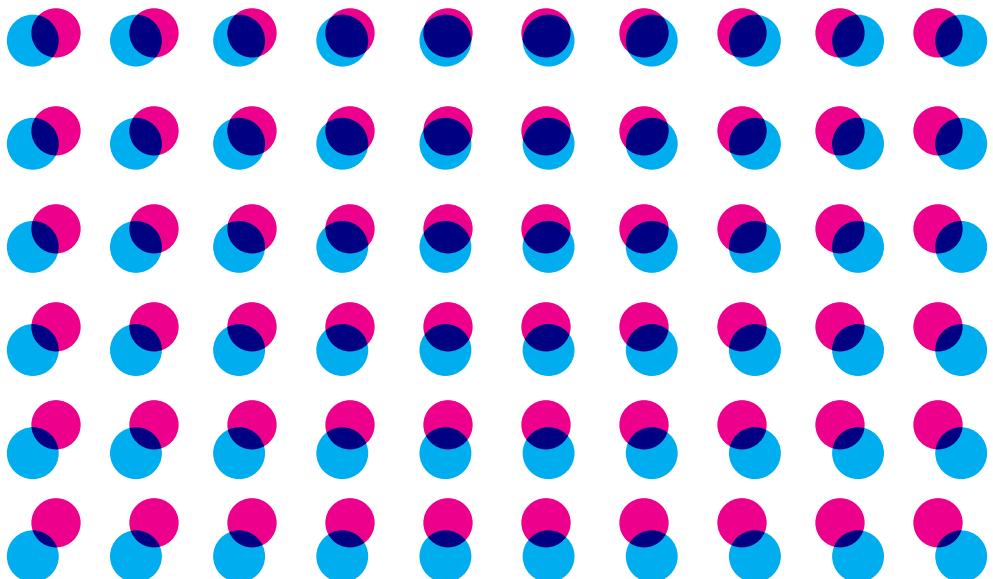


Culture Puncture





PARTNERS



ANADOLU KÜLTÜR



SUPPORTED BY

Robert Bosch Stiftung



CulturePuncture

Toolkit for cultural operators to interact with their neighbourhood and identify public spaces for cultural interventions

March 2015

- Do you work for a cultural organisation?
- Are you interested in exploring your organisation's neighbourhood further?
- Are you looking for a meaningful public space in your neighbourhood in which to intervene culturally?
- Would you like to assess the needs, interests and expectations for cultural interventions in your neighbourhood?

If so, then you need the CulturePuncture toolkit.

CulturePuncture: a Toolkit for cultural operators to interact with their neighbourhood and identify public spaces for cultural interventions that aims to connect cultural spaces and entities to their social, cultural and geographic environment through a **participatory mapping process**. *CulturePuncture* combines two strong independent definitions: Culture and Acupuncture. The analogy with acupuncture is fascinating, as this traditional Chinese understanding defines the body as a balanced system with nodes, flows and pressure points. This is an attempt to apply this concept to the effects that cultural and artistic interventions might have on a defined territory and is fundamental to understanding the framework of a participatory exploration.

The **purpose** of this toolkit is to give inspiration as to **how to identify physical locations in a neighbourhood as potential CulturePuncture spots** as strategic and “neuralgic” points on which “to press” with a cultural intervention – just like in acupuncture - to have a positive effect on the whole territory through a simple and easily manageable **2-day exploration by members of a cultural organisation & more**.

The *CulturePuncture* project was created in March 2014 and carried out by MCE Productions and Mahatat for contemporary art throughout a year within the context of the Tandem/Shaml network, a cultural managers exchange program. The tools and tips emerged from the participatory explorations of MCE Productions’ Noailles neighbourhood in Marseille (France) in October 2014 and Mahatat for contemporary art’s Manial/ El Rohda neighbourhood in Cairo (Egypt) in November 2014.

CulturePuncture within Tandem/Shaml

Darius Polok

CulturePuncture was developed as a collaboration project within the Tandem/ Shaml programme (tandemexchange.eu) which supports the creation of long-term partnerships between cultural organisations from Europe and the Arab world. Tandem Shaml aims to have an impact at three different levels: the cultural managers involved, their organisations and the communities. CulturePuncture is an excellent example of how learning on these three levels can be achieved by connecting strategic goals or challenges of the organisation with a prototyping that includes a diagnostic process and a product - this toolbox – that enables what is learned to be shared with others.

Common ground for co-creation: Astrid and Gwenn started CulturePuncture based on a **mutual understanding of the aim**: an organisational need for a new positioning in the neighborhood through the understanding of the resources and needs of the community **and a strong commitment to the ethnographic approach** including learning while undertaking and openness towards the findings along the way.

Prototyping: The two pilots – one in Cairo and one in Marseille –gave the teams the opportunity to **include the skills** and tools that both organizations already possessed, **develop new elements and test** and improve the mapping. Each pilot was designed as a **diagnostic process** on the needs and capacities of the predefined environments involving the organisation itself.

Sustainable: Throughout the process Mahatat and MCE Productions collected **new data** on their neighborhoods, established new links within the communities (**relational capital**) and strengthened the feeling of belonging and **ownership of the citizens**. Simultaneously and based on the experiences of the two pilots they developed **CulturePuncture as a tool** that can be shared with and used by others.

Congratulations!

1

How to define/ limit a territory

Romain Quesada

Territory is often perceived as space, yet it defines a system comprising a space and a community. In this sense, in order to define and limit a territory for a project, you need to know its actors, its temporality and its space.

First of all, the lead organisation should draw up a precise canvas of its formal and informal structure (board, executive team, volunteers, etc.) and of the links and relations pre-dating the project (partner institutions, collaborators, etc.). The frame of the project is now set: we know where our starting point is, and this is a key aspect to communicate on the project to the partners and people you'll meet during the exploration.

Secondly, the territory for the project must be outlined; outlined because the limits of the territory initially established may evolve during the exploration. This outline has 3 levels of reading:

The actors interacting directly or indirectly in the field with regard to the project:

- Social/ cultural/ professional institutions, associations or NGOs
- Artists
- Associated experts

A space system allowing mapping of the space having the most relevant scale to the project and naming of the symbolic places (historical, functional, cultural) in order to support participative interaction on this "map" object. This could include:

- A region/regions?
- A city/cities?
- A neighbourhood/neighbourhoods?
- A street/streets?
- A door/doors?

A temporal system to deepen the participatory analysis, since it is also possible to fit time as a dimension of the studied territory. Whether heritage from the past or current everyday rhythm, time often entails social manners and life conditions which enliven the territory. Through its own characteristics, time allows us to understand and integrate the territory in a better way.

This could include:

- Centuries?
- Decades?
- A year?
- A season?
- A month?
- A week?
- A day/a night?

2 Who should be involved in the CulturePuncture exploration

Involve a maximum of fifteen people in the exploration

- Think about **who in your organisation** should be present during the 2-day exploration:
 - Who would benefit from knowing more about the neighbourhood?
 - Who should the neighbourhood get to know from your organisation?
 - Who would be enthusiastic about strolling around in the neighbourhood?
- Try to involve **someone in the exploration who is NOT part of your organization**:
 - Artists (storytellers, photographers, sound artists, video artists...) you work with or who are interested in public space in general
 - Neighbours
 - Researchers interested in the neighborhood, urbanism, art and culture

3 Approximate CulturePuncture Exploration Schedule

- Remember to remain flexible and open to constructive suggestions by your exploration team members and street encounters.
- Customize it to your specific needs, interests and objectives.



DAY 1: Your organisation's venue as starting point

Duration	Activity	Facilitation Tips	Materials you need	Sections to read
'30	welcome, objectives & agenda of the day	<ul style="list-style-type: none"> • define the borders of the exploration • clearly expose the objectives of the day 	<ul style="list-style-type: none"> • flyers about your organisation and project to be distributed • agenda for each participant • small maps for each participant 	See Section 4 & 6
'90	Walk		<ul style="list-style-type: none"> • pens & small notepads • cameras • sound recorders 	See section 1, 7, 8
'60	Discussion	first discuss within small groups and decide on a rapporteur	<ul style="list-style-type: none"> • pen and small notepads 	See Section 6
'60	Lunch	<ul style="list-style-type: none"> • prepare the setting all together • try buying food locally and use this opportunity to talk with people there • have the lunch in an open space if possible (this provides an opportunity to interact with people passing by) 		
'120	Interview in groups	<ul style="list-style-type: none"> • avoid interviews of one person by more than 2 people • give roles to each one in the group (note taker, interviewer, observer, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • CulturePuncture interview guides • pens & small notepads • sound recorders • cameras 	See section 9

'60	Documenting CulturePuncture points on the map	<ul style="list-style-type: none"> • decide on a key for the map and a colour code 	<ul style="list-style-type: none"> • A0 printed map • markers • pins • yarn • scissors • tape • filled CulturePuncture interview guides • identified points 	See sections 3, 6, 10
'30	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • try to keep it simple, short and lively • if more time is needed, move this point to DAY 2 	<ul style="list-style-type: none"> • paper board • markers • post-its 	See section 6

DAY 2: CulturePuncture spots as starting points

Duration	Activity	Facilitation Tips	Materials you need	Sections to read
'30	Feedbacks on Day 1 and evaluation	try to make this moment dynamic	<ul style="list-style-type: none"> • map of day 1 • paper board • markers • post-its 	See section 6
'30	Choice of CulturePuncture points to be tested		<ul style="list-style-type: none"> • map of day 1 • photos of identified places during day 1 	See section 6
'90	Testing CulturePuncture point 1	<ul style="list-style-type: none"> • set up the empty map at point 1 • invite passerby and residents to identify spots and write notes on the map • let children draw on small pieces of cardboard what they would like to see happening in public spaces 	<ul style="list-style-type: none"> • A0 printed • map • markers • pins • yarn • scissors • tape • CulturePuncture interview guides • small pieces of cardboard 	See sections 3, 6 &10
'60	Lunch	see DAY 1		
'90	Testing CulturePuncture point 2	<ul style="list-style-type: none"> • see Testing CulturePuncture point 1 • Be flexible and adjust according to your experience in the morning 	<ul style="list-style-type: none"> • A0 printed • map • markers • pins • yarn • scissors • tape • CulturePuncture interview guides • small pieces of cardboard 	See section 3, 6 & 10
'60	Reflection on the 2 maps		maps day 1 & 2	See section 6
'30	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • try to keep it simple, short and lively • ask yourselves what you would have done differently 	<ul style="list-style-type: none"> • paper boards • markers • post-its 	See section 6



How to prepare a map

After having spatially defined the territory to explore, giving priority to the close surroundings of your organisations to be sure to have enough time to cover it, you should create a physical map, proceeding as follow:

- Create a digital version of the map with Google Maps
- Customize the map in the easiest way: keep the names of main streets, choose a clear colour code
- Print 3 paper versions in A0 format

