

Le fort de l'île, un lieu de créativité pour la transition écologique

Lieu d'échange, de coopération,
de création, d'apprentissage et
d'expérimentation

Pour vous, comment l'art peut s'inscrire dans la réalisation du projet du parc?

Une murale de l'artiste Saype sur le Mont-Royal

Actualités du 5 juin 2023 dans La Presse

« L'art peut faire bouger les choses »

Artiste Saype

Contexte

Les activités du Campus de la transition se déploient autour de trois axes :

Savoirs

Solutions

Imaginaires

Comment faire évoluer nos imaginaires pour changer nos relations au monde vivant et aller vers un monde soutenable et harmonieux?

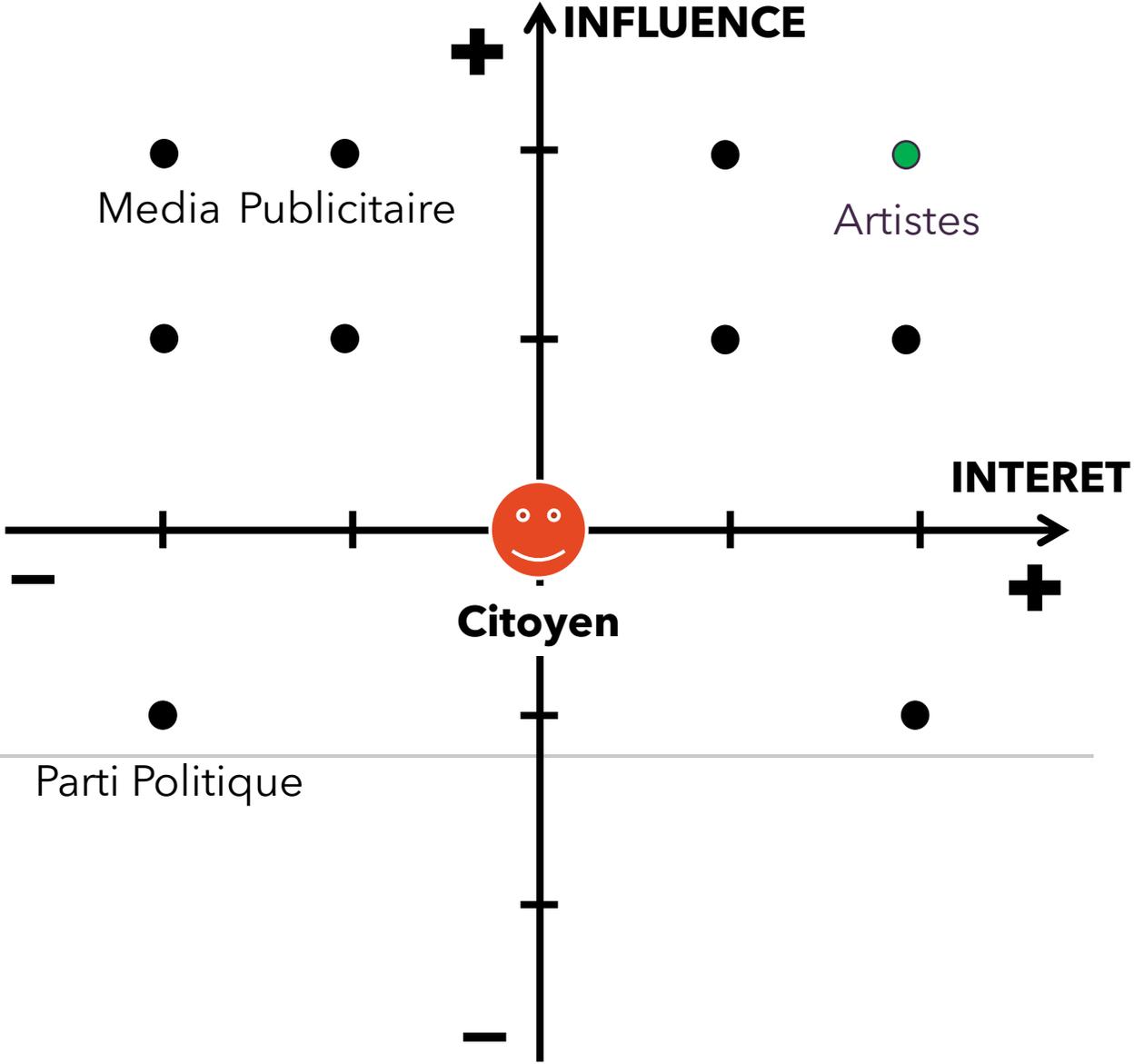
Influence des acteurs culturels et leur capacité à créer de nouveaux imaginaires

