

# DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ARTS DE LA DE RUE

**UN POINT DE DÉPART,  
5 IDÉES ET 3 URGENCES**



*Je dirige Arbola, un festival qui célèbre la culture végétale et qui questionne le travail avec les arts vivants dans un monde en transition éco-sociale. En même temps, je développe des processus d'internationalisation, un domaine de l'action culturelle qui fait face à de multiples défis dans un contexte de crise climatique. De ce point de vue, je m'interroge constamment sur la manière d'aborder le développement durable non seulement dans la programmation et le contenu du festival, mais aussi dans l'organisation et les liens que nous tissons avec le territoire et les publics. Et, comme beaucoup de personnes dans le secteur culturel, ce n'est pas une tâche facile pour moi.*

*Ce que je partage ici est un point de départ pour activer la conversation sur le développement durable et cinq idées qui, dans mon expérience, peuvent faciliter la traversée de ce territoire complexe mais urgent. À la fin, j'ajoute quelques liens vers des initiatives et des guides spécialisés dans les arts du spectacle réalisés par des organisations, comme Julie Bicycle, qui font un excellent travail dans ce domaine depuis des années.*

*Isabel Ferreira*

# LE POINT DE DÉPART

Le spectacle vivant a un pouvoir transformateur. Il s'agit d'un langage universel qui connecte, émeut et a un impact sur la société. Dans un monde en crise climatique, les arts de la rue peuvent être un outil clé pour inspirer conscience et action.

Dans nos progrès vers des pratiques plus durables, nous sommes souvent amenés à contourner ce que certains appellent le **paradoxe de la durabilité** : nous voulons réduire notre impact environnemental, mais nous rencontrons constamment des contraintes structurelles, économiques et logistiques. En outre, l'accès à des matériaux durables, l'optimisation de la mobilité ou la réduction des déchets peuvent être difficiles lorsque les ressources sont limitées.

Cependant, créateurs, producteurs et interprètes de danse, théâtre et cirque, nous avons la capacité d'être des agents dans la construction d'une scène artistique plus consciente et engagée. **De la réflexion sur les matériaux que nous utilisons, jusqu'à la quantité d'énergie que nous consommons et les déplacements que nous effectuons, chaque action compte.**

Il ne s'agit pas de transformer à la hâte toutes nos pratiques, mais d'adopter une **attitude consciente et proactive** : mettre les « lunettes vertes », identifier les endroits où nous pouvons agir, et **commencer à faire des petits pas qui, ensemble, produiront un impact positif.**

Plus qu'un fardeau, **la durabilité peut être une opportunité pour consolider nos pratiques** sans perdre ni l'essence ni les perspectives de notre projet. Il y a de nombreuses raisons pour rendre votre projet plus durable. Nous agissons correctement par éthique, mais cela peut nous rendre plus résilients, réduire les coûts ou améliorer notre réputation. Quelle que soit la raison, l'impact est réel. La transition de l'ego à l'éco a commencé. C'est le moment de faire partie du changement.

# URGENCE

En termes de durabilité, le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée est la lutte contre la crise climatique. Le seuil critique du réchauffement climatique est de 1,5 °C, limite fixée par l'Accord de Paris (2015) pour éviter les impacts les plus dévastateurs. Cependant, en 2024, la température moyenne mondiale a pour la première fois dépassé ce seuil, atteignant une augmentation de **1,6 °C** au-dessus des niveaux préindustriels. Bien que l'Accord de Paris fasse référence à une croissance soutenue à long terme, **ce record souligne l'urgence d'accentuer les efforts mondiaux dans tous les domaines, y compris le nôtre.** La communauté scientifique prévient que si nous ne réduisons pas considérablement les émissions, cette augmentation soutenue sera atteinte entre 2030 et 2050.

