

Ateliers croisés internationaux et Rencontres Professionnelles 2009

Proposés par l'AMI dans le cadre du projet SOSTENUTO

International crossover workshops and 2009 Professional meetings

Organised by the AMI as part of the SOSTENUTO project

Rencontres Professionnelles 2009

Le développement durable : un enjeu pour le secteur culturel?

Les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2009
à la Cité des associations
93 La Canebière
13001 Marseille

2009 Professional Meetings

Sustainable development: a challenge for the cultural sector?

8 th, 9 th and 10th of July 2009 (Wed-Fri)
At the Cité des Associations
93 La Canebière
13001 Marseille

Programme co-financé par le
Fonds Européen de Développement Régional
Programm cofinanced by the
European Regional Development Fund

Sommaire / Summary

SOSTENUTO, penser la culture comme facteur d'innovation économique et sociale SOSTENUTO, thinking Culture as a factor of economic and social innovation	p3
Les ateliers croisés internationaux / International cross-over workshops	p4
Les opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO / Beneficiaries of the CADO Cultural Incubator and activities	p8
Rencontres Professionnelles 2009 /2009 Professional Meetings Edito / Editorial	p11
Wednesday 8th of July / Mercredi 8 juillet	p12-13
Thursday 9th of July / Jeudi 9 juillet	p14-15
Friday 10th of July / Vendredi 10 juillet	p16-17
Les intervenants / Speakers	p18
Les FOCUS / FOCUS	p24
Témoignages des participants et éléments de bilan quantitatif	p25

sostenuto
thinking culture as a factor
of economic and social innovation

**Comment renforcer les capacités d'innovation du secteur culturel dans l'espace méditerranéen ?
Comment accompagner sa mutation vers de nouveaux modèles économiques et sociaux ?
Comment encourager la prise en compte de ses capacités d'innovation par les décideurs, aménageurs
et financeurs ?**

**Le projet Sostenuto, s'attachant à ces questions, propose d'expérimenter des pratiques innovantes
dans le secteur culturel, de modéliser ces expériences et de favoriser leur dissémination et leur ap-
propriation dans l'espace méditerranéen et au-delà.**

**4 laboratoires permettront d'appliquer, dans le secteur culturel, 4 modes innovants d'organisation
et de gestion :**

- **Une couveuse d'activités et d'entreprises culturelles** (Marseille - France) propose à des entrepreneurs culturels de développer leurs projets en partageant des services et en bénéficiant d'un accompagnement à la structuration et la pérennisation de leurs structures.
- **Un cluster** regroupant des entreprises dans le domaine des métiers d'art (Chiusi - Italie) stimule le développement de leurs compétences et de leurs activités économiques.
- **Un système d'échange local non monétaire** (Ljubljana - Slovénie) permet l'échange de savoir-faire, services et compétences entre les habitants, associations, institutions d'un quartier.
- **La mise en place de nouveaux modes de gouvernance** (Kotor - Monténégro et Ligurie - Italie) soutient une meilleure prise en compte par les pouvoirs publics du secteur culturel dans leurs stratégies de développement.

Sur la base de ces expérimentations seront élaborés des scénarios sur les conditions d'émergence de nouvelles formes d'organisations économiques et sociales dans le secteur culturel. Les résultats en seront diffusés à l'échelle du territoire de chacun des partenaires, de l'espace méditerranéen et de l'espace communautaire au travers notamment d'un site Internet, de trois conférences transnationales et d'un Livre vert.

**How can we boost the innovative capacity of the cultural sector within the Mediterranean ? How
can we lead it towards new economic and social models ? How can we encourage decision makers,
spatial planners and financiers to take its capacity for innovation into account ?
Sostenuto proposes to tackle these issues by experimenting innovative practices within the cultural
sector, modelling these experiments and encouraging their dissemination and their appropriation
within the Mediterranean and beyond.**

4 laboratories will frame the experiment of 4 innovative modes of organisation and management in the cultural sector :

- **A business incubator** (Marseille - France) will back up cultural entrepreneurs in the development of their projects with shared services and support in the structuring and the long term development of their structure.
- **A cluster** bringing together companies in the arts sector (Chiusi, Italy) will stimulate the development of their skills and economic activities.
- **A local exchange trading system** (Ljubljana - Slovenia) will allow inhabitants, NGOs and institutions of one of Ljubljana's district to trade know-how, services and skills.
- **Territorial governance, as a method of consultation** (Kotor - Montenegro and Liguria Italy) will target a better inclusion of the cultural sector in territorial development strategies.

On the basis of these experiments, scenarios will be developed addressing the necessary conditions for the emergence of new forms of economic and social organisations in the cultural sector. The results will be disseminated at a local level (the partners' territories), at the regional level (the Mediterranean zone) and at the European level, through various means, and especially: a website, 3 transnational conferences and a Green Paper.

Les partenaires du projet - Partners of the project

A.M.I., Aide aux Musiques Innovatrices (France) - **Chef de file** /// **Citema**, Cité européenne des métiers d'art (Italie) - www.associtema.eu /// **Bunker**, Bureau de production (Slovénie) - www.bunker.si /// **Zunino e Partner**, Bureau d'études et cabinet d'architecture (Italie) - www.zepprogetti.eu /// **Expeditio**, Centre pour le développement territorial durable (Monténégro) - www.expeditio.org /// **Université de Valence** (Espagne) - www.uv.es /// **Relais Culture Europe**, Centre de ressources sur l'Europe et la culture (France) **Communication - Dissémination** - www.relais-culture-europe.org

Les ateliers croisés internationaux / International crossover workshop

Pour la 6ème année consécutive, l'A.M.I. accueille des opérateurs culturels internationaux originaires d'Afrique, du Maghreb et du pourtour méditerranéen en amont du festival MIMI. Certains d'entre eux sont invités via Sostenuto, programme piloté par l'A.M.I. et Relais Culture Europe. Ils sont opérateurs culturels, organisateurs d'événements, managers. Ils écumeront Marseille et sa région à la rencontre de leurs homologues et plus spécifiquement avec les entrepreneurs de la couveuse d'activités et d'entreprises culturelles CADO mise en place par l'A.M.I. en mai 2008. Les opérateurs internationaux, ainsi que les opérateurs culturels suivis par la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO de l'A.M.I., participeront aux Rencontres Professionnelles.

For the 6th consecutive year, the AMI welcomes international cultural operators from Africa, Maghreb and the Mediterranean countries prior to the MIMI festival. Some have been invited through Sostenuto, a programme managed by the AMI and Relais Culture Europe. These include cultural operators, event organisers and managers. They will be sifting through Marseille and its region seeking out their counterparts and more specifically entrepreneurs from the CADO cultural companies and activities incubator, established by the AMI in May 2008. These international operators, alongside the cultural operators supported by the CADO cultural companies and activities incubator, will be participating in the Professional Meetings. .

Les participants aux ateliers internationaux / International Workshop Participants

Mme Rokhaya Sarr Dakar (Sénégal)

Africa Fête / Directrice administrative et financière

Africa Fête / Administration Manager

www.africafete.com

Créé par Mamadou Konté en 1978, Africa Fête est un label de musique africaine dédié à la découverte de jeunes talents. Un de ses objectifs est d'affirmer l'industrie musicale comme véritable levier économique et social du continent. Les principales activités sont la diffusion à travers ses concerts et ses festivals au Sénégal, au Bénin et en France, le management d'artistes, la formation autour des métiers du spectacle vivant, les résidences artistiques, la production musicale, les rencontres professionnelles. Africa Fête est membre de plusieurs réseaux culturels européens et africains comme Zone Franche, CFC, BEMA, ADAFEST, CIPEPS.

Remerciements à Gondwana, Cola Production, Nuits Méfis et Libraires du Sud pour leur participation à la venue de Rokhaya Sarr à Marseille.

Created by Mamadou Konté in 1978, Africa Fête is an African music label dedicated to young talents. One of its aims is to consider the music industry as a true economical and social tool for the continent. Its main activities focus on promoting concerts and festivals in Sénégal, Bénin and France, management, training on jobs in the performing arts sector, art residencies, music production, professional meetings. Africa Fête is part of many European and African cultural networks, such as Zone Franche, CFC, BEMA, ADAFEST, CIPEPS...

Mr Didier Ngongo Kabamba Lubumbashi (Rép. Dém. du Congo)

Disar Production / Directeur et producteur

Disar Production / Manager and Producer

disarproduction.unblog.fr

Cette entreprise culturelle à vocation commerciale travaille plus particulièrement sur l'organisation de spectacles (Musique, Danse, Festival...) et la réalisation cinématographique. Elle a pour ambition d'amener les artistes à développer leurs capacités professionnelles, de promouvoir les musiques actuelles (RNB, Hip-Hop, Soul, Rumba...) et le cinéma congolais. Elle souhaite contribuer activement à la prospérité culturelle de la Province du Katanga en particulier, de la R.D.C. en général, ainsi qu'au rayonnement national et international de la ville de Lubumbashi en tant que lieu d'émergence culturelle et cinématographique.

