

Place des œuvres, des artistes et des lieux dans les processus de transition

Place des œuvres, des artistes et des lieux dans les processus de transition

Atelier participatif autour de la **responsabilité** des artistes dans la circulation des nouveaux récits qui s'appuiera sur les travaux de l'ADEME pour **explorer la notion de nouveaux imaginaires** et **interroger l'articulation entre discours et transformation des pratiques**.

Il abordera les questions suivantes :

- Comment inscrire les nouveaux récits dans une réalité tangible ?
- Comment les lieux de transformation peuvent-ils donner des clés pour accompagner le changement des comportements ?
- Quelle est la responsabilité des artistes et des acteurs culturels dans ces mutations ?
- Présentation des différents niveaux d'engagement et réflexion sur des actions concrètes.

 Intervenant : Cyril Delfosse, conseiller pour la transformation écologique des organisations culturelles et co-fondateur du Bureau des acclimations.

Présentation

Il n'est rien en ce monde qui ne soit à la fois réel, social et narré. Bruno Latour

A l'instar de la nature, nous ne supportons pas le vide. Nous sommes incapables de constater sans aussitôt chercher à "comprendre". Et nous comprenons, essentiellement, par le truchement des récits, c'est-à-dire des fictions. Nancy Huston – L'espèce fabulatrice

Le mot culture désigne ce vaste éventail des choses expérimentées de diverses manières en nombre indéfini. John Dewey - L'Art comme expérience

La transition écologique

Rob Hopkins – Villes en transition

« Ensemble de principes et de pratiques visant l'émergence d'un nouveau modèle économique et social, susceptible d'apporter une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle ».

Quelques définitions

Imaginaire = ensemble dynamique de représentations qui façonnent une vision collective du monde.

→ Nouveau(x) imaginaire(s) ? Nouvelle(s) représentation(s) ?

Récit = manifestation d'une histoire sous une forme structurée, par le biais de la narration : mythes, contes, romans, films. Un récit raconte ce qui anime un imaginaire.

→ Nouveau(x) récit(s) ?

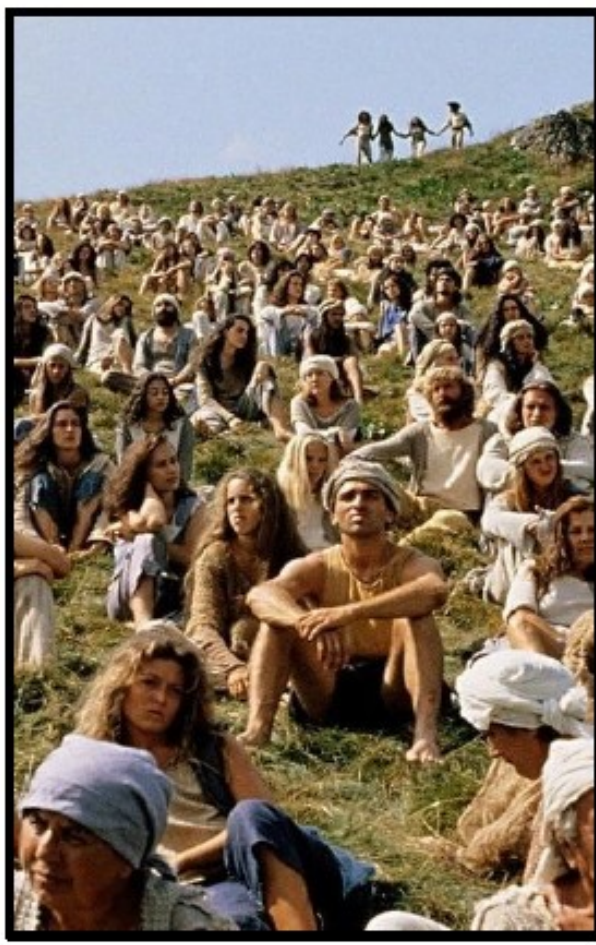
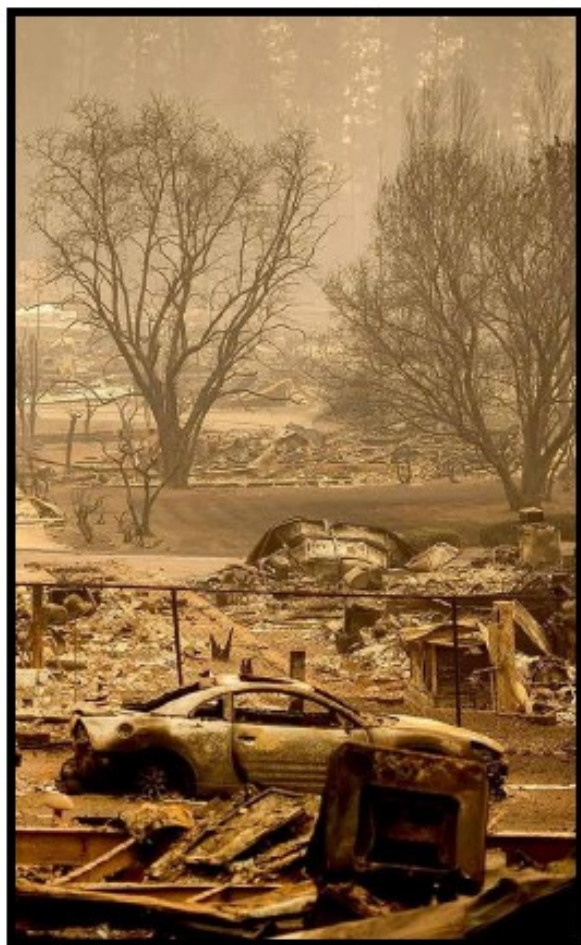
Prospective = formalisation d'un futur possible à partir d'un travail autour de tendances lourdes et de signaux faibles.

