

Appel à projets

Projection à Berlioz !

Une résidence associée à un territoire

Résidence soutenue dans le cadre du Fonds d'innovation Territorial du ministère de la Culture pour la commune de Plombières-les-Bains

Frédéric Rey et Frédérique Bertrand / Tout terrain

ESPACE BERLIOZ

PLACE MAURICE JANOT, 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Préambule et cadre général

Le Fond d'innovation Territorial (FIT) accordé dans le cadre du Projet Innovant de Territoire doit permettre d'impulser, d'expérimenter, d'explorer de nouveaux modes d'action, de travailler en mode recherche-action et projet au sein du territoire concerné.

Dans le cadre du Projet d'Innovation Territorial 2025-2027, la commune de Plombières-les-Bains a proposé "Projection à Berlioz !".

La résidence décrite ci-dessous doit s'inscrire en soutien de la politique culturelle du territoire de la commune de Plombières-les-Bains. Celle-ci s'appuie sur le projet culturel du territoire incluant l'expérimentation d'un lieu hybride polyvalent en pleine ébullition : L'Espace Berlioz.

La résidence «Projection à Berlioz» : une expérience participative et expérimentale

La résidence "Projection à Berlioz" est une résidence de co-construction et d'expérimentation artistique avec le territoire et ses habitants qui s'inscrit sur le temps long.

Sur 3 ans, l'équipe artistique retenue sera engagée dans un processus d'expérimentation, de co-création et de réalisation qui privilégie l'échange avec les habitants, tout en prenant en compte les caractéristiques propres au territoire. La durée de cette résidence propose un cadre propice à l'immersion et à une compréhension fine des enjeux politiques, écologiques et culturels liés à la commune de Plombières-les-Bains et ses environs.

Le résident s'engagera dans une démarche expérimentale d'action culturelle en partageant son travail. Il associera les habitants, les équipes éducatives, les associations et autres forces vives locales à sa démarche artistique.

Ce processus de co-création, devra permettre d'intégrer des publics éloignés de l'offre culturelle, aboutir à une restitution et inclure des temps forts à destination de publics variés. Les pratiques artistiques et les formes finales de cette résidence restent ouvertes à tous types de pratiques artistiques (arts-vivants, artisanat d'art, multimédia, design...).

La résidence doit participer à renforcer le lien entre les habitants et les forces vives du territoire en fédérant autour d'un projet artistique commun.

Présentation des enjeux du territoire

Du Casino à l'Espace Berlioz,

L'ancien casino de la ville, aujourd'hui appelé Espace Berlioz, est construit en 1879 à la demande de l'impératrice Eugénie.

En 1905, il est entièrement reconstruit, dans le style Louis XV, par l'architecte François Clasquin. En ce temps, il accueille des jeux de table, une salle de spectacle monumentale, des espaces de convivialité ouverts sur une terrasse, un kiosque à musique et devient le centre de toutes les distractions.

Plus tard, en 1948, le bâtiment se modernise dans le style Art Déco, dont la forme architecturale subsiste aujourd'hui.

Entre les années 1960 et 1980, l'ancien casino est un lieu de spectacle mythique qui accueille les plus grands artistes de l'époque : Hallyday, Piaf, Brel, Vartan, Distel...

Dans les années 1990, après la perte de l'autorisation ministérielle d'exploitation des jeux, le bâtiment fonctionne au ralenti pendant quelques années autour de séances de cinéma, d'accueil d'événements et de soirées dansantes.

En 1996, le Casino déménage dans l'ancienne gare et l'ancien casino démarre une nouvelle vie sous le nom d'Espace Berlioz.

