

LA CHAMBRE D'EAU

DYNAMIQUES ARTISTIQUES ET CITOYENNES EN MILIEU RURAL

REJANE SOURISSEAU

Depuis 15 ans, basée au Favril, un village à la frontière du Nord et de l'Aisne, **La chambre d'eau invite des artistes** contemporains de toutes disciplines à **travailler sur les problématiques des territoires** alentours. De la mise en place de ces résidences aux actions de médiation, du soutien des initiatives culturelles locales aux coopérations à l'échelle nationale et internationale, les mêmes principes de fonctionnement sont à l'œuvre : **co-construire, articuler contractualisation avec les politiques publiques, réciprocité dans les partenariats et contributions de citoyens engagés.**

►► Immersion d'artistes

A la fin des années 90, Vincent Dumesnil, directeur d'un centre social et administrateur de compagnie et Benoît Meneboo, plasticien, voient leurs envies professionnelles converger : « *confrontés chacun à des limites dans nos contextes respectifs, nous souhaitons mettre des artistes autour des enjeux de l'Avesnois, leur proposer des espaces*

d'expérimentation, sans les instrumentaliser. L'idée était de sortir les œuvres des musées, des galeries, des théâtres. L'accueil en résidence associé à des démarches de médiation nous semblait le moyen propice pour engager des relations vivantes entre des démarches de création, des territoires et des habitants ».

Forts de cette envie – un rêve au départ –, partis en quête d'un lieu, ils trouvent dans le village du Favril (500 habitants), un ancien moulin à l'abandon qui fut aussi un temps, un lieu de camping et de loisirs. C'est là qu'en 2001, ils fondent avec un collectif de 10 personnes, La chambre d'eau, association dont ils deviennent co-directeurs et qu'ils développent grâce à de premiers soutiens publics.

Lieu de fabrique, ce moulin est aussi le point de départ des déambulations des artistes. L'itinérance étant le principe au cœur des résidences, ils explorent **de façon sensible** les différentes dimensions¹ du territoire. « *Tout artiste ne peut pas être immergé n'importe où : les qualités humaines sont essentielles et les problématiques en jeu doivent faire écho à leurs préoccupations et à leur travail* ».

Trouver les artistes idoines fait précisément partie des compétences de La chambre d'eau, qui se plaît à « *initier des rencontres inattendues (entre une chorégraphe et des créatrices de livres par exemple²), à provoquer des frottements entre personnalités*

confirmées et en devenir » – une attention particulière est portée aux étudiants issus des écoles d'art, à la jeune création³.

Plusieurs types de résidences sont mis en place : création, médiation, recherche. Chacune correspond à des modalités et des enjeux différents. Plus de **250 artistes français et étrangers** ont été à ce jour accueillis dans le domaine des arts visuels, de l'écriture, de la danse, du théâtre, de la marionnette...

¹ Lire l'intervention d'Alain Lefebvre dans *Projets culturels et artistiques en territoires* (p.10, 11) éd. La chambre d'eau;

² Caroline Perdereau, Titi Bergèse et Thalie Dumesnil

³ Invitation d'artistes dans le cadre de la Biennale de la Jeune Création Watch this Space par exemple

³ Invitation d'artistes dans le cadre de la Biennale de la Jeune Création Watch this Space par exemple

►► Les différents types de résidences

20 à 30 artistes sont accueillis chaque année. Nathalie Poisson-Cogez, historienne de l'art et membre du CA de La chambre d'eau a apporté plusieurs éclairages sur ces résidences⁴.

