



Programme de formation professionnelle

Tisser des récits dans la fabrique du territoire : pratiques artistiques et urbanisme culturel

PUBLIC CONCERNE

Artistes, paysagistes, architectes, porteurs de projets hybrides art et aménagement... Toute équipe artistique ou pluridisciplinaire impliquée dans un projet ou s'intéressant à l'urbanisme culturel

Lieu d'exercice : collectivité, compagnie artistique, collectif d'artistes, site culturel et de loisirs, cabinet d'études, agence d'urbanisme...

PREREQUIS

Pas de prérequis

MATERIEL A APPORTER EN FORMATION

Nécessaire à la prise de notes

OBJECTIF GENERAL

Cette formation vise à accompagner les artistes et créateurs qui investissent l'espace public - arts de la rue, arts visuels ou projets conçus pour des lieux non dédiés - dans la compréhension des mécanismes de la fabrique urbaine. En éclairant les rôles des acteurs, les temporalités des projets et les logiques d'aménagement, elle offre les clés pour intervenir au bon moment, saisir les règles du jeu et établir un dialogue constructif avec les commanditaires.

Elle introduit les principes de l'urbanisme culturel, approche qui associe création artistique, transformation urbaine et participation des habitants, afin d'imaginer des territoires plus sensibles et plus hospitaliers.

La construction d'un récit fort, la visibilité du projet et la création de traces durables deviennent des leviers pour inscrire l'art dans la mémoire des lieux et accompagner les mutations de la ville.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

- ✓ Analyser les dynamiques urbaines afin d'identifier les opportunités et contraintes d'un projet artistique dans l'espace public
- ✓ Concevoir une proposition artistique située, incluant médiation et pérennisation adaptées au territoire
- ✓ Développer des stratégies de dialogue et de co-construction avec les acteurs de l'aménagement pour positionner leur projet avec pertinence

CONTENU DE LA FORMATION

Jour 1 — Comprendre la fabrique urbaine et situer son projet

Matin

- ✓ Introduction : Art, ville et transformation des territoires
 - Présentation des participants et de leurs pratiques
 - Panorama des formes artistiques dans l'espace public (arts de la rue, installations, projets participatifs, commandes urbaines)
 - Pourquoi la ville et le territoire deviennent des terrains de jeu privilégié de création
 - Les enjeux contemporains : transition écologique, participation citoyenne, nouvelles narrations urbaines
- ✓ Comprendre la fabrique urbaine
 - Les grandes étapes d'un projet urbain (diagnostic, programmation, conception, chantier, activation)
 - Cartographie de l'inter-monde des acteurs de l'aménagement
 - Les temporalités urbaines et les moments propices à l'intervention artistique
 - Cartographie collective des acteurs autour d'un projet urbain réel.

Après-midi

- ✓ Lire un territoire - Méthodes d'observation et d'analyse :
 - Lecture sensible d'un lieu
 - Les outils de la psychanalyse urbaine
 - Mémoire et récits d'un territoire
 - Conflits et potentiels
- ✓ Atelier : expérimentation d'un outil de psychanalyse urbaine
- ✓ Introduction à l'urbanisme culturel
 - Origines et principes
 - L'artiste comme révélateur et générateur de lien
 - Création, participation et transformation urbaine
 - Exemples de projets inspirants
- ✓ Discussion : comment l'art peut accompagner les mutations de la ville.

Jour 2 — Concevoir et positionner un projet artistique

Matin

- ✓ Concevoir une proposition artistique située
 - partir du territoire et de ses récits enfouis
 - articulation entre œuvre, processus et contexte
- ✓ Atelier : arpentage et écriture d'une proposition à partir d'un sujet d'architecture ou d'urbanisme repéré sur le site
- ✓ Récit, visibilité et mémoire du projet
 - construire un récit fort autour du projet
 - communication et visibilité
 - documentation et archives
 - traces durables et activation après le départ des artistes

Après-midi

- ✓ Dialoguer avec les acteurs de la ville
 - comprendre les attentes des commanditaires
 - traduire une intention artistique dans un langage compréhensible pour les acteurs urbains
 - négocier sa place dans un projet urbain
 - modes de coopération et de co-construction
- ✓ Atelier final : stratégie de projet - A partir de la proposition du matin, chaque participant formalise :
 - le contexte urbain
 - l'intention artistique



Programme de formation professionnelle

- les partenaires potentiels
- les modalités de médiation
- les traces et la pérennisation
- ✓ Restitution collective et échanges

METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance de différentes méthodes : expositive (apports théoriques), actives et collaboratives (études de cas concrets, ateliers de co-conception), réflexives et expérientielles (retours d'expérience, visite apprenante)

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES FOURNIS AUX STAGIAIRES

Le support de formation et autres documents pédagogiques éventuels seront mis à disposition sur le Padlet (mur collaboratif) de la formation.

MODALITES D'EVALUATION

La validation des acquis de la formation et de la compréhension des problématiques abordées se fait durant la formation par la formatrice, via des temps d'échange, des mises en situation pratiques, des exercices collectifs et individuels, au regard des objectifs pédagogiques fixés.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Fabienne QUEMENEUR

ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) et Au bout du plongeur

Fabienne Quémeneur travaille au sein de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU), où elle développe des approches sensibles et culturelles de la fabrique des territoires, à la croisée de l'art, de l'urbanisme l'architecture et de la psychanalyse urbaine.

Elle cultive également le projet d'Au bout du plongeur, fabrique d'art et de rencontre près de Rennes, et a co-initié les RIM – Rencontres Inter-Mondes des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme.

Elle intervient aussi dans le cadre d'un master à l'EUR CAPS – « Approches créatives de l'espace public », autour notamment du diagnostic sensible d'un site et de la recherche-action. Elle est enfin co-présidente du Mouvement de l'urbanisme culturel.

DATES ET HORAIRES

Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2026, de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30
Soit 2 jours et 14 heures pédagogiques.

LIEU

Domaine de Tizé – Thorigné-Fouillard (35)

PARTICIPANTS

Minimum : 6

Maximum : 14

N'hésitez pas à nous solliciter pour un aménagement de la formation en raison d'un handicap ou autre situation particulière. Nous chercherons les solutions les plus adaptées, si nécessaire avec des organismes spécialisés.

Nous contacter : elodie.bausse@culturelab29.fr ou 07 85 68 98 76