

L'URBANISME CULTUREL

ce que la création
fait aux territoires
ce que les territoires
font à la création

Repères #2

Document élaboré
par les membres
du Mouvement de
l'urbanisme culturel

Coordination, rédaction en chef :
Fanny Broyelle (Mondes Communs, Nantes)

Comité éditorial :

Animé par Fanny Broyelle (Mondes Communs, Nantes)
Stefan Shankland (artiste, chercheur, Ivry-sur-Seine)
et Alexandra Cohen (Cuesta, Paris, Rennes)

Avec Amandine Le Corre (AURA Spectacle Vivant, Lyon)
Audrey Degrendel (Polau, Saint-Pierre des Corps)
Gilles Malatray (Desartsonnans, Amplepuis)
Maïda Chavak (artiste, Paris)

Marie Bongapenka (Plaine Commune, Saint-Denis)
Raphaël Besson (Lucas, Ville Innovation, Marseille)

Ainsi qu'Alexandre Field (Marseille)
Ismaël Jamaleddin (La Condition Publique, Roubaix)
Mariane Carre (Manifesto, Paris)
Mona Bourrich (Tangible, Vitry-sur-Seine)
Pascal Le Brun-Cordier (Villes in vivo, Paris)
et Thibault Jamet-Collin (Mondes Communs, Nantes)

Photographies : Tous droits réservés

Illustrations : Fanny Broyelle

Maquette : Amandine Le Corre

©décembre 2025

Dans la même collection :
Repères de l'urbanisme culturel.
Définition, histoire(s), métiers, pratiques et références.
Parution janvier 2024, mise à jour octobre 2025.

- 4 . L'urbanisme culturel en quelques mots
- 5 . Ce que la création fait aux territoires
Ce que les territoires font à la création
10. Quand un projet de territoire fait éclore
une aventure artistique
13. Quand un projet artistique accompagne
les transformations d'un territoire
16. Conclusion
17. Dix exemples révélateurs
28. Ressources

L'urbanisme culturel, inscrit dans les enjeux contemporains des transitions, regroupe un ensemble de pratiques qui contribuent à la transformation des territoires en vue de leur meilleure habitabilité.

S'appuyant sur des interventions artistiques et culturelles situées, l'urbanisme culturel crée les conditions de la capacité à agir pour toutes les parties prenantes et influe sur les modes opératoires de la fabrique territoriale.

Définition de l'Urbanisme Culturel formulée par les Membres fondateurs du Mouvement de l'Urbanisme culturel, extrait du livret "Repères" #1.

1. <https://mouvementurbanismeculturel.fr/chantiers/>

2. Sur le plan méthodologique, une typologie a été élaborée à partir de l'étude de plus d'une soixantaine de démarches portées par les membres du Mouvement de l'urbanisme culturel.

À destination des professionnels – du monde des arts ou de la fabrique urbaine, rurale ou paysagère - ce livret explore les échos des démarches d'urbanisme culturel, qui font se rencontrer création artistique et aménagement des territoires.

Ce que la création fait aux territoires

Ce que les territoires font à la création

Le texte qui suit est le fruit d'un travail collaboratif impliquant une quinzaine de personnes réunies dans le cadre des travaux de la Communauté apprenante¹ du Mouvement de l'urbanisme culturel.

L'art, la culture et les territoires sont au cœur des démarches d'urbanisme culturel, lesquelles s'attachent à créer les conditions favorables à une création située, collaborative, nourrie par le terrain. Un large faisceau de sujets est alors engagé, tels que nos cadres de vie et leurs transformations, les transitions ou bifurcations, la participation habitante, le rapport entre art et territoire, l'interaction entre artistes et habitant·es, le rôle de ces œuvres intégrées à leurs contextes. Ainsi, les travaux de ce groupe de travail se sont centrés sur les capacités transformatrices de ces démarches sur les territoires, les politiques publiques comme sur la création artistique². Afin d'illustrer le propos, une dizaine d'exemples de projets inspirants et révélateurs est présentée dans la deuxième partie.

Ces démarches, portées par des membres du Mouvement de l'urbanisme culturel, permettent d'explorer les multiples formes qu'elles ont pu prendre, tout en cherchant à expliciter le rapport entre art et aménagement :

- Ce que le territoire apporte à la création, aux pratiques artistiques, à l'ingénierie culturelle, aux institutions culturelles et plus largement au monde de l'art.
- Ce que la création apporte au territoire, à ses habitant·es, son ménagement, ses bifurcations possibles, son habitabilité.

Pour aller plus loin, de nombreuses ressources sont listées dans la dernière partie de ce livret.

La création artistique au cœur de la démarche

Les nouvelles modalités d'action intégrées aux projets urbains, ruraux ou paysagers sont nombreuses et variées : urbanisme transitoire, éphémère, tactique, forain, urbanisme vivrier ou frugal, permanence architecturale, architecture vernaculaire, démarches Haute qualité artistique et culturelle (HQAC) ou urbanisme culturel. Ces formes d'actions cousines ont beaucoup en commun, dans leur finalité d'une meilleure habitabilité des territoires. Ce qui distingue l'urbanisme culturel des autres approches est que la création artistique est au cœur de la démarche : elle est intégrée pour répondre aux problématiques territoriales, au-delà de l'endroit de la médiation, de l'action culturelle, de l'animation ou de l'embellissement.

Ces démarches agissent à l'écoute de l'expression du contexte dans lequel elles opèrent, ce qui leur confère un caractère toujours très singulier. Au-delà de leur grande diversité, les démarches d'urbanisme culturel ont en commun trois caractéristiques :

- Une écriture artistique. Elle s'exprime dans toutes les esthétiques du spectacle vivant, des arts plastiques, visuels ou sonores, et opère selon des formes diverses de réception ou de diffusion. Accompagnée par des professionnelles du secteur des arts et de la culture, cette écriture se déploie dans une ligne éditoriale (ou direction artistique) qui met en récit le projet global avec différentes actions déployées au fil de l'eau.
- Le contexte comme acteur central. En prise directe avec le lieu, l'espace, le milieu, le territoire de leur réalisation, ces interventions se nourrissent de ces différentes dimensions selon des caractéristiques objectives comme subjectives : histoire, présent, futur, réel, affect, imaginaire. Elles s'inscrivent aussi dans une temporalité pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs années, rythmée par une succession de temps forts et de temps moins visibles qui constituent les ingrédients narratifs de la ligne éditoriale.
- Une organisation à l'inter-mondes. Des acteur·rices de différents univers professionnels, des usagē·es, des habitant·es dans leur plus grande diversité : personnes morales, êtres humains, autres vivants (incluant tous les règnes du vivant), non-vivant (minéraux, air, eau,

3. "Robustesse : capacité à se maintenir stable (court terme) et viable (long terme) malgré les fluctuations" in Olivier HAMANT "Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant" Collection Tracts (no50), Gallimard, 2023

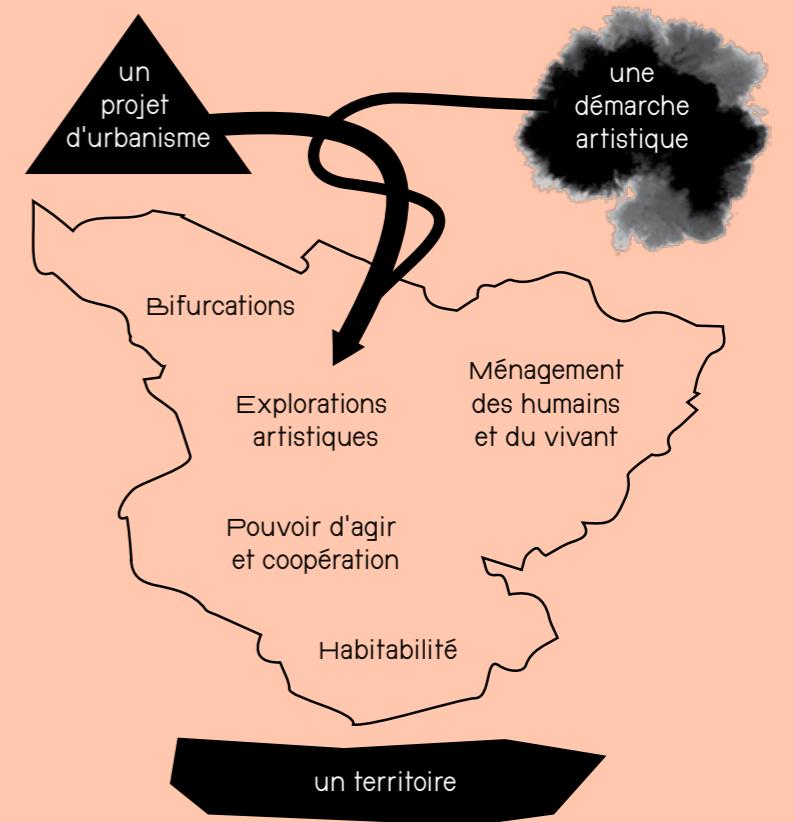
bâti, formes construites, objets, mobilier). Par une succession de situations et de moments, la variété des expériences proposées permet à tous ces protagonistes d'entrer en contact, en relation, en interaction.