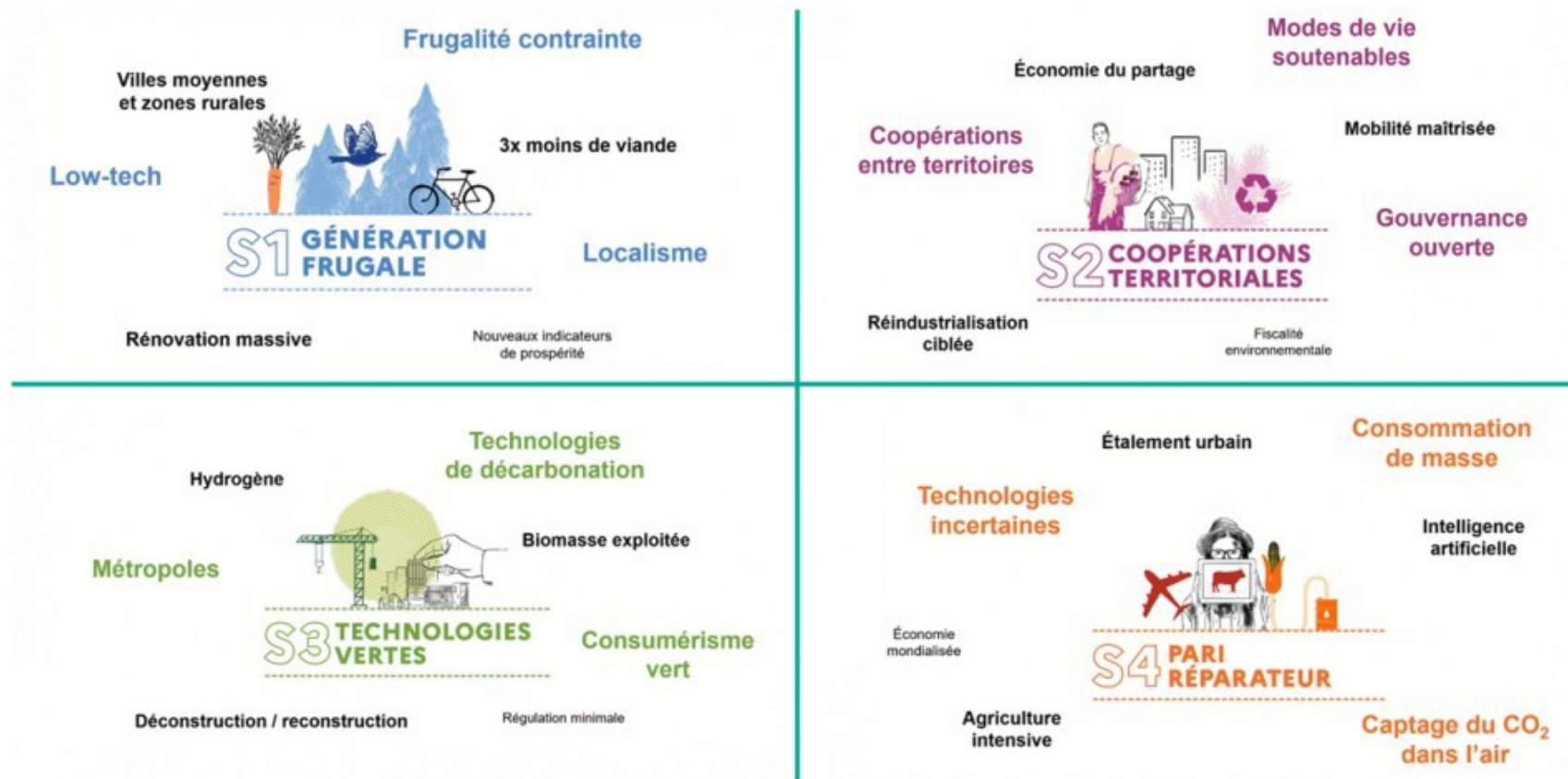
**De quels nouveaux imaginaires
avons-nous besoin ?**