This cultural and commercial company mainly works on events promotion (Music, dance, festival...) and film making. It aims to help artists develop their professional skills, to upgrade current musics (RNB, Hip-Hop, Soul, Rumba...) and Congolese films. It's purpose is to actively contribute to the cultural prosperity of Katanga Province, of Democratic Congo in general, and to the national and international influence of the City of Lubumbashi, as an emerging place for culture and film.

Mme Selda Salman Istanbul (Turquie)

Baykus Music / Directrice et coordinatrice

Baykus Music / Director and Coordinator

www.baykusmusic.com

Label indépendant fondé en 2005 et consacré aux mouvances jazz, folk et alternatives, Baykus Music considère ces musiques comme un art à part entière, dans toutes leurs dimensions culturelles, intellectuelles. Parallèlement à la production musicale et à la production d'albums, Baykus Music est impliqué dans des co-productions, soutient des ONG et des opérations à dimension sociale, et initie des projets culturels en lien avec la musique. Le label dispose également d'un département consacré au management et à la promotion de ses propres artistes.

Baykus Music is an independent music label focusing on jazz, alternative and folk music. Founded in 2005, Baykus approaches music as an art unto itself encompassing its own cultural and intellectual dimensions. Parallel to musical production and the production of albums, Baykus Music is involved in co-productions, supporting NGOs social projects and initiates cultural projects related to music. Baykus also has a division dedicated to management and the promotion of its own artists.

Mme Mojca Zupanic Ljubljana (Slovénie)

Manager et productrice en free-lance

Manager and producer

www.katelanet.net

www.myspace.com/katalenaslo

www.myspace.com/chriseckmanmusic

Depuis ces 5 dernières années, Mojca Zupanic est productrice, manager de plusieurs groupes musicaux slovènes (et internationaux), et conseillère à la programmation pour des festivals. Le booking, l'organisation, le management, la communication, l'administration, font partie de ses principales activités. Elle a organisé plus de 250 concerts (jazz, folk) en freelance, dont certains à l'étranger (Autriche, Croatie, France, Italie, Allemagne, USA, Israël). Elle travaille également dans le domaine de la marionnette, de la production théâtrale, pour le compte de l'institut P.A.R.A.S.I.T.E. (Centre et Galerie P74) dans lequel elle dirige le projet de cycle de concerts Sound Explicit.

For the last five years I have been working as a producer and music manager of several Slovenian (and some international) music groups and as a program advisor for the festivals. Booking, organizing, management, PR, coordination, writing contracts and specially working with people are my main obligations. I have organized over 250 concerts (focused on jazz, folk music) as a freelance music manager, some abroad (Austria, Croatia, France, Italy, Germany, USA, Israel), exhibitions (puppets), I also work in theatre production, as a music curator for Institute P.A.R.A.S.I.T.E. (P74 Center and Gallery) and project manager of the concert cycle called Sound Explicit 2 which is organized within the above mentioned institute.

Mme Marica Kuznjecov-Boljevic Budva (Montenegro)

TV Budva / Directrice artistique / Artistudio / Co-Directrice

TV Budva / Art Director Artistudio / Manager

www.tvbudva.cg.yu

Depuis 1999, TV Budva, lancée par la ville du même nom, propose à la population des programmes locaux et originaux d'information, d'éducation et de divertissement concernant les beaux arts, les sciences, le sport et la culture dans toutes ses dimensions. L'enjeu est d'étendre sa diffusion à l'ensemble du Monténégro, et de produire des documentaires de manière indépendante. ONG dirigée depuis 2001 par Marica et son mari (artiste et enseignant), l'école d'art Artistudio se donne pour mission de développer auprès des enfants, des étudiants et des adultes, les pratiques artistiques pluridisciplinaires dans les arts visuels. Elle s'inscrit dans une démarche d'ouverture artistique, entre respect des traditions et enjeu d'innovation.

TV Budva was launched in June 1999 by the City Council of Budva. The mission of TV Budva is to continually inform, educate, inspire and entertain viewers of all ages through original programming in the sciences, sporting events, fine arts and every aspect of culture. It broadcasts programmes on local issues, the arts, business, education, health, leisure, local government, tourism and travel. Our goal is to spread the broadcast to the entire Montenegro and to independently produce documentaries dealing with social, political, cultural, and environmental issues. Art school "Artistudio" is located in Budva. It was founded in 2001 by my husband (artist and teacher) and myself as a non-government organization.

There are three groups with 10-15 students. Our mission is to nourish the multidisciplinary and cross disciplinary practice of art and to cultivate a broad-spectrum approach to artistic possibilities, with respect to tradition and innovation.

Mme Natalia De Ancos Lara Valencia (Espagne)

Festival VEO (València Escena Oberta) / Directrice de Production

VEO Festival (València Escena Oberta) / Production Manager

www.festivalveo.com

Festival pluridisciplinaire situé dans la ville de Valencia, VEO programme des créations contemporaines en théâtre (de textes, de gestes), danse, arts visuels, nouveau cirque, musique, dans des endroits publics (bâtiments historiques), mais également dans la rue. Le festival s'implique dans la formation d'étudiants en art, et associe le public dans une démarche active vis-à-vis des spectacles. Il co-produit des spectacles, et agit sur les tendances contemporaines de théâtre comme un laboratoire d'organisation et de création. Au festival s'ajoutera bientôt le futur Centre Culturel Pour les Jeunes Créateurs (ouverture en 2010). Financées en grande partie par de l'argent public (et également par des fonds privés), ces 2 initiatives dépendent du Conseil des Jeunes de la Municipalité de Valencia.

Multidisciplinary festival located in the city of Valencia, VEO programs contemporary creations in the field of theater (text and physical theater), dance, visual arts, new circus, music, in public spaces (antique buildings), but in the street too. The festival is involved in training of arts students, and associates audiences with an active approach towards performances. It co-produces performances, and acts as a laboratory for creation and organization, on the contemporary theater trends. In addition to the festival, the coming Cultural Center for Young Creators will open in 2010. Mostly financed by public funds (and by private ones too), these 2 initiatives are linked with the Youth Council of Valencia Municipality.

Mme Mojca Jug - Ljubljana (Slovénie)

Bunker / Co-Programmatrice en free-lance du festival international Mladi Levi,

Programmatrice artistique et Coordinatrice de la programmation du lieu Stara Elektrarna,

Productrice

Bunker / Freelance Co-Programmer of international festival MLADI LEVI,

Artistic Programmer and Coordinator of program for venue Stara elektrarna, Producer

www.bunker.si

Créé en 1998, Bunker organise principalement le festival de théâtre et de danse Mladi Levi (12ème édition en 2009), gère depuis 2004 un lieu, l'ancienne centrale électrique Stara Elektrarna transformée en espace de spectacle. Bunker a pour objectif de dynamiser la scène culturelle slovène par des approches innovantes. Nous encourageons la mobilité des artistes et des oeuvres en Slovénie comme à l'étranger, et la rencontre entre les disciplines artistiques. Nous animons un espace rendant possible les échanges d'expériences et de connaissances entre les artistes et les publics. Bunker tente de stimuler le débat sur les pratiques artistiques et des sujets divers, de proposer des événements et une programmation soulevant des réflexions sur le plan social, écologique, politique et culturel.

Bunker was established in 1998. It's main activity is organizing the international festival of theatre and dance MLADI LEVI (12th edition this year). Since 2004, Bunker has been running a venue, a former electricity power plant STARA ELEKTRARNA transformed into theatre space. The aim of Bunker is to refresh and invigorate the Slovene cultural space with innovative approaches. We encourage the mobility of artists and their works both in Slovenia and abroad; and promote the intertwining of different art disciplines. We create a space, which allows the exchange of experiences, knowledge and interests among artists and various audiences. Bunker tries to stimulate discussions regarding various artistic practices and subjects and to create artistic programmes and events that reflect upon topical social, ecological, political and cultural issues.

Mr Claudio Borgoni et Mr Davor Ciglar Montepulciano (Italie)

il Cantinonearte Teatri / respectivement Directeur Artistique et Assistant du Directeur Artistique

il Cantinonearte Teatri / respectively Art Director and Assistant of the Art Director

www.migrantwomen.eu/index.php/en/cantinonearte

www.ilcantinonearte.it

www.davorciglar.com

En 2003, l'association culturelle «Il Grifo e il Leone» restaure et reconvertit les 400 m² de sous-sol d'une ancienne structure de l'ex-Conservatoire de San Girolamo (XVIème siècle), située au coeur du centre historique de Montepulciano, province de Siena (Italie). De cette reconversion naît : il Cantinonearte Teatri, théâtre non conventionnel et lieu d'exposition, ouvert officiellement au public en 2005. C'est un projet culturel favorisant la formation, la création, l'expérimentation et la production en matière de théâtre, danse, musique, arts visuels. Il est plus particulièrement attaché aux formes contemporaines et à la créativité des jeunes générations.

