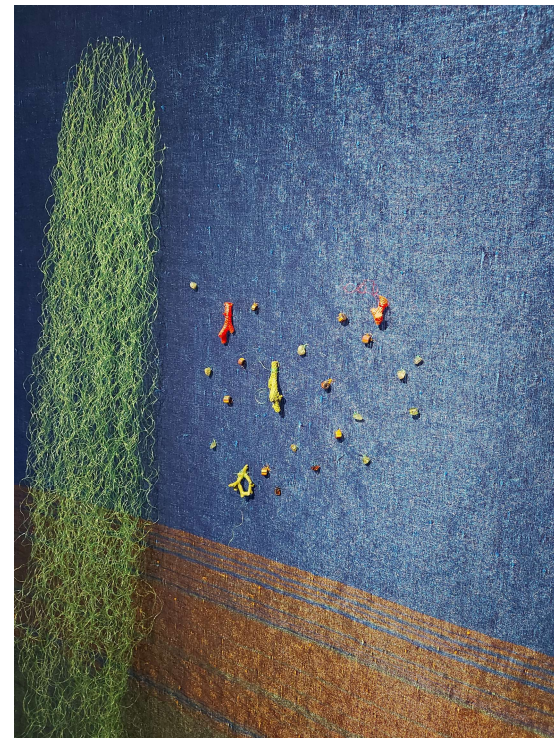

Le potentiel de la pratique artistique dans la transformation des imaginaires environnementaux dans une perspective de transition socioécologique, Écueils et opportunités

Alexis Curodeau-Codère
Candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement, ISE, UQAM

Sous la direction de Sylvain Lefèvre et René Audet

Problématique

Quel est le potentiel de la pratique artistique dans la transformation des imaginaires environnementaux dans une perspective de transition socioécologique?

Objectifs de recherche

- Comprendre le rôle devrait jouer la pratique artistique dans une transition socioécologique du Québec.
- Comprendre l'influence potentielle de la pratique artistique dans l'évolution des représentations de l'environnement, de la nature et des valeurs environnementales.
- Identifier les propriétés d'une pratique artistique porteuse d'un potentiel transformatif.
- Comprendre comment la transition socioécologique pourrait être appelée à transformer la pratique artistique et le rôle de l'artiste au Québec?

Méthodologie

Recension de la littérature pertinente

13 entrevues semi-dirigées avec des professionnels du monde de l'art issues de plusieurs disciplines et mobilisant une variété de perspectives.

- Art multidisciplinaire
- Danse
- Médiation culturelle
- Théâtre
- Littérature
- Sculpture
- Photographie
- Documentaire
- Télévision

Les résultats peuvent être résumés à travers 4 constats

- L'intersection entre la TSE et la pratique artistique au Québec peut être caractérisée à travers trois grandes catégories fonctionnelles
- La pratique artistique peut participer à la transformation des imaginaires environnementaux, mais à certaines conditions
- Les professionnels du monde de l'art comprennent mal le potentiel de leur pratique: la faute au travail en silo?
- L'état actuel de l'économie culturelle québécoise à blâmer pour les limites les plus importantes du potentiel de la pratique artistique dans la TSE.

Les résultats peuvent être résumés à travers 4 constats:

- **L'intersection entre la TSE et la pratique artistique au Québec peut être caractérisée à travers trois grandes catégories fonctionnelles**
- La pratique artistique peut participer à la transformation des imaginaires environnementaux, mais à certaines conditions
- Les professionnels du monde de l'art comprennent mal le potentiel de leur pratique: la faute au travail en silo?
- L'état actuel de l'économie culturelle québécoise à blâmer pour les limites les plus importantes du potentiel de la pratique artistique dans la TSE.

