

Art Experiencing Design ©

L'EXPÉRIENCE DE L'ART POUR ACCOMPAGNER LA CRÉATIVITÉ ET LA TRANSFORMATION

- ATELIERS THÉMATIQUES
- PARCOURS EXPÉRIENTIELS THÉMATIQUES
- PROGRAMMATION SPECTACLES

FABRICE GOTTINI / JANVIER 2024

catalys.culture@free.fr
15 rue Berthelot
92130 Issy-le-Moulineaux

Fabrice Gottini

Qui n'a pas vécu ces séances de brainstorming dans une salle de réunion, entre pairs, ayant les mêmes références, les mêmes benchmarks voire les mêmes frustrations qui au final ressassent les mêmes idées...

Au sein de la Direction Design Renault, j'ai eu l'occasion d'associer l'art au développement de la créativité des employés. Cela a confirmé ma conviction que l'expérience artistique est non seulement force de développement personnel et collectif mais crée aussi un environnement favorable à l'innovation.

Vivre des expériences inattendues avec des artistes permet de faire les pas de côté et réinventer nos schémas de pensées. Les acteurs et les organisations développent ainsi leurs soft skills et adoptent de nouvelles postures créatives.

Sur la base de propositions mêlant inspiration, « faire » et réflexion, et m'appuyant sur un solide réseau dans l'art connecté avec des artistes, des institutions, des galeristes, des écoles, je construis des parcours qui accompagnent les thématiques de transformation en faisant vivre des expériences artistiques.

J'ai nommé la démarche ART EXPERIENCING DESIGN pour situer l'expérience de l'art au cœur des démarches de transformation et de créativité.

Les fondamentaux de la démarche

- l'inattendu
- l'expérientiel
- l'accompagnement

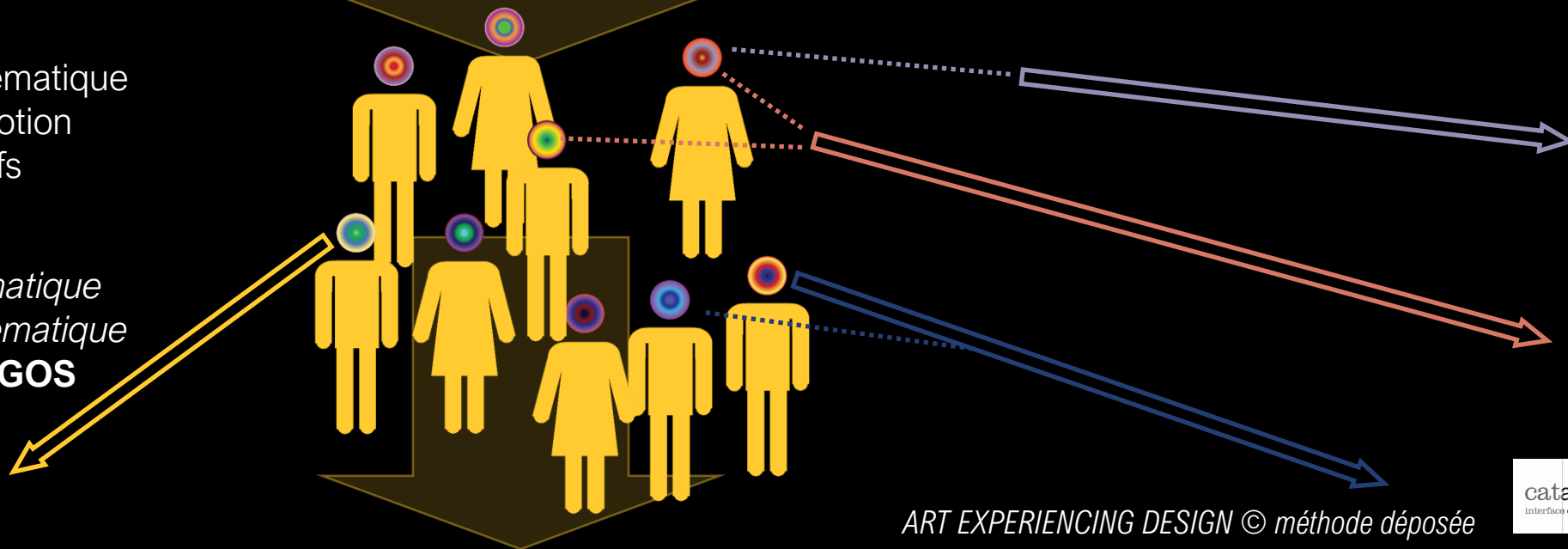

Les bénéfices

- questionner autrement une thématique
- mettre en jeu le sensoriel, l'émotion
- s'inspirer des processus créatifs

Les propositions

- Les **ATELIERS ART & ... thématique**
- Les **PARCOURS ART & ... thématique**
- La programmation spectacles **GOS**

Les **ATELIERS ART & ...** sont des propositions faciles à mettre en œuvre pour tester la démarche et :

- s'inspirer, ouvrir le champ de la réflexion sur un thème
- en découvrant de nombreuses illustrations de pratiques artistiques et d'œuvres contemporaines
- et comprendre la démarche d'Art Experiencing Design, pourquoi et comment se rapprocher de l'Art pour alimenter la créativité et accompagner la transformation.