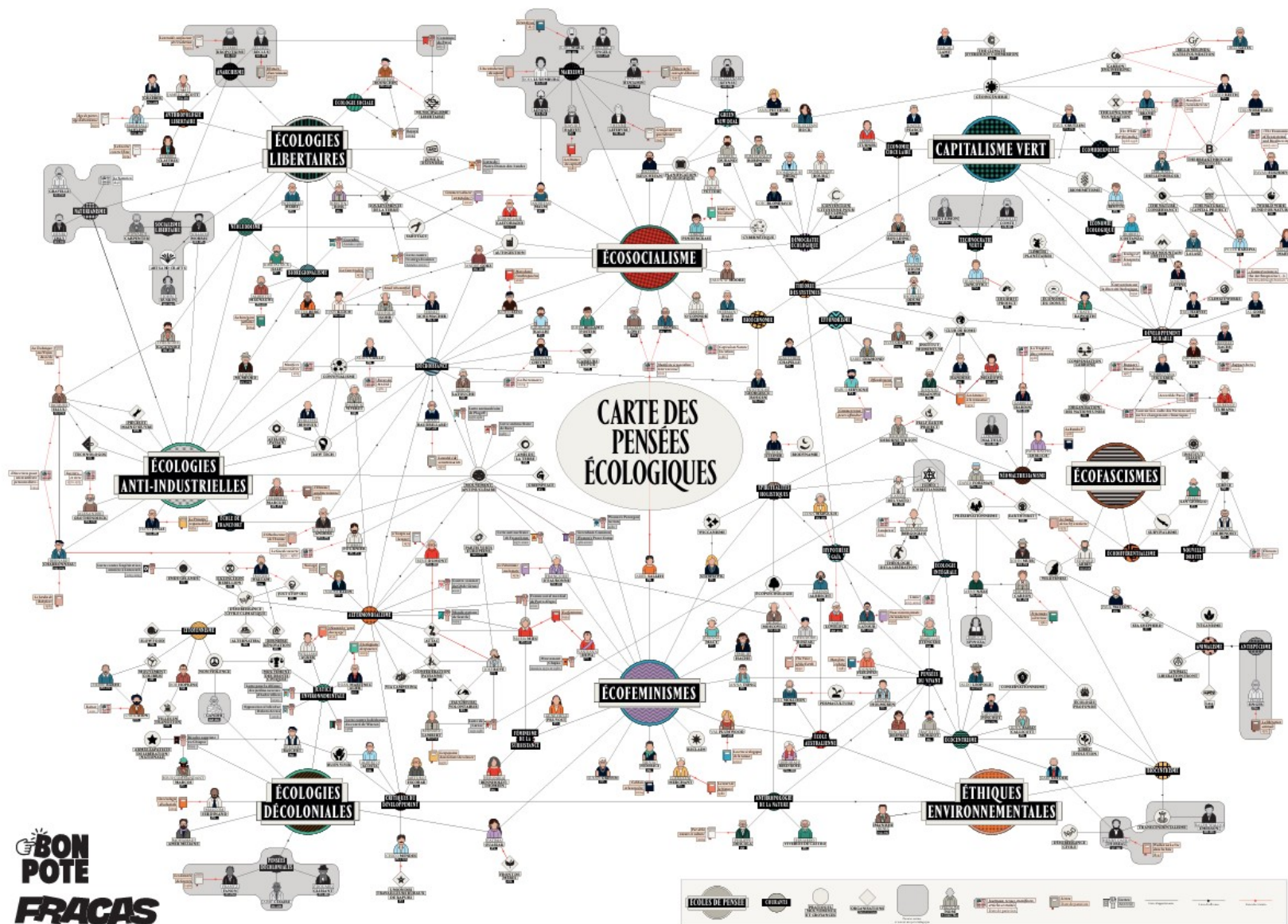
**A quelles conditions le récit
peut-il changer nos comportements ?**

**Que peuvent faire les artistes et les acteurs
culturels pour véhiculer
de nouveaux imaginaires ?**

**De quels nouveaux imaginaires
avons-nous besoin ?**

3 siècles de mobilisation contre :

- L'appropriation des terres, des ressources, des savoirs.
- La pollution des sols, de l'eau, de l'air.
- La destruction du vivant

Hors d'Europe, les administrateurs coloniaux du XIXe siècle découvrent des nations qu'ils, à leurs yeux, seraient tout à fait sous-exploitées et en cours de destruction en raison des pratiques archaïques qui les caractérisaient. L'indigénisme, le colonialisme se veut ainsi, également, missionnaire : il apparaît aux puissances européennes de restaurer la nature de l'Asie, des océans, des océans ou du Pacifique. Le Magasin en fait un exemple. Alors que les pressions sur les forêts s'accroissent avec l'occupation militaire française à partir de 1830, les savants et les administrateurs qui investissent la région de la Nouvelle-Calédonie, à l'époque, l'y ont produit qui avait coincé avec l'arrivée des nomades australian au Moyen Âge. Leurs pratiques agricoles avaient entraîné la destruction des forêts qui avaient entraîné la destruction de la conséquence modifiée son climat. Le nomadisme, placé au bas de l'échelle des civilisations depuis Condorcet, représentait des Lumière, donc dans la région de la Nouvelle-Calédonie, la preuve évidente. Les Français manquaient pas d'invoquer les témoignages des anciens, comme celui du géographe et philosophe grec Strabon, qui décrit la région comme le « grenier à blé de l'Asie » et fait très supérieurs à ceux de l'Antiquité.

Hors d'Europe, les administrateurs coloniaux du XIXe siècle découvrent des nations qu'ils, à leurs yeux, seraient tout à fait sous-exploitées et en cours de destruction en raison des pratiques archaïques qui les caractérisaient. L'indigénisme, la politique coloniale se veut ainsi, également, missionnaire : le « progrès » leur apparaît aux puissances européennes de restaurer la nature de l'Asie, des Indes orientales ou du Pacifique.

Le Magasin en fait un thème récurrent. Alors que les pressions sur les forêts s'accroissent avec l'occupation militaire française à partir de 1830, les savants et les administrateurs qui investissent la région s'efforcent de décrire l'écologie tropicale. L'ey est produit qui avait coincé avec l'arrivée des nomades arabes au Moyen Âge. Leurs pratiques agropastorales avaient détruit les forêts qui les protégeaient. L'ey est le produit de la conséquence modifi¹ son climat. Le nomadisme, placé au bas de l'échelle des civilisations depuis Condorcet, représentait des Lumignons, doit donc être éradiqué. L'indigénisme, qui se veut la preuve écologiste, les Français manquent pas d'invoquer les témoignages des anciens, comme celui du géographe et philosophe grec Strabon, qui décrit la région comme le « grenier à blé de l'Asie » et fait dire à ses habitants qu'ils sont plus sages qu'en fait très supérieurs à ceux de l'Anatolie.

Né en 1883, Aldo Leopold commence sa carrière au Forest Service américain avant d'entrer à l'Université du Wisconsin, où il finit par diriger le Département de Wildlife Management. Il joue ainsi un rôle central dans la mise en place de la conservation des ressources naturelles aux États-Unis, fondant la Wilderness Society en 1930 et dirigeant l'Ecological Society of America en 1934. Encourage les premiers biologistes américains à intégrer l'écologie dans leur champ d'étude et prend la tête en 1934 de l'University of Wisconsin Arboretum and Wild Life Refuge. Ce sont ses écrits, et en particulier son célèbre essai *Sand County*, qui donnent une importance sans équivalent dans le mouvement environnemental, en particulier son ouvrage posthume, *Amphimachus d'un continent des sables*, qui a influencé profondément la pensée écologique. L'indique, ce livre est d'abord un chant d'amour à la nature sauvage, décrite selon les mois de l'année ou les lieux que Leopold visite, dans des pages où la poésie se mêle à la rigueur scientifique, écologique et philosophique en formation.

