

AMPLIFY
Digital Arts Initiative
Sommaire

Introduction

Lancé en 2018, AMPLIFY Digital Arts Initiative (D.A.I) est un programme du British Council en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, et avec MUTEK Montréal, MUTEK Buenos Aires, et Somerset House Studios, au Royaume-Uni. À date, AMPLIFY D.A.I a rassemblé 80 femmes artistes et professionnelles représentant 8 nationalités à travers 3 continents afin d'établir un réseau actif de créatrices en musique électronique, en arts numériques, en art sonore, et en narration immersive au Canada, en Amérique latine, et au Royaume-Uni.

En s'appuyant sur une diversité culturelle et d'expériences, AMPLIFY D.A.I encourage un dialogue autour de l'équité des genres, et consacre des ressources aux activités de développement de carrière et des capacités, aux échanges entre pairs, et aux occasions pour les participantes des cohortes de présenter leur travail dans le contexte de festivals, de résidences et d'événements dynamiques et contemporains.

Étant donné la faible participation et représentation de femmes artistes et interprètes dans les festivals de musique électronique, d'art numérique et de musique généraliste à travers le monde, des changements systémiques et des objectifs clairs étaient nécessaires afin de rectifier certains déséquilibres et partis pris.

En Argentine, au Canada et au Royaume-Uni, où le programme AMPLIFY D.A.I a été implanté, il est beaucoup moins probable pour les femmes de tenir des rôles de premier plan, surtout dans le milieu des arts numériques, que ce soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée ou en narration immersive.

Pour réduire ces écarts, AMPLIFY D.A.I a été conçu dans le but de favoriser la visibilité et les occasions de diffusion publique internationales, la création de réseaux transnationaux, le développement professionnel et de compétences, l'accès aux technologies et aux pratiques émergentes, les échanges entre pairs et l'apprentissage par les pairs, tout en valorisant les nouvelles relations entre des professionnelles établies et des femmes en début de carrière.

Grâce au réseau international des festivals MUTEK et de Somerset House Studios au Royaume-Uni, les partenaires principaux du programme étaient bien placés pour accueillir une vaste gamme de pratiques en médias numériques contemporains et subvenir aux exigences technologiques des diverses cohortes du programme. En plus de promouvoir les artistes d'AMPLIFY D.A.I, ces partenaires offraient également un contexte pour le réseautage, des ateliers, des discussions et d'autres activités essentielles au succès du programme, avec des itinéraires conçus spécialement pour chaque cohorte.

Résumé des résultats

- **Création** d'un réseau international, actif et croissant pour les femmes travaillant dans les secteurs des arts numériques et de la musique électronique
- **Expansion** des réseaux professionnels et de la **visibilité** internationale
- **Internationalisation, liens et collaborations** entre artistes grâce aux activités collectives **des** cohortes et à la création de nouvelles œuvres
- **Développement** des connaissances et des compétences des participantes dans des domaines spécialisés du secteur numérique et technologique
- Des occasions de **présentation** du travail qui engendrent d'autres représentations publiques et créent de nouvelles opportunités professionnelles
- **Soutien** des festivals partenaires d'art électronique et numérique afin qu'ils parviennent à une parité des genres dans leurs programmations, créant ainsi un contexte de discussion et une responsabilisation à l'échelle mondiale