Ainsi porteuses d'une dimension artistique, les démarches d'urbanisme culturel sont incorporées dans la matrice de l'aménagement, la transformation et/ou l'activation de territoires en mouvement. Elles déclenchent de véritables échos qui opèrent en réciprocité :

- D'un côté elles offrent au projet d'urbanisme de nouvelles approches du territoire, plus à l'écoute, agissantes, sensibles et créatives.
- De l'autre, le projet d'urbanisme et ses chantiers permettent de faire éclore des formes artistiques originales, par le renouvellement de sujets de création, de modalités d'action ou de natures de relation : entre êtres vivants ou groupes sociaux, entre mondes professionnels, entre politiques publiques, entre la création contemporaine et les habitants d'un territoire.

Aussi, ces approches conjointes de l'urbanisme culturel permettent-elles d'aborder collectivement, avec plus de finesse et de robustesse³, les enjeux des bifurcations environnementales et sociales comme artistique et culturelles.

L'urbanisme culturel : une démarche intégrée

Créer dans un territoire en mouvement

Les territoires que nous habitons sont en constante évolution, aussi, toutes les situations sont-elles propices au déploiement d'une démarche d'urbanisme culturel.

C'est ainsi qu'elles s'insèrent dans des contextes géographiques variés, tels que :

- urbain très densifié ou plus dispersé, centralité de ville ou périphérie, quartiers prioritaires ou pavillonnaires, petite ville en ruralité sous influence ou non d'un pôle urbain, espace rural, paysage, territoire insulaire...

Ces démarches se déroulent à tous les moments de la temporalité du territoire :

- dans la vie quotidienne (activation, interprétation, amplification du regard), comme dans les temps de transformation et/ou d'aménagement (études-diagnostic, avant-projet-esquisses, chantier-conception, livraison-activation).

Les interventions s'incarnent tout autant dans :

- les formes urbaines (agencement, voirie, bâti), le mobilier urbain et le design, les usages, les ambiances, les interrelations sociales ou encore la fabrique des récits.

Enfin, les actions s'adressent à toute sorte de personnes :

- enfants, adolescent·es, jeunes, adultes, seniors, hommes, femmes, minorités de genre, personnes en situation de handicap, personnes aux parcours à la marge – comme aux habitantes dans leur ensemble, sans distinction particulière.

La réunion de ces composantes va nourrir l'écriture artistique, qui en symétrie, va agir sur elles. C'est cette relation de réciprocité que ce livret souhaite décrire. Pour autant, cela n'est pas complet si l'on omet de prendre en compte d'autres enjeux, qui vont également alimenter les démarches d'urbanisme culturel et, par conséquent, les infuser différemment sur les territoires.

4. Olivier HAMANT
"Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant"
Collection Tracts (n°50), Gallimard, 2023

5. Mike DAVIS
"Qui pour construire l'arche" (2010) dans "L'Arche et le désert"
l'île aux fleurs, 2025

6. "Vernaculaire : domaine de ce qui est réalisé en l'absence des experts — c'est-à-dire ceux qui en portent le titre — par les personnes qui n'ont pas attendu qu'on leur dise ce qui était bon pour eux-mêmes."
in Raphaël PAUSCHITZ
"Le Testament du vernaculaire"
Topophile.net, 2021

7. "Les "savoirs situés" ou savoirs communautaires de l'épistémologie du standpoint, ont permis l'émergence et le développement, dans un cadre universitaire, d'approches s'appuyant sur la notion d'expérience vécue et donnant voix à des populations minorisées."
In Louise BARRIERE
"Construire des savoirs situés punk féministes dans les ladyfest allemands"
In Catherine Guesde "Penser par le punk"
Puf - La vie des idées, 2022

Considérer les défis contemporains

À l'heure de la reconnaissance de l'anthropocène, où l'impact de l'activité humaine basée sur la culture de l'exploitation surpassé les forces géophysiques dans les bouleversements terrestres, les crises se multiplient et se succèdent : géopolitiques, économiques, sociales, climatiques, écologiques, sanitaires, démocratiques. La nature menacée devient menaçante⁴ ; cette situation nous oblige collectivement. Les bifurcations écologiques et sociales ne sont plus une option mais un impératif : celui de proposer un modèle respectueux des êtres humains, du vivant et des limites planétaires, qui se joue à toutes les échelles géographiques, de la plus petite commune à la plus grande métropole, de l'île au continent.

« Pour éléver nos imaginations à la hauteur de ces défis, il nous faut concevoir une autre configuration des acteurs, des pratiques et des relations sociales.⁵ » Cette invite lancée par le géographe et théoricien urbain Mike Davis nous pousse à œuvrer différemment, à rouvrir des espaces démocratiques de la fabrique des territoires, à penser autrement, convoquer d'autres talents, croiser les disciplines, intégrer d'autres savoirs : pratiques, sensibles, vernaculaires⁶, communautaires ou situés⁷. En d'autres termes, dans un monde incertain et imprévisible, il est urgent de proposer des chemins alternatifs qui protègent conjointement santé humaine, santé sociale et santé des vivants et des milieux naturels.

Nous, qui portons des démarches d'urbanisme culturel, sommes intimement convaincus que nos actions conjuguées à celles des autres acteur·rices constituent un moyen d'affronter ces défis majeurs. En élargissant nos visions réalistes et techniques avec des imaginaires et des idéaux. En conférant aux artistes une vraie place, aux côtés des corps de métiers ayant à faire avec la fabrique des territoires.

Quand un projet de territoire fait éclore une aventure artistique

Les artistes qui œuvrent sur les espaces publics, dans les territoires ou dans des démarches d'urbanisme culturel sont nombreux et aux profils variés :

- artistes dits « de création », « de territoire » ou « participatifs », architectes, designers, plasticien·nes, performeur·euses, comédien·nes, musicien·nes, créateur·rices sonores, auteur·rices...

Si ces artistes sont généralement des habitués de ces formes d'intervention, chaque nouveau contexte de réalisation apporte sa singularité.

En effet, chaque territoire se distingue par de nombreuses spécificités, qui vont sans cesse interagir avec la création artistique, à savoir :

- Ses caractéristiques factuelles, les plus facilement observées ou observables : taille, relief, proximité avec un fleuve, un littoral ou une frontière, urbain ou rural, démographie, sociologie, architecture, climat, végétation, animaux, etc.
- Son espace relationnel : histoire, localisation, organisation, administration, tissu politique, économique, éducatif ou associatif, pratiques culturelles, sportives ou de loisirs, etc.

8. https://polau.org/sites/polau/files/2025-07/Les%20Arts%20D%C3%A9TECTIVES%20%C2%A9POLAU_compressed.pdf

9. Roberto D'ARIENZO, Chris YOUNES
"Synergies urbaines, pour un métabolisme collectif des villes"
Métis Presses, 2018

- Ses qualités subjectives, vécues, sensibles : habitudes, usages, ambiances ou atmosphères, rapport au vivant, attachements, tensions, imaginaires, légendes, mythes, etc.

C'est ainsi que chaque territoire - selon ses spécificités objectives ou subjectives, son vécu et ses représentations - fait éclore son aventure artistique, et chaque aventure artistique est le fruit de ce que le territoire lui fait et lui fait faire.

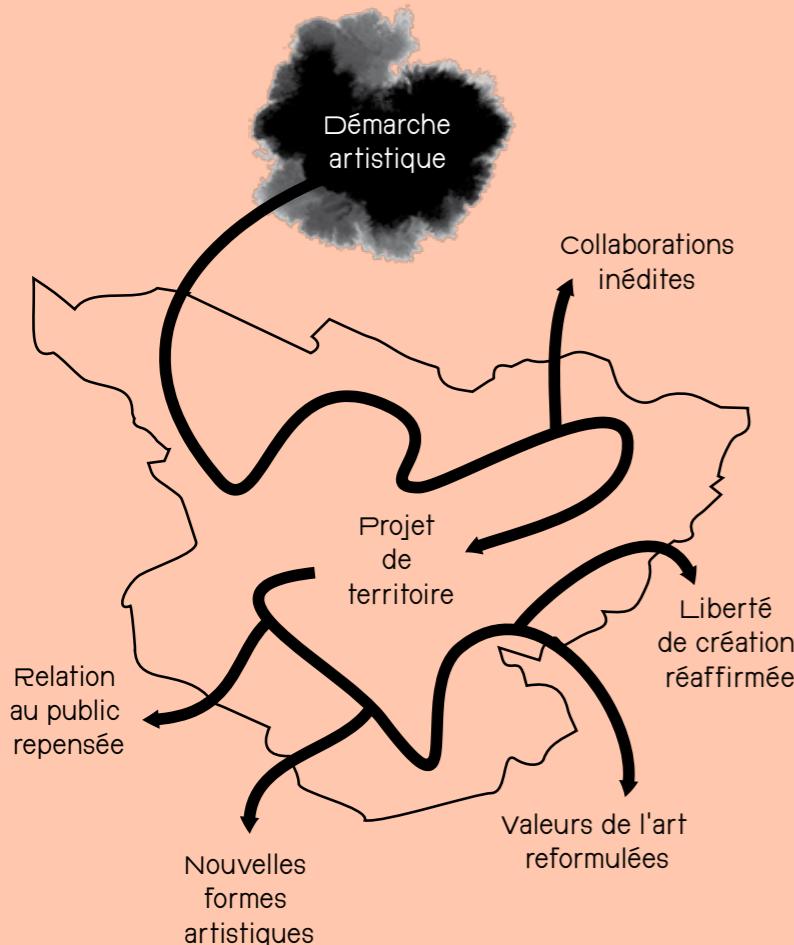
Artistes et acteur·rices de l'intermédiation qui les accompagnent vont alors expérimenter selon de nombreuses formes d'action :

