

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRIX art ensemble

Le **Prix Art Ensemble** (anciennement **Prix Social Practice Arts !**) est reconduit pour une deuxième édition

La **Délégation en France de la Fondation Gulbenkian** s'associe pour la deuxième année au **CENTQUATRE-PARIS**, pour la réalisation d'un programme de sélection et de récompense de création et de mise en œuvre de projets innovants dans le domaine des arts collaboratifs.

Rebaptisé **Art Ensemble**, ce programme a pour objectif de soutenir, récompenser et valoriser les artistes qui investissent le domaine de la conception et de la mise en œuvre de projets **d'art collaboratif, d'art participatif** (*participatory art*), de **faire ensemble**, de pratiques artistiques pour **l'inclusion sociale**.

Art Ensemble souhaite valoriser et soutenir des projets collaboratifs dans tout l'hexagone en appréhendant toujours plus les spécificités et enjeux d'un contexte francophone.

L'édition 2022 fut un succès : 116 candidatures, 10 projets présélectionnés, 4 équipes lauréat·es et un 5e prix spécial. Le suivi de recherche de **Pauline Guinard**, maître de conférence en géographie à l'École normale supérieure de Paris, a notamment permis de mieux appréhender et définir la réalité et les pratiques des artistes investi·es dans des projets de co-création.

Cette deuxième édition entend soutenir davantage les lauréat·es dans leurs processus créatifs. Un accompagnement sera ainsi proposé à chaque artiste lauréat·e pour un soutien dans la réalisation de son projet.

QUE SONT LES ARTS COLLABORATIFS ?

Les **arts collaboratifs** reposent sur l'intervention d'un artiste qui impulse une première dynamique auprès de et avec un groupe cible, quel qu'il soit : social, professionnel, territorial. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple activation d'un dispositif préconçu par un·e ou plusieurs artistes mais d'en partager la responsabilité créative avec un groupe.

Le projet artistique est inspiré et défini par le résultat de l'interaction sociale. Il doit mobiliser des personnes vers un but commun, pouvant mener à des transformations sur le groupe et / ou le territoire, en fonction du contexte dans lequel il s'inscrit. L'interaction entre les différentes parties prenantes est inhérente au projet artistique.

Comme résultat, plutôt qu'une œuvre, c'est le processus relationnel même entre les participant.es qui doit avoir produit des effets de transformation sur le groupe et / ou sur le territoire.

L'émergence des pratiques artistiques collaboratives ou participatives, ainsi que les pratiques artistiques pour l'inclusion sociale sont devenues un terrain d'action privilégié pour de nombreux acteurs et actrices du monde muséal mais aussi du monde associatif et de la philanthropie.

PRIX ART ENSEMBLE – DEUXIÈME ÉDITION

- **Le Prix Art Ensemble** récompense **3 projets pilotes** en vue de leur développement. Il est doté d'un montant de **10.000€** par projet lauréat.
- **Le Prix Art Ensemble** est centré sur les propositions intervenant dans le champ des **arts visuels** au sens large avec la possibilité d'interaction avec d'autres pratiques artistiques.

- **Calendrier prévisionnel**

Fin septembre à Novembre 2023

Phase de candidature

Janvier 2024

Sélection de 3 lauréat.es dont les projets interviennent sur le territoire français, par un jury constitué d'expert.es et d'artistes.
Remise des prix au CENTQUATRE-PARIS

Fin 2024

Restitution des projets lauréats dans les locaux de la Délégation en France de la Fondation Gulbenkian en partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS

PRIX ART ENSEMBLE – AMBITIONS ET OBJECTIFS

Innovants, les projets lauréats ont pour objectif l'amélioration des pratiques en « art social » et s'interrogent sur les dynamiques qui entravent, aujourd'hui encore, l'accès à la culture au plus grand nombre.

Les artistes participant·es sont invité·es à réfléchir à la durabilité de leur démarche en matière de développement humain, social et environnemental.

En outre, sur le plan conceptuel, le programme tend à donner une place privilégiée à la dimension artistique des arts collaboratifs, comme discipline artistique à part entière, alors que le concept est trop souvent relégué au seul champ socio-éducatif. L'art et les artistes sont au cœur du dispositif. Il s'agit de donner une plus grande légitimité à cette notion en Europe.