[illegible]

Legon vert, voyage sur le fleuve Colorado,

Couverture d'un cahier scolaire
représentant une plantation de canne
à sucre en Guadeloupe, 1892

À la fin des années 1960 aux États-Unis, les catastrophes environnementales s'accroissent et s'ajoutent à la dégradation générale de la qualité de l'air et de la terre. Le terme de "terre" s'abîme sur les plages de Santa Barbara au début de l'année 1969, tout comme l'incendie de la rivière Cuyahoga à Cleveland, grange de pétrole et usine chimique, brûlent pendant une semaine, entraînant le décès d'une structure démocratique du Wisconsin Gaylord Nelson qui a le 23 un activiste de Stanford, Denis Hayes, d'organiser la première "Earth Day" le 4 avril 1970. L'initiative est créée. Elle s'inspire tout droit des mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam ; la pratique des *touch-ins* notamment, où les participants se jettent les uns sur les autres se multiplient sur les campus, doit être étendue aux enjeux environnementaux, afin de mobiliser l'énergie d'une jeunesse révoltée. Ce sont donc les étudiants qui les premiers se mettent à la tête d'une file de jeunes à s'inscrire au mieux dans le calendrier académique. Si deux mille universités répondent à l'appel, l'importance de cette journée est cependant limitée : étudiants mis en scène par les médias et des communautés qui se saisissent de l'occasion.

à pieds ou dans les pous et sur les
fielles, défilés ou à bicyclette, pour
pollution automobile, on plante des
cyclos, on soumet des proclamations
à la nature aux hommes politiques
s'intéresser au mouvement, etc.
efforts de Nelson pour ne pas polir
qui souhaite aussi ouverte que
et reconnaître que les manifestants
jeunes, blancs et démocrates - même
jeunes hautes font état de vingt millions
avoir participé à la journée.
soulignent d'ailleurs dans les mois que
erie de conscience inédite des enjeux
antiaux dans les esprits des Américains.
Nelson n'y est pas insensible, et cette
sans doute beaucoup contribué
en décembre 1970 de l'Union mondiale
agency. En 1980, le Jour de la Terre
dimension internationale et réunit
certaines de millions de personnes

Mobilisant cinquante puis cent cinquante mille manifestants autour de l'enquête publique, la protestation est ponctuée de poursuites judiciaires : en mars 1979, à Quimper, le procès de neuf « Bretons », ainsi que les nomme la presse, est encadré par l'intervention des forces de l'ordre envoyées pour disperser les quatre à six mille manifestants massés autour du palais de justice. Condamnés pour huit d'entre eux à des peines de prison, les militants sont cependant laissés en liberté.

usains en liberté.

Aux succès de l'autochaurouffée, des blessés, l'intervention de parachutistes venus prêter main forte aux sept escadrons de gendarmes mobiles stationnés aux environs, mais aussi des flûtes de soutien, des fest-noz, la détermination des femmes qui ont joué un rôle de premier plan, tel est le visage d'une lutte à la fois violente et festive. Et c'est aussi l'histoire d'un homme, un homme qui insiste sur la lassitude des Bretons face au dictat et à l'insolence des technocrates de Paris qui ne réalisent pas aux mœurs noires (« moutons jaugouh'hou, radioactifs de merde ») ? C'est long combat se solde par l'annulation du projet de présidence de la République François Mitterrand à la fin de mai 1981.

Immortalisé par le film documentaire *Plagif, des pierres contre des fusils* de Nicole et Félix Garrec, cette lutte victorieuse est devenue l'hymne. Avec ses cent mille entrées, le film s'en vifient aussi la postérité d'un conflit.

Le symbole de l'affaire Breizh, le drapeau tricolore breton, cette « bannière breizh » d'inspiration locale contre l'appareil d'État, est devenu le modèle de bien d'autres actions.

L'affaire de la centrale nucléaire de Plougoff entre 1978 et mars 1980, marquée par dix semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans, est emblématique des mobilisations antinucléaires. Après la publication de la liste des sites bretons susceptibles d'accueillir une centrale nucléaire, la mobilisation est déclenchée par une conférence de géologues venant faire sonder sur le site de Feunteun And, un terrain tranquille du Finistère, à côté de la ville de Plougoff. Dès le 9 juin 1976, les premiers barrages sont édifiés et un comité de défense voit le jour, présidé par le maire, Jean-Marie Kerloec'h. Quand, à la fin de l'année 1978, EDF attire son choix sur Plougoff, la lutte continue jusqu'en janvier 1980 lorsque le refus d'accueillir les commissaires chargés de l'enquête d'utilité publique.

