

Cultural connections: what is the role of arts and culture in building social cohesion?

La Culture : un outil
de cohésion sociale?

European Award
Prix européen 2023

ACADÉMIE
DES BEAUX-ARTS
INSTITUT DE FRANCE

Shortlisted projects
for the European
Award since 2020
Projets présélectionnés
pour le Prix européen
depuis 2020

NORWAY

Oslo

Tallinn
ESTONIA

Copenhagen
Ishøj
DENMARK

UNITED KINGDOM

Cambridge
London
Canterbury

THE NETHERLANDS
Amsterdam
Eindhoven

GERMANY

Brussels
BELGIUM

FRANCE

Lille
Lens
Saint-Denis
Versailles
Paris
Sèvres
Strasbourg
Sélestat
Aarau
Nantes
Angoulême
Lyon
Bordeaux
Avignon
Marseille

AUSTRIA

Vienna

SLOVENIA

Ljubljana

CROATIA

Dubrovnik

BULGARIA
Sofia

ITALY

Castello
Aquila
Rome
Naples

GREECE

Mytilene
Vamvakou

MALTA
Valletta

PORTUGAL

Lisbon

SPAIN

Gijón
Santander
Madrid
Barcelona
Palma de Mallorca
Seville
Malaga

Art Explora, a non-profit organisation in France and the United Kingdom, encourages new forms of public access, participation and engagement in arts and culture. For the annual European Award, we work hand in hand with the Académie des beaux-arts to reward the most innovative cultural institutions in this field.

As one of Art Explora's longest running programmes, the European Award spearheaded our commitment to reaching new audiences by championing projects across Europe who share these values. Every year, we bring together professionals from Europe's cultural sector for an annual award ceremony in Paris and invite them to participate in a networking seminar titled *Arts & Audiences Now!*

The annual award has brought together a new network of European cultural professionals working in the field of public access and engagement. With the experience and collective ambitions of this network, Art Explora wishes to reposition "the audience" at the centre of all arts programming. Alongside our existing network of innovative arts organisations, we hope the network will become the face of European cultural democracy within the arts — multicultural, open, collaborative and inclusive to all.

In this publication, you can discover graphic interpretations and written accounts of the discussions that took place at the *Arts & Audiences Now!* events in December 2023, as well as the details of the 19 shortlisted projects which includes our 4 winners — they are all a powerful source of inspiration!

La Fondation Art Explora, désormais reconnue d'utilité publique, encourage de nouvelles formes d'accès, de participation et d'engagement des publics. Elle travaille main dans la main avec l'Académie des beaux-arts à récompenser les institutions culturelles les plus innovantes.

Première de ses initiatives, le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts est le fer de lance de notre soutien. Ce Prix illustre concrètement chaque année l'imagination dont font preuve les petites comme les grandes organisations culturelles: l'innovation vient de toute l'Europe et de tous les secteurs artistiques. À l'occasion de la cérémonie de remise du Prix organisée sous la Coupole de l'Institut de France, nous rassemblons des professionnels de la culture venus de l'Europe entière à participer à la journée-événement *Arts & Publics!* afin d'échanger autour de bonnes pratiques pour engager les publics à l'échelle européenne. Pour Art Explora, l'ambition est aussi de faire naître et consolider ce réseau européen de professionnels de la culture pour «faire ensemble», en repositionnant les publics au centre et en expérimentant avec eux, afin de renouveler et de repenser les questions de médiation, d'accessibilité et de transmission. Nous avons pour ambition de donner un visage à l'Europe de la démocratie culturelle, un visage pluriculturel, ouvert, inclusif et partageur. À travers cette publication, découvrez la synthèse des échanges qui ont eu lieu lors de l'événement *Art & Publics!* en décembre 2023 et un éclairage sur les 19 projets présélectionnés, autant de sources possibles d'inspiration!

CONTENTS SOMMAIRE

5	Arts & Audiences Now! Arts & Publics!
6	Report on the News Tank Culture round-table discussion <i>Compte-rendu du grand débat News Tank Culture</i>
14	The professional workshops <i>Les ateliers professionnels</i>
24	The Award Le Prix
28	Prize Winners 2023 <i>Lauréats 2023</i>
36	Shortlisted category 1 <i>Présélectionnés catégorie 1</i>
42	Shortlisted category 2 <i>Présélectionnés catégorie 2</i>
48	Shortlisted category 3 <i>Présélectionnés catégorie 3</i>
54	News of the 2022 winners Actualités des lauréats 2022
56	2024 Art Explora Highlights Les rendez-vous Art Explora 2024

mobility workshop

HOW CAN MOBILE ART PROGRAMMING ADDRESS INEQUALITIES OF ACCESS TO ARTS & CULTURE

1. SORTIR LES EXPOSITIONS DES MUSÉES ET LES RENDRE ACCESSIBLES

2. AMENER L'ART À PROXIMITÉ

3. FAIRE RENCONTRER DES PUBLICS DIFFÉRENTS ET CRÉER DES LIENS
#intergénérationnels

Les enfants amènent leurs parents à l'art

ZONES RURALES

#dimension sociale

Faire jouer l'instrument pour la 1ère fois devant des proches

4. PARTAGER LA MUSIQUE ET LES ÉMOTIONS EN DIRECT
#plaisir #fun

✓ CADRE SCÉLÉ
✓ TEMPÉRATURE

✓ ASPECTS SÉCURITAIRES IMPORTANTS

✓ LOGISTIQUE COMPLEXE
TRANSPORT & ASSURANCE CRUTEUSE

CRÉER LA SURPRISE

+ NOTIFICATIONS MAIL

IMPACT

QUALITÉ VERSUS QUANTITÉ

FAIRE V...
EXPER...
À DES PERS...
PLUTÔT QUE...
GRAND MOM...

What is the *Arts & Audiences Now!* event?

Every year, Art Explora and the Académie des beaux-arts organise a professional event to share and celebrate new forms of dialogue between the arts and audiences. The event brings together: shortlisted organisations for the European Award, former prize-winners, cross-sector partners of the Foundation (social, health), and cultural experts from all over Europe. A rich day of discussions and celebrations culminating in the Art Explora - Académie des beaux-arts European Award Ceremony. Find out more about the day's programme in the following pages:

- The round-table discussion report
“Cultural connections: what is the role of arts and culture in building social cohesion?”
moderated by News Tank Culture
- The 4 themes and graphic summaries
of the professional workshops

Qu'est-ce que l'événement *Arts & Publics* ?

La Fondation Art Explora et l'Académie des beaux-arts organisent chaque année une journée professionnelle pour partager et célébrer les nouvelles formes de dialogue entre les arts et les publics. Sont réunis à cette occasion: organisations présélectionnées pour le Prix européen, anciens lauréats, partenaires des secteurs culturels et médico-social de la Fondation et experts de la culture de toute l'Europe. Une journée riche en discussions et en célébrations se clôturant par la cérémonie de remise du Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts.

Pour revenir sur le programme du 12 décembre 2023, découvrez à travers les pages suivantes:

- Le compte-rendu du grand débat
«La Culture: un outil de cohésion sociale?»
animé par News Tank Culture,
- Les 4 thématiques et synthèses graphiques
des ateliers professionnels.

Report on the News Tank Culture round-table discussion

Compte-rendu du grand débat News Tank Culture

“Cultural connections: what is the role of arts and culture in building social cohesion?”

«La Culture: un outil de cohésion sociale?»

BERTRAND DICALE

Director of News
Tank Culture

Directeur général de
News Tank Culture

Moderator

Modérateur

MURIEL ENJALRAN

Director of FRAC
South - Centre of
contemporary art

Directrice du FRAC Sud -
Cité de l'art contemporain

TIFFANY FUKUMA

Director of Trans
Europe Halles

Directrice de Trans
Europe Halles

EDILIA GÄNZ

Director of the
FEDORA Platform

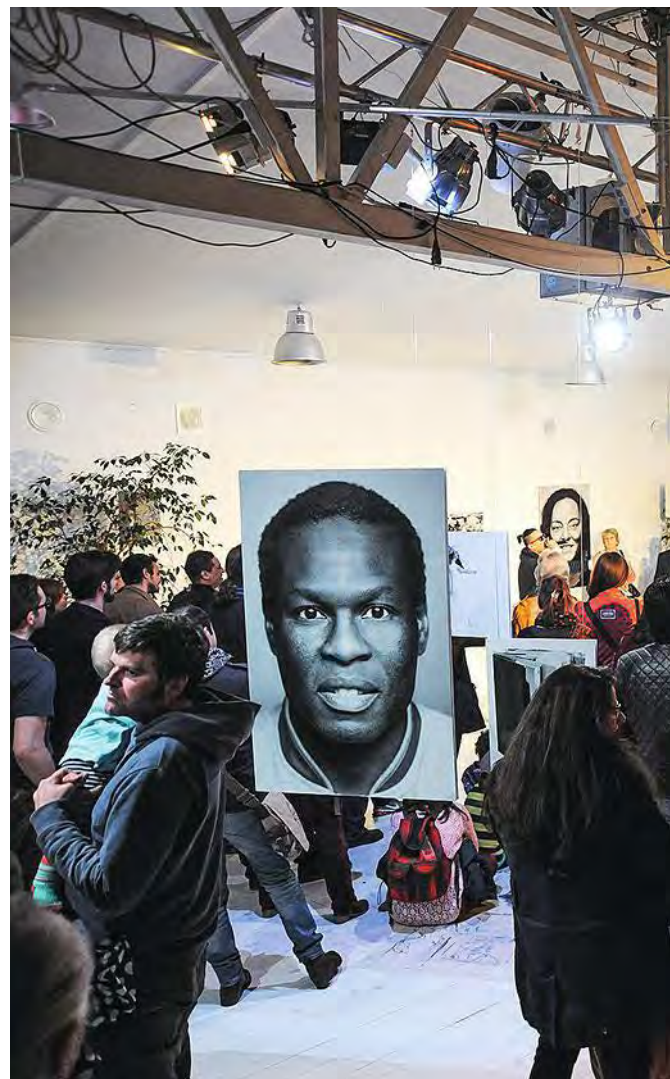
Directrice de la
plateforme FEDORA

What can culture do in the face of rising identity tensions, the temptation to withdraw into oneself and to reject others, the democratic collapse in Europe, and quite simply fear? How can we ensure that cultural institutions, in turn, are not affected but remain — conversely — places open to dialogue, spaces of inclusion and confrontation with otherness? Tiffany Fukuma, director of the independent creative network Trans Europe Halles (created in Belgium in 1983 and headquartered in Sweden) first urges lucidity. *“The temptation of conservatism is one of the dangers that prevent cultural organisations from rethinking themselves, from adapting to the social, urban, geopolitical and historical transformations taking place in our time,”* she explains. Sticking to one’s own kind is one of the main pitfalls to be avoided.

So how can we get closer in a concrete way to a place and its inhabitants, how can we hear their needs, their desires, and make them tangible in a project or cultural programming? *“We must remain alert”*, continues Tiffany Fukuma, whose organisation operates in almost 40 countries, supporting the transformation of urban wastelands into spaces dedicated to arts and culture. *“You don’t always notice change when you stay in the same place, you don’t see things changing over time”*, she observes. *“However, it is a duty for cultural institutions to step outside of themselves to see who the people who live around them are, which audiences come and those who do not, and then be able to engage in co-creative approaches.”* And audacity often pays off! *“You have to dare to go to senior citizens’ clubs, motorcycle clubs, nursery schools, the local theatre”*, she says. Try to get to know others as a starting point, without pre-conceptions, take an interest in young people and their desires — not neglecting elderly people, but also opening up to new communities, particularly those from refugee backgrounds.

Cultural actors agree: it is time to rethink the cultural offer, in a more participatory and inclusive way, starting from demands, needs, perhaps even grievances, of local communities. This is a real paradigm shift in terms of cultural policies, as for decades, particularly in France, these have been thought of in a way that is often disconnected from the field. *“40 years after the creation of the FRAC”, we lack very detailed studies on the audiences*, laments Muriel Enjalran, the director of FRAC South - Cité de l’Art contemporain in Marseille. *“We need to evaluate the tools of cultural democratisation used by the FRAC, the institutions categorised as multidisciplinary performance spaces and the activities carried out for schools. Have they succeeded in creating new audience generations for culture, regardless of their social diversity and background?”*. *“The response involves action at the level of the cultural ecosystem, and to re-root sustainably in the environment. The urgency is all the more signifi-*

Brunnenpassage, multiple cultural place in an old covered market in Vienna.
Brunnenpassage, lieu culturel multiple dans un ancien marché couvert de Vienne.

Que peut faire la culture face à la montée des crispations identitaires, à la tentation du repli sur soi et au rejet de l’autre, à l’effondrement démocratique en Europe, à la peur tout simplement ? Comment faire en sorte que les institutions culturelles, à leur tour, ne soient pas affectées mais restent — *a contrario* — ces lieux ouverts au dialogue, ces espaces d’inclusion et de confrontation avec l’altérité ? Tiffany Fukuma, directrice du réseau créatif indépendant Trans Europe Halles (créé en Belgique en 1983 et dont le siège est en Suède) exhorte tout d’abord à la lucidité. *«La tentation du conservatisme est l’un des dangers qui empêchent les organisations culturelles de se repenser, de s’adapter aux transformations sociales, urbaines, géopolitiques et historiques qui traversent notre temps»*, explique-t-elle. Ou l’entre-soi comme l’un des principaux écueils à éviter.

cant in light of the current major upheavals. But this does not necessarily tackle the root problem”, recognizes Muriel Enjalran. “Whether it concerns the exhibitions in the FRAC building, designed by the architect Kengo Kuma, or activity beyond the gallery walls, the engagement with local audiences has not yet really taken place. Even though the FRAC is present in the region’s six départements, through the circulation of over 500 artworks per year, work still needs to be done in the immediate neighbourhood to help visitors cross the FRAC’s threshold and discover our activities”.

In order to remedy this situation, the institution has opted for co-creation of some projects. They have also created a specific event designed to bring people together: the Biennale de la Joliette, which links artists with a neighbourhood collective, and was held for the first time in October 2023. “The ambitious Biennale project involved constituting a Parliament capable of representing all aspects of the neighbourhood”, explains Muriel

Dès lors, comment se rapprocher de manière concrète du terrain, de ses habitants, comment entendre leurs envies, leurs désirs, et les rendre tangibles dans un projet ou une programmation culturelle? «*Il faut rester en alerte*», poursuit Tiffany Fukuma, dont la structure est présente dans près de 40 pays où elle accompagne la transformation de friches urbaines en espaces dédiés aux arts et à la culture. «*On ne perçoit pas toujours le changement quand on reste au même endroit, on ne voit pas les choses évoluer au fil du temps*», explique-t-elle. Or c’est un devoir pour les institutions culturelles que de sortir pour voir qui sont les gens qui vivent autour, quels sont les publics qui viennent et ceux qui ne viennent pas, et pouvoir ensuite rentrer dans des démarches de co-construction.» Et l’audace porte souvent ses fruits! «*Il faut oser aller dans les clubs du 3e âge, les clubs de motards, les écoles maternelles, le théâtre du coin*», lance-t-elle. Sans a priori, tâcher de connaître l’autre comme préalable, s’intéresser à la jeunesse et à ses envies, ne pas négliger les personnes âgées, mais aussi s’ouvrir à des communautés nouvelles, notamment celles issues de l’immigration.

Les acteurs culturels en conviennent: il s’agit désormais de repenser la manière d’envisager l’offre, de manière plus participative et inclusive, en partant des demandes, des besoins, peut-être même des doléances. Soit un véritable changement de paradigme en matière de politiques culturelles, tant, depuis des décennies, notamment en France, celles-ci ont été pensées de manière souvent déconnectée du terrain. «*40 ans après la création des FRAC, il nous manque des études très fines sur les publics*», déplore ainsi Muriel Enjalran, directrice du Frac Sud - Cité de l’Art contemporain, installé à Marseille. *Nous avons besoin d’évaluer les dispositifs de démocratisation culturelle menés par les FRAC, les établissements labellisés tels que les Scènes nationales, et les actions menées auprès des scolaires. Ont-ils réussi à former de nouvelles générations de publics de la culture, selon quelle diversité sociale et quel milieu?*» La réponse passe notamment par une action au niveau de chacun des écosystèmes culturels, pour les arrimer durablement dans leur environnement. L’urgence est d’autant plus prégnante à l’aune des grands bouleversements actuels. Or cet ancrage ne coule pas forcément de source, reconnaît Muriel Enjalran. «*Qu’il s’agisse des expositions dans le bâtiment du FRAC, conçu par l’architecte Kengo Kuma, ou hors les murs, la rencontre avec les publics de proximité ne s’est pas encore vraiment réalisée.*»

Restitution of the workshop of the artist Joseph Perez during the Biennale de La Joliette, Marseille, 2023
 Restitution de la résidence de l'artiste Joseph Perez pendant la Biennale de La Joliette, Marseille, 2023

Enjalran. "Over the course of a year, we brought together cultural organisations, which are plentiful in this area (theatres, cinemas, contemporary art centres and artists' workshops), financial and non-profit representatives, and local inhabitants (whose attention we were trying to attract). The Parliament sought to create a prefiguration of the Biennale that took place last autumn". It proved to be an event that impacted the entire neighbourhood, in cultural spaces, in the public sphere and also in the most unexpected places. "We presented poetic city walks and neighbourhood tours led by the FRAC's mediation team and the neighbourhood collective, with trilingual guides (French, English and classical Arabic). The aim was to go and look for new audiences and make contact with the neighbourhood's recently arrived immigrants".

