

ARTCOP21 PROFESSIONAL WORKSHOP — ATELIER PROFESSIONNEL

GAÎTÉ LYRIQUE
DEC. 3 & 4 2015

RAPPORT & RESSOURCES

ARTCOP21.COM

L'Arctique est Paris © Mel Chin and Ben Premeaux

ARTCOP21

ATELIER PROFESSIONNEL

DEC. 03 - 04 2015

Compte rendu et réalisation

Compte-rendu : Anaïs Roesch (COAL)

Design et conception : Lauranne Germond, Maëva Blandin (COAL)

Relecture et page ressources : Marie Le Sourd (On the Move)

Traduction en Français : Amélie Payre (COAL)

Publication en ligne: février 2017

Contact : mobility@on-the-move.org

Pour une meilleure intégration de la soutenabilité dans le secteur culturel

L'atelier professionnel ArtCOP21 a rassemblé à Paris, les 3 et 4 décembre 2015, plus de 150 représentants des arts et de la culture, de 30 pays différents, allant d'organismes gouvernementaux (ministère de la culture, conseils des arts, agences culturelles, villes et régions), à des fondations, réseaux, centres de recherches, artistes et collectifs.

L'atelier professionnel ArtCOP21 avait pour but de favoriser un dialogue inter-sectoriel à travers un échange de bonnes pratiques, et de souligner la nécessité d'un soutien et d'un mécanisme de financements spécifiques pour consolider le leadership du secteur culturel dans le domaine du développement durable et de la protection de l'environnement.

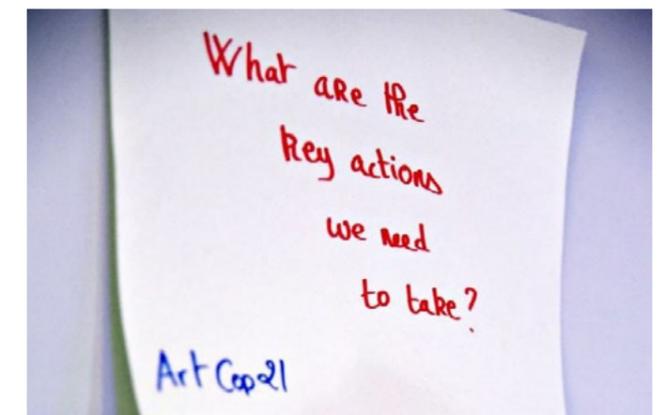
L'atelier professionnel ArtCOP21 a été organisé par On the Move, COAL, la Gaîté lyrique, Julie's Bicycle et l'IFACCA.

Ce rapport a pour objectif de rendre compte des idées principales partagées durant ces deux jours d'événement et de mettre à disposition des ressources qui pourront être explorées ultérieurement par des organisations ou individus du secteur culturel et artistique (financeurs, politiques, structures etc.) intéressés par l'intégration du développement durable dans leurs politiques et/ou pratiques.

Rappel des objectifs de l'atelier

- Faciliter un dialogue direct entre des responsables de politiques publiques ou des partenaires privés (conseils des arts, ministères, collectivités territoriales, fondations etc.) et le secteur culturel afin d'échanger sur des politiques, dispositifs et pratiques qui intègrent le développement durable et la soutenabilité environnementale en France, en Europe et à l'international
- Mettre en valeur les partenariats multi-acteurs (institutions, organisations de la société civile, structures gouvernementales etc.), pluridisciplinaires (art, recherche, sciences) et à échelles variables (locales, régionales, nationales, internationales)
- Reconnaître le rôle des acteurs du secteur artistique et culturel qui travaillent sur les questions de développement durable et de soutenabilité environnementale, en vue de les soutenir via des mécanismes d'accompagnement et de financements adéquats
- Diffuser un document final d'engagements communs émanant des participants de l'Atelier Professionnel et de la Conférence des Parties Créatives d'ArtCOP21
- Produire un guide de références et de ressources en ligne à l'issue de l'Atelier

www.artcop21.com
#artcop21

@ COAL et D Behar, réseau écoévénement

DEC. 03 2015

LE CONTEXTE POLITIQUE : LES CONDITIONS DU CHANGEMENT

Intervenants

Jean-Pierre Lalaut, Haut Fonctionnaire en charge du Développement Durable, Ministère de la Culture et de la Communication - France

Ian Rimington, Responsable, Théâtre et Soutenabilité environnementale, Conseil des Arts d'Angleterre

Søren Krogh, Conseiller en chef, Responsable du programme des affaires internationales, Agence Danoise pour la Culture - Danemark

Rosemary Mangope, Directrice générale, Conseil national des arts d'Afrique du Sud

Alison Tickell, Directrice, Julie's Bicycle - Grande Bretagne

Modératrice

Diane Dodd, Représentante-Europe, IFACCA - Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles

L'atelier Professionnel a débuté avec une session introductive, Le contexte politique : Les conditions du changement, rassemblant un panel de représentants de Conseils nationaux des Arts ou de Ministères du Danemark, du Royaume-Uni, de France et d'Afrique du Sud. En s'appuyant sur les recommandations du rapport de l'IFACCA/Julie's Bicycle, « Les arts et la soutenabilité environnementale, une perspective internationale », la discussion s'est concentrée sur les enjeux de la création de politiques liant développement durable, les arts et la culture. Les intervenants ont expliqué comment leurs institutions respectives élaboraient des politiques répondant aux problématiques environnementales et comment elles disséminaient des bonnes pratiques pour l'intégration du développement durable dans l'art.

Jean-Pierre Lalaut, haut fonctionnaire en charge du développement durable pour le Ministère de la Culture et de la Communication-France, a présenté la nouvelle stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, transversale à tous les champs de compétence du Ministère. Il a mentionné plusieurs défis à cette mise en place, l'un d'entre eux étant de mobiliser les différents départements du Ministère, tout en gardant leurs spécificités dans un cadre commun. Il est également stratégiquement essentiel de sensibiliser tous les directeurs et cadres supérieurs des institutions publiques culturelles afin qu'eux-mêmes soient mieux à même de stimuler leurs équipes. Enfin, le Ministère tient clairement à promouvoir une approche du développement durable globale et non uniquement environnementale.

Søren Krogh, Directeur de Programme et des Affaires Internationales pour l'Agence Danoise pour la Culture au Danemark, a présenté, en introduction, trois approches

possibles de relations entre l'art, la culture et le développement durable : l'art et la culture comme outils pour opérationnaliser et mettre en relief le développement durable, l'art et la culture en tant que quatrième dimension du développement durable, et les projets artistiques et les cultures compris en tant que pratiques durables. The Danish Agency for Culture soutient l'importance de la pluralité et de la complémentarité de ces différentes approches.

Rosemary Mangope, Directrice générale du Conseil National des Arts d'Afrique du Sud a présenté la trajectoire historique de la transition de l'Afrique du Sud vers une économie respectueuse de l'environnement, résiliente au changement climatique et faible en CO2, de la Constitution Sud Africaine (1996) jusqu'au Plan National de Développement actuel. Selon elle, il y a aujourd'hui un besoin urgent de création de politiques appropriées et d'instruments régulateurs pour soutenir le secteur artistique et culturel dans cette transition vers un développement durable.

Ian Rimington, en charge des relations pour le théâtre et la soutenabilité environnementale au sein du Conseil des Arts d'Angleterre a présenté les politiques de développement durable transversales adoptées par le Conseil depuis une dizaine d'années. Cette institution investit annuellement approximativement 600 millions de pounds (£) de fonds publics dans l'art et la culture, avec la conviction que la communauté créative joue un rôle majeur dans la transition vers un monde peu consommateur de carbone, plus juste et plus durable. Leur stratégie d'intégration du développement durable dans le secteur culturel a pris la forme d'une relation triangulaire entre le Conseil, le secteur culturel, et un partenaire expert. Cette articulation a

permis au Conseil de se concentrer sur son rôle de direction et de décideur politique.

Le partenaire expert du Conseil des Arts d'Angleterre est Julie's Bicycle, dirigé par Alison Tickell qui en est la fondatrice. Julie's Bicycle est un organisme caritatif mondial de premier plan fondé en 2007 par l'industrie de la musique en Grande Bretagne, visant à réduire le fossé entre le développement durable et le secteur créatif. Leur vision est une communauté créative considérant la durabilité comme étant au cœur de ses valeurs et dont les missions sont de fournir une expertise, des inspirations et ressources pour sa mise en place. Au delà du Conseil des Arts d'Angleterre, Julie's Bicycle a conseillé et certifié plus de 70 organisations culturelles en Europe.

Idées clés

- ◆ Le développement durable ne se limite pas aux problématiques environnementales, il intègre aussi le développement social, économique et culturel.
- ◆ Les participants ont insisté sur l'importance de trouver des experts, des outils et des méthodologies appropriés pour renforcer les relations entre les ministères/conseils en lien avec l'art et le secteur culturel
- ◆ Les institutions publiques semblent avoir progressivement pris en compte la nécessité du changement. Elles essaient maintenant d'obtenir des résultats significatifs par le biais de politiques à l'échelle nationale.