Trois types d'intersection entre la TSE dans la pratique artistique

La transition dans l'art	La transition via l'art	L'art comme transition
Transformation des procédés de création pour en réduire l'empreinte socioécologique	Créations artistiques à des fins de sensibilisation et de vulgarisation scientifique.	Le processus créatif et l'expertise de l'artiste sont mis au service de la TSE. La finalité n'est pas nécessairement une œuvre.
Impact insignifiant sur les imaginaires environnementaux	Impact potentiellement significatif sur les imaginaires environnementaux	Impact potentiellement important sur les imaginaires environnementaux
Écoscéno, certifications écologiques	<i>J'aime Hydro</i> , Christine Beaulieu; <i>L'avenir</i> , Catherine Leroux; <i>Land Back</i> , BACA.	Weaving the Ocean, Ali Bayuaji

De grandes limites dont l'importance devient croissante d'une catégorie à l'autre:
 Imperméabilité disciplinaire
 Verroux socioéconomiques

Les résultats peuvent être résumés à travers 4 constats:

- L'intersection entre la TSE et la pratique artistique au Québec peut être caractérisée à travers trois grandes catégories fonctionnelles
- La pratique artistique peut participer à la transformation des imaginaires environnementaux, mais à certaines conditions
- Les professionnels du monde de l'art comprennent mal le potentiel de leur pratique: la faute au travail en silo?
- L'état actuel de l'économie culturelle québécoise à blâmer pour les limites les plus importantes du potentiel de la pratique artistique dans la TSE

Trois types d'intersection entre la TSE dans la pratique artistique

La transition dans l'art

Transformation des procédés de création pour en réduire l'empreinte socioécologique

Impact insignifiant sur les imaginaires environnementaux

Écoscéno, certifications écologiques

La transition via l'art

Propriétés fonctionnelles

- Vulgariser
- Mobiliser
- Rapprocher

Qualités

- Contextualiser
- Défamiliарiser
- Complexifier

J'aime Hydro, Christine Beaulieu; *L'avenir*, Catherine Leroux; *Land Back*, BACA.

L'art comme transition

Un triptyque d'acteur.trices

- Citoyen.nes
- Artistes médiateur.trices
- Chercheurs

Mobilisations de différents types de savoirs

(scientifiques, situés, expérientiels, etc.) au sein de processus créatifs.

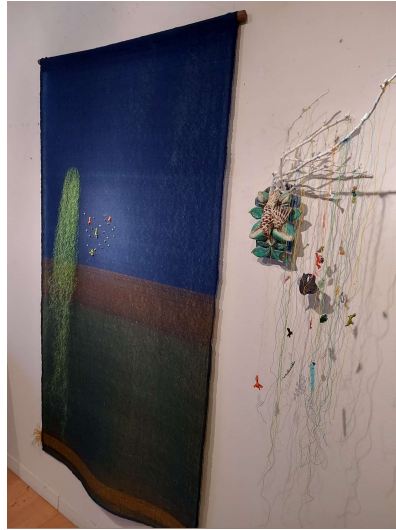
Weaving the Ocean, Ali Bayuaji

De grandes limites dont l'importance devient croissante d'une catégorie à l'autre:
Imperméabilité disciplinaire
Verroux socioéconomiques

Les résultats peuvent être résumés à travers 4 constats:

- L'intersection entre la TSE et la pratique artistique au Québec peut être caractérisée à travers trois grandes catégories fonctionnelles
- **La pratique artistique peut participer à la transformation des imaginaires environnementaux, mais à certaines conditions**
- Les professionnels du monde de l'art comprennent mal le potentiel de leur pratique: la faute au travail en silo?
- L'état actuel de l'économie culturelle québécoise à blâmer pour les limites les plus importantes du potentiel de la pratique artistique dans la TSE

Exemple

Weaving the Ocean par Ali Bayuaji

Images 1,3 et 4: crédit photo
Alexis Curodeau-Codère
Image 2: crédit photo Ari Bayuaji

Les résultats peuvent être résumés à travers 4 constats:

- L'intersection entre la TSE et la pratique artistique au Québec peut être caractérisée à travers trois grandes catégories fonctionnelles
- La pratique artistique peut participer à la transformation des imaginaires environnementaux, mais à certaines conditions

Les professionnels du monde de l'art comprennent mal le potentiel de leur pratique: la faute au travail en silo?

