d'expertises est un levier important d'enrichissement et d'encouragement à agir.

En janvier 2022, notre premier workshop questionnant l'impact écologique des musées a réuni plus de 50 intervenants - professionnels de musées, acteurs de la culture, chercheurs, entrepreneurs, etc. Leurs témoignages et leurs échanges nous ont permis de mieux nous projeter et nous armer dans cette transformation nécessaire de nos activités et de nos méthodes. Un an plus tard, nous faisons le choix d'aborder la question fondamentale de l'inclusion des publics, comme autre pilier de la durabilité. Intitulé « Construire l'inclusion de nos publics : inclure, participer, réparer, ralentir », ce rendez-vous s'attachera à montrer combien la prise en compte des publics et de leurs attentes a transformé et renouvelé nos institutions en profondeur.

De la connaissance des publics - comme des non-publics - à leur implication, de la notion d'accueil à l'ambition du soin, de la capacité à parler au plus grand nombre à la possibilité de parler autrement à chacun, ce sont autant de chantiers auxquels nous nous confrontons au quotidien et dont nous débattons à travers 7 tables rondes et 2 focus.

A travers ce workshop, il s'agit d'interroger collectivement la manière dont les musées peuvent contribuer à faire société, et de travailler ensemble à ce qu'ils soient reconnus et accompagnés comme tels.

Je remercie toutes celles et ceux qui nous font le plaisir et l'honneur de leur présence à Lille, et souhaite que ces deux journées nous inspirent et nous engagent au service de musées toujours plus durables et inclusifs.

Bruno Girveau

Directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille
et de l'Hospice Comtesse

WORKSHOP#2 : CONSTRUIRE L'INCLUSION DE NOS MUSÉES

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).

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 permettent de ressentir la musique par le toucher et sont proposés à l'ensemble des spectateurs, sourd.e.s ou non.

JEUDI 26 JANVIER 2023

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, première professeure d'histoire de l'art à Sciences Po Paris, à l'initiative de Bruno Latour. Historienne de l'art et Historienne, elle inscrit ses recherches au croisement de ces deux disciplines, mobilisant toute l'épaisseur historique pour la compréhension du monde de l'art, notamment autour des thèmes de la guerre, de la peur, de la violence (*L'Art de la défaite. 1940-1944* Seuil, 1993 ; *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, 2004 ; *Après la guerre*, Gallimard, 2010). Elle n'hésite pas à ancrer ses travaux dans les problématiques les plus contemporaines. Avec *Pour en finir avec la nature morte* (Gallimard, 2020), elle s'intéresse à la manière dont l'art traite de l'inanimé, vivant ou non. Elle est commissaire de l'exposition *Les choses* au Louvre en 2022, présentant des œuvres de manière particulièrement transversales et interculturelles.

David Cascaro, Directeur des Publics du Centre Pompidou, ancien Directeur général de la Haute école des arts du Rhin et précédemment Responsable du service des publics du Palais de Tokyo. Au Centre, il préside au développement des actions dédiées aux publics d'un établissement n'hésitant pas à expérimenter à grande échelle des formes très innovantes de rencontres entre l'art et toutes les formes de publics (Galerie des enfants, studio 2.0, mille formes, Mumo, Antenne Pâtes au beurre, etc.).

Didier Fusillier, Président de l'Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) qui s'est très fortement engagé dans le renouvellement de la présentation de la création contemporaine (PopAir en 2022, Lumière!, Little Villette, festival 100%, ...). Chef d'orchestre de Lille Capitale européenne de la culture en 2004 et des éditions de Lille3000, dont il est aujourd'hui conseiller artistique, il met en œuvre une vision événementielle et festive de la création contemporaine, volontairement hybride et disséminée sur tout le territoire, à l'image des Micro-Folies que développe la Villette partout en France.

Bruno Girveau, Directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et de l'Hospice Comtesse, ancre ses projets sur des problématiques volontairement innovantes (*Il était une fois Walt Disney : aux sources de l'art des studios Disney*, au Grand Palais en 2006) et a axé le Projet Scientifique et Culturel du Palais des Beaux-Arts autour du double axe du renouvellement des collections (refonte progressive des collections permanentes, valorisation d'autres formes d'arts avec les Open Museum) et du public (programmation culturelle pluridisciplinaire, expérimentations en matière de médiation, accessibilité et diversification des parcours de visites, etc.).