In 2003, the Cultural Association "Il Grifo e il Leone" began the restoration and conversion of a 400m² antique basement of the sixteenth century structure of the Ex- Conservatory of San Girolamo, located in the heart of the historical centre of Montepulciano, Siena province (Italy). ilCantinonearte Teatri, a non-conventional theatre and exhibition space, created within the restored building, opened officially to the public in January 2005. Il Cantinonearte Teatri is a cultural project promoting training, creation, experimentation and production of theatre, dance, music and visual arts works, with particular attention to contemporary arts and to creativity amongst younger generations.

Karim Rafi

Directeur du festival Slam & Klam et du label Protagoniste

Director of the Slam & Klam Festival and the Protagonist Label

www.slamklamfestival.com

www.protagoniste.ma

Artiste pluridisciplinaire, passionné d'histoire, de philosophie, de symbolisme et de poésie, il est actuellement directeur du festival Slam & Klam à Fès (Maroc). Plus qu'un simple événement, Le Slam & Klam est une plate-forme de développement culturel durable, de mise en espace de la parole des artistes au public. Le programme se décline en ateliers, café klam, slam sessions, débats, rencontres, résidences d'artistes, tables rondes, projections vidéo, performances et concerts. Karim Rafi vient également de créer le label Protagoniste, laboratoire de recherche artistique dédié à la création et à la diffusion de projets collectifs ou individuels.

A multidisciplinary artist, passionate about history, philosophy, symbolism and poetry, he is the current Director of the Slam & Klam Festival held in Fez (Morocco). More than a simple event, Slam & Klam is a platform for sustainable cultural development, presenting the artist's word to the public. The programme includes workshops, café klam, slam sessions, debates, encounters, artists-in-residence, roundtables, video projections, performances and concerts.

Karim Rafi has also recently created the Protagonist label, an artistic research laboratory dedicated to the creation and diffusion of collective and individual projects.

Les opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO / Beneficiaries of the CADO Cultural Incubator

La couveuse CADO, nouveau département de l'A.M.I., propose un dispositif d'accompagnement aux entrepreneurs culturels de la région PACA du secteur marchand et non-marchand, à différents stades de leur parcours. Comme une sorte de « sas », ce dispositif permet :

- d'acquérir des compétences managériales indispensables à la réussite d'un projet,
- d'insérer le projet dans une dynamique de développement économique au local et à l'international,
- de favoriser l'émulation et la synergie entre les entrepreneurs sur des logiques de collaborations et de mutualisation.

Intégrée dans le parcours du créateur, la couveuse est un outil de développement territorial, partenaire et complémentaire des dispositifs d'appui et des acteurs locaux du développement économique. L'A.M.I est adhérente de l'Union des couveuses (réseau national des couveuses d'entreprises) qui apporte son expertise et est garante d'une démarche « qualité » auprès de ses membres.

The CADO incubator, a new department within the A.M.I., is a support structure for cultural entrepreneurs in the PACA region, from both commercial and non-commercial sectors, at different stages of their development. Acting as a "gateway", the structure allows cultural entrepreneurs :

- to acquire the management skills required to lead successful projects.
- to place the project within a process of local and international economic development.
- to foster competitiveness and synergy between entrepreneurs through an approach centred on collaboration and cooperation.

Integrated within the creative process, the incubator is a tool for territorial development, as a complement and in partnership with the support structures and local stakeholders for economic development. The A.M.I. is a member of the Union des Couveuses (national network of business incubators), which contributes its expertise and guarantees a "quality" approach on behalf of its members.

Carlo Couvert

Audio Vidéo Service / Création, installation et assistance technique Chef d'entreprise

Audio Video Service / technical creation, installation and assistance

couvert@gmail.com

Audio video service propose son assistance technique pour la création, l'installation et la maintenance de systèmes sons, vidéos et multimédias pour des studios d'enregistrements, des stations radiophoniques ou télévisuelles, des salles de spectacles, salles de conférences, salles de montages. Audio Vidéo Service se propose comme un partenaire et un soutien en offrant des solutions personnalisées à toutes vos requêtes. Après 20 ans d'activités en Italie, notamment pour la radio RAI, Carlo Couvert s'installe à Marseille.

Audio Video Service offers technical assistance for the creation, installation and maintenance of sound, video and multimedia systems for recording studios, radio or television stations, auditoriums, conference centres and assembly halls. Audio Video Service proposes partnership and support, offering personalised solutions for all your requests. After 20 years of activity in Italy, notably for RAI radio, Carlo Couvert is now based in Marseille.

Clara Le Picard

Compagnie à Table / Production et diffusion de spectacles contemporains / Directrice artistique
Compagnie à Table / Production and distribution of contemporary entertainment / Artistic Director
www.compagnieatable.com
www.myspace.com/lendroitdelobjet
adm.atable@hotmail.fr

Fondée par Clara Le Picard, scénographe et Lara Barsacq, chorégraphe, la compagnie à table a pour vocation originelle de travailler sur la recherche en théâtre et en danse contemporains. La compagnie à table s'est ouverte à la musique en accompagnant le groupe « Jours » dans son développement, en créant le label « Excuse » et en réalisant de nombreux ateliers de slam sur le territoire national tout en continuant son travail de recherche sur le spectacle contemporain.

Founded by Clara Le Picard (scenographer) and Lara Barsacq (choreographer), Compagnie à Table's initial vocation is to work on research in contemporary theatre and dance. Compagnie à Table became involved in music whilst supporting the group "Jours" in its development, in creating the label "Excuse" and in directing numerous slam workshops on a national level whilst pursuing its research work on contemporary entertainment.

Algo

Photographe et designer visuel
Photographer and Visual Designer
www.algopix.net
www.collectifoly.com
algo@ligne1.net

Entre photographie de communication et reportage documentaire, Algo est spécialisé dans le domaine des arts vivants et des musiques et cultures du monde. Algo est partenaire de grands événements et structures culturelles valorisant les pratiques artistiques en Europe et en Méditerranée : festival Gnawa à Essaouira, Karwan ou Babel Med Music à Marseille. C'est avant tout dans une recherche plastique et esthétique qu'il collabore sur des projets entremêlant la photographie et le monde du spectacle qu'ils soient contemporains ou traditionnels. Il réalise des créations originales utilisant la photographie comme outil graphique. Spécialisé dans les portraits d'artistes (musiciens, danseurs, comédiens, artistes de rue) Algo porte une attention toute particulière à la réalisation de ce genre photographique.

Between communication photography and documentary reporting, Algo is specialised in the domain of living arts, music and cultures of the world. Algo works with large events and cultural structures that bring value to artistic practices in Europe and the Mediterranean: Gnawa festival in Essaouira, Karwan or Babel Med Music in Marseille, etc. It is above all as part of his plastic and aesthetic research that he collaborates with these projects, intermingling photography and the world of entertainment, either contemporary or traditional. He produces original creations using photography as a graphic tool. Specialised in artist portraits (musicians, dancers, actors, street artists, etc), Algo is particularly attentive to this type of photography.

Fabien Estivals & Valérie Huneault

Le Train en marche / Lieu de création artistique
Centre of artistic creation
www.letrainenmarche.net
contact@letrainenmarche.net

Lieu associatif de travail, de rencontres et d'échanges artistiques, « Le Train en Marche » propose aux musiciens des locaux de répétition, un studio d'enregistrement et des postes informatiques destinés à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Un laboratoire photo argentique, ainsi qu'un espace dédié au montage vidéo et à la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) accueillent photographes et vidéastes. « Le Train en Marche » favorise le développement et suscite l'émergence de projets collectifs et personnels. L'association cultive la mutualisation des savoirs et savoir-faire de ses adhérents : un collectif d'artistes propose des créations collectives et crée des événements où musiciens, photographes et vidéastes se rencontrent, croisent leurs arts pour aboutir à des projets communs.

A community centre for work, encounters and artistic exchange, “Le Train en Marche” offers musicians rehearsal space, a recording studio and computers intended for MAO (computer assisted music). A film-photography laboratory and a space dedicated to video editing and desktop publishing welcome photographers and filmmakers. Le Train de Marche favours development and encourages the emergence of both collective and personal projects. The association cultivates the pooling of its member’s knowledge and know-how: a group of artists proposes collective creations and events where musicians, photographers and filmmakers can meet, combining their arts to accomplish common projects.