Un format de 2h commun à tous les thèmes, en animation présentielle ou en webinaire, durant lequel on se laisse embarquer par un récit autour d'images, de vidéos, d'interviews d'artistes, ponctué de nombreuses interactions sous forme de quiz et d'ateliers en sous-groupe.

4 thèmes disponibles :

ART & INCLUSION

ART & MOBILITÉ LA VILLE

ART & NOUVEAUX RAPPORTS A LA NATURE

ART & COMMUNAUTÉS

ART & INCLUSION (1H15)

POSITION DE SPECTATEUR

#1 L'ART EST INCLUSIF

#2 LE CERVEAU & LES STÉRÉOTYPES

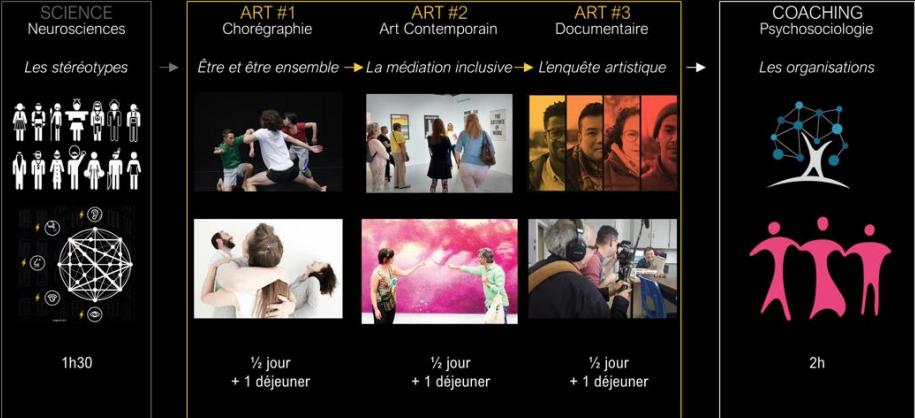
ART EXPERIENCING DESIGN & INCLUSION (45MIN)

POSITION D'ACTEUR

#3 POURQUOI SE RAPPROCHER DE L'ART

#4 COMMENT SE RAPPROCHER DE L'ART

#5 L'EXPÉRIENCE DE L'ART
PARCOURS ART EXPERIENCING DESIGN

ART & MOBILITÉ _ LA VILLE (1H15)

POSITION DE SPECTATEUR

#1 DIMENSION
SENSORIELLE

#2 DIMENSION
NARRATIVE

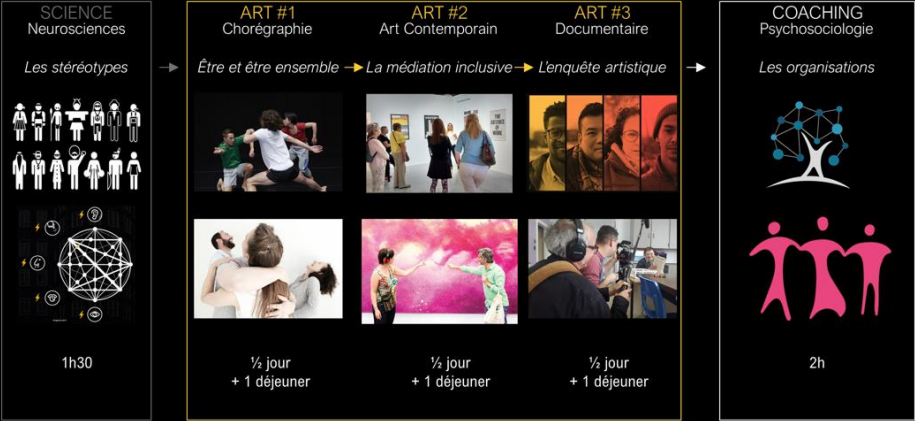
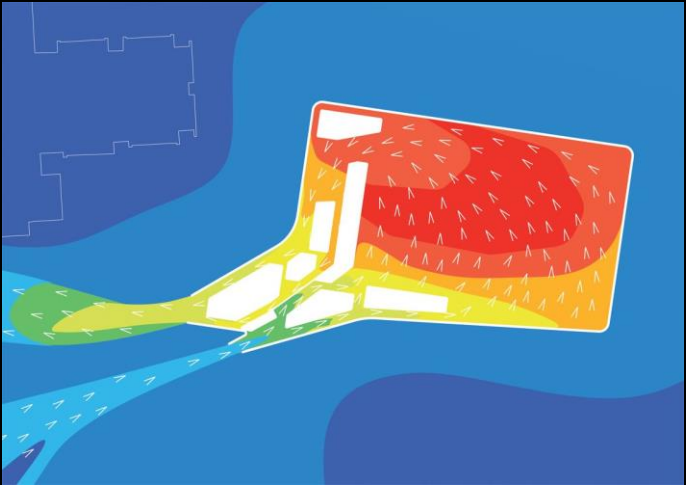
ART EXPERIENCING DESIGN & MOBILITÉ _ LA VILLE (45MIN)

