

Réseau des arts d'Ottawa / Fusion du Conseil des arts d'Ottawa
Conversations communautaires :
Conception d'une nouvelle organisation artistique par vision collective
Rapport des points saillants et des enseignements clés
Janvier 2024 Plan

Introduction

- Principaux thèmes tirés de chaque session
- Principaux points à retenir des présentations pour orienter notre travail lors de la fusion de ces organisations
- Comment ces présentations orienteront notre travail à l'avenir
- Ce que nous devrions examiner

Introduction

Le Réseau des arts d'Ottawa et le Conseil des arts d'Ottawa ont entrepris une série d'opportunités d'apprentissage et de participation où le secteur des arts et la communauté étaient invités à participer à des conversations cruciales. Les présentations ont partagé des perspectives, exploré des idées innovantes, des stratégies transformatrices et des points de vue visionnaires pour stimuler votre réflexion et notre travail collectif dans les arts. Les présentations ont été suivies d'un atelier animé par Evoke and Associates. Les thèmes de ces rencontres, ainsi que vos contributions directes, façonneront des ateliers de réflexion sur la conception qui auront lieu en 2024, portant sur le nouveau modèle organisationnel - couvrant la gouvernance, les opérations, les programmes et les services.

Ce rapport exposera les principaux points à retenir identifiés par les participants à la suite de chaque conversation communautaire, à prendre en compte au fur et à mesure de notre avancée.

Session 1 : S'adapter au changement : Modèles innovants avec Owais Lightwala
Contexte Comment pouvons-nous créer un avenir florissant pour les arts en période d'incertitude et de changement ? Owais Lightwala a dirigé une présentation interactive et un atelier sur la méthodologie de la pensée design. Il l'a décrit comme suit : "La pensée design est une approche de résolution de problèmes qui met l'accent sur la compréhension de l'utilisateur, l'idéation créative et les tests itératifs, et son objectif est essentiellement de résoudre les problèmes que les gens ont dans le monde réel. Répondre vraiment au besoin de plus d'approches centrées sur l'utilisateur et de design centré sur l'humain."

Points clés

Engagement séquentiel pour la pensée design :

- Commencez par un travail individuel, progressez vers des petits groupes, puis impliquez un groupe plus important pour une approche globale de la pensée design.
- Simulez l'expérience utilisateur en vous imaginant en tant que bénéficiaire, en veillant à maintenir une perspective centrée sur l'utilisateur.
- Prioriser la capacité et l'idéation itérative :
- Posez la question : "Qu'est-ce que 1% de changement ?" pour encourager le progrès incrémental et éviter des contraintes accablantes.
- Priorisez l'idéation en fonction de la capacité, reconnaissant que les contraintes détermineront les priorités de l'idéation.
- Mettez l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité lors de la phase d'idéation.

Prototyper, expérimenter et apprendre :

- Prototyper ou expérimenter avec des idées minimales et viables pour tester des hypothèses clés.
- Testez un élément à la fois, allant de la faible fidélité à la haute fidélité.
- Mettez l'accent sur l'apprentissage par l'expérimentation, en posant des questions clés sur ce qui a été appris et comment cela informe les prochaines étapes.
- Mettez l'accent sur la vitesse plutôt que sur la perfection et itérez en fonction des consultations communautaires, intégrant l'IA pour tester et recueillir des indicateurs.

Session 2 : S'adapter au changement : Modèles innovants avec Rudy Ruttimann, FLIP Foundation

Contexte

Comment pouvons-nous explorer le déclin des anciens systèmes et modèles et l'émergence de nouveaux ?

La présentation de Rudy Ruttimann sur le modèle à deux boucles de l'Institut Berkana est un récit sur la façon dont les grands systèmes peuvent se transformer et créer un nouveau système durable. Le modèle à deux boucles est un outil précieux pour aborder les défis et les opportunités dans le secteur des arts. Il offre une nouvelle perspective sur les stratégies de financement et la construction de domaines pour les transitions.

Points clés:

- Ces recommandations visent à favoriser la pensée stratégique, la collaboration communautaire et une approche réfléchie pour aborder les systèmes émergents et la transition entre les anciens et les nouveaux paradigmes au sein du secteur des arts et de la culture.
- Planification stratégique et défis fondamentaux :
- Considérez la planification stratégique comme un processus continu et itératif plutôt qu'une étape finale.
- Identifiez et formulez les défis fondamentaux dès le début de la planification stratégique.
- Favorisez une culture d'adaptabilité et de réactivité face à l'évolution des défis.

Création d'espaces accueillants et partage de ressources :

- Établissez des environnements inclusifs favorisant un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel.
- Mettez l'accent sur l'importance du partage des ressources entre les organisations à but non lucratif, en particulier dans le secteur des arts et de la culture.
- Encouragez la transparence au sein des organisations pour soutenir une culture du changement.