Franck Edouard Lavaud

TERRA SONICA / Agence Sonore
Sound & Music Design
terrasonica@wanadoo.fr

Fort de 20 ans d’expérience dans l’audiovisuel, l’industrie musicale et la communication, Franck-Edouard Lavaud crée à Marseille l’agence sonore Terra Sonica, afin d’offrir une réponse globale aux problématiques de créations musicales et de stratégies de communication sonore actuelles. Terra Sonica est une nouvelle interface entre les donneurs d’ordre privés ou publics et les créateurs, interprètes et techniciens sonores. Cette interface s’appuie, en priorité, sur des ressources locales, pour contribuer à faire émerger une offre « sonore » régionale, professionnelle, concurrentielle et rayonnante.

Références des groupes et filiales : France Télévision, M6, Canal +, TF1, Betc Euro RSCG, Publicis, Universal Music, France animation-Moonscoop, Carrefour, Orange, Microsoft, Veuve Clicquot, Stade Toulousain, AS Saint Etienne, etc...

With 20 years of experience in the audiovisual, music and communication industries, Franck-Edouard Lavaud created the sound design agency Terra Sonica in Marseille, offering a global response to the issues of musical creation and current sound communication strategies.

Terra Sonica is a new interface between the private or public client and the creators, artists and sound technicians. This interface principally draws on local resources, contributing to the emergence of a proposed “sound” that is regional, professional, competitive and influential. Examples of groups and affiliates: France Télévision, M6, Canal +, TF1, Betc Euro RSCG, Publicis, Universal Music, France animation-Moonscoop, Carrefour, Orange, Microsoft, Veuve Clicquot, Stade Toulousain, AS Saint Etienne, etc...

Youcef Gatt, Mustafa Khelil

MP13 (Mix’cité des Publics) / Atelier d’écriture, beatbox, vidéo
Writing, beatbox and video workshop
youcef.gatt@gmail.com

MP13 (Mix’cité des Publics) est un collectif marseillais d’artistes et d’acteurs sociaux engagés qui puisent aux sources de la culture urbaine pour permettre aux jeunes de refaire, en groupe, l’apprentissage du langage par le son, les mots, le corps en mouvement et l’image. MP13 met en place une série d’ateliers et de stages co-animés par des professionnels de la jeunesse : ateliers d’écriture (Slam, Chant, Rap...), des ateliers Beatbox animés par Mic Flow (Champion du monde 2009), ainsi que des ateliers vidéos destinés à favoriser l’expression des jeunes tout en promouvant les arts urbains.

MP13 (Mix’cité des Publics) is a Marseille-based group of committed artists and social bodies drawing from sources of urban culture to enable young people to relearn language, in groups, through sound, words, movement of the body and images. MP13 has set up a series of workshops and courses run in partnership with young professionals; writing workshops (slam, singing, rap, etc.), beatbox workshops led by Mic Flow (world champion 2009) and video workshops all with the aim of encouraging youth expression while promoting urban arts.

Les Rencontres Professionnelles

The Professional Meetings

Edito / Editorial

Et si la planète était un village de 100 habitants ?

Il serait habité par 14 africains, 14 américains, 13 européens et 59 asiatiques, dont 51 femmes, 49 hommes et 50 enfants de moins de 15 ans. 42 personnes ne boivent jamais d'eau potable, 20 hommes possèdent 80% du village et de ses richesses, 33 habitants vivent dans une situation de conflit armé. L'électricité est coupée 50% du temps et 30 personnes gaspillent 90% des ressources naturelles et énergétiques du village. 60 personnes dont 40 hommes ne savent ni lire, ni écrire, la bibliothèque n'est accessible qu'à 24 personnes et le cinéma, qu'à une personne et toujours la même. 5 personnes seulement sont parties en vacances...

Le développement durable : un nouveau défi à relever pour notre planète ou un nouveau slogan de communication à l'heure de la globalisation des échanges ?

Quelles relations entretiennent la notion de développement et celle de durabilité, deux notions qui ont en commun leur succès médiatique et leur commode indéfinition ? Pour quels enjeux réels ? Sous quelles formes spécifiques ? Où se place le développement culturel dans cette problématique ? L'engagement dans une démarche de développement durable permettra-t-il d'inventer de nouveaux modes d'action et de production, une nouvelle relation au politique ?

Comme chaque année, l'A.M.I. accueille dans le cadre de ses ateliers croisés internationaux une dizaine d'opérateurs culturels étrangers. Ces trois journées de réflexion seront également l'occasion d'un échange sur leurs pratiques et leurs savoir-faire avec les opérateurs locaux.

Modérateur des Rencontres :

Jean-Pascal Quilès – Directeur adjoint de l'Observatoire des Politiques Culturelles – Responsable du Master « Direction de projets culturels » de l'IUP /UPMF de Grenoble.

What if the planet was a village with a population of 100? It would be inhabited by 14 Africans, 14 Americans, 13 Europeans and 59 Asians of which 51 would be women, 49 men and 50 children under the age of 15. 42 people would not have access to drinking water, 20 men would own 80% of the village and its wealth, 33 inhabitants would live in a situation of armed conflict. Electricity is cut off 50% of the time and 30 people waste 90% of the village's energy and natural resources. 60 people, including 40 men, cannot read or write; the library is only accessible to 24 people and the cinema is only ever available to the same one person. Only 5 people have ever been on holiday...

Sustainable development: a new challenge for our planet or a new communication slogan in the era of globalised exchange?

What connections maintain the notion of development and that of sustainability, two notions that share media success and a convenient lack of definition? What are the true stakes? In which specific forms? Where does cultural development fit into this issue? Will a move towards sustainable development enable the introduction of new production methods or a new political connection?

As in previous years, the AMI has invited ten or so foreign cultural operators to participate in its international crossover-workshops. These three days of reflection will also provide the opportunity for an exchange of their practices and know-how with local operators.

Moderator :

Jean-Pascal Quilès – Deputy director of the Observatory of Cultural Policies - Head of the Masters Programme « Direction de projets culturels » at IEP/UPMF Grenoble.

Wednesday 8th of July

1st theme : Identification of issues

As a voluntary process (but for how much longer?), sustainable development requires the clarification of the stakes at hand and the identification of responsible parties. Does the cultural and creative sector have a role to play ? Should it be seen as a luxury for cultural structures of the North or a way of bettering our shared existence on a global scale?

A short welcome from Emmanuelle Choin, Vice Director of A.M.I.

1st round-table : Why commit to sustainable development ?

Jean Pierre Martin : President of the Union des Couveuses

Michel Quévit (Belgium) : Professor of Economic Science at the University of Louvain and Managing Director of RIDER II (Networks, Innovation and Regional Development)

Debate with the floor

Individual presentations by the beneficiaries of the CADO cultural incubator and international guest operators #1

Presentation of their activities and their view of the theme.

2nd round-table : How can the economic, social and environmental issues be interpreted within our cultural structures ? What are the future challenges ?

Baptiste Lanaspèze : Director of Wildproject Editions and coordinator for Radio Grenouille

Ferdinand Richard : Director of A.M.I. and President of the Roberto Cimetta Fund

Komlan Agbo : Director of Cultural Heritage and Arts, UEMOA (West African Economic and Monetary Union)

Debate with the floor

2nd theme : Feedback on experiences in the cultural and creative sectors

Sustainable development does not simply boil down to environmental responsibility. What do our professions make of this notion ? Should we be thinking up new development channels as an alternative to development based solely on the economic dimension? Think up new ways of working and producing?

Individual presentations from the beneficiaries of the CADO cultural incubator and international guest operators #2

1st round-table : The Artists

Jean Paul Thibeau : Multimedia artist, researcher and teacher the Ecole Supérieure d'Art, Aix-en-Provence

Pierre Paliard : Art Historian

2nd round-table : The Festivals

Karim Rafi (Morocco) : Director of Slam & Klam Festival, Fez

Sébastien Manyà : Director of the A l'Unisson Association, organiser of Aires Libres Festival

Debate with the floor

Focus n° 1 >> Carbon offsetting

GERES - Renaud Bettin

Mercredi 8 juillet

1ère thématique : Identification des enjeux

Encore volontariste (mais pour combien de temps ?), le développement durable nécessite de se positionner en termes d'enjeux et d'identifier les parties intéressées qui en sont dépositaires. Le secteur culturel et créatif a-t-il un rôle à jouer ? S'agit-il d'un luxe pour les structures culturelles du Nord ou d'un « mieux-vivre » ensemble à l'échelle planétaire ?

Mot de bienvenue, Emmanuelle Choin directrice adjointe de l'A.M.I.

1ère Table Ronde : Pourquoi s'engager dans une démarche de développement durable ?

Jean-Pierre Martin : Président de l'Union des couveuses

Michel Quevit (Belgique) : Professeur à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Louvain et administrateur délégué de Rider II (Réseaux, Innovation et Développement Régional)

Débat avec la salle

Présentation individuelle des opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO et des opérateurs internationaux invités #1

Ils présenteront leurs activités et leurs questionnements au regard de la thématique.

2ème table ronde : Comment traduire les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans nos structures culturelles ? Quels défis pour l'avenir ?