Résidences de commandes (entre 1 et 4 par an)

OBJECTIFS CONTENUS	Résidences Initiées à partir de propositions d'artistes ou sur invitation de La chambre d'eau liées à un projet précis (biennale, projet européen ...) <ul style="list-style-type: none"> • Temps de réflexion, de construction, d'analyse. Temps de création, rencontres publiques, temps d'échanges formels et informels. • Mise en visibilité et diffusion des œuvres lors de temps forts de La chambre d'eau
DURÉE	Entre 4 et 8 semaines de résidences réparties sur une période de 6 mois à 1 an.
MOYENS	Bourse de résidence et budget de production alloués aux artistes.
EXEMPLES	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Résidence de la plasticienne Estelle Lebrun dans le cadre de la biennale d'art contemporain Watch this space.</i> • <i>Résidence croisée sur trois territoires ruraux de France et de Finlande (Jean Leon Pallandre, créateur sonore ; Leena Kela, performeuse)</i>

Résidences ateliers ouverts (2 par an)

OBJECTIFS CONTENUS	Résidences de recherche et de création ouvertes sur les enjeux du territoire. <ul style="list-style-type: none"> • Temps réguliers d'échanges et d'évaluation critique. Construction des projets en relation avec des problématiques, lieux et partenaires territoriaux. • Ouverture de l'atelier sur le territoire pour partager le travail en cours, rencontres dans le cadre de la programmation du moulin.
DURÉE	Trois semaines de résidence.
MOYENS	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à disposition des espaces de travail du moulin. • Hébergement, nourriture et déplacements pris en charge par la structure. • Bourse de résidence. • Accompagnement artistique et recherche de moyens de production par l'équipe de La chambre d'eau.
EXEMPLES	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Résidence sur la question de l'animalité dans le territoire (collectif Gigacircus)</i> • <i>Production du documentaire Brame⁵ (Sophie-Charlotte Gautier, Anne Loubet),</i> • <i>Production d'une série de photographies sur la forêt de Mormal (Sophie Deballe)</i>

⁴ D'une campagne à l'autre, à propos de Campagne vidéo#2 – Concordances d'ici ou d'ailleurs (<http://50degresnord.net/dossier-2>)

⁵ Prix du meilleur film documentaire du Festival International du Film d'Aubagne 2015, Prix du Syndicat de la critique du Festival Courts Devant 2014

Résidences de médiation (1-2 par an)

OBJECTIFS CONTENUS	<ul style="list-style-type: none"> Résidences-missions reposant sur la notion de « sensibilisation à la démarche d'un artiste et de son œuvre » à partir d'une programmation d'actions culturelles et artistiques bâties autour de sa présence. Résidences participatives mêlant création et médiation.
DURÉE	Quatre mois de résidence
MOYENS	<ul style="list-style-type: none"> Mise à disposition des espaces de travail du moulin et de multiples lieux sur le territoire intercommunal. Hébergement et déplacements pris en charge par la structure Bourse de résidence allouée aux artistes, participation financière à la production
EXEMPLES	Projet <i>Dérouler la forêt</i> : créations originales d'artistes (vidéo-performances, gravures, lectures) et expression de nombreuses personnes sur leur relation à la forêt par des mots, des gestes (la danse), la gravure...

Résidences « labo » (2 par an)

OBJECTIFS CONTENUS	<ul style="list-style-type: none"> Invitation d'artistes par La chambre d'eau pour écrire un projet, expérimenter, réfléchir... La présentation d'étapes de travail est facultative.
DURÉE	Une semaine à 10 jours de résidence.
MOYENS	<ul style="list-style-type: none"> Mise à disposition des espaces du moulin, prise en charge de l'hébergement de la nourriture et des frais de déplacement Accompagnement artistique possible par l'équipe de La chambre d'eau Paiement de droits de présentation ou de cachets si présentation publique.
EXEMPLES	<i>Résidence de première lecture et essais de jeux (Compagnie La Fabrique du Vent), expérimentations photographiques en forêt de Mormal (Antoine Vanovershelde)</i>

►► Partager le sensible

Si le moulin ne se confond pas avec un équipement culturel – il reste avant tout **un lieu de travail** –, en écho aux résidences, **des petites programmations** y sont régulièrement proposées : présentations de maquettes de spectacles, expositions d'œuvres, rencontres-débats avec les artistes... « *Ce sont aussi des temps de convivialité permettant de tisser ou de renforcer les liens entre voisins, avec des personnes de passage... Ils renouent avec la fonction ancienne de ce lieu autrefois ouvert, associé aux moments de fêtes, de détente...* ».