Marie Lavandier, Directrice du Louvre-Lens qui vient de fêter ses dix ans avec une programmation inédite témoignant de l'ancrage de l'établissement sur son territoire. Le musée a développé un très important programme de médiation tourné notamment sur le visiteur de proximité et la participation, fondé sur un travail de connaissance fin des publics (Observatoire des publics).

Emmanuel Tibloux, Directeur de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), précédemment directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon, de l'école supérieure d'art et de design de Saint-Etienne et de l'Institut français de Bilbao. Il participe très concrètement au renouvellement de la pensée en matière d'enseignement artistique, en créant par exemple un poste d'études postcoloniales et décoloniales au sein du collège « Histoire, théorie, critique » de l'EnsAD ou de nouveaux programmes expérimentaux, comme Design des Mondes Ruraux, à Nontron en Dordogne, ou La Renverse, destiné aux jeunes de Seine-Saint-Denis en lien avec les Ateliers Médicis, à Clichy-Montfermeil. Il est l'auteur de récentes tribunes ou articles sur le lien entre art, design et transformation écologique (*Le musée, l'art et la vie : réflexions sur une nouvelle forme d'activisme écologique*, AOC, décembre 2022; *Pour un design écologique et social en milieu rural*, Multitudes, décembre 2022).

ANIMATION

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

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. Le musée s'est engagé depuis une dizaine d'années dans un travail de connaissance quantitative et qualitative de ses publics, à travers plusieurs études coproduites avec des laboratoires de recherches universitaires (IEP de Lille, EDHEC Business School, Université Polytechnique de Valenciennes, Université de Lille) sur l'apport de l'écrit dans les expositions (*Le rêve d'être artiste*, 2019), la perception de l'image dans les cartels (2021), ou encore la pratique photographique au musée, etc.

Apolline Locquet, Responsable du marché Spectacle Vivant chez Arenamatrix, plateforme data-marketing proposant des solutions CRM, marketing et gestion des données de ventes aux établissements culturels au service de l'amélioration de l'expérience de visite et de la définition de stratégies.

Pr. Christine Petr, Professeure Agrégée des Universités en Sciences de Gestion et du Management à l'Université de Bretagne Sud. Ses sujets de recherches ont notamment porté sur la question de la gratuité dans les musées (*La gratuité des musées et des monuments côté publics*, Ministère de la Culture - DEPS, 2006), du marketing adapté au monde culturel (Dominique Bourgeon-Renault, Christine Petr, Elodie Jarrier, *Théories et pratiques du marketing de la culture et du tourisme dans un contexte d'innovation*, EMS Editions, 2022)

Lucie Ribeiro, Responsable de l'Observatoire des publics du Louvre-Lens, créé en 2018, pour permettre à l'établissement une connaissance objective et détaillée de ses publics (dynamiques de la fréquentation, des pratiques de visite et de la démocratisation culturelle à l'échelle territoriale) à des fins de diagnostic, de communication et d'aide à la décision.

Marie-Hélène Serra, Directrice du Département Education et Ressources de la Philharmonie de Paris d'où elle peut conduire des projets de recherche sur l'impact des actions que la Philharmonie développe de manière innovante (pédagogie du chant choral, éveil musical, concerts familiaux, etc.).

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. Ce département réalise, depuis sa création il y a 50 ans, des études quantitatives et qualitatives, mobilisant notamment les ressources de la sociologie et de l'économie de la culture, destinées à documenter l'activité culturelle en France et à éclairer la décision publique. Jasmina Stevanovic travaille notamment sur l'enquête décennale sur les pratiques culturelles des Français.

ANIMATION

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

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 est l'auteure d'un mémoire intitulé "La muséothérapie. Analyse des potentiels thérapeutiques des musées". Elle y explore les différentes sphères avec lesquelles le visiteur interagit lorsqu'il est au musée : le lieu physique, le lieu de sociabilité et la collection d'objets de musée. Elle est aujourd'hui chargée de mission à l'Association Culture & Hôpital.