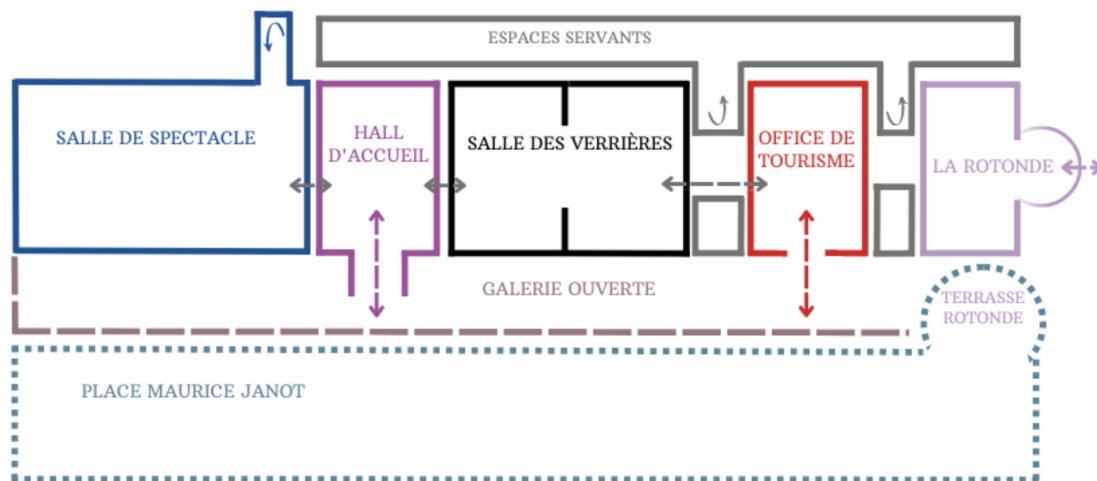
A partir des années 2000, l'espace Berlioz devient le centre socio-culturel de la ville, qui accueille du cinéma et des spectacles. Il fait également office de salle de réception de mariages, de salle des fêtes, de forums, de salons, etc. L'Office de Tourisme intègre également la Rotonde du bâtiment. Plombières-les-Bains fait face à la baisse de fréquentation des curistes, les commerces ferment peu à peu et les habitants quittent les appartements vieillissants du centre-ville.

La revitalisation de Plombières-les-Bains

En 2021, la commune reçoit les Ateliers Flash : organisés par le POLAU-pôle arts et urbanismes et Pratiques urbaines en octobre 2021 dans le cadre d'un appel à projet national "Accélérateur de projet citoyen". Ces ateliers et des rencontres participatives ont permis de co-construire les futures vocations de l'Espace Berlioz avec les associations, habitants, partenaires, élus et techniciens du territoire.

Au terme de la crise du Covid-19, l'État, au titre du Plan de relance, décide de venir en aide à la municipalité et débloque une subvention exceptionnelle qui permet de réhabiliter le bâtiment pour un montant de 4 millions d'euros de travaux pour la réalisation d'une salle de cinéma / spectacle, d'un hall d'accueil, d'un espace tiers-lieux appelé Salle des Verrières qui accueillera parfois les collections du musée du paysage Louis Français, de l'Office du Tourisme et de l'Espace de la Rotonde, qui, pour des raisons budgétaires, restera inchangé lors de la livraison du bâtiment réhabilité, fin 2025.

Le projet est conçu sur la base des besoins identifiés par l'agence d'architecture strasbourgeoise «Dominique Coulon & associés», qui produit une architecture épurée dans le respect de l'héritage architectural du lieu qu'il faudra investir au moment de l'ouverture pour tirer tout le potentiel du projet.

Plan schématique des futurs espaces :

Salle de cinéma/spectacle : 230 m² + 115m² de scène (12mx 9m) / Hall d'Accueil : 130 m² / Salle des verrières : 225 m² / Office du tourisme : 108m² / Rotonde : 110m²

Dans le même temps, la situation de la commune lui permet d'intégrer le dispositif Petites Villes de Demain. La démographie chute jusqu'à 1500 habitants (seulement 500 habitants dans le centre-ville). Une équipe d'architectes, urbanistes, géographes et paysagistes accompagnés de différents experts se penchent alors sur Plombières et sur les communes des Vosges Secrètes pour élaborer un projet de revitalisation à l'échelle intercommunale. Le diagnostic met en évidence la nécessité de penser le rétrécissement de la ville aux 1000 balcons pour gagner en intensité le long de sa colonne vertébrale : la rue Liétard, depuis l'Espace Berlioz - à la jonction du centre-bourg historique et jusqu'à la mairie.

