

CATALOGUE 2024

FORMATIONS

en écoconception pour la production
culturelle

03

Pourquoi suivre une formation en écoconception ?

04

L'équipe de formation

06

Formation circulaire

07

Parcours de formations

08

Programme de formations

20

Contactez-nous

Sommaire

Pourquoi suivre une formation en écoconception ?

Le domaine de la production culturelle engendre d'importantes quantités de déchets chaque année, notamment dans la conception éphémère des décors de théâtre, de musée et autre institution culturelle. Au Québec, une production théâtrale institutionnelle moyenne est estimée à environ 4 tonnes de déchets. À l'échelle mondiale, l'empreinte carbone de l'art atteint environ 70 millions de tonnes de CO2 annuellement.

Face à cette réalité, l'élaboration de plans d'action écoresponsables devient une norme émergente au Québec, avec les conseils des arts intégrant progressivement des mesures et des critères axés sur l'écoresponsabilité.

L'écoconception offre des solutions tangibles pour adopter des pratiques plus durables dès la phase de création et de production. Les formations fournissent un aperçu des principales étapes de l'écoconception et des pistes d'action pour guider les créateurs et les professionnels de la culture vers des œuvres plus responsables et circulaires.

En se familiarisant avec ces nouvelles pratiques, les participants aux formations renforcent leur engagement dans le pouvoir transformateur de l'art. Grâce à cette impulsion créative, ils contribueront au développement d'impacts positifs dans le secteur des arts et de la culture, participant ainsi activement à la transition socioécologique.

L'équipe de formation

Marianne Lavoie

Directrice du pôle écoconception
et formatrice

Marianne Lavoie a étudié la scénographie à l'Université Concordia ainsi qu'à l'Universidad del Salvador à Buenos Aires. Elle complète actuellement une maîtrise en Design de l'environnement à l'UQAM sur le design régénératif. Depuis 2020, elle a accompagné en écoconception plus de quarante productions théâtrales et muséales. Elle contribue au développement des formations et forme les professionnel-le-s depuis 2022. Elle anime également un Book Club international sur l'écoscénographie avec Tanja Beer ainsi que différents événements publics sur l'écoconception.

L'ensemble des formations du catalogue

Julie Fournier

Formatrice en écoconception costume

Julie Fournier est diplômée de l'Université Concordia où elle a étudié en scénographie. Elle s'est spécialisée en conception de costumes et s'est particulièrement intéressée à l'écoconception. Elle travaille à Écosceno depuis 2021 en tant qu'accompagnatrice en écoconception, et s'investit dans la création de ressources pour la confection de costumes écoresponsables dans le milieu des arts vivants. Depuis septembre 2022, elle étudie à la maîtrise en administration et responsabilité des entreprises à l'UQAM afin de pouvoir diriger des projets à plus grande échelle.

*Formations Fabriquer Autrement -
Volet costumes*

L'équipe de formation

Jasmine Catudal

Formatrice en écoconception

Depuis 2004, Jasmine Catudal a œuvré comme scénographe en théâtre, danse, en opéra et en cirque. Elle a cofondé le OFFTA, festival d'arts vivants puis LA SERRE - arts vivants, incubateurs pour artistes émergents. Elle a été codirectrice artistique de l'Usine C et directrice artistique du Théâtre de la Ville de Longueuil. Elle agit à titre de commissaire pour différents événements nationaux et internationaux et elle est cofondatrice et directrice de la formation pour l'organisme Écoscéno avec qui elle travaille à développer l'écoconception dans le secteur artistique.

*Formations générales
Formation Guider la transition*

Marie-Renée Bourget Harvey

Formatrice en écoconception

Marie-Renée Bourget Harvey est graphiste de métier. Elle fait un détour enrichissant et nécessaire en anthropologie et en arts visuels avant de compléter une formation en scénographie au Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2005. Elle est également cofondatrice de tectoniK_ et des chantiers constructions artistiques du Carrefour international de théâtre. Elle travaille aux côtés de nombreux metteurs en scène, créateurs et artistes afin de créer des espaces sensibles, éclatés et multiples. Elle vient de compléter un certificat en design de bâtiment écologique.