La muséothérapie. Analyse des potentiels thérapeutiques du musée - Études et enquêtes - Information stratégique - Société des musées du Québec (SMQ)(musees.qc.ca)

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

Corinne Baujard, Professeure des universités en Sciences de l'éducation, Docteur et Habilitée à diriger des recherches en Sciences du management. Rattachée au laboratoire CIREL, elle enseigne également à l'université de Lille. Auteur d'ouvrages sur les environnements numériques, les savoirs et l'apprentissage, elle s'est également intéressée à la question de la médiation culturelle et à l'expérience de soin au musée (*Expérience esthétique et soin au musée : Arts et soin*. Le sujet dans la Cité - Revue internationale de recherche biographique, 2020)

Guillaume Désanges, Directeur du Palais des Tokyo. Critique d'art et curateur, il a conçu et organisé de nombreuses expositions en France et à l'international, en essayant d'innover en faveur de nouvelles inspirations artistiques : expérimentations artistiques, participation du public, œuvres interactives, ateliers, conférences et débats animent sa démarche professionnelle. Il reprend et développe au Palais le concept de "permaculture" (*Petit traité de permaculture institutionnelle*). Il est également porteur du projet du Hamo, un centre de "mieux-être par l'art" qui ouvrira ses portes en 2023 dans les espaces du Palais.

Pierre Lemarquais, pianiste, neurologue, neurophysiologiste mais aussi diplômé en médecine chinoise. Spécialiste des résonances de la musique et plus largement de l'art sur nos circuits cognitifs, il est notamment l'auteur de *L'art qui guérit* qui décrit les arcanes ainsi que les détours, aujourd'hui avérés, nommés l'«empathie esthétique». Il est également Président de l'association L'Invitation à la beauté, fondée par la psychologue Laure Mayoud regroupant scientifiques, soignants et artistes, et démontrant l'influence de l'art sur la santé humaine à l'échelle cellulaire, neurologique, psychologique et sociale.

Christophe Couturier, médecin chef des urgences du Centre Hospitalier de Dunkerque, est également aujourd'hui chargé de mission à l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.

Anaïs Madec-Pradoura, Directrice adjointe et coordinatrice de projets à l'Association Culture & Hôpital. Cette association initie et anime des réseaux de coopération interprofessionnels mêlant secteurs publics et privés en ayant pour objectif de promouvoir la culture comme ressource permettant d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes malades, en particulier les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives et de troubles dépressifs ainsi que leurs aidants.

VIDÉO

Elisabeth Ioannides, art-thérapeute et Directrice de l'Education au Musée National d'Art contemporain d'Athènes. Historienne de l'art, glisse progressivement de la Conservation à l'Education. Elle a monté les programmes d'art-psychothérapie «Explorer les images du musées, explorer mon image».

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 excluant 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 à l'action culturelle et au développement des publics, de l'Aéronef, SMAC de Lille qui s'est engagée depuis une dizaine d'années sur un programme d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leurs accès à la pratique et à l'écoute de la musique. Parmi les différentes actions menées citons : le projet «Totem : Touch the Music» soit un dispositif vibratoire coconstruit avec l'école d'ingénieurs Junia pour permettre aux personnes sourdes de ressentir les concerts ; le développement d'outils de médiation accessibles comme l'orgue sensoriel permettant de contourner les handicaps physiques dans la pratique d'un instrument ; l'opération Aéro easy tour permettant des temps de rencontres entre des groupes de musiques actuelles et des personnes fréquentant des établissements spécialisés (instituts médico-éducatifs, maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées, etc.).

Céline Chevalier, Chargée du développement des publics au Palais des Beaux-Arts de Lille. Référente des actions éducatives, elle met en œuvre les projets pédagogiques en lien avec l'Education Nationale et coordonne l'équipe des enseignants missionnés. Elle assure également la programmation des activités «jeune public» ainsi que la production des outils de médiation qui leur sont destinés. Dans le cadre du projet Scientifique et Culturel du musée, elle est en charge, en transversalité avec le service de Conservation, de la future "Galerie à hauteur d'enfants" qui se déploiera au cœur des collections du musée.