Baptiste Lanaspèze : Directeur des éditions Wildproject et coordinateur de Radio Grenouille

Ferdinand Richard : Directeur de l'A.M.I et Président du Fond Roberto Cimetta

Komlan Agbo (Burkina Faso) : Directeur du Patrimoine Culturel et des Arts - Commission UE-MOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)

Débat avec la salle

2ème thématique : Retours d'expériences dans le secteur culturel et créatif

Le développement durable ne se limite pas à notre seule responsabilité environnementale. Comment l'ensemble de nos métiers s'approprie-t-il cette notion ? Amorcer une réflexion sur de nouveaux modes de développement, alternative à un développement basé sur la seule dimension économique ? Réfléchir à de nouvelles façons de travailler et de produire ?

Présentation individuelle des opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO et des opérateurs internationaux invités #2

1ère Table Ronde : Les artistes

Jean Paul Thibeau : Artiste intermédia, Chercheur et enseignant à l'école d'Art d'Aix-en-Provence

Pierre Paliard : Historien d'art

2ème Table ronde : Les festivals

Karim Rafi (Maroc) : Directeur du festival Slam & Klam à Fès

Sébastien Manya : Directeur de l'association A l'Unisson, organisateur du festival Aires Libres

Débat avec la salle

Focus n° 1 >> La compensation carbone solidaire

GERES - Renaud Bettin

Thursday 9th of July

2nd theme (cont.) : Feedback on experiences in the cultural and creative sector

Individual presentations from the beneficiaries of the CADO cultural incubator and invited international operators #3

Focus n° 2 >> Recycling waste
AREMACS - Julien Perrier

1st round-table : Proximity networks, the notion of short circuits

Monsieur Mo and Eric Petrotto : CD1D - federation of independent labels (Lyon)
Joseph Richard : General Secretary of URGENCI International Network

2nd round-table : Solidarity

Frédéric Ménard : Director of Zutique productions (Dijon)
Ayoko Mensah : Editor in Chief of Afriscope (Paris)

Debate with the floor

Speed Dating

The idea is to encourage personalised meetings in the form of 15 minute “dates” between speakers, beneficiaries of the CADO cultural incubator and international guest operators.

Jeudi 9 juillet

2ème thématique (suite) :

Retours d'expériences dans le secteur culturel et créatif

Présentation individuelle des opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO et des opérateurs internationaux invités #3

**Focus n° 2 >> Le recyclage des déchets
AREMACS - Julien Perrier**

1ère Table ronde : Les réseaux de proximité, la notion des circuits courts

Monsieur Mo et Eric Petrotto : CD1D - fédération de labels indépendants (Lyon)

Joseph Richard : Secrétaire Général du réseau international URGENCI

2ème Table ronde : La solidarité

Frédéric Ménard : Directeur de Zutique productions (Dijon)

Ayoko Mensah : Rédactrice en chef de l'Afriscope (Paris)

Débat avec la salle

Speed Dating

L'idée est de favoriser une rencontre personnalisée sous la forme de rendez-vous de 15 minutes entre les intervenants, les opérateurs de la couveuse d'activités et d'entreprises culturelles CADO et les internationaux invités.

Friday 10th of July

3rd theme : How to support these initiatives in our sector.

Confronted with the question of evaluating sustainable development practices, the economic world tends to respond with norms and reference labels. But is this sufficient to understand the actual content of these actions, of development processes and shared values ? Supporting the initiatives of cultural stakeholders in a move towards sustainable development also requires the development of new methods for evaluation.

Individual presentations from the operators of the CADO cultural companies and activities incubator and international guest operators #4

1st round-table : Tools for evaluation and harmonisation of practices

Towards new wealth indicators

Hélène Combe : Observatoire de la Décision Publique, Cofounder of the FAIR Network (Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesses - forum for Alternative Wealth Indicators)

The societal report

Anaïs Jacoby : Representative of the Inter-made incubator (specialised in social and solidarity economy)

Debate with the floor

Focus n° 3 >> Responsible buying
Eco-SAPIENS - Benjamin Leroy

2nd round-table : Which support policies? How to fund sustainable development?

A territorial challenge, local and European strategies

Frédéric Bruschi : Provence-Alpes-Côte-d'Azur Regional Council, department of Culture and Heritage.

Stefany Glanchard : Provence-Alpes-Côte-d'Azur Regional Council , department of Environment, Sustainable Development and Agricultur.

Béatrice Tonini : French environment and energy management agency

Debate with the floor

Close of meetings

Vendredi 10 juillet

3ème thématique :

Comment accompagner les initiatives dans notre secteur ?

Confronté à la question de l'évaluation des pratiques de développement durable, le monde économique a tendance à répondre par des normes, des labels de référence, mais est-ce suffisant pour rendre compte du contenu d'une action, d'un processus de développement, d'une prise en compte de valeurs partagées ? Accompagner les initiatives des acteurs culturels dans une démarche de développement durable, c'est aussi s'interroger sur de nouveaux modes d'évaluation.

Présentation individuelle des opérateurs de la couveuse d'entreprises et d'activités culturelles CADO et des opérateurs internationaux invités #4

1ère table ronde : Des outils pour l'évaluation et l'harmonisation des pratiques ?

Vers de nouveaux indicateurs de richesse

Hélène Combe : Observatoire de la Décision Publique - Cofondatrice du réseau FAIR (Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesses)

Le rapport sociétal

Anais Jacoby : Chargée de mission de la Couveuse Inter-Made (spécialisée dans l'économie sociale et solidaire)

Débat avec la salle

Focus n° 3 >> Les achats responsables

Eco-SAPIENS - Benjamin Leroy

2ème Table ronde : Quelles politiques d'accompagnement ? Comment financer une démarche de développement durable ?

Un enjeu territorial, des stratégies locales et européennes

Frédéric Bruschi : Chargé de mission, Direction de la culture et du patrimoine du Conseil Régional PACA

Stéfany Glanchar : Chargée de mission, Direction de l'environnement, du développement durable et de l'agriculture du Conseil Régional PACA

Béatrice Tonini : Responsable de la communication, ADEME PACA (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

Débat avec la salle

Clôture des rencontres

Les intervenants / Intervenants

Jean-Pascal Quiles

Directeur adjoint de l'Observatoire national des Politiques Culturelles et responsable du Master « Direction de projets culturels » de l'IEP/UPMF de Grenoble.

Deputy director of the National Observatory of Cultural Policies and Head of the Masters Programme «Directions de projets culturels» at IEP/UPMF Grenoble.

www.observatoire-culture.net

Exerçant la fonction de directeur dans plusieurs établissements (le Syndicat Mixte de gestion du Conservatoire Couperin, l'Orchestre de Sénart, les Affaires culturelles de l'Agglomération Nouvelle de Sénart), le parcours de Jean-Pascal Quilès se caractérise par la mise en oeuvre de projets innovants en relation avec les pratiques, les territoires et les évolutions artistiques et culturelles contemporaines. Il a également participé à la rédaction de différents articles sur les politiques culturelles ainsi qu'aux travaux de recherches du Comité d'histoire du Ministère de la Culture.

Exerçant la fonction de directeur dans plusieurs établissements (le Syndicat Mixte de gestion du Conservatoire Couperin, l'Orchestre de Sénart, les Affaires culturelles de l'Agglomération Nouvelle de Sénart), le parcours de Jean-Pascal Quilès se caractérise par la mise en oeuvre de projets innovants en relation avec les pratiques, les territoires et les évolutions artistiques et culturelles contemporaines. Il a également participé à la rédaction de différents articles sur les politiques culturelles ainsi qu'aux travaux de recherches du Comité d'histoire du Ministère de la Culture.

Michel Quévit

Professeur en développement régional de l'Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) et Administrateur-Délégué de RIDER II (Réseaux, Innovation et Développement Régional)

Professor of Regional Development at the University of Louvain-la-Neuve (Belgium) and Managing Director of RIDER II (Networks, Innovation and Regional Development)

Spécialiste en développement régional, il est couramment expert auprès de la Commission européenne dans le domaine de la politique régionale et a contribué aux travaux relatifs à la programmation des Fonds structurels (2007-2013), notamment comme auteur du rapport de prospective de la Commission sur la future gouvernance de la politique des Fonds structurels après 2006. Il a participé à la réalisation de nombreux projets de développement territorial et de coopération transfrontalière et interrégionale avec de nombreuses régions de l'Union européenne.

A specialist in regional development, he is routinely invited to work with the European Commission within the domain of regional policy. He contributed to the elaboration of the Structural Funds Programme (2007-2013), notably as author of the commission report on the future governance of the Structural Funds after 2006. He has contributed to various projects for regional development as well as cross-border and interregional cooperation with numerous territories of the European Union.

