

La diversification de l'offre des établissements culturels patrimoniaux des Métropoles du Grand Paris et d'Aix- Marseille- Provence par le spectacle vivant

Daniel Urrutiaguer, Laure Ciosi

Passages XX-XXI (Lyon 2), IRET (Paris 3), LESA (Aix-Marseille Université)

Introduction

Problématisation

- Quelles contributions du spectacle vivant à l'évolution du positionnement stratégique des établissements culturels patrimoniaux dans un contexte budgétaire actuellement plus contraint ?
- Quelles logiques d'action et d'évaluation en jeu ?
Quelle hybridation entre ces différentes logiques ?

Méthodologie

- Corpus : deux métropoles - Grand Paris et Aix-Marseille-Provence
 - Deux volets d'enquête :
 - 1) quantitatif : sur la hiérarchie des objectifs, des manifestations culturelles / des domaines du SV, des partenariats, l'évolution (2010-2014) et le devenir du SV
 - 2) qualitatif : entretiens sur les intentions stratégiques, les modalités de mise en œuvre des actions impliquant des artistes du SV en fonction des moyens disponibles et les bilans
- + quelques documents budgétaires

L'échantillon de l'enquête par questionnaire

- Bibliothèques municipales: 157 réponses (taux de réponses : 53%)
- Musées de France : 43 réponses (taux : 49%)
- Représentativité territoriale :
 - assez similaire pour les bibliothèques
 - inégale pour les musées (> PC / << AMP)
- Représentativité selon la taille : sous représentation des petites bibliothèques et des grands musées

L'échantillon de l'enquête qualitative

- 20 études de cas aux profils contrastés selon le statut, l'autorité de tutelle et le projet culturel :
 - 11 bibliothèques
 - 7 musées
 - 2 services d'archives
- Entretiens individuels (50) menés avec les directeurs, les responsables de la programmation culturelle, des services des publics.

Résultats

Les objectifs assignés à la programmation du spectacle vivant

- **Quatre objectifs principaux :**
 - Développement des publics (84,3%)
 - Valorisation des collections (55,5%)
 - Modification de l' image de l' institution (27,7%)
 - Décloisonnement des arts (18,3%)

Tableau 1 : **Etablissements culturels patrimoniaux et objectifs prioritaires (en %)**
Le total en ligne des pourcentages est supérieur à 100, car deux objectifs ont été le plus souvent déclarés par chaque répondant.

	Développement des publics	Valorisation des collections	Modification de l' image institutionnelle	Décloisonnement des arts
Musées de France	65,0	55,0	22,5	40,0
Bibliothèques	89,4	55,6	29,1	13,9
<i>Moyenne</i>	<i>84,3</i>	<i>55,5</i>	<i>27,7</i>	<i>18,3</i>

- **Articulation des deux objectifs prioritaires:**
 - 1er rang (commun M+B) : développement des publics et valorisation des collections
 - 2ème rang (distinct) :
 - développement des publics et modification de l'image (B)
 - développement des publics et décloisonnement des arts (M)

Programmation de spectacle vivant et enjeux des ECP

- *L'analyse des logiques d'action des ECP permet de discerner les enjeux auxquels ils souhaitent répondre :*
 - **Politiques**, en situant leurs collections dans un rapport au monde contemporain ;
 - **Culturels**, par la construction d'une offre artistique complémentaire sur leur territoire ;
 - **Sociaux**, quand il s'agit de s'adresser à des publics populaires ou spécifiques.

