

**Financement d'une allocation de recherche par la Région Rhône-Alpes, ARC 7
 « Innovations, Mobilités, Territoires et Dynamiques Urbaines »**

Sujet de thèse	Territorialités du mouvement et franchissement : les artistes et leur créativité au service de l'innovation territoriale en Rhône-Alpes
Laboratoire 1 / Etablissement (établissement d'inscription, qui sera aussi l'établissement gestionnaire) ; Ecole doctorale	PACTE – Territoires, UMR 5194/Université Joseph Fourier, Grenoble 1 Ecole Doctorale des Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire (ED 454)
Laboratoire 2 / Etablissement	TRIANGLE , UMR 5206 / Université Lyon 2
Direction de thèse (et laboratoires de rattachement)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anne-Laure Amilhat Szary, UMR PACTE, Grenoble, direction ➤ Philippe Chaudoir, UMR TRIANGLE, Lyon, co-direction
Contact pour candidature, avant le 20/6/2012	Anne-Laure.Amilhat@ujf-grenoble.fr

Contexte scientifique de l'étude

Cette recherche se positionne de faire évoluer la connaissance sur les dynamiques métropolitaines à partir de l'analyse poussée d'une catégorie particulière de la population : l'accélération internationale des mobilités touche l'ensemble des individus, mais impacte particulièrement les artistes dans leurs pratiques personnelles, leurs conceptions du mouvement, leurs représentations sociales, politiques, esthétiques. Ces derniers développent des capacités créatives et transversales propices à l'expression de ces représentations. Les travaux récents montrent à la fois combien la mobilité est au cœur des territorialités contemporaines (Tarrus 1989, Lévy 2000, Urry 2005, Retailé 2005)ⁱ et à quel point les villes jouent un rôle essentiel dans le système complexe du déplacement des hommes (Kaufmann 2008)ⁱⁱ. Les travaux récents sur la mobilité des artistes (Chaudoir 2007, Amilhat Szary et al. 2011)ⁱⁱⁱ montrent à la fois que ceux-ci se déplacent beaucoup et que l'impact de leur mobilité est très spécifique. Ils rejoignent des travaux plus généraux qui insistent sur le fait qu'il est très difficile de séparer un type de mobilité d'un autre et que toutes les échelles du mouvement sont liées, ce qui implique, pour comprendre les ressorts métropolitains, d'analyser avec quels espaces les villes sont liées et par l'intermédiaire de quels mobiles (Dureau F. & Hily 2009, Amilhat Szary 2007)^{iv}.

A ce titre, les artistes¹ constituent un segment particulier puisqu'ils sont en grande partie conscients de l'importance que revêt le mouvement dans leur processus créatif. Les valeurs associées à la mobilité dans le champ artistique ne sont pas une nouveauté : elles sont constitutives de l'activité des artistes depuis la fin de l'époque moderne en Europe (depuis les avatars du Grand Tour jusqu'aux grands échanges culturels du 19ème siècle), et les métissages culturels récents stimulent ces interactions au quotidien dans les lieux de résidences, les ateliers, les performances. Cela est lié à une double capacité des artistes de se déplacer, mais aussi d'accueillir et de développer des

¹ « On entend par « artiste » toute personne qui, crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recreation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue, en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque » ; Recommendation concerning the Status of the Artist, UNESCO, October 27th 1980, 21st General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Belgrade. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

rencontres autour d'eux. Ce contexte est propice à l'émergence d'apprentissages variés qui tiennent tant aux conditions du processus créatif (conditions institutionnelles et financière, gestion de projet, etc.) qu'à la nature du projet esthétique, mais aussi à des compétences élargies à tous les aspects du lien social.

Les politiques publiques ont pris conscience de cette richesse territoriale qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes humains, liés aux difficultés de franchissement des frontières et à la non-harmonisation des marchés du travail dans le secteur de la culture. L'UE notamment a lancé une série d'études pour aplanir ces obstacles et contribuer à inscrire le déplacement des artistes dans l'économie de la connaissance qui dynamise ses métropoles. C'est ainsi que depuis 2001-2002, les conditions de la créativité font l'objet de politiques spécifiques. Elles doivent s'articuler avec les interventions sectorielles, tant dans le domaine de l'emploi que de celui de l'éducation et de la formation. Les conclusions d'une conférence internationale (*Artist on the Move*, 7 - 8 Octobre 2004, Rotterdam) et un rapport (*Mobility Matters*, 2008, ERICarts) servent aujourd'hui de cadre directeur pour aménager l'action. Son aspect pluri-dimensionnel et la spécificité de chaque parcours créatif rendent toutefois toute coordination et gestion d'ensemble délicate^v. Il s'agit là d'un domaine que la région Rhône-Alpes a su valoriser par la création d'organismes spécifiques (FIACRE, NACRE) et l'hébergement d'organismes à vocation nationale (Observatoire des Politiques Culturelles), et que les laboratoire PACTE et TRIANGLE ont déjà travaillé, leurs études faisant apparaître que l'artiste est un vecteur du renouveau des rapports à l'espace urbain notamment, et montrant combien son déplacement a un impact très fort à la fois sur le territoire de départ et sur le territoire d'accueil. Le travail développé dans cette thèse aura pour but de spécifier cet apport pour ce qui concerne la Région Rhône-Alpes en particulier, tant lieu de départ et d'accueil des artistes qu'acteur de ces mobilités artistiques.