Pointe du Raz à Plougoff, 1186

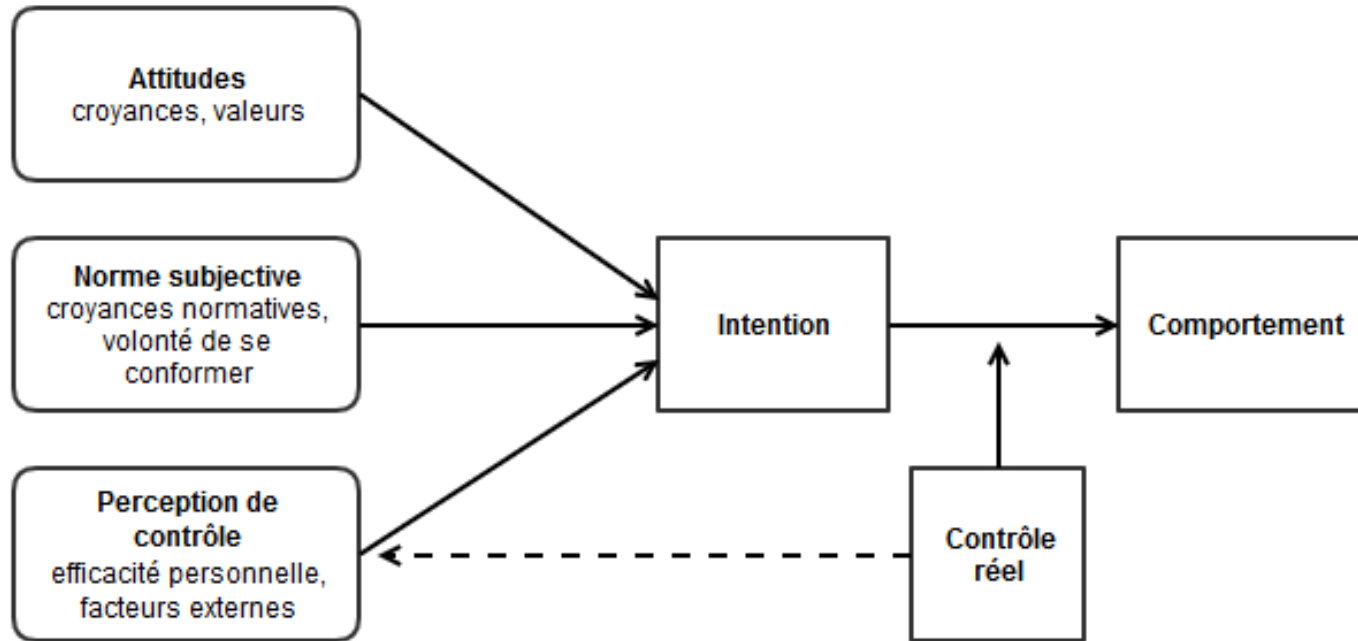

Synthèse des deux pistes de valorisation d'imaginaires

	Raconter une histoire pour convaincre	Mettre en débat les possibles pour interpeller
Postulats	Les imaginaires sont l'antichambre de l'action	La bonne compréhension de nos imaginaires est une étape d'un processus de changement
Visées	Performative	Délibérative et prospective
Finalités	Affronter les récits dominants, convaincre le public	Mettre en débat les récits alternatifs pour interpeller voire encapaciter les participants
Modalités	Suivre une histoire, vivre une émotion	Débattre (raisonnement), se projeter autour de situations du quotidien
Formats	Film, image choc, mise en expérience, etc. avec une grande qualité de format	Typologie, scénarios, design fiction, mise en débat
Exemples	L'Assemblée citoyenne des imaginaires, La Fabrique des Récits	Eau futurE, Futurs Possibles

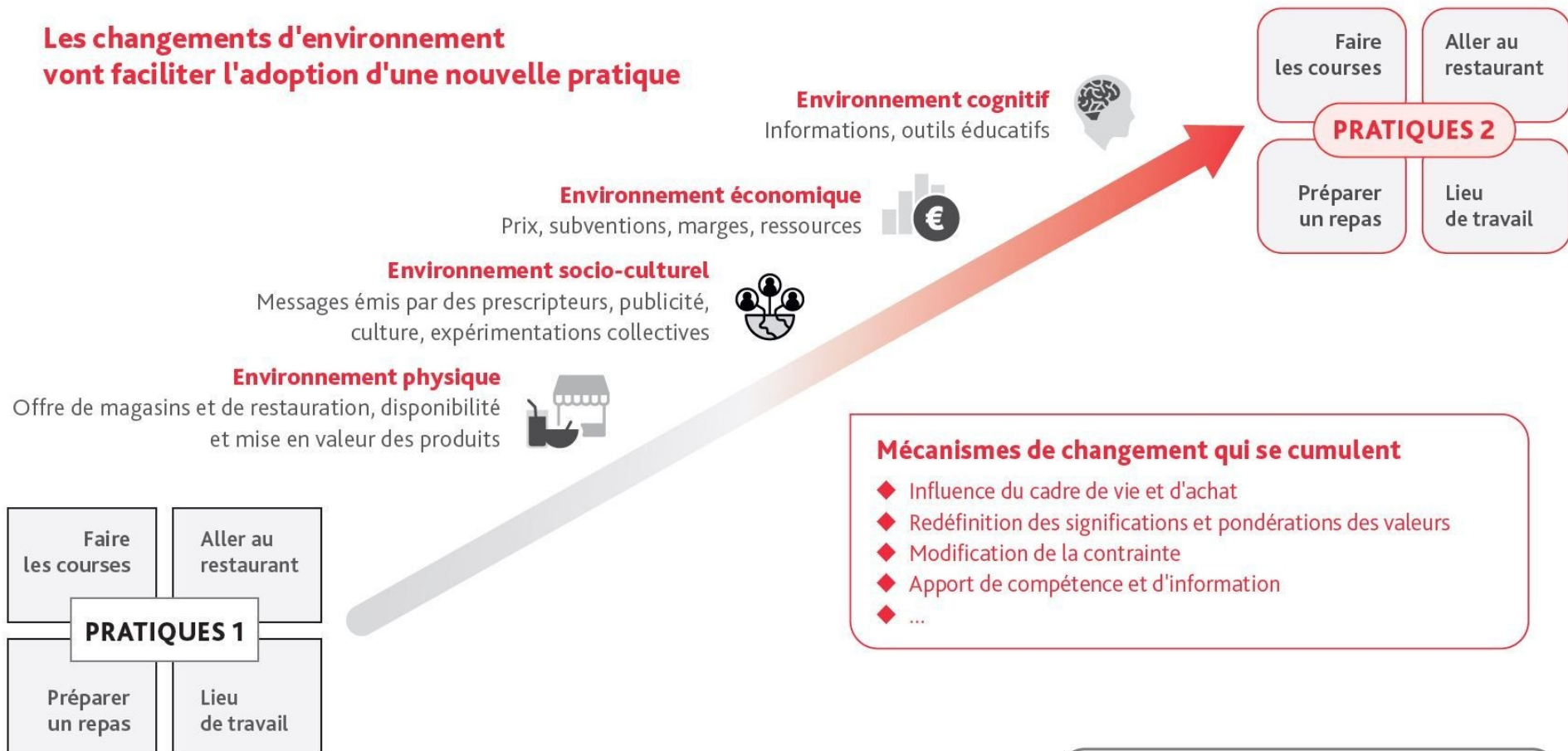
A quelles conditions le récit
peut-il changer nos comportements ?