Un projet qui dépasse les limites administratives,

Plombières-les-Bains est l'une des dix communes qui constituent la Communauté de communes des Portes des Vosges Méridionales. Mais Plombières-les-Bains se situe également à la frontière de deux départements, mais aussi de deux régions. Le centre bourg de la commune est construit sur la rivière de l'Augronne (canalisée et recouverte), qui rejoint la Haute-Saône.

En termes d'accessibilité, la ville est desservie par la route nationale 57. Elle se situe à 15 minutes en voiture de Remiremont et à 30 minutes d'Épinal, qui comportent toutes deux des gares SNCF. Côté Bourgogne- Franche- Comté, l'Espace Berlioz se trouve à 25 minutes de Luxeuil-les-Bains, 35 minutes de Lure et 1 heure de Vesoul.

Quant aux métropoles : Nancy est à 1h15, Strasbourg 2h15 et Belfort à 1h.

Ce territoire rural de moyenne montagne est considéré comme un désert culturel et classé comme une « zone blanche ». Il compte moins d'un équipement culturel pour 10 000 habitants. Les enjeux de solidarité, d'accès à la culture et de coopération territoriale sont donc au centre de la réflexion et du développement de l'Espace Berlioz.

L'Espace Berlioz demain,

Sa mission

Ici comme ailleurs, la nécessité de réenchanter les quotidiens, de mettre de l'extra dans l'ordinaire, de raconter le rural depuis le rural, de faire commun, sont aujourd'hui des besoins.

En substance, il s'agit de répondre à un réel et urgent besoin d'imaginer et de projeter un monde rural vivant et vivable. Il s'agit d'ouvrir les possibles par la rencontre des mondes, des pratiques, des disciplines, des personnes et des espaces.

Et, pour répondre factuellement à ces bouleversements, l'espace Berlioz propose de coordonner les forces en présence localement pour mutualiser les dynamiques, optimiser les efforts, favoriser la co-construction, la solidarité, l'entraide entre structures privées et public, en faveur d'un réagencement fédérateur à l'échelle de son territoire d'implantation.

Le territoire, de quoi parle-t-on ? Ce qui est appelé « ruralité » : tantôt idéalisé dans des utopies de retour à la nature, tantôt diabolisé dans des discours misérabilistes, quelles sont les réalités depuis l'intérieur ? Comment la penser ? Comment l'envisager demain ? Pourquoi y venir, y rester ou y revenir ?

Il est temps de révéler l'ordinaire, de valoriser les savoirs et savoir-faire qu'ils soient matériels ou immatériels, de dévoiler les richesses, de s'intéresser à ce qui est là, de ce qui compose les paysages : d'en connaître le nom, les variations au fil des saisons, d'en comprendre les évolutions, d'agir pour leur préservation.

Il se donne aussi pour mission de provoquer un « réattachement » à l'environnement quotidien, à la valorisation du paysage, à la considération de ce qui le constitue, au partage de connaissance de son histoire, pour mieux comprendre les composantes du territoire d'attache de l'espace Berlioz.

Sa vocation

L'espace Berlioz est une « vitrine vivante du territoire » car ce lieu fonctionne avec et au service des acteurs locaux. Il en est le porte-voix et le porte-parole. Il permet la valorisation et la diffusion des initiatives, des productions, des projets en cours et à venir sur son territoire d'ancrage.

En rebond de son contexte d'implantation, il doit être une véritable locomotive de la revitalisation, en proposant une offre socio-culturelle structurante et tissée dans le maillage d'acteurs du territoire. De cette manière, l'espace Berlioz fonctionne comme un réseau de personnes et d'espaces.

Son fonctionnement

L'espace Berlioz est un espace culturel pluriel composé de :

- Passion cinéma
- Office du tourisme intercommunal Remiremont-Le Val d'Ajol-Plombières-les-Bains
- Le musée du Paysage – Louis Français

En coopération avec les associations locales et en co-construction avec la ville de Plombières-les-Bains.

Son fonctionnement se structure autour d'un double mouvement :

- **Faire venir**

En connexion avec la mission de relation aux publics, il est important d'inviter les publics à fréquenter le lieu. Pousser les portes de l'espace Berlioz en devenir doit être naturel, doit faire partie d'un quotidien ou d'une habitude, doit représenter un rendez-vous, un lieu de rencontre. La découverte d'une représentation du territoire, d'un autre regard, d'une certaine manière de le percevoir et de le comprendre doit être une option pour toutes et tous.