Jean-Pierre Martin

Président de l'Union des couveuses

Directeur d'Eveilleco (structure d'appui à l'émergence de projet)

President of the Union des Couveruses

Director of Eveilleco (support structure for project emergence)

www.uniondescouveuses.eu

Jean-Pierre Martin a engagé le réseau des couveuses d'entreprises et d'activités dès 2004 dans une démarche de développement durable et mis en place la charte de l'Union des couveuses pour son engagement dans la Diversité, la Solidarité et l'Environnement (DSE). Il intervient également à l'IAE de Lille et l'IUT de Béthune sur le développement local, la gestion de projet et la gestion de l'entreprise.

Jean Pierre Martin began a network of business and activity incubators in 2004 based on a sustainable development approach and established the Union des Couveruses charter as part of his commitment to DSE (Diversity, Solidarity and the Environment). He is also involved with the IAE in Lille and the IUT in Bethune for local development, project management and business management.

Baptiste Lanaspeze

Fondateur des éditions Wildproject, coordinateur de Radio Grenouille

Founder of Wildproject Editions Coordinator for Radio Grenouille

www.wildproject.fr

www.grenouille888.org

Auteur, éditeur et coordinateur d'un média indépendant, Baptiste Lanaspeze se consacre à la philosophie de l'écologie. Auteur de 2 ouvrages, l'un sur la scène culturelle et sociale marseillaise (*Marseille, énergies et frustrations, Autrement, 2006*) et l'autre sur un centre d'art contemporain (*A partir de Marseille, Presses du Réel et Bureau des compétences et désirs, 2008*), il écrit également des articles sur la pensée écologiste et a créé un blog d'écologie urbaine consacré à Marseille pour Marseille-Provence 2013 intitulé Ville sauvage.

Author, editor and coordinator of an independent media, Baptiste Lanaspeze is committed to philosophy and ecology. He is the author of 2 works, one on the cultural and social scene of Marseille (*Marseille, énergies et frustrations, Autrement, 2006*) and the other concerning a contemporary arts centre (*A partir de Marseille, Presses du Réel et Bureau des compétences et désirs, 2008*). He also writes articles on ecology and has created an urban ecology blog entitled *Ville Sauvage* and dedicated to Marseille within the scope of Marseille-Provence 2013.

Komlan Agbo

Directeur du Patrimoine Culturel et des Arts à la Commission de l'UEMOA

(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)

Director of Cultural Heritage and Arts of UEMOA

(West African Economic and Monetary Union)

www.uemoa.int

Titulaire d'un diplôme de Conseiller Culturel, d'un Diplôme d'Etudes Professionnelles Approfondies en Gestion du Patrimoine Culturel et d'un Mastère spécialisé en Management des Entreprises Culturelles, Komlan Agbo est actuellement directeur du Patrimoine Culturel et des Arts à la Commission de l'UEMOA. Il a travaillé pendant près de 15 ans au ministère de la Culture du Togo comme chef de division des Arts du Spectacle, directeur des Arts Plastiques et de l'Artisanat d'Art et Coordonnateur du PSIC (Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles décentralisées).

Holder of a Cultural Counsellor degree, a degree in Management of Cultural Heritage and a Masters in Management of Cultural Businesses, Komlan Agbo is currently Director of Cultural Heritage and Arts at the UEMOA Commission. He worked within the Togo Ministry of Culture for almost 15 years as Head of Division for Performing Arts, Director of Plastic Arts and Arts & Crafts and Coordinator of PSIC (Support Programme for Decentralised Cultural Initiatives).

Ferdinand Richard

Directeur de l'A.M.I., président du fonds Roberto Cimetta

Director of A.M.I., president of Roberto Cimetta Fund

www.amicentre.biz

Fondateur de l'A.M.I., Centre de développement pour les musiques actuelles, Ferdinand Richard est membre de nombreuses organisations culturelles du local à l'international : pionnier de la Friche La Belle de Mai à Marseille dès son origine en 1992, président actuel du Fond Roberto Cimetta dédié à la mobilité des artistes et opérateurs culturels en Méditerranée. Parmi ces multiples collaborations, il intervient notamment comme expert de la commission «Agenda 21 de la Culture» de CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis).

Founder of AMI (Centre de Développement pour les Musiques Actuelles), Ferdinand Richard is involved in a number of both local and international cultural organisations. He was a pioneer of La Friche la Belle de Mai in Marseille from its origins in 1992 and is the current President of the Roberto Cimetta Fund working towards the mobility of artists and cultural operators throughout the Mediterranean. Amongst his multiple involvements, he is an expert on the (United Cities and Local Governments "Agenda 21 for Culture" commission).

Jean-Paul Thibeau

Artiste-enseignant à l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence.
Coordinateur du méta-atelier et de la plateforme nomade d'expérimentation
Teaching-Artist at the Ecole Supérieure d'Art, Aix-en-Provence
Coordinator of Méta-Atelier and the Nomadic Experimentation Platform

Le méta-atelier de l'école supérieure d'Art d'Aix a organisé cette année un module « d'écologie humaine subjective, sociale et environnementale » en collaboration avec l'atelier mécatronique. Ce laboratoire nomade servira aussi de plateforme de rencontres et d'échanges à partir des rapports arts et « écologies sociales ». En novembre 2009, une plateforme d'expérimentation sera mise en œuvre en collaboration avec la Fondation Blachère et le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias de Bamako dans le cadre des Rencontres Africaines de la Photographie 2009. La thématique ayant pour objet « les frontières », le « projet Bamako » propose de susciter et de recueillir les témoignages et les récits d'expérience des artistes invités et de personnes rencontrées en problématisant les notions de frontière, de limite, de migration, d'exil, d'exode. Cette première expérience avec le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias de Bamako devrait permettre d'amorcer une collaboration sur le long terme.

This year, the Méta-Atelier of the Ecole Supérieure d'Art in Aix organised a module entitled "subjective social and environmental human ecology" in collaboration with the Atelier Mécatronique. This nomadic laboratory also serves as a platform for meetings and exchange based on the relationship between art and "social ecologies". In November 2009, an experimental platform will be set up in collaboration with the Blachère Foundation and the Bamako Conservatory of Multimedia Arts and Professions, as part of Bamako's African Encounters of Photography 2009. Within the suggested theme of "borders", the "Bamako project" proposes to enkindle and gather testimonies and stories of the guest artist's and participant's experience, covering the notions of border, limit, migration, exile and exodus.

This initial experience with the Bamako Conservatory of Multimedia Arts and Professions should allow us to embark upon long term collaboration.

Pierre Paliard

Historien d'art
Art historian

Docteur en Histoire de l'art, professeur à l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, Pierre Paliard travaille sur les relations entre art et nature en s'appliquant à mettre en évidence l'évolution des deux concepts et l'ouverture sur une pensée de la complexité. L'émergence d'une sensibilité écologique depuis les années soixante a nourri des pratiques artistiques riches et diverses aux Etats-Unis et, plus tard en Europe. Le souci de préserver les grands équilibres naturels s'y manifeste souvent avec force. Il a notamment publié en 2006 *L'ordre domestique, mémoire de la ruralité dans les arts contemporains en Europe*, livre dans lequel ces questions sont abordées à partir des démarches de grands artistes tels Joseph Beuys, Andy Goldsworthy, Gérard Gasiorowski ou David Nash.

Doctor of Art history, professor at the University of Art of Aix-en-Provence, Pierre Paliard works on the relations between art and nature while endeavouring to highlight the evolution of the two concepts and the opening to a thought of complexity. The emergence of an ecological sensitivity since the Sixties nourished rich and various artistic practices in the United States and, later in Europe. The concern of preserving natural great balances often appears there with force. He published in particular in 2006 *The domestic order, memory of rurality in the contemporary arts in Europe*, a book in which these questions are tackled starting from the approaches of famous artists such Joseph Beuys, Andy Goldsworthy, Gerard Gasiorowski or David Nash.

Karim Rafi

Directeur du festival Slam & Klam et du label Protagoniste
biographie dans la partie « Ateliers croisés internationaux »
Slam & Klam Festival and Protagoniste label / Manager
Biography in "International crossover workshop" paragraph

Sébastien Manyà

Responsable de l'association A l'Unisson - Aires Libres

Head of the A l'Unisson Association - Aires Libres

www.aires-libres.com

Créées en 2005 à Marseille, les Aires Libres sont des journées de musiques électroniques en plein air, proposant aussi des ateliers artistiques « jeune public », des arts visuels, et des conditions idéales pour la détente et l'harmonie avec la nature. Aujourd'hui itinérantes à travers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, elles se déroulent entre autres dans les domaines départementaux des Bouches-du-Rhône.

Created in Marseille in 2005, Aires Libres celebrates electronic music in the open air, also offering artistic workshops for young audiences, visual arts and the ideal conditions for relaxation and harmony with nature. Currently touring throughout the region of Provence-Alpes Côte d'Azur, event locations include the Bouches-du-Rhône area.