Les statuts assignés à l'art vivant dans la diversification

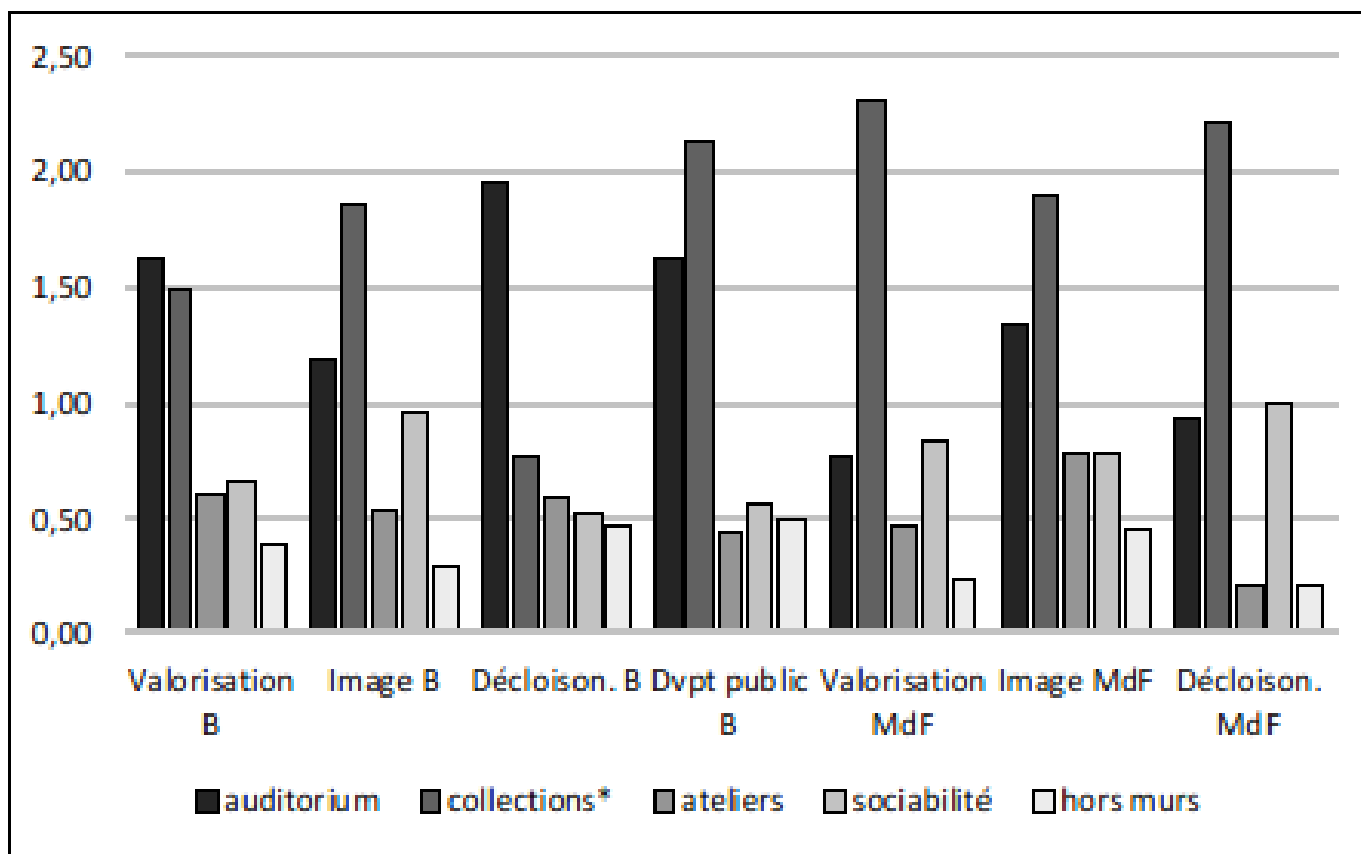
- ***Trois statuts :***
 - **Un outil d'animation culturelle** : élargir l'attractivité du lieu (ECP « *Image* »)
 - **Un outil d'action culturelle** : diversifier l'accès aux collections/ fonds (ECP « *Valorisation* »)
 - **Une œuvre d'art** : transmettre une vision du monde (ECP « *Décloisonnement* »)

Les choix concernant les artistes du SV

- **Rang dans le temps de travail consacré par les équipes aux manifestations culturelles**
- 1er rang : contes (B), visites guidées (M)
- spectacles au 4e rang sauf ECP « image » (3e rang)
- **Domaines du SV les + impliqués**
 - B : 1) marionnettes-contes, 2) musique, 3) théâtre
 - M : 1) musique, 2) théâtre, 3) danse (sauf M « décroissement »)
- **Rayonnement des artistes du SV les + impliqués**
- 1) régional; 2) national (sauf M « image »);
3) international

- **Espaces utilisés pour les interventions des artistes du SV**

Graphique 13b : **Intensité moyenne des espaces utilisés pour les interventions des artistes du spectacle vivant selon les objectifs des établissements**