- À travers leurs créations, les artistes véhiculent des représentations sociales et des imaginaires qui permettent de faire société.
- Les productions culturelles sont au cœur de nos sociétés de divertissement et contribuent très activement au développement de nos imaginaires.
- Les artistes ont une sensibilité plus prononcée concernant les défis sociétaux et expriment un fort intérêt concernant les nouveaux récits et la diffusion d'imaginaires souhaitables, ce qui en fait des imaginacteurs incontournables

Jules Colé, 2022 - ADEME

Influence des acteurs culturels et leur capacité à créer de nouveaux imaginaires

Objectifs

- Comment répondre au besoin d'espaces de création et de rencontre pour les artistes, les scientifiques, les chercheurs et les citoyens travaillant sur la transition socio-écologique au Québec?
- Comment utiliser le patrimoine naturel et bâti du Parc Jean-Drapeau pour accueillir et diffuser leur travail?

Ressources

- Le fort de l'île
- Le parc
- Le théâtre de la Poudrière
- Le théâtre des Iles
- Le Campus

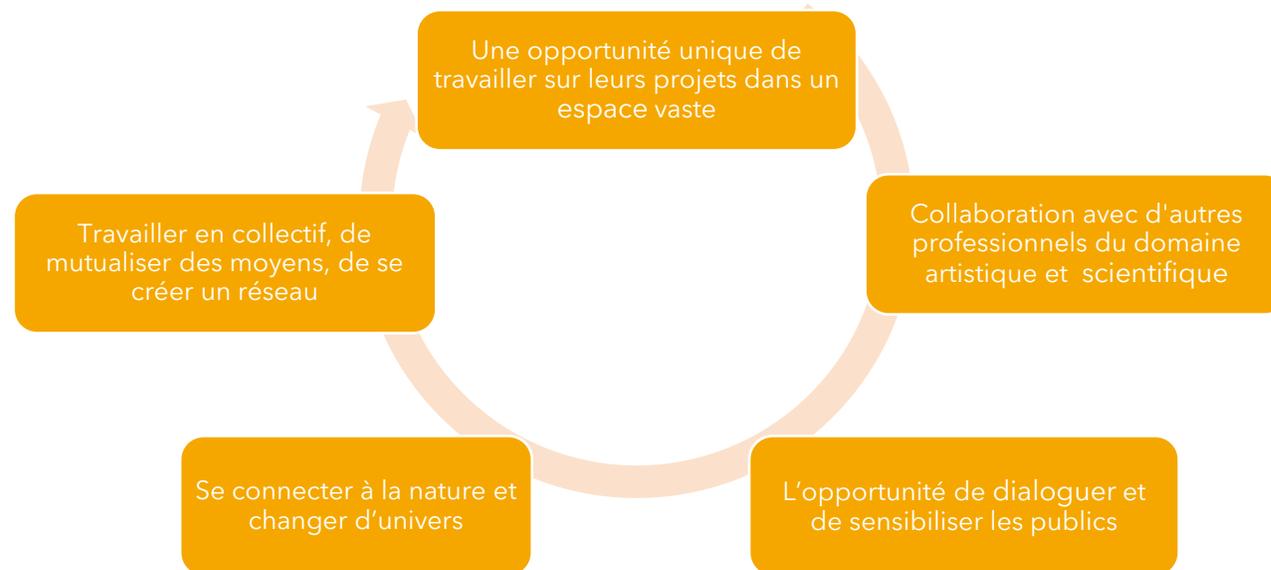
Parties prenantes

- Les artistes
- Les chercheurs et les scientifiques
- Les municipalités
- La société du Parc Jean-Drapeau
- Les citoyen.ne.s
- Les organismes de la transition

Qu'est-ce qu'une résidence artistique?

- Une résidence d'artiste est un programme proposant à des artistes un espace de travail et d'hébergement pour travailler dans un environnement stimulant avec soutien financier.