AMPLIFY D.A.I En Nombres

80

artistes

8

différentes nationalités

3

continents

166

activités de présentation

104

activités de développement des compétences

1

plateforme en ligne

3

partenaires principaux

3

partenaires financiers

5

événements satellites

11

projets de collaboration internationale financés

1465+

professionnels participants

164,985+

total de asistencia/visualizaciones

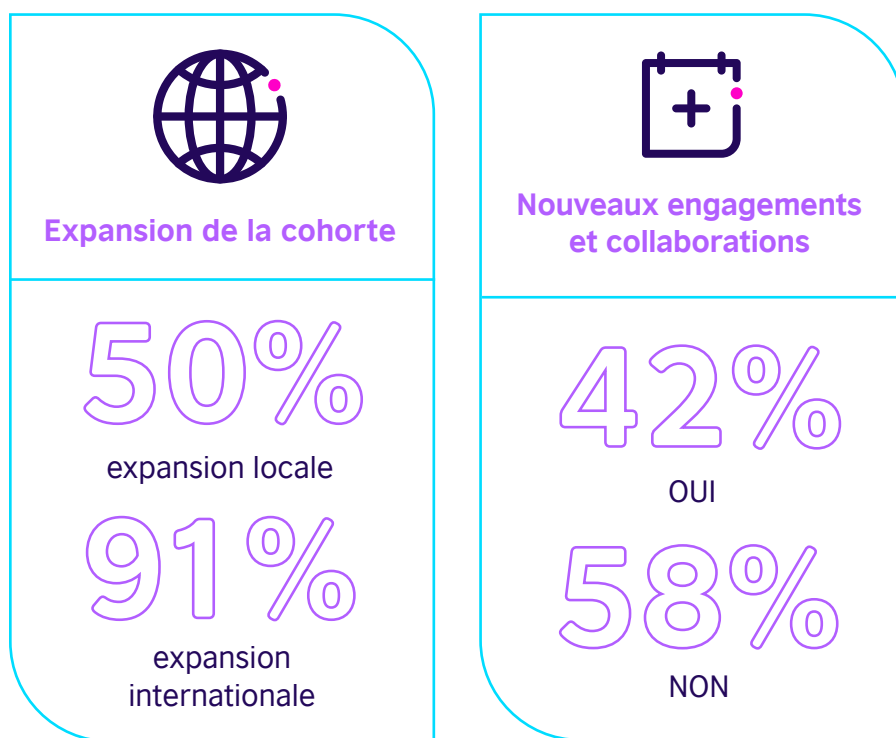
Chronologie des Événements et des Activités

AN	MOIS	ACTIVITÉ
2018	Août	Festival MUTEK Montréal
	Septembre	Festival MUTEK Argentina
	Novembre	Festival MUTEK Mexico
2019	Avril	Nano MUTEK Argentina, Buenos Aires
	Mai	Résidence et programme public à Somerset House Studios
	Août	Festival MUTEK Montreal
	Septembre	Festival MUTEK Argentina, Buenos Aires Espacio Fundación Telefónica, Lima
2020	Janvier	Premier appel à soumissions d'AMPLIFY D.A.I en Argentine, au Royaume-Uni, et au Canada
	Mars	Lancement du site web d'AMPLIFY D.A.I
	Septembre	Festival MUTEK Montréal, hybrid en ligne
	Octobre	Lancement du Fonds de collaboration AMPLIFY D.A.I en partenariat avec le Conseil des arts du Canada
	Novembre	Somerset House Studios, résidence en ligne et programme public Festival Noviembre Electrónico, Buenos Aires, hybrid en ligne
2021	Mars	Annnonce des gagnants du Fonds AMPLIFY D.A.I
	Avril – Mai	Festival MUTEK Argentina, Buenos Aires, hybrid en ligne avec MUTEK Barcelona

Dynamiser les cohortes¹

Nouveaux liens et nouvelles opportunités

Dans les sondages faits auprès de toutes les cohortes, tous les artistes ont déclaré avoir développé de nouveaux liens avec les membres de leur cohorte, et plusieurs ont mentionné de nouvelles collaborations.

1. Chaque cohorte d'artistes a répondu au moins une fois, dans la plupart des cas au début de chaque cycle annuel, à un questionnaire général portant sur leur expérience du programme. Des séances de compte rendu ont également fait partie des procédures de clôture pour chaque cohorte, et divers points de discussions ont été notés et transmis afin d'améliorer le prochain cycle.

En novembre 2020, un questionnaire final a été envoyé à toutes les participantes actuelles et passées afin de mesurer leur expérience et leurs résultats de manière plus précise.

Ce questionnaire final s'adressant à toutes les cohortes évaluait les catégories suivantes : la participation, les liens réalisés, les nouvelles opportunités, la connaissance des régions, le développement des compétences, le développement de la confiance, l'engagement en matière d'équité.

Lors des deux programmes réalisés en ligne en 2020, un effort particulier a été fait afin de créer des réunions et d'utiliser des technologies numériques permettant de catalyser et de maintenir les relations. Un espace de rencontre a été mis en place sur Slack afin de rassembler toutes les cohortes et offrir une destination unique où elles pourraient s'écrire et partager des informations, et 80% des participantes y ont pris part.