## CINQ IDÉES POUR RELEVER LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

### 1. ADOPTEZ CE MANTRA : ASSEZ C'EST MIEUX

Aborder la durabilité peut être accablant. Le labyrinthe de règles, de restrictions et de recommandations peut engendrer des blocages et le sentiment que nous ne faisons jamais... que nous ne ferons jamais assez.

Mais la durabilité c'est aussi, et surtout, **faire le nécessaire avec efficacité et conscience.** Optimiser les ressources, réduire les excès et se concentrer sur des solutions réalistes et réalisables est un bon début et nous évite de tomber dans la paralysie du perfectionnisme.

Les recherches sur l'impact environnemental du spectacle vivant définissent trois facteurs : **l'utilisation d'énergie dans les lumières, le son et la climatisation des scènes ; la production de décors et costumes ; et transport fréquent d'artistes et de matériaux.**

Les arts de la rue, par essence, sont déjà des manifestations artistiques à faible impact. Ils utilisent les espaces publics existants, se débarrassent des décors complexes et minimisent l'utilisation de la lumière artificielle et de la climatisation. Cependant, nous pouvons toujours améliorer notre impact environnemental en intégrant certaines actions :

- Pratiquez la mobilité responsable en organisant des tournées efficaces, en minimisant les déplacements. Donnez la priorité aux appels-vidéo pour les réunions de travail, ou aux transports en commun lorsque la présence est obligatoire.
- Choisissez des infrastructures légères en défendant des expériences artistiques où les vrais « effets spéciaux » sont la proximité, la complicité et l'interaction.
- Utilisez votre fiche technique pour promouvoir des pratiques durables dans les festivals et les espaces où vous jouez.

L'adoption d'une mentalité de « suffisance » nous conduit non seulement à réduire notre impact environnemental sans compromettre la qualité artistique, mais elle **renforce également notre authenticité, notre capacité d'adaptation et notre connexion avec l'environnement.**

## 2. RENDONS-NOUS CIRCULAIRES

Le modèle économique traditionnel suit une logique linéaire fondée sur **l'extraction, la production, l'utilisation et le rejet**. Ce système génère des niveaux élevés de déchets et de pollution à chaque étape du processus de production. L'alternative est de joindre à l'économie circulaire basée sur **l'optimisation, le partage, l'échange, le recyclage et la régénération**, prolongeant ainsi la durée de vie des produits et des matériaux aussi longtemps que possible.

- Optimisez la consommation d'eau, d'énergie et de matériaux dans les temps de création, de diffusion et dans les bureaux.
- Créez des décors et des costumes avec des matériaux loués, empruntés, recyclés ou recyclables, modulaires et démontables, pouvant être adaptés à différents espaces et corps, et réutilisés dans d'autres spectacles.
- Réduisez et gérez de manière responsable les **déchets** que vous produisez, en assurant leur réutilisation ou recyclage.
- Créez des partenariats avec d'autres compagnies pour partager **la scénographie, les décors et les costumes**.
- Créez des partenariats avec des espaces culturels ou des associations locales pour **le partage des matériels techniques**.

# URGENCE

*Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'autre grande urgence pour l'humanité est de **changer les modes de production et de consommation qui épuisent les ressources naturelles et génèrent des quantités insoutenables de déchets et de pollution**. La transition vers un modèle plus circulaire, régénératif et équitable est essentielle. Selon le Circularity Gap Report 2023 de Circle Economy, **seulement 7,2% de l'économie mondiale est circulaire**. Cela signifie que seulement 7% des 100 milliards de tonnes de matières extraites chaque année sont réutilisées ou recyclées dans les processus économiques. Ce pourcentage a diminué ces dernières années, **passant de 9,1% en 2018 à 7,2% en 2023**, ce qui indique **une tendance inquiétante vers une plus grande dépendance des ressources vierges et une moindre réutilisation des matériaux**.*

## 3. VALORISEZ CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ

La durabilité implique non seulement d'utiliser moins de ressources, mais aussi de **valoriser celles que nous possédons déjà**. Dans le contexte de l'art, cela peut signifier **recupérer des œuvres, revisiter des récits, partager des processus avec d'autres compagnies ou relocaliser des spectacles dans de nouveaux contextes**, prolongeant ainsi la vie de nos créations.