Description du sujet de thèse

OBJECTIFS ET VALORISATION DE LA THESE :

Cette recherche se positionne au cœur de l'évolution des politiques culturelles à toutes les échelles. L'expertise mobilisée vise donc à une applicabilité en matière de politiques publiques dans une optique de comparaison inter-régionale et internationale, ainsi qu'à servir de levier pour le développement territorial de la région. Le cas des artistes constitue en effet un indicateur puissant pour comprendre l'évolution des mobilités dans le secteur tertiaire européen et son apport aux dynamiques métropolitaines.

DESCRIPTIF PROBLEMATIQUE :

La thèse se propose de partir des politiques culturelles européennes et leur impact (analysés du point de vue de leur traitement de la mobilité des artistes) pour mieux comprendre les enjeux du lien entre mobilités internationales et dynamiques métropolitaines en région Rhône-Alpes. Le cadre européen constitue à ce titre un environnement exceptionnel, du point de vue de l'évolution de ses frontières d'une part, du point de vue de sa politique culturelle d'autre part. L'ouverture des frontières internes au sein de l'espace Schengen et de ses partenaires proches comme la Suisse rend en effet les échanges plus aisés au sein de l'UE, il a indéniablement favorisé les coopérations artistiques. Le renforcement des mesures de sécurité sur les frontières externes fait en revanche peser des contraintes inédites sur les partenariats extra-européens, notamment vers les pays des Suds. On s'intéressera à la façon dont les déplacements des artistes confirment ou infirment les tendances générales, en travaillant notamment sur l'existence possible de dérogations aux règles migratoires en fonction du statut créatif accordé à des professionnels reconnus comme tels sur le plan international. Cela permettra également de mettre l'accent sur la compétition en matière d'attractivité dans laquelle l'Europe se trouve placée vis-à-vis d'autres pôles culturels globaux, nord-américains notamment. Pour la Région Rhône-Alpes, cette étude peut constituer un complément

intéressant aux formes d'analyse plus traditionnelle du positionnement international de son territoire dans la compétition régionale.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

En termes méthodologiques, la démarche s'appuiera sur plusieurs axes complémentaires :

- au cœur de la thèse, un travail d'enquête et d'entretiens menés auprès d'artistes et de professionnels de la culture : travail de repérage des artistes, analyse de leur production artistique...
- l'analyse des dispositifs d'appui à la mobilité en Rhône-Alpes sur la base d'un travail bibliographique et documentaire, mais également au travers d'une implication concrète dans les différents chantiers de réflexion scientifique, la réalisation d'un état de l'art et des questionnements ainsi dans une perspective comparatiste, réalisation d'une généalogie comparée (effet miroir).
- l'analyse de la déclinaison territoriale des stratégies de mobilité créative en Europe par un travail détaillé sur trois cas régionaux issus de trois pays distincts (Rhône-Alpes France, à comparer avec deux régions européennes, probablement en Belgique du fait de la proximité de la Commission, ainsi qu'en Hongrie ou autre pays récemment intégré à l'UE).

Les techniques mobilisées porteront principalement sur :

- l'organisation d'enquêtes qualitatives et quantitatives,
- la mise en œuvre d'entretiens,
- l'analyse de discours (avec l'appui de logiciels ad-hoc ALCESTE , SPHYNX2, Lexica),
- la mise en place et l'animation de focus group avec les acteurs impliqués.

TERRAINS

La thèse devra faire la preuve d'une bonne connaissance des politiques européennes comme de leurs déclinaisons nationales, ainsi que des spécificités d'application au niveau local. Pour ce faire, le doctorant travaillera à la fois sur les dispositifs français, belges (du fait de la proximité de la Commission), ainsi que hongrois ou d'un autre pays récemment intégré à l'UE. Le choix des artistes enquêtés ne sera pas restreint régionalement : l'échantillonnage pourra faire l'objet d'une définition plus précise dans le cours de la première année de thèse.

Partenaires et collaborations

Partenaires Socio-économiques

- La Région Rhône-Alpes (Direction des Affaires culturelles) et FIACRE (Fonds pour l'Innovation Artistique et Culturelle en Rhône-Alpes), Lyon.