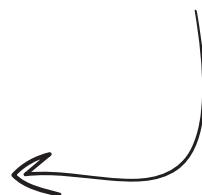
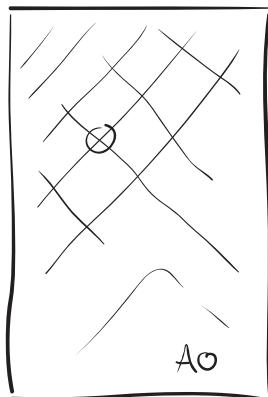
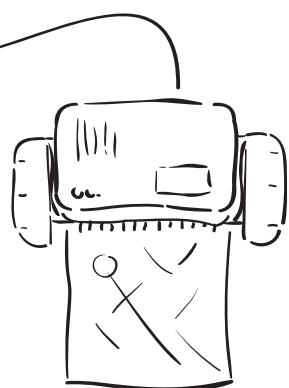
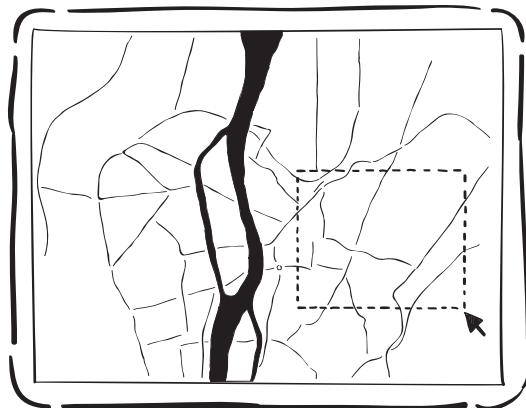
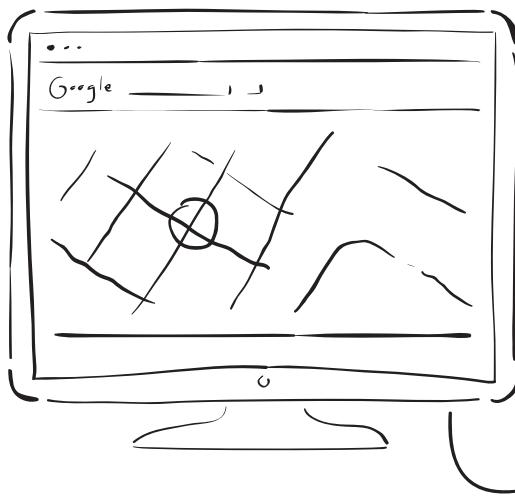
Tips:

- Print small maps (A4) to give out to participants in the exploration
- If necessary, produce maps in different languages



How to time the exploration

- When is there a quiet period for your organisation to take time for this?
 - On which day in the week would you normally hold a cultural intervention/ cultural event?
 - At what time on that day would you normally hold that event? *
- * Try to explore the neighbourhood on the same day and at the same time. Keep in mind that during the week you might find a very different public in the space than on a weekend or a public holiday. Public space is also often used quite differently during the day than in the evening, as well as during the different seasons.



6 How to facilitate

Choosing the right person to facilitate is key to the CulturePuncture exploration:

- An external and neutral person who is not involved in the organisation.
- An active listener.
- Experienced in facilitating group processes.
- Committed to the objectives.
- Able to encourage quiet group members to express themselves as well.
- Able to summarise discussions regularly and synthesise.
- Able to maintain the group dynamics.

7 Different ways of walking

If the boundaries of the exploration territory are clear for everybody, choose Option 1.

If the boundaries of the exploration territory are not clear for all group members, choose Option 2.

Option 1: Silent walks in small groups (up to 4 persons) as suggested by Amira Hanafi

1. Agree on which group will go in which direction in order to cover a wider area.
2. Agree on one person in the group to keep the time.
3. Talk to passersby or residents, when needed.
4. You should silently agree on where to go next, where to turn, etc.
5. Meet in the group and discuss your experiences.
6. Note down the significant spots most of you kept in mind or the experiences you shared with each other.
7. Share the most significant spots with the other groups in the exploration team meeting.

Option 2: A walk on the neighbourhood's boundaries with the whole group

0. *Walk the route once in preparation of the CulturePuncture to see how long it takes you. Bear in mind that the group will have a slower speed than an individual and that a group will stop occasionally to discuss what they see.*
1. The walk on the boundaries should not take more than half an hour with the entire group.
2. After you have walked all the boundaries of the exploration territory, move on to the inside of the area.
3. When inside the neighbourhood, let group dynamics determine the route of the walk. Maybe someone would like to show an interesting spot or building to the others; follow this person.
4. Try to keep the discussion of the group focused on the exploration itself.
5. Make sure the entire group regularly stops all together to exchange impressions.

8 Walking & taking photos in public space

- Always ask people before taking a picture of them.
- Check the local legislation regarding the image rights if you take pictures of people and intend to use/publish them, as well as any legislation regarding taking pictures of governmental buildings.
- Keep the right balance between arising locals' curiosity to interact with them and not disturbing the neighbourhood.

9 CulturePuncture Interview Guides

These are **three sets of questions** to be used by separate groups as guides for interviewing individuals.

- Always introduce your organisation first.
- Ask questions informally and in a conversational manner.
- Discuss whether to take notes on the spot or whether you would rather do this later on.
- Either enter the answers directly in the questionnaires or write them down on notepads.

How to make up and manage groups:

- 3 to 5 people is a good size for a group.
- Try to have mixed groups. For example, in some contexts it would be easier for a woman to chat with a woman you'll meet on the street or for a man to talk to a man.
- One person should be in charge of translating to group members who do not speak the language of the street.

A. Local organisations in your neighborhood

Choose Option 1, if you are new to your neighbourhood.

Choose Option 2, if you are already established in your neighbourhood.

Option 1

Objective: To identify local organisations in your neighborhood, i.e. youth or social centres, community-based charities or arts and crafts organisations, etc.

Questions:

1. Do you know of any youth centre, cultural centre, NGO, etc. in? Which one?
2. If the person says no: Do you know anyone around here who would know about such an organisation?
3. Do you know where they are located? Do you know how we could reach them?
4. Have you participated in any cultural or artistic activities in? Where?

Option 2

Objective: To identify concrete public spaces where local organisations have intervened

1. Where did you intervene in a public space in? Why?
2. Which artistic or cultural event in do you particularly remember? Where did it take place? Why do you still remember it?
3. Where would you like to organise an artistic or cultural event in? Which kind?

B. Individuals on the neighbourhood

Objective:

To identify concrete public spaces in , where you could culturally intervene in (with any genre of art, depending on what is relevant)

Questions:

Ice Breaker: Which art form do you like most?

1. Which place would you like to show me in? Why?
2. Which artistic or cultural event in do you particularly remember? Where did it take place? Why do you still remember it?
3. Where would you like to attend/ to organize an artistic or cultural event in? Which kind?

C. Individuals from the neighbourhood's outskirts on the neighbourhood

Objective: To get individuals' points of views in terms of concrete public spaces

Questions:

1. Do you know any place in ?
Which one? Why?
2. Are you aware of any artistic or cultural event or other in ? Where did it take place?
3. Where could you imagine to attend/ to organize an artistic or cultural event in ? Which kind?
Why?

10

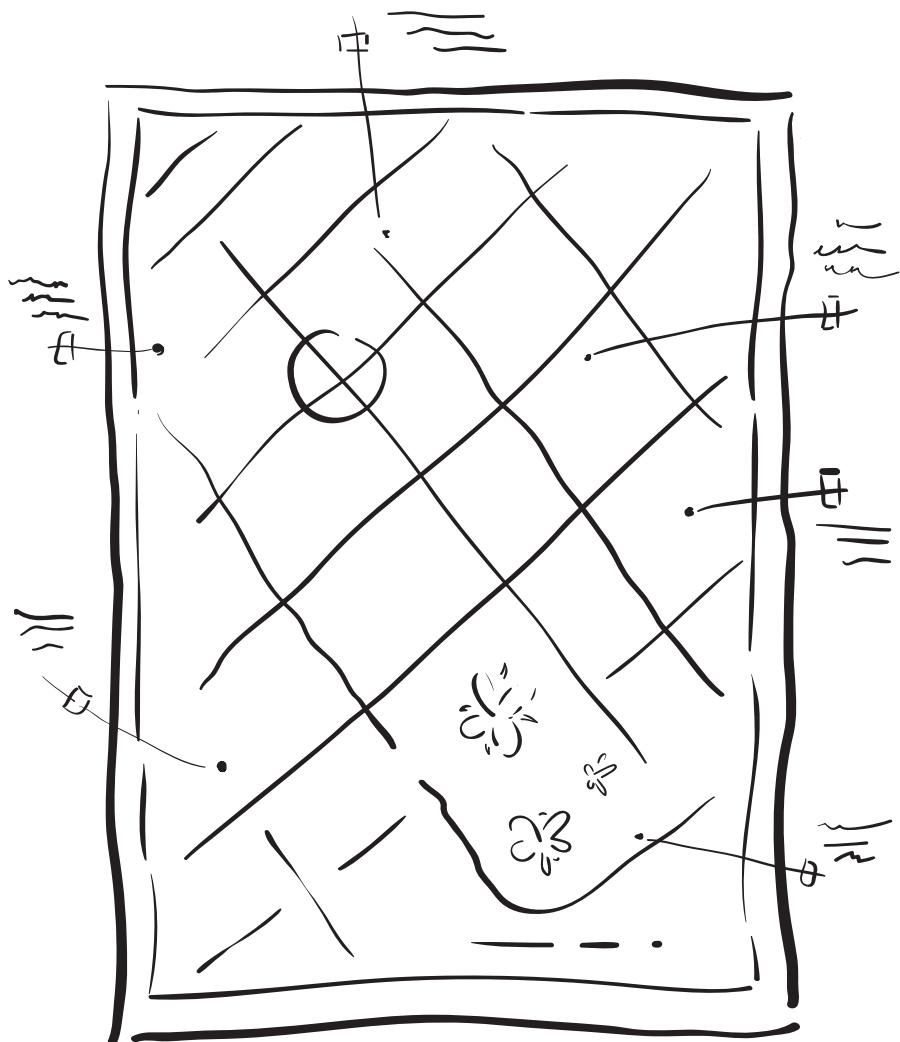
Documenting potential CulturePuncture points

What you need:

- A Map of your neighbourhood printed on A0 and glued on a large white sheet
- Pins
- Yarn
- Markers
- Tape
- Scissors

Tips:

- Use a colour code indicating whether the location and the suggestion were made by an organisation, an individual inside or outside your neighbourhood.
 - Alternatively use a colour code indicating how accessible the different mentioned locations are to organisations and potential audiences.
1. Pin the identified points on the map.
 2. Attach yarn in the appropriate colour to it and tape it on the white frame of the map.
 3. Write a brief note on the identified spot on the white frame, i.e. a quote, a remark, a note, a concrete suggestion.
 4. Regularly take photos of the map that is gradually being filled.
 5. Take a final photo from above the map including everything that has been written.



11

Follow Up

- Remember that you only took two days for the exploration; the quick maps that were produced are only a snapshot of these specific days.
- Revisit your results regularly and add information to the map.
- It is important to communicate results back to the organisations you visited as well as to the exploration team.
- Don't wait too long with an intervention in a public space.
- If you interviewed people working in shops or residents in their homes, make sure to invite them to your intervention and give them news about what you are doing.
- Some open-source tools allow you to create a map online to share your results and continue your exploration in a collaborative way and some even let you add pictures, audio, etc. Try **uMap**, **ZeeMaps**, **ThingLink**, **Google Maps**.

Texts: Astrid Thews, Darius Polok, Heba ElCheikh, Gwendolenn Sharp, Lucie Bauchot, Romain Quesada

Conception: Astrid Thews, Gwendolenn Sharp

Translation credits: Noha Haddad, Gwendolenn Sharp, Christopher Sharp

Graphic designer: Adham Bakry

Info: info@mahatatcollective.com

Contributors to the explorations were:

Anne Berron

Anne Deval

Amira Hanafi

Astrid Thews

Ayham Abu Shaqra

Blandine Scherer

Bruno Allary

Charifa Soule

Claire Leray

Damien Tomasi

Denis Attal

Doaa Hamza

Gwendolenn Sharp

Heba El-Cheikh

Karim Ahmed

Lucie Bauchot

Lucile Gruntz

Marie Mazuy

Mohamed El-Betty

Rana ElNemr

Romain Quesada

Special thanks also go to everyone who took time to speak with us in the streets and elsewhere to make this happen!