- Écoute du contexte, par un travail de connaissance, d'enquête, de repérage, de rencontres, d'explorations, parfois nommé arts détectives⁸.
- Mise en réseau d'acteurs humains, vivants et non-vivants sous la forme d'espaces de coopération souples et ouverts, générés pour l'occasion dans un esprit de synergie⁹.
- Mise en œuvre de modalités opératoires capacitantes, d'outils et de méthodes ingénieux, de modèles de gouvernance ouverte, de réalisations diverses qui vont faire traces, de manière matérielle ou immatérielle.

Les interventions artistiques qui découlent des démarches d'urbanisme culturel déroutent et bousculent l'habituelle relation à l'art. Parce qu'elles ont pour ambition de toucher un vaste ensemble d'habitant·es et d'usagér·es des territoires, elles opèrent la plupart du temps dans le respect de la diversité et des droits culturels. Par ailleurs, et au-delà des figures connues du spectacle vivant (spectacles, concerts, performances) ou des arts visuels (installations, expositions, projections, créations d'œuvre d'art pérennes dans l'espace public), ces interventions font naître de nombreuses autres formes artistiques :

- Restitution d'enquêtes sensibles, production de récits, fictions et rituels, construction et scénographie, parcours et marches, cartographies et atlas, expériences immersives, conférences, propositions culinaires, ludiques ou sportives, plantations, conception de nouveaux usages, voire de nouveaux métiers, etc.

Libérées de notions parfois trop restrictives d'œuvre et de publics – par des gestes artistiques ouverts caractérisés par leur temporalité et leur ancrage - ces interventions s'envisagent dans leur dimension opératoire, mettant en avant la relation, les interactions et la réciprocité¹⁰. Elles se réalisent au contact des lieux, des gens et du temps : in situ, in vivo et in tempo.

10. Lire à ce sujet :

Paul ARDENNE
"Un art contextuel"
Manchecourt, Flammarion, 2002

Nicolas BOURRIAUD
"L'esthétique relationnelle"
Les Presses du réel, 1998

Fanny BROYELLE
"Aventures artistiques et culturelles en milieu urbain"
Thèse de doctorat,
Aix-Marseille Université, 2024

Umberto ECO
"L'Œuvre ouverte"
Éditions du Seuil, 1965

Jean-Paul FOURMENTRAUX
«< L'œuvre commune, affaire d'art et de citoyen >», Les Presses du réel, 2012

Stéphanie LEMOINE, Samria OUARDI "Artivisme - art, action politique et résistance culturelle"
éditions alternatives, 2010

Estelle ZHONG MENGUAL
"L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique"
Les Presses du réel, 2019

Quand un projet artistique accompagne les transformations d'un territoire

Il a été exposé en introduction l'urgence de proposer d'autres voies (voix) pour répondre aux problématiques posées par les multiples crises générées par nos activités économiques et pour, surtout, envisager d'autres modes de vie qui protègent conjointement santé humaine, santé sociale et santé du vivant et des milieux naturels. La tâche est complexe tant les enjeux sont démesurés et les résistances bien tenaces. Dans ce contexte, le partage de la charge devient indispensable ; en d'autres termes, ne plus laisser à une seule catégorie d'acteurices la responsabilité de répondre à ces défis, mais concevoir de nouvelles configurations qui légitiment d'autres champs d'expertises. Parmi ceux-ci, celui les artistes et les structures d'intermédiation qui les accompagnent peuvent apporter une contribution précieuse. Par le prisme du sensible, de la mise à l'échelle, de la création située et de l'appropriation, certaines démarches d'urbanisme culturel agissent pour :

- Considérer les conséquences de l'anthropocène et des bouleversements qui en résultent.
- Accompagner au changement des comportements par de nouveaux usages ou de nouveaux récits.
- Intensifier les ressorts de coopération entre différents mondes professionnels, dans un croisement des politiques publiques ou de collaborations public privé.
- Faire évoluer les cadres de référence : commandes, normes, réglementations, financements.
- Exprimer et valoriser une autre vision de la richesse, par la valorisation de la valeur immatérielle et non marchande.

Le ménagement des humains et du vivant

Nous vivons dans un modèle de société qui suscite la critique, par sa tendance à négliger la dimension humaine des espaces de vie, en privilégiant les usages primaires (travailler, se loger, consommer) au détriment des usages dits secondaires, ainsi que du vaste ensemble des activités sociales¹¹. Cela provoque une rupture d'équilibre dans la constitution des espaces communs, confisquant ainsi ce qui pourrait être un rapport harmonieux entre les êtres et leur contexte de vie. À cette inattention des humains entre eux s'ajoute la manière toxique dont l'humanité considère sa relation au vivant - faune, flore, minéraux, sols, air, eaux – entre vision ornementale et acharnement extractiviste, en passant par la destruction pure et simple de ce qui est considéré comme nuisible.

Les démarches d'urbanisme culturel peuvent constituer des leviers supplémentaires aux actions menées par d'autres acteur·rices en faveur des relations entre les êtres humains et avec le vivant.

- Par des démarches qui privilégient l'épanouissement individuel et collectif.
- Par le partage d'imaginaires et d'attachements qui prépare un avenir commun.
- Par la qualification des espaces publics et des espaces communs, en développant de nouveaux usages, de nouvelles relations et de nouveaux récits.
- Par des actes qui prennent soin, préservent et sécurisent.
- Par la défense des droits culturels, de la justice sociale et spatiale

Le pouvoir d'agir des habitant·es

Dans ce contexte ainsi décrit, faire intervenir les habitant·es et usagēr·es dans la définition de leur cadre de vie est devenu relativement usuel. Cependant, au-delà des cadres de concertation habituels où l'on prend généralement un avis, il s'agit ici de créer les conditions du pouvoir d'agir des personnes, comme moyen de production des transformations. Ce pouvoir d'agir est à envisager dans deux dimensions : l'une plutôt active (des actes et des gestes), l'autre plus conceptuelle et qui engage la formulation d'idées et le développement de l'esprit critique.

Par des interventions artistiques qui engagent les habitant·es,

11. Jan GEHL
"Pour des villes à échelle humaine"
Éditions Ecosociété, 2012

12. Lire à ce sujet :

Marcel RONCAYOLO, Isabelle CHESNEAU
"L'abécédaire de Marcel Roncayolo - introduction à une lecture de la ville urbanisme-puca.gouv.fr 2008

Erving GOFFMAN
"Comment se conduire dans les lieux publics.
Notes sur l'organisation sociale des rassemblements"
Économica, 2013

Joëlle ZASK
"Places publiques"
Le Bord de l'eau, 2018

les démarches d'urbanisme culturel sont propices à créer les conditions du pouvoir d'agir :

