

PROJET ARCADE / CONTINUITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ DU CENTRE CULTUREL

Suite au départ annoncé des fondateurs de ARCADE, professionnels du design et des métiers d'art, une nouvelle équipe est invitée à se saisir de l'outil réalisé en 3 décennies et comprenant :

- le château appartenant à ARCADE (achat en viager à partir de décembre 1999), avec un gîte géré par un prestataire de service
- le réseau quantitatif et qualitatif,
- les 2 salariés en place (direction administrative, entretien des bâtiments et espaces).

PLAN

I / PRÉSENTATION DES CANDIDATS : MARINE HUNOT ET JULES LEVASSEUR
Adéquation entre leur pratique personnelle et les besoins du Centre culturel

II / PROJET ARCADE 2020 / 2030

INTRODUCTION

PROPOSITIONS

A/ EXPOSITIONS

B/ ACTION PÉDAGOGIQUE

C/ SERVICES ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL DANS L'ENTREPRISE

D/ COMMUNICATION ET PARTENARIAT

III / CALENDRIER

IV / BUDGET

MARINE HUNOT

Diplômée de l'Esad de Reims en 2013, Marine Hunot a fait le choix de poursuivre ses recherches de manière indépendante.

Ses différents travaux personnels ont tous la particularité d'être le prétexte à la rencontre et à l'échange au-delà des frontières du design ; en effet, depuis le début de ses études, Marine est convaincue que le design est une discipline qui s'enrichit du dialogue avec d'autres champs professionnels, d'autres compétences, d'autres cultures. C'est cette démarche, naturelle et simple, basée sur la variété et l'opportunité des rencontres qui lui a permis de collaborer avec des personnes pratiquant d'autres métiers. Ces expériences ont été d'une richesse précieuse.

À la suite d'un diplôme croisant design et spectacle vivant, Marine est intervenue au sein de différentes compagnies de cirque ou de danse contemporaine sur des questions liées à l'objet en scène ou l'objet comme partenaire de jeu. Ou encore, grâce à une résidence au Frannauhfer Institute, elle a pu développer une recherche appliquée sur le corps comme système d'écriture pour les objets.

En parallèle, Marine a participé à plusieurs résidences et a pu ainsi découvrir de nouveaux environnements et nouvelles pratiques.

Par exemple, en 2014 et 2015, elle a été invitée à Fayl-Billot pour travailler avec des artisans vanniers : après un temps d'observation sur la pratique artisanale et ses enjeux, il s'agissait pour elle de concevoir, produire et développer des pièces valorisant ce savoir-faire.

En 2016, la rencontre avec le Centre culturel ARCADE pour une résidence au lycée professionnel de Longchamp axé sur le travail de la céramique a permis à Marine d'échanger, au travers de workshops, avec de futurs céramistes (techniques industrielle et manuelle) sur la pratique et sur le processus créatif lié à ce matériau.

D'autre part, depuis 2013, Marine intervient régulièrement dans une agence de conseil en innovation pour co-animer des ateliers pour le développement de nouveaux concepts dans le but de dynamiser ou de proposer des solutions adaptées à un problème identifié par des industriels. Ces ateliers de création en groupe ont renforcé sa conviction que le métier de designer est ancré dans l'échange et le dialogue.

Enfin, depuis 2015, elle intervient chaque année comme designer dans l'élaboration de l'événement « Jardins jardin » aux Tuileries ; elle se confronte à la dimension du paysage d'un point de vue de l'échelle en proposant des scénographies et principes de circulation pour ce salon. Elle est également en charge du suivi de projets et de la veille sur les expositions de design liées au « mieux vivre en ville ».

Toutes ces expériences donnent au profil de Marine Hunot un caractère polyvalent nourri par une vision sensible et sincère du métier de designer. Les projets et rencontres passés lui permettront de s'investir, dans le Centre culturel ARCADE, en mettant à disposition l'ensemble de ses compétences pour poursuivre la démarche culturelle du Centre.

Professionnel depuis 2013, Jules Levasseur développe à travers son activité de design, un regard sur les métiers manufacturiers incluant les dimensions recherche et formation. Son propos a toujours suivi un même fil conducteur : comment le design peut accompagner l'évolution des pratiques et avoir ainsi un impact sur la qualité des productions, sur le travail, sur le geste et sur la relation que l'homme de métier développe avec son outil ou avec la matière.