*Formations Fabriquer Autrement -
Volet construction - décors - accessoires*

Formation circulaire

Notre approche pédagogique vise à fournir des **formations générales** s'adressant à l'ensemble des équipes afin d'avoir un langage et une compréhension commune des enjeux et des solutions. Nos **formations spécifiques**, adaptées à chaque **profil**, transmettent des compétences spécialisées pour intégrer les principes de l'écoconception au cœur de chaque aspect de la production culturelle.

Éco-vision :

Direction générale, artistique, communications

Cette formation se concentre sur la sensibilisation aux enjeux écologiques dans le processus créatif et décisionnel. Les participant·e·s apprennent à intégrer une perspective écoresponsable dans la planification artistique et la prise de décisions stratégiques.

Éco-production :

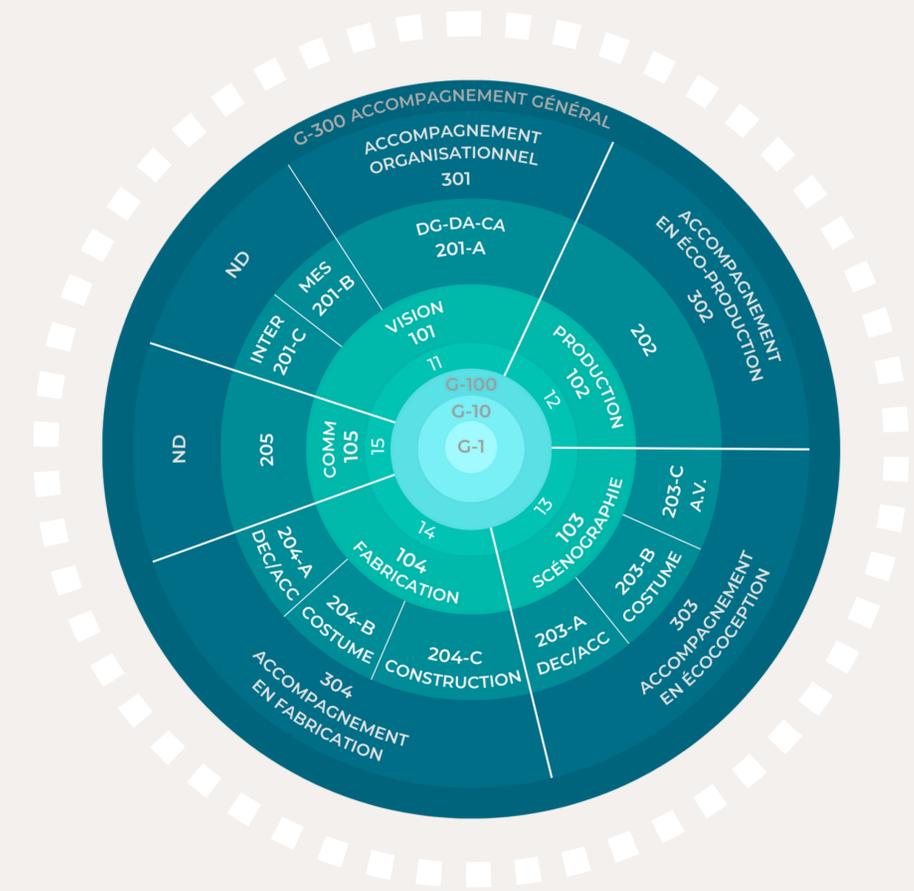
Direction de production et technique

Les travailleur·euse·s impliqué·e·s dans la production artistique sont formé·e·s à adopter des pratiques de gestion de projet respectueuses de l'environnement. Cela inclut la coordination avec des fournisseur·euse·s écoresponsables, la minimisation des déchets de production, et l'intégration de protocoles de gestion des ressources.