Laurence Herman, Coordinatrice du service aux publics du Pôle muséal de la ville de Mons qui s'illustre par nombre de projets renouvelant fortement l'approche diversifiée des publics ("dynamusée" et "dynabébé" prenant place dans le "cisson sensoriel" dédié aux tout-petits, "jardins participatifs", "museum lab" appel à projet tourné vers les start-up technologiques...), touchant même à la notion de "droits culturels" ("bal de la libération", "grand huit" exposition participative hors-les-murs chez l'habitant dans les huit villages de l'agglomération, ...).

Sarah Mattera, Directrice de mille formes, premier centre pérenne d'initiation à l'art pour les 0-6 ans, imaginé par la ville de Clermont-Ferrand, en partenariat avec le Centre Pompidou. Dans ce lieu singulier, les tout-petits sont mis en contact avec la création contemporaine sous toutes ses formes (design, création plastique, film, design culinaire, illustration, ...). Ces «œuvres interactives» spécialement créées par des artistes sont autant d'invitations pour les enfants à entrer en contact avec un nouvel environnement «créatif» par le geste et la manipulation ainsi que par une série d'expositions interactives, d'ateliers, de petites formes de spectacles, de projections ou de performances artistiques accessibles gratuitement et sans réservation.

Judith Pargamin, Directrice du Musée d'histoire naturelle de Lille qui fait actuellement peau neuve. La réouverture du musée, après rénovation et extension fin 2025, permettra la réalisation d'un parcours 3-6 ans qui s'inspirera des expériences d'expositions réalisées précédemment par le musée, spécialement adaptées à ce public spécifique (*La petite taupe* en 2015, *Ni gentil ni méchant* en 2021, ...) et surtout la création d'un nouvel espace muséal spécialement dédié aux 0-3 ans, «le Nichoir, l'univers des plus petits».

Christine Rigaud, déléguée artistique et pédagogique de Finoreille, Opéra de Lille. Ce projet a initié en septembre 2015 des ateliers de pratique vocale pour les enfants des Hauts-de-France de 8 à 12 ans, réunissant chacun hebdomadairement 10 à 30 enfants pendant toute l'année scolaire, et pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Fondée sur une grande exigence artistique, sa pédagogie est avant tout centrée sur l'épanouissement individuel de l'enfant et l'apprentissage du travail collectif à travers le plaisir de chanter. Une fois par an, un grand projet fédérateur rassemble tous les enfants sur la scène de l'Opéra de Lille pour une représentation publique. Finoreille réunit désormais 340 enfants par an au sein de 19 ateliers répartis dans 16 communes.

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

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 le procéder ? Quelle légitimité ont-ils à le faire ?

INTERVENANTS

Nathalie Bondil, Directrice du musée et des expositions de l'Institut du Monde Arabe (IMA). Elle a précédemment dirigé le Musée des Beaux-Arts de Montréal où elle a repensé le champ et la pertinence des collections encyclopédiques du musée et du pouvoir de l'art par un très grand nombre d'actions inclusives, éducatives, thérapeutiques et sociales dont une grande partie s'inscrivant dans le champ d'une «histoire de l'Art décolonisé» : travail avec des artistes autochtones, création de premiers postes de conservateurs en art inuit et en action interculturelle avec des expositions telles que *L'art des Noirs Canadiens - Nous sommes ici d'ici*, *La musique qui vient du froid* ou encore l'inauguration de l'aile des Arts du Tout-Monde en 2019. Elle poursuit son travail en faveur d'un «musée humaniste» à l'IMA, avec notamment le commissariat des *Lumières du Liban en 2021* ou la programmation d'*Habibi, les révolutions de l'amour* en 2022.

Régis Cotentin, Responsable art contemporain et production des expositions-événements et de la programmation culturelle du Palais des Beaux-Arts de Lille. Commissaire d'expositions volontairement transversales et décloisonnant les formes d'arts (Open Museum Boucq en 2021, Série en 2018, Music en 2020, jeux vidéo en 2023, *Expérience Goya* en 2021, etc.), il est également l'auteur de *Wonder Woman, ni muses, ni modèles : artistes!* (RMN-GP, 2021).