Lorsqu'il a débuté son activité, il s'est impliqué dans la région Champagne-Ardenne. Ses collaborations avec les entreprises lors de son diplôme (Tuilerie Royer, Metallerie Barras, RMTapissier) lui ont permis d'appréhender les logiques culturelles et économiques de la région.

Sa participation à l'écriture du projet de la Chaire IDIS, portée par l'ESAD de Reims, a été l'occasion de réfléchir à un projet de grande envergure, de manière transversale, en corrélation avec la recherche universitaire, l'enseignement et les acteurs de la région. Après un temps de résidence à Fayl Billot (2015/programme DRAC) il a intégré la Chaire IDIS et développé son projet de résidence (Folie Végétale, 2016) qui met en pratique cette logique de réseau professionnel qui formalise le cœur même de ses projets.

Depuis, et notamment grâce à sa rencontre avec ARCADE en 2015, il a développé principalement son réseau en Bourgogne. La corrélation est évidente : en s'impliquant auprès du Centre culturel il a, en même temps, parcouru la région et rencontré quelques entreprises avec lesquelles il travaille aujourd'hui, pour plus des $\frac{3}{4}$ de sa production. Gewiss à Liernais, Métal Déployé à Montbard, Nicolas Bonnet à Arce Dillot et d'autres prestataires, sont les vecteurs de sa production ces derniers mois.

Une synthèse de sa pratique en design montre qu'il privilégie le projet aux objets et le contexte de production aux produits. C'est ainsi qu'il a pu développer une véritable force de proposition, en variant les échelles, les fonctions ou les typologies dans ses créations. Ces dernières servent à alimenter, logiquement, les réseaux qu'il installe. Elles doivent pérenniser les échanges. Cette production a un effet sur l'entreprise et les métiers qui la caractérisent dans un principe d'évolution ou d'innovation.

Le profil de Jules Levasseur est complémentaire à celui de Marine Hunot. Leurs compétences associées, leurs expériences, leurs réseaux font de ce couple les personnes idéales pour poursuivre et développer toute l'action engagée par ARCADE.

INTRODUCTION

ARCADE s'était donné comme mission de réhabiliter le château de sainte Colombe et d'en faire un lieu dédié à la culture. Aujourd'hui, le château abrite un Centre culturel de création contemporaine autour du design et des métiers d'art. Ce lieu a gagné la confiance de nombreuses institutions dont le CNAP (Centre National des Arts Plastiques) qui prête régulièrement des pièces emblématiques pour les expositions thématiques.

L'objectif plus lointain est de faire de ce Centre un véritable lieu de réflexion, de débats et de propositions autour du rôle du designer, du créateur, pour une société en évolution, ouverte et éco-responsable.

Les deux jeunes designers, Marine Hunot et Jules Levasseur, s'inscrivent dans cette perspective. Tout en poursuivant l'action engagée, ils souhaitent proposer de nouvelles formes ambitieuses, tant sur le plan de la programmation intérieure et qu'extérieure.

Leur projet s'ancre dans l'identité du Centre culturel qui est de valoriser et développer la connaissance du design et des métiers d'arts.

Le slogan « Design à la campagne », spécifique du lieu, est en adéquation avec leur vision du Centre culturel. Il est en phase avec les valeurs qui les animent pour un futur souhaitable, avec une production plus soucieuse de l'environnement naturel, matériel et social, impliquant une organisation locale des compétences et leur bonne complémentarité.

Pour Marine Hunot et Jules Levasseur, l'implantation du Centre culturel, en plein territoire rural et industriel, doit permettre la création d'initiatives et de projets qui s'organisent sur un schéma respectueux de l'environnement, des hommes et des matières. Leur idée est d'étendre l'action du Centre pour des résultats concrets sur le tissu local (entreprises, artisans, éducation, création contemporaine, paysage...) puis de promouvoir ces démarches à l'échelle nationale voire internationale.

Le projet de Marine Hunot et Jules Levasseur, pour les prochaines années, sera donc de préserver l'aspect culturel et pédagogique actuel, de développer de nouveaux outils pour une action locale et de mettre en place de nouveaux modes de communication afin de démontrer l'efficacité des actions sur un spectre plus large. Leur travail devra permettre d'accompagner une transformation de la société (indispensable pour les enjeux écologiques) sur le territoire bourguignon. Cette vision est issue de leur pratique du métier de designer. Ils sont convaincus qu'ils pourront définir un modèle « pilote » qui positionnera ARCADE au centre d'un écosystème valant modèle et pouvant se décliner à d'autres régions.