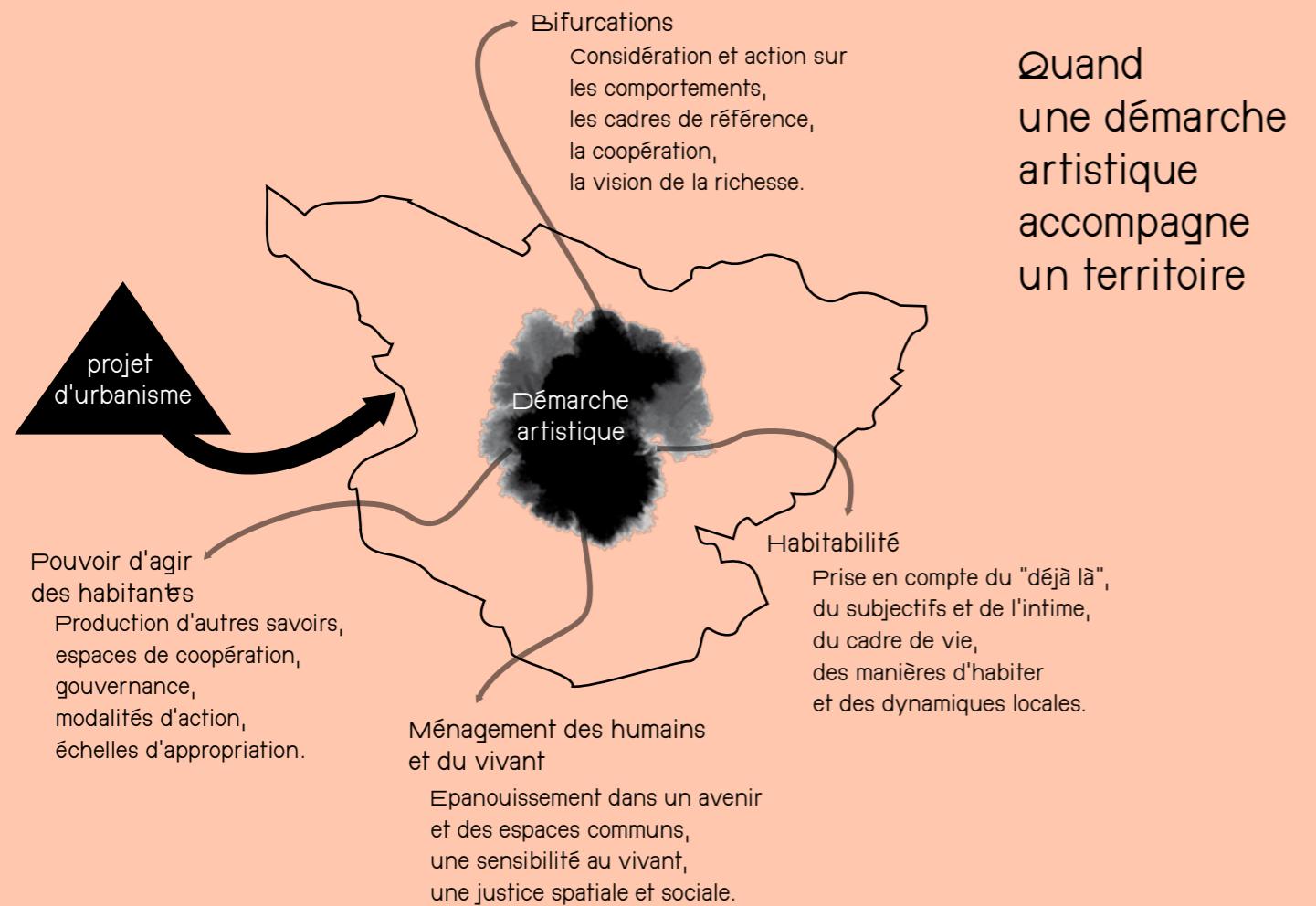
- Par une production de savoirs issue d'enquêtes sensibles qui impliquent les habitant·es dans toute leur diversité, avec une attention particulière à ce que la restitution soit loyale et sincère.
- Par l'ouverture de nouveaux espaces de coopération et de gouvernance.
- Par l'expérimentation de modalités d'actions originales, basées sur la transmission de compétences et le partage de responsabilités.
- Par la mise en place d'actions avec différentes échelles d'appropriation : temporalité, spatialité, participation.

L'habitabilité

Contrairement au sens qu'on lui attribue ordinairement, habiter dépasse largement le fait d'avoir un toit ou une adresse. Cette notion est à considérer comme un acte global qui s'envisage autant par ce qui peut se décrire objectivement – un logement, une rue, une ville, un territoire – que de manière subjective : une manière de se sentir, d'être en relation, d'être affecté, d'être attaché. L'habitabilité engage la qualité de ce qui est habité, en tant qu'espace physique bien sûr mais aussi comme ayant une valeur immatérielle de réciprocité (altérité), d'utilité (usages) et de représentation (symbolique)¹².

Les praticien·nes de l'urbanisme culturel défendent l'idée que les démarches artistiques dont ils sont porteurs sont des leviers puissants pour penser l'habitabilité des territoires, grâce à :

- La valorisation d'un patrimoine/matrimoine immatériel et d'éléments subjectifs et intimes (sensibles), qui permettent une meilleure connaissance de son lieu de vie.
- La prise en compte du « déjà là », l'usage du réemploi et du circulaire.
- La mise en œuvre d'actions et de gestes qui améliorent le cadre de vie, expérimentent de nouvelles manières d'habiter les espaces.
- L'accroissement des dynamiques locales par la mise en réseau de personnes qui n'ont pas l'habitude de collaborer.

Conclusion

Agissant dans des territoires en mouvement selon différentes échelles - spatiales, temporelles, d'actions - et différents enjeux, les échos des démarches d'urbanisme culturel se caractérisent par leur réciprocité : le territoire fait éclore des aventures singulières, lesquelles accompagnent les transformations dudit territoire. L'identification de ces interactions fertiles, qui touchent à la fois les acteurs de l'art et de la culture, de la fabrique des territoires et des politiques publiques, offre une meilleure compréhension de ce qui est à l'œuvre ici, entre croisement de compétences, ouverture des champs d'expertises et poursuite d'une utopie collective. Gageons que ces arguments et illustrations inspireront de nouveaux protagonistes au sein de ces mondes ou d'autres encore. Reste à envisager des cadres d'action ad hoc qui peinent encore à trouver leurs configurations, malgré le déploiement de nouvelles expérimentations menées par différents opérateur·rices du Mouvement de l'urbanisme culturel ou de ses cousin·es¹³.

13. Voir les références dans les ressources pages 28 à 30

Quand une démarche artistique accompagne un territoire

Dix exemples révélateurs

Afin d'illustrer le propos, dix démarches d'urbanisme culturel ont été choisies pour montrer concrètement et de manière polyphonique les différents échos de ces aventures sur la création artistique, comme sur les territoires.

LE RUISSEAU ET LA CASCADE DES AYGALADES

NOTRE TROISIÈME PEAU

PASSAGE PAS_SAGE

PAYSAGES SONORES DU HAUT JURA

POINTS DE VUE

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE DE LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

TOUTE UNE VIE ICI

TRANS305

VERS UN PARLEMENT DE LOIRE

VIEILLIR VIVANT

LE RUISSEAU ET LA CASCADE DES AYGALADES

— Redécouverte d'une cascade et son ruisseau dans les quartiers nord de Marseille.

— Par Lieux Publics, le Bureau des Guides, le collectif des Gammes, les cascadeurs et cascadeuses, équipe de gardiennes du ruisseau.

— Depuis 2015

— Cité des Arts de la Rue, Marseille, quartiers nord

<https://www.lieuxpublics.com/fr/un-dimanche-aux-aygalades-juin-2025>

<https://www.collectifdesgammes.com/>

▼ Made in the river > © Droits réservés

En 2013 est inaugurée la Cité des Arts de la Rue, un nouveau lieu de vie et de travail artistique dans l'ancienne huilerie l'Abeille, dans le 15e arrondissement de Marseille. En explorant les espaces extérieurs, les nouveaux habitant·es découvrent en contrebas de la colline une cascade, oubliée par un urbanisme peu soucieux du vivant. Enfouie depuis des années sous une végétation sauvage, ce trésor sera débroussaillé, aménagé et réenchanté, grâce à l'action conjointe des différents protagonistes et à la création sur le site d'un chantier d'insertion, dont les membres deviendront les cascadeurs et les cascadeuses de la Cité des Arts de la Rue. Au fil du temps, la cascade fait ressurgir le ruisseau Caravelle-Aygalades et c'est tout le dessin d'un "fleuve côtier" qui naît, sous l'influence des interventions artistiques et citoyennes.

Ce patrimoine naturel est depuis plusieurs années révélé par de nombreuses actions, aventures et rituels collectifs chaque année, telles que la fête du ruisseau, le projet Made in the river qui explore la possibilité d'une co-création entre les humains et la rivière, des œuvres plastiques, des performances live et des créations audiovisuelles (voir photo) ; des projets d'actions artistiques à destination des enfants des quartiers nord comme Lire la rivière, un parcours sensible au bord du ruisseau proposé par le collectif SAFI et Lieux Publics, ou encore des projets de territoire au long cours comme Ce que nous dit l'eau : rituel d'attachement imaginé par l'artiste Floriane Facchini avec un groupe d'habitant·es et des spécialistes de l'eau.

NOTRE TROISIÈME PEAU

— Une semaine d'utopie vive et colorée, chantier-théâtre.

— Par la compagnie Mycélium

— Depuis 2024

Granville/L'Archipel, Perche en Nocé / Drac Normandie
Nantes - Pickup / Interstices
Caen / Eclats de Rue
Alençon

<https://www.ciemycelium.com/notre-troisieme-peau/>

© Mycélium

Notre troisième peau est un chantier-théâtre qui repense l'habitat de manière poétique, inspiré de l'œuvre picturale, architecturale et philosophique de Hundertwasser, artiste viennois (1928-2000) précurseur de l'écologie.