Mauricio Estrada Muñoz, Responsable de l'Unité Publics du Musée d'ethnographie de Genève, très récemment labélisé THQSE (Très Haute Qualité Sanitaire Social et Environnementale) pour son engagement en matière de durabilité environnementale et sociale. Ce dernière se lit très clairement dans les objectifs de son plan de développement stratégique 2020-2024 (décolonisation des discours et des méthodes de travail, processus collaboratifs, créativité, inclusion et durabilité) autant que dans sa programmation d'expositions avec notamment *Injustice environnementale - Alternatives autochtones*, en 2021, et *Helvécia. Une histoire coloniale oubliée*, en 2022.

Laurent Védrine, Directeur du Musée d'Aquitaine, musée d'histoire et de civilisation riche de plus d'1,3 million de pièces, illustrant l'histoire de Bordeaux et de sa région, de la Préhistoire au 20e siècle. Ses prestigieuses collections d'archéologie, d'histoire, d'ethnographie régionale et extra-européenne retracent la vie des Aquitains et leurs relations avec le reste du monde. Le musée propose une nouvelle approche de l'histoire coloniale de la ville (*Commerce atlantique et l'esclavage et Bordeaux, port(e) du monde: 1800-1939*) ainsi qu'une approche très contemporaine des enjeux du territoire (*Bordeaux Aquitaine, 20e-21e siècles*) dans ses nouveaux espaces inaugurés en 2019.

ANIMATION

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

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, le nouvel espace d'atelier pour la petite enfance (0-2 ans) du centre. Elle est également commissaire d'expositions de la « Galerie des enfants », espace d'accueil en continu, avec un dispositif d'exposition interactif et imaginé par un ou des artistes. La future exposition-atelier Clédat & Petitpierre ouvrira en février 2023

Cathy Courbet, Directrice de l'accueil et de l'implication des publics du Palais des Beaux-Arts de Lille qui mène des stratégies de prise en considération de l'avis de ses visiteurs par le biais de focus groupes en amont de ses projets (rénovation des collections, exposition, etc.) et de valorisation de points de vue « extérieurs » au musée, dans ses cartels par exemple, intégralement revus depuis deux ans pour y intégrer des approches « enfant » et « expert » issus de disciplines très diversifiées, ou dans le cadre de sa programmation culturelle, avec notamment « un midi, un regard » qui offre la possibilité à des non-historiens de l'art de commenter des œuvres par le biais de leurs spécialités.

Simon Houriez, Directeur et Designer de Service en conception universelle chez Signes de Sens. Il anime notamment le réseau RéCIT (Réseau Culture Inclusif Territoire) qui accompagne la région Hauts-de-France et les établissements culturels vers une transition culturelle inclusive.

Stéphanie Masuy, Responsable des publics du Musée d'Ixelles, Bruxelles. Actuellement fermé pour rénovation et agrandissement, le musée a organisé en 2021-22 une grande campagne de consultation des publics en vue de sa réouverture en 2025 (« Dites-nous tout ! »). Pendant sa fermeture, il propose à ses voisins de devenir ambassadeurs de ses collections en présentant une œuvre de leur choix, chez eux, le temps d'un week-end (le « Musée comme chez soi »). Il organise une série d'actions hors-les-murs, notamment à destination des crèches ainsi que des classes de maternelle avec son vélo-cargo « Wheelie » et élabore de nouveaux dispositifs de médiation ou de scénographie avec la complicité de jeunes des écoles du quartier (« Mash Up ! Regards de jeunes sur les collections du Musée d'Ixelles » ; « Apprentis scénographes »).

Annabelle Ténèze, Directrice générale des Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse. Sous sa direction, le musée a approfondi sa veine "participative" en faisant de "Apprendre ensemble" l'un de ses fils rouges : dépasser le simple stade de l'information et s'approcher d'un processus de réflexion avec pour finalité le plaisir de voir et de partager. Les discours y sont pluriels, les outils d'aide à la visite accompagnent le visiteur afin qu'il soit acteur de sa visite. Parmi les projets participatifs on compte la galerie des publics avec restitution des ateliers de pratique amateur, une programmation culturelle coproduite avec des réseaux d'associations et d'étudiants, l'exposition *À vous de choisir*, en 2022, après sélection par le public des œuvres exposées, etc.

