

PROGRAMME

Futurs
écoresponsables
et formations
en arts et médias

EN

TRANSITION(S)

14-15

Université d'été

SEPT. 2023

Sorbonne Nouvelle/Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(Centre Saint-Charles)

EDITORIAL

Au moment où la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable devient partie intégrante des parcours de formation de l'enseignement supérieur, cette Université d'été s'intéresse à la transformation des formations en arts et médias. L'objectif de ce programme est de mettre en place un cadre favorable à l'intégration de ces questions dans les champs disciplinaires touchant les arts plastiques, le cinéma et l'audiovisuel, le design, les études théâtrales, l'information-communication, la médiation culturelle, les métiers des arts et de la culture, l'esthétique et les sciences de l'art : disciplines dont les impacts touchent le monde socio-économique. Prenant la forme de présentations de cadrage, de tables-rondes et d'ateliers pratiques, l'Université d'été permettra notamment d'identifier quelques initiatives déjà en place, que ce soit dans le monde professionnel ou à l'Université. Il s'agira d'explorer et discuter les évolutions pédagogiques en cours et de faciliter des moments de partage d'expérience réunissant différentes actrices et acteurs du secteur.

JEUDI 14 SEPTEMBRE

École des Arts de la Sorbonne
Centre Saint Charles
47, rue des Bergers
75015 Paris

9H–9H30

Mot d'accueil

(en présence de représentants des équipes de gouvernance des deux établissements)

Amphithéâtre

9H30

Vers une métamorphose : écologie, interdisciplinarité et enjeux du numérique

Salle 250

Sophie Pène (Professeure, DICEN-IDF,
Université Paris Cité), modération d'Antonella
Tufano (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10H15–13H00

Écologiser la pédagogie

Salle 251

Atelier animé par Chiara Palermo et Kantuta Quirós
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Au-delà d'un renouveau thématique de nos espaces d'enseignement et de recherche, le tournant vert embrasse avec lui de nouvelles méthodologies et formes de l'enseignement, considérant alors l'écologie aussi comme une mise en jeu des conditions de production des savoirs. Cet atelier se veut autant un inventaire de nos pratiques déjà à l'œuvre autant qu'il

cherchera à ouvrir, de manière prospective, un futur de nos pédagogies. À travers une approche comparative et pluridisciplinaire, nous souhaitons aussi penser les spécificités de la création-recherche en explorant des pratiques à la fois collaboratives et «émancipatrices», des formes de vie sociales et individuelles qui accompagnent l'évolution de nos enseignements avec des alliances nouvelles et de nouveaux territoires, avec des démarches productrices d'alternatives.

13H–14H : PAUSE DÉJEUNER

14H–17H : ATELIERS EN PARALLÈLE

La socio-écoresponsabilité dans les lieux culturels

Salle 252

Atelier animé par Élise Chièze-Wattine,
Clara Roupie et Daniel Urrutiaguer (IRET,
Université Sorbonne Nouvelle)

Cet atelier est conçu comme une fabrique de réflexion et de sens autour des diverses transitions à l'œuvre dans le domaine de la culture. Permettant la rencontre et le dialogue entre professionnel·le·s, chercheur·se·s et étudiant·e·s, il propose de coconstruire une trame d'enseignement permettant

de penser et d'agir sur trois types de transitions : la transition sociale qui modifie à la fois les rapports au travail et à l'emploi et les rapports aux publics ; la transition écologique qui implique de nouveaux usages comme le copiétonnage, le covoiturage ou la co-programmation ; la transition économique qui fait évoluer les possibilités de programmation notamment les coopérations entre les réseaux publics et privés.

Avec: Bruno Cochet (directeur du Théâtre de Rungis et responsable de la thématique de l'éco-responsabilité au SNSP), Marie Dekens (responsable des publics au musée l'Exploradôme à Vitry) et Sandra Neveut (directrice du Centre de Développement Chorégraphique National La Briquetterie à Vitry)

Art-relais : de l'éco-anxiété à l'éco-engagement

Salle 250

Atelier animé par Luc Shankland, Émilie Roche, Maria Hellemeyer (Université Sorbonne Nouvelle) et Laurine Wagner (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

À partir d'approches expérimentales, artistiques et psychologiques, cet atelier vise à prendre conscience des éco-anxiétés que nous pouvons toutes et tous rencontrer. En les accueillant, les analysant et comprenant, nous pouvons passer de la perception de nos émotions à son acceptation jusqu'aux actions que nous pouvons mener pour tendre avec soin vers un éco-engagement.