Eric Petrotto

Président de cd1d.com, responsable du label 6AM

President of cd1d.com, Head of 6AM Label

Monsieur Mo

Fondateur de cd1d.com, responsable du label Jarring Effects

Founder of cd1d.com, Head of Jarring Effects Label

www.cd1d.com

Cd1d.com est une fédération de labels indépendants, créée en 2004 par 7 labels fondateurs (Aïlissam, Crash Disques, Facto Records, 6AM, Irfan (le label), Jarring Effects et Vicious Circle) réunissant aujourd'hui plus de 100 labels. Cd1d.com est une plate-forme alternative de vente en ligne de supports physiques et numériques. Elle propose une distribution équitable du producteur à l'auditeur. Cd1d.com a pour vocation de soutenir la créativité des talents de demain, croire en une approche d'économie solidaire et participative au sein de l'industrie du disque, maintenir, développer et valoriser des identités musicales non formatées.

Cd1d.com is a federation of independent labels created in 2004 by 7 founding labels (Aïlissam, Crash Disques, Facto Records, 6AM, Irfan (the label), Jarring Effects, Vicious Circle) and today unites more than 100 labels. cd1d.com is an alternative online sales platform for both physical and digital formats. It offers fair distribution from the producer to the listener. To support cd1d.com is to support the creative talents of tomorrow, to believe in a united and shared economic approach within the music industry, to maintain, develop and value unsigned musical identities.

Joseph Richard

Secrétaire général du Réseau International Urgenci

General Secretary of Urgenci International Network

www.urgenci.net

Urgenci est un réseau regroupant des citoyens du monde entier, producteurs agricoles, consommateurs, militants, acteurs politiques etc., porteurs d'une approche économique alternative appelée les Partenariats Locaux Solidaires entre Producteurs et Consommateurs (PLSPC) comme les AMAP en France, CSA dans les pays anglo-saxons, Teikei au Japon... Globalement, Urgenci promeut de nouveaux rapports entre producteurs et consommateurs, basés sur la responsabilité, la solidarité et la proximité.

Urgenci is a network bringing together citizens, small farmers, consumers, activists and political players on a global level through an alternative economic approach called Local Solidarity Partnerships between Producers and Consumers (LSPPC). Local equivalents include AMAP in France, CSA in Anglo-Saxon countries and Teikeis in Japan. Globally, Urgenci promotes new links between producers and consumers based on responsibility, solidarity and proximity.

Frédéric Ménard

Directeur de Zutique productions

Director of Zutique Productions

www.zutique.com

Fondée en 1996, l'association Zutique productions oriente son activité autour de trois axes : l'organisation d'événements culturels, centrés sur la diffusion et la création (Mégaphone et Human Beatbox Festival à Dijon, Repérages à Bibracte...), le service aux artistes (résidences, organisation des tournées d'Issa Bagayogo, Sabar Ring, Under Kontrol et Zakarya...) et le développement dans le quartier des Grésilles à Dijon d'un projet culturel urbain qui conjugue artistique, social et économique.

Founded in 1996, Zutique Productions works around three axes; the organisation of cultural events focused on diffusion and creation (Mégaphone and Human Beatbox Festival in Dijon, Repérages à Bibracte, etc.), services for artist (residencies, organising tours for Issa Bagayogo, Sabar Ring, Under Kontrol, Zakarya, etc) and the development of an urban cultural project in the Grésilles district of Dijon combining artistic, social and economic themes.

Ayoko MENSAH

Rédactrice en chef d'Afriscopie

Editor in Chief of Afriscopie

www.afriscopie.fr

Né en juillet 2007 et porté par l'association Africultures, Afriscopie est le premier magazine gratuit interculturel et citoyen francilien. Tiré à 30 000 exemplaires et diffusé dans plus d'une centaine de lieux, sa ligne éditoriale s'articule en trois axes : valoriser les initiatives associatives et citoyennes émanant des diasporas africaines et caribéennes, rendre compte de l'actualité culturelle liée à l'Afrique et relayer des informations pratiques dans les domaines du droit et de l'emploi notamment.

Born in July 2007 and driven by the Africultures association, Afriscopie is the first free intercultural magazine in the Paris region. With 30,000 copies printed and distributed in over a hundred locations its editorial line covers three axes; to value the community and initiatives on behalf of citizens emanating from the African and Caribbean diasporas, to report to Africa-linked cultural events and to relay practical information notably in the domains of law and employment.

Hélène Combe

Déléguée générale de l'Observatoire de la Décision Publique, coordinatrice du réseau FAIR (Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesses)

General Delegate, Observatoire de la Décision Publique, coordinator of the FAIR Network (Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesses - forum for other indicators of wealth)

Sociologue et politiste, Hélène Combe est engagée depuis le début des années 90 dans la mise en oeuvre du développement durable au sein des territoires, des organisations et dans l'élaboration participative de méthodes et d'outils d'évaluation des politiques publiques au regard du développement durable. L'Observatoire de la Décision Publique a été créé en 1987 à l'initiative de personnes issues de la société civile et de grands corps de l'Etat. Il est aujourd'hui présidé par Patrick Viveret (philosophe, économiste) et s'inscrit dans une démarche de recherche/action en faveur du développement durable.

As a sociologist and political science specialist, Hélène Combe has been committed to the implementation of sustainable development since the beginning of the 1990s. This has been within territories, organisations and in the shared development of methods and tools for evaluation of public policies regarding sustainable development. The Observatoire de la Décision Publique was created in 1987, initiated by members of the civil society and large government bodies. It is today presided over by Patrick Viveret (philosopher and economist) and is part of an approach of research/action in favour of sustainable development.

Anaïs Jacoby

Chargée de mission de la couveuse Inter-made

Representative of the Inter-made incubator

www.inter-made.org

Après une formation de commerce international, Anaïs Jacoby se spécialise dans l'analyse extra-financière des entreprises notamment au Centre Français d'Information sur les Entreprises. C'est ensuite au sein du réseau national des couveuses d'entreprises puis de la couveuse d'économie sociale et solidaire Inter-made qu'elle développe des actions de sensibilisation au développement durable à destination notamment des porteurs de projet de création d'entreprises.

With a background in international business, Anaïs Jacoby specialises in the extra-financial analysis of companies notably at the Centre Français d'Information sur les Entreprises. Then within the national network of business incubators and Inter-made, the social economy incubator, she developed awareness raising actions on sustainable development targeting new entrepreneurs.

Hélène Theveneau

Chef de projet Med2Europe - Chambre Régional du Commerce et de l'Industrie, PACA, Corse

Project Leader, Med2Europe - Regional Chambers of Commerce & Industry, PACA, Corsica

www.med2europe.eu

Med2Europe représente le réseau « Enterprise Europe Network » auprès des entreprises des régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse (40 pays, 4000 contacts). Med2Europe, qui regroupe 5 acteurs régionaux, apporte des réponses concrètes aux petites et moyennes entreprises qui recherchent un partenaire en Europe, un financement européen à leur projet, ou se posent des questions sur la réglementation applicable à leur activité (TVA intracommunautaire, REACH, marquage CE...).

Med2Europe represents the "Enterprise Europe Network" for businesses in the regions of PACA, Languedoc-Roussillon and Corsica (40 countries, 4000 contacts). Med2Europe, uniting 5 regional participants, provides concrete solutions for small and medium sized businesses looking for partners in Europe, European funding for their project or assistance concerning regulations applicable to their activity (EU VAT numbers, REACH, CE labelling, etc).

Les FOCUS / FOCUS

GERES

Renaud Bettin

Chargé de mission du programme CO2Solidaire au GERES

(Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités)

Representative of the CO2Solidaire programme with GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités)

www.CO2solidaire.org

Première opération française de compensation volontaire lancée en 2004 par le GERES, le programme CO2Solidaire propose aux entreprises, collectivités et particuliers de participer à une action de solidarité climatique. CO2Solidaire est une démarche qui se conçoit en deux temps : encourager l'adoption de nouveaux comportements pour diminuer ses propres émissions ; calculer et compenser les émissions qui n'ont pu ou su être évitées, en effectuant un don correspondant aux quantités émises. Les sommes ainsi collectées sont intégralement investies sur des projets de développement durable mis en œuvre par le GERES.

The first French operation of voluntary off-setting launched in 2004 by GERES, the CO2 Solidaire programme offers businesses, groups and individuals the opportunity to contribute to an action towards climate solidarity. CO2Solidaire is a project that works on two levels: fostering new behaviour to reduce emissions and calculating and compensating for avoidable emissions through donations corresponding to emissions. The funds collected in this way are invested entirely in sustainable development projects implemented by GERES.