Éco-fabrication :

Personnes conceptrices, designer·euses, direction technique, chef·fe·s peintres, chef·fe·s d'ateliers

Les travailleur·euse·s impliqué·e·s dans la fabrication sont formé·e·s à choisir des matériaux respectueux de l'environnement, à minimiser les déchets de production et à mettre en œuvre des pratiques de fabrication circulaires, favorisant la réutilisation et la récupération.

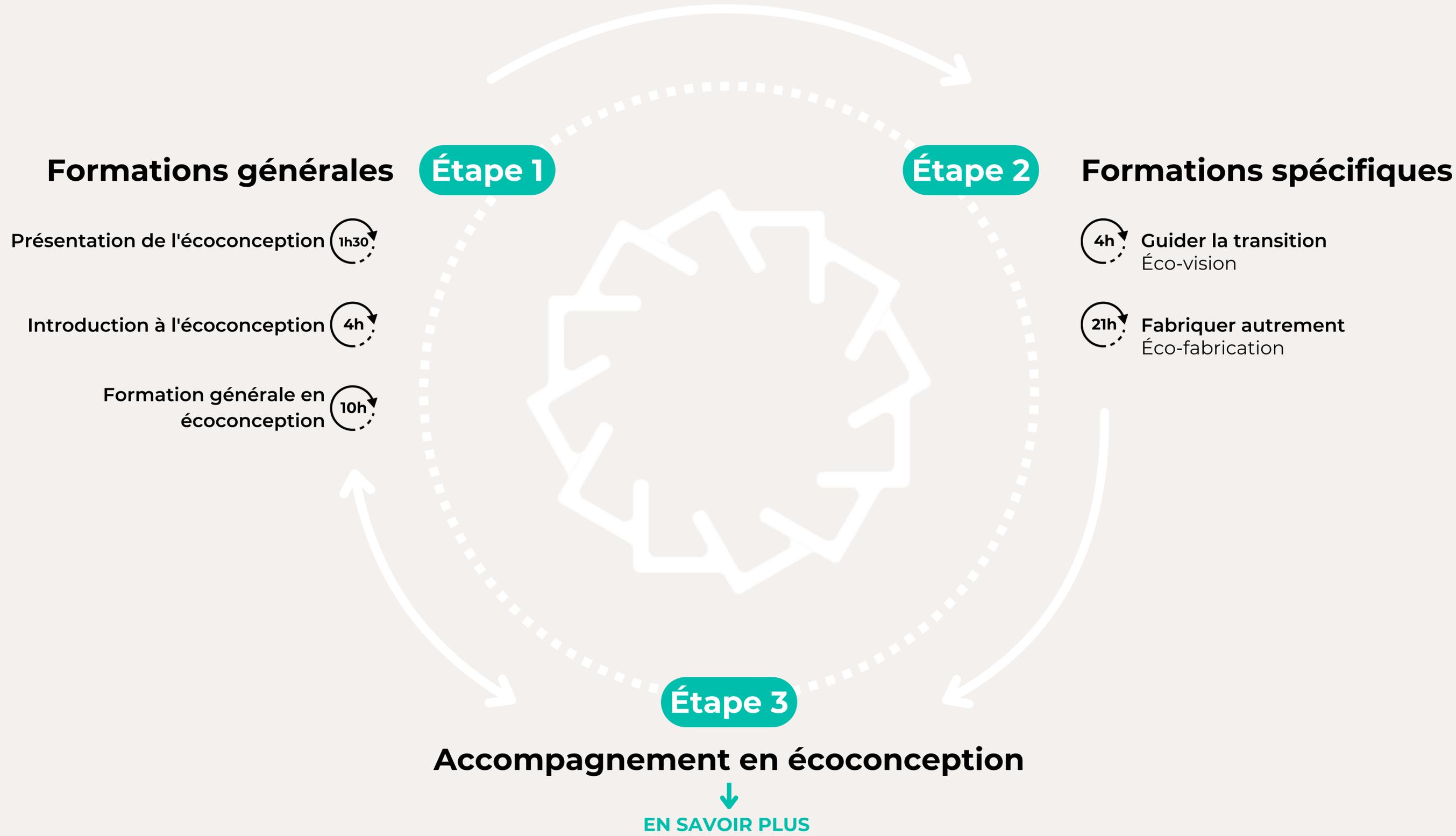
Éco-scénographie :

Personnes conceptrices, designer·euses

Les personnes conceptrices apprennent à repenser la conception pour minimiser l'empreinte écologique en anticipant où iront les ressources après le projet. Elles apprennent à utiliser des matériaux durables, réutilisables et recyclables. Elles explorent des solutions innovantes pour créer des environnements artistiques tout en minimisant l'impact environnemental.