"L'Humain a trois peaux. Il naît avec la première, la deuxième est son vêtement et la troisième est la façade de sa maison." Arrondir les angles, donner des courbes aux lignes droites, décroûter du sol, spiralisier l'asphalte, exercer le "droit de fenêtre" et le "devoir d'arbre".

Ce chantier-théâtre s'installe sur cinq et investit les façades et le sol bitumé d'une partie du quartier pour nous interroger sur notre rapport à notre troisième peau et aux autres êtres vivants qui s'y trouvent.

Le dernier soir, une déambulation théâtrale conduit un public de personnes habitantes et autres spectatrices, pour une visite de ce chantier aux lignes courbes jusqu'à un final vidéo mapping d'une peinture transformant toute une façade, au son des textes manifestes de Hundertwasser mis en musique.

Hundertwasser est connu pour ses positions contre le rationalisme en architecture, pour la créativité des personnes habitantes et celle de la biodiversité. Ses multiples créations l'ont conduit partout à travers le monde mais on ignore souvent qu'il avait une maison en Normandie, point de départ de ce projet. Les implantations essaient partout nécessitent la mise en place de partenariats avec plusieurs services de ville, centre social et bailleurs.

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Usages, ambiances, fabrique des récits	Requalification	> Cité des arts de la rue, Lieux Publics, Ville de Marseille, Euroméditerranée	Urbain, périphérie urbaine
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitantes concernées	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Spectacle vivant, installations plastiques, récits, balades urbaines	Enfants, adultes, voisins	Lien au vivant, renaturation, eaux, espaces communs	La Gazette du ruisseau, podcast, Cahier du Ruisseau, jeu de tarot, Balade sonore etc.

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
fabrique des récits, biodiversité, créativité des habitantes	Quartier existant	> Services culture, QPV, bailleurs, centres sociaux > 12 500 euros	Quartier, pour habitats réalisés en série
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitantes concernées	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Spectacle vivant, installation plastique, balade urbaine, création vidéo	Tout public et tous participants sur chantiers groupes (scolaires...) et chantiers "libres"	Lien au vivant, renaturation, créativité des habitantes, lien social, appropriation de l'espace public	Pérennité de certaines installations, plantations

PASSAGE PAS_SAGE

Rêver le centre-ville de Saint-Denis à hauteur d'enfants

Programme d'urbanisme culturel conçu par la coopérative Cuesta au sein du groupement de maîtrise d'œuvre piloté par BASE paysage.

Réalisé avec LAO Scop, Sanae Nicolas, Dnmade Design d'espace en pratiques collaboratives (Lycée A. Chérioux, Vitry-sur-Seine).

2023 – 2025

Centre-ville de Saint-Denis (93)

<https://cuesta.fr/fr/projets/saint-denis-basilique>

<https://plainecommune.fr/culturelaville/>

Répondant à l'enjeu du projet de réaménagement de créer des espaces qualitatifs et adaptés pour qu'enfants et jeunes puissent se retrouver, une expérimentation a été imaginée sur une rue semi-piétonne qui relie des écoles à la place principale du centre-ville patrimonial de Saint-Denis. Il s'agit d'un espace délaissé, sombre, avec des recoins qui favorisent des mésusages alors que c'est un trajet incontournable pour les piétons.

Une démarche associant enfants et habitant·es se met en place pour transformer le passage de façon progressive et participative. Une enquête d'usages est menée par Cuesta auprès des enfants des écoles et accueils de loisirs alentour : diagnostic sensible autour des ambiances, processus d'idéation pour de nouveaux usages – de nombreux outils sont mobilisés pour réaliser un portrait de l'existant, des besoins et des désirs.

À partir de cette matière, les étudiants du DN MADE Design d'espace en pratiques collaboratives encadrés par Cuesta prototypent des dispositifs et transforment l'ambiance de la rue pour une journée. Les enfants sont invités à tester les dispositifs et à répondre à un référendum pour plébisciter leurs scénarios d'usages préférés : bouger, s'exprimer, être ensemble, embellir. Cela donne lieu à un cahier d'idées, base programmatique à partir de laquelle l'équipe artistique retenue est invitée à travailler pour un aménagement temporaire. Les architectes constructeurs LAO Scop et l'illustratrice Sanae Nicolas présentent leur esquisse lors de temps d'ateliers avec les enfants. C'est ainsi que s'installe le Passage pas_sage : la rue est transformée par des marquages, du mobilier et un mode d'emploi ludique qui propose plusieurs façons de la parcourir (en mode doux, rapide ou agile).

À l'issue d'une année de test, une évaluation in situ permet de recueillir les retours des passants, des riverains, des enfants, des commerçants. BASE ajuste le projet et dessine un aménagement pérenne contextuel qui parachève la transformation radicale du passage en espace accueillant, à hauteur d'enfants.

REVER Passage pas_sage (c)Raphaël Fournier - Plaine Commune

PAYSAGES SONORES DU HAUT-JURA

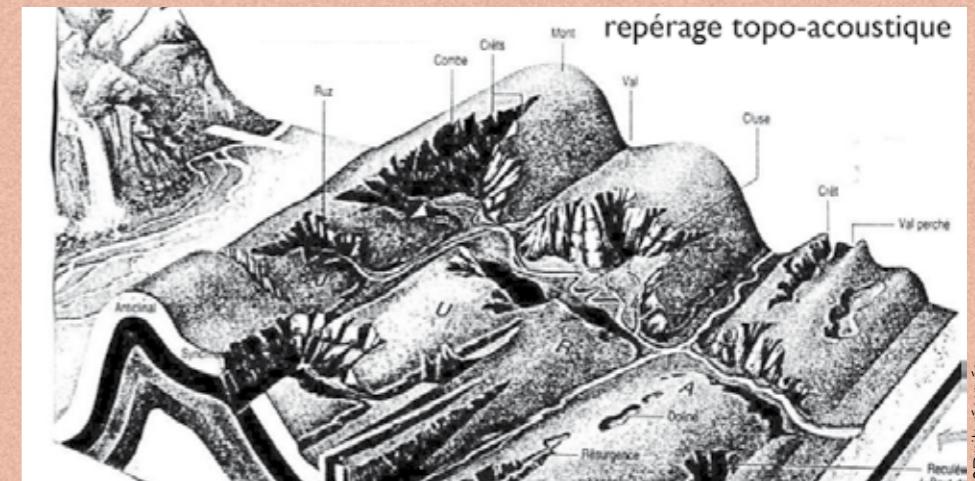
Un inventaire de points d'ouïe remarquables

Par ACIRENE "Association Culturelle d'Information et de Recherche pour une Ecoute Nouvelle de l'Environnement"

Depuis 1990

Parc Naturel Régional du Haut-Jura

<https://drive.google.com/file/d/1DFEjzsmbkIV42rIQ0zHzsQU1oBIBljbEJ/view?usp=sharing>

Sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Jura et à l'invitation de ce dernier en 1990, ACIRENE, a procédé à l'inventaire de nombreux points d'ouïe remarquables. Lieux d'écoute mis en valeur, belvédères et effets acoustiques, sont répertoriés comme des points de vue privilégiés. Les sites à échos, la belle réverbération des combes jurassienne, la présence de l'eau et des grottes liées aux topographies karstiques contribuent à des signatures acoustiques singulières du paysage haut jurassien. L'acoustique de certains bâtiments publics, l'art campanaire et les pratiques d'ensoraillement des troupeaux ont également été pris en compte. Cette action au long terme, toujours au programme à ce jour, s'inscrit à la lisière de la valorisation territoriale, du tourisme culturel et des approches croisées associant artistes, réseaux d'éducation populaire (CPIE), activité touristique et sportive, et de nombreux acteurs de terrain... C'est un projet innovant, à l'échelle d'un territoire valorisant ses « musiques des lieux », ou l'écoute paysagère convoque des postures associant esthétique, patrimoine, aménagement, action culturelle, écologie...

Cet inventaire a donné lieu à un parcours d'écoute sur différents sites auriculaires remarquables avec une signalétique spécifique, une cartographie, des interventions de musiciens « sonneurs ». Des études autour de la biodiversité, par des naturalistes, des bioacousticiens et écoacousticiens, des ateliers de sensibilisation sont effectués régulièrement, prolongeant par des études environnementales, cette valorisation d'un territoire sonore singulier...

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Ambiances, formes urbaines, usages, relations	Tout au long des études et des travaux	ETP Plaine Commune + ville Saint-Denis + ANRU. -> Programme d'urbanisme culturel : 30 000 € HT -> Commandes artistiques 110 000 € HT	Urbain, QPV
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
arts plastiques, design, architecture	Enfants	Réhabilitation espaces publics	Aménagement pérenne

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Tourisme culturel ; études autour de la biodiversité	Études environnementales	Parc Naturel Régional du Haut-Jura + Partenaires : Région Franche Comté, ADEME, Département du Jura, Feder.	Rural, montagne
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Composition musicale in situ, expositions, installations	Habitants sans distinction	Vivant, eaux, sols, paysage	Parcours d'écoute, signalétique sonore, cartographie, édition photographique, Installation de sculptures sonores

POINTS DE VUE

—
Démarche archéographique (art science in situ) pour accompagner le démantèlement d'une centrale électrique à charbon EDF.