Mêlant ateliers de pratique, découvertes d'œuvres, invitations à suivre l'évolution de processus de création artistique, présentation de performances, **les actions de sensibilisation sont tricotées sur mesure**, dans une série d'allers-retours avec un **réseau de partenaires fort varié** : Parc naturel régional de l'Avesnois, Office National des Forêts, centres sociaux, associations, réseaux d'Insertion Culture⁶, milieu éducatif, entreprises, agriculteurs... Depuis 2008, La chambre d'eau coordonne des résidences dans le cadre du dispositif A.R.T.S. (Artiste Rencontre Territoire Scolaire)⁷.

⁶ www.cricnord.com

⁷ <http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article47>

Le **nomadisme**, la **pluridisciplinarité**, les relais mobilisés permettent de toucher des personnes différentes selon les actions : « *nous avons un noyau de fidèles mais tâchons de favoriser la mixité pour ne pas nous adresser toujours aux mêmes* ».

Aux yeux des partenaires, La chambre d'eau pallie un manque : « *elle permet à des territoires où la création contemporaine est très peu présente d'accéder à une offre culturelle de proximité. La présence régulière et dans la durée d'artistes permet une relation quasi-quotidienne avec les habitants* ». Pour les structures sociales, « *elle donne l'occasion à des personnes confrontées à de grandes difficultés de vivre des expériences positives* ». L'enjeu est de **susciter des échanges, sur le plan humain, artistique**, avec parfois, selon le type des résidences, des contributions des habitants aux processus de création (collectes de paroles...)⁸.

L'idée est de **laisser des traces sensibles dans les perceptions intimes** et non d'inciter à *tout prix* à une pratique amateur régulière : « *on peut être touché par un poète, sans pour autant se mettre à lire des poèmes tous les jours* ». Ces interventions donnent une autre image de l'art contemporain :

⁸ A lire sur les différentes postures de l'artiste : *Faire œuvre collective, aux frontières du monde de l'art* (Virginie Millot) et *Esthétique relationnelle* (Nicolas Bourriaud)

« depuis qu'une chorégraphe m'a enchantée en dansant sous l'arbre devant ma maison, que je connais pourtant depuis toujours, je ne le vois plus de la même façon » raconte un homme qui a accueilli un spectacle dans sa cour d'entrée. Au contact de leurs hôtes, le regard des artistes évolue aussi.

La chambre d'eau cherche aussi à **faciliter le lien avec des équipements culturels** un peu plus lointains : covoiturage et tarifs préférentiels pour le Phénix, scène nationale de Valenciennes ; mise à disposition temporaire d'œuvres issues du Centre Régional de la Photographie de Douchy-Les-Mines selon un fonctionnement d'arthothèque⁹. Elle a également accueilli le MuMo, Musée Mobile¹⁰ destiné aux enfants.

►► Engagements citoyens

L'absence de salle de diffusion en tant que telle a incité à chercher des espaces : des particuliers, des voisins ont prêté des lieux (granges, champs) pour accueillir spectacles et expositions, des tracteurs pour transporter du matériel... A partir de ces mises à disposition très concrètes, peu à peu se sont nouées des relations plus étroites ; certains d'entre eux ont ensuite manifesté le souhait de s'impliquer davantage, en donnant d'autres coups de main, en amenant des

idées, en se faisant le relais du projet dans leur entourage. La participation de quelques uns de ces sympathisants à deux projets européens de mobilité¹¹ a renforcé cet élan. La contrainte initiale s'est muée en force.

Pour s'adapter à cette nouvelle donne, ont été inaugurées **des « assemblées plénières »** (3 par an), **ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer à l'aventure collective**, qu'ils soient ou non membres officiels car « certains préfèrent rester des électrons libres ». C'est un temps de dialogue, de partage, les décisions (prises par consensus, sans vote) restent du ressort du CA. Assez restreint au départ, ce dernier s'est ouvert et est composé de membres aux profils variés (agriculteurs, artistes, élus, enseignants...), dans « une volonté de **ne pas se cantonner au champ de la culture** mais au contraire de croiser les points de vue ».