@ Droits réservés COAL - Libia Poasda - Stuwu

DEC. 03 & 04 2015

COMMENT MAXIMISER LES PARTENARIATS POUR UN CHANGEMENT EFFICACE (1 ET 2)

Intervenants

Lucy Wood, Directrice des Programmes, Cape Farewell - Grande Bretagne
Farai Mpfunya, Directeur, Fonds culturel du Zimbabwe
Giuliana Setari Carusi, Présidente, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto - Italie
Erna von der Walde, Co-directrice, Más Arte Más Acción (MAMA) - Colombie
Alain Fouquet, Adjoint au Maire (Culture), Angers (Agenda21 de la culture) – France
Olivier Darné, Artiste, La République forestière - France
Margaret Shiu, Fondatrice et directrice, Bamboo Curtain Studio - Taiwan
Martha Bißmann, Manager (senior), WIP Renewable Energies - Allemagne (EE MUSIC Region Styria- Autriche)
Leônidas José de Oliveira, Président de la Fondation municipale et Conseiller pour la Culture, Ville de Belo Horizonte, Brésil
Clarisa Ruiz, Conseillère pour la Culture, les Loisirs et le Sport, Ville de Bogota - Colombie (Agenda21 de la Culture)
Nathalie Berbett, Directrice, PETR du Pays du Sundgau - France

Modératrices

Valeria Marcolin – Co-Directrice, Association Culture & Développement - France
Nevenka Koprivsek, Directrice, Bunker - Slovénie (membre d'Imagine2020)

Ces deuxième et troisième sessions ont présenté des exemples venus du Royaume-Uni, de Colombie, de France, d'Italie, de Chine, d'Autriche, du Brésil et du Zimbabwe, de partenariats réussis et de défis potentiels entre des organisations culturelles et organismes stratégiques qui se concentrent sur des objectifs de développement durable. Les participants ont souligné la nécessité d'un soutien public afin d'assurer la durabilité de leurs projets et ont également insisté sur l'importance de rester à l'écoute des organisations de la société civile dont l'expertise et l'identification des besoins sur le terrain sont précieuses.

JOUR 1

Lucy Wood, Directrice de Programme pour Cape Farewell au Royaume-Uni, a présenté leur modèle de travail basé sur des partenariats de co-production et de co-financement. Au cours de sa présentation, elle a insisté sur la nécessité d'accroître les partenariats avec le secteur privé du fait d'une baisse des fonds philanthropiques.

Farai Mpfunya, Directeur de Culture Fund of Zimbabwe Trust a donné un exemple de partenariat entre une organisation nationale et une organisation internationale à but non lucratif autour d'un projet d'émancipation des femmes. En effet, le Culture Fund, dans le cadre de l'UNDP "Support to Peace Building and Social Cohesion Programme", a travaillé avec ses partenaires autour d'un projet de culture durable de plantations du palmier Ilala dans le village de Chilelema, afin d'améliorer les moyens de subsistance des femmes par le tissage de corbeilles en Ilala.

Giuliana Setari Carusi, Présidente de Cittadellarte-

Fondazione Pistoletto en Italie, a parlé d'art et de politique en expliquant comment la Fondation Pistoletto avait développé des partenariats avec les Nations Unies, de l'UNECE dans le secteur de la gestion forestière, aux conférences d'Habitat III, jusqu'au lancement du Forum de Cuba sur les Géographiques du Changement, en accord avec les dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies.

Erna von der Walde est co-directrice de Más Arte Más Acción (MAMA) en Colombie, une organisation à but non lucratif qui développe des projets interdisciplinaires liant artistes et autres professions et incluant souvent des personnes issues des communautés isolées, pour aborder conjointement les problématiques et défis sociaux et environnementaux de ces territoires. A travers des exemples d'ateliers sur l'alimentation et la cuisine locales et sur les plantes médicinales, Erna von der Walde a montré comment, en travaillant avec des partenaires, des donateurs et des médias, la fondation a stimulé des échanges culturels et le dialogue pour renforcer les pratiques d'art contemporain en Colombie, et bien au-delà.

Alain Fouquet, adjoint à la culture à la ville d'Angers en France, a présenté les politiques culturelles de cette ville de 280 000 habitants qui travaille depuis les années 1990 à un agenda intersectoriel qui inclut le développement durable au secteur culturel en utilisant la méthode de l'Agenda21 pour la culture.

JOUR 2

Leônidas José de Oliveira, Président de la Fondation Mu-

nicipale/Conseiller à la Culture pour la ville de Belo Horizonte au Brésil, et Clarisa Ruiz-Correal, Conseillère à la Culture, au Sport et aux Loisirs dans la ville de Bogota en Colombie, ont présenté la mise en œuvre de l'Agenda21 pour la culture dans leurs villes. Le comité pour la culture de l'association mondiale Unites Cities and Local Governments (UCLG) est la plateforme globale des villes, organisations et réseaux pour apprendre, coopérer et développer des politiques et programmes sur le rôle de la culture dans le développement durable. Les deux intervenants ont montré comment ils travaillaient, dans une perspective de partenariats avec de multiples acteurs, depuis leur gouvernement local et en accord avec la diversité de la population, pour faire des politiques transversales tout en s'assurant que les différentes formes de savoir sont présentes dans les politiques mises en œuvres (des musées aux transports, etc.)

L'artiste français Olivier Darné a présenté deux projets artistiques participatifs : « La Banque du Miel » et « La République Forestière », qui s'appuient sur la collaboration entre la société civile et les acteurs locaux d'une ville, d'une région, d'un lycée... Ces projets s'inscrivent dans la continuité du mouvement artistique Fluxus qui considère que l'art ne pourrait exister sans les sphères sociales, politiques et environnementales, et donc en d'autres termes que l'art est la vie.

Nathalie Berbett, Directrice de PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) dans le Sundgau (France), a présenté le projet Stuwa, une route Art et Nature à travers le pays du Sundgau (Stuwa signifie « salon » dans le dialecte local). Ce projet a pour but de renouveler la réflexion sur les paysages, l'écologie, les espaces publics et la vie locale dans cette région ainsi que de généraliser les échanges entre le gouvernement local, les artistes, les habitants et les visiteurs. L'idée de départ était de réunir les partenaires locaux autour d'un projet collectif de développement et d'aménagement territorial. Nathalie Berbett a expliqué comment l'idée d'utiliser l'art pour ce projet a permis de laisser une empreinte physique : l'artiste a créé des œuvres d'art sur les problématiques de développement durable et toutes ces œuvres étaient éco-conçues et intégrées dans le paysage. L'art a aussi été un bon moyen d'enrichir le territoire puisque l'artiste a collaboré

avec les habitants, a proposé des ateliers dans les écoles, a travaillé avec des organisations à but non lucratif locales et avec des entreprises locales pour le matériel et les ressources nécessaires.

Margaret Shiu est la Fondatrice et Directrice de Bamboo Curtain Studio (BCS) à Taiwan. Bamboo Curtain Studio est une plateforme qui partage les meilleures pratiques pour sensibiliser les communautés, les populations jeunes et moins jeunes, les structures publiques et privées, sur les conditions environnementales dégradées du delta conduisant à la principale rivière de Taiwan. Margaret Shiu a expliqué comment, durant les cinq dernières années, BCS a créé un important d'acteurs locaux et internationaux qui ont travaillé main dans la main avec les artistes, pour apporter ensemble des solutions de développement alternatif.

À travers EE MUSIC Region Styria, développé à la fois en Australie et en Autriche, Martha Bißmann a expliqué comment les salles de musique contemporaine pouvaient évaluer leur consommation énergétique. Grâce à un partenariat avec des fournisseurs d'énergie, EE MUSIC réalise une étude d'économie d'énergie pour aider chaque salle à passer à de l'énergie intelligente et à utiliser des sources propres et renouvelables. La prestigieuse Kunsthaus of Graz en Autriche est d'ailleurs la première salle à bénéficier de ce programme.

@ Olivier Darné

Idées clés

◆ Cette session a souligné les problématiques éthiques des relations entre les acteurs culturels et les donateurs privés, puisque certaines organisations privées peuvent pratiquer le « green washing » par exemple par les compagnies pétrolières, en restreignant ainsi fortement la vision que l'on peut avoir de l'art. Or l'art a besoin de rester critique et provoquant. « Il éveille notre sensibilité à la complexité » (Sacha Kagan, Cultura21 International).

◆ Certains intervenants ont également évoqué le risque que les collaborations fructueuses avec les institutions publiques et privées reposent uniquement sur des relations interpersonnelles sans toujours s'accorder avec la vision et le projet de l'institution, ce qui rend le partenariat très fragile.

DEC. 03 2015

MODÈLES ÉCONOMIQUES DURABLES POUR LE SECTEUR CULTUREL ET CRÉATIF

Intervenants

Emilie Friedli, Co-directrice de Creatis – France
Lore Gablier, Chargée de programme, Fondation Européenne de la Culture
Tamara Janashia, Fondatrice/Directrice, Cumulab - Géorgie
Asmaa Guedira, Connector, France & MENA Ouishare et Happy Smala - France/Maroc
Clément Le Bras, Co-fondateur, Lilo – France
Stelios Voulgaris, Facilitateur, synAthina, ville d'Athènes - Grèce (Robert Bosch Stiftung / Programme Actors for Urban Change)
Tanja Tvranic, Chargée du programme Arts Collaboratory / HIVOS
Yu-lan Van Alphen, Chargée de programmes, Fondation DOEN
Jonathan Colin, Co-directeur, Más Arte Más Acción (MAMA)

Modératrices

Birgitta Persson, Secrétaire générale, Trans Europe Halles et Nan van Houte, Secrétaire générale, IETM (partenaires du projet européen, Creative Lenses)

Dans ce premier groupe de travail, les participants ont réfléchi ensemble aux problématiques suivantes : Comment forger des modèles de management collaboratif ? Quelles sont les conditions qui garantissent la durabilité de ces nouveaux modèles ? Dans quelle mesure ces modèles peuvent-ils intégrer des éléments de protection de l'environnement ?