PROPOSITIONS

Toutes les propositions sont envisagées en lien avec :

- le Bureau collégial qui gouverne l'association ARCADE
- les deux salariés en place : Coralie Champonnois pour la direction administrative et Stephen Camerlo pour la maintenance et l'entretien
- le prestataire de service ayant en charge le gîte du château de sainte Colombe

A/ EXPOSITIONS

→ Renforcer les 2 grandes expositions dans le château en continuant sur le même schéma avec une narration opérée par un commissariat interne et des visites guidées. Les enjeux de société, de métier, de pratique, de forme, de matières, d'économie seront au cœur des expositions.

→ Développer le commissariat indépendant, par le biais d'un appel à projet, en offrant la possibilité à de jeunes curateurs de proposer un projet d'exposition ou à de plus confirmés de créer une exposition particulière. Cela irait dans le sens de proposer un espace d'expression à des locaux.

L'enjeu est de croiser des réseaux, de faire rayonner le lieu à travers des visions nouvelles et de promouvoir le lieu à l'échelle régionale, nationale et internationale.

→ Trouver de nouvelles modalités d'expositions, notamment immersives, dans lesquelles le spectateur pourrait être acteur. Un concept à développer en lien avec l'atelier du château.

→ Créer des événements connexes aux expositions, sortes de « Off » pour renforcer le propos des expositions par l'utilisation d'autres médiums en lien avec les thématiques.

Par exemple :

- Sur un format « Grand soir », « Week-end à la campagne » l'idée serait d'inviter des artistes (spectacle vivant, approche sculpturale, travail de la matière, paysagistes...) portant un discours complémentaire à celui développé dans l'exposition du moment.
- Création d'ateliers d'un ou plusieurs jours animés par des intervenants aux disciplines complémentaires en amont des expositions. Ces ateliers pourraient être ouverts au public de l'ARCADE.

→ Proposer une forme de festival, dynamisant de manière très forte l'activité culturelle sur une semaine donnée. L'idée est d'offrir une véritable identité, toujours guidée par une relation avec le territoire, et ainsi, proposer des actions qui utilisent le design ou le lien avec les métiers d'art pour une forme d'intérêt général.

→ Continuer le développement de programmations plus courtes dans la galerie des arcades en faisant découvrir des métiers et des pratiques.

B/ ACTION PÉDAGOGIQUE

→ Poursuivre l'accueil de tous les scolaires : de la maternelle jusqu'aux cycles de fin d'étude, en adaptant les propositions d'ateliers en lien avec les expositions pour les différents niveaux.

→ S'appuyer sur les expériences d'enseignement de Marine et Jules et sur leur réseau pour proposer des temps de transmission, auprès de jeunes en formation, en offrant ainsi un cadre de travail propice à la réflexion et au questionnement.

Les formules de « Classe d'été » ou « Temps de vacances » permettraient aux stagiaires d'aborder un angle complémentaire aux formations faites en école.

Dans cette approche le caractère rural du lieu devient un atout pour les étudiants en stage en leur permettant de se libérer, d'expérimenter et de nourrir des réflexions de groupes.

C/ SERVICES ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL DANS L'ENTREPRISE

→ Développer l'action culturelle en lien avec les entreprises de la région.

Les recherches de Marine et de Jules qui portent sur le développement de la démarche design dans les milieux profanes leur permettent de croire que ARCADE peut être une véritable passerelle, comme un « incubateur », pour certaines entreprises qui souhaitent découvrir et expérimenter les démarches design.

Il s'agirait de trouver des outils qui puissent permettre aux entreprises de découvrir le design de manière large et appliquée et d'aller chercher au sein d'ARCADE un relai auprès d'une population de créatifs.

→ Développer la résidence de recherche, qui existe déjà : le cadre offert par ARCADE actuellement est riche en tout point, le designer porte un véritable projet personnel et le Centre le soutient et lui facilite les rencontres locales.

L'expérience de Jules sur le point des résidences est importante ; en effet, il a pu suivre de nombreuses résidences réalisées dans des contextes différents (la Fabriquia en Corse, les Résidences au Cirfav, ou à Sèvres, Le pôle des métiers d'art de Notron) qui lui permettront de structurer de nouveaux modèles de résidences.