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

L'exposition "Des futurs désirables", présenté à la Condition Publique de Roubaix en 2022 a dévoilé les aspirations des jeunes du Labo148 de la Condition Publique qui se sont immergés au cœur des collections du FRAC Grand Large - Hauts-de-France. Aux œuvres de Céline Condorelli, Justine Pluinage, ou encore Scott King se sont mêlées les productions des participant.es du Labo148. Vidéos, photos, installations, un dialogue imaginé autour des représentations genrées, de l'occupation de l'espace physique, de l'expression intime et politique, qui emprunte aussi au design fiction pour envisager l'avenir. Cette aventure renouvelée du commissariat d'exposition est ici racontée 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 "Pourvu qu'il 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, photoreporter et coordinateur du Labo 148

Ute Sperrfechter, Responsable développement et innovation sociale de la Condition Publique, Roubaix

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. Elle est notamment l'autrice de *Comment parler d'art avec les enfants* (Le Deuxième Horizon, 2017), *Entrer dans un tableau, la dynamique des images* (Le Deuxième Horizon, 2018) et *Comment regarder un tableau* (Chêne, 2021). Elle anime également un riche programme de Conférences en ligne (<https://www.francoise-barbe-gall.net>)

Cécile Dumoulin, Responsable du département du développement culturel et des publics au Mucem. L'établissement public travaille depuis longtemps sur des approches très transversales entre plusieurs formes d'art et de collections, et sur des manières innovantes et souvent sensibles de les présenter : exposition *Orient sonore* en 2020, avec une bande son et des podcasts (passerelle sonore) ; exposition permanente *Mezze et connectivités* multipliant les médiums ; exposition *On Danse ?* en 2019, avec une scénographie invitant au mouvement, etc. La diversité des thématiques abordées est également vecteur de pluralisation des approches (*Nous sommes foot* en 2017, *Made in Algeria* et *Lieux saint partagés* en 2021, ...).

Marie-Pauline Martin, Directrice du Musée de la musique de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Depuis de nombreuses années, elle met en avant des approches très sensibles et multi-médiums dans ses expositions : *Comédies Musicales* en 2018, *Electro* en 2019, *Salgado Amazonia* en 2021, *Hip-Hop 360* et *Musicanimale* en 2022, etc.

Pr. Daniel Schmitt, Directeur-adjoint du Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanité de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Ses recherches portent sur les nouveaux médias, les nouveaux dispositifs de médiation et les nouvelles narrations, analysant tout particulièrement l'expérience vécue par les visiteurs dans les musées, notamment avec des médiations instrumentées. Ce faisant, elles cherchent à identifier la dynamique de l'expérience à la fois corporelle, cognitive et émotionnelle du public.

VIDÉO

Pr. Rachel Hutchinson, Chercheuse en Psychologie, University of Westminster. Ses recherches ont notamment porté sur les effets de l'audiodescription sur la réception des œuvres d'art, et son potentiel universaliste.

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

BIBLIOGRAPHIE

BARBE-GALL Françoise

Comment parler d'art avec les enfants,
Le Deuxième Horizon, 2017,
*Entrer dans un tableau, la dynamique
des images*, Le Deuxième Horizon,
2018 *Comment regarder un tableau*,
Chêne, 2021

BAUJARD Corinne

Expérience esthétique et soin au musée :
Arts et soin. Le sujet dans la Cité -
*Revue internationale de recherche
biographique*, 2020, p. 221-232.

BERTRAND DORLÉAC Laurence

Pour en finir avec la nature morte,
Gallimard, 2020

BOULVAIN Thibault

L'art en sida. 1981-1997, Presses du réel,
collection "Œuvres en sociétés", 2021

BOURGEON-RENAULT Dominique,

PETR Christine, JARRIER Elodie
*Théories et pratiques du marketing de la
culture et du tourisme dans un contexte
d'innovation*, EMS Editions, 2022

CHEMINAUD Julie

Les évadés de la médecine, éditions
Vrin, collection Essais d'art et de
philosophie, 2018.

CHOTTIN Marion, THOMPSON Hannah

"Blindness Gain" as Worldmaking :
*audio description as a new "partage du
sensible"*, L'Esprit Créateur N° 61, 2022

DESANGES Guillaume

*Petit traité de permaculture
institutionnelle, pour un site de création
contemporaine, vivant et productif*,
Palais de Tokyo.

