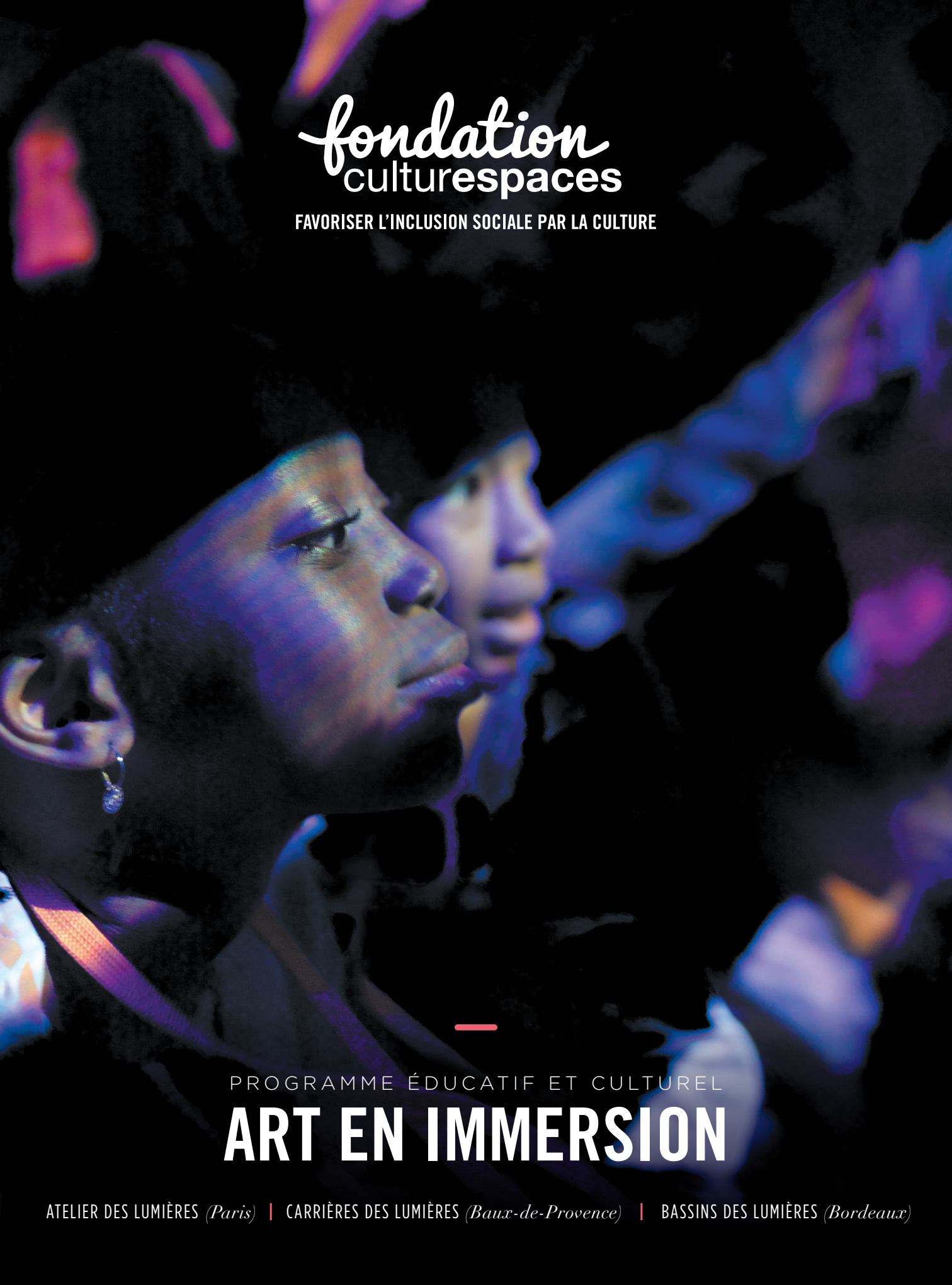


fondation culturespaces

FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR LA CULTURE

PROGRAMME ÉDUCATIF ET CULTUREL

ART EN IMMERSION

ATELIER DES LUMIÈRES *(Paris)* | CARRIÈRES DES LUMIÈRES *(Baux-de-Provence)* | BASSINS DES LUMIÈRES *(Bordeaux)*

SOMMAIRE

Editorial du Président 3

Un parcours inclusif 4

« Art en immersion », pour qui ? 6

Une pédagogie ludique et interactive 7

Un impact prouvé 9

L'art numérique immersif 10

La Fondation Culturespaces 11

EDITO

En France comme à l'international, trop d'enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité sociale sont encore aujourd'hui éloignés de l'offre culturelle.