Aujourd'hui, c'est un groupe d'une **cinquantaine de personnes actives qui gravitent autour de La chambre d'eau**, prenant part à des groupes de réflexion, à l'organisation des petites programmations du moulin, des temps de restitution de résidence in situ. Ces bénévoles sont la sève de l'événement phare qu'est Eclectic CAMpagNes(s), festival biennal auquel « ils apportent énergie, force de travail,

chaleur humaine bien sûr, mais aussi des propositions, qui sont débattues, incorporées au programme, comme par exemple cette année des balades à la découverte des plantes comestibles ou le marché des producteurs bio ». Pour reprendre les termes du chercheur Laurent Gardin, « les apports bénévoles ne sont pas appréhendés seulement en termes économiques à travers des coûts qu'ils permettraient d'éviter¹² ».

Si une équipe professionnelle s'est constituée – création d'un poste de secrétaire, de chargé d'administration et d'accompagnement des projets, de médiatrice (mutualisée avec une autre association¹³) –, si les deux co-directeurs fondateurs gardent une place centrale, « **de plus en plus, le projet de La chambre d'eau se partage, se transforme, s'enrichit grâce à la dynamique collective, devenue fondamentale au fil de l'évolution de la structure** ».

►► Encourager la réciprocité

Depuis 2004, La chambre d'eau est missionnée par la Région, dans le cadre de son Plan de Développement de l'économie sociale et solidaire, pour apporter un **appui** à l'émergence et au développement de projets culturels susceptibles de générer des **nouvelles activités** et des emplois **sur**

Eclectic CAMpagNe(s)¹⁴

Lors de cette manifestation éco-responsable¹⁵ qui se déroule tous les deux ans, à la fin du mois de mai, les festivaliers sont invités à découvrir des démarches artistiques en parcourant le site du moulin et la campagne environnante lors « d'échappées belles »...

En 2016, pour la 4e édition, diverses formes ont été convoquées : parcours de découverte d'œuvres, installations sonores et vidéos, concerts, performances, acrobaties aériennes, mais aussi expériences scientifiques, promenade à la découverte de plantes, analyse paysagère, fabrication de fouées artisanales, ateliers à vivre en famille, jardin partagé, accueil des scolaires... Plus de 1000 personnes y ont participé.

⁹ La quarantaine de photographies proposées sont choisies par un groupe de membres actifs et les codirecteurs

¹⁰ www.musee-mobile.fr

¹¹ Projet Grundtvig

¹² Lire l'intervention d'Alain Lefebvre dans Projets culturels et artistiques en territoires (p.10, 11) éd. La chambre d'eau

¹³ Les Sens du Goût, association d'éducation sensorielle et alimentaire (<http://www.avidali.org>)

¹⁴ <https://eclectic-campagnes.persona.co/>

¹⁵ Démarche accompagnée par le Parc Naturel Régional de l'Avesnois : www.parc-naturel-avesnois.fr/wp-content/uploads/.../GUIDE_ECOEVENEMENT.pdf

les territoires les moins pourvus. En partenariat avec les acteurs généralistes de la création d'entreprises, La chambre d'eau aide des artistes (individuels ou organisés en collectif), des associations naissantes, des particuliers en reconversion : définition du projet, recherche de partenaires et de financements, rédaction de dossiers de demande de subventions, mise en place d'outils administratifs, contacts...

La chambre d'eau est fréquemment sollicitée par de petites communes, communautés de communes, établissements scolaires ou autres structures institutionnelles pour un soutien à la mise en œuvre de premières actions artistiques et culturelles (résidences, ateliers, expositions...). Lorsque des expériences réussies déclenchent l'envie de continuer, La chambre d'eau les incite à dépasser l'expérimentation et inscrire les nouveaux projets dans une réflexion plus stratégique jouant ainsi un rôle en termes **de qualification de politiques publiques culturelles locales.** Ce travail au long cours produit des effets en ricochet : signature d'un CLEA (Contrat Local d'Education Artistique) suite à plusieurs résidences en milieu scolaire, adoption de la compétence culture par une communauté de communes, volet culture dans le programme Leader sur l'Avesnois...