Lore Gablier, chargé de programme à la Fondation Européenne pour la Culture, a présenté « Connected Action for the Commons » d'ECF, un programme d'action et de recherche qui tente de connecter une multitude d'acteurs du changement culturel, et d'aider à faire émerger une vaste communauté européenne qui utilise le pouvoir de la culture, des formes innovantes de collaboration et de création pour donner un nouveau souffle à la démocratie. La présentation a été suivie par une discussion avec Tamara Janashia, une des 50 « Idea-makers » sélectionnée cette année pour participer à la deuxième édition d'Idea Camp, une plateforme d'ateliers coopératifs sur trois jours qui se déroule tous les ans dans le cadre de « Connected Action for the Commons » (Tamara faisait aussi partie du projet financé par l'Union Européenne, Green Art Lab Alliance).

Présentée par Asmaa Guedira (France/Maroc, Ouishare / Happy Smala), Ouishare est une communauté globale et internationale, centre de réflexion et d'action. Les activités de Ouishare consistent à bâtir une communauté, qui produit du savoir et incube des projets autour des thèmes de l'économie collaborative et communautaire, et qui offre également une aide aux organisations et aux individus à travers des formations et des services professionnels. Pour la COP21, Ouishare a créé POC21, une résidence d'innovation internationale qui réunissait plus d'une centaine de créateurs, designers, ingénieurs, scientifiques et

geeks pour élaborer une société sans pétrole ni déchet. Ensemble, ils ont développé 12 projets de technologies alternatives pour dépasser la culture de l'obsolescence et faire des produits open-source et durables la nouvelle norme.

Présenté par son co-fondateur, Clément Le Bras, Lilo est une nouvelle forme de moteur de recherche. Lorsque Clément a appris que chaque année 75 milliards de dollars étaient générés par les moteurs de recherche grâce aux liens commerciaux, il a décidé d'utiliser le concept de « financement gratuit » en lui ajoutant une dimension éthique. Le résultat s'appelle Lilo, un moteur de recherche démocratique, transparent et constructif qui permet aux utilisateurs de financer leurs projets sociaux et environnementaux innovants grâce à leurs recherches sur Internet quotidiennes. Aujourd'hui les utilisateurs de Lilo ont collecté plus de 30.000€ en seulement quelques mois, et Lilo grandit vite. Il est désormais disponible en plusieurs langues.

Dans ce même esprit de nouveaux modèles de management collaboratifs, Stelios Voulgaris, animateur de SynAthina, une plateforme communautaire pour l'amélioration de la qualité de vie à Athènes, a présenté le programme européen « Actors of Urban Change » de la Robert Bosch Stiftung. Ce nouveau modèle collaboratif a pour but de soutenir, en Europe, un développement urbain durable et participatif autour d'activités culturelles. Les acteurs de la scène culturelle, l'administration, et le secteur privé ont l'opportunité de renforcer leurs compétences en formant une équipe intersectorielle pour mettre en place un projet local innovant. Cette équipe reçoit un soutien économique pour la réalisation de ce projet, bénéficie d'une certification professionnelle et d'une mise en réseau. Ce programme a permis à SynAthina de lancer

le projet Pedio Agora, dont l'objectif est de développer et de cartographier un processus de planning participatif, qui s'appuie sur la participation civique et les partenariats intersectoriels dans le square Varvakeios.

En accord avec la philosophie de ce réseau, Arts Collaboratory a été présenté collectivement, par ses deux institutions co-fondatrices : HIVOS (Tanja Tvranic, Coordinatrice du réseau) et DOEN Foundation (Yu-lan Van Alphen, chargée de programme), et par l'une de ses 25 organisations participantes, Más Arte Más Acción (Jonathan Colin, Co-directeur). Arts Collaboratory est un réseau translocal qui consiste en 25 organisations diverses à travers le globe qui se concentrent sur les pratiques artistiques, les processus de changement sociaux, et le travail avec des communautés plus larges au delà du champ artistique. Fonctionnant comme un point de rencontre, Arts Collaboratory est le lieu où ces organisations peuvent partager du savoir, collaborer sur des projets, et construire ensemble un réseau de soutien financier et émotionnel. En réinventant les relations entre les donateurs et

les organisations bénéficiaires, Arts Collaboratory est un vrai écosystème d'études et de pratiques collectives sur l'autonomie, l'auto-détermination et les interdépendances via une imagination sans limites. Pour ses participants et ses fondateurs, Arts Collaboratory est basé sur deux valeurs principales : l'apprentissage et l'attention portée au bien-être de chacun.

Emilie Friedli, Co-directrice de Creatis – France, accueilli à la Gaîté Lyrique, a présenté Creatis comme étant une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation dans le champ de la culture et des industries créatives, à travers un espace de co-working et un incubateur d'opportunités et de partenariats avec d'importantes entreprises privées. Emilie a souligné l'importance de donner des opportunités aux projets et coopérations intersectoriels pour rendre ce secteur plus durable.

Idées clés

- ◆ Il y a un réel besoin de travailler sur les systèmes collaboratifs et les modèles économiques alternatifs, soutenus et nourris par des partenariats entre acteurs multiples impliquant des jeunes, des start-ups, des acteurs du changement, des réseaux, des entreprises, des pouvoirs publics, des fondations privées etc.
- ◆ La promotion et la mise en place de valeurs de 'care', bien-être, confiance et coopération sont le fondement des modèles économiques durables. Ces derniers devraient cependant prendre également de plus en plus en considération la question de la protection de l'environnement dans leurs pratiques.

DEC. 03 2015

PROCEDÉS « VERTS » VERSUS CONTENUS

Intervenants

Sophie Delorme, France Télévisions pour ECO-Prod - France
Judith Knight, Directrice, Artsadmin (Imagine 2020) – Grande Bretagne
Véronique Fermé, Chargée de mission développement durable, Festival international d'art lyrique d'Aix en Provence, France
Monica Gutiérrez Herrero et Juan López-Aranguren Blazquez, Co-fondateurs, Basurama - Espagne
Charlotte Streck, Climate Focus - Pays Bas (pour le projet 'Sinfonia Tropic' - Colombie)
Hervé Fournier, Réseau Ecoévénement / Terra21- France
Lulzim Hoti, Directeur, 7Arte - Kosovo

Modérateurs

Sholeh Johnston, Responsable des programmes de créativité, Julie's Bicycle et Guy Gypens, Directeur, KAAI Theater - Belgique (membre d'Imagine 2020)

Comment adopter des pratiques écologiques, renforcer les collaborations intersectorielles, et développer des partenariats stratégiques avec d'autres secteurs (centres de recherches, universités...)? Comment intégrer la durabilité dans les pratiques créatives? Comment prouver les impacts d'une pratique créative durable? Dans ce groupe de travail, les experts ont présenté des actions tangibles de pratiques écologiques au sein de programmes et d'organisations culturelles de France, d'Espagne, du Royaume-Unis, des Pays-Bas et du Kosovo.

Sophie Delorme d'Ecoprod (France Télévisions) a mentionné le fait que le secteur audio-visuel français émet environ 1 million de tonnes d'équivalent CO2 chaque année en France, dont un quart est directement relié aux tournages de films. Selon elle, ce secteur devrait anticiper les régulations environnementales à venir et répondre aux attentes de publics variés. C'est pourquoi le collectif Ecoprod a été créé en 2009, avec des partenaires privés et publics, dans le but d'encourager le secteur de l'audiovisuel à adopter des pratiques plus écologiques. Le principal objectif et les actions de ce collectif sont de réduire les impacts négatifs des productions audiovisuelles sur l'environnement, d'effectuer un processus de sensibilisation et de promouvoir la création d'emplois associés dans l'audiovisuel et le cinéma, ainsi que de la communication et du partage sur les meilleures pratiques (calculateur de carbone, guide d'éco production, dossiers pratiques, interviews d'experts et autres objets disponibles sur ecoprod.com).

Judith Knight, Directrice d'Artsadmin au Royaume-Uni, a présenté une grande variété d'actions que cette maison de production développe pour réduire son empreinte carbone : améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, engager du personnel et développer des pratiques de tournées plus durables, collaborer avec des partenaires de différents secteurs et pays (à travers notamment le réseau européen Imagine 2020), commissioner et présent-

er des travaux d'artistes qui se concentrent sur les problématiques d'environnement et de changement climatique.

