

VISION ALTERNATIVE DES TIERS-LIEUX ARTISTIQUES

Une exploration des pratiques européennes durables

[Titre EN: Towards an Alternative Vision of Creative and Cultural Third-Places]

24 et 25 Novembre 2022

Université Sorbonne Nouvelle & La Station – Gare des Mines

ENJEUX

Les 20 dernières années ont vu émerger des **tiers-lieux culturels et créatifs (CCTPs)** dans le monde, créés à l'initiative d'artistes, de militant-e-s, d'associations et de collectifs, à travers l'occupation de friches industrielles et d'espaces abandonnés. Leurs stratégies d'occupation ont évolué pour devenir des projets d'urbanisme temporaire et des cadres juridiques ont commencé à émerger dans le début des années 2010 avec le soutien du gouvernement, des propriétaires et des opérateur-ice-s de l'aménagement.

Les projets d'occupation temporaire ont donné naissance à différentes typologies de lieux, en particulier les tiers-lieux culturels et créatifs comme étant des *"alternatives militantes aux pratiques capitalistes"* (Lallement, 2015). Mais, les réelles alternatives de ces formes organisationnelles sont à examiner au prisme des interventions des acteur-ice-s public-que-s et privé-e-s de la fabrication des espaces urbains et du renouvellement des quartiers en contexte urbain, **à une époque d'intensification de la gentrification, de la récupération marchande de l'underground, du city-branding et de l'entrepreneuriat culturel.**

Aujourd'hui, le modèle d'urbanisme temporaire commence à montrer ses limites. On observe un besoin de propositions d'alternatives à ce type d'appropriation d'espace et de forme organisationnelle qui s'attachent à de nouvelles logiques. Artistes, travailleur-euse-s créatif-ive-s et citoyen-ne-s devraient être autorisé-e-s à se ré-approprier des espaces urbains abandonnés pour **se détourner des logiques d'occupation d'un urbanisme au service exclusif du capitalisme et de l'aménagement urbain, au détriment de la créativité urbaine et de la justice spatiale** (Mould, 2015).

Pour cela, les lieux culturels et créatifs ont besoin de temps et d'espace pour développer et étendre leurs réseaux afin de s'ancrer dans un territoire. Cependant, de nombreux lieux culturels ont disparu ces deux dernières années. De même, certaines recherches ont montré comment les travailleur-euse-s créatif-ive-s tentent de développer des pratiques d'auto-organisation pour éviter d'être instrumentalisé-e-s au service de la gentrification et d'objectifs d'urbanisation top-down (Cnossen, 2021).

Ce séminaire vise à **interroger la notion de «tiers-lieux culturels et créatifs» en proposant des éclairages multidisciplinaires** (artistes, praticien-ne-s, chercheur-euse-s, aménageur-euse-s urbain-e-s et décideur-euse-s public-que-s à l'échelle locale) sur les enjeux et les tensions rencontrés dans ces lieux en matière de durabilité, viabilité, diversité, inclusion et externalités. Une attention particulière sera donnée aux politiques actuelles qui améliorent ou nuisent le développement de ces lieux.

Notre objectif final est de créer un think tank européen afin de dialoguer, échanger et débattre sur ces problématiques. En particulier, s'interroger sur comment ces lieux peuvent constituer des alternatives pour vivre, créer et travailler collectivement, à travers une nouvelle esthétique européenne définie **par des milieux inclusifs, démocratiques et présentant des formes esthétiques et d'appropriation accueillantes**, tout en préservant ces espaces, leurs écosystèmes vulnérables et en se conformant aux Objectifs de Développement Durable (Nations Unies).

1 INNOVATIONS, VIABILITÉ ET DURABILITÉ

Les conditions et les tensions impliquées dans la durabilité et la viabilité des lieux : facteurs et obstacles à leur viabilité économique, développement et pérennisation. Quelles solutions innovantes et alternatives aux modèles institutionnels basés sur la propriété privée en Europe ?

2 DIVERSITÉ, COMMUNAUTÉS ET INCLUSION

Les tiers-lieux culturels et créatifs ont été transformés en rassemblant une grande diversité de communautés et de pratiques. Comment les lieux alternatifs rendent visibles ces diversités et stimulent de nouvelles formes de sociabilités ? Comment construire plus d'expériences inclusives qui accueillent différentes minorités sexuelles, ethniques et sociales ?