CulturePuncture

Boîte à outils à l'attention des opérateurs culturels souhaitant interagir avec leur territoire et identifier des espaces publics pour des interventions culturelles

Mars 2015

- Travaillez-vous pour une structure culturelle ?
- Etes-vous intéressé par une exploration plus approfondie du voisinage de votre structure ?
- Etes-vous à la recherche d'espaces faisant sens dans votre voisinage pour des interventions culturelles ?
- Aimeriez-vous estimer les besoins, intérêts et attentes de votre voisinage en termes d'interventions culturelles ?

Si oui, voici la boîte à outils CulturePuncture.

CulturePuncture: boîte à outils à l'attention des opérateurs culturels souhaitant interagir avec leur territoire et identifier des espaces publics pour des interventions culturelles vise à connecter les espaces et structures culturels à leur environnement social, géographique et culturel par un procédé de cartographie participative.

CulturePuncture est construit sur deux définitions fortes : **Culture** et **Acupuncture**. L'analogie avec l'acupuncture est fascinante, car cette approche traditionnelle chinoise définit le corps comme un système équilibré de nœuds, flux et points de pression. Ceci est une tentative d'application de ce concept aux effets qu'une intervention artistique et culturelle pourrait avoir sur un territoire défini, et est fondamental à la compréhension du cadre des explorations participatives.

L'**objectif** de cette boîte à outils est d'offrir une inspiration sur la manière d'identifier des endroits physiques sur un territoire qui seraient des points potentiels de *CulturePuncture*, c'est-à-dire des points stratégiques et « névralgiques » sur lesquels « appuyer » par une intervention culturelle – comme en acupuncture – afin d'avoir un effet sur l'ensemble du territoire. L'outil proposé est une exploration de deux jours, simple et facile à mettre en place par des membres d'une structure culturelle, ou autre.

Le projet *CulturePuncture* a été initié en mars 2014 et mené par MCE Productions et Mahatat for contemporary art dans le cadre du réseau Tandem / Shaml, programme d'échange pour managers culturels. Les outils et conseils sont nés des explorations participatives du quartier Noailles à Marseille (France) où est implanté MCE Productions, et du quartier Manial / El Rohda au Caire (Egypte) où est implanté Mahatat for contemporary art, en octobre et novembre 2014.

CulturePuncture dans le cadre de Tandem / Shaml

Darius Polok

CulturePuncture est un projet de collaboration développé dans le cadre du programme Tandem / Shaml (tandemexchange.eu) qui soutient la création de partenariats pérennes entre des organisations culturelles basées en Europe et dans les pays arabes. Tandem / Shaml vise à avoir un impact sur trois niveaux: les managers culturels impliqués, leur organisation et leurs communautés.

CulturePuncture est un excellent exemple de la manière dont l'apprentissage à ces trois niveaux peut être atteint, en connectant les défis et objectifs stratégiques de l'organisation à un prototype incluant une phase de diagnostic et un produit – cette boîte à outils – permettant le partage de la connaissance avec les autres.

Un terrain commun pour la co-création : Astrid et Gwenn ont lancé CulturePuncture sur les bases d'une **compréhension commune de l'objectif** : la nécessité pour une structure d'un nouveau positionnement au sein de son territoire, en analysant les ressources et les besoins de sa « communauté». Cette compréhension commune s'appuie sur un **engagement fort de l'approche ethnographique** impliquant la notion d'« apprendre en faisant » et l'ouverture face aux découvertes faites en chemin.

Le prototype : les deux actions pilotes – une au Caire et une à Marseille – ont donné aux équipes l'opportunité **d'inclure les compétences** et les outils préexistants dans les deux structures, afin de **développer de nouveaux éléments et de tester** et améliorer la cartographie participative. Chacune des actions pilotes a été dessinée comme un **procédé de diagnostic** des besoins et compétences de l'environnement prédéfini dont l'organisation est elle-même un acteur.

La pérennité : tout au long du procédé, Mahatat et MCE ont récolté de nouvelles données sur leurs territoires, ont établi de nouveaux liens au sein de leurs communautés (**capital relationnel**) et ont renforcé le sentiment d'appartenance et **d'appropriation de l'espace des citoyens**. Dans le même temps, et en s'appuyant sur les deux actions pilotes, elles ont développé *CulturePuncture en tant qu'outil* pouvant être partagé et utilisé par d'autres.

Félicitations !

1 Comment définir un territoire

Romain Quesada

Le territoire est souvent synonyme d'espace. Or il définit le système composé d'un espace et d'une société. Dans ce sens, pour délimiter et définir un territoire de projet, il s'agira d'en connaître les acteurs, les temporalités, tout autant que l'espace. En premier lieu, le groupe de travail devra faire un organigramme précis de la structure porteuse du projet participatif (CA, équipe exécutive, bénévoles, ...) et y faire figurer les liens préexistant (partenariats institutionnels, collaborateurs, ...). Le cadre du projet est posé : nous savons d'où nous partons, chose importante pour rendre la démarche communicable aux partenaires et aux personnes rencontrées lors de la réalisation de l'exploration.

Dans un deuxième temps, le territoire pourra être esquissé. « Esquisse », car les limites établies a priori pourront être modifiées durant la réalisation du projet. Cette esquisse présentera trois niveaux de lecture:

Les acteurs qui interagissent directement ou indirectement dans le secteur concerné :

- Institutions ou associations culturelles / sociales / professionnelles
- Artistes
- Experts associés

Un système spatial qui permettra de cartographier le site à l'échelle la plus pertinente au regard du projet et de nommer les lieux symboliques (historiques, fonctionnels, culturels) pour favoriser l'expression participative sur l'objet « carte ». Quelques entrées :

- Une / des région(s) ?
- Une / des ville(s) ?
- Un / des quartier(s) ?
- Une / des rue(s) ?
- Une / des porte(s) ?

Un système temporel pour rendre plus fine l'analyse participative, car il est aussi possible d'inscrire le temps comme dimension du territoire étudié. Au titre de l'héritage du passé comme du rythme quotidien actuel, le temps induit souvent des usages et des conditions de vie qui animent le site étudié. Il nous informe de ses caractéristiques propres pour mieux le comprendre, mieux s'y intégrer. Quelques entrées :

- Des siècles ?
- Une décennie ?
- Une année ?
- Une saison ?
- Un mois ?
- Une semaine ?
- Un jour / une nuit ?

2 Qui impliquer dans l'exploration CulturePuncture ?

Ne pas dépasser quinze personnes pour l'exploration.

- Pensez à quels **membres de votre structure** devraient être présents pendant les deux jours d'exploration :
- Qui pourrait bénéficier d'une meilleure connaissance du voisinage ?
- Quel membre de votre structure devrait être connu de vos voisins ?
- Qui serait particulièrement intéressé pour déambuler dans votre voisinage ?

- Essayez d'investir **quelqu'un qui ne fasse pas partie de votre organisation** :
 - Artistes (conteurs, photographes, artistes son, vidéastes...) avec lesquels vous travaillez ou intéressés par l'espace public en général
 - Voisins
 - Chercheurs s'intéressant au territoire, à l'urbanisme, à l'art, à la culture

3 Proposition de planification de l'exploration CulturePuncture

- Pensez à rester souple et réactif aux suggestions constructives de l'équipe d'exploration et des personnes rencontrées dans la rue.
- Adaptez cette proposition à vos besoins, intérêts et objectifs spécifiques.

JOUR 1 : Locaux de votre structure comme point de départ

Durée	Activité	Conseils	Matériel	Sections à lire
'30	Accueil, objectifs et déroulement de la journée	<ul style="list-style-type: none"> • Définir les frontières de l'exploration • Exposer clairement les objectifs de la journée 	<ul style="list-style-type: none"> • Flyers de votre organisation et du projet à distribuer • Rappel du déroulement de la journée pour chaque participant • Petites cartes pour chaque participant 	Voir sections 4 & 6
'90	Marche		<ul style="list-style-type: none"> • Stylos & petits bloc-notes • Appareils photo • Enregistreurs sonores 	Voir sections 1, 7, 8
'60	Discussion	Discutez d'abord en petits groupes et désignez un rapporteur	<ul style="list-style-type: none"> • Stylos & petits bloc-notes 	Voir section 6
'60	Déjeuner	<ul style="list-style-type: none"> • Préparez la mise en place tous ensemble • Essayez d'acheter la nourriture localement, et profitez-en pour parler avec les commerçants • Prévoir un déjeuner dans un espace public (cela vous donnera la possibilité d'interagir avec les passants) 		
'120	Entretiens en groupes	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous interviewez une personne seule, ne soyez pas plus de deux. • Répartissez les rôles au sein du groupe (un preneur de notes, un interviewer, un observateur, etc.) 	Guides d'entretien CulturePuncture Stylos & petits bloc-notes Enregistreurs sonores Appareils photo	Voir section 9

'60	Documentation des points CulturePuncture sur la carte	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez une légende et un code couleur pour votre carte 	<ul style="list-style-type: none"> Carte imprimée en A0 Marqueurs Epingle Laine Ciseaux Scotch Guides d'entretien CulturePuncture complétés Points CulturePuncture identifiés 	Voir sections 3, 6, 10
'30	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> Celle-ci doit être simple, courte, et dynamique Si vous avez besoin de plus de temps, poursuivez-la le JOUR 2 	<ul style="list-style-type: none"> Paper board Marqueurs Post-it 	Voir section 6



JOUR 2 : les points CulturePuncture comme stations

Durée	Activité	Conseils	Matériel	Sections à lire
'30	Retours sur le JOUR 1 et évaluation	Essayez de rendre ce moment dynamique	<ul style="list-style-type: none"> • Carte du JOUR 1 • Paper board • Marqueurs • Post-it 	Voir section 6
'30	Choix des points CulturePuncture à tester		<ul style="list-style-type: none"> • Carte de la première journée • Photos des endroits identifiés pendant le JOUR 1 	Voir section 6
'90	Test du point CulturePuncture 1	<ul style="list-style-type: none"> • Installez la carte vierge au point 1 • Invitez les passants à venir identifier des endroits et à écrire leurs notes sur la carte • Proposez aux enfants de dessiner sur des petites cartes ce qu'ils aimeraient voir dans l'espace public 	<ul style="list-style-type: none"> • Carte imprimée en A0 • Marqueurs • Epingle • Laine • Ciseaux • Scotch • Guides d'entretien CulturePuncture • Petites cartes 	Voir sections 3, 6, 10
'60	Déjeuner	Voir JOUR 1		
'90	Test du point CulturePuncture 2	<ul style="list-style-type: none"> • Voir test du point CulturePuncture 2 • Soyez flexibles et adaptez-vous par rapport à votre expérience du matin 	<ul style="list-style-type: none"> • Carte imprimée en A0 • Marqueurs • Epingle • Laine • Ciseaux • Scotch • Guides d'entretien CulturePuncture • Petites cartes 	Voir sections 3, 6, 10
'60	Réflexion sur les 2 cartes		Cartes jours 1 & 2	Voir section 6
'30	Evaluation	Demandez-vous ce que vous auriez pu faire différemment	<ul style="list-style-type: none"> • Paper board • Marqueurs • Post-it 	Voir section 6

4

Comment préparer une carte ?