Véronique Fermé a présenté la politique très dynamique de développement durable du Festival International d'Art Lyrique à Aix-en-Provence, en œuvre depuis 2010. En 2014, le Festival a été lauréat de l'appel à projet de l'ADEME (Agence française pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie) et de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur les critères d'éco conception. Le Festival concentre ses efforts sur la réduction de l'empreinte carbone des décors, où les équipes techniques tentent autant que possible de réutiliser les éléments provenant des décors précédents et d'intégrer du matériel recyclé dans leur nouvelle création, à travers une approche circulaire de l'économie. L'attention portée sur les décors s'explique par le fait qu'il apparaît par ailleurs impossible, au regard de la portée du Festival, de réduire l'empreinte carbone des artistes internationaux qui viennent de l'étranger.

Dans le même esprit de processus de recyclage, Monica Gutiérrez Herrero et Juan López-Aranguren Blazquez ont cofondé Basurama, un collectif d'artistes dédié à la recherche, à la production et aux créations culturelles et environnementales, dont les pratiques tournent autour de la réflexion sur les déchets, le gaspillage et le recyclage dans tous les sens et formats possibles. Le processus et le contenu sont intimement liés pour Basurama dans la mesure où ils travaillent avec des processus créatifs qui impliquent la possibilité de générer du changement, d'encourager la créativité et d'acquérir des connaissances par l'action. Quelques-uns de leurs principaux concepts méthodologiques sont de « penser avec les mains », d'« apprendre de ses erreurs », de « repousser les frontières », et de « collaborer et créer un réseau ».

Préoccupée par la communication sur la complexité des problèmes environnementaux, la climatologue Charlotte Streck, cofondatrice et directrice de Climate Focus à Ber-

lin, consacre une partie de son temps à Sinfonía Trópico, un projet qui utilise le potentiel de l'art pour sensibiliser aux problèmes environnementaux en Colombie. A travers son expérience de scientifique, Charlotte Streck a observé combien il était difficile de sensibiliser les gens aux problèmes de changement climatique pour plusieurs raisons : d'une part, le changement climatique est difficile à accepter. D'autre part, il existe des lobbies et groupes d'intérêts puissants qui font barrière à cette sensibilisation. Enfin, les informations scientifiques sont trop abstraites pour atteindre les gens. Selon elle, le principal problème est que nous avons besoin de (re)connecter les gens à cette problématique, et c'est pourquoi l'art peut intervenir étant donné qu'il touche les gens d'une manière très particulière. Le projet interdisciplinaire Sinfonía Trópico utilise les risques naturels comme étant une source d'inspiration pour les performances, concerts, expositions et débats organisés dans différents lieux à travers la Colombie. Les artistes explorent différents aspects de la disparition progressive de la biodiversité en même temps que les scientifiques soulignent plusieurs problèmes environnementaux comme l'importante disparition des écosystèmes. Les experts et activistes environnementaux discutent du contexte politique et socio-économique de la diversité. De plus, les artistes et experts tentent d'engager les publics dans ces différents débats et ainsi de communiquer sur la complexité des défis environnementaux.

Lulzim Hoti, directeur exécutif de 7Arte au Kosovo, a partagé son expérience de « Mitrovica Goes Green », un projet initié en 2006 après la guerre du Kosovo, utilisant la culture comme un outil pour l'émancipation de la société civile. Les objectifs de ce projet sont de contribuer à la sensibilisation des publics sur la protection de l'environnement, de renforcer l'activisme de la jeunesse, et d'améliorer la vie culturelle inter-ethnique dans la partie nord du Kosovo. Ce programme comprend de nombreuses activités telles que Green Youth Clubs, Green Open Air Cinema, Green Music Festival ou encore des programmes d'éducation informelle etc. À travers cette organisation, Lulzim Hoti espère sensibiliser la jeunesse kosovare et construire avec eux un pays plus écologique et pacifique.

Hervé Fournier a présenté Terra21, une agence privée impliquée dans les problématiques de développement durable dans les industries créatives qui fournit des connaissances et une expertise à la fois pour les théâtres nationaux et pour les organisations locales dans la région de Nantes, en France. Terra21 est à l'origine du Réseau écoévénements de la métropole de Nantes, un projet pilote de trois ans. Ce projet a pour but de sensibiliser un maximum d'organisations impliquées dans l'événementiel. Dans une démarche similaire à celles de Julie's Bicycle, d'Ecoprod ou du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, cette initiative se concentre principalement sur la réduction de l'empreinte carbone et la

Idées clés

- ◆ Concernant le processus : il est important de continuer à développer et à mettre en œuvre des pratiques créatives faibles en CO2, garantissant la cohérence des secteurs de l'art et la culture et leur volonté d'assurer un futur durable.
- ◆ Concernant le contenu : l'art ne doit en aucune cas être réduit à un simple outil de communication qui transforme les données scientifiques en messages clairs et attractifs. « Il y a quelque chose d'incertain dans la complexité et nous devons y faire face par l'art » (Guy Gypens, Directeur, KAAI Theatre, Membre du réseau européen Imagine2020).

@ Droits réservés ArtsAdmin - 7ARTE

DEC. 03 2015

AGIR LOCALEMENT MOBILISER GLOBALEMENT

Intervenants

Chen Feng, Fondateur, Natur Wuhan & Mu Wei, Fondateur, Advanced Architecture Lab(AaL) - Chine
Anton Polsky aka makemake et Igor Ponosov, Artistes et activistes, Partizaning - Russie
Marco Kusumawijaya, Directeur, Rujak, Centre pour les études urbaines - Indonésie
Carolina Caycedo, Artiste/activiste - Colombie
Matthew Biederman, Artiste, Artic Perspective Initiative and Changing Weathers
Flannery Patton, Responsable des membres de l'Alliance et de la Communication, Alliance of Artists Communities, Etats-Unis
Sithabile Mlotshwa, Directrice, Thamgidi Foundation et productrice/directrice artistique, IFAA & de IFAA Global

Modératrices

Marie Fol, Chargée de programme, DutchCulture / TransArtists - Pays Bas et Sophia Lapiashvili, Manager culturelle - Géorgie (GALA- Green Art Lab Alliance)

Comment encourager les démarches durables de type « bottom-up » et travailler en lien étroit avec les populations locales ? Comment soutenir les actions de la société civile sur les défis environnementaux et le développement durable ?

Ce troisième groupe de travail a présenté des exemples issus de Chine, de Colombie, d'Indonésie, de Russie, des Etats-Unis et du Congo en s'interrogeant sur la manière dont les militants et professionnels de la culture pouvaient soutenir les populations locales dans leur engagement à protéger l'environnement et améliorer leurs conditions de vie.

Les projets présentés couvraient un large éventail partant d'interventions effectuées dans un contexte de réseau urbain dense à des mobilisations de communautés entières dans des espaces ruraux éloignés.

En Chine, Chen Feng, fondateur de Natur Wuhan et Mu Wei, donateur d' « Advanced Architecture Lab » (AaL) sont tous les deux préoccupés par le fait que les enfants grandissent sous pression, dans une société qui attend d'eux qu'ils soient parfaits et qu'ils puissent se surpasser dès leur plus jeune âge. C'est pour cette raison qu'ils ont fondé Natur Wuhan, en opposition à ce schéma afin de créer une communauté durable qui reconnecte les enfants avec la nature, à travers une architecture naturelle et d'autres activités créatives. Ils considèrent que l'harmonie entre la nature et l'être humain est au cœur de la culture chinoise traditionnelle, et que cette philosophie peut très bien être intégrée à une civilisation sociale et urbaine moderne à travers cette nouvelle génération.

Dans un contexte tout à fait différent, les artistes et militants russes Anton Polsky et Igor Ponosov de Partizaning ont présenté plusieurs pratiques de guérilla de gouvernance urbaine participative en Russie, allant d'interventions urbaines illégales à des pratiques participatives. Le but est de penser et promouvoir l'idée d'un militantisme do-

it-yourself artistique destiné à réinventer, restructurer et améliorer les environnements et communautés urbaines dans une perspective plus longue.

En Indonésie, Marco Kusumawijaya, Directeur du Centre Rujak pour les études d'urbanisme travaille avec les populations locales pour coproduire un savoir urbain et prôner des politiques inclusives et durables. Ils ont récemment créé un « centre de formation sur la durabilité » Bumi Pemuda Rahayu à Yogyakarta (centre de Java) où ils organisent des activités qui cherchent à intégrer les arts, la population et l'écologie, comprenant notamment un programme annuel de résidence d'artiste. Marco utilise le terme de 'communauté' comme, en science de l'écologie, un nombre d'espèces qui peuvent vivre ensemble dans un espace particulier et partager des ressources, mais aussi, dans une perspective postcoloniale, comme un concept critique vis-à-vis de l'Etat et du marché. Dans ce sens, il rejette l'utilisation de cette terminologie pour la « communauté » ASEAN, la « communauté » européenne, la « communauté » internationale, considérant que cette notion omet totalement l'idée d'habitat commun et cette perspective critique.

L'artiste et activiste colombienne Carolina Caycedo fait partie de Descolonizando La Jagua, un mouvement populaire provenant du bassin de la rivière de l'Upper Yuma, qui défend l'eau, les territoires et la vie contre le néolibéralisme. Ils utilisent l'art et les médias visuels comme stratégies de sensibilisation et de lutte pour le maintien et la restauration des identités et écosystèmes locaux. Ils organisent par exemple des ateliers sur l'usage du corps comme un instrument politique et un moyen de retrouver une souveraineté visuelle, permettant aux communautés de choisir la manière dont ils veulent se représenter. Descolonizando La Jagua s'oppose à toute définition eurocentrée de la nature, comme quelque chose de purement externe qui se contemple. Ils considèrent la géographie et le territoire comme faisant partie du corps humain, et

la terre comme étant son extension. Carolina Caycedo a attiré l'attention du public sur le fait que la Colombie est le deuxième pays du monde qui connaît des meurtres d'environnementalistes. Dans ce contexte, l'art peut être un outil qui aide à atténuer la répression, puisque les forces de l'ordre ne savent pas toujours comment agir face à cette forme de mobilisation et d'occupation qui diffère des formes traditionnelles.