*C'est dans le cadre d'AMPLIFY D.A.I que j'ai professionnalisé ma pratique. C'est grâce au programme que je peux désormais vivre de mon art :) Je travaille actuellement avec un studio multimédia de rêve, Marshmallow Laser Feast, en tant que conceptrice technique. Ma participation à MUTEK dans le cadre d'AMPLIFY D.A.I fut un moment fort de mon entrevue, et je crois que c'est la raison pour laquelle ils m'ont engagée. **Joaquina S., Argentine, 2018***

Nouvelles rencontres

100% 1-10
artistes

96% 1-6 commissaires
indépendants

94% 1-3 bailleurs
de fonds

68% 1-3 directeurs de
programmation

71% 1-3 agents et
professionnels du milieu

Connaissance régionale

Avoir l'occasion de rencontrer autant d'artistes de l'Argentine a été très avantageux pour moi. J'habite au Royaume-Uni depuis 24 ans, et je suis originaire du Maine, à la frontière du Canada, donc j'ai une bonne connaissance générale de ces deux pays, mais je ne connaissais pas du tout l'Argentine avant AMPLIFY D.A.I. Je crois enfin avoir une certaine idée de la personnalité de l'Argentine.

Heather Lander, Royaume-Uni, 2020

En général, les artistes ont augmenté leur connaissance du Royaume-Uni, du Canada et de l'Argentine, tandis que les réponses au Mexique et au Pérou étaient différentes, dû en grande partie au fait que des événements n'ont eu lieu qu'une seule fois dans ces pays, soit en 2018 et en 2019. La sensibilisation accrue des tendances et pratiques argentines de la part des répondantes basées au Royaume-Uni et au Canada peut être attribuée à une visibilité d'emblée réduite des pratiques latino-américaines et d'ailleurs dans le monde étant donné la forte domination des contextes occidentaux et anglophones dans le milieu des arts numériques.

Développement des compétences

AMPLIFY D.A.I et son programme d'ateliers, de classes de maîtres et de présentations visent à offrir et à renforcer les compétences et connaissances professionnelles.

Je cherche actuellement un moyen de rendre mon projet public. Je voulais trouver de nouvelles approches, mais je ne savais pas par où commencer. Les ateliers d'AMPLIFY D.A.I m'ont aidé à recontextualiser mon projet, et cela m'a beaucoup aidé à déterminer les prochaines étapes! **Rachel Nam, Canada, 2020**