—
Par la compagnie tangible avec un comité technique constitué de la ville de vitry, edf-cpe (centre de post-exploitation) et epaorsa (aménageur).

Vitry-sur-seine

De 2018 à 2023

<https://tangible-et-cie.org/le-projet-point-de-vue/>

<https://vimeo.com/896368090>

Points de vue >> ©Edwige Fournier

Le travail de création s'est inscrit dans un environnement industriel et technique en mutation. Pour la première fois, la ville de Vitry-sur-Seine accueillait une forme mêlant à la fois art visuel, installation in situ, chorégraphie, travail documentaire et scientifique, parcours sensible et activation participative avec des acteur·ices locaux, au sein d'un site industriel en démantèlement, peu habitué à recevoir du public.

Dès le départ, la démarche artistique de la compagnie s'est confrontée à des réalités réglementaires et sociales nouvelles. L'implantation du projet dans une centrale électrique classée Seveso a imposé une acculturation complète des artistes à des normes et des cadres stricts. Travailler sur le temps long, avec des partenaires issus de milieux extérieurs au champ artistique – ouvrièr·es, technicien·es, ingénieur·es, chercheur·euses, aménageurs, responsables de sites industriels – a largement élargi le périmètre de la création, entre recherches scientifiques, moments intimes d'échange et restitutions spectaculaires in situ. À la suite de cette expérience, la méthodologie de gouvernance propre à cette démarche s'est imposée dans le travail de Tangible : s'appuyer sur les parties prenantes impliquées dans une logique de co-construction pour faire dialoguer des mondes habituellement cloisonnés d'une part, et d'autre part, proposer des formes artistiques comme outils d'accompagnement des transitions sociales et écologiques, au service d'un patrimoine vivant.

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Intervention après la fermeture d'une entreprise de 600 salariés 3 ans plus tôt et démantèlement	Chantier – pendant le projet, destruction / construction	> Ville de Vitry-sur-seine > 250 000 € pour 4 ans, sous forme de subvention, partenaires pilotes, mécénat...	Urbain et périurbain
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Art visuel, installation in situ, chorégraphie, parcours sensible	Anciens salariés, lycéennes, collégien·nes, usagères d'un centre social, habitant·es	Requalification d'espaces publics ou communs ; lien au vivant ; projection, prospective ; modes constructifs : réemploi de matériaux	Parcours artistiques, exposition, films documentaires, installation d'œuvre d'art, site internet, apport à l'herbier national du MNHN

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

—
Inscrire l'action culturelle d'une collectivité dans les enjeux de transition du territoire.

—
Par la communauté Loire Forez Agglomeration, avec l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU), KompleX Kapharnaüm, Carton Plein et le Laboratoire d'Usages Culture(s) Arts Société (LUCAS).

—
Sud-ouest de la Loire, intercommunalité "XXL" composée de 87 communes pour 112 000 habitant·es.

2017-2024

<https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/culture/ressources-culturelles-en-ligne/attractivite-centres-bourgs/>
<https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/culture/ressources-culturelles-en-ligne/anpu/>
<https://shs.cairn.info/revue-nectart-2023-HS1-page-64?lang=fr>

©ANPU

Investie depuis 2017 dans le déploiement d'une offre culturelle ambitieuse, Loire Forez Agglomeration (LFA) s'est ouverte à partir de 2018 à des expériences d'urbanisme culturel et de fabrique plus collective des politiques cultuelles : l'« Atlas psychanalytique de Loire Forez » par l'ANPU, « Chemins en scène et en musique » avec le centre culturel de Goutelas et la compagnie de théâtre La Cogite, opérations de revitalisation de quartiers prioritaires et de centres bourgs avec KompleX Kapharnaüm et le collectif Carton Plein et accompagnement dans la co-construction de son Projet culturel de territoire (PCT) par le LUCAS.

Ces différentes expériences ont eu des effets sur le positionnement de la direction Culture de LFA sur les enjeux de transition du territoire comme la question des liens entre culture, alimentation et agriculture pour le Plan Alimentaire Territorial, le fait de vieillir dans le Contrat local de santé ou encore l'artificialisation des sols pour le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, le PCT 2023-2028 de LFA s'est clairement positionné sur les transitions environnementales (sur un territoire très dépendant des énergies fossiles), sociétales (la désertification de certains centres bourgs), touristiques (diversification des activités de pleine nature) et démographiques dans un contexte de vieillissement de la population.

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Fabrique des récits, fabrique des politiques publiques	Diagnostic	> Marché public et appels à projets	Rural et urbain
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Recherche participative, spectacle vivant, arts visuels	Habitant·es sans distinction	Artificialisation des sols, vieillissement de la population, alimentation, désertification des centres bourgs	Projet culturel de territoire, Atlas psychanalytique et Tutoriels vidéo par l'ANPU, Permis de construire par le Collectif X, Vieillir Vivant...

TOUTE UNE VIE ICI

—
Travail d'accompagnement humain et artistique de la démolition d'une des 6 barres d'immeuble de la résidence du Moulin de Gras

—
Des ricochets sur les pavés et le Théâtre du voyage intérieur

—
Emmaus habitat, DRAC Ile-de-France, région Ile-de-France, ville de Verrières-le-Buisson

—
2022 et 2023

—
Verrières-le-Buisson (91)

—
[http://www.
des-ricochets-sur-les-
paves.fr/](http://www.des-ricochets-sur-les-paves.fr/)

© Maxence Thibierge

Pendant deux ans, l'équipe artistique du Théâtre du voyage intérieur a imaginé différentes interventions pour permettre aux locataires de la résidence du Moulin de Gras, de traverser la transformation profonde de leur lieu de vie.

Fin 2021, un processus de création située a démarré pour accompagner les habitant·es dans la démolition de l'immeuble 5 - déjà en grande partie vidé et temporairement transformé centre d'hébergement d'urgence par l'antenne solidarité du groupe Emmaüs ; un appartement vacant avait été mis à disposition pour la durée de la résidence artistique.

La première année, des protocoles ont été inventés pour aller à la rencontre des locataires : convivialité en pied d'immeuble, impromptus musicaux, porte à porte, courriers personnalisés, apéro des complices, séance de portraits photos, etc. De ces rencontres a émergé l'envie de revivre la fête des voisins - dont beaucoup se sentaient orphelins - avec un banquet scénographié sur une place centrale de la résidence vouée à disparaître, porteuse de nombreux souvenirs. L'année suivante, la collecte de témoignages a constitué le socle d'un spectacle grandeur nature, joué sur la façade de l'immeuble, depuis des appartements vides. Une ode aux histoires de chacun·e qui a permis de ritualiser le deuil et la transition vers une nouvelle page de vie de la résidence.

À l'issue de ces deux années, un livret-recueil a été offert à l'ensemble des locataires, rassemblant la galerie de portraits, les récits de vie, ainsi que des photos des temps forts et publics.

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Usages ; interrelations sociales ; fabrique des récits	Chantier - pendant le projet, destruction / construction	> Bailleur Emmaus Habitat avec le soutien la DRAC, la région IDF et la ville. > 84 450 euros pour les deux années	Urbain - périphérie / péri-urbain
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Collecte de témoignages, rituels, portraits, spectacles.	Familles, jeunes et ados, retraités... habitants de longue date ou nouvellement arrivés	Espaces publics ou communs : requalification ; Humain : mixité, care, safe ; Démocratie, droits culturels, justice sociale et spatiale	Livret-recueil, film documentaire, spectacle

TRANS305

—
Une recherche-création située et collaborative. Prototype de la démarche Haute Qualité Artistique et Culturelle (HQAC).

—
Par l'artiste Stefan Shankland

—
ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

—
De 2006 à 2022

—
<http://trans305.org/>
<https://marbredici.org/>

© Stefan Shankland

TRANS305 est un projet de recherche-création qui a permis d'explorer différentes formes d'interactions possibles entre transformations urbaines et démarches artistiques, dans le cadre des chantiers de la ZAC du Plateau (Zone d'aménagement concertée) à Ivry-sur-Seine. Au cours de cette période se sont plus de trente projets de création, situés et collectifs qui seront conçus et réalisés par Stefan Shankland et l'équipe TRANS305. Cette démarche au long cours aura permis d'accueillir des collectifs d'architectes en résidence, de réaliser des ateliers pédagogiques avec des écoles élémentaires locales, des workshops avec des étudiants en école d'art et design, des chantiers de construction participatifs ouverts aux habitant·es, de programmer des expositions dans les espaces du chantier ou dans des centres d'art, de produire des architectures et des installations temporaires, des œuvres d'art pérennes, d'organiser des tournages de films, d'accompagner des créations graphiques et des projets éditoriaux, de produire de très nombreux contenus diffusés en ligne.