Même si le FRAC est extrêmement présent dans les six départements de la région via la circulation de plus de 500 œuvres par an, il demeure un travail à faire auprès du voisinage immédiat pour aider les visiteurs à franchir la porte du FRAC et à découvrir nos activités. »

Pour y remédier, l'institution a opté pour la co-construction de certains projets. Ainsi de la création d'un événement spécifique, à vocation fédératrice: une biennale réunissant des artistes et un collectif de voisins, la Biennale de la Joliette, dont la première édition s'est tenue en octobre 2023. «Le projet de la biennale consistait, de façon ambitieuse, à former un Parlement qui puisse représenter toutes les franges du quartier, explique Muriel Enjalran. Nous avons réuni, pendant un an, les acteurs culturels qui sont nombreux dans ce quartier (théâtres, cinémas, centres d'art contemporain

For 40 years, co-creation has been a hallmark of the Trans Europe Halles network, which has overseen the creation of cultural spaces in industrial or commercial wastelands, on various scales, from a small community centre in Kosovo to a multi-disciplinary mega-complex in a former Nokia factory in Helsinki. For all these projects, both the idea and its realisation come from the ground up. This is how in a suburb of Amsterdam, a new community space dedicated to fashion and music was set up by young people. *“It’s a place that is both very trendy and intergenerational”*, explains Tiffany Fukuma. *“They do a phenomenal job and most of the big names in urban music or streetwear in the Netherlands come from this area or have passed through this place. These are really the types of initiatives that we want to identify and support”*, she continues, convinced that culture also carries social innovation. This principle of co-creation can also be applied to institutions or art forms considered more elitist, most often aimed at an initiated public such as the opera, which still has to win over its audiences of tomorrow. *“That is the mission of Fedora, the European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet, founded in 2013: to encourage opera houses to co-create works created by emerging artists for a future audience”*, explains Edilia Gänz, its director. The association awards the Fedora Education Prize, the aim of which is to encourage social inclusion and intercultural dialogue through opera and dance. *“The first establishment to receive this prize was the Athens National Opera in 2019, at a time when Greece was receiving large numbers of refugees, particularly unaccompanied minors”*, continues Edilia Gänz. *“At that time, the National Opera had just opened a magnificent building suitable for meetings and shelter, and had decided to create an educational programme devoted to underage refugees. The National Opera set up a platform for exchanges between Greek teenagers and the underage refugees so that they could co-create performances. That can restore a little hope in a child who has lost their parents in the crossing, as well as a chance for dialogue and integration”*. *“How far can this process of co-creation go?”* *“The public must be involved at every level, not just in artistic and cultural activities, but within the structures of administration and production”*, maintains Tiffany Fukuma, whose organisation advocates total inclusion. *“In Vienna, one of our centres has opted for complete transparency. This centre, in an old covered market in the heart of one of the biggest Iraqi Kurdish markets in Europe, resembles a totally open station concourse. The administrative structure is just as open: all the leadership, production teams, programmers and curators come from the neighbourhood. Artistic productions are co-created with its residents, by these cultural professionals themselves from the neighbourhood. The centre works with all cultural organisations in Vienna, quite prestigious institutions, to train professionals from these establishments to work with a diversity of audiences and diversity in general. It is one of our greatest successes and a model that sets a precedent”*.

et ateliers d'artistes) ainsi que les acteurs économiques, les acteurs sociaux et les habitants en essayant de capter leur attention. L'objectif de ce Parlement était de former une préfiguration de la biennale qui a eu lieu à l'automne.» En a résulté un événement infiltrant tout le quartier de la Joliette, dans les lieux culturels, dans l'espace public mais aussi dans des lieux plus inattendus. *«Nous avons présenté des balades urbaines poétiques et des visites dans le quartier menées par l'équipe de médiation du FRAC et le collectif de voisins, avec des guides trilingues en français, en anglais et en arabe classique. L'objectif était d'aller à la recherche de nouveaux publics et de s'adresser aux primo-arrivants dans le quartier.»*

La co-construction, c'est ce que pratique depuis 40 ans le réseau Trans Europe Halles, qui pilote la création de lieux culturels dans des friches industrielles ou commerciales, à différentes échelles, d'un petit cinéma communautaire au Kosovo à un méga complexe pluridisciplinaire au sein d'une ancienne usine Nokia à Helsinki. Pour chacun de ces projets, l'idée et sa concrétisation émanent du terrain. C'est ainsi que dans une banlieue d'Amsterdam, un nouvel espace communautaire dédié à la mode et à la musique a été monté par des jeunes. *«C'est un lieu à la fois très branché et intergénérationnel, explique Tiffany Fukuma. Ils font un travail phénoménal et la plupart des grands noms de la musique urbaine ou du streetwear aux Pays-Bas viennent de ce quartier ou sont passés par ce lieu. Ce sont vraiment ce type d'initiatives que nous avons envie de repérer et d'accompagner»*, poursuit-elle, convaincue que la culture est aussi porteuse d'innovation sociale. Ce principe de co-construction peut aussi s'appliquer à des institutions ou des formes d'art jugées plus élitistes, s'adressant le plus souvent à un public initié comme l'opéra, qui doit pourtant continuer à conquérir ses publics de demain. *«C'est la vocation de Fedora - Cercle européen des philanthropes de l'opéra et du ballet aujourd'hui, fondé en 2013: encourager les maisons d'opéra à co-crée des œuvres qui sont portées par des artistes émergents pour un public futur»*, souligne Edilia Gänz, sa directrice. L'association décerne le Prix Fedora Éducation dont le but est d'encourager l'inclusion sociale et le dialogue interculturel grâce à l'opéra et la danse. *«Le premier établissement à avoir reçu ce prix fut l'Opéra national d'Athènes en 2019, au moment où la Grèce recevait de grands flux migratoires et notamment des mineurs non-accompagnés, poursuit Edilia Gänz. À l'époque, l'Opéra*

A virtuous circle if ever there was one, these successes also make it possible to obtain new funding from patrons concerned about the impact of the projects they support, in a CSR (corporate social and environmental responsibility) approach that is increasingly present in corporate strategy. *“It is our responsibility, as an actor in the cultural field, to be able to assess the importance and usefulness of donations”*, underlines Edilia Gänz. *“It is essential to carefully monitor the progress of projects and measure the impact that they have on the public, in a quantitative and qualitative way. Moreover, some patrons are now asking that part of their donations be devoted to evaluating the impact of the projects they support”*. This trend is confirmed by Muriel Enjalran, although she also points out the risk of eroding support purely for creative projects: *“Most of the patronage interventions in the FRAC affect our educational initiatives. It is*

d’Athènes, qui venait d’inaugurer un magnifique bâtiment propice aux rencontres et au refuge, a décidé de créer un programme d’éducation dédié aux mineurs réfugiés. L’Opéra a mis en place une plateforme d’échanges avec les adolescents grecs et les mineurs réfugiés pour co-crée des spectacles. Pour un mineur qui a perdu ses parents pendant la traversée, cela peut redonner un peu d’espoir et une possibilité de dialogue et d’ancrage.» Jusqu’où toutefois engager ce processus de co-création ? *«Il faut associer les publics à tous les niveaux, pas seulement aux activités artistiques et culturelles, mais les amener à l’intérieur même de la structure de direction et de production des lieux»*, soutient Tiffany Fukuma, dont la structure joue l’inclusion totale. *«À Vienne, l’un*

The project Going for Gold, winner of the FEDORA Education Prize 2020.
Le projet de l'Opéra de Birmingham, Going for Gold, lauréat du prix FEDORA pour l'éducation 2020.

becoming more and more difficult to find backing for artistic production as such. Companies' commitment to CSR leads them to view culture as leverage for social cohesion".

Culture and the arts cannot be held back, however, if they are going to bring magic to the world; it is like constantly walking a knife's edge. "Artists sometimes have crazy ideas but we try to listen to them", argues Tiffany Fukuma. "Then we confront realities and see what is possible, feasible, financially viable. But we follow the craziness of their wishes as much as we can. As they're the ones who provide new visions. These initiatives must be supported, even if they seem crazy, because they are the seeds of transformation of the cultural sector".

de nos centres a fait le pari de la transparence complète. Situé dans un ancien marché couvert au sein d'un des plus grands marchés kurdes irakiens en Europe, ce centre ressemble à un hall de gare totalement ouvert. Il en est de même pour sa structure de gouvernance: tout le leadership, les équipes de production, les programmeurs, les curateurs viennent du quartier. Les productions artistiques sont co-construites avec ses habitants, par ces professionnels de la culture eux-mêmes issus du quartier. Le centre travaille avec l'ensemble des organisations culturelles à Vienne, soit des institutions assez prestigieuses, pour former les professionnels de ces établissements au travail avec la diversité de publics et la diversité en général. C'est l'un de nos plus grands succès et un modèle qui fait école.»

Cercle vertueux s'il en est, ces succès permettent aussi de décrocher de nouveaux financements de la part de mécènes soucieux de l'impact des projets qu'ils soutiennent, dans une démarche RSE (responsabilité sociale et environnementale) de plus en plus présente dans la stratégie des entreprises. «Il est de notre responsabilité, en tant qu'acteurs dans le domaine culturel, de pouvoir évaluer l'importance et l'utilité des dons, souligne Edilia Gänz. Il est essentiel de suivre soigneusement l'avancement des projets et de mesurer l'impact qu'ils génèrent sur les publics, de façon quantitative et qualitative. D'ailleurs, certains mécènes demandent dorénavant qu'une partie de leurs dons soit consacrée à l'évaluation de l'impact des projets qu'ils soutiennent.» Une tendance que confirme Muriel Enjalran, tout en pointant un risque, celui de tarir le soutien à la création pure: «La plupart des actions de mécénat au sein du FRAC portent sur nos initiatives éducatives. Nous avons de plus en plus de mal à être accompagnés dans la production artistique en tant que telle. La vocation RSE des entreprises les pousse à considérer la culture comme un levier d'action de cohésion sociale.»

Or, pour réenchanter le monde, la culture et les arts ne peuvent tout simplement pas être bridés. Il faut donc constamment marcher sur une ligne de crête. «Les artistes ont parfois des idées folles mais on essaie de les écouter, plaide Tiffany Fukuma. Ensuite on se confronte aux réalités et on voit ce qui est possible, faisable, finançable. Mais tant que nous pouvons les suivre sur la folie de leur désir, nous le faisons. Car ce sont eux qui portent des visions nouvelles. Il faut soutenir ces initiatives, même si elles semblent folles, car ce sont elles qui portent en germe la transformation du secteur culturel.»

The professional workshops

Les ateliers professionnels

60 cultural professionals from a wide range of sectors and countries were invited to attend the professional workshops organised at the Monnaie de Paris (2021 European Award Winner). Art Explora organises these workshops to encourage cross-sectoral exchange through the sharing of good practices, challenges and failures.

60 professionnels de la culture, de secteurs et de pays variés, ont été invités à participer aux ateliers professionnels organisés au sein de la Monnaie de Paris (organisation lauréate en 2021). Art Explora organise ces ateliers dans l'objectif de croiser les regards, d'encourager le partage intersectoriel et européen, et de favoriser l'échange de bonnes pratiques, de défis et d'échecs.

This year, 4 topics were discussed by the attendees:

Cette année, 4 thématiques ont été débattues par les participants :

Arts & Mental Health - In what ways can social prescribing arts and cultural activities benefit mental health and well-being?
Arts & santé mentale - Comment la prescription médicale d'activités culturelles et artistiques peut-elle être bénéfique à la santé mentale et au bien-être ?

Diversity, Relevance & Inclusion - What steps can we take to build diversity, relevance and inclusion in the arts sector?
Diversité & inclusion - Quels leviers pour encourager la diversité et l'inclusion dans le secteur culturel et artistique ?

Mobility - How can mobile arts programming address inequalities of access to arts and culture?
Mobilité - Comment la programmation artistique mobile peut-elle remédier aux inégalités d'accès aux arts et à la culture ?

Youth Empowerment - How can we build life-long engagement with arts and culture for children and young people?
Engagement de la jeunesse - Comment donner le pouvoir aux jeunes pour favoriser un engagement pérenne avec les arts et la culture ?

Graphic summaries of the professional workshops

Synthèses graphiques des ateliers professionnels

Arts & Mental Health

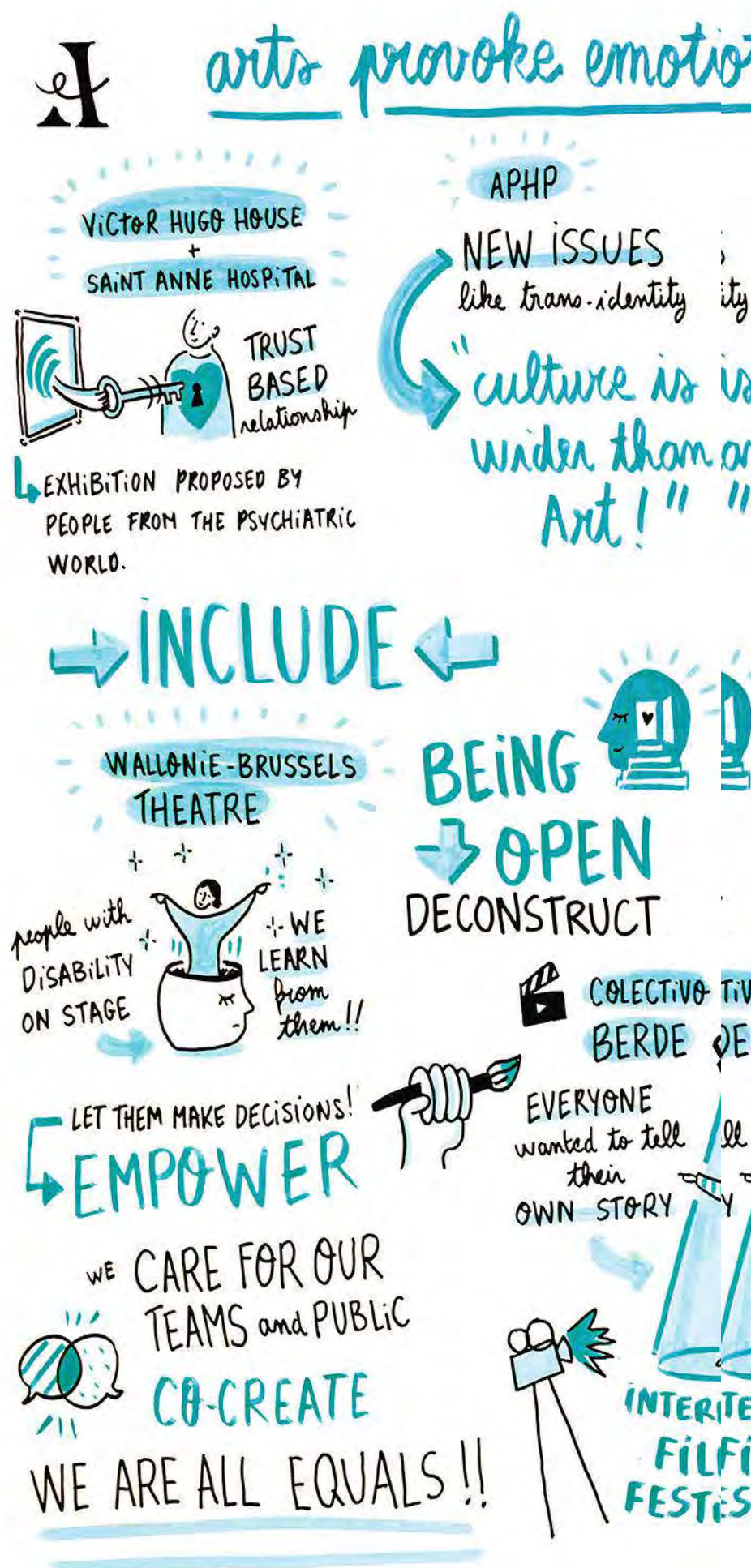
In what ways can social prescribing arts and cultural activities benefit mental health and well-being?

Hosted by Gunilla Lapointe (Mediation Project Manager, Louvre Lens) & Sabrina Hervé (Coordinator of Volunteers and Community Engagement Programmes, Art Explora France)

Arts et santé mentale - Comment la prescription médicale d'activités culturelles et artistiques peut-elle être bénéfique à la santé mentale et au bien-être?

Animé par Gunilla Lapointe (Cheffe de projet médiation, Louvre Lens) & Sabrina Hervé (Coordinatrice des programmes d'actions bénévoles, Art Explora France)

Design thinking by Emilie Serralta
Synthèse graphique réalisée par Emilie Serralta
@emilie.serralta

tions...

INSIDE & OUTSIDE PROJECTS

DEMOCRATISE ART !!

ARTS & mental health

PROFESSIONAL WORKSHOPS

LOUVRE - LENS

CULTURAL and MEDICAL approach

→ free access
→ medical prescriptions

MANUFACTURE DE SÈVRES

SEVRES MOBILE

exhibition
conversation in the workshops / hospital
craftman

TOUCH

HOSPITAL ROOMS

LOOK after OURSELVES

"maintain our emotional boundaries"

THE AIN REGION

CREATE an ARTISTIC and CULTURAL PROGRAM
→ mix-up everything

WORKSHOPS LOUVRE-LENS THERAPY

SHARING!

INSTITUT du MONDE ARABE

working with PSYCHOLOGISTS

ART EXPLORA more than

2000

VOLUNTEERS

MINDFUL ART

be fully PRESENT

IMMERSE

"feel the sweat of the piece of Art"
"cultural night is a fundamental right!"

TAKE FEELINGS INTO ACCOUNT

"care, health is also about culture!"

LIVE MUSIC NOW FRANCE

in the UK

→ CONCERT PRESCRIPTIONS

"...he started singing!!"