Compétences développées

16% Techniques et production audio

31% Techniques et production visuelle

28% Autres techniques et production en nouveaux médias

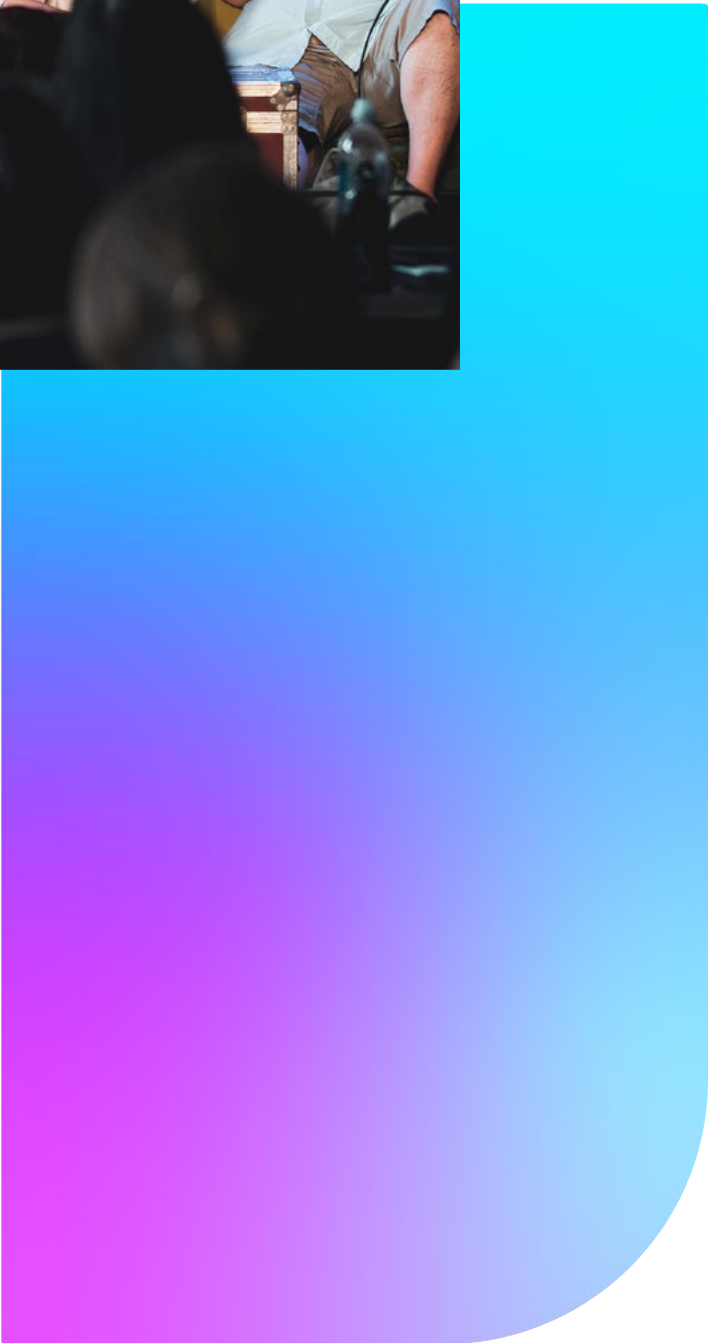
62% Amélioration du flux de production

69% Autopromotion, marketing, présentation du travail

72% Connaissance et renseignements généraux sur l'industrie

44% Revendications en matière de genre et de diversité

50% Procédures et droits légaux, et propriété intellectuelle

Développement de la confiance

AMPLIFY D.A.I a grandement contribué à renforcer et encourager ma confiance, qui a longtemps été le plus grand obstacle à la progression de mon projet, et c'est pourquoi je serai toujours reconnaissante envers ce programme. **Honey Pazhutan, Canada, 2018**

Développement de la confiance		
	Avant	Après
Pas du tout confiante	3%	0%
Plutôt confiante	19%	0%
Confiante	56%	3%
Très confiante	9%	34%
Extrêmement confiante	12%	62%

3%

Un engagement en matière d'égalité des genres est plutôt probable

12%

probable

84%

très probable

Engagement en matière d'équité

J'ai participé à AMPLIFY D.A.I, car il s'agissait d'un des rares contextes où je me sentais bienvenue et où je savais que mon travail serait estimé indépendamment de mon genre. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que les arts numériques et les espaces de musique électronique soient inclusifs. **Efe Ce Ele, AR, 2020**

Transformations dans le secteur

Tel que démontré ci-dessous, la **visibilité croissante des femmes** dans le réseau de MUTEK coïncide avec leur participation à AMPLIFY D.A.I. En plus d'une parité des genres à Montréal et en Argentine, il est également évident que les ressources offertes par le programme ont été fondamentales à l'obtention de ces résultats. De plus, le programme a également eu un **effet périphérique** en influençant d'autres festivals dans le réseau de MUTEK qui n'étaient pas des partenaires officiels du programme, mais qui ont inclus des artistes d'AMPLIFY D.A.I à leur programmation, et ont organisé des discussions sur l'égalité des genres et de la diversité, démontrant ainsi une amélioration globale de leurs statistiques en matière de genre.

Le pouvoir de légitimation d'AMPLIFY D.A.I a également contribué à **mettre à profit de nouvelles sources de financement et à l'obtention de prix** pour MUTEK Montréal et MUTEK Argentina. Un point marquant fut l'octroi du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal à MUTEK Montréal en 2020, qui mentionnait explicitement le fait que le festival avait abordé la question de parité des genres durant les années précédentes.

De **nouveaux liens** ont été développés entre le British Council et les événements partenaires et **d'autres organismes défendant l'égalité des genres** comme l'Institut national de musique d'Argentine (INAMU), MTL Women in Music, et Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, en plus d'un **partenariat technologique avec la plateforme visuelle** TouchDesigner.

Les différences culturelles et les expériences régionales ont contribué à enrichir autant les partenaires que les différentes cohortes. Étant donné que le programme offre des opportunités qui transcendent l'axe géographique nord-sud, les témoignages des artistes et des partenaires démontrent toute la valeur et les connaissances acquises, surtout en ce qui a trait aux échanges entre l'Argentine/l'Amérique latine et le Royaume-Uni/le Canada, où les différences culturelles étaient plus considérables.