Communauté de pratique et réseaux :

- Cultivez et élargissez les communautés de pratique et les réseaux au sein du secteur des arts.
- Priorisez la collaboration avec des individus et des organisations ayant des objectifs similaires pour favoriser un changement systémique.
- Exploitez l'endurance collective pour un changement durable à travers l'engagement communautaire et les initiatives axées sur les arts.

Aborder les systèmes émergents et le rôle des soins palliatifs :

Reconnaissez les mécanismes d'auto-préservation inhérents aux systèmes et comprenez les signes précurseurs de l'effondrement.

- Adoptez la nature itérative du changement et la nécessité des systèmes émergents pour aborder les structures coloniales.
- Définissez clairement le système qui doit changer et articulez les raisons du changement.
- Explorez et comprenez le rôle des soins palliatifs dans le traitement du « vieux » système, y compris les stratégies et les implications pour les individus au sein de ce système.

Boucle durable et modèles adaptatifs :

- Plaidez en faveur d'une boucle durable équilibrant les éléments des anciens et des nouveaux systèmes.
- Favorisez le compostage des aspects positifs du système dominant dans le nouveau.
- Reconnaissez la contingence historique et anticipez les défis liés à la transition entre les systèmes.
- Mettez l'accent sur la durabilité des modèles adaptatifs et l'importance de comprendre les rôles au sein des systèmes dominants et émergents.
- Abordez stratégiquement les défis du financement et des dynamiques de pouvoir dans le vieux paradigme.

Session 3 : Donner du pouvoir aux voix : Relations autochtones et autodétermination dans le développement organisationnel des arts

Contexte

Les présentateurs Terry-Lynn, J.P. et Alex ont onttext l'intersection cruciale entre les relations autochtones et l'autodétermination dans le onttext du développement organisationnel des arts.

Points clés

Tout au long de la discussion sur la promotion de l'autodétermination autochtone et de la collaboration significative, plusieurs principes et stratégies clés ont émergé. L'accent est mis sur le respect de l'autonomie culturelle, la construction d'alliances par l'entraide et la transition d'un engagement transactionnel à un engagement relationnel en déconstruisant les barrières pour des collaborations plus significatives et durables. En adoptant ces principes, il est possible de contribuer à l'autonomisation et à l'épanouissement des communautés autochtones tout en favorisant la compréhension et le respect mutuels.

Projets autochtones autodéterminés :

- Encouragez et soutenez les projets qui autonomisent les communautés autochtones pour déterminer leur propre chemin.
- Respectez leur autonomie dans la prise de décision et assurez-vous que les initiatives s'alignent sur leurs valeurs culturelles et leurs aspirations. Deux lentilles du ceinturon wampum et entraide :
- Adoptez les principes de la philosophie du « 2 wampum belt », mettant l'accent sur le respect mutuel et la collaboration.
- Envisagez les partenariats comme une entraide, avec deux navires avançant ensemble tout en conservant leurs identités uniques.
- Reconnaissez l'importance du récit pour reconquérir l'espace culturel et soulignez la nécessité pour les communautés autochtones de définir leur récit.

Engagement auprès des Inuits et des communautés autochtones :

- Engagez-vous avec les communautés inuites et autochtones à travers une approche relationnelle.
- Évitez l'homogénéisation des communautés.
- Cartographiez activement les activités et organisations pour comprendre leurs perspectives uniques.

Explorez les cercles internes de prise de décision au sein des réseaux autochtones et inuits. Déconstruction des barrières et cercle des leaders :

- Abattez les barrières par une intégration inversée en allant activement vers les communautés autochtones comme Zibi.
- Lancez des conversations en mettant l'accent sur la création d'un accord (Wampum ou traités) qui assure des relations à long terme sans causer de tort.

Passez du concept de cercle consultatif à un cercle de leaders, reconnaissant que le terme « donneur indien » est dérivé de l'idée de partage, où personne ne possède rien. Considérez la cartographie en examinant les 4 paquets :

- Cartographier la terre
- Cartographier la santé spirituelle et physique de la communauté
- Cartographier l'acquisition de ressources essentielles
- Cartographier la réciprocité respectueuse pour atteindre notre destination

Session 4 : S'adapter au changement : Modèles innovants avec Tatiana Fraser, co-directrice de Systems Sanctuary

Contexte

Tatiana a présenté l'importance de l'approche « Scaling Deep » comme une approche complémentaire pour obtenir un impact durable aux côtés d'autres stratégies de mise à l'échelle. Scaling Deep implique une transformation personnelle et culturelle profonde pour créer un changement durable et soutenable. Elle plonge dans le travail intérieur, les connexions communautaires et l'exploration narrative, demandant du temps, de l'introspection et une croissance personnelle tout en remettant en question les préjugés et les suppositions. Enracinée dans le contexte, elle reconnaît et travaille avec les dynamiques de pouvoir.