→ Envisager des partenariats avec des centres de recherche ou des entreprises référentes avec lesquels imaginer des résidences plus appliquées. Il s'agirait de proposer aux designers de travailler directement dans un contexte avec un appel à projet précis. Ces partenariats pourraient également permettre de prévoir un budget communication pour porter le projet hors les murs, lors de salons ou d'évènements. Des institutions comme le VIA, la CCI, l'INMA ou des syndicats industriels pourraient soutenir ces démarches.

→ Proposer une post-résidence, c'est à dire un accompagnement, après la résidence, pour le développement et l'ancrage des projets dans l'économie réelle.

→ Créer une résidence appliquée - résidence d'entreprise - où il s'agirait de trouver une nouvelle formule d'interaction entre les créateurs et les entreprises.

→ Développer un outil « réseau », structuré par une participation annuelle, qui pourrait se concrétiser en des événements de rencontre ou une plateforme d'échanges.

→ En s'appuyant sur les reflexes métier de designer praticien de Marine et Jules, mettre en place

- des micro ateliers de travail mixant entreprises / artisans et designers / artistes travaillant ensemble sur des sujets de société ou d'intérêt général. Cela permettrait de générer du lien, une collaboration en dehors de tout intérêt privé afin de nouer des contacts qui puissent perdurer.
- des matinées rencontre type « Petit déjeuner »
- des conférences organisées dans la galerie sur des sujets posés par les acteurs locaux, sur le modèle « Choisissez votre sujet ». Le Centre culturel se chargerait de trouver les intervenants spécifiques aux sujets et pourrait élargir la réflexion aux domaines du journalisme, de la philosophie, de l'économie... (Association Manifeste pour l'industrie, Augustin Bourguignat, Gabriel Colléti, Sophie Fetro).

→ Développer l'atelier d'ARCADE.

Jules propose d'apporter ses machines pour compléter l'atelier d'ARCADE et améliorer ainsi l'outil de production sur place.

L'aménagement de l'atelier doit permettre d'améliorer la capacité d'accueil (également en hiver), l'ergonomie et la relation entre les besoins quotidiens du château et l'appropriation des lieux par des résidents.

→ Envisager des partenariats de proximité avec quelques artisans permettant de développer les capacités de production du Centre. Ces acteurs doivent être bien identifiés, avec la notion de service en soutien aux projets.

D / COMMUNICATION ET PARTENARIAT

→ Développer les partenariats pour la communication de l'action d'ARCADE hors les murs.

→ Augmenter la visibilité de l'action d'ARCADE à travers la construction d'un réseau régional et national de partenaires qui puissent être, lors de courts événements, un relai de l'action générale et particulière de l'ARCADE. Les événements comme La Paris Design Week (dernier festival parisien lié au design), Les Journées Européennes des Métiers d'Arts, la Biennale de Design de Saint Etienne, La Design Week de Milan, peuvent être des moments forts pour présenter l'action d'ARCADE.

Ces actions peuvent être faites autour d'une sortie de résidence, d'une action territoriale, ou d'une réunion de professionnels installés dans la région.

III - CALENDRIER 2020 / 2030

2019 / 2020

Rencontre avec tous les acteurs d'ARCADE

État des lieux

Réflexion sur le projet à proposer pour le futur du Centre culturel en ciblant les besoins sur la prochaine décennie (nouveaux financements, nouvelles actions)

2020 / 2021

Préparation des projets à développer (services aux entreprises, festivals, services pédagogiques) et budgétisation de ceux-ci.

Création d'un répertoire d'intervenants potentiels selon les initiatives

Recherche de partenariats pour financer les initiatives

Mise en place de certaines missions auprès des écoles ou entreprises du réseau

2022 / 2024

Mise en place de toutes les actions prévues

2025 / 2030

Développement de tous les projets

IV - BUDGET

POSTE 1 -

Le poste de « Direction artistique » devra être créé pour Marine Hunot ; il permettra de poursuivre et développer toutes les activités en lien avec la création et la mise en place des expositions.

Temps plein, 35h, à partir de septembre 2020.

POSTE 2 -

Le poste de « Chargé de production » devra être créé pour Jules Levasseur ; il permettra d'entreprendre les actions en lien avec les entreprises, avec les résidences, avec l'atelier de production.

Temps partiel, 17h, à partir de septembre 2020.