Une fois votre territoire défini en vue de l'exploration, en privilégiant l'espace public proche de votre structure pour avoir le temps de l'explorer dans son ensemble, il est temps de préparer la carte physique :

- Créer une version numérique de la carte via Google Maps / Open street Map
- Customiser votre carte de la façon la plus simple possible : garder les principaux noms de rues, choisir un code couleur simple...
- Imprimer 3 versions papier en grand format (A0)

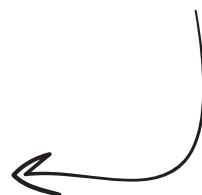
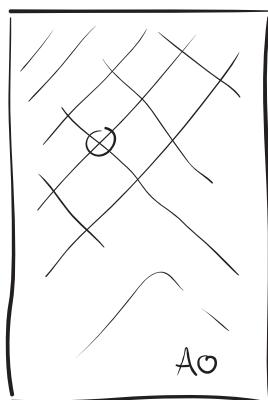
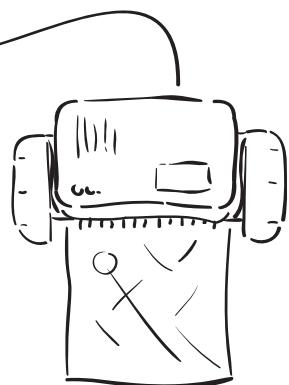
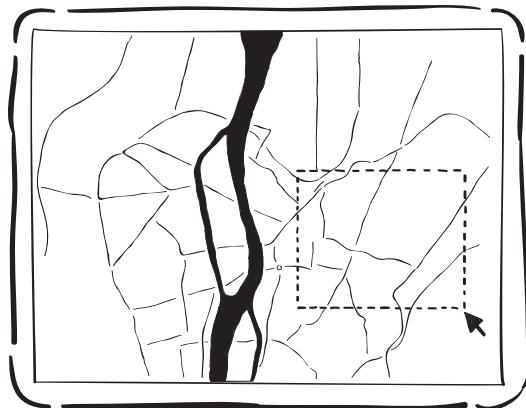
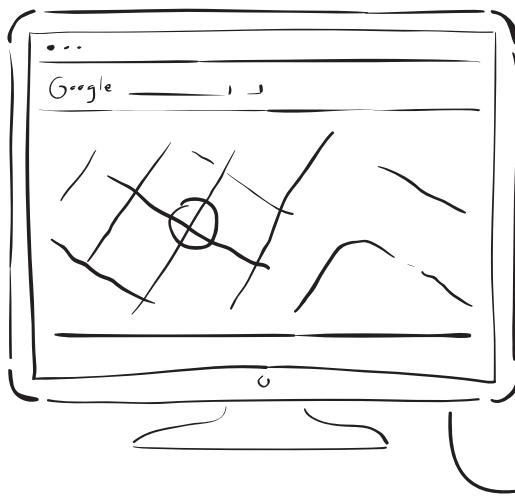
Conseils:

- Imprimer des cartes en petit format (A4) à distribuer aux participants
- Si nécessaire, produire la carte en plusieurs langues

5

Comment planifier l'exploration

- Quel serait le meilleur moment pour votre organisation ?
 - Quel jour de la semaine choisiriez-vous généralement pour organiser une intervention ou un événement culturel ?
 - A quel moment de la journée organiseriez-vous cet événement ?
- * Essayez d'explorer le quartier le même jour et aux mêmes heures. Gardez à l'esprit qu'en semaine vous rencontrerez sûrement un public très différent que durant un week-end ou un jour férié. L'usage de l'espace public varie souvent entre journée et nuit, ou selon les saisons.



6 Comment modérer?

Choisir la bonne personne pour tenir le rôle de modérateur est fondamental à l'exploration *CulturePuncture* ; elle doit :

- Etre extérieure et neutre, non impliquée dans la structure.
- Avoir une grande capacité d'écoute.
- Etre expérimentée en tant que modérateur de groupe.
- Se tenir aux objectifs.
- Etre capable d'encourager les membres du groupe les plus discrets à s'exprimer.
- Etre capable de résumer les discussions régulièrement et de synthétiser.
- Capable de maintenir l'énergie du groupe.

7 Différentes possibilités de marches

Si les limites du territoire d'exploration sont claires pour tout le monde, choisissez l'Option 1.

Si les limites du territoire d'exploration ne sont pas claires pour tout le monde, choisissez l'Option 2.

Option 1 : marches silencieuses en petits groupes (jusqu'à quatre personnes), comme suggéré par Amira Hanafi.

1. Répartissez-vous les directions entre chaque groupe afin de couvrir le territoire au maximum.
2. Désignez une personne au sein du groupe qui sera en charge de la gestion du temps.
3. Parlez aux passants ou aux résidents, si nécessaire.
4. Mettez-vous d'accord en silence (par ex. par gestes) sur la direction à suivre, à qui parler, etc.
5. Retrouvez-vous en groupe et discutez de vos expériences.
6. Prenez note des endroits qui ont attiré l'attention de la plupart d'entre vous et des expériences que vous avez partagées.

7. Partagez les points les plus importants avec l'ensemble du groupe lorsque vous vous retrouvez.

Option 2 : une marche sur les contours du territoire avec l'ensemble du groupe

0. *Faites un premier repérage en préparation à l'exploration afin d'estimer le temps de parcours. Gardez à l'esprit que le groupe aura une allure plus lente qu'un individu seul et qu'il risque de marquer des arrêts pour discuter de ce qu'il voit.*
1. Prévoyez une marche sur les contours du territoire qui ne prenne pas plus d'une demi-heure avec l'ensemble du groupe.
2. Après avoir parcouru tous les contours du territoire d'exploration, déplacez-vous sur l'intérieur de la zone.
3. Là, laissez la dynamique de groupe déterminer l'itinéraire de la marche. Quelqu'un voudra peut-être montrer un endroit ou un bâtiment précis au reste du groupe. Suivez le.
4. Essayez de garder la discussion au sein du groupe axée sur l'exploration.
5. Assurez-vous que le groupe marque des pauses régulières pour échanger sur les différentes impressions.

8 Marcher et prendre des photos dans l'espace public

- Demandez toujours la permission avant de prendre une personne en photo.
- Vérifiez la législation locale concernant le droit à l'image si vous prenez des photos de personnes et prévoyez de les utiliser / publier, ainsi que celle concernant la prise de photo de bâtiments gouvernementaux ou autres.
- Gardez un juste équilibre entre susciter la curiosité des passants pour interagir avec eux et le respect du voisinage.

9 Guides d'entretiens

CulturePuncture

Sont présentées ici **trois séries de questions** visant à être utilisées par des groupes distincts et servant de guides pour vos entretiens avec des individus.

Conseils :

- Commencez toujours par présenter votre structure / projet.
- Posez des questions de manière informelle, à la manière d'une conversation.
- Décidez entre vous si vous souhaitez prendre des notes sur le moment, ou si vous préférez le faire suite à l'entretien.
- Notez les réponses soit directement dans le questionnaire, soit sur un bloc-notes.

Comment composer et gérer les groupes :

- De 3 à 5 personnes par groupe.
- Essayez au maximum d'avoir des groupes mixtes. Par exemple, dans certains contextes, il sera plus facile pour une femme de parler à une femme que vous rencontrerez dans la rue, ou pour un homme de parler à un homme.
- Pensez à avoir une personne pour traduire aux membres du groupe qui ne parleraient pas la langue locale.

A. Les structures locales présentes sur votre territoire

Choisissez l'Option 1 si vous venez d'arriver sur votre territoire.

Choisissez l'Option 2 si vous êtes déjà établi sur votre territoire.

Option 1

Objectif : Identifier les structures présentes sur votre territoire, telles que des centres sociaux, associations artistiques, artisans, organisations culturelles, etc.

Questions :

1. Connaissez-vous une association/ un centre culturel / une ONG, etc. à? Lequel / Laquelle ?
2. Si la personne vous répond non : Connaissez-vous quelqu'un par ici qui en connaît une ?
3. Savez-vous où ils se trouvent ? Savez-vous comment nous pourrions les contacter ?
4. Avez-vous participé à une activité culturelle ou artistique à

.....? Où ?

Option 2

Objectif : Identifier des espaces publics spécifiques dans lesquels les organisations locales sont intervenus

1. Où êtes-vous intervenu dans l'espace public à? Pourquoi ?
2. Quel événement artistique ou culturel vous a marqué à? Où s'est-il déroulé? Pourquoi vous en souvenez-vous ?
3. Où aimerez-vous organiser un événement artistique ou culturel à? De quel type ?

B. Individus sur le territoire

Objectif :

Identifier des espaces publics à, où vous pourriez concrètement intervenir en matière de (n'importe quel type d'art, en fonction de ce qui est pertinent)

Questions:

Entrée en matière : Quelle est votre forme artistique préférée ?

1. Quel endroit aimerez-vous me montrer à? Pourquoi ?
2. Quel événement artistique ou culturel vous a particulièrement marqué à? Pourquoi ? Où s'est-il déroulé ?
3. Où aimerez-vous assister à / organiser un événement artistique ou culturel à? De quel type ?

C. Individus venant de l'extérieur sur le territoire

Objectif : avoir le point de vue d'individus en termes d'espaces publics spécifiques.

Questions :

1. Connaissez-vous un lieu à ? Lequel ? Pourquoi ?
2. Avez-vous connaissance d'un événement artistique ou culturel ou autre à? Où s'est-il déroulé ?
3. Où imagineriez-vous assister / organiser un événement artistique ou culturel à? De quel type ? Pourquoi ?

10

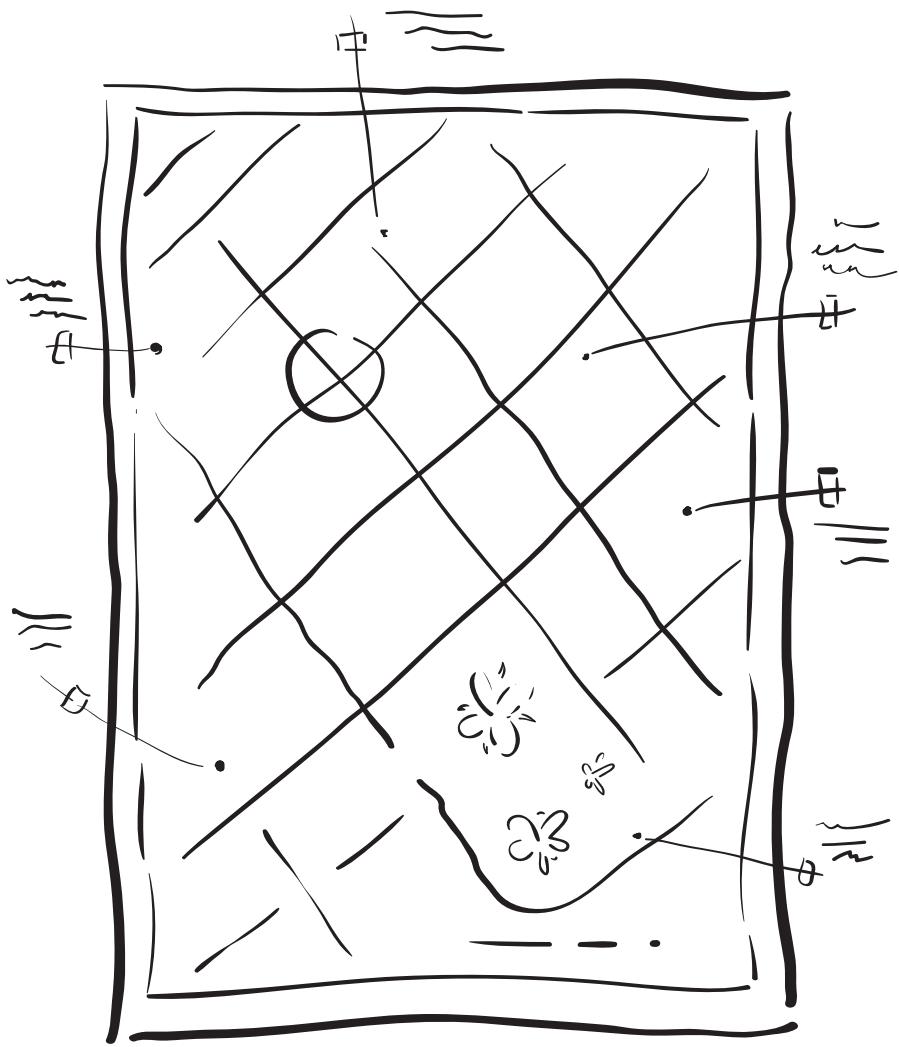
Documentation des points potentiels de CulturePuncture

Ce qu'il vous faut :

- Une carte de votre territoire choisi, imprimée en A0 et collée sur un grand papier blanc
- Epingle
- Laine
- Marqueurs
- Scotch
- Ciseaux

Conseils :

- Utilisez un code couleur qui distinguera si le lieu ou la suggestion ont été désignés par une structure, ou par un individu appartenant ou non au territoire.
 - Vous pouvez également utiliser un code couleur indiquant le niveau d'accessibilité des différents lieux mentionnés (lieux publics, semi-privés, friches, etc.)
1. Epinglez les points identifiés sur la carte.
 2. Attachez un fil de laine de couleur équivalente à l'épingle, et scotchez l'autre extrémité sur le cadre en papier blanc de la carte.
 3. Utilisez le cadre de papier blanc pour écrire un court descriptif du point identifié, sous forme d'une citation, une remarque, une note, un poème, une suggestion concrète, etc.
 4. Prenez régulièrement des photos de la carte durant son remplissage.
 5. Prenez une photo finale de la carte vue d'en haut, afin de bien archiver tout ce qui aura été écrit.