Parcours de formations

Programme de formations

Page	Formations	Nbre d'heures	Profils	Tarifs (hors taxe)	
				OBNL	inc.
Formations générales					
08	Présentation de l'écoconception	1h30	• tous profils	500 \$	700\$
09	Introduction à l'écoconception	4h	• Éco-vision • Éco-production • Éco-conception • Éco-fabrication	1 600 \$	2 250\$
11	Formation générale en écoconception	10h (2 jours)	• tous profils	4 250 \$	6 000\$
Formations spécifiques (ateliers pratiques)					
13	Fabriquer autrement	21h (3 jours)	• Éco-fabrication	7 800 \$	11 000\$
15	Créer en écoconception - À partir de sept 24	4h	• Éco-scénographie	2 000 \$	2 800\$
16	Guider la transition - À partir de sept 24	4h	• Éco-vision	2 000 \$	2 800\$

En 2023, notre action dans le milieu culturel, c'est :

18

Institutions formées

24

Formations données

314

Personnes formées

Présentation de l'écoconception

Introduction

Cette formation propose une initiation rapide aux concepts. Elle est complétée par les formations plus poussées favorisant l'acquisition de méthodes et d'outils permettant une création artistique plus responsable.

La « Présentation de l'écoconception » a pour but d'inspirer les producteurs et productrices en art sur le pouvoir de la culture dans la transition socioécologique et de conscientiser les participant·e·s sur les impacts positifs du secteur culturel. Elle offre un survol des grandes phases de l'écoconception et des pistes d'action pour accompagner les créateurs et créatrices, travailleurs et travailleuses culturel·le·s vers des créations plus responsables. Son objectif est d'éveiller la curiosité envers une approche écoresponsable de leur travail.

Objectifs

- Définir le rôle de la culture dans la transition socioécologique
- Informer sur les principes de base de transition socioécologique, d'économie circulaire, d'écoconception et d'écoresponsabilité
- Fédérer les participant·e·s dans l'adoption d'une approche écoresponsable

Plan de cours

- La puissance de la culture
- Grands principes / économie circulaire / carboneutralité
- Transition socioécologique et vision bénéfique et régénératrice

Public cible

- Équipe de production
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 30 participant·e·s

Durée - 1h30

Format

- Présentiel ou virtuel
- Français et/ou anglais

Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
500 \$	700\$

Introduction à l'écoconception

Introduction

La formation « Introduction à l'écoconception » a pour but d'inspirer les producteurs et productrices en art sur le pouvoir de la culture dans la transition socioécologique. Elle souhaite conscientiser les participant·e·s sur les impacts du secteur des arts et de la culture. Elle vise à les informer sur les principes de l'économie circulaire et à leur faire découvrir les grandes bases de l'écoconception. Elle leur offre des outils concrets pour intégrer cet aspect à chaque étape d'une production artistique. Elle souhaite ouvrir la curiosité des travailleur·euse·s à adopter une approche socio-écologique dans leur travail.