Relations avec l'international – Collaborations

- Ce travail de thèse sera appuyé par le réseau Européen des Centres de Formation d'administration Culturels (*ENCATC*), Bruxelles, qui accueillera le doctorant pour la partie bruxelloise de son terrain et facilitera le lien avec les professionnels de la culture en Europe, ainsi que la diffusion des résultats du travail de thèse. A Grenoble, le doctorant sera hébergé par PACTE.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

ⁱ Lévy, J. (2000). Les nouveaux espaces de la mobilité. In *Les territoires de la mobilité*, M. Bonnet & D. Desjeux, (dir.), p. 155-. Paris: PUF.

Retailé, D. 2005. « L'espace mobile ». In *Le territoire est mort. Vive les territoires !*, Antheaume, B. & Giraut, F. (dir), 175-201. Paris: IRD.

Tarrius, A. 1989. *Anthropologie du mouvement*. Caen: Paradigme

Urry J., 2005. « Les systèmes de la mobilité », Cahiers internationaux de sociologie, vol.1, n°118, p. 23-35.

ⁱⁱ Kaufmann, V. (2008) *.Les paradoxes de la mobilité*. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.

ⁱⁱⁱ CHAUDOIR P. (2007). « Esthétique et espace urbain, la ville en devenir », revue *Etudes théâtrales*, Louvain-la-Neuve.

“Artists Moving & Learning - European Report on Project (143380-LLP-2008-BE-KA1-KA1SCR (2008-3601)” ; 2011, PACTE-CNRS, France & DEUSTO, Spain : Amilhat Szary Anne-Laure, Louargant Sophie, Koop Kirsten, Saez Guy (Authors for PACTE), Landabidea Urresti Xabier, Ortega Nuere Cristina, San Salvador del Valle Roberto, Cuenca Cabeza Manuel (Authors for DEUSTO), Neisse Judith (Author for Mediana), 73 p.; http://www.encatc.org/moving-and-learning/files/AML%20European_Report.pdf

^{iv} Amilhat Szary, A.-L. (2007). “Are borders more easily crossed today ? The paradox of contemporary trans-border mobilities in the Andes”. *Geopolitics* 2007 (1):1-18.

Dureau F. et Hily M.A. (dir). 2009. *Les mondes de la mobilité*, Rennes, PUR.

^v Bibliographie européenne sur la mobilité des artistes

- On the situation of artists in the European Community, 1991, European Parliament/ Doris Pack
- *Report on the Situation and Role of the Artists in the European Union*, 1999, European Parliament, Committee on Culture, Youth, Education and the Media/ Helena Vaz da Silva, 20 p.
- *Nobody Promised you a Living - Overview on the Position of the Artists in ECA Member Countries*, 1999, European Council of Artists, Copenhagen (<http://www.eca.dk/publications/index.html>)
- *Creative Europe. On the Governance and Management of Artistic Creativity in Europe*, 2001, Danielle Cliche, Ritva Mitchell, Andreas Wiesand in co-operation with Ilka Heiskanen (FinnEkvit) and Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), ARcult Media, Bonn.
- *International Flow of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003*, UNESCO Institute for Statistics, UNESCO, Sector for Culture, 2005.
- *Study on impediments to mobility in the EU live performance sector and on possible solutions*, 2006, Mobile.home project for Pearle* (Performing Arts Employers' Associations League Europe), IETM (international network for contemporary performing arts), TINFO (Finnish Theatre Information Centre), on-the-move.org, and others: http://www.ietm.org/upload/files/2_20070326111816.pdf
- *Dynamics, Causes and Consequences of Transborder Mobility in the European Arts and Culture*, MEAC Pilot Project (2005-2006), Arts and Culture. A summary of pilot project results with suggestions for further research the ERICarts Institute for the LabforCulture, 2006, 42 p.
- *On the social status of artists*, European Parliament resolution of 7 June 2007 (non-legislative resolution [2006/2249\(INI\)](#)) /Commission de la culture et de l'éducation/ Claire Gibault, 12 p.
- *European Agenda for Culture*, 2007, endorsed by the Council in its Resolution of November 2007 and the European Council in its conclusions of December 2007.
- *A European agenda for culture in a globalizing world*, 2007, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (SEC(2007) 570) /* COM/2007/0242 final)
- *Mobility matters*, 2008, ERICarts Institute for the European Commission: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/ericarts/final_report_ERICarts.pdf (cf. also their online bibliography: http://www.mobility-matters.eu/web/files/50/en/General_Publications_and_Documents_Relating_to_Mobility_Issues.pdf)
- *Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries*, 2010, European Commission , DG Education and Culture COM (2010) 183, 20 p