Points clés

- Ces points à retenir mettent en évidence l'intégration d'expériences personnelles, d'autonomisation collective, de transitions graduelles, d'aspects relationnels, de pensée métaphorique et d'une approche

holistique pour favoriser un changement positif dans le contexte des arts et de la culture.

Reconnaissance de l'expérience vécue et pensée holistique :

- L'importance de reconnaître l'agence et les expériences vécues est un fil conducteur commun à toutes les approches, soulignant la nécessité de centrer les individus dans leur totalité.
- Le processus de pensée design est mis en avant comme un moyen d'embrasser l'ensemble de la personne, mettant l'accent sur une approche holistique de la résolution de problèmes.

Autonomisation grâce à l'apprentissage collectif et au travail relationnel :

- L'autonomisation est considérée comme découlant de l'apprentissage collectif, impliquant la formation et l'échange de connaissances. Cela reconnaît la valeur du travail intérieur conduisant au progrès collectif.
- L'accent mis sur la prise en compte minutieuse du temps nécessaire aux transitions indique une compréhension de la nature graduelle et naturelle du changement.

Le concept de travail relationnel, de relationnalité mutuelle et de compréhension de soi pour favoriser l'empathie souligne l'importance des relations et de l'intelligence émotionnelle dans le processus de changement.

Approche métaphorique et pensée holistique :

- Considérez une approche métaphorique en comparant le processus à l'entretien du sol avant de planter des graines de changement.
- Scaling Deep est métaphoriquement lié à la qualité et à la résilience du sol, soulignant l'importance d'une base solide pour un changement durable.
 - La réception positive de la pensée en dehors des sentiers battus et l'acceptation des approches holistiques indiquent une ouverture à une pensée innovante et complète pour relever les défis.

NOTRE TRAVAIL ENSEMBLE

Les participants ont souligné la nécessité d'une stratégie complète de changement de système et ont mis en avant le rôle qu'une organisation peut jouer pour soutenir l'épanouissement des artistes. Voici plusieurs recommandations basées sur les thèmes clés présents dans les données :

Élaborer une stratégie coordonnée de changement de système :

- Analyse : Reconnaître l'importance de l'interconnexion entre les changements isolés. Une stratégie coordonnée de changement de système peut améliorer la visibilité et la collaboration.
- Recommandation : Établir une stratégie complète de changement de système qui aligne et intègre diverses initiatives, en veillant à ce qu'elles se complètent et se renforcent mutuellement.

Définir le rôle de l'organisation dans l'épanouissement des artistes :

- Analyse : Clarifier le rôle de l'organisation dans la création d'un environnement propice à l'épanouissement des artistes.
- Recommandation : Effectuer une évaluation approfondie pour définir et comprendre les contributions uniques de l'organisation. Communiquer et aligner les rôles avec l'objectif global du bien-être des artistes.

Mettre en œuvre des pratiques transparentes et de communication :

- Analyse : Reconnaître l'importance de la transparence et de la communication dans la construction communautaire.
- Recommandation : Reframing des pratiques de transparence en mettant l'accent sur le soin communautaire. Développer des stratégies de communication claires qui soutiennent la construction communautaire et l'engagement.

Adopter une approche holistique et l'intégrer aux arts et à la culture :

- Analyse : Le travail holistique a été souligné, et il doit être intégré aux pratiques de l'organisation.
- Recommandation : Intégrer des approches holistiques dans le travail de l'organisation autour des arts et de la culture. Considérer des valeurs holistiques dans la prise de décision et la conception de programmes.

Aborder les réalités du financement et les stratégies financières holistiques :

- Analyse : Les contraintes de financement sont reconnues comme un défi.
- Recommandation : Développer des stratégies financières holistiques qui s'alignent sur les objectifs de l'organisation. Explorer diverses sources de financement, des partenariats et des modèles financiers créatifs pour répondre aux contraintes.

Prioriser les stratégies relationnelles et la collaboration :

- Analyse : La collaboration et l'amour sont identifiés comme essentiels pour réaliser les rêves.
- Recommandation : Prioriser les stratégies relationnelles dans les collaborations. Favoriser une culture de collaboration, mettant l'accent sur la patience avec la cadence du changement et le travail intérieur dans l'industrie.

Intégration centrée sur la communauté :

- Analyse : L'intégration communautaire est soulignée comme cruciale.
- Recommandation : Établir des pratiques qui intègrent l'organisation dans la communauté, en utilisant des stratégies relationnelles. Renforcer les valeurs qui soutiennent le bien-être communautaire.