Au-delà des matériaux, nous pouvons également **recycler des idées, des processus créatifs et des spectacles** en leur donnant une vie plus longue et plus significative. Beaucoup des œuvres que nous réalisons **méritent d'évoluer, de s'adapter et de se transformer** au fil du temps, en s'enrichissant de nouvelles expériences, espaces et publics.

Dans un monde obsédé par la nouveauté et la production constante, **pourquoi ne pas repenser la façon dont nous créons et partageons notre art?** La durabilité implique aussi de récupérer du répertoire : nous pouvons **sauver des pièces anciennes, les adapter à de nouveaux formats et redécouvrir leur potentiel.**

Si la nature est régie par des cycles, **pourquoi l'art devrait-il être linéaire?** Penser **l'écologie des œuvres** c'est permettre à nos créations de respirer, de muter et de rester vivantes dans le temps, sans tomber dans le piège de l'obsolescence culturelle.

## 4. SOYEZ AGENTES DE RÉGÉNÉRATION DE L'IMAGINAIRE COLLECTIF

Ne vous contentez pas d'être durable, soyez agentes de régénération des territoires, des esprits et des cœurs. L'art agit comme une caisse de résonance qui amplifie les idées, les émotions et les préoccupations collectives. Il saisit ce qui est dans l'air, le transforme et le renvoie avec force, le rendant visible, tangible et mémorable. L'art contribue ainsi à générer la masse critique nécessaire au changement.

**La durabilité n'est pas seulement une pratique, elle peut aussi être un récit** capable de transformer notre perception du monde. Pourquoi ne pas amener ces thématiques au plateau?

Nous pouvons transformer les données scientifiques en expériences scéniques qui transforment l'information en émotion. Le dépassement de la culture fossile peut être le thème ou le fond d'une histoire, par exemple, via le personnage d'un activiste pour la justice inter-espèces. Face à la prolifération de récits sur la fin du monde qui paralysent et démobilisent, nous pouvons « éco-projeter » en cultivant des passions positives qui génèrent confiance dans l'avenir.

Au-delà d'intégrer le développement durable au plateau, voici quelques façons d'élargir votre portée :

- Donnez de la visibilité à vos actions durables sur les réseaux sociaux et les forums pour inspirer les autres.
- Créez une communauté avec d'autres compagnies et artistes, en promouvant l'économie circulaire via l'échange, le prêt et la réutilisation des ressources.
- Favorisez la durabilité dans le secteur en promouvant des débats, des publications ou des conférences sur l'alphabétisation carbone et la transition écologique dans les arts du spectacle.

# URGENCE

*La troisième urgence que nous voulons apporter ici est le combat contre **l'inaction et la démobilisation sociale**. La crise climatique n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi social et culturel. Le manque de conscience, la peur du changement et le sentiment qu'« il est trop tard » peuvent nous paralyser. Par conséquent, l'un des grands défis est de générer de nouveaux récits qui inspirent action et engagement, montrant qu'un autre avenir est possible et que chaque décision compte.*

## 5. UTILISEZ VOTRE RIDER COMME OUTIL

La fiche technique n'est pas seulement une liste de besoins pour une représentation. Il peut également être un outil pour promouvoir des pratiques plus écologiques dans les festivals et les salles.