Faire évoluer les comportements

Modèle de la théorie du comportement planifié, selon Ajzen (2012)

Les changements d'environnement vont faciliter l'adoption d'une nouvelle pratique

Institutions, règles et dispositifs collectifs

Les déterminants des logiques d'actions

1. Adapter les actions et messages aux publics et aux niveaux d'engagement

2. Prendre en compte les motivations internes

- Dépasser l'argument environnemental
- Diffuser des messages positifs
- Réduire la distanciation spatiale, temporelle et sociale

3. Accompagner le passage à l'action

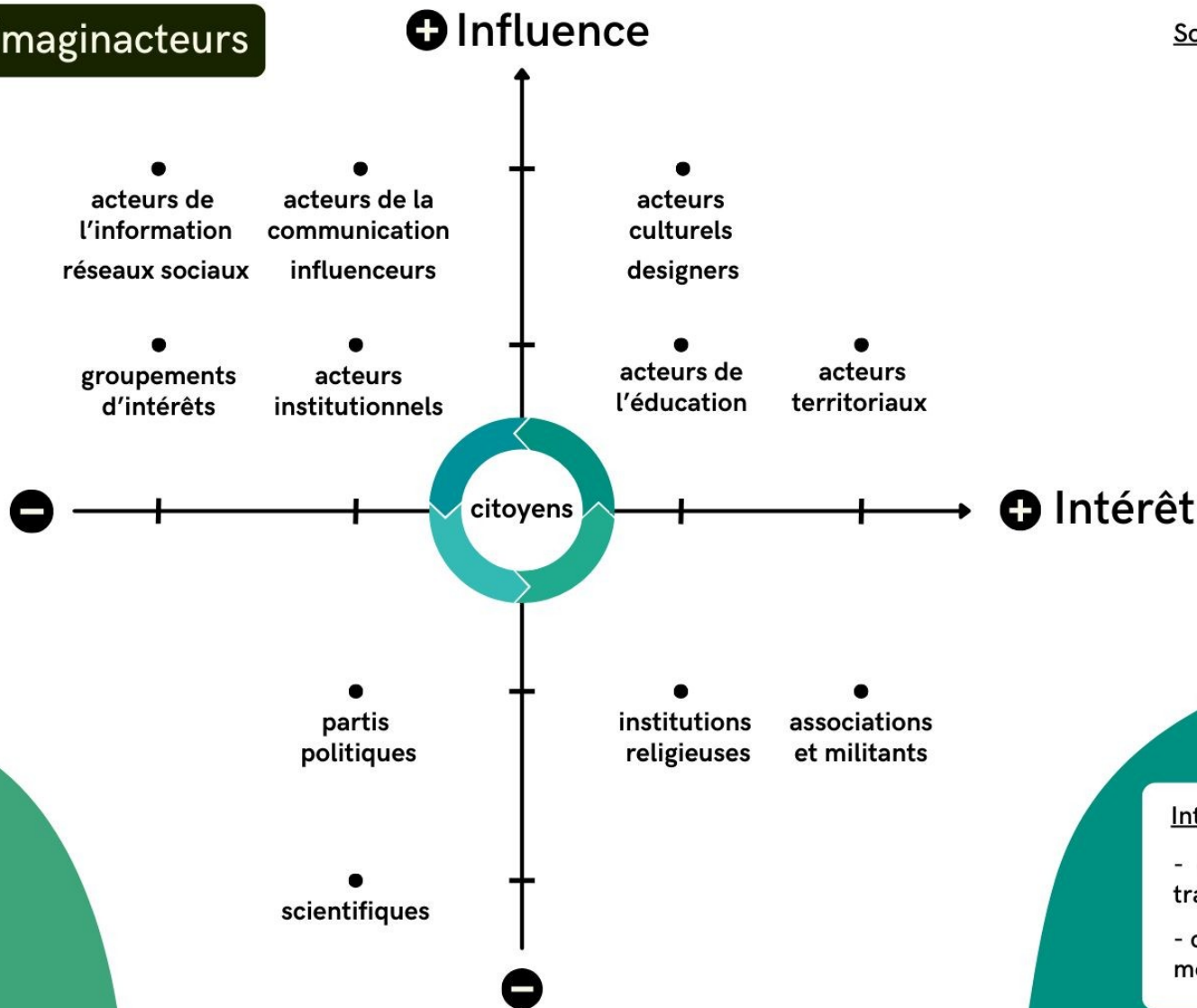
- Susciter la réflexivité
 - Valoriser le pouvoir d'action individuel
 - Favoriser l'appropriation des informations
 - Informer sur les pratiques alternatives
 - Accompagner l'apprentissage de savoirs-faire
- Nécessité d'inscrire l'action individuelle dans une dynamique collective : sentiment d'appartenance, influence des pairs, partage d'expérience.

Cartographie des imaginacteurs

Source : Jules Colé, 2024

Les imaginacteurs sont les personnes ou les organisations ayant le plus d'influence sur nos imaginaires collectifs.