DEWEY John

Le public et ses problèmes, 1927.
Réédition Gallimard, coll. "Folio Essais",
2010

EIDELMAN Jacqueline (dir)

*Inventer des musées pour demain,
rapport de la mission "musées du
XXIe siècle"*, La documentation
Française, 2017

EIDELMAN Jacqueline

*Du non-public des musées aux publics de
la gratuité - Loisir et Société*, 2010

EIDELMAN Jacqueline, CEROUX Benoit

*Sociologie de la gratuité in Nouveaux
regards sur les pratiques culturelles*,
L'Harmattan, 2011.

FANCOURT Daisy, FINN Saoirse

*Rapport de synthèse du réseau de
preuves sanitaires. Quelles sont les
preuves du rôle des arts dans
l'amélioration de la santé et du bien-être ?*
Un examen de la portée, OMS, 2019

FOURTEAU Claude

"La gratuité, point aveugle des
politiques culturelles",
La Lettre de l'OCIM, N°111, 2007

GOMBAULT Anne, PETR Christine

*La Gratuité des musées et des
monuments côté publics*, Paris,
La Documentation française, 2006

LEVASSEUR Martine, VERON Eliséo

Ethnographie de l'exposition,
Bpi Du Centre Pompidou, 1993

LEMARQUIS Pierre

Préface de Boris CYRULNIK,
L'art qui guérit, Hazan, 2020

LABBÉ Leslie

*La muséothérapie Analyse des
potentiels thérapeutiques du musée*,
OCIM

MACGREGOR Neil

À nouveau monde, nouveaux musées.
*Les musées, les monuments et la
communauté réinventée*, collection
"Chaire du Louvre", Coédition musée
du Louvre éditions / Hazan, 2022

MACZEK E. & MEUNIER A. (dir.)

*Des musées inclusifs : engagements,
démarches, réflexions*. Dijon : Ocim,
2021.

TIBLOUX Emmanuel

*Le musée, l'art et la vie : réflexions sur
une nouvelle forme d'activisme
écologique*, AOC, décembre 2022
*Pour un design écologique et social
en milieu rural*, Multitudes, décembre
2022.

"Ville et santé mentale", Journées
d'étude à la cité des congrès de Nantes
avec une matinée "ART, CULTURE &
SANTÉ MENTALE",
1er au 3 décembre 2022

"Bien dans son musée - Journée
d'étude au musée Carnavalet" avec le
Master Médiation du Patrimoine et de
l'Exposition de l'Université Sorbonne
Nouvelle, 02 avril 2022

"Rencontre nationale de l'éveil
artistique et culturel du jeune enfant"
au Centre Pompidou, sur la thématique
des lieux et des espaces de l'éveil
artistique et culturel au quotidien
centrés sur l'enfance et tout
particulièrement les tous petits,
4 novembre 2022

"Sharing museums/musées partagées",
colloque international organisé par le
musée national de l'histoire de
l'immigration, 20, 21 et 22 octobre 2022.

"Rencontre muséo-Bretagne.
Mieux-être au musée", 2022.
Association Métis

LA FONDATION D'ENTREPRISE SWISS LIFE

Dans le cadre de ses actions de mécénat, la Fondation d'entreprise Swiss Life apporte son soutien à des projets favorisant l'accès à l'art pour les malades d'Alzheimer sur tout le territoire français, en partenariat avec l'association France Alzheimer et maladies apparentées afin de leur redonner le choix et l'opportunité d'accéder à la culture. Les visites de musées et d'institutions culturelles - Jeu de Paume (Paris), la Philharmonie de Paris, le Palais de Tokyo (Paris), la RMN-Grand Palais (Paris), le Musée de la Piscine (Roubaix), le CAPC (Bordeaux), la Cité musicale-Metz, le Musée des Confluences (Lyon), le Musée des Beaux-Arts de Lyon et bientôt le Palais des Beaux-Arts de Lille - sont l'occasion de rompre l'isolement social et culturel des malades, mais aussi de les accompagner à mieux vivre la maladie et à profiter d'un moment de bien-être.

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