POSITION D'ACTEUR

#3 POURQUOI SE
RAPPROCHER DE L'ART

#4 COMMENT SE
RAPPROCHER DE L'ART

#5 L'EXPÉRIENCE DE L'ART
PARCOURS ART EXPERIENCING DESIGN

ART EXPERIENCING DESIGN © : ATELIER ART & NOUVEAUX RAPPORTS A LA NATURE

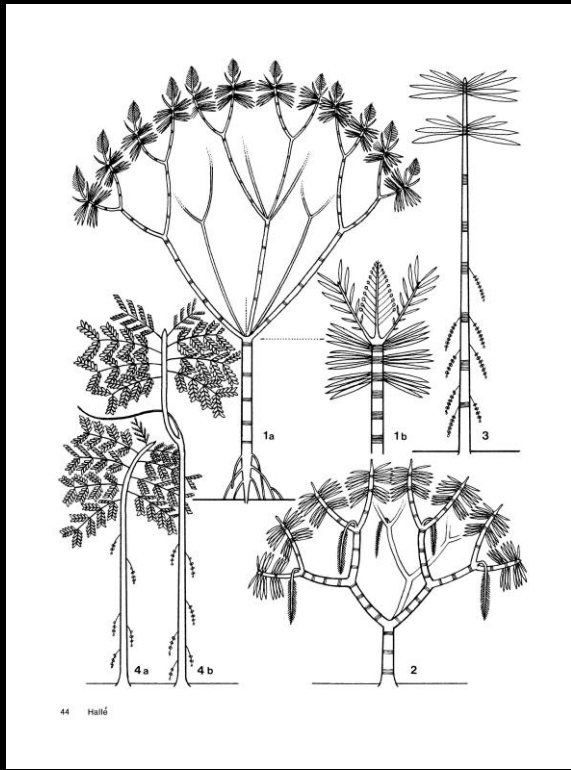
ART & NOUVEAUX RAPPORTS À LA_NATURE (1h15)

POSITION DE SPECTATEUR

#1 PRENDRE
CONSCIENCE

#2 OBSERVER

#3 (RE)VIVRE

ART EXPERIENCING DESIGN & NOUVEAUX RAPPORT À LA NATURE (45MIN)

POSITION D'ACTEUR

#4 POURQUOI SE
RAPPROCHER DE L'ART

#5 COMMENT SE
RAPPROCHER DE L'ART

#6 L'EXPÉRIENCE DE L'ART
PARCOURS ART EXPERIENCING DESIGN

ART & COMMUNAUTÉS (1H15)

ART EXPERIENCING DESIGN & COMMUNAUTÉS (45MIN)

POSITION DE SPECTATEUR

POSITION D'ACTEUR

#1 PRATIQUE

#2 POLITIQUE

#3 ÉCOLOGIQUE

#4 POURQUOI SE
RAPPROCHER DE L'ART

#5 COMMENT DE
RAPPROCHER DE L'ART

#6 L'EXPÉRIENCE DE
L'ART : PARCOURS ART
EXPERIENCING DESIGN

- 350 participants aux ateliers
(230 entreprises/organisations, 120 étudiants)
- évaluation moyenne de 8/10

Très intéressant, vivant et nous permet de sortir de nos modes de pensée classiques

Très inspirant, connecté et proche de la réalité

Super formation - Un bon moyen de changer notre regard, notre perception sur l'inclusion, de rapprocher l'art à des situations quotidiennes, familières... Je recommande à 200% !