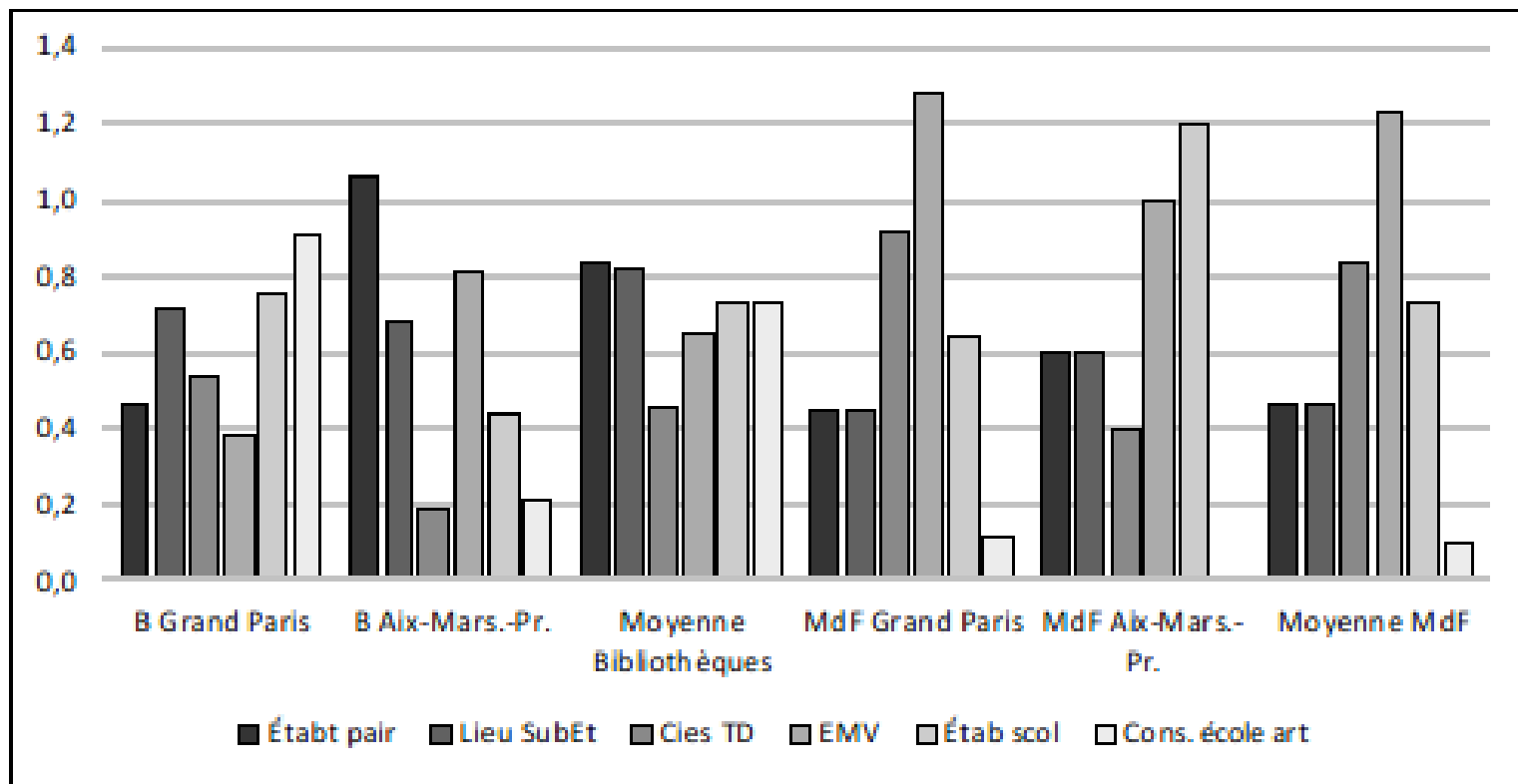

* Espaces de lecture pour les bibliothèques, espaces d'exposition pour les musées

Partenariats menés sous budget contraint

- Les partenariats de cofinancement
- Compétences; temps de travail dédié

Graphique 14 : **Intensité moyenne des partenariats pour le cofinancement des spectacles programmés selon le territoire des musées et des bibliothèques**