18H30

Solitude partagées, performance de Laurine Wagner, suivi de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, spectacle théâtral par la Cie. Blue Rose

Cour d'Honneur du Panthéon (12 place du Panthéon)

Sur réservation uniquement

(inscription à dirufr04@univ-paris1.fr)

Les Solitudes partagées correspondent à des performances participatives entraînant une recherche créative, individuelle et collective, en lien avec le lieu, l'espace, dans lequel les participant-e-s se trouvent. Chaque personne est invitée à piocher une étiquette, à prendre connaissance des éléments inscrits

et à la conserver pour soi. Débute ensuite, une improvisation pour créer à partir de l'étiquette comme incitation, une piste de réflexion pour interroger, communiquer et s'exprimer. Le but de ces temps est de rendre les participant-e-s plus conscients des interactions qu'ils entretiennent avec leur environnement, les personnes qui les entourent et avec eux-mêmes. En effet, l'artiste a conçu ces performances sous forme d'ateliers à partir d'une réflexion qui fait écho à un concept qu'elle a nommé "ékairosophie". L'*ékairosophie* est en lien avec l'*écosophie* (mentale, sociale et environnementale), le *care* ainsi que l'instant décisif qui provient du mot grec *kairos*. Cela signifierait habiter un espace, avoir conscience de ses liens sociaux tout en s'investissant, en étant en éveil, en permanence en alerte pour être à l'écoute de soi-même, d'autrui et du lieu.

Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, par Stig Dagerman, Cie. Blue Rose

Ce spectacle est l'adaptation théâtrale d'un court essai éponyme paru en 1952. Depuis la découverte de cette œuvre en 1981, son succès ne s'est jamais démenti. Si en 1952 nos sociétés ont vécu une histoire marquée par une épouvantable guerre mondiale, la montée du fascisme, l'Holocauste, ainsi que les premières et inédites utilisations de l'arme nucléaire, en 2023, le bilan n'est guère plus satisfaisant. Aujourd'hui encore, l'équilibre du monde semble choir, de tragiques préoccupations environnementales et sociétales hantent notre avenir. Le point de départ de cette adaptation, c'est la recherche de perspectives d'avenir qui soient à la fois émancipatrices et conscientes des défis socio-environnementaux auxquels notre génération est confrontée. Mêlant performance, clown, musique techno et seul en scène, ce spectacle est une adresse continue à son public, droit dans les yeux, pour l'inviter à trouver en lui-même, avec humour et sans misérabilisme, les clés d'une « consolation qui illumine ». La compagnie Blue Rose (Anouk Épelle et Thomas Fustec) est née de l'envie de pouvoir mettre des jeunes comédiens au centre du processus de création, tout en favorisant l'apprentissage de chacun, dans tous les domaines de gestion d'une compagnie, pour redistribuer les rapports de pouvoir.

9H15–10H

Plan climat et biodiversité : la transformation des métiers liés aux industries culturelles et créatives

Amphi BR06

Yvan Lagadeuc (Conseiller scientifique & pédagogique au MESRI) et Monique Poulot (Professeure de géographie, Université Paris Nanterre), modération Kira Kitsopanidou (Université Sorbonne Nouvelle)

10H15–11H30

Culture et création en transition : mettre en œuvre le tournant écologique

Amphi BR06

Table-ronde animée par Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle) et Antonella Tufano (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Lorsqu'il s'agit d'œuvrer à la transition écologique dans le domaine de la culture et de la création, le rôle des associations, collectifs et *think thanks* est aujourd'hui essentiel, que ce soit au niveau du lobbying et l'expertise, ou dans le domaine des formations (des professionnels et des citoyens, mais également des élèves et des enseignants). Réunissant plusieurs acteurs du monde associatif et entrepreneurial, cette table ronde essaiera de répondre à quelques questions : quels défis aujourd'hui pour les acteurs du secteur culturel ? Comment mesurer (et réduire) son empreinte carbone ? Comment penser l'offre de formation tout au long de la vie ? Quels liens entre associations et établissements d'enseignement supérieur ?

Avec : Héloïse Lesimple (The Shift Project/FAAR), Cédric Lejeune (Workflowers/Les Shifters), Romain Peton (Tactic/festival Anticipation) et Christian Vanizette (MakeSense/Gaîté Lyrique) (sous réserve).

11H45–13H

Former à l'écoproduction : acteurs, enjeux et perspectives

Amphi BR06

Table-ronde animée par Kira Kitsopanidou (Université Sorbonne Nouvelle) et Sarah Leperchey (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Cette table ronde réunit plusieurs acteurs de l'écoproduction (producteurs, régisseurs, scénaristes, acteurs de la formation, représentants d'institutions) pour discuter ensemble des enjeux pour la formation des professionnels des filières cinématographique et audiovisuel à l'écoproduction. En dehors des retours d'expérience des tournages contemporains de films et de séries, il sera question de nouveaux intermédiaires que la démarche éco-responsable fait émerger aujourd'hui au sein de la fabrique audiovisuelle. Quelles perspectives en termes de nouveaux métiers le déploiement d'une démarche éco-responsable sur un tournage ouvre-t-il ?