CREATIVE FOLKESTONE

Book Festival

INTERNATIONAL LM TIVAL

emilie-serravalta.com

12.12.23

12
DEC
2023

ARTS
AUDIENCES
NOW!

mobility wor

HOW CAN MOBILE ARTS PROG

INEQUALITIES OF ACCESS TO ART

DONNER LE POUVOIR AUX PUBLICS - APPROPRIATION

Workshop

PROGRAMMING ADDRESS ARTS & CULTURE ?

MAI-LAN • FR

Mobility

How can mobile arts programming address inequalities of access to arts and culture?

Hosted by Gracie Divall (Going Places Project Manager, Art Fund) & Cherie Silver (Public Programme Manager, Art Explora Mobile Museum UK, Art Explora United Kingdom)

Mobilité - Comment la programmation artistique mobile peut-elle remédier aux inégalités d'accès aux arts et à la culture ?

Animé par Gracie Divall (Responsable du programme Going Places, Art Fund) & Cherie Silver (Responsable du programme public, Art Explora Mobile Museum UK, Art Explora Royaume-Uni)

IMPACT

QUALITÉ versus QUANTITÉ

FAIRE VIVRE UNE
EXPÉRIENCE MARQUANTE
À DES PERSONNES SENSIBILISÉES
PLUTÔT QUE MONTRER À UN
GRAND NOMBRE

Design thinking
by Mai-Lan Bernaud
Synthèse graphique réalisée
par Mai-Lan Bernaud
@mailan_dessine

Diversity, Relevance & Inclusion

What steps can we take to build diversity, relevance and inclusion in the arts sector?

Hosted by Dr. Errol Francis (Artistic Director and CEO, Culture&) & Jemima Montagu (Director, Art Explora United Kingdom)

Diversité & inclusion - Quels leviers pour encourager la diversité et l'inclusion dans le secteur culturel et artistique?

Animé par Dr. Errol Francis (Directeur artistique et PDG, Culture&) & Jemima Montagu (Directrice, Art Explora Royaume-Uni)

Design thinking by Anaïs Bon
Synthèse graphique réalisée par Anaïs Bon
@lacentaurresse

WHAT CAN WE TAKE
TO BUILD

Diversity Inclusion & Relevance

TO WELCOME
DIVERSITY
IS TO ACCEPT

in the ARTS sector ?

A CULTURAL CLASH
CREATES INSIGHTS

DANGER BRINGS
US TOGETHER

WHAT IS THE ROLE
OF ART IN MY LIFE ?

WHAT DO WE OFFER THEM ?
WHAT ATTRACTS AUDIENCES ?

THE GOAL IS NOT TO
MAKE THEM LIKE ART
BUT TO INVOLVE THEM
IN CREATION

FEEL A SENSE
OF BELONGING

LISTEN

AND WELCOME THE EXPERIENCE
OF WHAT PEOPLE FEEL

INVITE PEOPLE
TO DEFINE THE
CULTURE THEY
WANT TO SEE

TRAINING OF
THE WORKFORCE

BE PRESENT IN
DAILY LIFE

THE PLACE FOR ART
= A PLACE FOR ALL

IMPRESSIVE

BUT THEY DON'T NEED
TO BE !

MAKE IT AS ACCESSIBLE
AS POSSIBLE

FEATURE
ARTISTS OF
DIFFERENT BACKGROUNDS

BEYONCÉ
SHOT A
VIDEO IN
THE LOUVRE !

@LaCentauresse

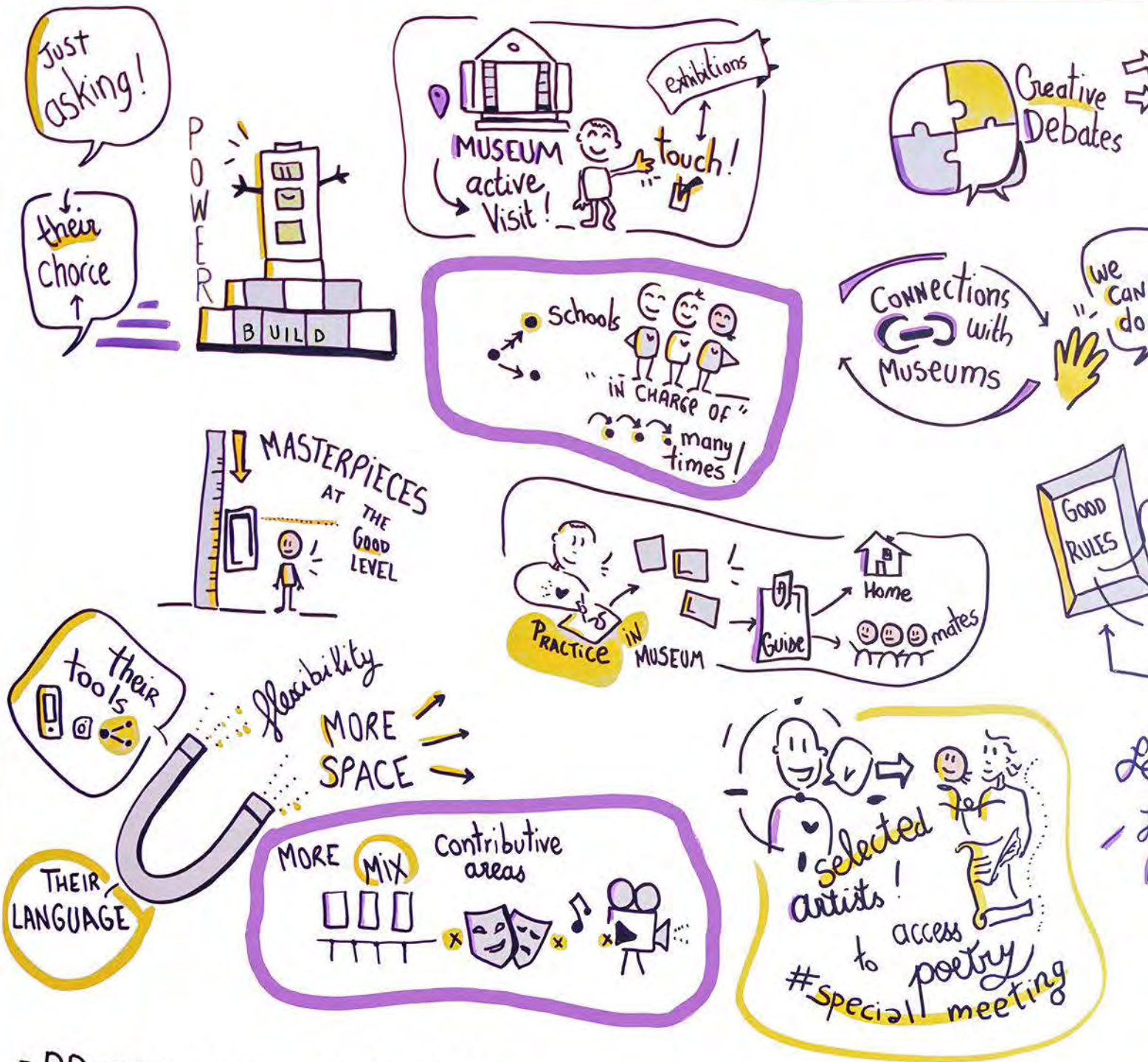
ART EXPLORA

2023
12.12

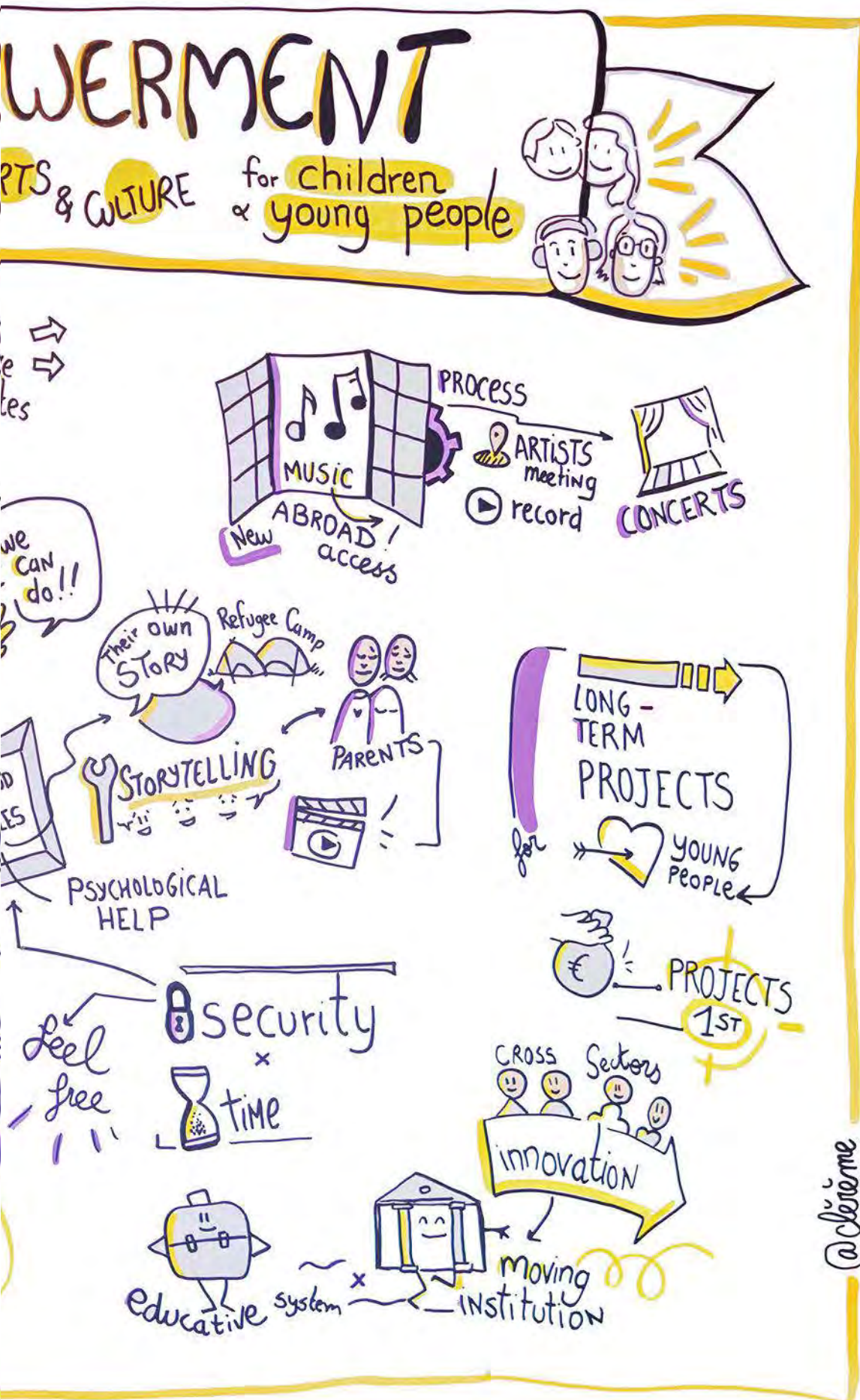

YOUTH EMPOWER

LIFE - LONG ENGAGEMENT with ARTS

- PROFESSIONAL WORKSHOP -

Youth Empowerment

How can we build life-long engagement with arts and culture for children and young people?

Hosted by Marie Vickers (Artistic Director, Co-CEO, Young People's Programme Lead, London Bubble Theatre Company) & Maider Larrauri (Head of International Development, Art Explora United Kingdom)

Engagement de la jeunesse - Comment donner le pouvoir aux jeunes pour favoriser un engagement pérenne avec les arts et la culture?

Animé par Marie Vickers (Directrice artistique, co-PDG, responsable du programme jeunesse, London Bubble Theatre Company) & Maider Larrauri (Responsable du développement international, Art Explora Royaume-Uni)

Design thinking
by Claire Masson
Synthèse graphique réalisée
par Claire Masson
@Clérème

What is the Art Explora - Académie des beaux-arts European Award?

Qu'est-ce que le Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts?

Supporting new dialogues between the arts and audiences

The European Award encourages new forms of audience engagement and participation in arts and culture, supporting innovative projects, across all art forms, that can be shared, replicated and scaled across Europe.

Renouveler le dialogue entre les arts et les publics

Ce Prix européen soutient les pratiques innovantes en matière d'accès, de participation et d'engagement des publics portées par les organisations culturelles européennes de tout secteur artistique et qui peuvent être partagées à travers l'Europe.

Why apply?

Pourquoi candidater?

Join our Arts & Audiences Now! professional events during the year

Être invité aux événements professionnels Arts & Publics! tout au long de l'année

Compete for the Audience Choice Award of €10,000

Concourir pour le Prix du public de 10 000 €

Feature in our publication with Beaux-Arts Editions

Apparaître dans la publication Beaux-Arts Éditions

Compete for the Special Jury Award of €20,000

Concourir pour le Prix spécial du jury de 20 000 €

Compete for one of three Awards of €50,000

Concourir pour l'une des trois dotations de 50 000 €

Promote your project with our social media tools

Partager votre projet grâce à nos outils de communication

Who can apply?

Non-profit cultural organisations, from all artistic sectors, from the European Union, Western Balkans*, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland or United Kingdom.

* Albania, Bosnia-Herzegovina, Republic of Northern Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia

Pour qui ?

Les organisations culturelles à but non lucratif, de tout secteur artistique, faisant partie de l'Union européenne, des Balkans occidentaux*, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Suisse ou du Royaume-Uni.

*Albanie, Bosnie-Herzégovine, République de Macédoine du Nord, Kosovo, Monténégro, Serbie

When can you apply?

From 27 May to 23 August 2024

Find all information about the 2024 call for applications on our website artexplora.org

Quand ?

Du 27 mai au 23 août 2024

Pour en savoir plus sur l'appel à candidatures 2024, rendez-vous sur notre site internet artexplora.org

2023 Shortlisted projects

Les projets
présélectionnés
en 2023

200

applications received
candidatures reçues

21

applicant countries
pays candidats

Your toolbox!

Gain inspiration and discover innovative ideas from these **19** projects from across Europe, shortlisted for their innovative approaches to audience engagement. Additionally, discover the 4 winners of the 2023 Award...

Votre boîte à outils !

Puisez de l'inspiration et des idées novatrices parmi ces **19** projets présélectionnés pour leur engagement original et audacieux avec les publics. Et découvrez les 4 lauréats de l'édition 2023...

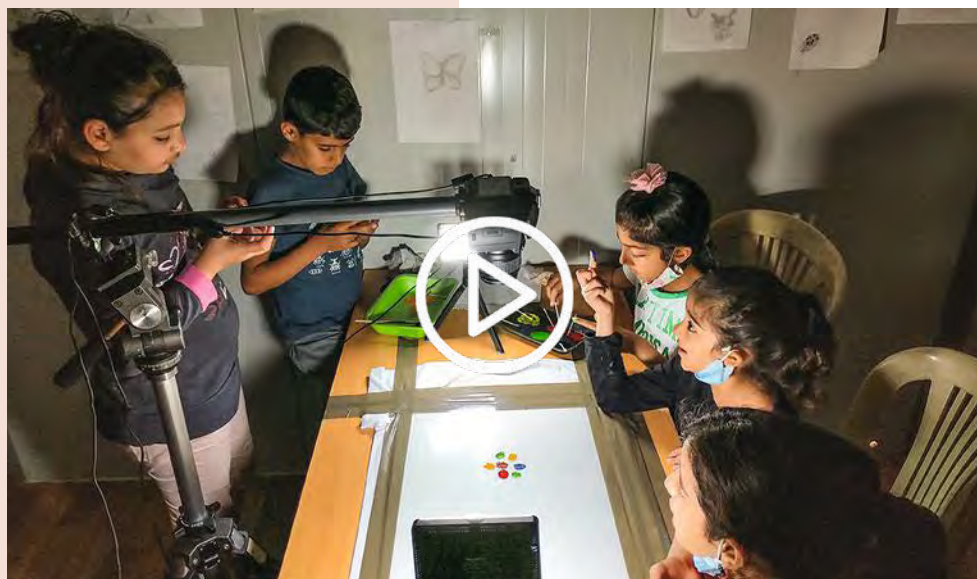

Category 1

Cultural organisations
up to €500,000 annual
expenditure

Organisations culturelles jusqu'à
500 000 € de budget annuel

HIRUNDO, ASSOCIAÇÃO PARA O PENSAMENTO CRÍTICO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO (PORTUGAL, GREECE)

Empower refugee
children with
storytelling and
animated cinema
to document their
own stories.

"Making this animated film, I just wanted to say this story is not only the way I came to Europe, it's the story of many people that came to Europe like this, other refugees", declared Somaya Qanbari, a participant in one of the collaborative workshops in the "Open Camp—A New Narrative from Children in Refugee Camps" project by

Project

**"Open Camp—A New Narrative
from Children in Refugee Camps"**

«Open Camp - Un nouveau récit par
les enfants des camps de réfugiés»

Audience

Refugee children and teenagers
aged from 8 to 18 living in refugee
camps

Enfants et adolescents de 8 à 18 ans
réfugiés hébergés dans des camps
de réfugiés

Contact

FAUSTA PEREIRA
faustapereira@gmail.com

Hirundo Co-Founder and Managing
Director, Educator and Artist

Cofondatrice et directrice générale
de Hirundo, éducatrice et artiste

Budget

€66,800

Partners

- Habibi Works
- Cinanima - International
Animated Film Festival of Espinho
- Doclisboa International Film
Festival
- Museu das Comunicações

Hirundo. The organisation operated in three refugee camps in Greece (Thermopyles, Katsikas and Mavrovouni in Lesbos) and the programme has already won three prizes in prestigious film festivals. Having launched in 2021, it aims to improve the autonomy of refugee children and teenagers living in refugee camps through creative mediums. The participants are given the opportunity to learn a powerful new language: that of storytelling and animated film! So far, six short films have been made, all with an emphasis on memories and exile, which exist as powerful testimonies to the challenges and hopes associated with migration. They have been screened in 10 film festivals all over the world (Europe, Brazil, Chile and the United States). With the European Award, the project continues to grow, by training collaborators from the local NGO, Habibi Works, in workshops and by providing adapted material. A website will be created making it possible to view the films made by the children, as well as providing greater information on the project's methodology, and aspirations for the future.