Objectifs

- Décrire le rôle de la culture dans la transition socioécologique
- Informer sur les principes de base de transition socioécologique, d'économie circulaire, d'écoconception et d'écoresponsabilité
- Fédérer les participant·e·s dans l'adoption d'une approche écoresponsable

Public cible

- Équipe de production
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 15 participant·e·s

Durée - 4h

Format

- Présentiel ou virtuel
- Français et/ou anglais

Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
1 600 \$	2 250\$

Introduction à l'écoconception

Plan de cours

Module 1

Introduction aux grands principes

- Reconnaissance territoriale & pensée autochtone
- La puissance de la culture
- Grands principes > économie circulaire, carboneutralité
- Transition socioécologique, vision bénéfique et régénératrice
- Transformer son vocabulaire

Module 2

Stratégie d'écoconception

- 3 piliers de l'écoconception
- Phases et stratégies
- Conception écologique
- Anticipation
- Approvisionnement responsable
- Transformation et fabrication

Module 3

Structurer et guider le changement

- Production (contrat, budget, protocole)
- Écoconception dans le temps
- Bilan carbone et de la matière
- Leadership artistique
- Politiques & plans d'action
- Communication
- Écoanxiété

Formation générale en écoconception

Introduction

Divisée en 4 modules et donnée sur deux jours, la formation s'adresse à l'ensemble des intervenant·e·s qui agissent à toutes les étapes de la création. À l'aide d'exemples concrets, elle permet d'inspirer les différents métiers sur le pouvoir de la culture dans la transition socioécologique. Après avoir présenté les grands principes liés à l'écoresponsabilité et défini concrètement les stratégies de l'écoconception, la formation propose des outils de leadership, de production et de fabrication respectueuse de l'environnement.

Ainsi, les participant·e·s comprennent le rôle que chacun·e peut jouer pour qu'ensemble, les membres de l'équipe tendent vers des productions généreuses pour les humains et la nature.

Objectifs

- Apprivoiser et comprendre les grands principes d'écoconception, d'écoresponsabilité et d'économie circulaire
- Intégrer des stratégies d'écoconception dans l'élaboration de vos projets créatifs
- Identifier les matériaux et les techniques de construction ayant le moins d'impact sur l'environnement

Plan de cours

- La puissance de la culture
- Grands principes / économie circulaire / carboneutralité
- Transition socio-écologique et vision bénéfique et régénératrice

Public cible

- Équipe de production
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 15 participant·e·s

Durée - 10h (2 jours de 5h)

Format

- Présentiel ou virtuel
- Français et/ou anglais

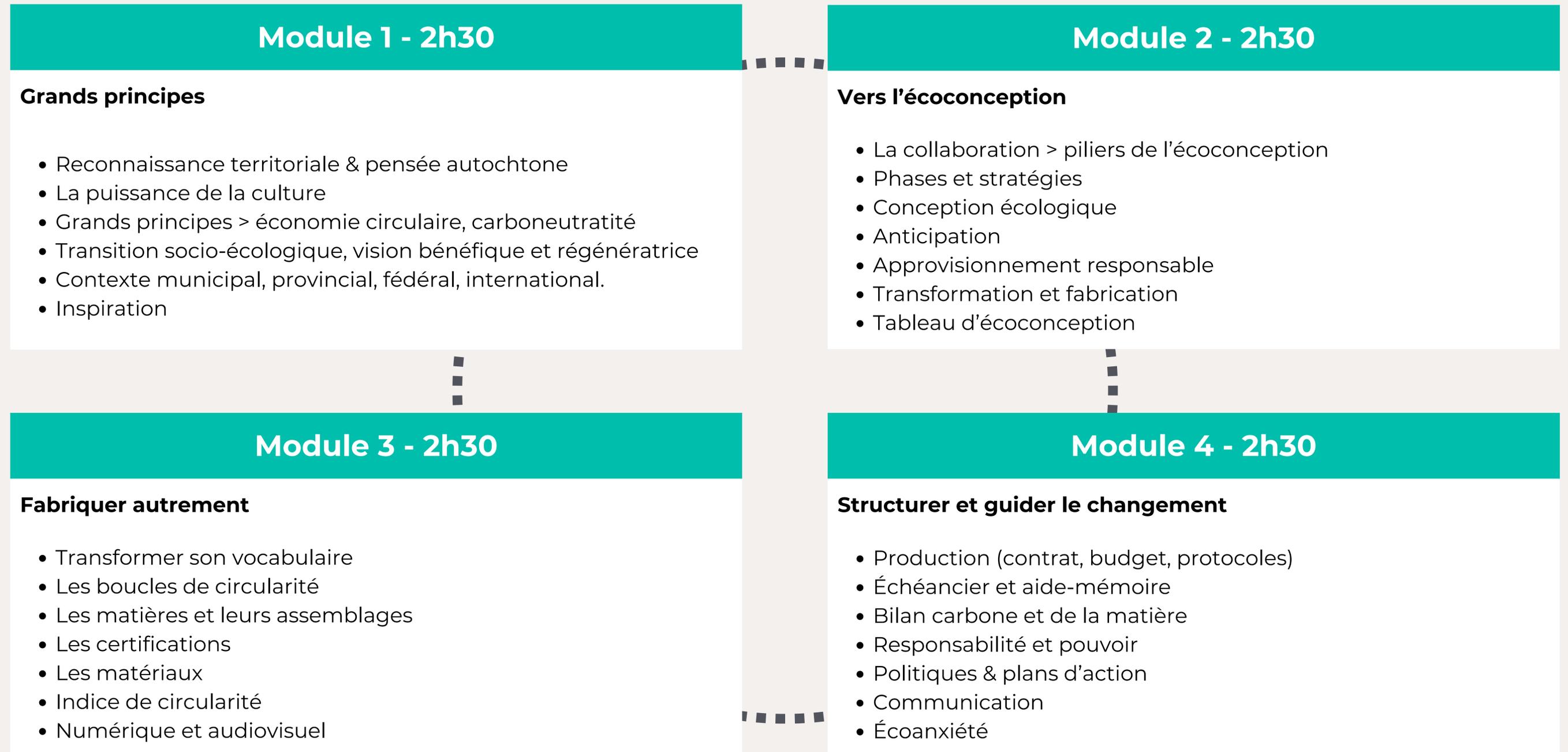
Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
4 250 \$	6 000\$