Mécompréhension des principes de la TSE et biais anthropocentriques

Grand intérêt pour la collaboration interdisciplinaire

Mécompréhension de l'étendue du potentiel de la pratique artistique

L'état actuel de l'économie culturelle québécoise à blâmer pour les limites les plus importantes du potentiel de la pratique artistique dans la TSE

Financements mésadaptés

Réticences de certain.es à transformer leur pratique

Effets rebonds: gentrification, injustices et compétition culturelle

Des pratiques plus ou moins verrouillées: danse vs télévision

Crédit photo: Ari Bayuaji

IPBES, Chapter 2. Conceptualizing the diverse values of nature and their contributions to people; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7154713>; Ballard, S. (2021). *Art and Nature in the Anthropocene: Planetary Aesthetics*. Routledge; Barkela, B., López, T. G. et Klöckner, C. A. (2022). A License to Disrupt? Artistic Activism in Environmental Public Dissent and Protest. Dans C. A. Klöckner et E. Löfström (dir.), *Disruptive Environmental Communication* (p. 57-74). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17165-9_4; Bliss, S. et Kallis, G. (2022, 13 avril). *Degrowth*. Récupéré le 27 juin 2022 de <https://papers.ssrn.com/abstract=4083463>; Colavito, M., Satink Wolfson, B., Thoda, A. E., Haffey, C. et Kimball, C. (2020). Integrating art and science to communicate the social and ecological complexities of wildfire and climate change in Arizona, USA. *Fire Ecology*, 16(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s42408-020-00078-w>; Curran, D. (2017). The Treadmill of Production and the Positional Economy of Consumption. *Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie*, 54(1), 28-47. <https://doi.org/10.1111/cars.12137>; Curtis, D. (2012). *Articulating a Critical Voice: Artists Who « Rattle the Cage » about the Environment*. Lexington Books. <https://runes.unl.edu.au/web/handle/1959.11/10742>; Curtis, D. J. (2011). Towards a culture of landcare: the arts in community capacity building for natural resources management. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 13(04), 673-696. <https://doi.org/10.1142/S146433321100405X>; Curtis, D. J., Reid, N. et Reeve, I. (2014). Towards ecological sustainability: observations on the role of the arts. *S.A.P.I.E.N.S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, (7.1). <https://journals.openedition.org/sapiens/1655>; Dengler, C. et Lang, M. (2022). Commoning Care: Feminist Degrowth Visions for a Socio-Ecological Transformation. *Feminist Economics*, 28(1), 1-28. <https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1942511>; Dubreuil, B. (2015). *Martin Gibert, L'imagination en morale*, Hermann, Paris, 2014, 293 p. *Philosophiques*, 42(1), 207-212. <https://doi.org/10.7202/1032227ar>; Kagan, S. (2010). Cultures of sustainability and the aesthetics of the pattern that connects. *Futures*, 42(10), 1094-1101. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2010.08.009>; Kagan, S. (2022). *Culture and Sustainable Development in the City: Urban Spaces of Possibilities*. Taylor & Francis; Kagan, S. et Hahn, J. (2011). Creative Cities and (Un)Sustainability: From Creative Class to Sustainable Creative Cities. *Culture and Local Governance*, 11-27. <https://doi.org/10.18192/clg-clp.v3i1.182>; Keller, A., Sommer, L., Klöckner, C. A. et Hanss, D. (2020). Contextualizing information enhances the experience of environmental art. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 14, 264-275. <https://doi.org/10.1037/aca0000213>; Martin, A., O'Farrell, P., Kumar, R., Eser, U., Faith, D. P., Gomez-Baggethun, E., Harmackova, Z., Horcea-Milcu, A.-I., Merçon, J., Quaas, M., Rode, J., Rozzi, R., Sitas, N., Yoshida, Y., Ochieng, T. N., Koessler, A.-K., Lutti, N., Mannetti, L. et Arroyo-Robles, G. (2022, 9 juillet). *Chapter 5. The role of diverse values of nature in visioning and transforming towards just and sustainable futures*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7701885>; IPCC 2021 *The physical science basis*; Power, K. (2021). 'Sustainability' and the performing arts: Discourse analytic evidence from Australia. *Poetics*, 89, 101580. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101580>; Sommer, L. K. et Klöckner, C. A. (2021). Does activist art have the capacity to raise awareness in audiences?—A study on climate change art at the ArtCOP21 event in Paris. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 15, 60-75. <https://doi.org/10.1037/aca0000247>; Sommer, L. K., Löfström, E. et Klöckner, C. A. (2022). Activist Art as a Motor of Change? How Emotions Fuel Change. Dans C. A. Klöckner et E. Löfström (dir.), *Disruptive Environmental Communication* (p. 43-56). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17165-9_3

Merci

Crédit photo: Ari Bayuaji