11

Suivi

- N'oubliez pas que votre exploration n'a duré que deux jours: les cartes que vous avez produites ne sont qu'un instantané de ces jours spécifiques.
- Revoyez vos résultats régulièrement et ajoutez des informations à votre carte.
- Il est important de communiquer les résultats aux organisations auxquelles vous avez rendu visite, ainsi qu'aux participants de l'exploration.
- N'attendez pas trop longtemps après l'exploration pour intervenir dans l'espace public.
- Si vous avez interrogé des commerçants ou des résidents, assurez-vous de les inviter à votre intervention et de leur donner des nouvelles de ce que vous faites.
- Quelques outils en open-source peuvent vous permettre de créer une carte en ligne afin de partager vos résultats et continuer à nourrir votre exploration de manière collaborative ; certains vous permettent l'ajout de photos, sons, etc. Essayez **uMap**, **ZeeMaps**, **ThingLink** ou **Google Maps**.

Textes : Astrid Thews, Darius Polok, Heba El-Cheikh, Gwendolenn Sharp, Lucie Bauchot, Romain Quesada

Conception : Astrid Thews, Gwendolenn Sharp

Traduction : Noha Haddad, Gwendolenn Sharp,
Christopher Sharp

Graphiste : Adham Bakry

Info : info@mahatatcollective.com

Contributeurs aux explorations :

Anne Berron

Anne Deval

Amira Hanafi

Astrid Thews

Ayham Abu Shaqra

Blandine Scherer

Bruno Allary

Charifa Soule

Claire Leray

Damien Tomasi

Denis Attal

Doaa Hamza

Gwendolenn Sharp

Heba El-Cheikh

Karim Ahmed

Lucie Bauchot

Lucile Gruntz

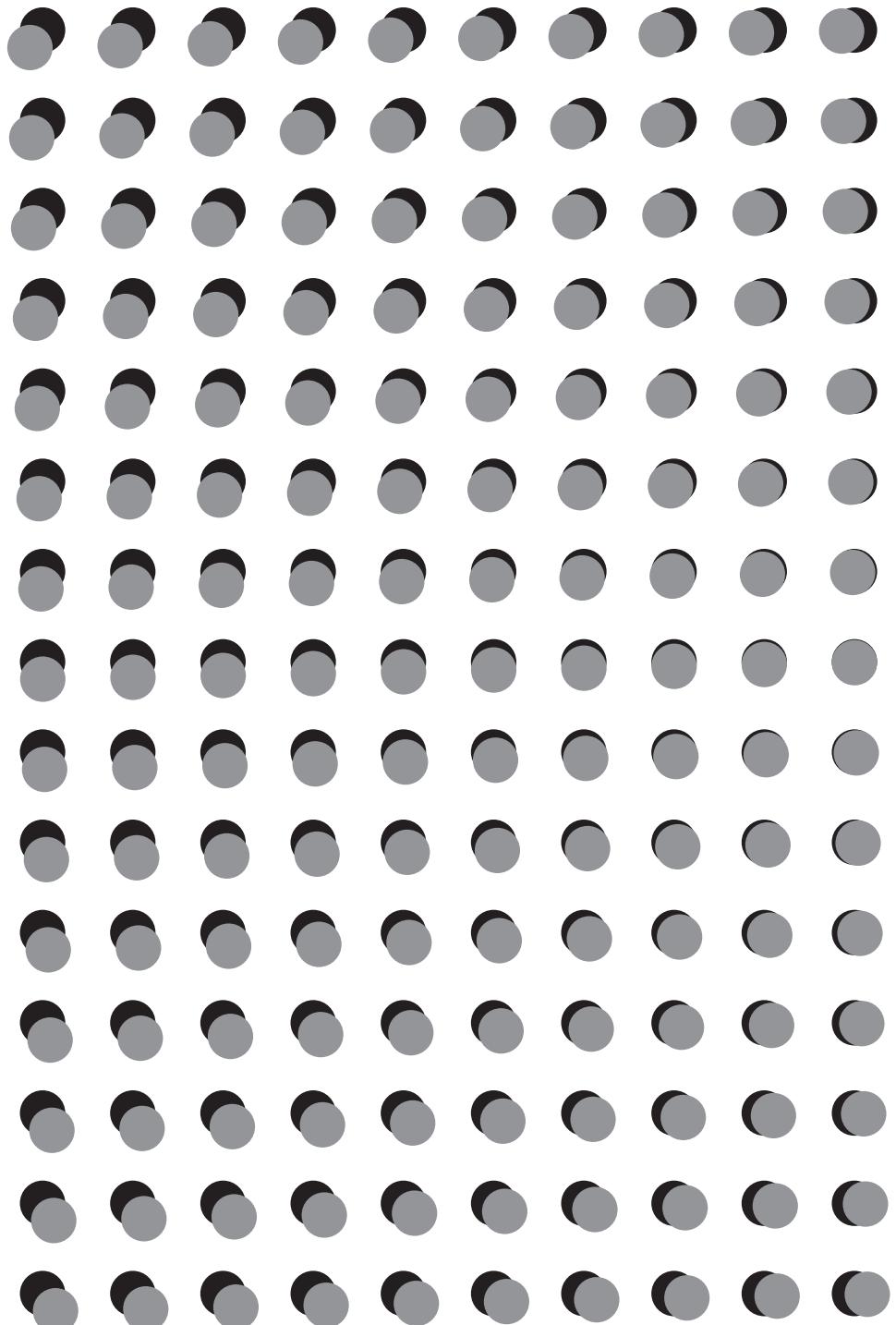
Marie Mazuy

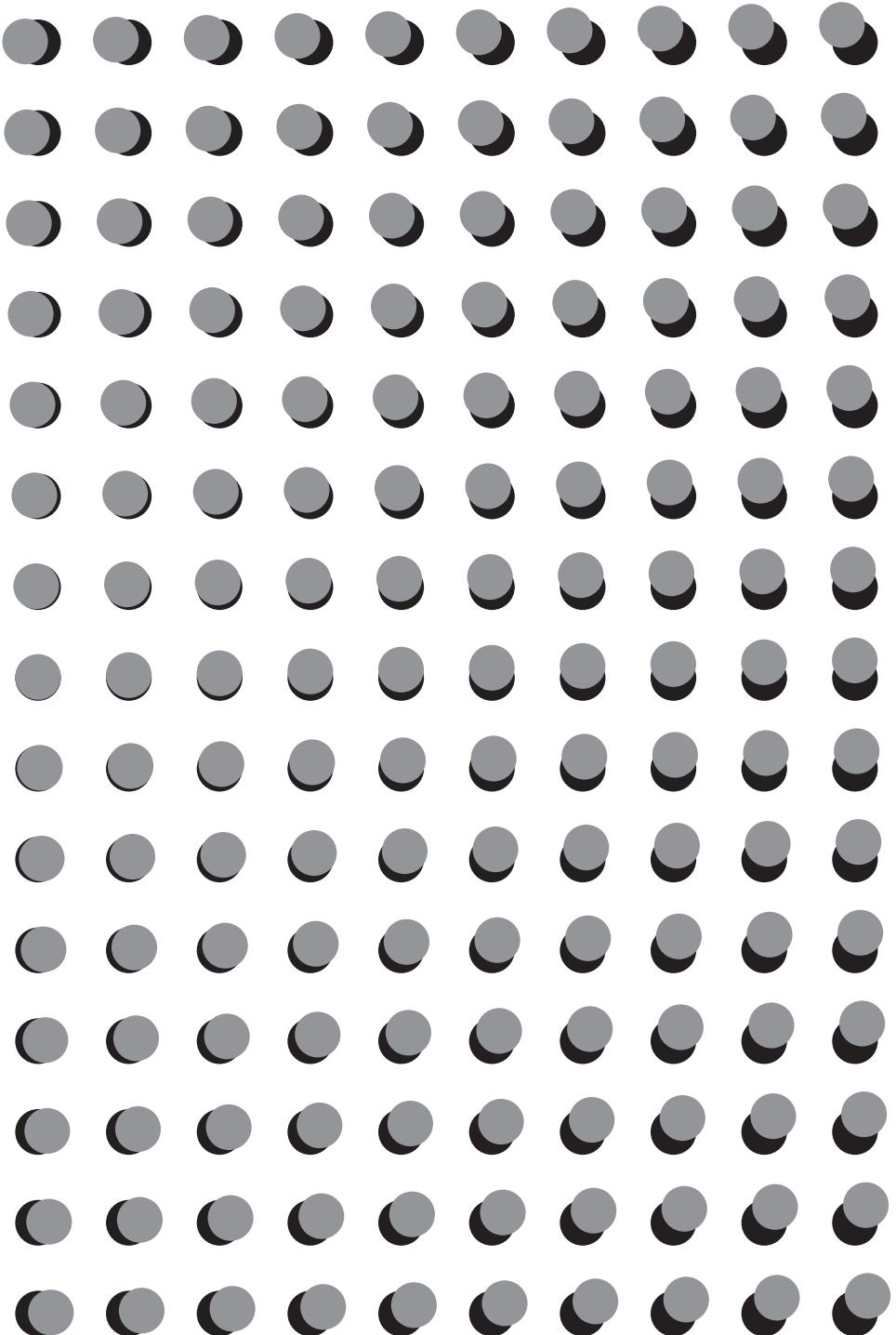
Mohamed El-Betity

Rana ElNemr

Romain Quesada

Un merci tout spécial à toutes les personnes qui nous ont généreusement parlé dans la rue et ailleurs, et ont rendu ce projet possible!