Depuis les débuts de sa réflexion, il a toujours été certain que ce lieu n'est pas élitiste. Il est ouvert, convivial et accessible.

- **Aller vers**

Comme précisé plus haut dans ce document, l'espace Berlioz en devenir se construit avec et pour les acteurs locaux et il fonctionne en réseau d'espaces et de personnes. Aussi, le lieu n'a pas vocation à tout héberger. Il doit proposer une offre culturelle ouverte (faire venir), et invite le public et les usagers à explorer le territoire.

Il repose sur un maillage territorial fort et impliqué qui permet au public de se confronter au réel, de découvrir les richesses que recèlent les environs.

La valorisation et la diffusion a lieu dans les murs et en dehors.

culturelle ouverte (faire venir), et invite le public et les usagers à explorer le territoire.

Il repose sur un maillage territorial fort et impliqué qui permet au public de se confronter au réel, de découvrir les richesses que recèlent les environs.

La valorisation et la diffusion a lieu dans les murs et en dehors.

Qu'est-ce que la résidence "Projection à Berlioz !" ?

Projection, nom féminin – du latin projectio, -onis

La projection, c'est d'abord l'action de (se) jeter en avant dans le temps, de dépasser le présent pour imaginer le futur, plus ou moins lointain, tel qu'il pourrait se réaliser ou tel qu'on souhaite qu'il se réalise. C'est une opération mentale par laquelle, à partir des tendances actuelles, on estime l'avenir. Cette projection, c'est une manière, qui nous est personnelle, de voir le monde au travers de nos habitudes de vie, de pensées, de nos intérêts. C'est une façon de proposer une vision du monde, de porter un nouveau regard sur le territoire d'accueil de l'espace Berlioz, pour mieux le voir, le percevoir autrement.

La projection désigne aussi la représentation d'une figure géométrique, d'un objet, dans l'espace et dans le bâtiment de l'espace Berlioz.

Enfin, la projection désigne l'ensemble des techniques utilisées pour restituer un film dans une salle de cinéma et qui conduit à la formation des images sur l'écran, à l'image de celles qui seront proposées au public par le projectionniste de l'espace Berlioz.

On peut y voir la mécanique de mise en récit, le processus par lequel un objet est partagé à autrui – l'image projetée devient visible, compréhensible et sujet à échanges.

La résidence Projection à Berlioz ! prévoit l'accueil d'un ou plusieurs artistes pour une durée de 3 ans, en immersion dans la commune de Plombières-les-Bains, une petite commune dans la ruralité de moyenne montagne du Massif des Vosges. Il s'agit de participer activement à la transformation et l'ouverture d'un de ses équipements patrimoniaux en pleine mutation : l'Espace Berlioz – véritable vitrine vivante du territoire, qui est actuellement en chantier et qui doit ouvrir ses portes au public au printemps 2026. Cette résidence est pilotée par la commune de Plombières-les-Bains, accompagnée par la DRAC Grand-Est. Elle débute au printemps 2025.

Il ne s'agit pas d'une résidence de création, mais d'une invitation à expérimenter en lien avec les habitants du territoire à travers des temps de rencontres, de diffusion, d'actions culturelles et artistiques....

Le-s artiste-s sont invités à imaginer, avec une grande liberté, de quelle manière ils souhaitent participer à la construction de ce projet de territoire. Ils sont amenés à s'approprier les espaces et à participer à la définition d'un projet artistique à destination du lieu. Le bâtiment fraîchement livré devient une page blanche par ou pour le-s artiste-s.

Le-s artiste-s en résidence « Projections à Berlioz ! » n'opèrent pas seuls-es dans l'espace Berlioz (cf. Présentation de l'espace Berlioz). Leur proposition cohabite avec la programmation du lieu, portée par l'équipe de l'espace Berlioz, qui comprend Passion Cinéma, l'Office de tourisme intercommunal, le musée du Paysage – Louis Français, ..., en lien avec les sujets liés au territoire (architecture, patrimoine, paysage), avec la prépondérance de l'enjeu de sensibilisation et de pédagogie autour du paysage comme environnement à comprendre et à apprendre. Il n'est pas demandé aux artistes d'être connaisseurs-ses de ces sujets, simplement d'y être sensibles, et de travailler en complémentarité, en considération avec les projets qui gravitent dans et autour de l'espace Berlioz. L'idée est d'arriver à une offre transdisciplinaire, inter-acteurs.