Vraiment top ! Cela permet de prendre du temps pour penser et voir différemment notre environnement et se recentrer sur l'humain !

Instructif et décalé par rapport à nos approches traditionnelles

J'ai suivi cette formation avec un grand intérêt, elle rappelle qu'il est important de sortir de ses standards professionnels et culturels pour élargir sa réflexion, ses points de vue et in fine ses comportements

Une démarche qui m'a permis d'avoir un regard plus aiguisé par l'observation.
Ce webinaire était pour moi une sensibilisation donnant envie de réviser mes habitudes

Les **PARCOURS ART & ...** sont des propositions sur mesure pour bénéficier de la démarche complète :

- s'inspirer, ouvrir le champ de la réflexion sur un thème
- en vivant des expériences artistiques en lien avec le thème, mêlant différentes pratiques artistiques ou différents artistes ayant la même pratique artistique
- en étant accompagné dans la découverte et l'expérience du parcours en groupe.

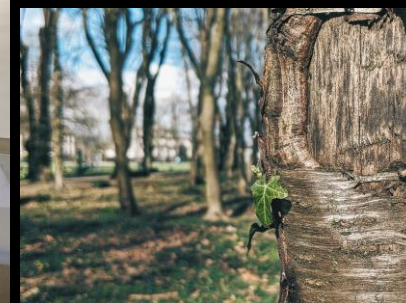
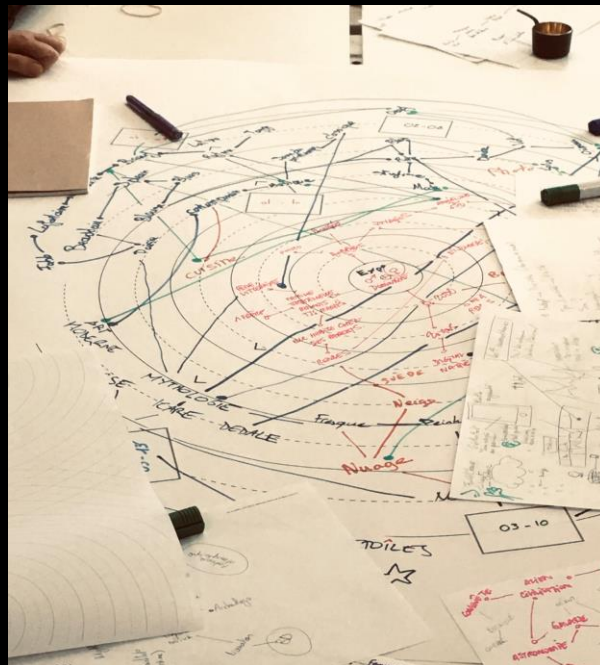
Un format adaptable aux différents besoins, que ce soit un projet de créativité produit ou un sujet de type soft skills ou un besoin spécifique. Les parcours peuvent se dérouler sur une journée ou plusieurs jours. Le format **ATELIER ART & ...** peut être la première étape du parcours.

PARCOURS ART & TRANSMISSION DU GESTE

avec le chorégraphe Angelin Preljocaj

PARCOURS ART & PERCEPTION SENSORIELLE

avec la photographe Constance Nouvel

PARCOURS ART & INCLUSION

Exemple d'un parcours en 3 étapes sur un total de 1 jour et demi avec Thierry Thieû Niang chorégraphe et Hortense Archambault directrice de la MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny

ATELIER ART & INCLUSION (2H)

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE (1 JOURNÉE)

Workshop
Rencontre
Echange
Visite
Spectacle

ATELIER SYNTHÈSE (2H)

Feedback & Idéation
sur les thèmes :
• Inclusion
• Art & Entreprise

ART EXPERIENCING DESIGN © : PROGRAMMATION GOS « GENTIL ORGANISATEUR SPECTACLES »

Vivre l'expérience de l'art, celle du spectateur de spectacles vivants. C'est ce que je propose à travers une programmation de 1 à 2 spectacles par mois. L'occasion de :

- Élargir son champ de connaissance culturelle
- Découvrir des formes de créations artistiques contemporaines dans des lieux emblématiques de la création contemporaine
- Vivre ensemble et partager l'expérience du spectacle avec un groupe bienveillant
- Rencontrer, échanger avec les artistes et les équipes du théâtre (selon la politique de la relation au public du lieu)
- Animer un groupe existant (les Alumni Centrale Nantes à Paris font confiance à la programmation **GOS**)
- Profiter de tarifs préférentiels sans obligation d'abonnement
- Participer à la vie associative de CATALYS-interface culturelle (participation de 1€ par billet).