**Donner les moyens aux enfants réfugiés de raconter leurs
histoires par le cinéma d'animation et la narration.**

«En réalisant ce film d'animation, je voulais simplement dire que cette histoire n'est pas seulement celle de mon arrivée en Europe, mais aussi celle de nombreux autres réfugiés.» Ces mots sont ceux de Somaya Qanbari, participante à l'un des ateliers collaboratifs du projet «Open Camp - Un nouveau récit par les enfants des camps de réfugiés» mené par l'organisation Hirundo dans trois camps de réfugiés en Grèce (Thermopyles, Katsikas et Mavrovouni à Lesbos), et lauréate de trois premiers prix dans des festivals de cinéma. Lancé en 2021, ce projet a pour objectif de renforcer l'autonomie et la créativité d'enfants et d'adolescents réfugiés vivant dans ces camps. Cela en leur apprenant une nouvelle langue, celle du récit et du cinéma d'animation. Six courts-métrages ont ainsi été réalisés, mettant l'accent sur leurs souvenirs et leur exil, témoignages puissants du drame et des espoirs liés à la migration. Ils ont été projetés dans 10 festivals du film à travers le monde (en Europe mais aussi au Brésil, au Chili et aux États-Unis). Avec le Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts, le projet poursuit son développement en formant les collaborateurs de l'ONG partenaire Habibi Works à ces ateliers et en fournissant le matériel adapté. Un site internet sera également créé pour permettre la consultation des films réalisés et présentés en festival, et partagera un manuel sur la méthodologie du projet.

“This Award will enable us to train more young people in storytelling and animated cinema, and showcase their films to a wider audience, including schools and film festivals”.

« Ce Prix de la Fondation Art Explora nous permettra de former davantage de jeunes à l’art du récit et au cinéma d’animation et de présenter leurs films à un public plus large. »

Fausta PEREIRA

Hirundo Co-Founder and Managing Director
Cofondatrice et directrice générale de Hirundo

Category 2

Cultural organisations
between €500,000
and €2 million annual
expenditure

Organisations culturelles entre 500 000 €
et 2 millions € de budget annuel

HOSPITAL ROOMS (UNITED KINGDOM)

Nurturing culture & creativity in mental health hospitals through accessible programming for patients, carers, and health workers.

The Hospital Rooms Digital Art School, originally launched as a response to COVID-19, is one of the few creative programmes within National Health Service mental health wards in England. The initiative reached over 142,000 participants, and has evolved through insights gained from participants across mental health

wards and online. It is now relaunching as part of a three-year programme delivered digitally, where artist-led workshops will be filmed in addition to tutorial style videos to foster creativity into mental health hospitals' curricula beyond the art school. Another original aspect of the programme is the boxes of creative materials which will be provided to mental health service users on the programme. These materials have been specifically chosen by the artists and adapted to patients' requirements. "The Digital Art School is a source of happiness in my life", said one participant. Hospital Rooms hopes to use the European Award towards the provision of materials for 600 National Health Service mental health wards in England across three years and the wider development of the online programme.

Entretenir culture et créativité dans les hôpitaux psychiatriques avec des programmes accessibles aux patients, aux soignants et au personnel de santé.

Lancée en 2020 en réponse au Covid-19, l'école d'art numérique d'Hospital Rooms est l'un des rares programmes créatifs à être accessibles au sein des hôpitaux psychiatriques du Royaume-Uni. L'initiative a déjà touché plus de 142 000 personnes et évolue grâce à l'expérience acquise par les participants dans les services de santé mentale et en ligne. Cette évolution se traduit par la création d'un programme triennal numérique, dans lequel seront proposés des ateliers dirigés par des artistes et des vidéos tutorielles. L'idée étant de mettre à disposition des ressources artistiques pour encourager la créativité des patients en hôpitaux psychiatriques. Autre originalité du programme: des boîtes de matériel créatif conçues spécifiquement par des artistes et proposées aux patients. «L'école d'art numérique est une source de bonheur dans ma vie», témoigne l'un des participants. Grâce au Prix décerné par Art Explora et l'Académie des beaux-arts, Hospital Rooms souhaite fournir du matériel à 600 services de santé mentale du National Health Service en Angleterre sur une période de trois ans et développer plus largement son programme en ligne.

Project

"Digital Art School"

«L'école d'art numérique»

Audience

Patients (both minors and adults)
in mental-health hospitals in the UK

Patients, mineurs et adultes,
hospitalisés dans des services
de psychiatrie au Royaume-Uni

Contact

ANIA PATLA
ania@hospital-rooms.com

Head of Partnerships
& Special Projects

Responsable des partenariats
et projets spéciaux

Budget

€970,000
(for three years)

(pour trois ans)

Partners

- NHS England National Mental Health Programme
- Arts Council England
- Pinterest
- Winsor & Newton

“The Digital Art School shows how access to creativity and culture can play a role that complements medical interventions and strengthens self-confidence and social bonds”.

«L'école d'art numérique démontre comment l'accès à la créativité et à la culture peut jouer un rôle complémentaire à celui des interventions médicales pour renforcer la confiance en soi et les liens sociaux.»

Niamh White

Co-founder of Hospital Rooms
Cofondatrice de Hospital Rooms

Category 3

Cultural organisations
over €2 million annual
expenditure

Organisations culturelles de plus de
2 millions € de budget annuel

SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX (FRANCE)

At the heart of care facilities, the Sèvres Manufacture reveals its secrets and secular expertise to patients, carers and visitors.

The programme “La Manufacture à l'Hôpital” (The Manufacture at the Hospital), by Sèvres – Manufacture et Musée nationaux in the Georges-Pompidou European Hospital (Paris), aims to provide an exciting and stimulating cultural programme to hospital patients. Innovative workshops using specialist tools give hospital patients access to new techniques and craftsmanship. At the patients' bedside, their outreach team will show a multisensory trunk, filled with artisan

tools, olfactory activities which emulate the manufactory's studios, and games. Artisans from the manufactory will also be invited into the hospitals to run modelling workshops, and demonstrations bringing their specialist knowledge into the hospital. The project was built in collaboration with the hospital's cultural action services and will eventually be reproduced in both other units of the hospital and other hospitals, treatment centres and care homes across France. The European Award will make it possible to expand the project and develop new innovative engagement tools.

Project

“The Manufacture at the Hospital”

«La Manufacture à l'hôpital»

Audience

Patients in hospital of all ages,
hospital staff and visitors

Patients hospitalisés de tous âges,
personnels de l'hôpital et visiteurs

Contact

MURIEL AUSTERLITZ

muriel.austerlitz@
sevrescitceramique.fr

Head of Partnerships Department

Cheffe du service des partenariats

ALEXANDRA BRONDEX

alexandra.brondex@
sevrescitceramique.fr

Head of Public and Educational
Programmes

Cheffe du service des publics et de
l'action éducative

Budget

€70,600

Partner

Hôpital européen
Georges-Pompidou

Investir les établissements de soin pour dévoiler
les secrets des savoir-faire de la Manufacture
aux patients, personnels et visiteurs.

Le programme «La Manufacture à l'hôpital», déployé par Sèvres – Manufacture et Musée nationaux au sein de l'hôpital européen Georges-Pompidou (Paris 15e), a pour objectif de proposer une offre culturelle de qualité aux personnes hospitalisées. Une exposition présentant les savoir-faire de la Manufacture de porcelaine de Sèvres est complétée par une médiation innovante déployée au profit d'un large public, qui s'appuie sur une pluralité de dispositifs. Parmi ceux-ci, une malle multisensorielle contenant des matières à manipuler, boîtes à odeurs et jeux, mais aussi la mise en place d'ateliers de modelage, de démonstrations menées par des artisans d'art de la Manufacture venant à l'hôpital avec leur matériel, de médiation en chambres, de visites au Musée pour les personnes qui peuvent se déplacer... Co-construit avec les services d'action culturelle de l'hôpital, le projet est à la fois répliquable dans différents services de l'hôpital mais aussi dans d'autres établissements, hôpitaux, centres de soin ou Ehpad. Le Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts permettra de décupler le projet et de développer de nouveaux outils innovants.

“The chance to enjoy an exhibition of this quality is a wonderful opportunity! [...] This exhibition plays an active role in furthering the well-being of the hospital’s users. It provokes curiosity and leads visitors to the discovery of a museum close to the Georges Pompidou European Hospital”.

« Bénéficier d’une exposition de cette qualité à l’hôpital est une vraie chance! [...] Cette exposition participe vivement au développement du bien-être des usagers de l’hôpital. Elle sait attiser la curiosité et amène donc la découverte d’un musée proche de l’hôpital européen Georges-Pompidou. »

Amandine REZKI

Culture Officer AP-HP. Centre- Université Paris Cité
Chargée des Affaires culturelles AP-HP. Centre - Université Paris Cité

THÉÂTRE NATIONAL WALLONIE-BRUXELLES (BELGIUM)

Combining art and care to reveal that beauty surrounds you, even where you least expect it.

Rather than being a one-off temporary exhibition, this is an art centre in its own right... Opening in the summer of 2025 in the Sainte-Gertrude care home, in the working-class neighbourhood of Marolles in Brussels, is a permanent arts centre for the residents there. This project emerged as a result of the research undertaken by director and associate artist of the Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Mohamed El Khatib, in preparation for one of his film productions, *La Vie*

secrète des Vieux (The Secret Life of Old People), co-produced by the Théâtre National. This research involved gathering the intimate testimonies of the elderly residents at the care home, and it gave rise to a yearning to do more by creating the first ever art centre in a care home, in the Blés d'Or in Chambéry in 2022! This innovative model ensures that art can be a part of the everyday life of both residents and employees in care homes. The arts centre is a space where contemporary artists can come to meet the residents, and these encounters will inspire works of art, which will eventually constitute Sainte-Gertrude's permanent collection. The art collection will exist as a collective history, traced out of conversations and the memories of each individual who co-habits there. The public will also be encouraged to visit, opening its doors to guided tours, bringing the often-isolated elderly closer to the outside world. At the heart of the project lies the desire to change attitudes to care homes, to alter the typical perception of care homes to places in which people continue to go on living with enjoyment, ageing creatively, where it is still possible to create a lasting connection between art and everyday life.

Project

"Art centre in a care home"
«Un centre d'art en maison de retraite»

Audience

Residents and staff of a care home
Résidents et personnels d'une maison
de repos et de soins

Contact

ISABELLE COLLARD
icollard@theatrenational.be
Head of Public and Cultural
Mediation
Responsable des relations avec les publics
et de la médiation culturelle

Budget

€593,045

Partners

- Résidence Sainte-Gertrude
- Association Zirlib
- L'Institut français
- COCOF – Région Bruxelles Capitale
- Ville de Bruxelles – Échevinat de la culture
- CPAS de Bruxelles
- CENTRALE for contemporary art
- Art et Marges Musée
- Design Museum Brussels
- BPS22- Musée d'art à Charleroi

Allier art et soin pour révéler la beauté d'un lieu où on ne l'attend pas.

Plus qu'une exposition temporaire qui ne ferait que passer, c'est un véritable centre d'art qui ouvrira à l'été 2025 au sein de la Maison de repos Sainte-Gertrude, dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Ce projet est né des recherches menées par Mohamed El Khatib, artiste associé au Théâtre national Wallonie-Bruxelles, en prélude à l'une de ses créations, *La Vie secrète des Vieux*, coproduite par le Théâtre national. De ces rencontres destinées à recueillir la parole intime de personnes âgées est née la volonté d'aller plus loin en créant le tout premier centre d'art dans un Ehpad, aux Blés d'or à Chambéry en 2022. L'idée étant d'essayer ce modèle inédit, pour que l'art fasse partie de la vie quotidienne des personnes résidant mais aussi travaillant dans les maisons de retraite. Des artistes viennent ainsi à la rencontre des résidents et de ces rencontres naissent des œuvres d'art qui constitueront à terme la collection permanente de Sainte-Gertrude. Ils mobilisent la mémoire de chacun, à travers objets ou souvenirs, trajectoires de vie singulières désormais inscrites dans une histoire collective. Comme dans tout centre d'art, des actions seront menées pour y faire venir le public et le guider, l'accompagner. Au cœur du projet, l'envie de changer le regard porté sur les maisons de repos qui sont des lieux où l'on continue à vivre et où peut se créer un lien durable entre l'art et la vie quotidienne.

“Receiving the European Award is a mark of recognition of this work bringing together art and care, but above all it is a strong signal to society of the absolute necessity to cast a light on our elderly people as agents of desires and bearers of an intimate legacy ready to be shared”.

« Recevoir le Prix européen Art Explora - Académie des beaux-arts est un signe de reconnaissance pour ce travail qui rapproche l'art et le soin, mais c'est surtout un signal fort envoyé à la société quant à l'absolue nécessité de mettre en lumière nos vieux et nos vieilles, acteurs de désirs, détenteurs d'un patrimoine intime à partager. »

Mohamed El Khatib
Associate artist in the Théâtre
National Wallonie-Bruxelles
Artiste associé au Théâtre national
Wallonie-Bruxelles

SHORTLISTED 2023

PRÉSELECTIONNÉS 2023

Category 1

Cultural organisations
up to €500,000 annual
expenditure

Organisations culturelles jusqu'à
500 000 € de budget annuel

FOUNDATION 180° - LABORATORY FOR INNOVATIVE ART (BULGARIA)

Weaving Bulgaria's curious minds, emerging talents, and young voices with artists worldwide through the transformative power of art.

Workshops, meetings, participatory events and the launch of a summer festival. The Foundation 180° has developed a range of programmes which are designed to contribute to the revitalisation of Sofia's artistic and creative scene. The programme is primarily

focused on showcasing the work of Bulgaria's young creative talent, which includes the work of over 300 secondary school and university students. "Each year, students encounter a unique experience at the 180°, engaging with diverse artistic concepts and collaborating intensively, which is crucial for their developmental journey as young artists", explains Paul Cannon, director of the International Ensemble Modern Academy, one of the numerous partnering bodies. In order to complete this project, several workshop formats, titled 'laboratories,' have been developed. Creative writing laboratories led by international writers and dramatists aim to help young people write critically about arts and culture and develop a greater appreciation for contemporary art. Other laboratories, which last from several months to one week, are supervised by international artists and allow multidisciplinary projects to come to fruition.

Project

"180° Community Lab"

«180° Community Lab»

Audience

Secondary school students, emerging artists and cultural enthusiasts

Lycéens, artistes émergents et passionnés de culture

Contact

ALEXANDAR HADJIEV

info@180-degrees.org

Artistic Director

Directeur artistique

Budget

€60,000

Partners

- Goethe-Institute
- Italian Cultural Institute
- Pro Helvetia
- Hauptsache Frei Festival Hamburg
- EFEEA - European Festival Network
- Music Biennale Zagreb
- RingRing Festival Belgrade
- Ensemble Modern
- IEMA
- Sofia Municipality
- Ministry of Culture of Bulgaria
- ACT Bulgaria
- TOPLOCENTRALA Sofia
- National Student House Sofia
- Darik Radio
- VIJ!

Réunir les esprits curieux, la jeunesse bulgare et les talents émergents avec des artistes du monde entier grâce à la puissance transformatrice de l'art.

Ateliers, rencontres, participation à des événements et lancement d'un festival estival. La Fondation 180° a déployé un très large spectre de dispositifs avec l'objectif précis de contribuer à revitaliser la scène artistique et créative de Sofia tout en la reconnectant à l'international. Le programme consiste principalement à encourager et mettre en valeur les jeunes talents créatifs (notamment plus de 300 lycéens et étudiants) tout en sensibilisant un public plus large de passionnés d'art. « Chaque année, les étudiants vivent une expérience unique au 180° Community Lab, en s'engageant dans divers projets artistiques et en collaborant de manière intensive, ce qui est crucial pour leur développement en tant que jeunes artistes », explique Paul Cannon, directeur de l'International Ensemble Modern Academy, l'une des nombreuses structures partenaires. Plusieurs formats d'ateliers sont ainsi proposés. Des laboratoires d'écriture créative, encadrés par des auteurs et des dramaturges, sont destinés à favoriser le développement d'une culture de la critique d'art et à affûter le regard sur la création contemporaine. D'autres laboratoires, de plusieurs mois à une semaine, sont pilotés par des artistes internationaux et permettent de concrétiser des projets pluridisciplinaires. Au-delà de la seule acquisition de compétences, 180° Community Lab promeut ainsi l'ouverture au monde, la collaboration, l'innovation et la réflexion sur l'art contemporain.

"Joining the 180° Community Lab was a truly inspiring experience for me. It helped me gain more confidence and opened my eyes to new ideas. This experience was a big push for me to discover my own creativity and to explore my personal ideas".

«Rejoindre le 180° Community Lab a été pour moi une expérience vraiment inspirante. Elle m'a permis de gagner en confiance et de m'ouvrir à de nouvelles idées. Cette expérience m'a poussé à explorer ma propre créativité et à approfondir mes idées personnelles.»