Formation générale en écoconception

Plan de cours

Formations spécifiques

Fabriquer autrement

Introduction

Pouvant se déployer sur 3 jours (volet construction - décors - accessoires et volet costumes), 2 jours (volet construction - décors - accessoires) ou 1 jour (volet costumes), la formation « Fabriquer autrement » offre des solutions concrètes à toutes les parties prenantes qui entrent en jeu dans la confection des éléments de décors, costumes et accessoires pour les différents secteurs de la production artistique. Une formation à la fois théorique et pratique où les participant·e·s ont l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances et de les mettre en pratique directement avec des matériaux recommandés en approvisionnement responsable. Les participant·e·s apprennent à faire des assemblages mécaniques afin d'augmenter le potentiel de réemploi à la fin des productions, permettant ainsi de réduire la quantité de matières destinées à l'enfouissement. Iels découvrent des matériaux innovants ainsi que des savoirs ancestraux.

Objectifs

- Mise à niveau des grands principes qui guident l'écoconception
- Développer de nouveaux réflexes écologiques pour fabriquer les costumes, décors et accessoires
- Apprendre à travailler avec les matériaux et produits écoresponsables
- Découvrir différentes méthodes d'assemblage mécanique

Public cible

- Équipe de production
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 15 participant·e·s

Durée - 21h (3 journées de 7h)
14h (2 journées de 7h)
7h (1 journée)

Format

- Présentiel
- Français et/ou anglais

Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
7 800 \$	11 000\$

Formations spécifiques

Fabriquer autrement - Deux volets

Plan de cours

Jour 1 - 7h

Construction

Contenus théoriques

- L'assemblage mécanique
- Matières responsables
- Produits de finition responsables

Atelier pratique

- Produits à moindre impact sur la santé
- Préparer la matière
- Peinture et produits de finition alternatifs

Jour 2 - 7h

Décors et accessoires

Contenus théoriques

- Produits de finition écoresponsables
- Savoirs ancestraux
- Matières innovantes

Atelier pratique

- Peinture et produits de finition alternatifs
- Produits artistiques alternatifs

Jour 3 - 7h

Costumes

Contenus théoriques

- Fibres et matières
- Innovations textiles et savoirs ancestraux
- Patines écoresponsables
- Entretien des costumes