Nous avons créé la Fondation Culturespaces en 2009 afin de lutter contre cette injustice et permettre à tous ces jeunes, sans discrimination, d'avoir accès à la culture, aux arts et au patrimoine.

Leur offrir ainsi l'opportunité d'aller à la rencontre d'un artiste et de son œuvre, c'est démocratiser un bien qui appartient à tous. Cela ne suffit cependant pas : il faut encore permettre à chacun de saisir le sens et la portée de cette œuvre, d'en appréhender le contexte historique et culturel pour pouvoir enfin exprimer les émotions propres à cette expérience.

C'est la vocation même de notre programme éducatif et culturel « Art en immersion ». Développé en lien avec trois centres d'art numérique en France, et bientôt à l'international, ce projet sur mesure est fondé sur une pédagogie originale, à la fois ludique, immersive et interactive.

Bien plus qu'une simple visite de site, il s'agit de proposer, en amont et en aval, un parcours guidé et animé, adapté à chaque enfant, afin de contribuer concrètement à l'éducation artistique et culturelle de tous. En leur faisant vivre une expérience immersive et sensorielle unique, « Art en immersion » permet alors aux enfants, par le biais d'activités pratiques et d'outils numériques, d'éveiller, de développer et de révéler leur créativité.

Pour poursuivre notre action et déployer encore le programme « Art en immersion » en France et au-delà, nous comptons sur le soutien de partenaires et mécènes toujours plus nombreux, afin qu'ils nous donnent les moyens de faire de la culture un levier d'inclusion sociale de tous les enfants, sans distinction.

Parce qu'il en va de leur rapport au monde et aux autres, donc de la transformation durable de nos sociétés dans leur ensemble.

Bruno Monnier

PRÉSIDENT DE LA FONDATION CULTURESPACES

UN PARCOURS INCLUSIF

EN QUELQUES MOTS

« Art en immersion » (AEI) est un projet d'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) à vocation sociale, destiné aux enfants de 5 à 12 ans en situation d'exclusion, les plus éloignés de l'offre culturelle.

Le contenu pédagogique et créatif du projet, décliné en quatre étapes, est développé en lien avec les expositions numériques immersives présentées à l'Atelier des Lumières à Paris, aux Bassins des Lumières à Bordeaux et aux Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence, qui mettent à l'honneur un artiste ou un courant artistique différent chaque année.

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

En s'appuyant sur le potentiel de l'art numérique immersif comme vecteur de transmission, « Art en immersion » permet de faire découvrir aux enfants de manière ludique et originale l'univers d'un artiste, de créer des liens de proximité avec son œuvre et d'éveiller leurs créativité et curiosité tout en favorisant les apprentissages.

Les technologies numériques immersives, alliées à la configuration exceptionnelle de chacun des sites, embarquent les enfants dans un voyage émotionnel et interactif, au cœur même de l'œuvre des plus grands artistes. Une approche innovante, pour une expérience hors du commun à la découverte des arts par le média numérique.

NOTRE AMBITION

L'objectif de la Fondation Culturespaces est de permettre à des milliers d'enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité sociale, d'avoir accès à la culture et à la pratique artistique en tant qu'instruments puissants au service d'une éducation de qualité, de l'égalité des chances et du vivre-ensemble.

« Art en immersion » répond ainsi aux enjeux éducatifs contemporains à l'attention de chaque enfant :

- s'ouvrir à un nouvel univers artistique et culturel en allant à la rencontre d'un artiste et de son œuvre ;
- développer des connaissances, des aptitudes et des compétences individuelles ;
- éveiller son expression artistique et sa créativité par des activités pratiques en s'appropriant les couleurs, les mouvements, les matières ainsi que les techniques de l'artiste ;
- créer du lien avec sa communauté (les parents et la famille, les équipes éducatives, les autres enfants, etc.) et stimuler son implication dans les actions éducatives.