Participant, Bulgaria

Project

“Contemporary Poetry Sound Collection”

«Fonds sonore en poésie contemporaine»

Audience

Open to anyone, but particularly intended for people who are partially sighted or blind

Tout public, en particulier personnes mal et non-voyantes

Contact

MAGALI BRAZIL

magali.brazil@

maisondelapoesie-nantes.com

Director

Directrice

Budget

€120,000

Partners

- Municipal, university and prison service libraries

- Bibliothèques municipales, universitaires et en service pénitentiaire

- Schools and universities

- Établissements scolaires et universitaires

- Neighbourhood associations aiding newly arrived refugees and people with disabilities

- Associations de quartier venant en aide aux primo-arrivants et personnes en situation de handicap

- Association combatting illiteracy

- Association de lutte contre l'illettrisme

MAISON DE LA POÉSIE DE NANTES (FRANCE)

Discover contemporary poetry in an immersive sound bubble installation, accessible to everyone including visually impaired and blind people.

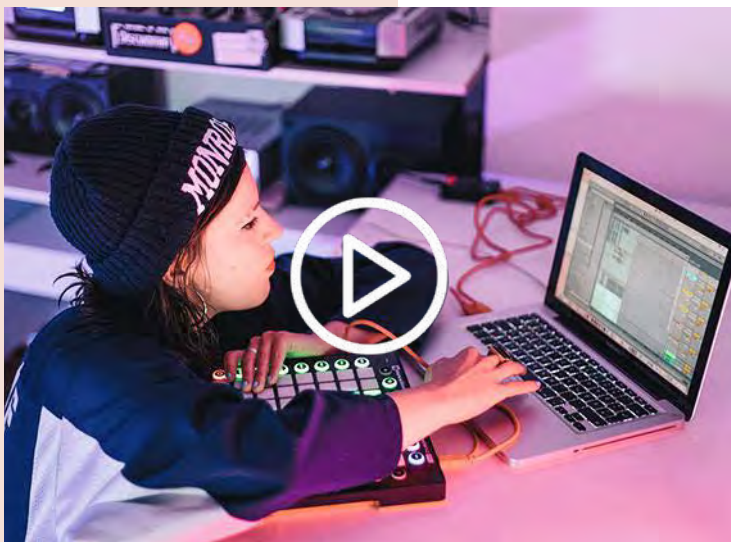
The Maison de la Poésie de Nantes has a large archive devoted to contemporary poetry, including a significant collection of sound recordings, comprising over 500 readings and performances by writers and artists that took place over the last 20 years. The Maison de la Poésie is currently in the midst of a large-scale refurbishment and is looking to draw attention to its sound archive by creating a ‘listening bubble’. This will be designed as a welcoming, comfortable space that can welcome a few people at a time. The audio content will be played in workshops outside the bubble too, complemented by documentary footage about the authors. This ‘listening bubble’ will also be an accessible space for individuals who are partially sighted or blind and have historically been unable to read the poetry in the archive. As this equipment has been designed to be transportable and reproducible, partnerships will be set up with other cultural bodies so that these archives can be widely shared across France. The construction of the bubble will be finalised before the opening of the new Maison de la Poésie in 2026 as a tool to communicate about the opening and to make people want to visit in the future.

Découvrir la poésie contemporaine dans une bulle sonore accessible au grand public et aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Consacrée à la poésie actuelle, la Maison de la Poésie de Nantes abrite un très vaste fonds documentaire. Une partie de ce patrimoine d'exception comprend un important ensemble d'archives sonores, constitué de plus de 500 enregistrements de lectures d'auteurs ou de performances, tous programmés depuis une vingtaine d'années dans les lieux. Actuellement en plein projet de rénovation et d'agrandissement de ses espaces, la Maison de la Poésie entreprend la valorisation de ce fonds sonore, par le biais de la création d'une bulle d'écoute. Celle-ci sera conçue comme un espace chaleureux et confortable pouvant accueillir plusieurs personnes. Le contenu audio, enrichi d'éléments documentaires, pourra également être écouté lors d'ateliers hors de la bulle. Ce dispositif de valorisation de l'art poétique, servira de support de médiation pour tous publics et permettra aussi de s'adresser à des personnes mal ou non-voyantes. L'objet étant conçu pour pouvoir être déplacé voire dupliqué, des partenariats seront établis avec d'autres structures culturelles mais aussi sociales ou pénitentiaires pour partager largement ces archives. La bulle sera présentée en amont de l'inauguration de la nouvelle Maison de la Poésie prévue en 2026, pour communiquer sur cette ouverture et donner envie aux publics de découvrir ce nouveau lieu.

GIVE SOMETHING BACK TO BERLIN (GERMANY)

Unlocking access to the Berlin music scene for marginalised communities.

Learning and producing electronic music is typically inaccessible to individuals from marginalised communities. Since 2016, the organisation has been working on the programme “Open Music Lab”, aimed at encouraging marginalised collectives (including but not exclusively; migrants, refugees, members of the LGBTQIA+ community) to get involved in Berlin’s electronic music scene. Free and educational music workshops tackle all aspects of music production and creative development, as well as production for radio and podcasts. Over the years, OML has grown into a collective in its own right, developing a community driven by a shared desire to make music accessible for all. They regularly organise parties and DJ sets that provide its

members with a platform for their work. OML aspires to invite almost 300 new participants into its programme within the next few years. In order to do so, they have developed a self-directed and collaborative learning model that enables participants to learn from one and another and encourages modes of self-expression. This innovative project is sure to be scaled and developed beyond Berlin...

Project

“Open Music Lab”
« Open Music Lab »

Audience

Marginalised communities
Communautés marginalisées

Contact

CHRISTIN BOHNKE
christin.bohnke@gsbtb.org
Fundraiser
Collectrice de fonds

Budget

€47,265

Partners

- Refugee Worldwide
- Catalyst Institute for Creative Arts and Technology
- House of Resources Berlin
- The JDC
- Mental Health in Music

Donner accès aux communautés marginalisées à la scène musicale berlinoise.

Apprendre et produire de la musique électronique n'est pas accessible à tous les publics. Depuis 2016, l'organisation propose ainsi un programme intitulé Open Music Lab, ouvert notamment aux publics marginalisés (migrants, réfugiés, membres de la communauté LGBTQIA+), aujourd'hui sous-représentés sur la scène électro berlinoise. À travers des ateliers et cours de musique adaptés et gratuits, sont abordés tous les aspects de la production musicale et du développement créatif, mais aussi de la production radio et podcast. Au fil des années, l'OML est devenu un collectif à part entière, travaillant sur le long terme pour constituer une véritable communauté animée par une même passion. Il organise régulièrement des soirées et DJ sets offrant une plateforme à ses membres pour se produire. Fort de cette expérience, OML souhaite ouvrir son programme à près de 300 nouveaux participants. Sera privilégié un modèle d'apprentissage autodirigé et collaboratif, remettant en question la hiérarchie « enseignant-étudiant ». Un concept innovant pouvant être développé au-delà de Berlin...

“If you dream of making music but you don't know where to start or are feeling intimidated, you can go to OML. They have a great community where you can make and share music, it's like having a loving and safe environment to grow”.

« Si vous rêvez de faire de la musique sans savoir par où commencer ou en étant intimidé, vous pouvez aller à l'OML. Vous y trouverez une grande communauté où faire et partager de la musique, un environnement bienveillant pour grandir. »

Morena — Student

Project

“Altofest - International Contemporary Live Art”

«Altofest - International Contemporary Live Art»

Audience

Residents in Naples and international artists

Résidents de Naples et artistes internationaux

Contact

ANNA GESUALDI
direzione@teatringestazione.com

Altofest Co-Director
Codirectrice d'Altofest

Budget

€65,400

Partners

- ECoC Network (Valletta 2018; Valletta cultural Agency; Matera 2019; Kaunas 2022)
- Trenčín 2026
- EFA Network (European Festival Association for the EFPE AWARD 2017-18)
- Different Embassies and Cultural Institutions supporting Mobility in the arts
- City of Naples
- Campania Region
- Riot Studio
- Aqua Augusta/Associazione Vergini Sanità
- Super Otium
- LIME

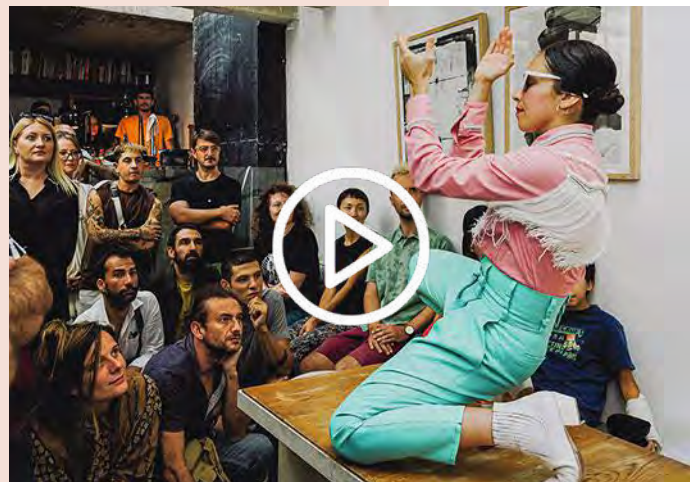
TEATRINGESTAZIONE (ITALY)

Turning homes into artist residences and performance spaces, breaking art into Neapolitains' homes.

Residents in Italy are given the opportunity to host international artists for 15 days, transforming their domestic space into an artistic residency and performance space for experimental performance artists. This is the unique cohabitation experience that Naples' citizens from various neighbourhoods have enjoyed since 2011, thanks to the Altofest programme. It is an opportunity for art to enter residents' everyday lives and a moment for people from different backgrounds and conditions to come together through the medium of art, creating a new resilient hybrid community based on the principle of “Poetical Citizenship”. Each edition lasts for two weeks, curated by Teatringestazione, an artistic team that takes care of the whole organisation and oversees the pairing of the guest artists — chosen after an international invitation for candidates — and citizen hosts. The residencies are followed by a festival programme, opening the houses to the audience, sharing performances, public assemblies, and talks overseen by academics, researchers and experts from the art world and beyond. Since 2018, Altofest has grown beyond Naples through special editions commissioned by different European Capitals of Culture, and it hopes to continue to expand by involving more residents in the process of preparing the editions of the festival yet to come.

Faire entrer l'art chez les napolitains en transformant les maisons en résidences artistiques et en lieux de représentation.

Cohabiter avec un artiste international chez soi pendant 15 jours puis transformer son espace domestique en résidence artistique et en espace de représentation pour des performances expérimentales. Voilà l'expérience unique que peuvent vivre chez eux depuis 2011 les Napolitains de différents quartiers de la ville, grâce au programme Altofest. Une manière de faire entrer l'art dans la vie quotidienne mais aussi de fédérer des personnes d'origines et de milieux différents par l'art, créant ainsi une nouvelle communauté hybride résiliente basée sur le principe de «citoyenneté poétique». Chaque édition, pilotée par le Teatringestazione, dure deux semaines. Une direction artistique veille à la bonne adéquation entre artistes invités, choisis après un appel à candidature international, et leurs hôtes. S'ensuit un festival, ouvrant les maisons au public et proposant performances, conférences et moments de partage, menés par des universitaires, chercheurs ou experts du monde de l'art. Depuis 2018, Altofest se déploie au-delà de Naples dans le cadre d'éditions spéciales commandées par plusieurs villes et souhaite aller plus loin en impliquant les habitants dans le processus de préparation du festival.

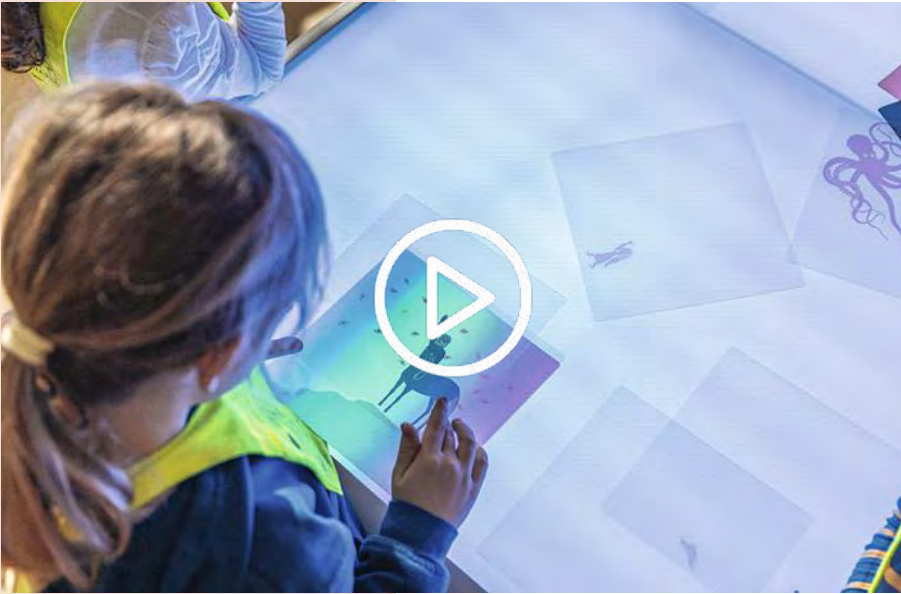

“You no longer own anything during the festival, you no longer own your personal time, you no longer own the objects in your house, you no longer own a house; it becomes something that belongs to everyone”.

«On ne possède plus rien pendant le festival, on ne possède plus son temps personnel, on ne possède plus les objets de sa maison, on ne possède plus sa maison: elle appartient alors à tout le monde.»

Ilaria Abbiento
citizen space donors
citoyenne «donatrice d'espace»

DIVJA MISEL INSTITUTE (SLOVENIA)

Artists, researchers, and pedagogues join knowledge and expertise in creating playgrounds and activities for kids to become innovative storytellers.

The Storytelling Studio has been developed by a team of Slovenian professionals and artists who have developed original narrating tools which have already been tried and tested with over 500 children of all ages. Supplies include cupboards full of fairy tale books, a cartography of popular Slovenian stories and an interactive luminous table... The project aims to help children, especially

Project

“Storytelling Studio”
«Le Studio de contes»

Audience

Young children and families
Jeunes enfants et familles

Contact

ŠPELA FRLIC
spela.frlc@divjamisel.org
Project Leader
Responsable de projet

Budget

€30,000

Partners

- Schools from all over Slovenia
- Maribor Puppet Theatre
- Kranj City Library
- Cankarjev dom Cultural Centre
- Cultural Bazaar

those with reading difficulties, through innovative and enjoyable storytelling workshops. Alongside the workshops, they will also run several events: including an annual event, situated in Ljubljana, where schools and nurseries, as well as families, are invited to come together to tell stories; summer workshops; and a “Storytelling Marathon” that encourages children to tell stories and then record them as part of an online collection or tell them to a live audience. A professional training programme for teachers and school librarians, is also an important part of the programme. After five years of development which has allowed the project to evolve and be evaluated, the project aims to continue collaborating with schools, despite funding challenges faced along the way. An ambitious touring programme for the Storytelling Studio is being pulled together, ready to make an impact across Slovenia and further afield.

Créer un espace ludique et des activités innovantes pour que les enfants deviennent de bons narrateurs.

Le Studio de contes a été mis au point par une équipe d'experts et d'artistes slovènes ayant développé des outils de narration originaux déjà testés auprès de plus de 500 enfants de tous âges. Parmi ces dispositifs, des armoires à contes de fées, une cartographie des contes populaires slovènes, une table lumineuse interactive... L'objectif est de pallier les difficultés d'apprentissage de la lecture des enfants par le biais d'une narration ciblée et adaptée. Plusieurs expériences ont été proposées: installation d'un espace ouvert tous les ans à Ljubljana durant un mois, où sont invités écoles et jardins d'enfants mais aussi les familles; ateliers d'été; «Marathon du conte» encourageant les enfants à inventer des histoires puis à les enregistrer sur une base de données ou à les raconter devant un vrai public. Un dispositif de formation professionnelle auprès des enseignants et des bibliothécaires scolaires, «mentors du dispositif», a également été mis en œuvre. Après cinq années de développement ayant permis une évolution et une évaluation du projet, l'objectif est de continuer à multiplier les collaborations avec les écoles, malgré les difficultés de celles-ci à financer un tel projet et inventer de nouveaux outils. Un ambitieux programme d'itinérance du Studio de contes, dans les zones rurales et montagneuses de Slovénie mais aussi à l'étranger est en cours d'élaboration.

SHORTLISTED 2023

PRÉSÉLECTIONNÉS 2023

Category 2

Cultural organisations between
€500,000 and €2 million
annual expenditure

Organisations culturelles de 500 000 €
à 2 millions € de budget annuel

COPENHAGEN OPERA FESTIVAL (DENMARK)

Who would you like to give an opera performance to? With help from the public, we bring opera to places you would least expect it.

Have you ever considered giving an opera performance to one of your nearest and dearest? The Copenhagen Opera Festival has made this into a reality. Anyone can apply for an open-air opera performance to be performed in a public space near them by describing in 100 words, why, where, and to whom, you want to give this gift to! There are 50 operatic performances to choose from, including some of the most world renowned, from Puccini's *La Bohème* to Mozart's *Magic Flute*, from Bizet's *Carmen* to Rossini's *Barber of Seville*, and 100 different pre-selected locations to

choose from. It can be performed indoors, at schools, hospitals, and workplaces or outdoors, in parks, on streets and at concerts or festivals, to an audience of 1 or 500. Ever since the Covid-19 pandemic, the institution has focused on programming outside of the institution, targeting those in the streets who are often unfamiliar with opera. *Ride! Sing! Repeat! x 100* was inspired by an earlier mobile opera project that toured a cargo bike complete with an accordionist and a small group of opera singers around Copenhagen. In two years, the project has impacted 10,000 people and sparked conversations around opera and the musical arts. "It's something you remember. Those strange things that break with everyday life". (Gitte, audience member.) The project will go live for 25 days during the summer months of 2024, with four performances a day impacting around 12,000 individuals. Adaptable to any country or language, this project helps break down the barriers to opera, making it more accessible to a wider audience.