En quoi le fort de l'île pourrait être un lieu d'accueil exemplaire?

Scénario

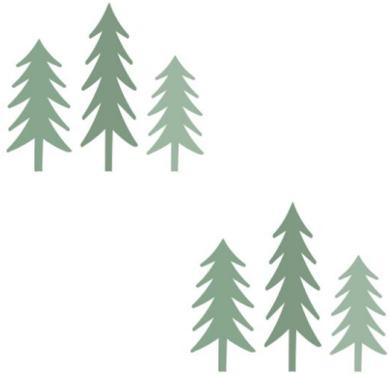
1ère Année - Préfiguration des résidences d'artistes

Accueil de premières résidences sans hébergement (3 ou 4) sur invitation

- Démonstration d'étape de travail des résidents
- Rencontres pluridisciplinaires régulières entre artistes résidents, chercheurs et citoyen.ne.s.
- Lieu de rassemblement des pôles Savoirs, Solution et Imaginaires : Espaces communs de travail et d'un foyer pour se restaurer
- Le fort devient un site connu dans le milieu culturel et écologique

2ème Année - Anniversaire des 150 ans du Parc

Accueil de résidences (10) sur invitation et appel à projet

- Installation d'un artiste en résidence sur du temps long (1 à 3 ans)
- Carte blanche à un.e artiste autochtone
- Rencontres pluridisciplinaires selon un programme annuel ouvert au public
- Projets artistiques en collaboration avec le parc (avec enfants et salariés PJD en priorité)
- Diffusion des créations avec un réseau de partenaires (galeries et théâtres) du Grand Montréal
- Déambulations artistiques dans le parc (mise en valeur des œuvres d'art existantes et de la nature)

5ème Année - Ouverture des nouveaux lieux d'accueil

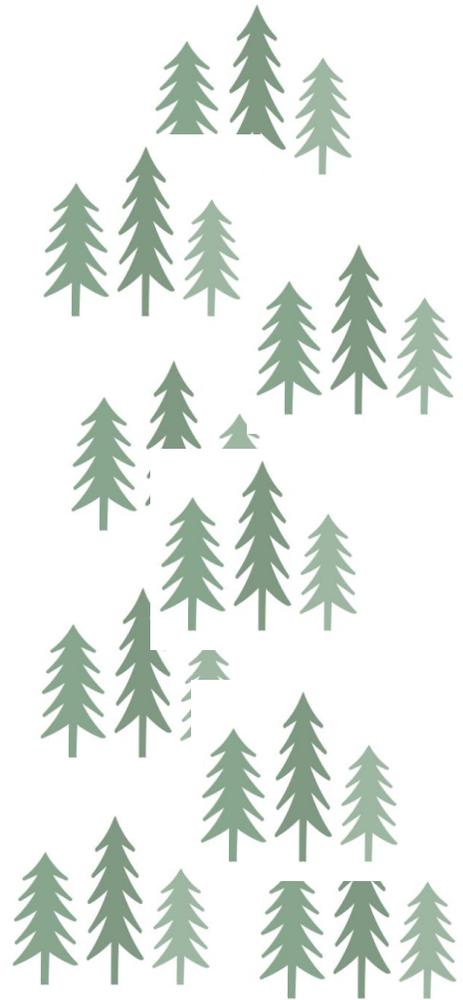
Accueil de (20) résidences et (10) avec hébergement sur appel à projet

- Expositions et spectacles au fort et dans d'autres lieux extérieurs du parc
- Utilisation des théâtres de la Poudrière et des îles pour les artistes en résidence
- Camps de jour art et écologie (lien avec le pôle éducation dans la nature)
- Formation et réflexion sur pratiques écoresponsable avec citoyens, les artistes et les promoteurs ayant des activités sur les îles.
- Organiser le volet canadien du festival AGIR POUR LE VIVANT.