Les objectifs du programme visent notamment à :

- **Soutenir les efforts de démocratisation culturelle** et contribuer à l'amélioration des pratiques en cours
- **Stimuler la recherche et le savoir-faire** dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre de projets **d'arts collaboratifs, d'art participatif, des pratiques artistiques pour l'inclusion sociale**
- **Stimuler les débats conceptuels sur la notion d'arts collaboratifs** afin de diffuser plus largement le concept en France et en Europe
- **Promouvoir l'innovation sociale** dans l'évolution et la durabilité de la démocratisation de la culture
- **Encourager les arts et la création** pour repenser les défis sociétaux contemporains et proposer des solutions durables
- **Faire rayonner et encadrer notre programme dans le cadre des Objectifs de Développement Durable 2030 des Nations Unies** (ODD : Éducation de qualité ; ODD 5 : Égalité des sexes ; ODD 10 : Inégalités réduites ; ODD 11 : Ville et communautés durables ; ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces)

LES PARTENAIRES

La Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France

La Fondation Calouste Gulbenkian, établie à Lisbonne en 1956 par volonté testamentaire de Calouste Sarkis Gulbenkian, mène des activités dans le domaine des arts, des sciences, de l'éducation et du développement humain.

La Délégation en France de la Fondation Gulbenkian, antenne européenne de celle-ci, s'investit particulièrement dans le domaine des arts et de la culture, des arts sociaux et de

l'économie sociale, des partenariats avec la société civile ainsi que de la diffusion de la langue portugaise.

Ces actions se concrétisent par la coproduction d'expositions, un appel à projet d'exposition annuel destiné aux institutions artistiques françaises souhaitant présenter des artistes portugais des arts visuels au sein de leur programmation, l'organisation de rencontres et de débats tout au long de l'année, des partenariats avec des organisations de la société civile, et la mise à disposition d'une importante bibliothèque de langue portugaise.

La Fondation Gulbenkian a fait de la recherche de nouveaux modèles d'inclusion sociale et de la promotion des arts pour l'intégration des groupes vulnérables une priorité, particulièrement depuis 2013 au Portugal à travers son programme PARTIS (Pratiques artistiques pour l'inclusion sociale) et au Royaume-Uni avec un prix pour les institutions artistiques (The Award for Civic Arts Organisations).

CENTQUATRE-PARIS

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le **CENTQUATRE-PARIS** est un espace de résidences artistiques, de production et de diffusion d'arts pour les publics et les artistes du monde entier. Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalves et ses équipes comme une plateforme collaborative, il donne accès à l'ensemble des arts actuels, de toutes les disciplines, au travers d'une programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante.

Lieu de vie atypique jalonné de boutiques et de restaurants, il offre également des espaces libres aux pratiques artistiques et à la petite enfance.

Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire d'expérimentation, à la croisée de l'art et de l'innovation. Avec une approche d'urbanisme, son équipe d'ingénierie culturelle livre une expertise unique pour des projets à travers le monde.

CONTACTS

Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France

Ophélie JULIEN-LAFERRIÈRE, cheffe de projet
o.julien-laferriere@gulbenkian-paris.org

CENTQUATRE-PARIS

Martin Colomer-Diez, directeur de l'ingénierie culturelle
m.colomer-diez@104.fr

Diane CLAUDE, chargée de projet
d.claude@104.fr

Jeanne CLAVEL, responsable du service de presse
presse@104.fr

RETOUR SUR L'ÉDITION #1

- **Rafaela Lopez – Crushs@Chérioux**

Figure 1 - Atelier © Rafaela Lopez

Entre mars et juin 2023, Rafaela Lopez est intervenue dans une classe de seconde STI Arts Appliqués du lycée Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine pour créer, avec les élèves, des courts métrage inspirés de @Crush_lycée_adolphe.chérioux, compte Instagram de petites annonces amoureuses pour retrouver l'élue de son cœur.

Après une présentation du travail de l'artiste et une visite au MAC VAL avec un regard croisé, plusieurs sessions de travail se sont déroulées durant lesquelles le groupe a sélectionné les textes issus du compte Instagram à partir desquels travailler pour tourner des courts-métrage inspirés librement de ces textes.

Les intervenant-es (Bellamine Abdelmalek (comédien), Bastien Bouillon (comédien et réalisateur), Fatou N'Diaye (comédienne), Margaux de Sermoise (vidéaste)) et Rafaela Lopez étaient présent-es pour conseiller les élèves. L'ensemble des ateliers a été filmé pour créer collectivement une vidéo, qui mêle des images tournées par les élèves, des images documentant le processus du projet, des entretiens face caméra et des images issues des réseaux sociaux.

Les vidéos réalisées par les élèves et le film « collectif » seront exposés au MAC VAL à l'automne 2023.

Pour en savoir plus : <https://rafaelalopez.net/>

- **Marina Ledrein et Jules Ramage – *Projet_51***

Figure 2 - MOUVEMENT(S) © Judith Arazi

A l'été 2022, un groupe de travail se constitue à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis à l'invitation de Jules Ramage : femmes détenues, chercheuses spécialisées dans les questions de genre et la linguistique queer, artistes sont invitées à collaborer. Marquées par la sur-médication à laquelle elles sont soumises, les participantes souhaitent explorer les techniques de soin et d'auto-soin qui s'élaborent et circulent à l'intérieur des murs. Des cartes d'entraide sont élaborées à partir de ce corpus d'objets, de gestes, de modes d'emploi, de chansons qui témoignent de pratiques de micro-résistance quotidiennes liées aux relations de sororité, d'amour et de sexualité.