Project

"Ride! Sing! Repeat! x 100"

«Roulez! Chantez! Répétez! x 100»

Audience

The general public

Tout public

Contact

RIKKE FRISK

rf@operafestival.dk

Head of Development and Administration

Responsable du développement et de l'administration

Budget

€98,695

"To be honest, I'm not someone who likes opera very much. But this completely changed my perceptions".

«Pour être honnête, je n'aime pas beaucoup l'opéra. Mais ce spectacle a complètement changé ma perception.»

Mills, aged 34, audience member

À qui souhaitez-vous offrir un opéra? Avec l'aide du public, rendre l'opéra accessible en allant à la rencontre des gens là où ils s'y attendent le moins.

Et si vous offriez un opéra à l'un de vos proches? Un cadeau pas si saugrenu et rendu possible grâce au Copenhagen Opera Festival. Comment? Il vous suffit de décrire, en 100 mots, pourquoi et à qui vous souhaitez offrir un air d'opéra et de suggérer le lieu où le produire!

50 opéras possibles, parmi les plus célèbres, de *La Bohème* de Puccini ou *La Flûte enchantée* de Mozart en passant par *Carmen* de Bizet ou le *Barbier de Séville* de Rossini... et 100 lieux disponibles. Il peut se jouer en intérieur (écoles, hôpitaux, lieux de travail) ou en extérieur (parcs, rues, concerts ou festivals), devant 1 ou 500 personnes. Depuis la crise du Covid, l'institution est descendue dans la rue à la rencontre d'un public qui n'est pas familier de l'opéra. *Roulez! Chantez! Répétez! x 100* est l'aboutissement d'un premier format d'opéra mobile, qui a débuté sous la forme d'un vélo cargo, d'une petite équipe de chanteurs et d'un joueur d'accordéon. En deux ans, le projet a touché 10 000 personnes, suscité des conversations entre inconnus, et en a bouleversé certains. «C'est quelque chose dont on se souvient. Ces choses étranges qui rompent avec la vie quotidienne.» (Gitte, spectatrice.) L'objectif est désormais de se produire pendant 25 jours durant l'été 2024, lors de quatre représentations par jour devant un public d'environ 12 000 personnes. 100 % modulable, applicable à n'importe quel pays ou langue, ce projet participe à décloisonner l'art lyrique et à le rendre moins intimidant.

VAMVAKOU REVIVAL (GREECE)

An annual programme of events taking place in the village of Vamvakou, to connect visitors from Greece and abroad with nature and culture.

The Vamvakou Revival Polythematic Festival forms part of the programme launched by the non-profit

organisation Vamvakou Revival to revitalise and protect the mountain village of Vamvakou, in Laconia, Greece, which was almost completely abandoned after the financial crisis that hit Greece in 2008. The Vamvakou Revival initiative was implemented with the support of Stavros Niarchos Foundation. Since 2018, the group has installed new facilities such as a hostel, a cafe and a restaurant and established a hiking programme to improve levels of local tourism. To raise the profile of the village within Greece's cultural landscape, Vamvakou Revival has programmed a "polythematic" festival, inspired by Vivaldi's *Four Seasons*. 200 events will take place throughout 2024, every weekend from midday until midnight. The diverse programme includes concerts, exhibitions, workshops, artists' residences (in partnership with the Greek National Opera), literary evenings, summer music festivals and film and comic festivals, cookery and sports events (Vamvakou Mountain Run) and children's summer camps. Almost 7,000 participants engaged in the programme throughout the year, with a predicted 20% increase in attendance to the village (compared to 2023). Along the way, Vamvakou Revival has created a worldwide network of 67 support partners, 14 of them being permanent. The aim is to make the festival a regular event so that the village can play an integral role in Greece's cultural tourism.

"We feel grateful about what we experienced! You offer another way of entertainment, culture, and education".

«Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons vécu! Vous offrez une autre façon de se divertir, de se cultiver et de s'instruire.»

Vamvakou Experience Festival attendee
Participant au festival Vamvakou Experience

Project

"Vamvakou Revival Polythematic Festival"

«Vamvakou Revival Polythematic Festival»

Audience

General public from Greece and beyond

Tout public venant de Grèce ou de l'étranger

Contact

HARIS VASILAKOS
h.vasilakos@vamvakourevival.org

Events & Programmes Manager
Responsable des événements et des programmes

Budget

€545,189

Partners

- Greek National Opera (GNO)
- Alternative Stage of GNO
- Greek National Opera Ballet
- Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC)
- National Library of Greece (NLG)
- Oros Ensemble
- Organization Earth
- Impro Jazz
- Liminal
- Goethe Institute
- Hehe Team
- Athens International Children's Film Festival
- and numerous Greek bands, theatre groups and individual actors and educators

Un programme annuel d'événements artistiques destiné à redonner vie au village de Vamvakou et à connecter les visiteurs grecs et internationaux avec la nature et la culture.

Le projet Vamvakou Revival Polythematic Festival s'inscrit dans le programme initié par l'organisation à but non lucratif, Vamvakou Revival, et soutenu par la Fondation Stavros Niarchos. Celui-ci vise à la sauvegarde et à la revitalisation du village de montagne de Vamvakou, en Laconie, presque entièrement déserté depuis la crise qu'a connue la Grèce en 2008. Depuis 2018, l'organisation a mis en place de nouvelles infrastructures indispensables au tourisme (auberge, café, restaurant, etc.), proposé des programmes de randonnées sportives, un incubateur d'idées, ou encore mené diverses actions en soutien aux producteurs de la région. Mais pour aller plus loin et inscrire le village dans le paysage culturel grec, Vamvakou Revival s'est donné pour défi de créer un festival «polythématique», inspiré des *Quatre Saisons* de Vivaldi. Soit 200 événements qui se tiendront toute l'année 2024, tous les week-ends, de 12h à 14h, et de 21h à 23h. Aussi divers que des concerts, des expositions, des ateliers, des résidences d'artistes (en partenariat avec l'Opéra national grec), des soirées littéraires, des festivals d'été, de cinéma ou de bandes dessinées, des événements sportifs (Vamvakou Mountain Run) ou gastronomiques. Près de 7 000 intervenants rendront cela possible sur toute l'année; et une augmentation de 20% de la fréquentation par rapport à 2023 est attendue. Pour cela, Vamvakou Revival a créé un réseau à travers le monde, s'est appuyé sur 67 partenaires, dont 14 permanents. L'objectif étant de pérenniser le festival afin que le village devienne un lieu incontournable du tourisme culturel grec et de l'inscrire définitivement dans le XXIe siècle. Un exemple à imiter.

Project

“Jumping the wall”
« Au-delà du mur »

Audience

Neurodivergent adults
Adultes neurodivergents

Contacts

PABLO DE SOTO SUÁREZ
direccion@laboralcentrodearte.org

Managing Director of Laboral Centro de Arte
Directeur général de Laboral Centro de Arte

MARIA SOL ALVAREZ YENESZ
berde@berde.org
Director of Colectivo Berde
Directrice de Colectivo Berde

Budget

€62,500

Partners

- Colectivo Berde
- The Principality of Asturias such as Secondary School of Education, Universidad Laboral
- Cabueñes University Hospital, Gijón

LABORAL CENTRO DE ARTE & COLECTIVO BERDE (SPAIN)

Neurodiverse artists transforming public spaces through collective murals and filming.

Art and cinema are transformative tools capable of helping neurodiverse adults. Based on this principle, and the success of the project “Híbridos” run by the Colectivo Berde in 2023, LABoral Centro de Arte is in the process of creating three fresco murals, that will be unveiled in public spaces across Gijón including LABoral Centro de Arte, the Cabueñes University Hospital and the Universidad Laboral secondary school. To complete the murals, 15 workshop sessions will be organised, running from January to October 2024. Attending these workshops will be a group of 16 neurodiverse adults, they will be supervised by the artist Raquel Sakristán and the documentary film director Carlota Nelson. A documentary tracing the project from start to finish produced by Colectivo Berde, will be screened at the Gijón International Film Festival (FICX) to raise awareness of the programme, and the work produced by the creatives. The main objective is to increase awareness of the ways in which art can impact those with neurodiversity, and provide an opportunity to individuals who are commonly excluded from the artistic cannon to develop their creative skills.

“Visibility, authenticity, collaboration, inclusion, creation, strength, art, participation... A marvellous project”.

« Visibilité, authenticité, collaboration, inclusion, création, force, art, participation... Un projet merveilleux. »

A visitor – Un visiteur

Des artistes neurodivergents transforment l'espace public grâce à la création collective de fresques et de films.

L'art et le cinéma sont des outils de transformation qui permettent d'aborder les questions psychosociales. Partant de ce principe et de l'expérience menée, avec succès, par le collectif Berde en 2023 avec son projet Híbridos, le LABoral Centro de Arte réalise non plus une fresque murale, mais trois fresques qui viendront s'insérer dans l'espace public de Gijón (au LABoral Centro de Arte, à l'hôpital universitaire Cabueñes et à l'école secondaire Universidad Laboral). Concrètement, 15 sessions en ateliers, entre janvier et octobre 2024, seront nécessaires pour la préparation du projet, qui sera ensuite réalisé en une semaine par 3 groupes de 16 adultes neurodivergents, sous la direction de l'artiste Raquel Sakristán et de la documentariste Carlota Nelson. Suivra un documentaire relatant le projet du début à la fin, projeté lors du Festival international du film de Gijón (FICX) puis largement diffusé. Si l'objectif principal est de sensibiliser à la neurodiversité, *Jumping the wall* permettra également de stimuler, développer et renforcer les compétences des personnes neurodivergentes. Le projet a été entièrement conçu pour être facilement reproductible.

Project

“Extraordinary art in unexpected places—The Hobby Cave”

«De l'art extraordinaire dans des lieux inattendus – The Hobby Cave»

Audience

Hobbyists

Toutes les personnes ayant un passe-temps

Contact

ALICE BOFF

alice@artangel.org.uk

Head of Development

Responsable du développement

Budget

€700,652

Partners

- Factory International (Manchester)
- Museum of Making (Derbyshire)
- Festival of Making & Blackburn Museum and Art Gallery (Blackburn)
- Glynn Vivian Museum (Swansea, Wales)
- The Grundy (Blackpool)
- NGCA (Sunderland)
- Wolverhampton Art Gallery (Wolverhampton)
- Barnsley Civic (Barnsley)
- CCA Londonderry (Northern Ireland)
- Tate St Ives
- Hospitalfields (Scotland, Abroath)
- Inverness Art Gallery & Museum

ARTANGEL (UNITED KINGDOM)

Celebrating hobbies in Britain and the art of making in the loudest presentation of our quiet pastimes.

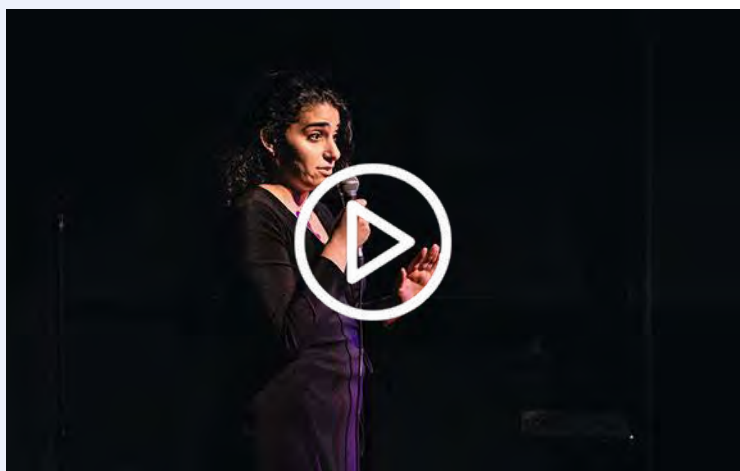
Based on the premise that hobbies are becoming an ever-increasing part of our daily life because they are essential to our well-being, Artangel, which specialises in experimental arts projects, invited the artist Hetain Patel, to collect and respond to popular British pastimes. The artist has meticulously researched them, with examples including model making, kite flying, pigeon keeping, baking, knitting, dancing, BMX riding and pottery. So far, he has used them as material for a new film which will tour alongside a locally curated exhibition in partnership with 12 galleries and museums around the UK titled “The Hobby Cave”. Shining a light on communities of hobby enthusiasts, the exhibitions will also be complemented by a public programme of cultural and sporting events and performances all over the country, revolving around hobbies and pastimes. Artangel hopes to encourage creativity and introduce new artistic forms of expression to new audiences. The programme will impact a million people, 20,000 of these in London alone, online and in situ, since it began in January 2024.

Mettre à l'honneur les loisirs de Grande-Bretagne et l'artisanat avec une présentation retentissante des passe-temps les plus ordinaires.

Le projet est singulier. Partant du constat que les loisirs prennent de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes et sont un élément essentiel à notre bien-être, Artangel, spécialiste des projets artistiques expérimentaux, a invité l'artiste Hetain Patel, coutumier d'expériences en tout genre, à se confronter aux passe-temps des Britanniques. L'artiste les a tous soigneusement répertoriés, du modélisme au cerf-volant, de la colombophilie (le fait d'élever des pigeons voyageurs) à la pâtisserie, en passant par le tricot, la danse, le BMX ou la céramique, pour en tirer la matière d'un film. Ce nouveau film fera l'objet d'une tournée en parallèle d'une exposition programmée localement en partenariat avec 12 galeries et musées du Royaume-Uni et intitulée «The Hobby Cave» (la grotte du passe-temps). À cela s'ajoutent également des événements et performances, culturels et sportifs, à travers tout le pays, fédérant autour de ce sujet qui parle à tous: celui du hobby/passe-temps. L'objectif avoué d'Artangel est aussi d'encourager la créativité, d'initier de nouveaux publics à l'art et l'artisanat. Un million de personnes seront mobilisées tout au long de cette tournée lancée en 2024, sur place ou en ligne, dont 20 000 rien que pour Londres.

COUNTERPOINTS ARTS (UNITED KINGDOM)

Bringing together refugees and host communities in the United Kingdom, Greece and Malta through dance, comedy and superheroes.

There is an urgent need to tackle the issue of loneliness within refugee communities. Connecting to Refugee Week, Counterpoints Arts in the UK is developing a programme that celebrates creativity and resilience and brings communities together. The charity is working with partners across Europe, including in Greece and Malta to share programming ideas and resources for Refugee Week 2024. In the United Kingdom, Counterpoints Arts has initiated a stand-up comedy programme called “No

Direction Home”, helping refugees develop self-confidence and language skills. In Malta, dance has been used to bring down barriers between the refugee community and the greater public in a programme called “Would You Like to Dance with Me?”. Passers-by are invited to dance with artist and member of the refugee community, Dali Aguerbi, who as well as being a trained dancer is a Tunisian actor and LGBTQIA+ activist. Finally, in Greece, comics and superheroes lie at the heart of “Novae Terrae (New Worlds) Through Comics”. These workshops are designed to enable young people to tell their story without judgement.

Project

“Different pasts, shared future”

« Des passés différents,
un avenir commun »

Audience

Communities of refugees
and asylum seekers

Communautés de réfugiés
et de demandeurs d'asile

Contact

TOM GREEN

tom@counterpoints.org.uk

Senior Producer

Producteur principal

Budget

€62,500

Partners

- Refugee Week Programme
- Athens Comics Library
- Dance Beyond Borders (Malta)

Réunir communautés de réfugiés et communautés d'accueil au Royaume-Uni, à Malte et en Grèce, à travers la danse, la comédie et le thème des superhéros.

Il y a urgence à prendre en compte la problématique de l'isolement des communautés de réfugiés. En lien avec la Semaine des Réfugiés (Refugee Week), Counterpoints Arts pilote un ambitieux projet célébrant la créativité et la résilience en rassemblant diverses communautés. L'organisation travaille avec des partenaires à travers l'Europe, notamment la Grèce et Malte, dans le but de partager des idées de programmations et de ressources pour la Semaine des Réfugiés (Refugee Week) 2024. Le Royaume-Uni, avec « No Direction Home », a choisi de travailler autour du stand-up, afin de développer la confiance en soi et le langage. À Malte, c'est la danse qui a été retenue pour « Would You Like To Dance With Me? » : faire tomber les barrières en invitant les passants

“No Direction Home is a space to show up/stand up, a space to be seen and heard, a space of celebration”.

« No Direction Home est un espace où l'on peut se montrer/se produire, un espace où l'on peut être vu et entendu, un espace de célébration. »

A participant, Yasmeen Ghrawi

Un participant, Yasmeen Ghrawi

à danser avec un artiste issu de la communauté des réfugiés, Dali Aguerbi, qui, en plus d'être danseur de formation, est un comédien et militant tunisien LGBTQIA+. En Grèce, enfin, la bande dessinée et les superhéros sont au cœur de « Novae Terrae (New Worlds) Through Comics » et des ateliers imaginés pour permettre aux jeunes de raconter plus facilement leur histoire et leurs drames.

SHORTLISTED 2023

PRÉSELECTIONNÉS 2023

Category 3

Cultural organisations
over €2 million annual
expenditure

Organisations culturelles de plus de
2 millions € de budget annuel

LES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES (BELGIUM)

Teenagers from various backgrounds become concert organisers in their school.