UN PROGRAMME SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

L'engagement de la Fondation Culturespaces résonne aujourd'hui parfaitement avec la priorité conjointe des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale de placer les arts et la culture au cœur de l'école, afin de développer les connaissances des enfants, leur fréquentation des œuvres et des artistes, de même que leur pratique artistique.

Depuis 2020, le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports soutient le développement du programme « Art en immersion » à l'échelle nationale. Une convention cadre triennale a été signée à cet effet avec la Fondation Culturespaces, à la faveur d'un partenariat qui renforce notre collaboration avec les six académies concernées par la mise en œuvre du projet.

CHIFFRES CLÉS

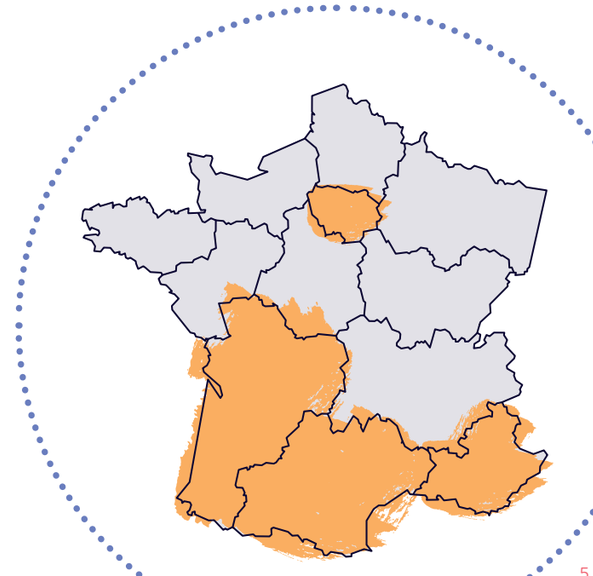
« Art en immersion », c'est chaque année…

4 RÉGIONS D'INTERVENTION

370 ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET CRÉATIFS ANIMÉS PAR NOS MÉDIATRICES

300 PARTENAIRES (ÉCOLES, ASSOCIATIONS, STRUCTURES MÉDICO-ÉDUCATIVES, HÔPITAUX)

7 000 ENFANTS BÉNÉFICIAIRES



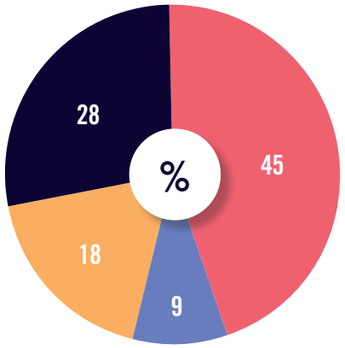
« ART EN IMMERSION » POUR QUI ?

La Fondation Culturespaces répond avant tout à des besoins et demandes identifiés à l'échelle des territoires. Le programme « Art en immersion » est proposé aux enfants de 5 à 12 ans, scolarisés en réseau d'éducation prioritaire (REP) ou issus des territoires les plus en difficultés, où les inégalités d'accès à la culture sont les plus importantes.

Chaque année, notre équipe intervient au sein de centaines d'écoles, structures sociales et médico-sociales, parmi lesquelles :

- des écoles relevant de l'éducation prioritaire ou situées en zones rurales isolées ;
- des structures d'accueil d'enfants en situation de handicap (IME, EMP, ITEP, dispositifs ULIS, etc.) ;
- des associations, maisons d'enfants à caractère social (MECS), centres de loisirs, centres sociaux au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville ;
- des services pédiatriques d'hôpitaux publics.

BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME



Classes issues d'écoles REP

Groupes d'enfants hospitalisés

Groupes structures sociales

Groupes d'enfants en situation de handicap

AUX CÔTÉS DES ENFANTS MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP

Parce que la Fondation Culturespaces intervient au quotidien au sein de différentes structures médico-sociales ou médico-éducatives, auprès d'enfants malades ou en situation de handicap, nous pouvons témoigner des bienfaits de la pratique artistique pour ce jeune public aux besoins éducatifs particuliers. Les compétences spécifiques sollicitées et développées par la pratique artistique et la fréquentation des œuvres permettent souvent à ces enfants de s'évader et de dévoiler leur potentiel créatif. A l'hôpital, les ateliers proposés aux enfants dans le cadre du projet « Art en immersion » représentent une parenthèse en forme de récréation, de distraction, de partage et d'éveil au cœur d'une journée rythmée par le parcours de soin. Les activités proposées adoucissent leur séjour en rompant avec l'isolement, leur offrant des moments de détente et d'enrichissement. Chaque année, près de 1600 enfants en situation de handicap ou malades participent au programme « Art en immersion » en Ile-de-France, région Sud et Nouvelle-Aquitaine.

UNE PÉDAGOGIE LUDIQUE ET INTERACTIVE

L'IMPORTANCE DE LA MÉDIATION CULTURELLE

Le programme « Art en immersion » se décline en différents ateliers pédagogiques et créatifs proposés aux enfants sur les temps scolaires ou périscolaires, avant et après la visite immersive. Notre approche permet, grâce à la médiation culturelle, de créer en amont des liens de proximité avec les œuvres et les artistes à l'honneur, et ainsi donner aux enfants les clés de lecture nécessaires pour appréhender au mieux la découverte de l'exposition.

PARTI PRIS PÉDAGOGIQUE

« Art en immersion » encourage les enfants à la réflexion critique et au débat argumenté en invitant chaque enfant à observer des œuvres, à les comparer, les commenter. Tout au long du parcours pédagogique, les enfants sont amenés à développer différentes connaissances et compétences. Les ateliers sont conçus pour aider les enfants à apprendre autrement tout en s'amusant, à échanger librement, à exprimer leurs émotions, à s'écouter et travailler collectivement.

DES OUTILS ET DU MATÉRIEL DE QUALITÉ

Le contenu pédagogique du projet est conçu autour du thème de l'exposition immersive en cours. Avant la première étape du programme, chaque structure inscrite reçoit un kit pédagogique, conçu et envoyé par la Fondation Culturespaces, contenant l'ensemble du matériel nécessaire pour animer les différents ateliers avant et après la visite immersive : un guide enseignant, des reproductions des œuvres, des cartes jeu, ainsi que le matériel pour les activités créatives (gouaches, pinceaux, pastels, papier, etc.), composé sur mesure en fonction de l'artiste à découvrir.

UN PARCOURS INTERACTIF EN 4 ÉTAPES

1. ATELIER PÉDAGOGIQUE - PRÉPARATION

Les enfants se familiarisent avec les œuvres du peintre grâce à une dizaine d'activités pédagogiques et ludiques. Ils s'approprient ainsi les éléments essentiels qui constituent l'univers de l'artiste. Atelier animé par l'enseignant ou par un médiateur de la Fondation Culturespaces. Durée : 1h30

2. VISITE IMMERSIVE - DÉCOUVERTE

Visite en autonomie de l'exposition dans le centre d'art numérique et plongée immersive dans l'univers de l'artiste.

3. ATELIER CRÉATIF - EXPRESSION ARTISTIQUE

Un temps pour révéler la créativité de l'enfant par la pratique artistique. Inspiré par ses découvertes, chaque enfant crée en toute liberté une œuvre personnelle et/ou collective. Atelier animé par l'enseignant ou par un médiateur de la Fondation Culturespaces. Durée : 1h30

4. MINI-EXPOSITION - VALORISATION

Les œuvres des enfants sont regroupées dans le cadre d'une mini-exposition pour un temps de partage avec les familles et les équipes éducatives, en classe ou dans la structure d'accueil des enfants.

UN IMPACT PROUVÉ

Notre expérience de terrain auprès des publics les plus fragiles, ainsi que les témoignages réguliers que nous recevons à la suite de nos interventions, nous permettent d'évaluer au quotidien les impacts positifs de notre action en matière d'Education Artistique et Culturelle sur les enfants de 5 à 12 ans participant à nos projets.