La programmation se veut large allant du théâtre à la danse contemporaine, en passant par le nouveau cirque, avec une coloration marquée pour les créations hybrides et souvent surprenantes.

Cette programmation peut être associée à un **PARCOURS ART & ...** selon les thématiques abordées.

Les théâtres partenaires à Paris et proche banlieue :

T2G Théâtre de Gennevilliers
Daniel Jeanneteau

CENT
QUATRE
#104PARIS

la Villette

THÉÂTRE
AMANDIERS
NANTERRE

chailot danse

Théâtre
de la
PARIS Ville

THÉÂTRE
DE LA BASTILLE

MC
93
maison de la culture
Bobigny

l'onde

Rond
Point

MAC
MAISON
DES
ARTS
CRÉTEIL

Le Monfort
théâtre

Fabrice Gottini

Passionné d'art, Fabrice Gottini parcourt les expositions d'art contemporain et assiste à de nombreux spectacles vivants lors des festivals. Il se nourrit des échanges avec les artistes et participe fréquemment à des ateliers et des masterclass d'artistes, il pratique aussi la danse contemporaine en amateur.

Sa formation aux Arts et Métiers suivi d'un Master franco-japonais est le reflet de sa volonté d'élargir sa vision du monde et de créer des ponts entre les domaines, les cultures et les personnes. C'est au cours de sa carrière au sein du Groupe Renault, après une expérience de chef de produit entre la France, le Japon et la Corée, qu'il a pu rejoindre l'équipe du Design où il a imaginé et réalisé des missions de créativité mettant en relation les équipes et les mondes artistiques et culturels. Il constate lors de ces opérations que l'Art et l'Entreprise peuvent tirer bénéfices à se rapprocher.

Vivre des expériences inattendues avec des artistes permet de faire les pas de côté et réinventer les schémas de pensées grâce à de nouvelles connexions neuronales. Les acteurs et les organisations développent leurs soft skills et adoptent alors de nouvelles postures créatives.

Sur la base de propositions mêlant inspiration, réflexion et du « faire », il conçoit des expériences et des parcours qui répondent aux thématiques du monde contemporain partagées par les entreprises, les artistes et le monde culturel.

catalys.culture@free.fr

Association de loi 1901 créée en 2002, CATALYS–interface culturelle est née d'une volonté de soutenir la création contemporaine dans sa mouvance et son dynamisme traversant toutes frontières de genres et de pratiques artistiques. Ouvrir le champ des possibles, explorer les hors-formats... créer de nouveaux terrains de collaboration artistique demande du temps et de l'attention.

CATALYS s'investit à la fois dans les rencontres entre créateurs venant de divers horizons (arts visuels, architecture, danse, design, littérature, musique...) mais aussi dans les rencontres avec les publics dans toute leur diversité.

Elle initie et propose de nouvelles collaborations puis offre un accompagnement qualitatif pour la réalisation de projets hybrides et innovants. Quelques réalisations :

- Création et diffusion de spectacles mêlant danse contemporaine (chorégraphe japonais Takeshi Yazaki) et projections (graphistes brésiliens Detanico-Lain)
- Ateliers de médiation chromatique (Musée Guimet)
- Programmation de spectacles vivants dans plusieurs théâtres pour un groupe de 80 personnes

catalys.culture@free.fr

A bientôt pour échanger sur l'approche, les offres mais aussi sur vos thématiques et vos envies.

Artistes et projets mentionnés à travers les images de ce document :

- *Thierry Tieû Niang, « Une jeune fille de 90 ans »*
- *Nathalie Brevet & Hugues Rochette, « Je ne trompe pas, j'avertis »*
- *Thierry Boutonnier, « Substances (étape 1) »*
- *Caroline Barneaud & Stefan Kaegi, « Paysages partagés »*
- *Kader Attia, « Parfum d'Exil »*
- *Mathias Poisson, « Cartographies sensibles »*
- *Alain Bublex, « le Plan Voisin »*
- *Philippe Rahm, « Architecture Climatique »*
- *Angelin Preljocaj, « la Fresque »*
- *Francis Hallé, « Croquis de nature »*
- *Lucile Viaud, « Géoverrerie »*
- *Victor Remère, « Horloge »*
- *Charles Fréger, « Majorettes »*
- *Jens Hanning, « Turkish Jokes »*
- *Nicolas Gourault, « This means more »*
- *Constance Nouvel, exposition CPIF « Réversible »*
- *Angelin Preljocaj, Pavillon Noir Aix-en-Provence*
- *Tiago Rodrigues, « Dans la mesure de l'impossible »*
- *Alexander Vantournhout, « Forshadow »*
- *Maguy Marin, « Umwelt »*