AREMACS

Julien Perrier

Fondateur d'Aremacs (Association pour le Respect de l'Environnement lors de Manifestations Culturelles et Sportives)

Founder of Aremacs (Association pour le Respect de l'Environnement lors de Manifestations Culturelles et Sportives)

www.aremacs.com

Aremacs propose depuis 2004 aux organisateurs d'événements une gestion cohérente et responsable des déchets générés par leur manifestation grâce à un service innovant et du matériel adapté. En impliquant les organisateurs, les collectivités et le public, il est possible d'intégrer de nouvelles pratiques sur ces événements et de réduire leurs impacts environnementaux. De la conception de l'événement à sa réalisation, Aremacs met à disposition de l'organisateur ses compétences et son expérience, pour que nous puissions continuer à faire la fête le plus longtemps possible.

Since 2004, Aremacs has been providing event organisers with coherent and responsible waste-management for their events via innovative services and adapted materials. Thanks to the involvement of organisers, communities and the general public, new practices can become a part of these events, thus reducing their environmental impact. From event design to execution, Aremacs provides the organiser with skills and experience to ensure sustainable celebrations.

Eco-SAPIENS

Benjamin Leroy

Co-fondateur et associé-salarié d'Eco-SAPIENS

Co-Founder and associate-employee of Eco-SAPIENS

www.eco-sapiens.com

Eco-SAPIENS est une société coopérative de promotion d'un mode de vie et de consommation éthique. Par éthique, nous entendons tous les produits et comportements apportant une plus value sociale et/ou environnementale : commerce équitable, économie solidaire, agriculture biologique, réduction de l'empreinte écologique. Les eco-SAPIENS développent et exploitent le guide d'achat www.eco-sapiens.com qui propose aujourd'hui plus de 30 000 produits éthiques et des centaines de dossiers, d'actualités et de partenaires pour comprendre les enjeux de l'éco-consommation et favoriser le passage à l'acte.

Eco-SAPIENS is a cooperative company of lifestyle promotion and ethical consumption. By ethical, we mean products and behaviour that can bring about social or environmental improvement: fair trade, solidarity economy, organic farming, reduction of our ecological footprint, etc. Eco-SAPIENS develops and operates the consumer guide www.eco-sapiens.com, which today proposes more than 30,000 ethical products and hundreds of information files and partners leading to an understanding of the eco-consumption issue and encouraging its implementation.

Eléments de bilan quantitatif / Elements for quantitative evaluation

Un format de Rencontres Professionnelles favorisant l'échange et la diversité des points de vue. L'édition 2009 a réuni 96 personnes dont 16 personnes travaillant en Afrique et en Europe et 18 hors de la région PACA.

Un programme sur mesure pour les neuf opérateurs internationaux invités par l'AMI sur une dizaine de jours.

Ils auront rencontré en moyenne 9 à 12 structures culturelles des Bouches-du-Rhône. Au total 75 rendez-vous individuels réalisés avec 40 structures différentes. Ils ont également tenu un stand sur le festival MIMI du 16 au 19 juillet avec les 13 opérateurs marseillais accompagnés par la couveuse CADO.

A format of professional meetings encouraging exchanges and diversity of points of view. The 2009 edition gathered 96 different persons. 16 of them work in Africa and Europe, 18 of them work out of PACA Region.

A tailor-made programme for the nine international operators invited by A.M.I. on a ten days long stay. They have met on average 9 to 12 cultural organizations from Bouches-du-Rhône : a total amount of 75 personal appointments realized with 40 different organizations. They also hold a stand during MIMI Festival, from July 16th to 19th, with the 13 operators from Marseilles accompanied by CADO incubator.

Témoignages des participants

« Ces rencontres professionnelles et les rendez-vous personnalisés sont enrichissants. Ils permettent à la fois de révéler la diversité des projets développés à l'international et d'apporter un regard critique (celui des gens accueillis) sur ses propres activités. Les rencontres renvoient aussi souvent à la dure réalité des difficultés structurelles et financières des porteurs de projets hors de nos frontières, ce qui ne fait jamais de mal ... »

Isabelle Martini // PIM (Pôle Infos Musique) // Marseille

« La journée du vendredi portant sur les outils d'évaluation d'une démarche de développement durable nous a permis de réfléchir aux outils que nous pourrions utiliser dans notre propre structure »

Fabien Estivals // Le Train en Marche // Marseille (couveuse CADO)

« Les rencontres professionnelles étaient très riches pour moi, mais c'est une thématique qui n'est pas encore d'actualité chez nous. Je pense qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire par les autorités sénégalaises pour mieux informer la population, les opérateurs qui par manque d'information ne comprennent parfois ni le terme de développement durable ni comment y arriver »

Rokhaya Saar // Africa Fête // Dakar - Sénégal

« The whole program gave me a good insight view into the marseille performing scene, good contacts with people and links to the organizations not only in europe but as worldwide since our group was very different »

Mojca Jug // Bunker // Ljubljana - Slovénie

La thématique des Rencontres Professionnelles a permis une vision d'ensemble sur le développement durable (des démarches relevant d'autres secteurs, des angles de vue différents...) mais peut-être une place trop importante donnée aux pratiques écologiques et pas suffisamment de temps donné aux actions artistiques qui explorent la dimension culturelle du développement durable »

Karim Rafi // Festival Slam&Klam // Maroc

Sommaire du cd-bilan des Rencontres Professionnelles

1- Introduction 2,14'

Emmanuelle Choin

2- Le développement durable à l'épreuve de la culture, 16,52'

Jean-Pierre Martin, le concept de développement durable, 2,58'

Michel Quevît, la culture productrice de sens, 3,31'

Baptiste Lanaspèze, l'écologie profonde, 2,11'

Ferdinand Richard, l'agenda 21 de la culture, 1,59'

Komlan Agbo, le champ culturel au sein de cette union Ouest Africaine, 1,50'

Débat avec la salle :

Interventions d'**Ayoko Mensah**, redactrice en chef de l'Afriscope, puis de **Jean-Pierre Martin**, 2,43'

3- Opérateurs culturels en recherche, 24,09'

Pierre Paliard, nouvelles formes de création, 2,33'

Jean-Paul Thibeau, un jardin d'expérience artistique, 1,10'

Madeleine Chiche et Bernard Misrachi, le groupe Dunes, 0,59'

Karim Rafi, des cultures archaïques ?, 1,22'

Sébastien Manya, développement durable et marketing, 1,22'

Débat avec la salle :

Interventions des Italiens **Claudio Borgoni** et **Davor Ciglar** (037'), puis de **Jean-Pascal Quilès** (0,55')

Joseph Richard, culture et agriculture 2,34'

Monsieur Mo et **Eric Petrotto**, redistribution des richesses à travers le cycle de production de la musique 3,55'

Frédérique Ménard, espace d'émergence et d'interactions culturelles 3,02'

Ayoko Mensah, critique du développement durable 3,05'

4- Nouveaux paradigmes, nouvelles politiques, 14,18'

Hélène Combe, vers une transformation radicale, 4,25'

Anais Jacoby, économie sociale et solidaire, 1,51'

Beatrice Tonini, accompagnement vers de bonnes pratiques; éco-communication, éco-événement, 2,06'

Stéphanie Glanchar et **Frédéric Bruschi**, le réseau AGIR et l'appel à projet culture et développement, 2,01'

Hélène Théveneu, le développement durable dans les programmes européens, 2,30'

5- Clefs d'action pour les acteurs culturels 10,10'

Benjamin Leroy, les achats responsables 1,57'

Renaud Bettin, la compensation carbone solidaire 2,21'

Julien Perrier, le recyclage des déchets 1,58'

Débat dans la salle :

Interventions de **Myriam Morel-Deledalle** de l'Université Senghor d'Alexandrie (1,39'), puis de **Rokhoya Sarr** (1,13')

6- Le mot de la fin

Jean Pascal Quilès, clôture des rencontres 2009 2,11'

Emmanuelle Choin, remerciements 0,37'

MUSIQUE (extraits) :

Matmos - *Exciter Lamp and the variable Band*, Supreme Balloon, Matador Records

Zeynab - *Inan Ran*, Bureau export de la musique africaine, Compilation 08/09

« d.v.d » - *Ups & down*, 01>01(01 Less Than 01), Headz

Slovenija akoli sveta - *Katalena*, Mojca Zupanec

Djénéba Diakité - *San séné foli*, Bureau export de la musique africaine, Compilation 08/09

Matmos - *Rainbow flag*, Supreme Balloon, Matador Records

Ce CD a été conçu et réalisé par Radio Grenouille (Célia Pascaud et Baptiste Lanaspèze)

Contacts

A.M.I.

Centre de développement pour les musiques actuelles
La friche la Belle de Mai
41, rue Jobin, 13003 Marseille
Tél : +33 (0)4 95 04 95 50

www.amicentre.biz

Couveuse d'activités et d'entreprises culturelles CADO

couveusecado@amicentre.biz

Relation presse

Elodie Le Breut
elodie@amicentre.biz

Les partenaires / Partners

Programme co-financé par le
Fonds Européen de Développement Régional
Programm co-financed by the
European Regional Development Fund

centre d'information et de ressources
pour les musiques actuelles