Atelier pratique

- Techniques de patines écoresponsables
- Écoprints
- Produits artistiques alternatifs

Formations spécifiques

Fabriquer autrement - Volet construction - décors - accessoires

Plan de cours

Jour 1 - 7h

Construction

Contenus théoriques

- L'assemblage mécanique
- Matières responsables
- Produits de finition responsables

Atelier pratique

- Produits à moindre impact sur la santé
- Préparer la matière
- Peinture et produits de finition alternatifs

Jour 2 - 7h

Décors et accessoires

Contenus théoriques

- Produits de finition écoresponsables
- Savoirs ancestraux
- Matières innovantes

Atelier pratique

- Peinture et produits de finition alternatifs
- Produits artistiques alternatifs

Formations spécifiques

Fabriquer autrement - Volet costumes

Plan de cours

Jour 1 - 7h

Costumes

Contenus théoriques

- Fibres et matières
- Innovations textiles et savoirs ancestraux
- Patines écoresponsables
- Entretien des costumes

Atelier pratique

- Techniques de patines écoresponsables
- Écoprints
- Produits artistiques alternatifs

Formations spécifiques

Créer en écoconception

Introduction

Cet atelier pratique offre une expérience aux scénographes de décors, de costumes et d'accessoires, qui les invite à des situations de conception intégrant progressivement des stratégies d'écoconception. Structuré de manière ludique, il invite les participant·e·s à utiliser des outils familiers tels que le dessin, la maquette et SketchUp pour créer en respectant le vivant. Des matières écoresponsables sont proposées pour stimuler la créativité. En résumé, cet atelier développe les compétences artistiques tout en sensibilisant aux approches écoresponsables, favorisant une éco-scénographie innovante.

Objectifs

- Développer la flexibilité du concept
- Exercer une écoute active envers les possibilités créatives du réemploi
- Apprendre à adapter son concept et ses plans à ce qui est disponible
- Découvrir de nouvelles matières écoresponsables

Plan de cours

- Présentation de l'écoconception
- Exercice ludique de conception avec des cartes à jouer
- Faire des bilans d'écoconception

Public cible

- Personnes conceptrices de décor, de costume et d'accessoires, scénographe
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 15 participant·e·s

Durée - 4h

Format

- Présentiel
- Français et/ou anglais

Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
2 000 \$	2 800\$

Formations spécifiques

Guider la transition

Introduction

La formation «Guider la transition» s’adresse aux directions générales et artistiques d’organismes de production culturels et vise à fournir des outils concrets pour développer une politique écoresponsable et un plan d’action enraciné dans la réalité de structure de création. Grâce à sa formule sous forme d’atelier pratique, les participants acquerront une compréhension des principes de l’écoconception, ainsi que des compétences pratiques pour intégrer ces concepts dans leur gestion quotidienne. À la fin de la formation, ils seront équipés pour mettre en œuvre des pratiques durables et innovantes au sein de leurs organisations culturelles.

Objectifs

- Comprendre les principes fondamentaux de l’écoconception dans le contexte spécifique des institutions en production culturelle.
- Concevoir une stratégie dont découle une politique écoresponsable et un plan d’action, adapté aux besoins et aux ressources de l’organisation culturelle.
- Acquérir des compétences pratiques pour évaluer l’impact environnemental des productions, pour identifier des opportunités d’amélioration.
- Développer des outils de communications afin de partager sa démarche écoresponsable à l’ensemble des parties prenantes.

Plan de cours

- Principes fondamentaux
- Politique écoresponsable
- Plan d’action écoresponsable

Public cible

- Équipe de production
- Travailleur·euse·s. culturel·le·s
- Étudiant·e·s

Capacité - 15 participant·e·s

Durée - 4h

Format

- Présentiel
- Français et/ou anglais

Tarifs - Hors taxe

OBNL	inc.
2 000 \$	2 800\$

Contactez-nous

Marianne Lavoie

Directrice du pôle écoconception
et formatrice

formations@ecosceno.org

www.ecosceno.org