Il est important de souligner que les artistes interviennent à une étape clé du développement de l'espace Berlioz, en termes de fonctionnement, de gouvernance et de programmation. Ils participent à la mise en place d'une proposition artistique et de l'équipement du lieu pour sa réalisation.

Pour mener à bien cette résidence, les qualités relationnelles sont indispensables puisque la co-construction avec les acteurs locaux et les habitants est au centre. Le-s artiste-s se concentrent sur une proposition qui prend attache dans et autour de l'espace Berlioz et raisonne à l'échelle du grand territoire.

Ainsi, en quelques mots, "Projection à Berlioz !" est une invitation à co-construire une proposition artistique ancrée sur le territoire des Vosges secrètes et appuyée sur ses forces vives. Elle intervient en complémentarité (et non en concurrence) de l'offre culturelle locale mais aussi de la programmation du lieu, qui porte sur le territoire. Cette projection dépasse les frontières des disciplines et se nourrit de l'histoire du lieu, de son contexte, des opportunités de collaboration et de l'offre programmatique portée par l'équipe de l'espace Berlioz.

Les objectifs de la Résidence "Projection à Berlioz !"

"Projection à Berlioz !" doit répondre à quatre objectifs majeurs :

- **Favoriser la rencontre entre des artistes et les habitants du territoire** en s'appuyant sur une présence artistique forte et des collaborations avec les acteurs du territoire ; notamment par des actions de sensibilisation, contribuant au repérage de nouveaux publics et permettant de développer la pratique artistique des habitants.
- **Associer les habitants dans la démarche de création artistique**, donnant à voir et à comprendre la recherche artistique qui anime l'artiste ou l'équipe artistique ainsi que le processus de création mis en œuvre.
- **Permettre la présence d'artistes sur le territoire et contribuer à la vie culturelle locale**, par des propositions de diffusion gratuites et accessibles à toutes et à tous, dans le double objectif de donner à voir la multiplicité des formes et des styles et de porter la création artistique dans des lieux les plus diversifiés possible (espace public, salles des fêtes, salles de classe, etc).
- **S'appuyer et faire vivre les équipements culturels déjà présents au sein de la commune et au-delà**, via des coopérations avec les acteurs sociaux culturels intercommunaux, tout en questionnant et en faisant émerger de nouveaux besoins, de nouvelles perspectives...

Le cadre de la résidence

Durée : La résidence s'étend sur 3 ans. L'équipe artistique est invitée à présenter la répartition du temps de présence sur place en fonction du projet et des liens à tisser avec les autres manifestations culturelles de la commune.

Le temps de travail sur place devra être au minimum de 100 jours - à ajuster en fonction du nombre d'artistes qui composent l'équipe.

La commune se réserve le droit de solliciter la participation de l'équipe artistique sur des temps d'échange avec les acteurs locaux pour prolonger le partage d'expérience.

Cette période sera introduite par une journée de rencontre auprès des forces vives du territoire afin de favoriser la mise en route du projet.

Un budget/planning de répartition du temps devra faire partie du dossier pour les candidats reçus en admission (candidature en 2 temps). Ce document pourra ainsi être discuté avec les membres du jury lors de l'audition.

Période de résidence : de mai 2025 à juin 2028

Type de publics concernés : au choix des artistes afin que le projet soit le plus largement ouvert aux habitants (les cibles pourront être discutées plus précisément avec la collectivité). Il est conseillé des approches expérimentales pour aller chercher les habitants éloignés de l'offre culturelle (marchés, auto-stop, places de villages, association d'aide alimentaire...). Ce choix dépendra du projet artistique et des échanges avec les partenaires (à réaliser une fois l'artiste ou l'équipe artistique sélectionné.e).