“Culture Crew” gets teenagers from different backgrounds involved in organising professional concerts in their school and enables them to learn about careers in the cultural field (production, communication, technical). Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles work with their eight operating

entities and their network of secondary schools in French-speaking Belgium to reach out to young people aged from 13 to 18 years. The commitment to invite professional musicians into schools allows the young people involved to discover various lines of work through coaching. The students become ambassadors for the project, sharing their cultural experiences with their schoolmates, and encouraging everyone to participate and receive the project favourably. Particular attention is devoted to young people in difficulty and/or disengaged from education. After this specific, intensive support from Jeunesses Musicales, the “Culture Crews” from the participating schools will become independent and free to develop their own cultural activities for all the students in their school.

Project

“Culture Crew”
« Culture Crew »

Audience

Students aged 13 to 18 years
Adolescents de 13 à 18 ans

Contact

JULIEN BEURMS
j.beurms@jeunessesmusicales.be
Director
Directeur

Budget

€75,100

Partners

16 French-speaking secondary schools in Wallonia and Brussels
16 établissements scolaires secondaires francophones de Wallonie et de Bruxelles

Des adolescents de tous horizons deviennent organisateurs de concerts dans leur école.

« Culture Crew » vise à impliquer des adolescents de tous horizons dans l'organisation de concerts professionnels accueillis dans leur école, et à leur permettre de découvrir les métiers de la culture (organisation, communication, technique). Pour cela, les Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles s'appuient sur leurs huit entités régionales et leur réseau d'écoles secondaires en Belgique francophone afin d'atteindre les jeunes de 13 à 18 ans. En assurant l'accueil de musiciens professionnels dans l'école, les jeunes impliqués découvrent différents métiers grâce à des coachings; ils deviennent également ambassadeurs du projet auprès de leurs camarades, devenant passeurs de culture et favorisant la réception du projet par tous les élèves de l'école grâce à la médiation entre pairs. Une attention particulière est portée aux jeunes en difficulté et/ou en décrochage scolaire. Après cet accompagnement particulier et intensif par les collaborateurs des Jeunesses Musicales, les « Culture Crew » des écoles participantes pourront s'autonomiser et envisager d'élargir davantage les activités culturelles organisées par les jeunes au bénéfice des élèves de tout l'établissement.

Project

“Third Space”

«Third Space»

Audience

Teenagers from the Vestegnen neighbourhood

Adolescents du quartier de Vestegnen, notamment âgés de 13 à 19 ans

Contact

LÆRKE VINDAHL
laerke.vindahl@arken.dk

Head of Learning and Public Engagement

Responsable de l'engagement des publics

Budget

€288,201

Partners

- Ishøj Ungdomsskole
- Generously supported by Foreningen Roskilde Fonden, Spar Nord Fonden and Region Hovedstadens Kulturpulje.

ARKEN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (DENMARK)

Co-creating a major multi-faceted artwork and activating a new community venue with local youth from the Vestegnen district, in Copenhagen.

The ARKEN project, “Third Space”, hopes to improve the well-being of young people based in the Vestegnen district of Copenhagen, known for being affected by high levels of unemployment, and increasing loneliness among teenagers and young adults. The project allows these young people to have access to art material, as well as providing them with an opportunity to socialise with peers of a similar age and background. The programme also provides those youth with the skills and confidence to become active and autonomous citizens within their own community. “Third Space” invites young people from a network of Ishøj Ungdomsskole (extracurricular courses) to produce artwork in conjunction with artist, Henrik Plenge Jakobsen, in a public and multifunctional space. Once the artwork has been completed, it will become a hub within the community as a meeting place for various sporting, cultural, social and leisure activities. The title of the project, “Third Space”, comes from the idea that the programme will provide a welcoming centre separate from school, cultural institutions or domestic spaces. Programming will be jointly organised by the young people in partnership with local and national partners, consisting of events, conferences, workshops and concerts that will bring the space to life. It is estimated that the programme will impact 5,000 to 7,500 youth. The various phases of the project will be documented and publicised on the museum’s website and social media networks, and a toolbox to inspire future projects of a similar kind will be created by ARKEN.

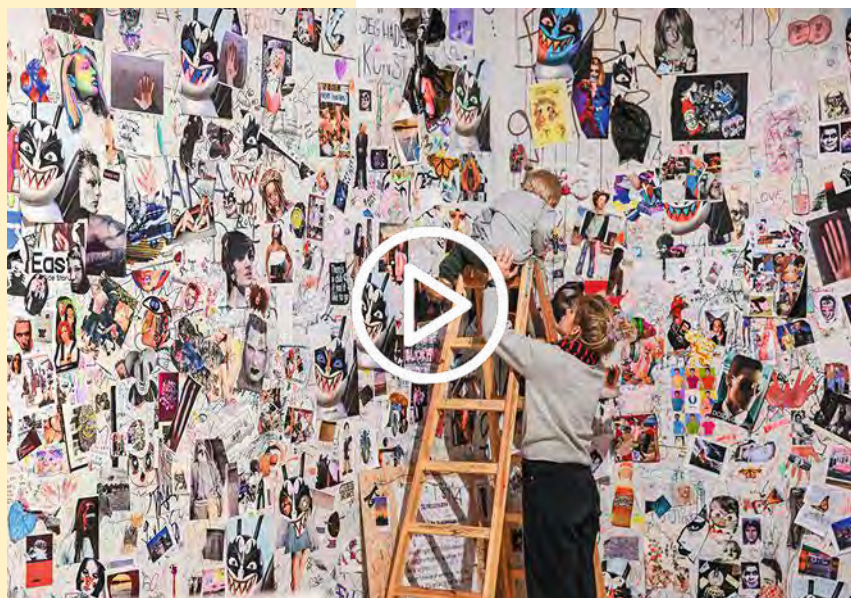
Cocréer une œuvre d'art multifonctionnelle avec les jeunes du quartier de Vestegnen en activant un nouvel espace pour la communauté locale.

Le projet «Third Space» entend améliorer le bien-être des jeunes de l'un des districts de Copenhague les plus touchés par le chômage, celui de Vestegnen, où cohabitent de nombreuses communautés. Il s'agit de leur faciliter l'accès à l'art mais aussi d'améliorer leur socialisation dans le contexte

d'une solitude grandissante des adolescents et jeunes adultes. Le programme vise également à les inciter à devenir des citoyens actifs et autonomes au sein de leur communauté. Pour relever ces défis, Third Space invitera des jeunes de la structure Ishøj Ungdomsskole (cours après école) à cocréer, avec l'artiste engagé Henrik Plenge Jakobsen, une œuvre d'art dans l'espace public, à la fois durable et multifonctionnelle. Une fois l'œuvre achevée, elle deviendra un nouveau point de rencontre communautaire pour diverses activités sportives, culturelles, sociales ou ludiques. Un «tiers-lieu» comme l'indique le nom du programme, en dehors de l'école, de l'institution culturelle ou de l'espace domestique.

La programmation du lieu sera cogérée par les jeunes avec des partenaires locaux et nationaux pour organiser événements, conférences, ateliers, concerts afin de faire vivre l'espace pleinement. 5000 à 7500 jeunes devraient participer aux diverses activités.

Les différentes phases du projet seront documentées et communiquées sur les plateformes du musée (site web, SoMe), les réseaux sociaux, et une boîte à outils pour l'éducation artistique sera élaborée par ARKEN.

CAPC, MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE BORDEAUX (FRANCE)

Together with people with disabilities, imagine a universal device so the museum becomes more accessible to all!

Designed to ensure the museum is accessible to a range of different audiences, the CAPC has developed an ambitious sensory toolkit, titled "The Peacock Box" to mark its 50th year anniversary. The toolkit has been designed in partnership with experts, care staff and the artist Virginie Barré, who oversaw the design of its exterior. The box is aimed at helping all audiences access the collection, but with a special focus on individuals with special educational needs and disabilities

Project

"The Peacock Box"
« La Boîte de Paon »

Audience

The general public, but particularly neurodivergent, visually impaired and hard-of-hearing or deaf people

Tout public avec une attention particulière pour les personnes neurodivergentes, déficientes visuelles, non ou malentendantes

Contact

LILIAN SALY
l.saly@mairie-bordeaux.fr

Head of Development and Fundraising

Responsable développement et mécénat

Budget

€75,000

Partners

- Adapei 33
- Association Tertio
- Association France Alzheimer

(SEND), including visually and hearing-impaired people. The title "peacock feathers" refers to the diverse range of tools available within the box. The museum guide has also been adapted to various formats including tactile and audio aids, eg: braille superimposed on black text, braille alone and Easy-to Read-and-Understand (ERU) language, videos in French Sign Language, a sensorial map and objects that soothe individuals with SEND. The Peacock Box is free for all visitors and is located at the entrance of the museum. These tools will also be on offer to schools and community groups which engage with young children, to aid their understanding of the artworks on display. Other accessibility features are also being installed within the museum such as: ramps signposted in braille (pictographs in relief) and posters and picture boards written in ERU.

Imaginer un dispositif universel avec des personnes en situation de handicap pour que le musée soit plus accessible à tous !

Afin de poursuivre son engagement auprès des publics, le CAPC a développé pour ses 50 ans un dispositif inédit d'accessibilité universelle: « La Boîte de Paon ». Un outil pensé conjointement avec des experts, des soignants et l'artiste Virginie Barré qui en a dessiné la forme. Destinée à tous les publics, et en particulier aux personnes neurodivergentes, déficientes visuelles, malentendantes, cette boîte propose divers outils de médiation telle la diversité des plumes du paon. Un livret de présentation du musée et des œuvres, des fiches tactiles en bi-écriture, braille et Falc (Facile à lire et à comprendre), des vidéos en langue des signes française, un plan sensoriel et des objets apaisants pour les personnes neurodivergentes et autistes afin de leur proposer un environnement plus serein. « La Boîte de Paon » est disponible en libre accès dès l'entrée du musée. Son objectif est de proposer une visite libre et multisensorielle des expositions. Ces outils pourront également être déclinés et mis à disposition de structures de la petite enfance ou d'associations scolaires. D'autres réflexions favorisant une large accessibilité du musée lui-même, sont également envisagées comme des rampes d'accès en braille (picto en relief) pour faciliter l'accès aux étages ou encore des cartels et cimaises en Falc.

COLLECTION LAMBERT IN AVIGNON (FRANCE)

Imagine and build an artistic project with people who are facing adversity through the sensitive experience of travel.

After the success of the group exhibition “Our Museum” (2021-2022), jointly curated by an artist and professional curator in partnership with a group of talented individuals who are experiencing poverty and homelessness, and people with learning disabilities, living at a local temporary accommodation centre, the Lambert Collection aims to push the boundaries of the project and go further with “The Grand Tour”. The Lambert Collection offers the participants the opportunity to travel across Europe – as prac-

tised by western artists from the 17th to 19th centuries. Each participant will travel to three cities across Europe and spend time at cultural institutions within each city, they will be accompanied in turn by choreographers Christian Rizzo, Vania Vaneau and Julie Guibert, engaging in activities dreamt up by the artist Mohamed El Khatib. Some of these creative prompts include: meeting up with members of the group, finding a specific artwork in an institution, eating a traditional dish in a particular restaurant or listening to a piece of music. From these activities, new reflections will emerge and will form the basis of the ideas that inspire the exhibition, that will include performances taking place in September 2024 in the Lambert Collection. The exhibition will also host an archive of images and video footage from the tour, placed alongside souvenirs and trinkets from their travels. The Grand Tour will also help form a European network of cultural institutions who are interested in fostering new collaborative, artistic projects.

Imaginer et construire un projet artistique avec des personnes fragilisées à travers l'expérience sensible du voyage.

Après le succès de l'exposition collective « Notre musée » (2021-2022), dont le commissariat se partageait entre des personnes en situation de précarité hébergées en centre d'accueil, un artiste et un commissaire d'exposition, la Collection Lambert va encore plus loin avec Le Grand Tour. À l'image des artistes du XVIIe au XIXe siècles ou mêmes des jeunes étudiants d'aujourd'hui, la Collection Lambert propose à ceux qui n'en ont plus la possibilité de voyager à travers l'Europe. Pour cette expérience artistique à part entière dans trois villes et institutions culturelles majeures, ils seront à tour de rôle accompagnés des chorégraphes Christian Rizzo, Vania Vaneau et Julie Guibert; chacun devra répondre à un protocole d'actions précises (rendez-vous, découverte d'une œuvre dans une institution, dégustation d'un plat dans un restaurant précis, écoute d'une musique...) imaginé par l'artiste Mohamed El Khatib. De nouvelles réflexions se feront jour: « Que projette-t-on sur un ailleurs? L'œuvre physique constitue-t-elle un souvenir de l'expérience vécue, un trophée que l'on souhaite présenter physiquement aux autres? » Autant de questions soulevées lors de séances de travail mensuelles devenant la matière même de l'exposition qui se tiendra en septembre 2024 à la Collection Lambert et présentera œuvres, performances, images d'archives (photographies et vidéos), souvenirs ramenés par les participants. Le Grand Tour permettra également de créer un réseau européen d'institutions culturelles et de structures sociales pour faire éclore de nouveaux projets artistiques et collaboratifs.

Project

“The Grand Tour”
« Le Grand Tour »

Audience

Individuals who are experiencing poverty and homelessness
Personnes en situation de précarité

Contact

TIPHANIE ROMAIN
t.romain@collectionlambert.com

Head of Public Engagement
Responsable des publics

Budget

€168,690

Partners

- MACBA, Barcelone - Spain
- EMST, Athènes - Greece
- WIELS, Brussels - Belgium
- Mohamed El Khatib, artiste et metteur en scène
- Christian Rizzo, artiste et chorégraphe
- Julie Guilbert, danseuse
- Sophie Laly, vidéaste

Project

“Artist of change: Ageless”

« Artist of change: Ageless »

Audience

The local community
in Lewisham

La communauté locale de Lewisham

Contact

HAYLEY MURPHY

hayley.murphy@thealbany.org.
uk

Development Director

Directeur du développement

Budget

€112,127

Partners

- Housing Associations (Lewisham Homes, Clarion Housing and Phoenix)
- Entelechy Arts
- Paul Hamlyn Foundation
- Associate Artists, Young Creatives, Meet Me at the Albany elders
- National Lottery Community Fund

THE ALBANY (UNITED KINGDOM)

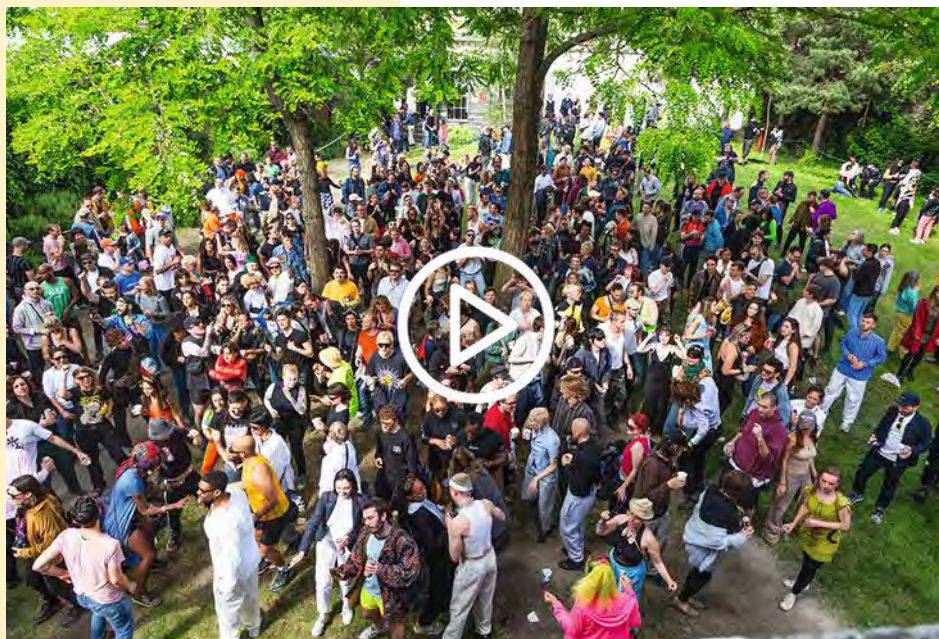
Empowering young and older people to programme cultural events at their local arts centre.

What would the ideal art centre for the inhabitants of Lewisham look like? The Albany has been trying to answer this question for several years. To better answer this question, the organisation has engaged with various projects that encourage the local population to have an active say in the institution's programming; while also reflecting on societies most pressing concerns such as: the climate emergency, mental-health and well-being, and helping young people and refugee seeker populations find their footing in society. Drawing on the lessons learned from previous workshops, their most recent project, “Artist of Change: Ageless” invites three artists (actors, writers and theatre directors Angela Clerkin and Ryan Calais Cameron, and the interdisciplinary black-British arts collective Initiative.dkf) to create artworks with and for the locals. All of these artists are based in Lewisham, in South East London, and have been recruited via an open call opportunity and selection panel from the Albany. Depending on the type of programming the project will involve around 1,500 people over the course of 2024. To guarantee the programme reaches all communities across the London borough, the Albany will draw on the support of the Future Arts Centre, a network of over 120 art centres in the United Kingdom.

Inviter jeunes et moins jeunes à mettre au point leur propre programmation culturelle dans les centres d'art locaux.