Les co-directeurs insistent : *« nous ne souhaitons pas nous situer dans un rapport marchand, dans une posture de prestataires, mais dans une logique d'échanges.*

Les apports non monétaires de nos partenaires sont souvent significatifs, par exemple lorsqu'une commune nous prête un bâtiment appartenant au patrimoine local (casernes, chapelle, marché couvert), nous installe un chapiteau ou une signalisation. Nos interventions ont finalement un effet levier, un effet démultipliateur. »

►► **Constructions collectives à différentes échelles**

Cette **capacité d'ingénierie,** ce rôle de ressources en faveur du développement culturel des territoires se nourrit de l'organisation régulière de rencontres professionnelles (organisation de séminaires en 2008 et 2012¹⁶) et de la **participation à de nombreux réseaux.** Dans les Hauts de France : 50° Nord, réseau transfrontalier d'art contemporain¹⁷, le Collectif Régional Arts et Culture¹⁸; Lead, Linked Euroregion Arts Development Network; au niveau national, la FRAAP, fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens¹⁹. La chambre d'eau a également initié plusieurs projets européens en vue de **constituer progressivement un réseau de structures**

¹⁶ Page Séminaires du site www.lachambredeau.com

¹⁷ <http://www.50degresnord.net/>

¹⁸ <https://www.facebook.com/collectifregionalartsetculturecrac/>

¹⁹ <http://www.fraap.org/>

culturelles en milieu rural²⁰. Depuis 2013, en parallèle et en complément, elle développe un partenariat avec Arte Sustentable, association située dans le petit état de Morelos, au Mexique²¹ (échanges d'artistes en résidences, ateliers interculturels). En 2014, ces différentes structures ont participé à un séminaire ouvert, réunissant praticiens, artistes, chercheurs²², militants, élus.

Autre travail en réseau, La chambre d'eau mène actuellement une réflexion avec d'autres acteurs culturels (répartis sur plusieurs régions) autour d'un projet de coopérative de production, *« l'objectif est d'unir nos réseaux, nos compétences pour permettre à des œuvres atypiques de voir le jour, de circuler et ainsi d'aller plus loin dans l'accompagnement de parcours d'artistes ».*

« A ces différentes échelles, locales, nationales, internationales, nous tentons de développer les complémentarités, de donner corps à des démarches de coopération, de mutualisation, pour inventer d'autres façons de penser, d'autres façons de fonctionner, pour ouvrir des possibles ».

²⁰ Page Séminaires du site www.lachambredeau.com

²¹ <http://artesustentable.org>

²² Partenariat avec l'université de Lille III

²³ www.pictanovo.com

²⁴ www.fondationcarasso.org

Quelques chiffres

Moyens humains

- 4 ETP : 2 co-directeurs, 1 secrétaire, 1 chargé d'administration et d'accompagnement des projets, 1 médiatrice mutualisée.

Accueil régulier de stagiaires et services civiques.

- Une dizaine d'administrateurs et une cinquantaine de bénévoles (Contributions évaluées à 1, 5 ETP).
- Budget 2015 : 250.000 € (recettes propres = 15%, 25% avec les valorisations)

Financeurs : Conseil Régional

- Direction Régionale des Affaires culturelles
- DRJCS, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- DDCCS, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- Conseil Départemental du Nord
- Communauté de communes du pays de Mormal
- Union Européenne (Feder/Leader)
- Institut Français (mobilités internationales)
- Pictanovo²³ (création audiovisuelle)
- Fondations (Fondation de France, Fondation Daniel et Nina Carasso²⁴)

Facteurs de réussite

- Imbrication missions de soutien à la création contemporaine et de développement culturel
- Liens artistiques et humains forts
- Projet fédérateur localement
- Structure légère, mobile
- Echelles territoriales variées
- Capacité d'ingénierie
- Reconnaissance institutionnelle
- Partenariat avec des chercheurs

Freins/questions

- Ne pas être considéré comme un simple prestataire
- Visibilité de la mission d'appui aux initiatives
- Lisibilité globale d'un projet aux multiples facettes
- Risque parfois d'être considéré comme un simple prestataire
- Circulation des œuvres créées lors des résidences

CONTACTS

contact@lachambredeau.com

www.lachambredeau.com

03 27 77 09 26