Le projet TRANS305 a fait l'objet d'une thèse de doctorat en Études urbaines, soutenue en 2024 par Stefan Shankland : "Une recherche-création intégrée à la transformation urbaine. Retour sur le projet TRANS305 prototype de la démarche Haute Qualité Artistique et Culturelle (HQAC) mise en œuvre sur la ZAC du Plateau d'Ivry-sur-Seine de 2006 à 2022".

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Enquêtes, ateliers collaboratifs, conception de projet, créations temporaires dans les espaces et temps des chantiers, créations d'œuvre pérennes intégrés à l'espace public	Toutes les phases d'une ZAC et de ses différents chantiers	> Services d'urbanisme et culturels d'Ivry-sur-Seine. Un programme porté par Grand Paris Aménagement (GPA) aménageur de la ZAC du Plateau d'Ivry. > 1,5 million d'euros : 34 projets entre 2006 et 2022.	Zone urbaine en proche banlieue parisienne
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
arts plastiques et visuels, architecture expérimentale, design d'espace, design graphique, design social, arts vivants/ performance	Habitant·es et riverains, scolaires, étudiant·es, chercheur·es, actrice·s de l'art et de la culture, actrice·s des transformations urbaines	Économie circulaire : réemploi et recyclage. Implication des habitant·es dans des enjeux de transformations urbaines et de transition	Œuvre dans l'espace public, réalisations vidéo, multimédia et web, éditions

VIEILLIR VIVANT !

—
Porter un nouvel imaginaire du bien vieillir sur la place publique

—
Recherche-création pluridisciplinaire (sociologie, art, architecture, urbanisme, design, spectacle vivant...) initiée par Carton Plein

—
Carton Plein porte le projet avec Esopa-Productions, Wakup Studio, La Capitainerie, Laura Pandelle, Ninon Bardet, Lorette Keppler et Julie Pélate et plein d'autres encore !

—
Depuis 2018

—
Seine Saint-Denis (93) & Paris (75) - Annecy & Saint-Julien-en-Genevois (74) - Loire-Forez Agglomération (42), Tours (37), Pérignatès-Allier & Ambert Livradois Forez (63), Val de Drôme en Biovallée (26), Causses et Vallée de la Dordogne (46)

—
<https://vieillir-vivant.org>

Vieillir vivant > ©Droits réservés

Vieillir Vivant ! souhaite porter la voix de nos aîné·es sur la place publique pour leur redonner un pouvoir d'expression et d'action. L'ambition consiste à défendre, mettre en valeur et renforcer les initiatives locales portées pour et par nos aîné·es, les aidantes et travailleuse·uses de l'ombre, afin de relier des histoires de vie singulières à une problématique de société qui mérite d'être saisie à bras-le-corps. Il s'agit aussi de mettre en lien des territoires et d'imaginer des hypothèses pour mieux vieillir dans un contexte social, culturel et environnemental en questionnement. Les expérimentations sont hybrides : projets artistiques et culturels de territoire, interventions en établissements d'accueil, avec des lycéen·nes ou étudiant·es, interventions artistiques à domicile, parcours valorisant les pratiques des vieux·vieilles sur l'espace public, émissions de radio, éditions cartographiques, création de tiers-lieux ou de jardins en EHPAD... Remettre l'humain au cœur, sortir "le soin" de sa seule définition médicale, y introduire la solidarité, la créativité et l'implication des premièr·es concernées et des acteur·rices qui les accompagnent. À l'issue de ces années d'expérimentation, le collectif imagine une "Belle fin" pour restituer et essaimer cette aventure collective sous des formes artistiques, et ainsi participer à co-construire la vieillesse dont nous rêvons !

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Fabrique de récits ; Inter-relations sociales ; Ambiances ; Usages	Diagnostic amont Interprétation et amplification des regards	Auto-saisine puis appels à projets variés selon territoires	Rural, Urbain et péri-urbain Mise en réseau des territoires à l'échelle nationale
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Spectacle vivant, arts de la rue ; Vidéo & photographie ; Design & graphisme ; Arts détectives, Installations artistiques, Architecture & Urbanisme	Personnes âgées ; Personnel de santé ; Grand public	Habitat ; Espaces publics, espaces communs ; Prospective ; Démocratie et justice sociale	Site web dédié ; Expositions photographiques ; Edition Capsules vidéos

VERS UN PARLEMENT DE LOIRE

—
La démarche propose la fiction d'un parlement du fleuve, qui reconnaîtrait et défendrait les droits et les voix de la Loire afin de modifier les rapports entre "humains" et "autres qu'humains".

—
À l'initiative du POLAU – Pôle Arts et urbanisme / à présent porté par le collectif Vers un parlement de Loire

—
2019 à aujourd'hui

—
Bassin ligérien

—
<https://www.parlementdeloire.fr/>
<https://polau.org/parlement-de-loire>
https://polau.org/sites/polau/files/2024-10/vers_un_parlement_de_loire.pdf
https://polau.org/sites/polau/files/2024-12/faire_remonter_les_droits_et_voix_de_loire.pdf

Et si un fleuve avait la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts ? Face aux alertes environnementales, il est urgent de changer de regard.

La démarche propose un retournement des manières d'appréhender, d'intégrer et d'agir sur et depuis le bassin-versant de Loire. À partir de ses alertes et enjeux, la démarche se fonde sur une fiction, celle d'un parlement de Loire et de la reconnaissance de ses droits. Une fiction qui prend corps et s'épaissit au fil d'enquêtes arts – sciences, d'expérimentations et d'actions pluridisciplinaires. Entre 2019 et 2021, des auditions et des assemblées ont proposé des temps d'échanges et d'expériences artistiques pour mettre en partage et en débat les enjeux liés à la culture du fleuve et aux droits de la nature.

Depuis 2023, la démarche est portée par un collectif pour ouvrir, amplifier et étendre cette démarche à l'ensemble du bassin-versant de la Loire. Chaque membre du collectif nourrit les trajectoires grâce à ses spécificités et compétences propres : la Mission Val de Loire sur la sensibilisation au paysage et au patrimoine, le POLAU avec l'urbanisme culturel, Ligere par son savoir-faire dans la récolte de paroles et d'attachements, etc. Le collectif se réunit autour d'un objet commun « La Grande Remontée de Loire ».

© Jean Cabaret - Le POLAU

Endroit de la démarche d'urbanisme culturel	Temporalité du processus d'urbanisme	Cadre de commande et budget dédié	Type de territoire concerné
Usages ; Interrelations sociales ; Fabrique des récits ; Ambiances	Diagnostic ; Interprétation ; Activation	> Auto-saisine du POLAU- Pôle Arts et Urbanisme avec l'appui de Camille de Toledo > Financement propre du POLAU	Rural à urbain
Discipline(s) artistique(s) engagée(s)	Type d'habitants concernés	Enjeux de transition écologique ou sociétale	Traces
Arts vivants, arts plastiques, édition	Habitants sans distinction	Vivant ; Futur ; Eau ; Végétal ; Sols ; Réchauffement ; Habitat	Édition, exposition

Ressources

Avec son réseau national, le Mouvement de l'urbanisme culturel se donne pour mission de valoriser ces pratiques, structurer et animer une communauté de professionnelles issus de différents univers, afin que ces démarches trouvent leur place dans les projets d'urbanisme, quelle qu'en soit l'échelle (géographique, démographique, ampleur de la transformation) ou la temporalité (faisabilité, réalisation, livraison, mise en usage). Cette mobilisation a pour ambition de :

- Repositionner l'art et l'expérience esthétique comme faisant partie du quotidien¹⁴ et comme étant moteurs de connaissances et de production de savoirs¹⁵ qui permettent de se représenter, de percevoir et d'interpréter le monde¹⁶.
- Rendre visible la valeur matérielle et immatérielle générée, qui enrichit durablement les territoires, la participation citoyenne autant que la création artistique et l'action culturelle.
- Créer des espaces de coopérations et de nouvelles synergies¹⁷ qui permettent le dépassement de « l'oracle des experts¹⁸ » dans des relations qui font dialoguer différents métiers et univers professionnels de pair à pair.
- Défendre des cadres de commande pertinents pour que ces démarches se réalisent dans une culture professionnelle¹⁹ qui favorise les expérimentations, la participation habitante, l'improvisation organisationnelle, la gouvernance partagée...

Pour aller plus loin, de nombreuses ressources sont mises à disposition par différentes structures, présentées dans les pages qui suivent.