Dans la région circumpolaire, Artic Perspective Initiative est un projet qui vise à travailler avec, apprendre de et responsabiliser les habitants du Nord et de l'Arctique grâce aux technologies open source. D'après le fondateur, Matthew Biederman, API tente de comprendre comment il est possible d'aller de l'avant dans le monde actuel complexe, et d'imaginer un futur nouveau. Matthew défend la culture comment étant une notion dynamique et en perpétuelle évolution, et non pas comme quelque chose de figé qui doit être préservé et conservé dans un musée. Aller de l'avant mais conserver ce que les populations considèrent de précieux peut par exemple se traduire par l'imagination d'une re-nomadisation de la terre et la création d'outils qui permettent d'aller à l'extérieur de cette terre tout en y étant toujours connecté. Cette vision peut également s'incarner par le fait d'être capable de produire sa propre science et recherche dans le cadre d'une émancipation politique. SUNSI (Sensor network and audio recording infrastructure) est l'une de ces technologies open source qu'API a créé dans ce contexte. Elle permet aux gens de collecter des données et de faire leurs pro-

pres recherches dans leur village.

Durant ces trois dernières années, l'Alliance des Communautés Artistiques aux Etats-Unis s'est consacrée à la cartographie et à la mise en réseau de résidences d'artistes engagés sur les questions environnementales. La responsable du projet, Flannery Patton, a présenté des programmes qui ont permis un dialogue riche et un engagement entre les artistes en résidence et diverses communautés. Elle a pris en exemple des modèles tel le programme du Centre McColl pour l'Art + l'Innovation Environnementale des Artistes en Résidence, pour explorer les approches participatives dans le but de proposer des thèmes environnementaux lors des résidences. Elle a également évoqué le rôle des partenariats public/privé non traditionnels pour assurer la durabilité de ces projets dans le temps.

Enfin, Sithabile Mlotshwa, Directrice générale de la Fondation Thamgidi, directrice artistique de l'IFAA et responsable de l'IFAA Global, a présenté l'un de leurs projets actuellement en cours, qui a lieu au Congo et à Paris, proposant une réponse à la lutte contre le changement climatique. L'IFAA croit en le rôle de la culture, aujourd'hui encore trop souvent négligée, pour aborder et offrir des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux urgents, notamment en assurant des solutions pérennes basées sur une approche 'bottom-up', ancrées dans un contexte local.

Idées clés

- ◆ Il existe une grande diversité des contextes et des mises en œuvres, particulièrement celles des populations locales directement affectées par le changement climatique. Dans ce contexte, nous devons soutenir les plateformes, ressources et initiatives réalisées par les communautés locales, artistes, militants et chercheurs.
- ◆ La complexité du langage, des termes et concepts clés (comme « communauté », « nature », « développement durable ») peut parfois mener à une mauvaise communication voire à l'inaction, particulièrement dans un contexte post-colonial. « Comment peut-on vraiment changer les choses et non pas juste prétendre le faire ? » (Igor Ponosov, Partizaning)

@ Droits réservés Artic Perspective Initiative - Descolonizando La Jagua - Partizaning

DEC. 04 2015

LES OUTILS « VERTS » : TRADUCTION ET ADAPTATION

Cette session interactive a exploré plusieurs outils utiles en ligne, qui permettent aux institutions de calculer leur empreinte carbone en mesurant par exemple la pollution générée par le transport, les infrastructures ou encore le chauffage. Parmi les outils présentés, on peut citer par exemple Ecoprod ou Albert dans le secteur audiovisuel. Julie's bicycle ou Creative Carbon Scotland, sont deux organisations du Royaume-Uni qui ont créé des calculateurs de CO2 en ligne pour évaluer par exemple l'impact des transports pour les organisations culturelles, sur une période d'un an. La plupart de ces outils sont listés dans la section ressource de ce compte-rendu.

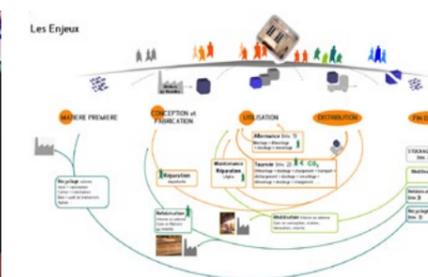
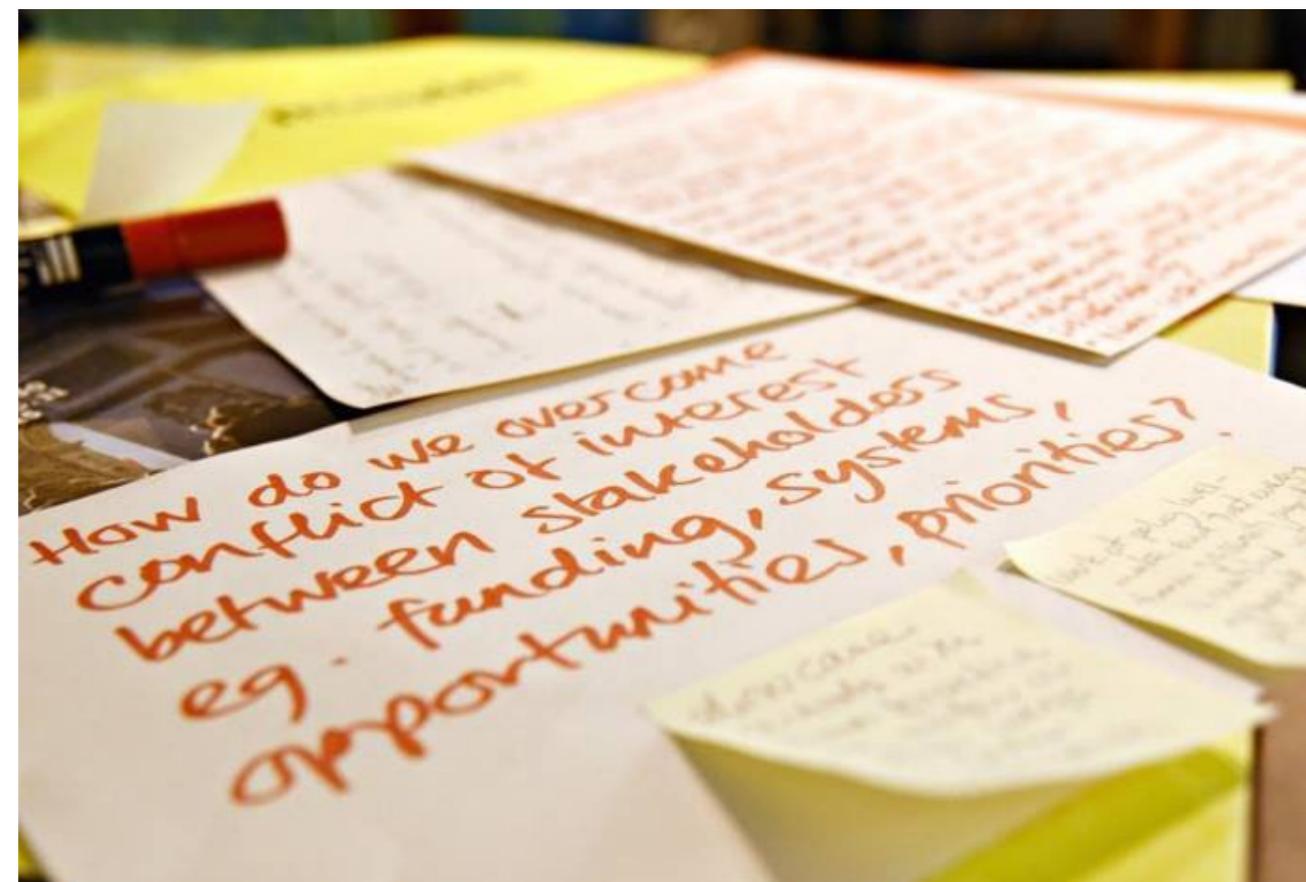
Modératrice
Sholeh Johnston, Responsable de la créativité, Julie's Bicycle

Idées clés

« La solution des autres peut devenir la vôtre » (Valeria Marcolin, Co-directrice, Association Culture & Développement, France) : il est important de promouvoir et de partager des plateformes de savoirs et de ressources sur des problématiques croisant les arts, la culture et le développement durable, et permettant de développer des pratiques écologiques.

Les participants et le public ont reconnu l'efficacité de ces outils mais ont également noté que la plupart répondent à un contexte occidental, se concentrant sur des données quantitatives et des chartes spécifiques. Ils ont proposé de combler cette lacune en développant des nouveaux outils appropriés (sur la mesure d'impacts, le partage d'informations etc.) à différents niveaux (local, régional, national, international) et si possible accessibles en différentes langues, pour une meilleure adaptation à chaque contexte.