3 ALTERNATIVES ET RÉSISTANCE

Le détournement subversif des codes urbains, l'occupation innovante des espaces... A partir de quel moment les lieux cessent-ils d'être de simples palliatifs aux politiques rurales, urbaines, sociales, culturelles ? Comment préserver l'héritage industriel tout en transformant des espaces respectant les besoins en termes d'activités et les objectifs du Green Deal ? Comment concevoir de nouvelles politiques pour soutenir ces transformations ?

4 EXTERNALITÉS ET TERRITOIRES

Dans quelle mesure ces lieux contribuent-ils à la justice spatiale et à l'environnement créatif local ? Selon quelles formes : esthétiques, transformations architecturales, atmosphères urbaines et ambiances de quartier, impacts environnementaux et expériences originales de développement durable, expériences d'inclusion sociale et de proximités relationnelles, culturelles et sociales.

ORGANISATEURS & PARTENAIRES

Le Labex ICCA est un laboratoire de recherche interdisciplinaire centré sur les pratiques et les marchés de la culture, des arts et du numérique. Créé en 2011, il a pour principaux objectifs la définition de nouveaux modèles économiques et de régulation, l'étude des nouveaux usages et des marchés émergents et celle de la transformation des cadres juridiques. Il rassemble des équipes de plusieurs universités appartenant à des disciplines comme la sociologie, l'économie, le droit, le design, la communication et les sciences de l'éducation. Il constitue aussi un lieu de dialogue avec les organismes professionnels et les acteur-ice-s industriel-elle-s des secteurs de la culture et des arts.

Site internet: icca.univ-paris13.fr

Créé en 2002, le Collectif MU est un bureau de production artistique spécialisé dans les domaines de la musique, de l'art sonore et des nouveaux médias. Au printemps 2016, MU a ouvert les portes

de La Station - Gare des Mines, dans le cadre des sites artistiques temporaires, démarche d'urbanisme transitoire initiée par SNCF Immobilier. Au carrefour de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers, La Station est à la fois un lieu festif et convivial et un laboratoire consacré aux scènes artistiques émergentes, fondé sur les vestiges d'une gare à charbon désaffectée. La Station est également un lieu d'échanges artistiques et de ressources mutualisées, creuset pour de multiples initiatives culturelles et lieu de vie ouvert sur le quartier, capable d'accueillir une large diversité de public pour générer des liens sociaux.

Site internet: lastation.paris

Trans Europe Halles est un des plus vieux et plus dynamiques réseaux culturels en Europe. Ils et elles ont été à l'avant-garde de la réaffectation de bâtiments abandonnés pour l'art, la culture et le militantisme depuis 1983. TEH est basé en Suède et possède 135 membres dans 39 pays différents en Europe, de l'Espagne à la Géorgie.

Site internet: teh.net

MATINÉE

9:00

Accueil & Mots d'Ouverture

9:30 - 10:15

Key Speaker 1

Tiffany FUKUMA [Suède]

Directrice de Trans Europe Halles

10:30 - 12:00

Panel 1

Innovation, Viabilité & Durabilité

Levente POLYAK [Hongrie]

Directeur d'Eutropian, expert du programme Urban Innovative Actions

Natassa DOURIDA [Grèce]

Fondatrice et secrétaire générale de Communitism

Jules DESGOUTTE [France]

Co-coordonateur d'ArtFactories et co-fondateur de Art be in / Art be out

Juliette BOMPOINT [France]

Directrice de Périféeries, co-fondatrice de la foncière culturelle La Main 9-3.0, et ancienne directrice de Mains d'Œuvres

David GEORGES-FRANCOIS [France]

Co-fondateur et responsable administratif et financier du Collectif MU et de la Station - Gare des Mines

MODÉRATEUR-RICES :

Fabrice ROCHELANDET &

Natalia BOBADILLA [France]

Informations ci-après

12:00 - 13:15

Buffet

APRÈS-MIDI

13:15 - 14:00

Key Speaker 2

Robert G. HOLLANDS [Royaume-Uni]