14. John DENEY
"L'Art comme expérience"
1934, Folio essais, 2008

15. Estelle ZHONG-MENGAL
"Apprendre à voir –
Le point de vue du vivant"
Actes Sud, 2021

16. Hans Robert JAUSS
"Petite apologie de l'expérience
esthétique"
Allia, 1972, 2007

17. Roberto D'ARIENZO, Chris
YOUNES
"Synergies urbaines,
pour un métabolisme collectif
des villes"
Métis Presses, 2018

18. Ivan ILLICH
"La Convivialité"
Éditions du Seuil – Point/essais,
1973

19. Fanny BROYELLE
"Aventures artistiques et
culturelles
en milieu urbain - Émergence et
enjeux
d'une culture professionnelle
contextuelle et écosystémique"
Thèse de doctorat,
Aix-Marseille Université, 2024

Ressources urbanisme culturel

Mouvement de l'urbanisme culturel
Publications de la collection "Repères",
animation d'une communauté apprenante.
[Mouvementurbanismeculturel.fr](https://mouvementurbanismeculturel.fr)

Le Polau - Pôle arts & urbanisme

De nombreuses publications à retrouver, dont les collections des "Initiatives inspirantes", des "arts détectives" ou encore les "Plan-guides".

polau.org

Arteplan

Décryptage et documentation des synergies entre la création artistique et l'aménagement des territoires.

arteplan.org/

Les RIM - Rencontres Inter-Mondes

Des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme. Restitutions des journées professionnelles qui réunissent l'ensemble des mondes qui ont à faire avec la fabrique des territoires.

lesrim.com

"E_A_U / Oser la post-disciplinarité"

Livret édité par le Ministère de la transition écologique et l'aménagement des territoires avec 10 exemples de projets, dont celui du Mouvement de l'urbanisme culturel.

<https://mouvementurbanismeculturel.fr/oser-la-post-disciplinarite/>

Fédération des arts de la rue

"Bâtisseurs de cités, tisseurs de liens", présentation de différents projets d'implication artistique dans l'aménagement des territoires.

<https://www.federationartsdelarue.org/recherche?keys=batisseur>

Autres ressources

Design des territoires

Déployé par l'École des Arts Décoratifs et le ministère de la Culture, ce programme accompagne par le design six typologies de milieux.

<https://designdesterritoires.ensad.fr/>

L'École du terrain

En lien avec La Preuve par 7, cette plateforme explore des démarches singulières qui permettent, par l'expérimentation, la mise en œuvre de nouvelles manières de faire.

lecoleduterrain.fr

Éditions Apogée

Collection urbanisme et architecture.

www.editions-apogee.com/134-architecture-urbanisme

Fédération des arts de la rue

"Manifeste pour la création dans l'espace public", valeurs et spécificités du secteur.
<https://www.federationartsdelarue.org/actualites/2019-04/manifeste-pour-creation-dans-l-espace-public>

Guide pour la co-construction d'un projet culturel municipal avec les habitants, par Esopa et Cuesta.

<https://cuesta.fr/media/pages/projets/territoires-en-commun/l-interterritorial/d2428324cb-1675856464/guide-anct-numerique-cuesta.pdf>

Klaxon Magazine

Magazine électronique consacré à l'art vivant dans l'espace public, publié par le CIFAS sur la Cifasothèque - plateforme des ressources.

<https://cifas.be/fr/cifasothèque/vitrine.html>

Laboratoire indiscipliné de Transfert

"Utopie urbaine" et autres publications issues d'une recherche en situation d'expérimentation.

www.transfert.co

La Fabrique des récits

Réveiller les consciences par l'art et la création, une plateforme proposée par Sparknews.
fabriquedesrecits.com

Le LUCAS

Laboratoire d'Usages Culture(s) Arts Société: culture des transitions et urbanisme culturel à travers ses éditions, podcasts et communs.

www.lucasrecherche.fr

L'Observatoire des politiques culturelles

<https://www.observatoire-culture.net/>

Séminaires et rencontres

OPOPOF : On Parle, On Pratique, On Fête !

Cycle de rencontres proposé par les étudiants du master projets culturels dans l'espace public. université paris 1 Panthéon Sorbonne et le Mouvement de l'urbanisme culturel.

[http://masterpcep.over-blog.com/2024/10/opopof-on-parle-on-pratique-on-fete.un-nouveau-cycle-sur-l-urbanisme-culturel.html](http://masterpcep.over-blog.com/2024/10/opopof-on-parle-on-pratique-on-fete-un-nouveau-cycle-sur-l-urbanisme-culturel.html)

Cycle Culture & aménagement

Démarche d'expérimentation initiée par les ministères de la Culture, de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation ayant pour objectifs de comprendre comment l'art peut s'inscrire au cœur des projets d'aménagement. Piloté par le GIP EPAU, en partenariat avec le Mouvement de l'urbanisme culturel.

<https://epau.archi.fr/>

"Art, culture et création dans la fabrique des territoires"

Séminaire proposé par la MSH Paris Nord et Plaine Commune.

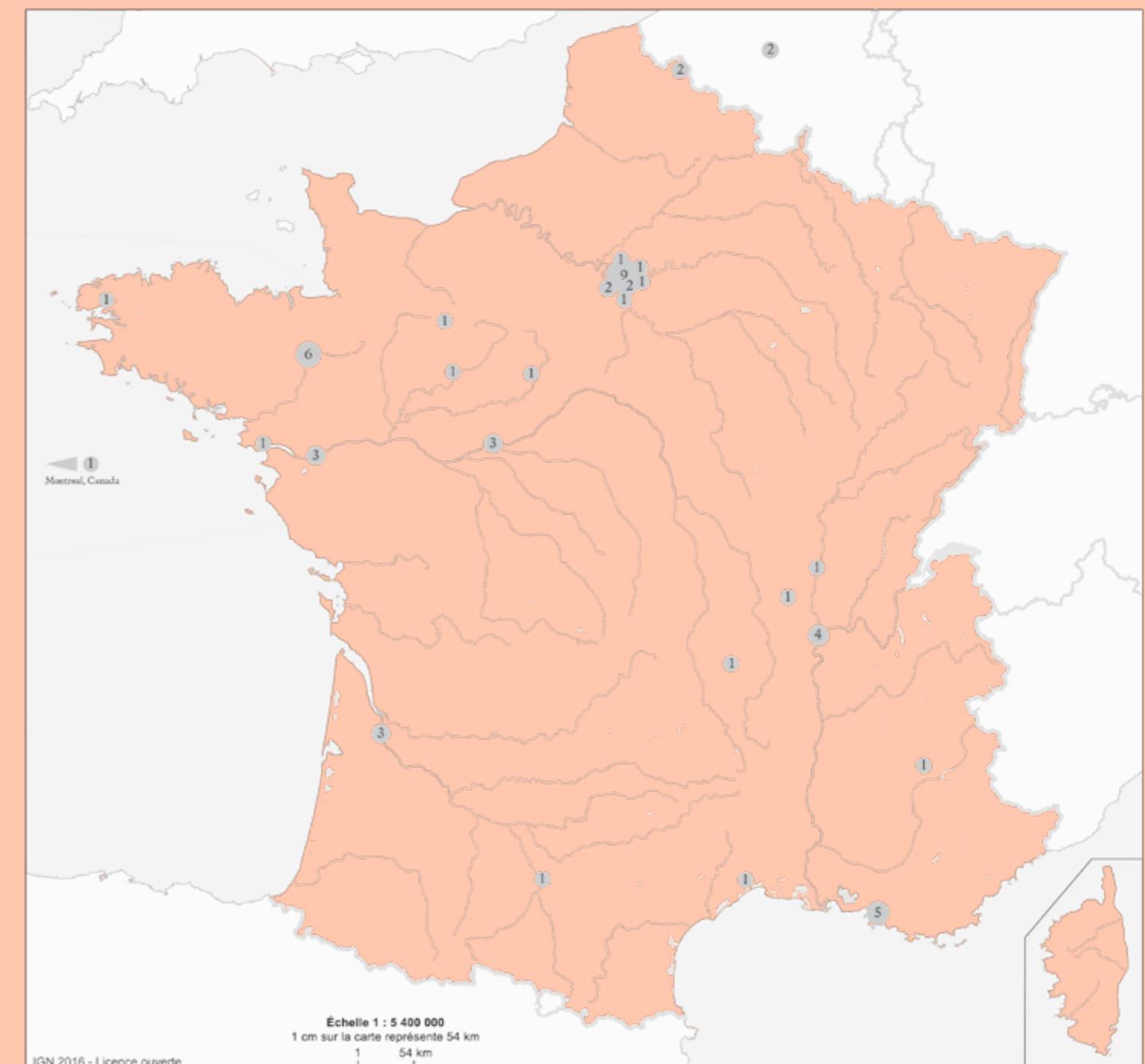
<https://www.mshparisnord.fr/event/art-culture-creation-2024-2025/2025-04-08/>

"Arts écologies transitions"

Séminaire proposé par l'École Doctorale Esthétique, Sciences et Technologies des Arts.
<https://edesta.univ-paris8.fr/arts-ecologies-transitions>

Cartographie des membres du Mouvement

Adhérentes de l'association en 2025 > plus d'infos sur <https://mouvementurbanismeculturel.fr/le-projet-associatif/>

СУГІЛЬДЕ
Г.УКВАНИСНЕ