Pour les habitants de Lewisham, que pourrait être le centre d'art idéal? Voilà plusieurs années que le centre d'art The Albany tente d'y répondre. Pour cela, l'organisation met en place divers projets pour que la population locale s'implique et joue un rôle actif dans sa programmation. Cela en veillant à refléter au mieux ses préoccupations: l'urgence climatique, le bien-être, la jeunesse, l'accueil des populations immigrées. S'appuyant sur les enseignements tirés d'expériences antérieures, le dernier-né des projets,

« Artist of Change: Ageless », fait appel à trois artistes (les acteurs, écrivains et metteurs en scène Angela Clerkin et Ryan Calais Cameron et le collectif d'arts croisés Initiative.dkf) pour créer des œuvres d'art avec et pour les habitants. Tous sont résidents de Lewisham, au sud-est de Londres, et ont été recrutés à l'issue d'un appel ouvert puis retenus par un jury engagé auprès des programmes pilotés par The Albany. Le projet touchera environ 1500 personnes tout au long de l'année (en fonction de la nature des productions artistiques). Afin d'en assurer une large diffusion, The Albany s'appuiera sur The Future Arts Centre, un réseau de plus de 120 centres d'art au Royaume-Uni.

EUROPEAN THEATRE CONVENTION (GERMANY)

“Young Europe IV” proposes to write and stage new repertoires in 9 European theatres by and for young people from non-dominant backgrounds.

« Young Europe IV » propose d’écrire et mettre en scène de nouveaux répertoires dans 9 théâtres européens par et pour des jeunes issus de milieux dits « non-dominants ».

8 participating countries

Netherlands, Malta, Slovenia, Slovakia, Germany, United Kingdom, Belarus, Cyprus

8 pays participants:

Pays-Bas, Malte, Slovénie, Slovaquie, Allemagne, Royaume-Uni, Biélorussie, Chypre

8 plays written and translated into English for international dissemination

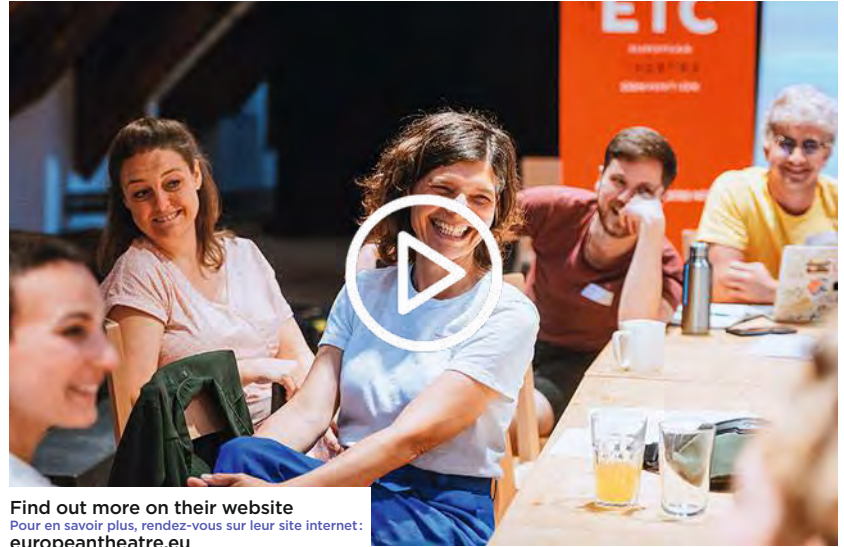
8 pièces écrites et traduites en anglais pour une diffusion internationale

2024

8 original productions from 7 countries

will be presented during The International Young Europe IV Festival, from 17-19 April 2024.

8 productions originales de 7 pays ayant participé au programme seront présentées au International Young Europe IV Festival du 17 au 19 avril 2024.

Find out more on their website

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet: europeantheatre.eu

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE STRASBOURG (FRANCE)

“Coup de ballet dans les musées” is an innovative mediation tool, imagined by the associate choreographer of the Centre Chorégraphique de Strasbourg, David Llari, enabling young people to interpret museum objects through dance.

« Coup de ballet dans les musées » est un dispositif innovant de médiation culturelle, imaginé par le chorégraphe associé au Centre Chorégraphique de Strasbourg, David Llari, qui offre aux jeunes l’opportunité de s’approprier les œuvres des musées par la danse.

4 participating classes from lower socio-economic neighbourhoods

4 classes de quartiers prioritaires participantes

86 young people aged 7 to 17

86 jeunes de 7 à 17 ans

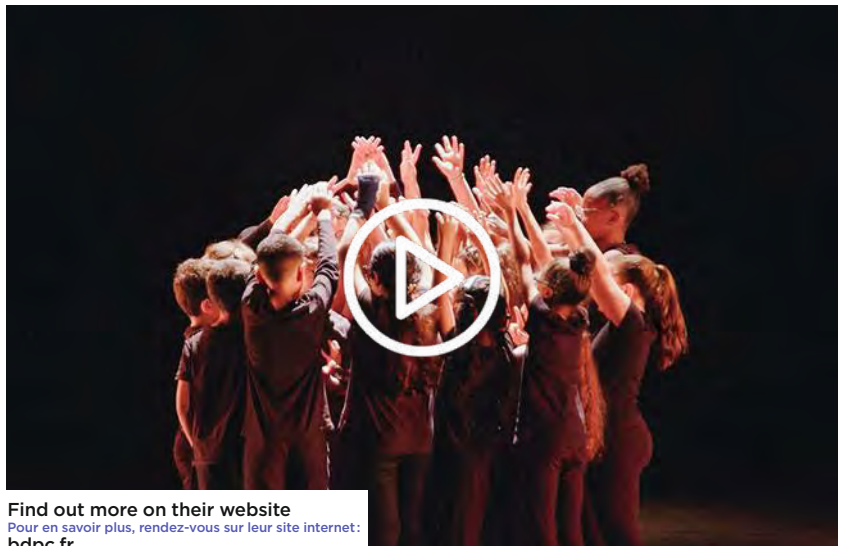
6 performances in front of almost 500 other pupils and parents

6 restitutions organisées devant près de 500 autres élèves et parents

2024

Extension of the programme to the Frieder Burda Museum in Baden-Baden and the Vitra Design Museum in Weil-an-Rhein (Germany) as well as the Centre Pompidou Metz (France).

Élargissement du dispositif au Musée Frieder Burda à Baden-Baden et au Musée Vitra Design à Weil-an-Rhein en Allemagne ainsi qu’au Centre Pompidou Metz.

Find out more on their website

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet: bdpc.fr

FUNDACIÓN TEATRO REAL (SPAIN)

“La Carroza del Teatro Real Cerca de ti” is a touring mobile stage travelling across Spain and offering operas and classical music concerts, as well as a programme of cultural activities in the streets, squares and parks.

«*La Carroza del Teatro Real Cerca de ti*» est une scène mobile qui parcourt l'Espagne et propose des concerts d'opéra et de musique classique ainsi qu'une programmation d'activités culturelles dans la rue, les places et les parcs.

12 stops across towns

12 villes-étapes

Nearly 20,000 spectators

Près de 20 000 spectateurs

Find out more on their website
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet:
teatreal.es

MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA (SPAIN)

“MBASe challenge” is an adventure designed to offer a meaningful experience with art beyond the museum walls for children from lower socio-economic backgrounds in the Caixa ProInfancy programme.

«*MBASe challenge*» propose des défis artistiques autour des collections des musées pour les enfants en situation de vulnérabilité du programme Caixa ProInfancy.

3 museums involved:

Museo de Bellas Artes de Sevilla (leader), Casa Natal Picasso and Centre Pompidou Malaga

3 musées impliqués:

Museo de Bellas Artes de Sevilla (organisateur), Casa Natal Picasso et Centre Pompidou Malaga

Over 1,500 participants

(children, families and elderly people)

Plus de 1500 participants

(enfants, mais aussi familles et personnes âgées)

The objective of the programme is to offer the children an opportunity to come into contact with cultural heritage, which they previously did not know about, or feel was theirs to encounter.

L'objectif du programme est d'offrir aux enfants un contact privilégié avec le patrimoine culturel qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne considéraient pas comme le leur.

2024

Development of a resource to showcase a selection of participants' creations.

Développement en cours d'une ressource qui présentera une sélection des créations des participants.

Find out more on their website
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet:
museosdeandalucia.es

The museum boat sets off on its first tour of 15 Mediterranean countries.
Le bateau-musée en partance vers sa première itinérance dans 15 pays en Méditerranée.

Art Explora

Art Explora is an international organisation that inspires new encounters between arts and audiences – locally, nationally and internationally. Its imaginative, contemporary approach encourages new forms of access, participation and engagement with arts and culture, pushing boundaries with digital technology and mobile programmes. It works in partnership with artists, cultural organisations and communities, exploring all art forms, and creating transformative cultural experiences for everyone. Art Explora is a non-profit arts organisation founded in 2019 by Frédéric Jousset with offices in France and the UK and bringing together many partners and volunteers.

www.artexplora.org

La Fondation Art Explora

Dédiée au partage des arts et de la culture avec le plus grand nombre, Art Explora renouvelle le dialogue entre les arts et les publics au niveau local, national et international. Avec les artistes, les organisations culturelles et les acteurs de terrain, nous explorons la création contemporaine sous toutes ses formes, et créons des expériences culturelles inoubliables. Convaincue que la mobilité et le numérique permettent de repousser les limites de l'imagination, Art Explora encourage de nouvelles formes d'accès, de participation et d'engagement des publics. Créée en 2019 par le mécène culturel Frédéric Jousset, Art Explora est une aventure collective qui réunit de nombreux partenaires et déjà plus de 2000 bénévoles.

Art Explora Festival

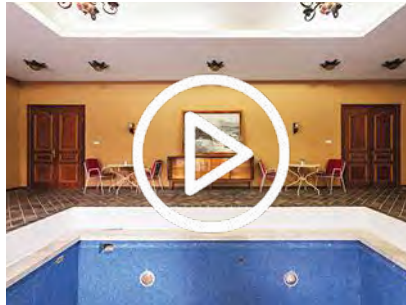

The Art Explora Festival is a travelling festival on a museum boat, sailing across the world's seas and oceans to bring visitors innovative artistic and cultural experiences free of charge. The Festival will take place on board the world's first museum boat, in quayside exhibitions and in a range of venues in the ports of call. On its first journey from Spring 2024 to Autumn 2026, the Festival will travel to 15 countries around the Mediterranean.

Le Festival Art Explora est un festival itinérant sillonnant les mers et les océans du monde entier grâce à son bateau-musée pour proposer des expériences artistiques et culturelles innovantes accessibles gratuitement. Le festival se déploie à bord du premier bateau-musée au monde, à quai dans des pavillons d'exposition et dans différents lieux des villes-étapes. Du printemps 2024 à l'automne 2026, le festival voyagera pour sa première itinérance dans 15 pays en Méditerranée.

21 – 31 March Pre-inauguration in Valletta, Malta
(mars pré-inauguration à La Valette, Malte)
17 – 22 April Venice Biennale, Italy
(avril Biennale de Venise, Italie)
6 – 18 juin Inauguration in Marseille, France
(juin inauguration à Marseille, France)
September Tangier, Morocco
(septembre Tanger, Maroc)
October Rabat, Morocco
(octobre Rabat, Maroc)
November Malaga, Spain
(novembre Malaga, Espagne)

New artists residency in Tirana

Art Explora launches the Villa Tirana, a new center for artistic research and creation based in Tirana, Albania. Housed in Villa 31, the former residence of Enver Hoxha, renovated by NeM Architects, Villa Tirana will welcome around thirty international artists in residence each year, providing them with studio apartments, production and exhibition spaces to develop their research.

Art Explora inaugure la Villa Tirana, un nouveau centre de recherche et de création artistique basé à Tirana, en Albanie. Implantée dans la Villa 31, ancienne résidence de Enver Hoxha rénovée par NeM Architectes, la Villa Tirana accueillera chaque année une trentaine d'artistes internationaux en résidence, qui bénéficieront d'espaces de travail, de production et d'exposition pour développer leurs recherches.

April 2024 Launch of the call for applications for the residency programme

Avril 2024 Lancement de l'appel à candidatures pour le programme de résidence

Autumn 2024 Villa Tirana prefiguration programme

Automne 2024 Programme de préfiguration de la Villa Tirana

December 2024 Welcome of the first artists in residence

Décembre 2024 Accueil des premiers artistes en résidence

Time Odyssey in the United Kingdom

Created in partnership by Art Explora and the British Museum, Time Odyssey is a major new learning programme that takes students (7-11 years old) on a quest through their local museum – both physically and virtually!

Créé en partenariat entre Art Explora et le British Museum, Time Odyssey est un nouveau programme d'apprentissage majeur qui propose aux élèves, âgés de 7 à 11 ans, de plonger dans une quête à travers leur musée local – à la fois physiquement et virtuellement!

Launching in museums in the United Kingdom in **summer 2024**

Lancement prévu dans plusieurs musées du Royaume-Uni en **été 2024**

Royal Albert Memorial Museum, Exeter
Great North Museum, Newcastle
York Castle Museum, York

Scan the QR code to read and download the previous publications!

Scannez ce QR Code pour découvrir et télécharger les publications précédentes!

Art Explora

9, place de la Madeleine
75008 Paris France

Art Explora UK

Somerset House, The Strand
London WC2R 1LA, United Kingdom

President-Founder
Président et fondateur
Frédéric Jousset

Art Explora General Manager
Directeur général
Bruno Julliard

Director Art Explora UK
Directrice Art Explora UK
Jemima Montagu

Director of Audience Development
Directrice des publics et de l'engagement
Emilie Boucheteil

Project Manager of Public and Community Engagement - Chargée de projet à l'engagement et au développement des publics
Léane Inès

Head of Communications
Responsable de la communication
Léa Forget

Head of International Development UK
Responsable du développement international UK
Maider Larrauri

Art Explora Volunteer (Digitalisation of the publication) - Bénévole Art Explora (digitalisation de la publication)
Didier Rols

A Beaux Arts & Cie publication / Une publication Beaux Arts & Cie

9, boulevard de la Madeleine
75001 Paris France

Paris Business & Companies Register (RCS)
B 435 355 896

Managing Director - Directrice générale
Solenne Blanc

Deputy Director General - Directeur général délégué
Jean-Baptiste Costa de Beauregard

Publishing Director - Directeur éditorial
Claude Pommereau

Partnerships Director and Deputy Publishing Director - Directrice des partenariats et directrice adjointe des éditions
Marion de Flers

Publishing & Partnerships Project Manager
Responsable de projets partenariats et éditions
Charlotte Ullmann

Project Manager - Cheffe de projet
Léa Schiavo

Artistic Director of the publication - Directrice artistique de cette publication
Catherine Varotsi

Editorial Managers - Responsables éditoriales
Sophie Flouquet et Solène de Bure

Copy Editor - Relecture
Yoko Lacour

Translation - Traduction
First Edition Translations Ltd, Cambridge, UK

Credits

Couverture: © Hospital Rooms; p.4: © Matthieu Joffres; p.5: © Matthieu Joffres; p.6: © Matthieu Joffres; p.7: © Matthieu Joffres; p.8: © Brunnepassage; p.10: © Frac Sud; p.12-13: © Andrew Fox Charlotte; p.14: © Matthieu Joffres; p.15: © Emilie Serralta; © Anaïs Bon; © Mai-Lan Bernaud; © Claire Masson; © Matthieu Joffres; p.16-17: © Emilie Serralta; p.18-19: © Mai-Lan Bernaud; p.20-21: © Anaïs Bon; p.22-23: © Claire Masson; p.25: © Pelagia Karanikola; © Colectivo BERDE; © Ida Guldabæk Arentsen; p.26-27: © Athens Comics Library; © Chama Chereau; © Vamvakou Revival/Pelagia Karanikola; © Vamvakou Revival / Nick Karanikolas; © Hospital rooms; © Yohanne Lamoulère / Tendance floue; © Fausta Cardoso Pereira; © Counterpoints Arts; © Ida Guldabæk Arentsen; © Emma Boe Sennels; © Counterpoints Arts; p.32: © Victorine Durand / Sèvres Manufacture et Musée nationaux; p.33: © Victorine Durand / Sèvres Manufacture et Musée nationaux; p.34: © Yohanne Lamoulère / Tendance floue; p.35: © Yohanne Lamoulère / Tendance floue; p.37: © Ivan-Alexander Kjutjev; p.38: © Chama Cherau; p.39: © Carys Huws; p.40: © Vicky Solli; p.41: © Tina Lagler; p.43: © Victoria Mørck Madsen; p.44: © Vamvakou Revival / Nick Karanikolas; p.45: © Colectivo BERDE; p.46: © Hetain Patel; p.47: © Athens Comics Library; p.49: © Christian Brandt; p.50: © Emma Boe Sennel; p.51: © Mathilde Bertolo; p.52: © Ophélie Brisset; p.53: © Christa Holka; p.54: © Jan Hromadko; © Centre chorégraphique de Strasbourg; p.55: © Lolo Vasco; © Museo de bellas artes de Sevilla; p.56: © Art Explora; p.57: © Art Explora; © Philipp Funke; © Arcade studios; p.59: © Victoria Mørck Madsen; © Vamvakou Revival / Pelagia Karanikola; © Christa Holka.

ACADÉMIE
DES BEAUX-ARTS
INSTITUT DE FRANCE

EUROPEAN AWARD 2024

€180,000

To champion
new dialogues
between the arts
and audiences

Open to all non-profit
European cultural organisations,
the European Award supports
innovative forms of audience
engagement, participation
and access to arts and culture,
across all art forms.

Apply at
artexplora.org

from 27 May to 23 August 2024

The leading European Award championing new dialogues between the arts and audiences

Open to all non-profit European cultural organisations, the European Award encourages new forms of audience engagement and participation in arts and culture, supporting innovative projects, across all art forms, that can be shared, replicated and scaled across Europe.

Renouveler le dialogue entre les arts et les publics

Ouvert à toutes organisations culturelles européennes, de tous secteurs artistiques, le Prix européen soutient les pratiques innovantes en matière d'accès, de participation et d'engagement des publics qui peuvent être partagées partout en Europe.