Professeur de Sociologie à l'Université de NewCastle

14:15 - 15:00

Key Speaker 3

Boukje CNOSSEN [Allemagne]

Professeure d'Entrepreneuriat Culturel à l'Université Leuphana, Lüneburg

15:30 - 17:00

Panel 2

Alternatives & Politiques

Katja LINDQVIST [Suède]

Professeure associée au Département de Gestion et Science des Services à l'Université de Lund

Paul KRAUS [Suède]

Co-fondateur et responsable des opérations à Hypnos Theatre et directeur d'Inkonst

Julien BEBRONNE [Belgique]

Coordinateur du projet «A Place To Be-Come», et responsable Innovation Sociale & Participation Citoyenne du Collectif 11h22

Amy GOTTUNG [Canada]

Programmatrice, productrice, chercheuse et écrivaine à Toronto

MODÉRATRICE :

Natalia BOBADILLA [France]

Professeure associée en Stratégie des organisations à l'Université Paris Sorbonne Nord

17:00 - 17:30

Conclusion jour 1 : Discussion

SOIRÉE

Buffet & Cocktail à La Station [19:00 - 21:00]

Micro-exposition Art&Research

6b x La Station x Mains d'Œuvres

Création, Trajectoires et Pérennisation

Heartbeat Questions [Perf. 1]

Zuzana ERNST & Anne WIEDERHOLD

[Autriche] - Directrices artistiques Brunnenpassage

MATINÉE

9:00

Accueil & Mots d'Ouverture

9:30 - 10:15

Key Speaker 4

Oli MOULD [Royaume-Uni]

Maître de conférences en Géographie Humaine à Royal Holloway, Université de Londres

10:30 - 12:00

Panel 3

Externalités & Territoires

François PICHAULT [Belgique]

Docteur en sociologie à HEC Liège, Université de Liège

Zuzana ERNST [Autriche]

Artiste, scénographe et directrice artistique adjointe à Brunnenpassage

William CHAMBERLAIN [Royaume-Uni]

Fondateur de Creative Wick et de Cultural Interest Group, et co-fondateur de Hackney Wick & Fish Island Community Development Trust

Rémi JACQUOT [France]

Administrateur du 6b

MODÉRATEUR :

Fabrice ROCHELANDET [France]

Professeur à l'Institut Média, Cultures, Communication et Numériques à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

12:00 - 13:00

Buffet

APRÈS-MIDI

13:00 - 13:30

Superindustrial [Perf. 2]

Robert Willim [Suède]

Artiste and Professeur Associé d'Ethnologie et Cultures Digitales à l'Université de Lund

13:30 - 16:15

**Workshop Expérimental
Design & Discussion**

Et si ces espaces créatifs post-industriels étaient les modèles d'une nouvelle esthétique européenne ?

Animé par : Per-Johan Dahl [Suède]

Architecte and Professeur Associé au Département d'Architecture, Environnement construit à l'Université de Lund

Designer: Atelier Craft [France]

Studio de scénographie : atelier créatif et de construction par des scénographes, designers et architectes

18:00 - 18:30

Mots de la fin

18:30 - 20:00

Buffet & Cocktail

DURANT LES 2 JOURS

Radio Station Station

Captation sonore des key speakers et des panels & itw

Antoine Lefebvre,
artiste-éditeur

Élaboration du Fanzine

LOCALISATION

MAISON DE LA RECHERCHE - UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE

Adresse

4 rue des Irlandais
75005 PARIS

Transport en commun

Bus 24 : Musée et Institut Curie (2 min)
Bus 84, 89 et 75 : Panthéon (5 min)
Metro 7 : Place Monge (7 min)
Metro 10 : Cardinal Lemoine (7 min)
RER B : Luxembourg (8 min)

LA STATION - GARE DES MINES

09 73 26 11 47

Adresse

29 avenue de la Porte d'Aubervilliers
75018 PARIS

Transport en commun

Bus 35 et 239 : Parc du Millénaire (devant)
Tram T3bis : Porte d'Aubervilliers (5 min)
RER E : Rosa Parks (10 min)
Metro 12 : Porte de la Chapelle (15 min)