Breaking the Fourth Wall: Proactive Audiences in the Performing Arts

Posted on 26 février 2024 by Anne Le Gall

Cette publication aborde les défis et les opportunités liés à l'engagement du public dans le processus créatif, soulignant l'importance de repenser les rôles traditionnels des spectateurs et des créateurs. Le texte examine comment les nouvelles formes de participation peuvent enrichir l'expérience artistique, à la fois pour les artistes et pour le public, et comment cela peut conduire à une démocratisation plus réelle de la culture.

Les auteurs discutent également de l'impact des technologies numériques sur la participation du public et proposent une typologie des pratiques participatives. Enfin, le document évoque les implications politiques et politiques de l'autonomisation du public dans le secteur culturel, mettant en lumière les tensions entre différents paradigmes de politique culturelle.

Focus sur les enjeux numériques

La publication examine en profondeur l'intégration du numérique dans le secteur des arts du spectacle, soulignant son rôle crucial dans le développement et l'engagement du public. Voici quelques points clés sur la vision du numérique développée dans le document :

- **Intégration Stratégique du Numérique**: Il est essentiel d'intégrer le numérique dans les stratégies et les énoncés de mission des organisations pour prendre en charge le développement et l'engagement numériques du public. Cette intégration permet d'explorer de nouvelles voies dans la communication, la publicité (via les médias sociaux et Internet), l'analyse du public (big data, données sociales numériques, profilage, suivi comportemental), et l'amélioration de la compréhension et de l'utilisation des outils numériques
- **Engagement Numérique et Non Numérique**: L'engagement numérique doit toujours être combiné avec le non-numérique, car l'engagement est l'objectif principal de l'utilisation de la technologie numérique dans la culture. L'importance réside dans le contenu culturel lui-même, plutôt que dans la technologie
- **Développement des Compétences Numériques**: L'engagement numérique complexifie les opérations car il nécessite l'intégration des compétences numériques dans l'organisation et leur alignement avec les autres fonctions clés. Cela ouvre de nouvelles possibilités non seulement en termes de communication et de publicité, mais aussi dans l'analyse du public et la capacité à interconnecter les expériences physiques et numériques, créant ainsi de nouveaux espaces de dialogue entre les artistes et le public
- **Difficultés et Exemples de Bonnes Pratiques**: Bien que certaines organisations aient une utilisation très consciente et sophistiquée des technologies numériques pour atteindre et engager le public, cela semble limité à la sphère de la communication et des médias sociaux. Les défis incluent un manque de compétences numériques spécifiques

et de ressources financières pour développer des solutions sur mesure. Néanmoins, il existe d'excellents exemples d'organisations culturelles majeures en Europe et ailleurs qui travaillent de manière approfondie sur le développement numérique
- **Co-création et Participation**: La technologie numérique et les réseaux sociaux accélèrent le processus de brouillage des frontières entre consommateurs et producteurs, considérant le numérique comme une partie intégrante de notre réalité et un moyen supplémentaire d'encourager le processus créatif dans les arts. Cette approche favorise un niveau d'interaction et de participation plus élevé, permettant une collaboration innovante entre les individus

Ces points soulignent l'importance croissante du numérique dans le développement des publics et l'engagement dans les arts du spectacle, mettant en évidence à la fois les opportunités et les défis associés à son intégration dans les pratiques organisationnelles et artistiques.

La publication

Breaking-the-Fourth-Wall_publication.compressedTélécharger

La publication « *Breaking the Fourth Wall: Proactive Audiences in the Performing Arts*« , dirigée par Lluís Bonet et Emmanuel Négrier, est le résultat d'une collaboration entre Kunnskapsverket, le projet Be SpectACTive!, l'Université de Barcelone et l'Université de Montpellier.

De plus, le projet Be SpectACTive! bénéficie du cofinancement du programme Creative Europe de l'Union Européenne.