Ils ont également insisté sur le fait que nous devons être prudents avec ces outils, étant donné que « l'efficacité » d'un projet culturel ne peut être déterminé uniquement par des outils quantitatifs. D'autres méthodes d'évaluation, issues de la sociologie par exemple, sont d'une importance majeure. C'est pourquoi il est important de collaborer pour développer des méthodes d'évaluation qualitatives et flexibles et pour adapter les outils aux projets culturels qu'ils mesurent. L'utilisation des résultats de ces évaluations doit contribuer à créer un récit commun sur le rôle crucial de la culture en tant qu'agent de changement et de solutions nouvelles.

DEC. 04 2015

ACTIONS CONNECTÉES ! CLÔTURE ET CONCLUSIONS

Intervenants

Patrick Degeorges, Philosophe / Chargé de mission pour les idées innovantes et stratégiques, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - France
Jordi Pascual, Coordinateur, UCLG (Agenda21 de la culture and Campagne pour l'intégration de la culture dans les Objectifs du Développement Post 2015)
John Crowley, Chef de section, Recherche, politiques et prospective, UNESCO
Justin Simons, Présidente du World Cities Culture Forum

Modératrice

Alison Tickell, Directrice, Julie's Bicycle

Dans le contexte des Objectifs du Développement Durable et de la COP21, cette dernière séance s'est intéressée à la manière dont les objectifs fixés pour garantir un environnement plus durable pouvaient épouser les pratiques des acteurs culturels, aux niveaux local, régional, national et international.

Tous les participants étaient d'avis que le secteur culturel et artistique a trop longtemps considéré le réchauffement climatique et la protection de l'environnement comme des sujets relevant du domaine scientifique. Cela ne signifie pas que le monde de l'art ne se sentait pas concerné, mais plutôt que les acteurs culturels, artistes ou activistes ont mis du temps à se rendre compte que leurs activités et la manière dont ils les développent font également partie des solutions possibles.

Pour Jordi Pascual, coordinateur de l'Agenda21 pour la Culture et de la Campagne pour l'inclusion de la culture dans les Objectifs du Développement Durable Post 2015 à l'UCLG (United Cities and Local Governments), il y a un besoin urgent, à l'échelle locale, de développer des politiques culturelles concentrées sur les personnes faisant le lien entre le secteur culturel et les problématiques de démocratie et de développement. D'un point de vue global, il a attiré l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de ambition spécifique pour la culture dans les Objectifs de Développement des Nations Unies, à l'exception de quelques mentions dans le préambule.

Justin Simons, Présidente du « World Cities Culture Forum » et conseillère adjointe à la culture de la Mairie de Londres, a évoqué le « casse-tête » culturel : tout le monde s'accorde à dire que la culture est essentielle à la qualité de vie dans les villes, mais dans le même temps elle n'est pas considérée universellement comme une priorité puisque c'est un domaine soumis aux coupes budgétaires et aux cycles courts de la politique. Pour elle, il y a des parallèles à faire entre ce « casse-tête » culturel et celui du développement durable.

Selon John Crowley, Directeur de la section « Recherche, politiques et études prospectives » au siège de l'UNESCO à Paris, il y a plusieurs obstacles à la mise en place d'un agenda de développement durable pour la culture, le premier étant la tension entre une définition très large de la culture qui inclut tout et la réduction de la culture à l'économie de marché. De ce fait, il y a une nécessité de cadrer cette définition pour des raisons pratiques de processus décisionnel. De plus, John Crowley souligne le manque de connections entre la culture et l'environnement dans les débats publics. D'après lui, les problématiques environnementales sont encore trop souvent vues comme des problèmes techniques et non pas comme quelque chose avec lequel nous vivons.

Patrick Degeorges, philosophe et Chargé de mission pour les idées émergentes et stratégiques au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en France, partage le point de vue de John Crowley. Selon lui, pour transformer notre rapport, notre manière de vivre, les usages et pratiques que nous avons, nous devons aller au delà du paradigme technologique et questionner les valeurs culturelles et hypothèses sur lesquelles reposent les politiques actuelles. Patrick Degeorges considère qu'il faut être plus radical : du fait des changements radicaux auxquels nous faisons face, nous devons trouver un moyen de renverser pacifiquement les normes existantes pour que de nouvelles émergent.

Enfin, Sacha Kagan, fondateur de la section Internationale de Cultura21 et rapporteur général pour l'Atelier Professionnel d'ArtCOP21, a présenté une synthèse critique de ces deux jours de paroles et de débats. Il a relevé plusieurs conceptions de la culture au sein de l'Agenda du Développement Durable des Nations Unies : la culture comme étant une quatrième dimension (et non pas un pilier), comme étant un socle et un aspect transversal des politiques publiques, et plusieurs autres approches notamment celle allant d'un environnement durable à une culture durable. Pour Sacha Kagan, la question est

maintenant de savoir si on atteint vraiment une synergie entre ces deux concepts, qui ne soit pas basée sur le plus petit dénominateur commun mais sur une critique mutuelle et une réflexivité autocritique des deux côtés.

Il y a un risque fort pour le secteur artistique d'avoir une vision très sectorisée de cette problématique, alors que la plupart des problèmes auxquels notre société fait face sont interconnectés. Les responsables de projets et leurs équipes doivent réaliser leurs actions pour le climat, dont

le potentiel de développement est encore à optimiser. Cela ne se limite pas à avoir une faible empreinte carbone, ou à contribuer à la protection de la nature. Cette action passe plutôt par le développement des capacités humaines à la transformation et à la résilience (Patrick Degeorges). Pour parvenir à ce but, l'art devrait maintenir une qualité réflexive et critique, en nourrissant une tension entre l'art, l'activisme et l'affect, éveillant notre sensibilité à la complexité.

@ COAL

Pour le texte final de **Sacha Kagan** Rapporteur de l'Atelier Professionnel et le document de recommandations (en anglais), voir le lien: dropbox.com/sh/d3m4vs5v3roh842/AAA7G_hAKG1rILDh2qjvIFgJa?dl=0

ARTCOP21 : RESSOURCES ET AUTRES LIENS UTILES

Cette section est articulée autour des ressources partagées pendant l'Atelier Professionnel dans le cadre d'ArCOP21, notamment les ressources en ligne incluses dans les présentations ainsi que celles échangées lors des discussions au cours de l'Atelier. Cette liste loin d'être exhaustive peut vous aider à explorer certaines des idées phares partagées pour aller au delà de l'étape d'ArtCOP21.

Cette liste est complétée par des ressources partagées sur la page Facebook de GALA-Green Art Lab Alliance (projet financé dans le cadre du programme Culture de la Commission Européenne 2013-2015) <https://www.facebook.com/greenartlaballiance/>

POLITIQUES CULTURELLES (NATIONALES, LOCALES ET INTERNATIONALES) ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA SOUTENABILITÉ

IFACCA / Julie's Bicycle, D'Art Report 34, 'Les arts et la soutenabilité environnementale: Un panorama international' – 2014 (EN/FR/ES) juliesbicycle.com/resources/ifacca-dart-report

Stratégie de développement durable du Ministère de la Culture et de la Communication – France – 2011-2013 (FR) culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-durable

Focus sur l'impact des changements climatiques sur le patrimoine culturel – 2015 (FR) culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-durable/A-la-Une/Changement-climatique-quels-impacts-sur-le-patrimoine-culturel

Julie's Bicycle, 'Sustaining Great Art: Arts Council England Environmental Report' – 2015/16 (EN) juliesbicycle.com/resources/sustaining-great-art-arts-council-environmental-report/

Point culturel nordique - Promouvoir une région nordique pérenne – 2015 (EN) kulturkontakt.nord.org/en/content/promoting-sustainable-nordic-region

Conseil des Arts du Pays de Galles – 'Le déplacement culturel: Comment les artistes répondent au défi de la soutenabilité dans le Pays de Galles?' – 2014 (EN) arts.wales/arts-in-wales/inspire/sustain/sustainability-culture-shift

Green Art Lab Alliance – Le Guide des financements GALA 'Une sélection des opportunités de financements pour les

projets artistiques et culturels en lien avec la soutenabilité environnementale' - 2015 (EN) greenartlaballiance.eu/wp-content/uploads/2015/03/gala-funding-guide-final-FINAL.pdf

Goehler, Adrienne, 'Pensées conceptuelles sur la mise en place d'un fonds pour les arts et la soutenabilité', (Ed. Heinrich-Böll-Stiftung) – 2012 (EN) boell.de/sites/default/files/Fund_for_Aesthetics-engl.pdf

Fondation Europe-Asie, 'Arts. Environnement. Soutenabilité. Comment la culture peut-elle faire la différence?' – 2012 (EN) [asef.org/images/docs/Culture make a difference.pdf](http://asef.org/images/docs/Culture%20make%20a%20difference.pdf)

UCLG - Réseau mondial des villes, gouvernements locaux et régionaux, Agenda21 de la Culture, 'Culture – Actions' – 2015 (EN/FR/ES) agenda21culture.net/index.php/

UCLG - Réseau mondial des villes, gouvernements locaux et régionaux, Agenda21 de la Culture, 'La Culture, quatrième pilier du développement durable' – 2010 (EN/FR/ES) agenda21culture.net/images/a21c/4th-pilar/zz_Culture4pillarSD_eng.pdf
agenda21culture.net/images/a21c/4th-pilar/zz_Culture4pillarDD_fra.pdf
agenda21culture.net/images/a21c/4th-pilar/zz_Culture4pillarDS_esp.pdf

Groupe de travail sur l'Agenda des Nations Unies sur le Développement Post 2015, 'La Culture comme une force d'action et un facilitateur de pratiques durables' un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/2_culture.pdf

MODÈLES DE PARTENARIATS (PLURI-SECTORIELS, PUBLICS/PRIVÉS ETC.)