Avec : Alison Begon (conseil en production audiovisuelle responsable, A Better Prod), Etienne Labroue (éco-manager pour Endemol/Amazon), Mehdi Ait-Kacimi (responsable formations Ecoprod), Segolène Dupont (déléguée générale CPNEF de l'audiovisuel) et Mathieu Delahousse (co-fondateur et directeur général de Secoya)

13H–14H : PAUSE DÉJEUNER

14H–16H : ATELIERS EN PARALLÈLE

Écologiser la pédagogie (suite)

Salle C110

Atelier animé par Chiara Palermo et Kantuta Quirós (EAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

EDI TEMBRE

Université Sorbonne Nouvelle
Campus Nation
8, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris

La socio-écoresponsabilité dans les lieux culturels (suite)

Salle C111

Atelier animé par Élise Chièze-Wattine, Clara Roupie et Daniel Urrutiaguer (IRET, Sorbonne Nouvelle)

Art-relais: de l'éco-anxiété à l'éco-engagement (suite)

Salle C112

Atelier animé par Luc Shankland, Émilie Roche, Maria Hellemeyer (Université Sorbonne Nouvelle) et Laurine Wagner (EAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Intelligence artificielle et environnement : défis théoriques et méthodologiques

Salle C113

Atelier animé par Alberto Romele (Irméccen, Université Sorbonne Nouvelle) et François Salmeron (EAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Le but de cet atelier sera d'introduire les participants aux théories et méthodes pour étudier et enseigner les rapports complexes entre technologies numériques, en particulier les systèmes d'intelligence artificielle (IA) et environnement. Dans une première partie, la littérature existante sur cette question sera rapidement présentée. Dans une deuxième partie, nous inclurons la question « IA et environnement » dans celle plus vaste de l'éthique et la politique de l'IA. Enfin, dans la troisième partie, nous entreprendrons une « anatomie environnementale » d'un système d'IA qui sera choisi auparavant.

Les participants seront invités à cartographier les acteurs humains et non-humains impliqués dans et par le système et à en déployer la dimension symbolique et imaginaire, jusqu'à arriver à scénariser des futurs possibles, désirables et non-désirables.

16H-17H: RESTITUTION COLLECTIVE DES QUATRE ATELIERS

Amphi BR06

17H: CONCLUSION

Amphi BR06

18H

Ce qui m'est dû, par Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi. Spectacle théâtral de la Cie. la débordante

Théâtre de verdure ou Salle AS35 (selon les conditions climatiques)

Que nous doit-on ? De quoi sommes-nous redevables et à qui ? Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges signe un dialogue chorégraphique et théâtral où mots et gestes portent en un seul mouvement, une prise de conscience, un engagement. « Nous sommes dépossédés des outils nécessaires pour participer à la construction de notre société. Comment déposer sur mon corps la crise écologique, économique et humaine qui nous traverse et que nous traversons ? J'essaye. » Puisant dans les pensées de Naomi Klein, André Gorz, du Comité Invisible, le duo activiste artistique et écologique témoigne d'une alternative politique. De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires du débat et récoltent les discours entendus, de la pharmacienne au Président.

Créée en 2007, la débordante compagnie associe corps et questionnement politique, sans se cantonner à un format ou un genre précis. Très concernée par le changement climatique, la compagnie milite pour des modes de transport doux, émettant le moins de CO2 possible et à ce titre ne se déplace jamais en avion.

Contact et inscriptions (publics externes)

dirufr04@univ-paris1.fr (pour l'École des Arts de la Sorbonne, Paris 1-Panthéon Sorbonne)
maria.vezzoni@sorbonne-nouvelle.fr (pour l'UFR Arts & Médias, Sorbonne Nouvelle)

Organisation

UFR Arts et Médias, Université Sorbonne Nouvelle
École des Arts de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
École doctorale 267 Arts & Médias, Université Sorbonne Nouvelle
École doctorale APESA 279, EAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Comité de pilotage et d'organisation

Teresa Castro (USN), Ariane Dupont-Kieffer (UP1PS), Kira Kitsopanidou (USN), Raphaëlle Moine (USN), Antonella Tufano (UP1PS), Fabien Van Geert (USN)

Remerciements

Pour la Sorbonne Nouvelle :

Le Président de l'université, M. Daniel Mouchard, la Direction de l'Immobilier, la Logistique et l'Événementiel, la Direction de la Communication, de la Valorisation et des Partenariats, l'équipe de l'UFR Arts et Médias et de l'ED 267 Arts & Médias, le responsable de l'axe enseignement du comité de pilotage « Développement durable et responsabilité sociétale » de l'Université Sorbonne Nouvelle, M. Olivier Halevy, La Cité des écritures et sa responsable scientifique Anne-Marie Miller-Blaise, le délégué à la culture, M. Kevin Jaglin.

Pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :

La Présidente, Mme Christine Neau-Leduc, son cabinet et ses services ; la VP Responsabilités Sociétales, Mme Ariane Dupont-Kieffer ; le VP Culture et rayonnement scientifique, M. François Chausson ; la Direction du Développement Durable, Mme Catherine Robin ; la Direction de la Communication, M. Franck Pacquiel et son équipe ; l'équipe de l'École des Arts de la Sorbonne et de l'ED APESA.