En 2019, « Art en immersion » a fait l'objet d'une évaluation externe. Les évaluateurs dressent un bilan général très positif du programme : adapté, pertinent et de qualité, ce programme a un impact positif sur le comportement des enfants, mais aussi des encadrants, et répond de manière innovante aux différents besoins et profils de ses bénéficiaires.

En 2021, les réponses obtenues au questionnaire d'évaluation rempli par les bénéficiaires du programme donnent lieu à des résultats très positifs :

- **97%** des répondants trouvent le programme adapté aux besoins éducatifs particuliers de leur groupe d'enfants ;
- **93%** des répondants ont noté une évolution positive dans le comportement des enfants au fil des étapes du programme (réutilisation du vocabulaire et des connaissances, attention, curiosité, langage oral plus adapté, capacité à comparer et à critiquer une œuvre, plus de participation en classe...) ;
- **83%** des répondants pensent que le programme a permis de développer de nouvelles connaissances artistiques et culturelles ;
- **100%** des bénéficiaires souhaitent participer de nouveau au programme « Art en immersion » l'année suivante.

TÉMOIGNAGE

« La plupart de nos élèves ignorent ce qu'est un musée ou un tableau. Ils vivent dans des conditions telles que l'accès à la culture n'est pas la priorité des familles. L'opportunité qui nous a été offerte par la Fondation Culturespaces a permis à nos élèves de découvrir l'art pictural, le métier de peintre, le travail de l'artiste... Aux Carrières des Lumières, les élèves ont été fascinés par cette plongée physique dans les tableaux. L'émotion qui a été la nôtre face au degré d'attention de nos élèves est difficilement descriptible. »

Ecole d'application Edouard Vaillant (REP+) de Marseille - Classe de CP ayant participé au programme « Art en immersion » en 2019.

L'ART NUMÉRIQUE IMMERSIF

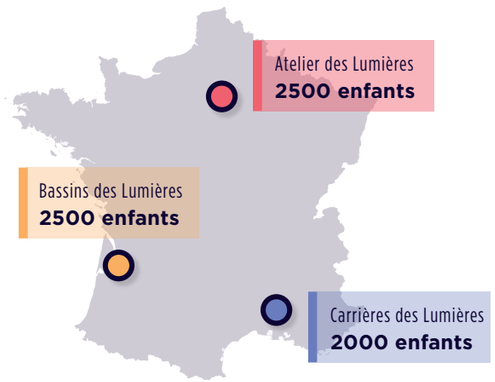
PARTAGER LA CULTURE PAR LE NUMÉRIQUE

Le format monumental et immersif des expositions numériques est un vecteur puissant au service de la démocratisation culturelle : au sein des centres d'art numérique, les enfants ne sont plus tenus à distance muséale de l'œuvre artistique, mais peuvent au contraire littéralement s'y plonger pour mieux l'appréhender par les sens.

Ces technologies numériques immersives, qui projettent et assemblent à grande échelle images et vidéos en composant une scénographie picturale et musicale magistrale, offrent une nouvelle manière d'approcher les grands maîtres de l'histoire de l'art. Perfectionnée d'année en année, cette technique unique en son genre permet au public de vivre une expérience physique et émotionnelle rare, par une immersion totale dans l'œuvre des plus grands artistes.

TROIS SITES PARTENAIRES EN FRANCE

Le programme « Art en immersion » se développe en France en partenariat avec trois centres d'art numériques :



ATELIER DES LUMIÈRES Paris

Entre Bastille et Nation, une ancienne fonderie a troqué le métal pour la couleur. C'est l'Atelier des Lumières et son expérience unique : exposition immersive monumentale, atelier découverte d'un artiste et plongée sensorielle dans son œuvre picturale. Avec plus d'un million de visiteurs par an, l'Atelier des Lumières, inauguré à Paris en 2018, confirme le succès des centres d'art numériques immersifs.