10ème Année - Le fort de l'île - Centre pluridisciplinaire pour une société solidaire et vivante

Accueil de résidences (30) et avec hébergement (20) sur appel à projet

- Échanges avec artistes internationaux en collaboration à des réseaux professionnels
- Expositions et spectacles au fort, dans les théâtres de la Poudrière et des îles et dans d'autres lieux extérieurs du Parc
- Le fort de l'île, un lieu incontournable de rencontres pluridisciplinaires liées à la transition : une vitrine reconnue de la transition écologique
- Formations artistiques collaboratives pour faire le pont entre le parc et les espaces verts dans la métropole (ex les ruelles vertes)

Les résidences d'artistes, un outil pour la réalisation du plan directeur 2020-2030 du PJD

- « **Mettre en valeur le riche héritage patrimonial** » Plan Directeur 2020-2030

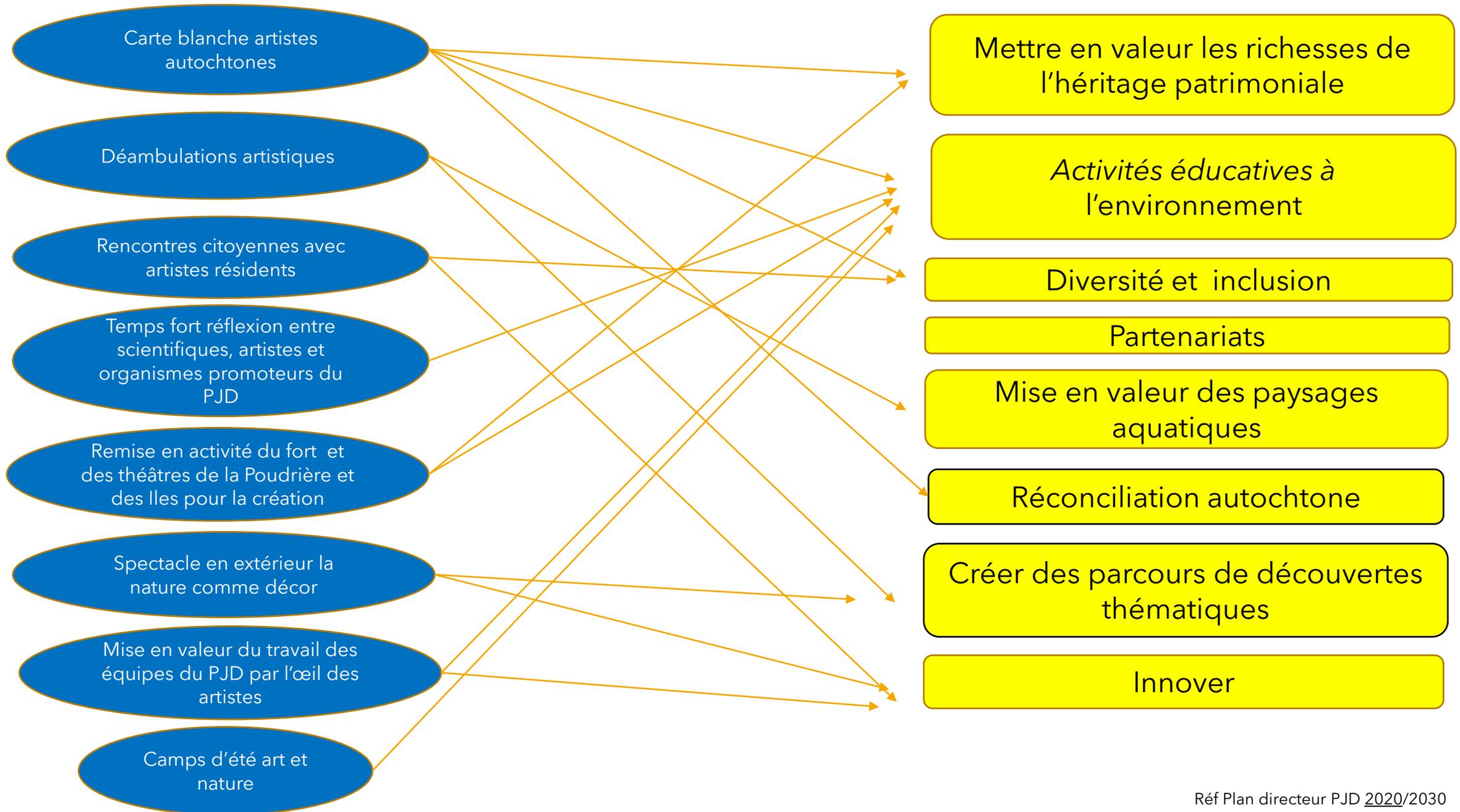
L'occupation continue par des artistes, des citoyens et des chercheurs du Fort de l'île et des théâtres de la Poudrière et des Iles rejoindrait cet objectif en offrant une visibilité importante