Ils peuvent être créateurs de récits et/ou vecteurs d'imaginaires, directement et/ou indirectement.

Influence (directe) :

- capacité à nourrir des récits et des imaginaires
- à l'échelle macro et à court/moyen termes

Intérêt (général) :

- engouement pour une transition culturelle
- consonnance avec le mode de fonctionnement

Ce que fait l'art à / de / avec l'écologie

**Nouveaux
récits**

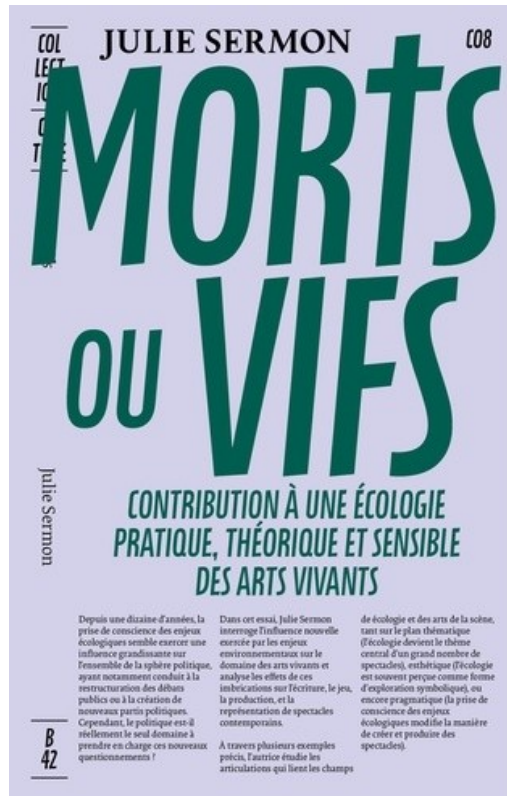
**Art témoin
engagé**

**Art avec le
vivant**

**Art en
territoire**

« L'art ne fabrique pas des relations avec la société que par la représentation d'œuvres auxquelles il conviendrait d'accéder, mais aussi par les manières de faire œuvre ».

Que peuvent faire les artistes et les acteurs culturels pour véhiculer de nouveaux imaginaires ?

Il existe 3 modes de relation
entre proposition artistique et écologie :

- Adaptation (thématique)
- Représentation (esthétique)
- Appropriation (pragmatique)

Un nouveau régime d'attention

Modes de vie & enjeux écologiques

dans les films nommés aux

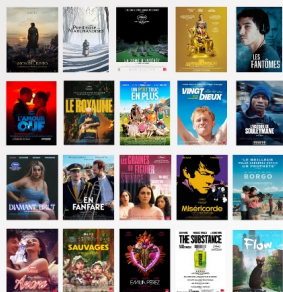
CÉSAR 2025

Catégories meilleur film, meilleur film étranger, meilleur film d'animation, meilleur premier film, meilleur scénario original et meilleure réalisation

Une étude de

en collaboration avec

ET DIVERSITÉ SOCIALE

Sur 26 personnages humains identifiés comme "principaux"

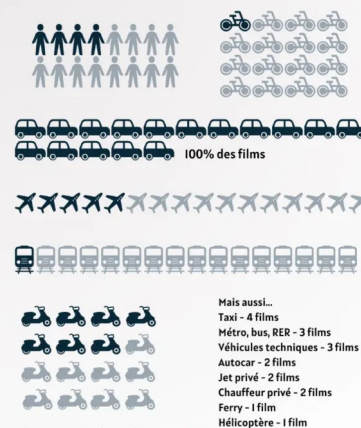
DES RÉCITS MONDIALISÉS

PEU D'ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXPLICITES

MOBILITÉS*

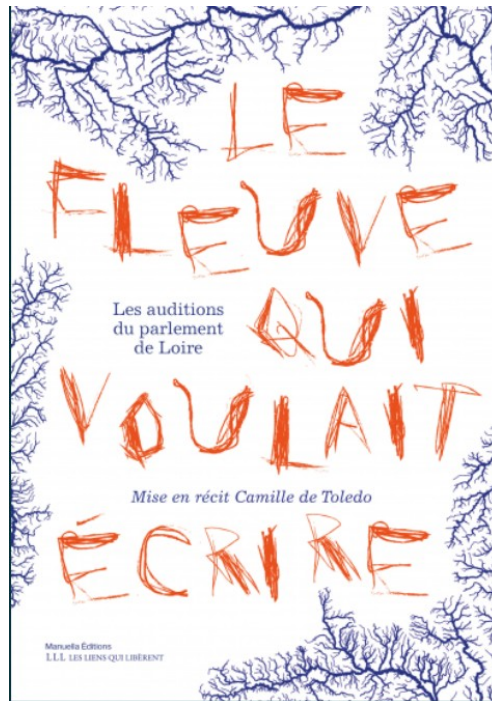

*Films exclus : Monte Cristo, Flow, La plus précieuse des marchandises, La zone d'intérêt

Expérimenter de nouveaux récits et langages artistiques

UNE PIÈCE POUR LES VIVANT-ES EN TEMPS D'EXTINCTION

*David Geselson — d'après Katie Mitchell
& Miranda Rose Hall*

Réinterroger les formats et les modes de production

Transformer les espaces culturels en lieux d'expérimentation

exposition - lecture - performance - projet pédagogique - rendez-vous

**couper les fluides - alternatives
pragmatopiques**

Oeuvrer sur un temps long : celui de la nature

Qu'est-ce qui y pousse ? Des histoires, des récits, des idées... Et des légumes, bien-sûr. Extension bucolique de la Scène nationale, le jardin est un espace artistique et végétal où tous nos sens sont en éveil. *Les Semis de printemps, Les Plantations de mai, La Coulée douce* : autant de projets qui associent l'art et la nature mais aussi les sciences, la philosophie et le jeu.