Science / Technologies / Environnement/ Arts

Cape Farewell, expéditions et projets avec des artistes, scientifiques, chercheurs (GB/Canada) (EN) capefarewell.com/

Expéditions Tara – avec le soutien d'Agnès B. (EN/FR) arctic.taraexpeditions.org/

The Current est un programme de trois ans exploratoire dans le Pacifique qui place la pratique créative en dehors du studio, les sciences en dehors des laboratoires et les participants en dehors de leurs zones de confort. Soutenu par Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. tba21.org/thecurrent

Quand les sciences rencontrent les arts par Julie's Bicycle, Technology Strategy Board et Green Futures (EN) juliesbicycle.com/resources/where-science-meets-art

Dark Ecology (voir ci-dessous dans la section sur la coopération européenne)

Arts, soutenabilité, communautés locales et financeurs publics/privés

Fonds culturel du Zimbabwe et l'exemple du projet Chilema Village Basketry (EN) herald.co.zw/women-put-traditional-art-on-limelight/culturefund.org.zw/mission-vision/ (voir sous 'strategic partnerships')

L'équipe de la soutenabilité artistique de la ville de Manchester et leur collaboration avec le conseil de la ville et les projets/initiatives de la ville verte (EN) ontheplatform.org.uk/mast

UNIDEE est le programme de formations développé par le bureau éducation de Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus, un projet artistique conçu par l'artiste Michelangelo Pistoletto en 1998 et localisé à Biella, Italie (EN / IT) cittadellarte.it/unidee/info.html

Mas Arte Mas Accion - Colombie (EN/ES) masartemasaccion.org

Climate Focus et le projet Sinfonia Trópico en Colombie (EN/ES) climatefocus.com/projects

Bamboo curtain studio –Taiwan (EN/CN) bambooculture.com/en
bambooculture.com/en/project/2004

Centre Rujak pour les études urbaines et le fonds pour les arts et l'écologie – résidence sur l'écologie et les communautés locales à Yogyakarta – Indonésie (EN /IN) rujak.org

Un programme d'artistes en résidence articulé autour des Objectifs du Développement des Nations Unies, par Creative Carbon Scotland creativecarbonscotland.com/mull-residency-2015-reflections/

Coopération au sein de l'Union européenne

Imagine2020, un réseau de lieux et festivals européens explorant les causes et les effets du changement climatique via les pratiques artistiques. imagine2020.eu/

Dark ecology: un projet artistique, de recherché et de commissions d'œuvres avec des partenaires russes, norvégiens et européens (2014-2016) darkecology.net

Dark Ecology fait partie du projet Changing Weathers, une série d'activités et d'actions reflétant le statut du paysage culturel en mouvement de l'Europe, prenant en considération les changements géophysiques, géopolitiques et les vecteurs technologiques leur donnant forme. changingweathers.net

APS (Active Public Space), un projet co-financé européen avec pour objectif le développement des connaissances pour un espace public actif, notamment en relation avec le développement urbain pérenne. activepublicspace.org

@ Natur Wuhan - Rios Vivos

@ Droits réservés EE Music - Lézarts verts - Michelangelo Pistoletto

GALA-Green Art Lab Alliance - voir les ressources de cette alliance de connaissances sur les pratiques artistiques et les problématiques de soutenabilité pour la période 2013-2015 (sous 'Engage' and 'get inspired'). greenartlaballiance.eu

Energy Efficient Music (EE Music) : financé par Energie Intelligente Europe – un projet pour mettre en place une culture énergétique de la musique efficiente et pérenne en Europe, via des ateliers, des formations, des audits en énergie et un partage des connaissances dans plus de 27 pays et 6 langues. ee-music.eu/

RIBuild est un projet de recherché de l'Union européenne qui développe des critères de référence sur l'installation des systèmes d'isolation thermique interne pour les bâtiments historiques tout en maintenant le patrimoine architectural et culturel. ribuild.eu/about

◆ Partage de ressources et d'informations soutenu par des organisations publiques ou privées

Ressource0 par COAL (EN/FR) – Initiative soutenue dans sa première phase de mise en œuvre par le Ministère de l'Écologie, de l'environnement et de la mer ressource0.com/

Culture et changement climatique et Future Perfect (EN/DE) - Soutenus par le Goethe Institut goethe.de/ins/cz/prj/fup/ueb/enindex.htm

Focus sur les résidences d'artistes et l'écologie (EN) – Ressources développées par l'Alliance of Artists' Communities artistcommunities.org/arts-ecology-residency-programs artistcommunities.org/arts-ecology-tools-resources

Voir aussi pour les programmes d'artistes en résidences: DutchCulture / TransArtists – la plate-forme d'artistes en résidences avec une section sur la soutenabilité transartists.org/category/free-tagging/sustainability

La publication, Verdir les arts – Une réflexion sur les artistes 'verts' en Australie (EN) - 2015 issuu.com/mattwicking/docs/greeningthearts

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES DURABLES

◆ Incubateurs, facilitateurs et connecteurs

OUIshare, la mission globale de cette communauté est de construire et de nourrir une société collaborative en connectant les gens, les organisations et les idées autour des principes d'équité, d'ouverture et de confiance. ouishare.net/

Fondation européenne de la Culture – Idea Camp
Le camp des idées est basé sur les principes d'une culture libre et ouverte. Il offre un espace sécurisé et inspirant pour la fertilisation des idées, tout en permettant aux projets et partenariats d'émerger. culturalfoundation.eu/idea-camp/

Robert Bosch Stiftung – Les acteurs du changement urbain : ce programme encourage des collaborations à plusieurs niveaux, des initiatives culturelles et le développement urbain. bosch-stiftung.de

ArtsCollaboratory - Un projet atour de la formation d'un nouvel écosystème sur les initiatives culturelles, sociales et environnementales du Sud – financé par la Fondation DOEN artscollaboratory.org

Lilo, un moteur de recherche éthique qui finance des projets sociaux et environnementaux lilo.org

◆ Et aussi

Trans Europe Halles: Consultez les sections du réseau des centres culturels indépendants ou cliquez sur 'sustainability' teh.net/resources/

PROCÉDÉS VERTS VERSUS CONTENUS VERTS

◆ Ressources

Une sélection des ressources de Julie's Bicycle: des guides pratiques, des fiches, des conseils et des études de cas sur l'énergie, l'eau, les matériaux, et tout ce qui vous permettra de mettre en œuvre un travail culturel pérenne : juliesbicycle.com/resources

Julie's Bicycle, 'Guide pratique: Communiquer la soutenabilité' juliesbicycle.com/resources/communicating-sustainability

Julie's Bicycle, 'Guide de préparation au futur: Investir dans des bâtiments pérennes d'un point de vue environnemental' juliesbicycle.com/resources/fit-for-the-future-guide

Julie's Bicycle, 'Guide pratique: Le trajet des publics' juliesbicycle.com/resources/audience-travel-guide/

Julie's Bicycle, 'Guide pratique: Productions et Expositions' juliesbicycle.com/resources/productions-and-exhibitions

Julie's Bicycle (Commissionné par On the Move), 'Le guide de la mobilité verte pour le secteur des arts du spectacle' – (anglais, français, italien, allemand et chinois) on-the-move.org/about/ourownnews/article/14222/green-mobility-guide-for-the-performing-arts/

Guide des administrations éco-responsables par l'ADEME (FR) ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf

"Transformations joyeuses dans un monde turbulent - Vers des pratiques artistiques écologiques" (2012) – d'après un projet du VTI. Avec le soutien du Réseau des Arts de Bruxelles (FR) rabbko.be/fr/publication/transformations-joyeuses-dans-un-monde-turbulent

Ecoprod, pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans les productions audiovisuelles (EN /FR) ecoprod.com

Festival International d'Art Lyrique – Développement durable et éco-conception (FR) festival-aix.com/fr/le-festival-daix/notre-demarche-de-developpement-durable

Série de conférences de la culture verte: La série de Green Culture Conference est l'un des événements les plus importants en Europe du Sud-est pour traiter du rôle des industries créatives sur les questions de soutenabilité en-

vironnementale. (EN) greencultureconference.org

◆ Outils d'impact environnemental

Eco-conception des événements culturels : une sélection d'outils (FR) ressource0.com/outils/

Julie's Bicycle Outils d'industries vertes (EN) juliesbicycle.com/services/ig-tools
Egalement en FR, DE, PL, PT, LV, BG, ES via EE Music : ee-music.eu/ig-tools

Creative Carbon Scotland – Formation et outils creativecarbonscotland.com

Ecoprod, Carbon' clap (FR) carbonclap.ecoprod.com/

Albert, un calculateur carbone pour évaluer l'impact des productions artistiques sur écran (EN) calc.wearealbert.org/default.aspx