Il y a quelques demandes simples qui, non seulement réduisent l'empreinte écologique du spectacle, mais peuvent aussi renforcer l'interaction avec les organisations qui présentent notre travail face à un public :

- Notre compagnie n'utilise pas de bouteilles d'eau en plastique, nous apprécions donc la disponibilité des distributeurs d'eau et des gobelets réutilisables dans les loges.
- Dans la mesure du possible, nous préférons des options végétariennes ou végétaliennes et apprécions les recommandations de produits locaux.
- Pour faciliter les transferts, nous privilégions des hébergements proches de l'espace de représentation ou bien desservis en transports en commun.
- Notre spectacle n'a pas besoin d'estrade ou des structures temporaires, à condition que l'espace a les caractéristiques suivantes : ...
- À la fin du spectacle, nous aimerions inviter le public à un nettoyage collectif de l'espace. Donc, si possible, nous demandons des conteneurs différenciés pour recycler correctement les déchets générés.
- Dans la mesure du possible, nous préférons éviter d'imprimer des brochures sur le spectacle. En échange, nous demandons que les informations sur la pièce, la compagnie et les remerciements soient communiqués en direct au début ou à la fin du spectacle. S'il est nécessaire de partager des informations supplémentaires avec le public, nous proposons des alternatives telles que les codes QR, les affiches visibles dans l'espace ou l'envoi numérique des matériaux.
- Nous encourageons également l'organisation à inviter le public à venir en transports en commun, à pied ou à vélo. Nous souhaitons collaborer dans cette action, nous pouvons par exemple participer dans les lots à gagner d'un jeu-concours.

## LINKS POUR PLUS D'INFORMATION

1. **Julie's Bicycle** est une organisation leader dans le domaine de la durabilité culturelle qui fournit des outils, des formations et des conseils pour aider l'industrie créative à réduire son impact environnemental. Elle propose des calculatrices de carbone, des rapports et des programmes d'action climatique, jouant un rôle clé dans la transition écologique du secteur artistique et culturel au niveau mondial. [Link](#).

2. **Hacia una cultura sostenible / Vers une culture durable**. Guide élaboré par le Réseau espagnol pour le développement durable (REDS) et un cadre de bonnes pratiques et stratégies pour que le secteur culturel espagnol adopte la durabilité. Elle est alignée sur les objectifs de développement durable (ODD) et propose des actions concrètes pour les institutions et les professionnels. [Link](#).

3. **Creative Climate Tools** est une plate-forme numérique créée par Julie Bicycle qui fournit des calculatrices de carbone spécifiques pour le secteur culturel et artistique. [Link](#).

4. **Green Mobility Guide**, appartenant aussi à Julie's Bicycle, est un guide pratique axé sur la mobilité durable pour les industries culturelles et créatives. Se concentre spécifiquement sur la réduction de l'empreinte carbone lors des tournées et des événements, en fournissant des stratégies applicables, des études de cas et des outils pour promouvoir des pratiques écologiques dans le transport et la logistique du secteur culturel.

[Link](#).

5. **Culture Declares Emergency (CDE)**. Il s'agit d'un mouvement international activiste de la culture climatique lancé en 2019 et animé par un groupe d'artistes, de curators et d'organisations culturelles en réponse à la crise climatique et écologique. Fournit des outils et des cadres d'action permettant aux organisations culturelles de s'associer et de déclarer publiquement leur engagement en faveur du développement durable; organise des événements, des débats et des campagnes de sensibilisation. [Link](#).

6. **Environmental Sustainability in Contemporary Dance: Emerging Issues, Practices and Recommendations**. Publié par EDN. European Dancehouse Network. [Link](#).

7. **Green Mobility Guide. Guía de Sustentabilidad para Teatros y Festivales**. Développé par l'Institut Distrital de Arts (Idartes) de Colombie en collaboration avec Julie's Bicycle. [Link](#).

8. **Perform Europe Insights: La durabilité par l'innovation**. Première publication de Perform Europe, un projet financé par l'Union européenne qui cherche à repenser la présentation transfrontalière des arts du spectacle d'une manière plus inclusive, durable et équilibrée. Le rapport met en évidence les problèmes actuels et les déséquilibres dans le système européen des tournées et représentations transfrontalières et propose des changements. [Link](#).