تحرير: أسترد تيفس وداريوس بولوك وهبة الشيخ وجويندولين شارب ولوسي باوشوت
ورومان كاسيدا
الفكرة والمفهوم: أسترد تيفس وجويندولين شارب
اعتمادات الترجمة: نهى فتحي الحداد وجويندولين شارب وكريستوفر شارب
مصمم الع กรافيكي: أدهم بكري
مزید من المعلومات: info@mahatatcollective.com

ساهم في هذه العمليات الاستكشافية كل من:

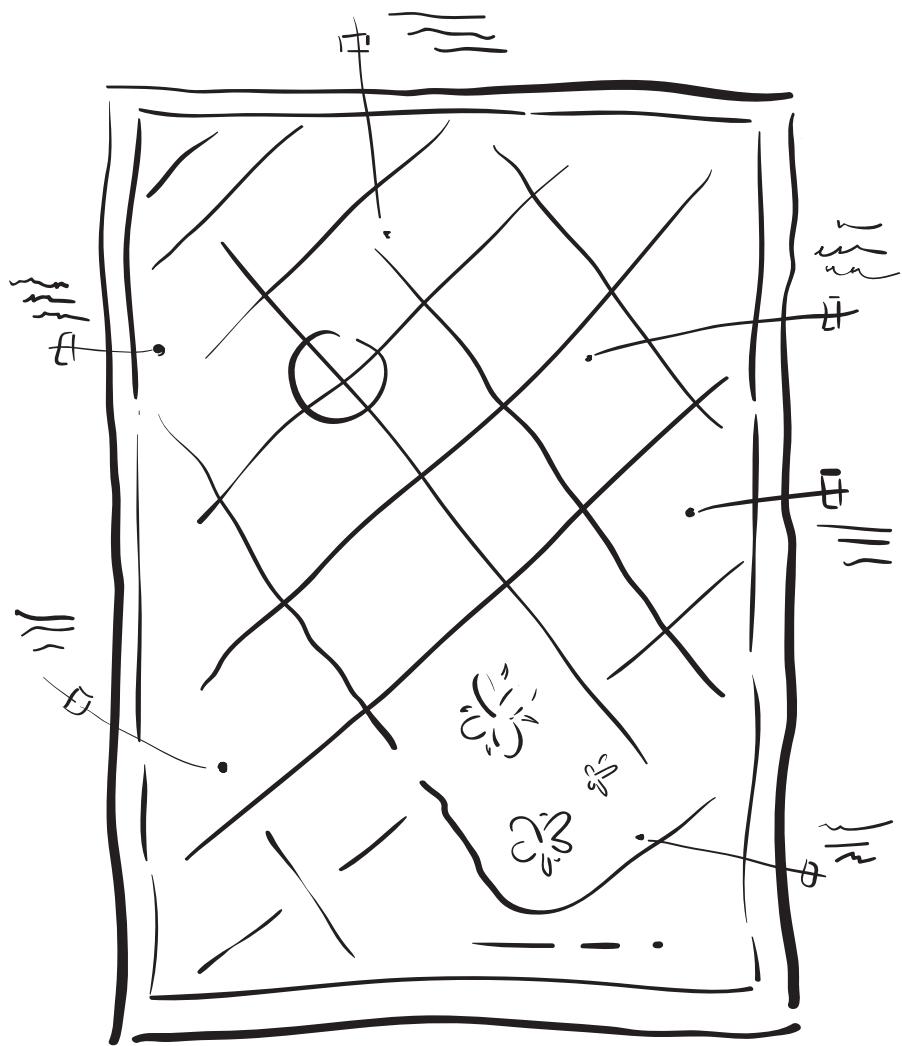
آن بيرون
آن ديفال
أميرة حنفي
أسترد تيفس
أبيهم أبو شقرا
بلاندين شيرر
برونو ألاري
شريفة سولي
كلير ليrai
داميان توماسي
دينيس العتال
دعاء حمزة
جويندولين شارب
هبة الشيخ
كرييم أحمد
لوسي بوشو
لوسيل جرونتز
ماري ماذوي
محمد ال بتيري
رنا النمر
رومأن كاسيدا

نوجه بخالص الشكر لكل من رحب بالحديث معنا في الشوارع وفي كل مكان
وساهم في نجاح هذه التجربة!



المتابعة

- تذكر أن مدة العملية الاستكشافية هي يومين فقط وأن الخرائط السريعة التي تم رسمها هي مجرد لقطات خاطفة من هذين اليومين.
- أعد النظر في نتائجك بصورة منتظمة وأضف معلومات إلى الخريطة.
- من الضروري إبلاغ المؤسسات التي قمت بزيارتها وكذلك فريق الاستكشاف بالنتائج.
- لا تنتظر وقتاً طويلاً كي تقدم عملاً في مكان عام في الحي المكتشف
- إذا قمت بإجراء مقابلات مع أشخاص يعملون في محلات تجارية أو يقيمون في منازلهم، عليك أن تتأكد من دعوتهم لحضور الفعاليات التي تنظمها مع تزويدهم دائماً بأخبار عما تقوم به.
- تساعدك بعض البرامج مفتوحة المصدر على عمل خريطة على شبكة الإنترن特 بهدف إطلاع الآخرين على النتائج التي توصلت إليها واستكمال عملية الاستكشاف بطريقة تشاركية، كما أن هناك بعض المصادر التي تسمح بإضافة صور وملفات صوت، وما إلى ذلك. ننصحك بتجربة ما يلي:
uMap, ZeeMaps, ThingLink, Google Maps



١٠ توثيق مواقع البقع الثقافية المحتملة

الأشياء التي تحتاج إليها:

- خريطة للحي مطبوعة على ورق A0 وملصوقة على لوح أبيض كبير
- دبابيس
- خيط
- أقلام للتوضيح
- شريط
- مقص

إرشادات:

- استخدم رمز لوني للتوضيح ما إذا كان الموقع والاقتراح من قبل مؤسسة أو من قبل شخص من داخل أو خارج الحي.
- كطريقة بديلة، استخدم رمز لوني للتوضيح مدى إمكانية وصول المؤسسات والجماهير المحتملة إلى مختلف المواقع المذكورة.
- ١. حدد النقاط التي تم التعرف عليها على الخريطة.
- ٢. صل خيط الغزل باللون المناسب له، ثم اربط كل خيط على إطار الخريطة الأبيض.
- ٣. اكتب معلومة قصيرة على النقطة المحددة على الإطار الأبيض؛ على سبيل المثال، اقتباس أو ملاحظة أو تعليق أو اقتراح واقعي.
- ٤. التقاط باستمرار صور للخريطة التي يتم استكمالها بشكل بطيء.
- ٥. التقاط صورةأخيرة من زاوية علوية يظهر فيها كل ما هو مكتوب على الخريطة.

الخيار الثاني

الهدف: تحديد الأماكن العامة الواقعية التي عملت فيها المؤسسات المحلية.

١. أين تم تنفيذ الانشطة في المكان العام الواقع في ؟ ولماذا؟
٢. ما هو الحدث الفني أو الثقافي الذي أقيم في وتذكره بوجه خاص؟ أين أقيم؟ لماذا لا يزال عالقاً في ذاكرتك؟
٣. أين ترغب في تنظيم حدث فني أو ثقافي في ؟ ومن أي نوع؟

ب. أسئلة للأفراد في المنطقة

الهدف: تحديد الأماكن العامة الواقعية في التي يمكنك تقديم أعمال ثقافية فيها

(بأي شكل من أشكال الفن، طبقاً لما يتعلق بالموضوع).

الأسئلة:

سؤال تمهيدي: أي نوع من الفنون تُفضل؟

١. أي الأماكن التي تود أن تتفقدتها في ؟ لماذا؟
٢. هل هناك حدث فني أو ثقافي حدث في وتذكره؟ أين كان ذلك؟ هل لا زلت تتذكره؟
٣. أين تحب أن تحضر / تنظم حدث فني أو ثقافي في ؟ ما هو نوع الحدث الذي تفضل له؟

ج. أسئلة لأفراد حول المنطقة

الهدف: التعرف على وجهات نظر بعض الناس حول فيما يتعلق بالأماكن العامة المعروفة؟

الأسئلة:

١. هل تعرف أي مكان عام في ؟ ما هو؟ ولماذا؟
٢. هل تتذكر أي حدث فني أو ثقافي، أو حدث آخر، في ؟ أين كان ذلك؟
٣. أين يمكنك أن تخيل حضور أو تنظيم حدث فني أو ثقافي في ؟ ما نوع هذا الحدث؟ لماذا؟

كتيبات إرشادية عن المقابلات الخاصة بالبقاء الثقافية



فيما يلي ثلاثة مجموعات من الأسئلة المفترض استخدامها من قبل مجموعات منفصلة كإرشادات لإجراء مقابلات مع الأفراد.

- احرص دائمًا على تقديم مؤسستك في البداية.
- قم بطرح أسئلة بشكل غير رسمي وبطريقة حوارية.
- قم بمناقشة ما إذا كنت سوف تدون الملاحظات على الفور أم أنك ستقوم بذلك لاحقًا.
- يمكنك كتابة الإجابات مباشرةً في الاستبيانات أو تدوينها في المذكرات.

كيف يمكن تكوين المجموعات وإدارتها:

- من الأفضل أن يتراوح عدد أفراد المجموعة ما بين ٣ إلى ٥ أشخاص.
- حاول تكوين مجموعات مختلطة. على سبيل المثال، في بعض السيارات، سيكون من الأسهل أن تتحدث سيدة مع سيدة تقابلها في الشارع أو أن يتحدث رجل إلى رجل.
- ينبغي أن يتولى فرد واحد من أفراد المجموعة مهمة الترجمة لأفراد المجموعة الذين لا يتكلمون اللغة المعنية.

أ. المؤسسات المحلية في الحي الذي تقطن فيه

قم باختيار الخيار الأول إذا كنت جديداً في الحي.

قم باختيار الخيار الثاني إذا كنت مقيماً منذ فترة في الحي.

الخيار الأول

الهدف: تحديد المؤسسات الكائنة الفاعلة في الحي الذي تقطن فيه؛ ومنها على سبيل المثال، مراكز الشباب أو المراكز الاجتماعية والجمعيات الخيرية المجتمعية أو المؤسسات التي ترعى الفنون والحرف اليدوية، وغيرها.

الأسئلة:

١. هل تعرف أي مركز شباب أو قصر ثقافة أو منظمة غير حكومية، الخ، موجودة في؟ ما هو نشاطها بالتحديد؟ إذا كانت الإجابة «لا»، إسأل السؤال التالي: هل تعرف أي فرد في الحي يعرف مثل هذه الجمعيات؟
٢. هل تعرف أين توجد هذه الجمعيات؟ هل تعرف كيف يمكن الوصول إليها؟
٣. هل شاركت في أي نشاط ثقافي أو فني في؟ أين؟

الخيار الثاني:

التجلو في حدود المنطقة المجاورة مع المجموعة بأكملها

- ٠٠. السير في الطريق استعداداً للاستكشاف الشفافي مرة واحدة للتتعرف على المدة التي يستغرقها، مع الوضع في الاعتبار أن سرعة المجموعة أبطأ من سرعة الفرد وأن المجموعة سوف تتوقف بين الحين والآخر لمناقشة ما يراه أفرادها.
- ١. لا ينبغي أن تزيد مدة التجلو عن نصف الساعة مع المجموعة بأكملها.
- ٢. بعد التجلو حول جميع حدود منطقة الاستكشاف، انتقل إلى داخل المنطقة.
- ٣. داخل المنطقة، دع التفاعلات داخل المجموعة تحدد مسار التجلو. ربما يود أحد الأفراد أن يوضح نقطة أو مبني يثير اهتمام الآخرين، عليك اتباعه / اتبعها.
- ٤. حاول أن يجعل مناقشات المجموعة منصبة على عملية الاستكشاف ذاتها.
- ٥. تأكد من توقف المجموعة بأكملها معًا وبشكل منتظم لتبادل الإنطباعات.