Conditions de rémunération sur 3 ans :

Bourse de résidence totale pour l'équipe artistique : 60 000 € TTC

prise en charge des frais d'approches (transport, hébergement, repas) : 20 000€ maximum (sur présentation de factures) - des possibilités d'hébergement chez l'habitant pourraient être envisagées pour une partie de la résidence

L'achat de matières et fournitures fait l'objet d'une enveloppe de : 30 000€ TTC (sur présentation de factures)

Conditions d'accueil de l'équipe artistique :

- L'équipe artistique doit être obligatoirement véhiculée.
- Lieux d'accueil (à confirmer en fonction des besoins de l'équipe artistique) :

En 2025 - Petit b situé au 25 rue Liétard et l'Espace Stanislas en attendant la livraison de l'Espace Berlioz prévue début 2026.

En 2026 et 2027 : Espace Berlioz.

Calendrier de l'appel à projets :

- Jeudi 20 février : Visite des lieux avec l'équipe projet de 12h à 14h
- Lundi 7 avril à 12h : Date limite de dépôt des candidatures
- Fin avril : Auditions des candidatures pré-sélectionnées, à Plombières-les-Bains.
- Début mai : Immersion, repérage et rencontres avec les acteurs locaux.

Composition du jury :

- DRAC Grand-Est
- Conseil Départemental 88
- Madame Le Maire et les élus de Plombières-les-Bains
- Coordinatrice du PIT
- Tout-terrain - AMO du Projet Berlioz
- Associations de la commune (Passion Cinéma, l'Office du Tourisme, Les Piomères, Les Jardins en Terrasse)
- Quelques habitants volontaires
- CCPVM (Communauté de Commune de la Porte des Vosges Méridionales)
- PNRBV ?

Les modalités de candidature

Le dossier présenté doit s'inscrire en cohérence avec la présentation et les objectifs décrits ci-dessus. Aussi, les dossiers doivent respecter un équilibre entre les temps de création et de médiation et être axé sur les actions en lien au public cible défini.

L'appel à candidatures est ouvert aux équipes artistiques qui résident et travaillent en dehors du territoire de la Communauté de commune de la Porte des Vosges Méridionales.

L'objectif, par ce choix, est de permettre, d'une part, de faire découvrir de nouveaux artistes aux acteurs du territoire, et d'autre part, à des artistes plus éloigné.es de prendre part à ce projet et ainsi, appréhender et travailler avec les caractéristiques d'un territoire qui ne leur est pas familier.

L'appel à candidatures est ouvert aux artistes justifiant d'une actualité de création et d'une exigence artistique reconnue, précisée dans le CV joint, de l'affiliation à un régime spécifique (intermittence, maison des artistes, AGESEA, etc.), et n'étant pas salarié.es à temps plein sur une autre activité.

Une candidature peut résulter d'un croisement disciplinaire (collectif ou association de deux ou plusieurs candidat.es) dans la limite de l'enveloppe budgétaire.

Éléments attendus :

Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- Le curriculum vitae de l'équipe artistique
- Le portfolio de l'équipe artistique
- Une note de présentation illustrée de 10 pages maximum présentant :
 - la compréhension du territoire et des enjeux
 - le projet artistique et/ou culturel proposé
 - la nature des livrables envisagés
 - le calendrier prévisionnel de présence et des temps forts de la résidence
- Le budget prévisionnel de la résidence précisant la part d'investissement en matériel
- Une attestation de responsabilité civile professionnelle
- Une attestation d'affiliation à un régime spécifique (maison des artistes, AGESEA...)
de la ou les artistes porteur.euses du projet

Le dossier est à envoyer par voie numérique au plus tard le lundi 7 avril 2025 à 12h00 à l'adresse suivante : espace.berlioz@plombieres.fr

Contacts

La coordinatrice du PIT :

Cordélia Faure T. 07.50.59.49.94 – espace.berlioz@plombieres.fr

Designer, chargée de communication, d'animation et de médiation de l'Espace Berlioz – Commune de Plombières-les-Bains – 88370

Contacts complémentaires :

Anaïs GUEDON – anais.guedon@culture.gouv.fr

conseillère Action Culturelle et Territoriale pour la DRAC Grand-Est, site de Metz