- « **Créer des parcours de découvertes thématiques** » Plan Directeur 2020-2030

Les artistes résidents seront inspirés par le patrimoine naturel et bâti du parc et pourront présenter leurs créations lors de nouveaux parcours ce qui attirera de nouveaux visiteurs, fera revenir les curieux

- « **Développer des activités d'éducation relative à l'environnement** » Plan Directeur 2020-2030

Par la mise en place d'un programme de médiation autour des projets artistiques durables et écoresponsables en lien avec la nature et menés avec les artistes en résidence qui le souhaitent.

Partenaires intéressés par une collaboration

- **En art visuel** : Fondation Grantham, Le regroupement des Centres d'Artistes Autogérés du Québec, Fonderie Darling, Est Nord Est,
- **En art vivant** : Compagnie Théâtre des petites lanternes, Théâtre du Renard, Compagnie Tangente, Théâtre Bluff, les Conteurs à gage, Toxique trottoir, Théâtre Fêlé
- **Collectifs d'artistes** multidisciplinaires comme celui des Mères au front pour la semaine de la culture
- **Diffuseurs** : Théâtre de la Chapelle et son réseau et le réseau des Maisons de la Culture et des Maisons des arts.
- **Regroupements professionnels** : ex RCAAQ

En art visuel

Fondation Grantham

Pour l'art et l'environnement

- Double mission :
 - appuie les productions artistiques et la recherche sur l'art qui se mesurent aux défis environnementaux à l'ère de l'Anthropocène.
 - promotion et à la diffusion de ses activités, notamment auprès des jeunes en milieu scolaire.
- Accueil d'artistes nationaux et internationaux

À l'étranger :

Exemples de lieux d'accueil en résidence pluridisciplinaire :

- HIAP en Finlande
- Le fort Saint-Nicolas à Marseille
- TAKT Berlin en Allemagne
- Joya arte e ecologia en Espagne
- BUDA en Belgique
- Le Cent-quatre104 en France
- Fondation Thalie en Belgique

HIAP - Helsinki International Artist en Finlande

- Offre aux artistes une opportunité de travailler sur des projets qui reflètent les questions environnementales et les défis écologiques.
- **Collaboration entre les artistes, les scientifiques, les activistes et les professionnels de la durabilité** des installations d'art, des performances, des vidéos et des sculptures qui reflètent les questions de la transition écologique.
- Résidence pour **les artistes autochtones** qui se concentre sur les enjeux environnementaux, sociaux et culturels dans les communautés autochtones en Finlande et dans les régions arctiques.
- **Promotion du dialogue** et de la collaboration interdisciplinaire. <https://www.hiap.fi>

La Citadelle de Marseille renaît Le fort St Nicolas ouvrira en 2024

- En passe de devenir un haut lieu artistique culturel et scientifique de Marseille
- Accueil de résidences artistiques
- Transmission, dans le cadre d'un projet culturel et scientifique
- Créer un dialogue entre passionnés universitaires, citoyens porteurs de mémoires, et créateurs.
- But : faire de la Citadelle un véritable lieu de vie.

Partenariat avec un festival international comme AGIR POUR LE VIVANT à Arles

Depuis 2020, Agir pour le vivant s'impose comme un espace de réflexions et d'actions incontournable dans le débat d'idées et l'engagement au niveau national et international. (France - Cameroun - Colombie)

Penser le vivant

des conférences, des débats, des tables rondes, des formats plus intimes avec "un café avec..." etc.

La Fabrique de l'action pour le vivant

des ateliers entreprises, des résidences de travail avec les partenaires, des résidences d'écriture et de création, des ateliers découverte pour le grand public.

Célébrer le vivant

des soirées et des spectacles, des performances, des expositions, des projections

<https://agirpourlevivant.fr>

Rôle de l'artiste dans la création d'imaginaire

« Ce qui tue aujourd'hui et avant tout, c'est notre manque d'imagination. **L'art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer.**»

Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe

Jonathan Pauwels aka Jaune

Merci

Campus
de la transition
écologique

Université
de Montréal

Laure Bosvieux-Colin 514 690 1006 laurecolin@laposte.net
Stage de Maîtrise en environnement et DD option Aménagement