التجلو والتقط الصور في المكان العام



- ٠. يتبعي استئذان الناس قبل التقط صوراً لهم.
- ٠. راجع القوانين الوطنية بشأن الحق في التقط صور إذا كنت ستلتقط صور لبعض الأشخاص وتعتمد استخدامها / نشرها، إلى جانب القوانين الخاصة بالتقاط صور للمنشآت الحكومية.
- ٠. حافظ على التوازن السليم بين مستوى الفضول المتزايد بين السكان المحليين من حيث التفاعل معهم دون التسبب في أي من مظاهر إزعاج للحي.

كيف تقوم بالتيسير



يعد اختيار الشخص المناسب الذي يقوم بعملية التيسير من أهم عناصر العملية الاستكشافية للاختراق الثقافي:

- شخص حيادي لا ينتمي إلى المؤسسة
- مستمع جيد
- لديه خبرة في تيسير أنشطة المجموعات
- ملتزم بالأهداف
- قادر على تشجيع من لا يشاركون من أفراد المجموعة على التعبير عن أنفسهم
- قادر على تلخيص وترتيب المناقشات على نحو منظم
- قادر على الحفاظ على طاقة وحماس المجموعة

طرق مختلفة للتجول



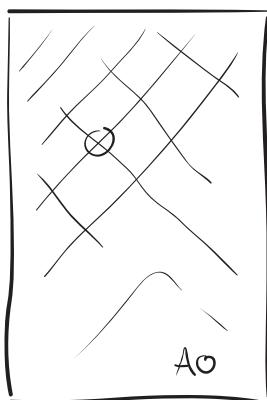
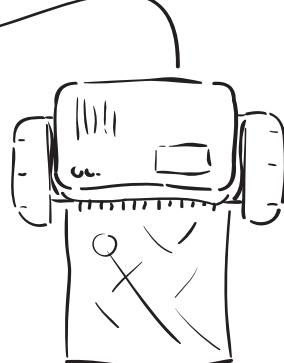
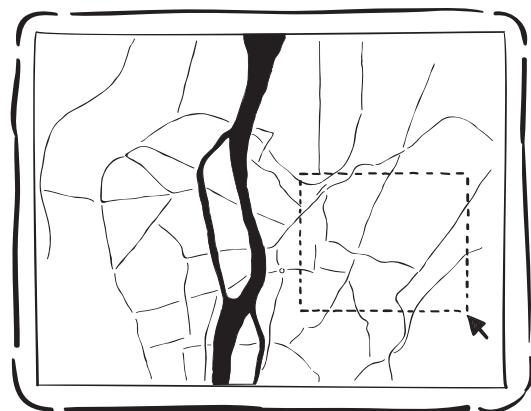
إذا كانت حدود منطقة الاستكشاف واضحة للجميع، فقم باختيار الخيار الأول.

إذا لم تكن حدود منطقة الاستكشاف واضحة لجميع أفراد المجموعة، فقم باختيار الخيار الثاني.

الخيار الأول:

التجول في صمت في مجموعات صغيرة (بعد أقصى ٤ أشخاص) وهذا اقتراح من أميرة حنفي، ميسر المجموعة في القاهرة

١. الاتفاق على الإتجاه الذي سوف تسلكه كل مجموعة لتخطية منطقة أكبر.
٢. الاتفاق على شخص واحد في المجموعة يتولى مراعاة الالتزام بالوقت.
٣. التحدث إلى المارة أو المقيمين عند الحاجة.
٤. الاتفاق في صمت على المكان التالي الذي سوف تذهب إليه وأين تغير إتجاهك، وما إلى ذلك
٥. الاجتماع مع أفراد المجموعة ومناقشة الخبرات معهم.
٦. تدوين أهم النقاط التي أخذها معظم الأفراد بعين الاعتبار والخبرات التي تبادلوها معًا.
٧. مناقشة أهم النقاط مع المجموعة الأخرى في اجتماع فريق الاستكشاف.



كيف تقوم بإعداد خريطة



بعد تحديد الأبعاد الجغرافية للمنطقة المراد استكشافها، مع إعطاء الأولوية للمناطق القريبة من المؤسسة لضمان وجود وقت كافي لتخطيتها، ينبغي تصميم خريطة مادية على النحو التالي:

- تصميم نسخة رقمية من الخريطة عن طريق خرائط جوجل
- تعديل الخريطة بطريقة أكثر سهولة: الحفاظ على أسماء الشوارع الرئيسية و اختيار لون واضح
- قم بطباعة ٣ نسخ من الورق بتتنسيقات A0

إرشادات:

- قم بطباعة خرائط صغيرة (A4) وإعطائها للمشاركين في العملية الاستكشافية التشاركية.
- عند الضرورة، قم بإعداد الخرائط بمختلف اللغات

كيف تحدد زمن العملية الاستكشافية



- ما هي الفترة الزمنية المناسبة التي يمكن أن تستغرقها المؤسسة لذلك؟
- ما هو اليوم الذي تراه مثالياً لإقامة عملية تدخل ثقافي / حدث ثقافي؟
- ما هو الوقت الأمثل خلال اليوم لإقامة هذا الحدث؟

حاول استكشاف المنطقة المجاورة في نفس اليوم والوقت. ضع في اعتبارك أن الجمهور المتواجد في المكان خلال أيام الأسبوع يختلف تماماً عن الجمهور المتواجد في عطلة نهاية الأسبوع. كما يختلف استخدام المكان العام في كثير من الأحيان خلال فترة النهار عن فترة المساء وكذلك خلال مختلف فصول السنة.

أنظر الأقسام “٦” و “٣” و “١٠”	<ul style="list-style-type: none"> • خريطة مطبوعة على ورق A0 • أقلام تعليم • دبابيس • خيط غزل • مقص • شريط • كتيبات إرشادية ملقيات الاتصال الثقافي • أوراق مقوية صغيرة 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإعداد الخريطة الفارغة عند النقطة الأولى • قم بدعوة المارة والسكان بتحديد أماكن وكتابة ملاحظات على الخريطة • أطلب من الأطفال أن يرسموا ما يرغبو في حدوثه في المكان العام على قطع صغيرة من الورق المقوى 	اختبار النقطة الأولى في البقع الثقافية	٩٠ دقيقة
		أنظر اليوم الأول	تناول وجبة الغذاء	٦٠ دقيقة
أنظر الأقسام “٦” و “٣” و “١٠”	<ul style="list-style-type: none"> • خريطة مطبوعة على ورق A0 • أقلام تعليم • دبابيس • خيط غزل • مقص • شريط • كتيبات إرشادية ملقيات الاتصال الثقافية • أوراق مقوية صغيرة 	<ul style="list-style-type: none"> • أنظر نقطة الاختبار الأولى من الاتصال الثقافي • كن مرأًى وقم بالضبط والتعديل حسب التجربة التي مررت بها خلال فترة النهار 	اختبار النقطة الثانية في البقع الثقافية	٩٠ دقيقة
أنظر القسم “٦”	خرائط اليوم الأول والثان		أفكار حول الخريطيتين	٦٠ دقيقة
أنظر القسم “٦”	<ul style="list-style-type: none"> • ورق مقوى • أقلام تعليم • ورق لاصق لتدوين الملاحظات 	<ul style="list-style-type: none"> • حاول الحفاظ على سمة البساطة والإيجاز والحيوية • اسأل نفسك ما الأمر المختلف الذي بإمكانك فعله في المرة القادمة 	التقييم	٣٠ دقيقة

أُنْظِرِ الْأَقْسَام “٦” و “٣” و “١٠”	<ul style="list-style-type: none"> • خريطة مطبوعة على ورق A0 • أقلام تعليم markers • دبابيس • خيط غزل • مقص • شريط • كتيبات إرشادية مكتملة عن البقع الثقافية • نقاط تحديد / علامات 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد مفتاح الخريطة ورمز اللون 	توثيق نقاط البقع الثقافية على الخريطة	٦٠ دقيقة
أُنْظِرِ الْقُسْم “٦”	<ul style="list-style-type: none"> • ورق مقوى • أقلام تعليم markers • ورق لاصق لتدوين الملاحظات post-its 	<ul style="list-style-type: none"> • حاول الحفاظ على سمة البساطة والإيجاز والحيوية في حالة الحاجة إلى مزيد من الوقت، قم بالتأجيل إلى اليوم الثاني 	التقييم	٣٠ دقيقة

اليَوْمُ الثَّانِي : أَمَاكِنُ الْبَقْعِ التَّقَوَافِيَّةِ كَنَقَاطِ بَدَايَةٍ

الأخْصَام الْمُطَلُوبُ قِرائِتها	المواد المطلوبة	نَصَائِحُ التَّيسِيرِ	النَّشَاط	المَدَدَة
أُنْظِرِ الْقُسْم “٦”	<ul style="list-style-type: none"> • خريطة اليوم الأول • ورق مقوى • أقلام تعليم markers • ورق لاصق لتدوين الملاحظات post-its 	<ul style="list-style-type: none"> • حاول إضفاء روح النشاط والفاعلية 	التعقيبات على اليوم الأول والتقييم	٣٠ دقيقة
أُنْظِرِ الْقُسْم “٦”	<ul style="list-style-type: none"> • خريطة اليوم الأول • صور من الأماكن المحددة في اليوم الأول 		اختيار نقاط البقع الثقافية التي سوف توضع للاختبار	٣٠ دقيقة

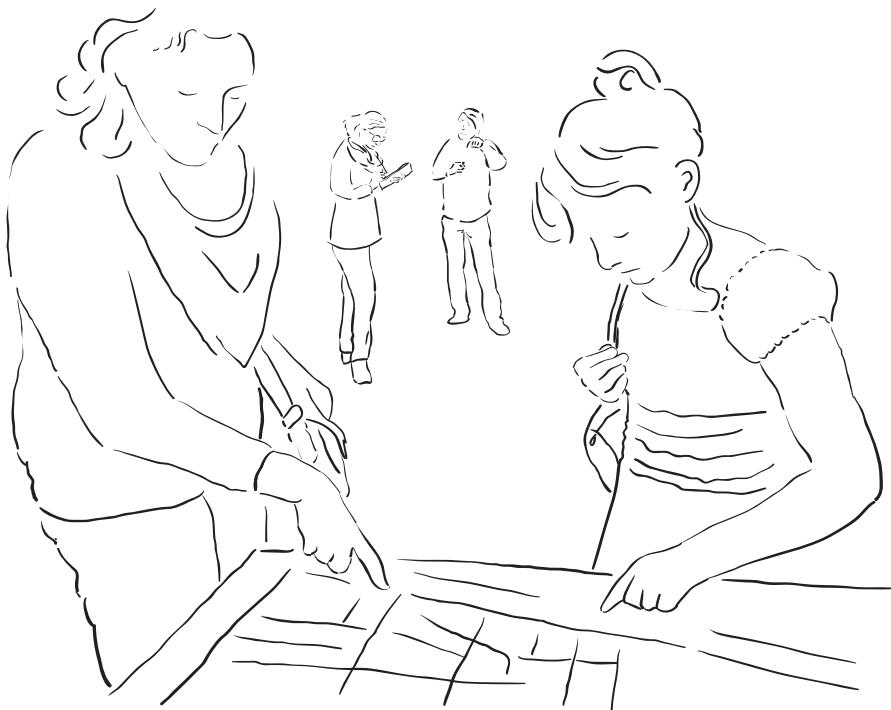
اليوم الأول : موقع المؤسسة كنقطة انطلاق

المدة	النشاط	نصائح التيسير	المواد المطلوبة	الأقسام المطلوب قرائتها
٣٠ دقيقة	الترحيب بالحضور وعرض أهداف وجدول أعمال اليوم الأول	<ul style="list-style-type: none"> • تعريف الحدود الجغرافية للعملية الاستكشافية • عرض أهداف اليوم بوضوح 	<ul style="list-style-type: none"> • توزيع نشرات إعلانية عن المؤسسة والمشروع • توزيع جدول الأعمال على جميع المشاركين • توزيع خرائط صغيرة على جميع المشاركين 	أنظر القسمين ”٤“ و ”٦“
٩٠ دقيقة	التجول		<ul style="list-style-type: none"> • أقلام ومفكرات صغيرة • مسجلات الصوت * • كاميرات * 	أنظر الأقسام ”١“ و ”٧“ و ”٨“
٦٠ دقيقة	النقاش		<ul style="list-style-type: none"> • في البداية، قم بالمناقشة داخل مجموعات صغيرة، ثم اختيار مقرر العملية الاستكشافية 	أنظر القسم ”٦“
٦٠ دقيقة	تناول وجبة الغذاء		<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز جميع الإعدادات محلية واستغلال الفرصة للتحدث مع المتواجدين في أماكن الشراء • تناول الغذاء في مكان مفتوح إن أمكن (حيث يعطي ذلك فرصة للتفاعل مع المارة) 	
١٢٠ دقيقة	إجراء مقابلات شخصية في مجموعات		<ul style="list-style-type: none"> • تجنب قيام شخصين بإجراء مقابلة مع نفس الشخص • قم بإسناد أدوار لكل فرد في المجموعة (مسجل الملاحظات والمحاور والملاحظ، وغير ذلك) 	أنظر القسم ”٩“