Session 5 : Construire un écosystème artistique inclusive

Contexte

La présentation de Carla, Sharif et Sharon a abordé l'impératif de créer un environnement artistique inclusif, mettant l'accent sur la nécessité d'un modèle organisationnel qui reflète et sert les voix diverses au sein de la communauté.

Points clés

Ces recommandations mettent l'accent sur la construction de la confiance, la promotion de l'inclusivité, la collecte de données intentionnelle, l'embrassement de la collaboration et la mise au centre des artistes et des communautés. La mise en œuvre de ces actions peut contribuer à un écosystème artistique plus équitable et durable.

Avancer à la vitesse de la confiance :

- Prioriser les initiatives de construction de relations et de confiance.
- Investir du temps et des ressources dans la création de connexions authentiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation.
- Écouter activement et répondre aux préoccupations des groupes sous-représentés.

Prioriser l'appartenance et l'inclusivité :

- Créer et maintenir des espaces favorisant un sentiment d'appartenance pour toutes les personnes.
- Mettre en place une structure de tarification flexible (Pay What You Can - PWYC) pour assurer l'inclusivité financière.
- Prioriser le travail DEI qui identifie et élimine les obstacles systémiques.

Collecte de données avec intention et soin :

- Assurer des pratiques de collecte de données intentionnelles et sûres.
- Établir un cadre structuré de partage des connaissances et fournir des directives claires.
- Partager les données collectées entre les organisations artistiques pour favoriser la collaboration et éviter la duplication.

Nœuds plutôt que des nœuds :

- Adopter une approche en réseau plutôt qu'une approche en arbre pour renforcer la connectivité.
- Favoriser la collaboration entre les organisations plutôt que l'individualité concurrentielle.
- Créer des alliances stratégiques et partager les ressources pour renforcer la solidarité au sein de l'écosystème artistique.

Centrer les artistes et les communautés :

- Reconnaître les artistes et les communautés en tant que guides de changement.
- Inclure ces voix dans les processus de prise de décision organisationnelle.
- Équilibrer la programmation pour refléter la diversité des voix et des perspectives.

Utilisation de technologies émergentes :

- Explorer et adopter des technologies émergentes pour accroître l'accessibilité et l'inclusivité.
- Évaluer les technologies en fonction de leur capacité à renforcer les connexions humaines plutôt que de les remplacer.
- Utiliser la technologie pour faciliter la participation et la collaboration communautaires.

Notre travail en tant qu'organisation artistique :

- Les participants ont souligné la nécessité pour les organisations artistiques de jouer un rôle central dans la construction d'un écosystème inclusif et équitable. Voici quelques recommandations basées sur les thèmes clés émergents de la présentation :

Construction de la confiance :

- Analyse : La confiance est cruciale pour construire des relations durables.
- Recommandation : Prioriser des initiatives visant à construire la confiance, en investissant du temps et des ressources dans des relations authentiques.

Promotion de l'inclusivité :

- Analyse : L'inclusivité est essentielle pour créer un environnement équitable.
- Recommandation : Adopter des pratiques qui mettent l'accent sur l'inclusivité, telles que des structures de tarification flexibles et des programmes DEI ciblés.

Collecte de données intentionnelle :

- Analyse : Les données sont essentielles pour informer les décisions et mesurer l'impact.
- Recommandation : Mettre en place des pratiques de collecte de données intentionnelles et sécurisées, en partageant ces informations de manière transparente et collaborative.

Collaboration et réseau :

- Analyse : L'approche en réseau est plus bénéfique que l'approche en arbre.
- Recommandation : Favoriser la collaboration entre les organisations artistiques, créer des alliances stratégiques et partager les ressources pour renforcer la solidarité au sein de l'écosystème artistique.

Centrer les artistes et les communautés :

- Analyse : Les artistes et les communautés sont des guides de changement essentiels.
- Recommandation : Inclure ces voix dans les processus de prise de décision, équilibrer la programmation pour refléter la diversité et reconnaître ces contributeurs comme des acteurs clés.

Utilisation de technologies émergentes :

- Analyse : Les technologies émergentes peuvent accroître l'accessibilité et l'inclusivité.
- Recommandation : Explorer et adopter des technologies qui renforcent les connexions humaines plutôt que de les remplacer, en utilisant la technologie pour faciliter la participation et la collaboration communautaires.

Conclusion

Ces sessions ont permis de stimuler la réflexion sur la création d'une nouvelle organisation artistique à Ottawa. Les thèmes émergents ont souligné la nécessité d'une approche coordonnée, transparente et centrée sur la communauté pour aborder les défis complexes et favoriser un changement durable. Les recommandations présentées serviront de base à la conception d'une organisation artistique novatrice qui reflète les aspirations, les besoins et les valeurs de la communauté artistique d'Ottawa. Les prochains ateliers de conception approfondiront ces thèmes et guideront le développement de cette nouvelle organisation artistique.