Tisser des alliances avec d'autres secteurs

RUN

Thierry Boutonnier | 7 mai 2019 - Nanterre

Comment bâtir des villes comme des forêts ?

10 INTENTIONS TRANSFORMÉES EN ACTES

Les Grands Voisins, c'est l'expérience unique, aux conditions sans cesse renouvelées, d'utilisation d'espaces temporairement vacants, pour répondre à des besoins fondamentaux : se loger, se nourrir, se réaliser et partager un espace, du temps, ensemble.

Faire évoluer les modèles économiques et les cadres de soutien

PRIX LIBRE ET CONSCIENT

Notre billetterie à prix libre et conscient est OUVERTE !

Le festival est à but non lucratif. Notre priorité est que tout le monde puisse participer, quels que soient ses moyens. C'est pourquoi nos billets sont à PRIX LIBRE ET CONSCIENT. À chacune et chacun de déterminer le prix qui lui semble juste :

- selon ses revenus (prix libre)
- selon la réalité de ce que coûte le festival (prix conscient)

"Moins de temps à déballer les cartons,
davantage de temps pour conseiller les clients"
: des libraires décident de faire "une trêve" dans
l'achat de nouveautés

L'évolution de la relation art-culture-société

Émancipation

Lumières
XIX et XXe siècle

Éducation - Excellence
Ascension sociale
Démocratisation

Mouvement artistique
Art = œuvre
Singularité

Hors marché

Divertissement

Soft Power
XXe siècle

Distraction – Consommation
Communauté
Démocratie culturelle

Production – ICC
Art = biens culturels
Reproduction / Distinction

Mass Médias

Habitabilité

Émergence du vivant
XXIe siècle

Contribution – Participation
Interdépendance
Droits culturels

Hybridation
Art = processus
Expérimentation

Territoire

Ressources

Pour aller plus loin :

Sources : ADEME

- Quel apport des sciences humaines et sociales à l'action publique ? (2022)
<https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/5681-quel-apport-des-sciences-humaines-et-sociales-a-l-action-publique-.html>
- Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité (2016) :
<https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2289-changer-les-comportements-faire-evoluer-les-pratiques-sociales-vers-plus-de-durabilite-9791029703638.html>
- Accompagnement de territoires en transition pour capitaliser sur les pratiques de conduite du changement dans les politiques publiques
<https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/577-accompagnement-de-territoires-en-transition-pour-capitaliser-sur-les-pratiques-de-conduite-du-changement-dans-le-politiques-publiques.html>
- Les nouveaux récits : <https://communication-responsable.ademe.fr/nouveaux-recits>
- Des récits et des actes : <https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5585-des-recits-et-des-actes.html>
- Comment faire évoluer nos Imaginaires ? :
<https://librairie.ademe.fr/cadic/7392/comment-faire-evoluer-nos-imaginaires-rapport.pdf>

Art et environnement

Paul Ardenne - L'art environnemental et Courants verts

Art en espace naturel / Art documentaire / Art dénonciateur / Art du soin

Dénoncer / Relier / Régénérer - Avertir / Agir / Rêver

Bénédicte Ramade - Ecoplasties

Du paysage à l'aménagement / Art comme science, Science comme Art / Communautés et interactions

Art et écologie – MOOC du Centre Pompidou

L'art du déchet / L'art avec la nature / L'art activiste / L'art du vivant

Julie Sermon - Morts ou Vifs

Adaptation (thématique) / Représentation (esthétique) / Appropriation (pragmatique)

Pour aller plus loin :

Sources

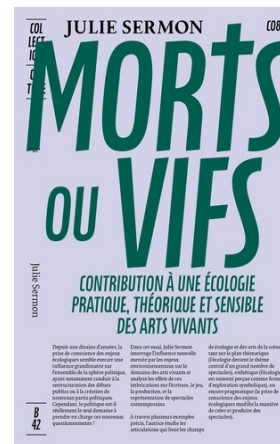
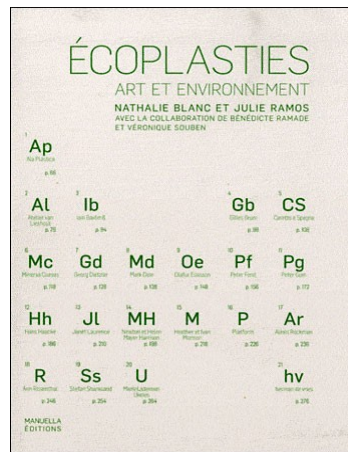
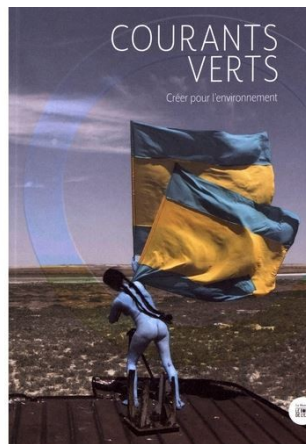
Paul Ardenne – L'art est environnement

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-art-est-l-environnement>

MOOC Art et écologie – Centre Pompidou

<https://www.centrepompidou.fr/fr/lecole-du-centre-pompidou/les-mooc>

Ouvrages

Pour aller plus loin :

Sources

Nicolas Bourriaud – L'art contemporain dans le réchauffement climatique
<https://www.youtube.com/watch?v=DwX0dwGlqjk>

Jeremy Dumont – Nous sommes vivants

<https://www.levidepoches.fr/lesupercollectif/2022/10/pour-%C3%AAtre-populaire-l%C3%A9cologie-doit-faire-sa-r%C3%A9volution-culturelle-en-retrouvant-ses-fondamentaux-le-.html>

Ouvrages