الجدول الزمني المقترن للعملية الاستكشافية للبقاء الثقافية



- تذكر أن تتسم دائمًا بالمرؤنة والاستجابة لاقتراحات البناء المقدمة من أفراد الفريق الاستكشافي واللقاءات التي تتم في الشارع.
- قم بتعديل هذه الاقتراحات حسب احتياجاتك واهتماماتك وأهدافك الخاصة.



نظام زمني يهدف إلى تعميق التحليل التشاركي المتبوع حيث أنه من الممكن التعامل مع الوقت كأحد أبعاد المنطقة قيد الدراسة. سواء كان الوقت تراث من الماضي أو إيقاع من اليوم الحالي، أنه غالباً ما ينطوي على أخلاق اجتماعية وظروف حياة من شأنها إحياء المنطقة. من خلال السمات الخاصة بالوقت فإنه يساعدنا على فهم المنطقة بطريقة أفضل. فيما يلي القليل من المدخلات المحتملة:

- قرون؟
- عقود؟
- سنة؟
- فصل؟
- شهر؟
- أسبوع؟
- فترة النهار / فترة الليل؟

من المفترض بهم المشاركة في العملية الاستكشافية للبقاء الثقافية؟



- لا ينبغي أن يزيد عدد المشاركين في العملية الاستكشافية عن خمسة عشر شخصاً
- فكر في أفراد مؤسستك الذين ينبغي تواجدهم خلال يومي العملية الاستكشافية:
 - من المستفيد من معرفة المزيد عن الحي؟
 - من من أفراد مؤسستك ينبغي أن يكون معروفاً في الحي؟
 - من الشخص الذي سيستمتع بالتجول في الحي؟
- حاول إشراك شخص لا ينتمي إلى مؤسستك في العملية الاستكشافية:
 - الفنانون (الحكاوون والمصورون والمتخصصون في فن الصوت وفن الفيديو) ومن تعامل معهم أو
 - من المهتمين بالعمل بالأماكن العامة بوجه عام.
- الجيران
- الباحثون المهتمون بالحي والعمaran والفن والثقافة



كيف يمكن تحديد إحدى المناطق بقلم رومان كاسيدا

تُعرف أي منطقة غالباً على أنها مساحة أو مكان ما، ومن ثم فإنها تعني نظام مؤلف من مساحة ومجتمع، بهذا المعنى، عند تعريف وتحديد منطقة خاصة بإقامة مشروع ما، ينبغي أن تكون على علم بالجهات الفاعلة فيها وعلاقتها مع الزمن وكذلك موقعها.

أولاً: ينبغي أن ترسم المنظمة الرائدة تصور دقيق عن هيكلها الرسمي وغير الرسمي (مجلس الإدارة والفريق التنفيذي والمتطوعين، وغيرهم) وكذلك عن العلاقات والروابط التي كانت موجودة قبل المشروع (المؤسسات الشريكية والجهات المتعاونة، وغيرها).
الآن وبعد ان تم بالفعل وضع إطار المشروع: أصبحنا نعرف من أين نبدأ، وهي أحد الجوانب الرئيسية للتواصل مع الشركاء والأشخاص الذين سوف تلتقي بهم خلال العمليات الاستكشافية بشأن المشروع.

ثانيًا: يمكن تخطيط ورسم حدود المنطقة التي يغطيها المشروع؛ حيث أن حدود المنطقة التي تم تحديدها في البداية قد تتطور خلال العملية الاستكشافية.
هناك ثلاثة مستويات من القراءة لهذا التخطيط:

الجهات الفاعلة التي تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا المجال:

- المؤسسات أو الجمعيات الاجتماعية / الثقافية / المهنية أو المنظمات غير الحكومية
- الفنانون
- الخبراء ذوي الصلة

نظام المكان الذي يسمح بمسح المكان الأكثر ملاءمة لهذا المشروع، وكذلك ذكر أسماء الأماكن التي لها دلالات رمزية (تاريخية وثقافية وفنية) من أجل دعم التفاعل التشاركي على هذا العنصر في "الخريطة".
فيما يلي القليل من المدخلات المحتملة:

- منطقة / مناطق؟
- مدينة / مدن؟
- حي / أحيا؟
- شارع / شوارع؟
- باب / أبواب؟

البقع الثقافية

برنامج التبادل الثقافي شبكة تاندم / شمل

بقلم داريوس بولوك

تم إعداد برنامج البقع الثقافية كمشروع تعاون من خلال شبكة تاندم شمل (tandemexchange.eu) التي تدعم إنشاء شراكات طويلة الأمد بين المنظمات الثقافية في أوروبا والعالم العربي. وتهدف شبكة تاندم شمل إلى أن يكون لها أثر على ثلاثة مستويات: على مستوى المديرين الثقافيين، وعلى مؤسساتهم، وعلى مجتمعاتهم.

ويعتبر مشروع البقع الثقافية بمثابة مثال جيد على كيفية تحقيق هدف التعلم على المستويات الثلاث وذلك عن طريق ربط الأهداف الإستراتيجية أو التحديات الخاصة بالمؤسسات بنموذج موحد يتضمن عملية تشخيصية ومنتج وهو في هذه الحالة هي مجموعة الأدوات تلك، مما يسمح بمشاركة الدروس المستفادة مع الآخرين.

أرضية مشتركة للإبداع المشترك:

بدأت أسترد وجوني في تنفيذ مشروع "البقع الثقافية" بناء على فهم مشترك للهدف المطلوب تحقيقه وهو : حاجة كل مؤسسة لأن تلعب دوراً جديداً وتتولى مركز الصدارة في المنطقة والحي التي تقطن به عن طريق فهم موارد واحتياجات المجتمع المحيط والتزام قوي بالتعرف على الشعوب والثقافات ويشمل التعلم أثناء القيام بالعمل والافتتاح نحو النتائج التي تظهر أثناء العمل.

إعداد المماذج الأولية:

تمكن المشروعان التجريبيان - أحدهما في القاهرة والثاني في مارسيليا من إعطاء الفرصة للفريقين لضم الكفاءات والأدوات المتاحة بالفعل لدى المؤسستين، كما ساعدوا في إعداد عناصر جديدة واختبارات تحسين عملية إعداد الخرائط.

تم تصميم كلا من المشروعين التجريبيين كعملية تشخيصية لاحتياجات وقدرات البيئات المحددة مسبقاً والتي تشمل المنظمة ذاتها.
الحفظ على ما تم انجازه:

طوال فترة هذه العملية استطاعت محطات للفن المعاصر وشركة أم سي أو بروديكسيون MCE Productions تجميع بيانات جديدة عن الأحياء القاطنين بها وإقامة علاقات جديدة داخل المجتمعات (تكوين رأس المال من العلاقات) وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى المواطنين. وفي الوقت ذاته وبناءً على الخبرات المكتسبة خلال المشروعين التجريبيين تم صياغة عملية البقع الثقافية كأداة يمكن المشاركة فيها واستخدامها من قبل الآخرين.

تهانينا !

البعق الثقافية:

تهدف مجموعة الأدوات إلى تهكين المؤسسات العاملة في المجال الثقافي من التفاعل مع الأحياء المجاورة لها وتحديد موقع الأماكن العامة التي تصلح لتنظيم تدخلات ثقافية بها. كما تهدف إلىربط المساحات والكيانات الثقافية بالبيئة الاجتماعية والثقافية والجغرافية المحيطة بها من خلال عملية مسح للبيئة بطريقة تشاركية.

مصطلح البقع الثقافية هو مصطلح مركب مستوحى من مصطلحين قويين هما: الثقافة والوخز بالإبر. **الصينية Acupuncture** إن التشابه الجزئي مع مصطلح الوخز بالإبر الصينية (وهي طريقة علاجية تعامل مع الجسم الإنساني وكأنه نظام متوازن من العقد ونقاط التدفق والضغط)، هي محاولة لتطبيق هذا المفهوم على الآثار الإيجابية المحتملة للتداخلات الثقافية والفنية على منطقة محددة، فضلاً عن دورها الرئيسي في التمكين من فهم إطار الاستكشاف التشاركي للمناطق والاحياء.

الهدف من مجموعة الأدوات المذكورة هو تقديم فكرة عن كيفية تحديد الأماكن الفعلية التي يمكن اعتبارها أماكن محتملة للاختراق الثقافي ونقاط استراتيجية و”عصبية” يمكن الضغط عليها بالتدخل الثقافي - كما هو الحال في طريقة الوخز بالإبر الصينية التقليدية- لتحقيق تأثير إيجابي على المنطقة بأسرها من خلال عملية استكشاف بسيطة يمكن إدارتها بسهولة تستغرق يومين يقوم بإجرائها فريق عمل بإحدى المؤسسات الثقافية مكون من فردین أو أكثر.

نظم مشروع البقع الثقافية في مارس ٢٠١٤ ونفذته كلا من شركة أم سي أو. بروديكسيون MCE Productions ومؤسسة محطات للفن المعاصر علي مدار سنة واحدة في إطار برنامج للتبدل الثقافي بين المديرين الثقافيين تتظمه شبكة تاندم / شمل وهو يتضمن الأدوات والإرشادات الناتجة من عمليات الاستكشاف التشاركي التي قامت بها شركة أم سي أو. بروديكسيون MCE Productions في حي نوأي Noailles في مرسيليا (فرنسا) في أكتوبر ٢٠١٤ ومؤسسة محطات للفن المعاصر في حي منيل الروضة بالقاهرة (مصر) في نوفمبر ٢٠١٤.

البُقْعَةُ الثقافية

مجموعة من الأدوات والوسائل التي تُمكِّن المؤسسات العاملة في المجال الثقافي من التفاعل مع الأحياء المجاورة لها وتحديد موقع الأماكن العامة التي تصلح لتنظيم تدخلات ثقافية بها.

٢٠١٥ مارس

← هل تعمل لصالح مؤسسة ثقافية؟

← هل أنت مهتم بإكتشاف الأحياء المجاورة للمؤسسة التي تعمل بها؟

← هل تبحث عن مكان عام لكي تنظم به مداخلة ثقافية؟

← هل ترغب في تقييم الاهتمام والاحتياج إلى تنظيم التدخلات الثقافية في منطقتك؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإليك أدوات دليل “البُقْعَةُ الثقافية”.