Le corpus de remèdes collecté à la MAF de Fleury-Mérogis forme la base d'un travail performatif mené à l'hiver 2022-2023 avec Marina Ledrein et le collectif MOUVEMENT(s), composé par les soigné·es et les soignantes de l'hôpital psychiatrique Robert Ballanger.

Les performeur·euses du collectif répondent à chacune de ces stratégies de résistance et de solidarité, par la danse, le chant ou par l'apport de leurs propres récits, venant nourrir, en contrepoint ou en complément, les témoignages des femmes détenues.

Ce travail permet ainsi la confrontation des points de vue, depuis deux espaces d'enfermement, deux institutions de contrôle induisant des rapports divers au soin et au toucher. Il s'agit également de proposer l'activation d'un contenu de recherche co-produit et collecté à l'intérieur des murs de la prison, par un collectif de danseur·ses et performeur·ses issu de la communauté psychiatrique. En connectant ces récits de vie multiples, le projet permet l'élaboration d'une cartographie subjective des liens entre soin, contrôle et résistance ; il ouvre aussi la possibilité de prendre soin les un·es des autres à distance.

Pour en savoir plus : <https://julesramage.com/> et <https://marinaledrein.com/>

- **Anna Ternon – Sonder les corps**

Figure 3 - Site internet © Anna Ternon

Sonder les corps est un projet ouvert à tous·tes celles et ceux qui souhaitent participer à la recherche des liens qui unissent les corps d'humains aux éléments géologiques. En s'intéressant aux instruments destinés à la mesure de l'humain et du géologique, aux différentes façons d'en user, de les croiser et de les détourner, Anna Ternon cherche à mettre en lumière ces attaches, depuis l'échelle atomique jusqu'à celle de la (géo)morphologie d'un corps et/ou d'un milieu.

En prenant place en Centre Corse, le projet fait dialoguer des personnes venues de tous horizons (artisan·es, scientifiques, technicien·nes, sourcier·es, artistes, anthropologues, habitant·es, etc) formant un laboratoire de recherche nomade, au sein duquel chacune peut proposer son éclairage sur la question, ainsi que sur la singularité de son ancrage sur ce territoire. Un site internet rassemble, au fil du temps, les traces des différentes actions (rencontres, expérimentations de terrain, fictions) engagées par ce collectif de recherche à géométrie variable.

Actuellement en pause, le projet reprendra en septembre 2023 avec un nouveau partenariat avec la fabbrica culturale Casell'arte, située à Venaco qui accueillera plusieurs sessions d'expérimentations de terrain sous forme de workshops avec les habitant·es. Une de ces expérimentations fera l'objet d'un travail sonore autour des sons du corps humain mêlés à ceux des corps géologiques.

Pour en savoir plus : <https://sonderlescorps.fr/>

- **Inès Sieulle et Ana Elena Tejera – Le journal de l'autoroute**

Figure 4 - Extrait vidéo Inès Sieulle

Les artistes présentent un projet artistique qui suit le quotidien de plusieurs chauffeur·es de car longue distance. La nécessité d'établir un espace de communication humain et émotionnel par un dispositif créatif est ici le point d'ancrage, avec comme point de départ la gare routière de Paris Bercy.

Ana Elena Tejera et Inès Sieulle ont pour but de construire une mémoire collective et de créer une dynamique au sein de ces lieux publics que sont le car et la gare routière de Bercy. Chaque membre participant du projet est équipé d'une caméra-appareil-photo, d'un micro et d'un carnet de notes. Le projet évolue entre récolte de récits de voyage de la part des chauffeur·es et écriture par l'image et le son de la part des artistes.

Pour en savoir plus : <https://anaelenatejera.com/>

- **Arnaud Tételin – Images de pensée**

Figure 5 – Atelier © Arnaud Tételin

Images de pensée tente d'élaborer une représentation sensible des troubles Dys tels qu'ils sont vécus par chacun·e. Une œuvre plurielle, créée avec différentes personnes concernées, à la croisée de la science, de la créativité artistique et de la sensibilité individuelle et collective.

L'enjeu de cette exploration collective est de mettre en place un support d'expression et des outils pour s'exprimer, obtenir un dispositif qui donne un point de vue inédit et sensible, adossé à un point de vue scientifique. En d'autres termes, proposer une version sensible d'une vérité scientifique.

Arnaud Tételin souhaite créer une œuvre participative qui soit en perpétuelle évolution, dans un questionnement in-discontinu, nourrie par les témoignages et les apports du public. Ce dernier est invité à partager et à enrichir de son propre regard cette production d'images sensibles.

Pour en savoir plus : <https://tetelinarnaud.wixsite.com/book>