CARRIÈRES DES LUMIÈRES Baux-de-Provence

D'anciennes carrières de calcaire reprennent vie à la faveur d'expositions immersives monumentales. Depuis 2012, aux Carrières des Lumières, les expositions numériques mises en scène dans ce cadre extraordinaire suscitent l'engouement d'un large public, qui revient régulièrement prolonger l'émerveillement aux Baux-de-Provence.

BASSINS DES LUMIÈRES Bordeaux

Situés dans l'ancienne Base sous-marine de Bordeaux, les Bassins des Lumières constituent le plus grand centre d'art numérique au monde. Inaugurés en 2020, ils représentent trois fois la surface des Carrières des Lumières et cinq fois celle de l'Atelier des Lumières. De cette expérience immersive démultipliée et multidimensionnelle, grâce aux quatre immenses bassins dans l'eau desquels se reflètent les expositions, les enfants reviennent avec l'envie de raconter ce voyage sensoriel en laissant leur créativité s'exprimer.

« ART EN IMMERSION » À L'INTERNATIONAL

Avec le développement à l'international de CULTURESPACES DIGITAL®, le programme « Art en immersion » est amené à être adapté et déployé dans d'autres pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, en collaboration avec les acteurs locaux. Chefs de file de ce déploiement en 2022 : la Fabrique des Lumières à Amsterdam et le Hall des Lumières à New York City !

FABRIQUE DES LUMIÈRES Amsterdam

Situé à Westerpark, à dix minutes du centre-ville historique, la Fabrique des Lumières investira, dès avril 2022, l'ancienne usine à gaz de Westergasfabriek. Les expositions seront conçues pour compléter l'architecture unique du site, avec ses murs de 17 mètres de haut et sa superficie de 2 800 m².

HALL DES LUMIÈRES New York

Au sud de Manhattan, en face du City Hall, le Hall des Lumières occupera, à partir de 2022, l'ancien siège de l'Emigrant Industrial Savings Bank, ouvert en 1912. Cet espace de 2 600 m², réparti sur deux niveaux, deviendra le premier centre d'art numérique à New York.

LA FONDATION CULTURESPACES

NOTRE MISSION

Favoriser l'accès à l'Education Artistique et Culturelle (EAC) comme instrument puissant au service d'une éducation de qualité, de l'égalité des chances et du vivre-ensemble.

Afin de lutter contre les inégalités d'accès à la culture, la Fondation Culturespaces conçoit et met en œuvre depuis 2009 des programmes éducatifs et culturels en faveur des enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité sociale, leur permettant de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques pour éveiller, développer et révéler leur créativité.

Chaque année en France, ce sont près de 10 000 enfants de 5 à 12 ans (issus des quartiers prioritaires de la ville, de structures sociales ou médico-sociales, d'hôpitaux ou encore scolarisés en réseau d'éducation prioritaire) qui participent à nos programmes ludiques et pédagogiques, déployés en partenariat avec une dizaine de lieux culturels d'exception et les acteurs locaux du champ social et éducatif.

En sensibilisant à la culture, à l'art et au patrimoine de façon inclusive et engageante, la Fondation Culturespaces fait rimer solidarité et créativité. Créée il y a plus de douze ans avec le souhait premier de favoriser l'insertion des plus jeunes par la culture, la Fondation Culturespaces est devenue aujourd'hui un acteur de référence en France en matière d'Éducation Artistique et Culturelle pour les enfants en situation d'exclusion.

fondation culturespaces

CONTACT

Bianca Ciampolini
Coordinatrice générale « Art en immersion »
bianca.ciampolini@culturespaces.com
+33 (0)1 53 77 21 34

153 boulevard Haussmann 75008 Paris

www.fondation-culturespaces.com

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn

Rédaction : Aquilifer / Coordination : Fondation Culturespaces / Design Graphique : Marion François
Crédits photo : C. de la Motte Rouge, S. Tétu / (c) Fondation Culturespaces 2021.

ILS NOUS SOUTIENNENT

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Liberté Égalité Fraternité

MONNOYEUR

MACIF

FONDATION GROUPE ADP

Mécénat SERVIER FONDS DE DOTATION

BIC Fondation d'Entreprise Donne Pour Créer

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER 100% RECYCLÉ