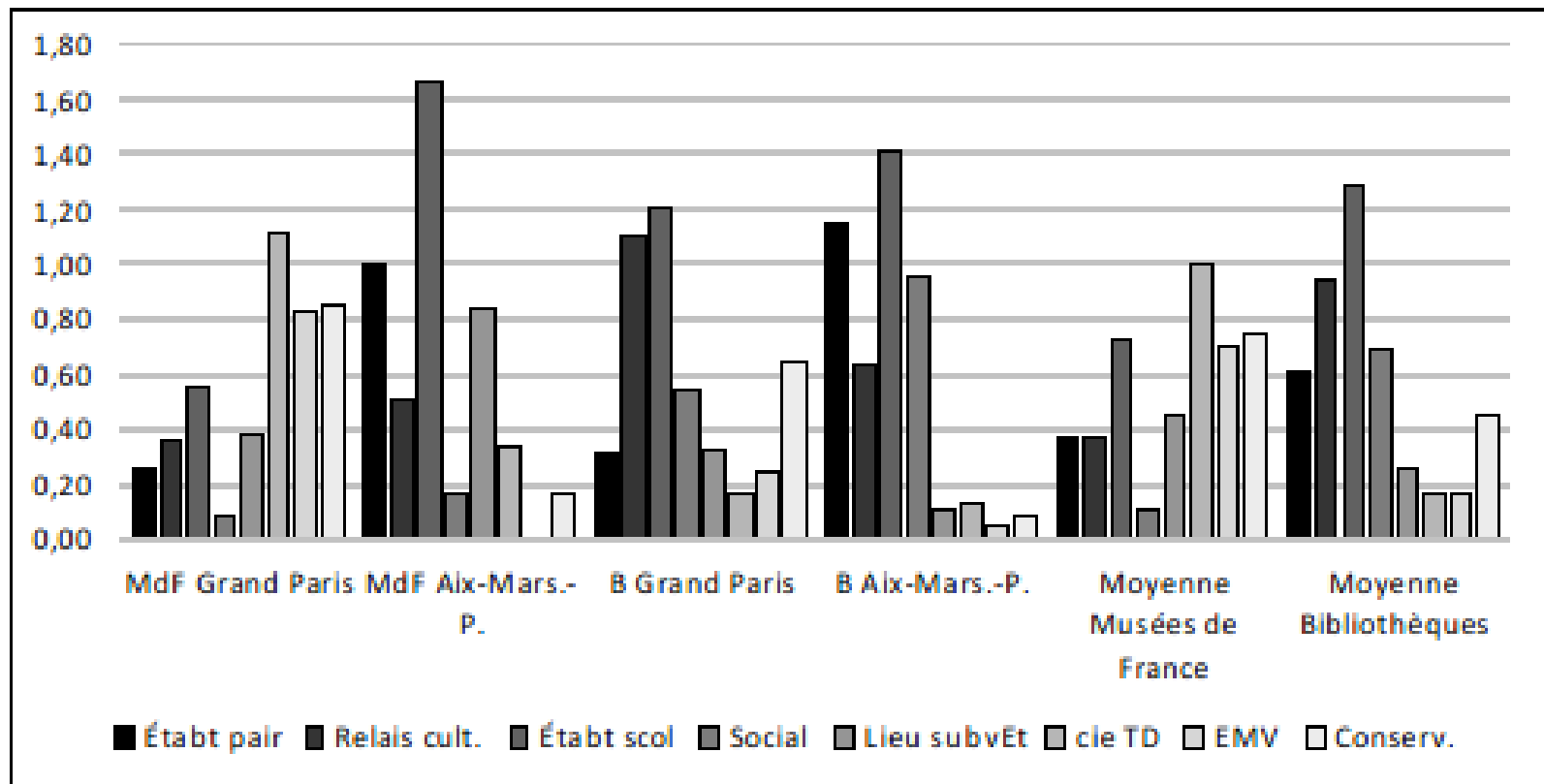

Légende : (EMV = ensembles musicaux et vocaux; Cies TD = compagnies théâtrales, chorégraphiques; Etabt pair = établissement pair; Cons. écol art = conservatoires, écoles d'art; Lieu SubEt = lieux de spectacles subventionnés par l'État).

Les partenariats pour le développement des publics

- S'accorder sur les objectifs d'un projet commun
- Dynamique de groupe et dialogue interculturel

Graphique 16 : **Ordre de classement des partenariats développés par les établissements culturels patrimoniaux selon le territoire afin de développer les publics du spectacle vivant**

Les effets induits par la diversification de l'offre par le SV

- **L'évolution de l'O de SV de 2010 à 2014**
 - Hausse: de 44% pour les M AMP à 63% pour les M CP
 - Modes de développement dominants : à effectifs constants et extension des partenariats
- **Les anticipations sur le devenir**
- Stabilité pour 58,5% des B, 65% des M
 - Justifications centrées sur le budget , les disponibilités du personnel et des locaux
- Hausse pour 23,7% des B et 23% des M
 - Justifications sur les partenariats, l'ouverture à la diversité des usagers (B), efficacité et image (M)

L'appropriation par les personnels des enjeux du SV

- ***Tensions potentielles avec artistes / usagers***
 - - respect des distances de sécurité avec les œuvres (M)
 - - conflits avec des usagers habitués à un lieu transformé en espace de SV (B)
- ***Reconfiguration du cadre de références institutionnel***
 - - élargissement du périmètre de la culture vs exigence éducative
 - - valorisation des compétences relationnelles vs conservation des collections
 - - programmation: fonction de communication vs évaluation esthétique
 - - postulat du pouvoir de transformation des spectateurs en usagers du lieu vs segmentation de la demande, quasi- absence d'enquêtes

Hybridation des logiques d'action et d'évaluation

- **« Cité d'excellence »**
- Logique d'une programmation événementielle, liée aux thématiques des collections
- Dynamiser le territoire grâce au rayonnement international des établissements, des équipes artistiques
- **« Cité partagée »**
- Diversification sociale du public par prise en compte des besoins individuels spécifiques
- Démarches participatives / lieux de vie
- **« Cité culturelle »**
- Approches sensibles et cognitives en faveur de la transitivity, de la fonction existentielle, et d'un rapport émancipateur