Powerful Thinking: Un centre de 'penser-faire' connectant des promoteurs de festivals et des fournisseurs d'énergie renouvelable. Outils et fiches sur l'énergie pour les festivals et événements. (EN) powerful-thinking.org.uk

The Center for Sustainable Practice in the Arts est un centre de réflexions sur la soutenabilité concernant les arts et la culture aux Etats-Unis. Consultez leurs ressources et outils ainsi que leur magazine publié tous les quatre mois (EN) sustainablepractice.org/

Broadway Green Alliance – Consultez leurs ressources (guide du théâtre vert, guide des lumières etc.) (EN) broadwaygreen.com/resources/

La boîte à outils du réseau éco-événements à Nantes (FR) reseau-eco-evenement.net

◆ Initiatives et appels à actions

Le collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne (+ Charte) (FR) lecollectifdesfestivals.org/collectif/lassociation/la-charte/

Bonnes pratiques dans le spectacle vivant – Bis de Nantes 2015 (FR) bischezdd.net/

L'appel ecostage est un engagement public et une déclaration positive pour travailler de façon écologique dans le secteur des arts de la scène. ecostagepledge.com

@ Droits réservés Stuwa - Bamboo Curtain Studio - Fonds culturel du Zimbabwe

◆ Et aussi

greenmuseum.org, est un musée 100% en ligne sur l'art environnemental. Créé en 2001 sur une base de bénévolat. (voir 'related links and resources') greenmuseum.org

Climarte festival, Melbourne - Australie. Voir les ressources de ce festival incontournable en Australie. climarte.org/resources/

AGIR LOCALEMENT, MOBILISER GLOBALEMENT

◆ Bonnes pratiques, Initiatives locales et interconnectées

Ecoart Uganda, un groupe de 14 artistes unis pour sensibiliser sur les questions environnementales à travers les arts visuels. facebook.com/ecoartuganda/

Basurama, un collectif avec des projets en Espagne, Portugal, Zimbabwe, Marco, Turquie, Brésil etc. (EN, PT, ES) basurama.org

Partizaning, un collectif d'artistes engagés dans la guérilla urbaine en Russie culture360.asef.org/magazine/artists-intervention-sustainable-city-interview-partizaning/

STUWA est le parcours artistique des villages du Sundgau, créé en 2015 sous l'impulsion du syndicat d'initiative des Pays du Sundgau, terroir du sud de l'Alsace. La direction artistique du projet a, dès son origine, été confiée à COAL. (FR) projetcoal.org/coal/category/stuwa-art-et-nature-dans-le-sundgau/

Rapport du Séminaire global de Salzburg: Au delà des pratiques vertes: Les arts comme catalyseur de la soutenabilité- 2016 (EN) salzburgglobal.org/topics/article/beyond-green-the-arts-as-a-catalyst-for-sustainability-report-now-online.html

Nesta, 'Galvaniser les réponses des communautés locales contre le changement climatique' - 2011 (EN) nesta.org.uk/sites/default/files/galvanising_community-led_responses_to_climate_change.pdf

Réponses créatives aux enjeux de soutenabilité - Corée par Yasmine Ostendorf - 2015 (EN) Une publication soutenue la Fondation Europe-Asie culture360.asef.org/asef-news/creative-responses-to-sustainability-korea-guide-launched/

Réponses créatives aux enjeux de soutenabilité - Singapour par Yasmine Ostendorf - 2015 (EN) Une publication soutenue la Fondation Europe-Asie culture360.asef.org/asef-news/creative-responses-to-sustainability-singapore-guide-launched/

TINFO/ Théâtre Info Finlande: Soutenabilité, Résilience et les Utopies de Performance - 2015 (EN/DE) tinfo.fi/e-julkaisut/sustainability_resilience_and_performance_utopias/ tinfo.fi/e-julkaisut/bestandigkeit_nachhaltigkeit_und_performance-utopien/

IETM & COAL, Nouvelles perspectives 'L'art pour le bien de la planète' - 2015 (EN/FR) ietm.org/en/publications/fresh-perspectives-4-art-for-the-planets-sake ietm.org/fr/publications/nouvelles-perspectives-4-art-for-the-planets-sake

Sacha Kagan, Vers un changement (environnemental) - Transformer l'art et les cultures de la soutenabilité (Publié par la Fondation Heinrich Böll) - 2012 (EN /DE) boell.de/en/content/toward-global-environmental-change

FOCUS SUR L'AMÉRIQUE LATINE (REMERCIEMENTS À SINA RIBAK)

Estudio Nuboso (Panama) est une plate-forme artistique qui traite des thématiques de l'écologie humaine, de la culture et de la société via des résidences pluri-disciplinaires, des publications et des projets. (EN/ES) estudionuboso.org

FLORA ars + natura (Colombia) est un espace d'art contemporain à Bogota qui met l'accent sur la relation entre l'art et la nature. FLORA se concentre sur la production au travers de commissions et de résidences et la diffusion et l'éducation. (EN/ES) arteflora.org/

Lighthouse Providencia propose le Festival de Cine Eco-cultural Seaflower qui illustre les thèmes sociaux et environnementaux des Caraïbes. Depuis 10 ans Lighthouse

travaille dans le développement des arts, de la communication, l'éducation et la culture sur les îles de Providencia, Santa Catalina et San Andrés. (ES) lighthouseprovidencia.com/

Klosko (Bolivia) organise notamment "Abubuya": un atelier d'artistes visuels contemporains sur la rivière amazonienne "Mamoré" avec un échange culturel entre participants, l'équipage du bateau Reine de Enin et la communauté Rosario qui y vit et est confrontée à des inondations cycliques. (ES) kioskogaleria.com/

HAWAPI est une organisation artistique indépendante basée au Pérou qui organise un événement artistique annuel dans des lieux reculés et touchés par le problème des mines et du changement climatique. Les résidences d'artistes promeuvent des échanges pertinents sur ces enjeux. hawapi.org

Platohedro est un organisme à but non lucratif qui fonctionne telle une plate-forme collaborative de création basée à Medellín, en Colombie. Depuis 2004, Platohedro se consacre à l'expérimentation artistique, l'enquête de la culture libre, et la recherche du bien-être commun à travers des processus de création et de formation ouverts à tous (notamment un potager commun). platohedro.org

Labverde est un programme artistique d'immersion en Amazonie. (EN/PT) labverde.com/

◆ Réseaux / Plate-formes d'information coordonnées par des individuels / professionnels et/ou des activistes

Cultura21, un réseau pluri-sectoriel et trans-local incontournable, articulé autour d'un groupe international et de plusieurs structures ancrées localement de par le monde (EN) cultura21.net

ecoscenography mis en place par la designer Tanja Beer, en thèse à l'Université de Melbourne, Australie, qui recherche la mise en place d'un design écologique sur les principes du théâtre. ecoscenography.com

Artists and Climate Change rassemble des contributions de la communauté artistique sur le problème du changement climatique (EN) artistsandclimatechange.com/

Ecoart network, un réseau de professionnels engagés sur les pratiques de l'art écologique (EN) ecoartnetwork.org/wordpress/about/

CLIMARTE aborde le pouvoir créatif des arts pour informer, engager et encourager des actions autour des changements climatiques. (EN) climarte.org

Rhizom, un réseau collaboratif pour la production de cultures locales et la diffusion locale. (EN) rhizom.net

Une collection par Howlround en lien avec les changements climatiques et les pratiques artistiques. (EN) howlround.com

@ Droits réservés

CONÇU ET ORGANISÉ PAR

ARTCOP21

SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR

L'Atelier Professionnel ArtCOP21 est labellisé Paris Climat 2015 par le secrétariat général de la COP21.

EN PARTENARIAT AVEC

La Fondation Europe-Asie (Asia-Europe Foundation) contribue à ce projet via un financement de l'Union européenne.

Remerciements à Hannah Van Den Berg, Maïa Sert, Andrée Coconnier, Sina Ribak (resources) pour leurs contributions à l'atelier Professionnel d'ArtCOP21

Et remerciements spéciaux pour la publication à :

L'Atelier professionnel, est l'une des cinq actions d'ArtCOP21, l'Agenda Culturel Paris Climat 2015 - Annonce 2015

ArtCOP21 est un vaste programme d'actions et de mobilisations artistiques et citoyennes déployé dans l'espace public et une pluralité de lieux culturels pour la COP21. Au total, ce sont plus de 400 acteurs et d'institutions culturelles françaises et internationales regroupant les meilleures initiatives associant art et développement durable à travers le monde qui collaborent de manière inédite pour lutter contre le changement climatique. ArtCOP21 est une initiative de COAL en partenariat avec Cape Farewell, les deux premiers culturels européens à mobiliser les acteurs culturels sur les enjeux climatiques.

- ArtCOP21, se structure autour de cinq volets d'actions :
- Des installations artistiques monumentales et participatives dans l'espace public
 - l'Agenda Culturel Paris Climat 2015 proposant un guide numérique et des quartiers généraux à la gaité lyrique réunissant les meilleures initiatives dans un parcours artistique sur le climat
 - Une édition spéciale du Prix Coal Art et Environnement et son appel à projet international sur le climat qui a réuni plus de 350 projets d'artistes
 - La Conférence des Parties Créatives, un forum public de dix jours pour réinventer ensemble le monde de demain.