Enfin, l'un des résultats imprévus fut un **basculement vers le numérique** rendu nécessaire par le confinement mondial de 2020, et l'**invention de nouveaux modèles** pour la présentation d'œuvres, les activités organisées pour les cohortes, et le réseautage. La **résilience et l'efficacité** de cette adaptation ont fait l'objet de commentaires positifs autant de la part des partenaires que des artistes participantes.

Réussites en matière de représentation des genres et de parité

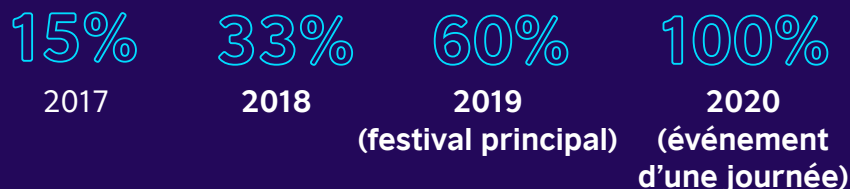
Des données sur MUTEK Montréal démontrent que les femmes ne représentaient que 10% des artistes figurant à la programmation du festival entre 2000 et 2012. Ce n'est qu'en 2016 que ce chiffre a atteint 30% ou plus. Les partenariats avec Keychange de PRS Foundation et AMPLIFY D.A.I signalent clairement une nouvelle trajectoire pour la parité des genres au sein du festival.

MUTEK Montréal – artistes femmes

MUTEK Argentina a également connu un changement considérable en ce qui a trait à la représentation des femmes sur leurs scènes. Vu les obstacles importants présents en Amérique latine, non seulement sur le plan de la représentation des femmes dans les domaines des arts et de la musique, mais également sur le plan des droits et de la sécurité des femmes en général, cela mérite d'être signalé.

MUTEK Argentina – artistes femmes

Conclusion

Un nombre croissant d'organismes et de programmes se penchent maintenant sur le rééquilibrage des genres et de la diversité dans l'industrie musicale, ou sur la représentation des femmes dans l'industrie du jeu, ou dans le cadre d'initiatives en STIM. Toutefois, peu d'entre eux, voire aucun, sont axés sur l'expression créative dans le domaine de la performance et de l'art numérique contemporain—et ils n'ont pas l'ampleur, les ressources et les liens offerts par AMPLIFY D.A.I.

AMPLIFY D.A.I occupe un créneau important dans l'avancement des femmes dans les milieux de la musique électronique et des arts numériques, et contribue à effectuer des changements notables dans le secteur, particulièrement au Canada et en Amérique latine. Le programme offre également l'occasion aux partenaires et participantes du Royaume-Uni d'augmenter leur visibilité internationale et d'accroître leur connaissance de différentes pratiques et tendances, tout en créant de nouveaux liens avec d'autres artistes et professionnels du milieu artistique et renforçant leurs capacités dans un cadre inclusif.

En basculant en ligne en 2020, le programme a maintenant la capacité de rejoindre et d'impliquer encore plus d'artistes en élargissant les opportunités offertes vers d'autres pays, profitant ainsi au maximum des réseaux du British Council et des partenaires principaux. Grâce à l'ampleur de cette diffusion, le programme pourra augmenter encore davantage la diversité de ses cohortes, en plus de renforcer son engagement en matière d'inégalités généralisées dans le secteur des arts numériques. Alors que nous continuons de façonner le programme de manière réactive, en tenant compte des perspectives des cohortes et des priorités des partenaires, AMPLIFY D.A.I vise à soutenir le secteur et à demeurer un environnement permettant aux artistes de développer leurs pratiques, d'acquérir des compétences professionnelles, et d'élargir leurs liens internationaux.

Remerciements

Le programme AMPLIFY D.A.I. a été réalisé grâce à l'engagement et à la vision de tant de personnes exceptionnelles et de partenaires enthousiastes. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé sur le programme et l'ont soutenu.

Alain Mongeau	Lucy Ralph
Alberto Nerone	Ludovic Assemat
Alberto Pablo Martini	Magda Opas
Alicia Rosenthal	María Laura Ruggiero
André Racette	Marie McPartlin
Ariel Charec	Marie-Laure Saidani
Auramarina Lazarde	Marie-Pierre Dolbec
Barbara Ruiz	Marion Vitrac
Caroline Lussier	Mariya Afzal
Carrie Hage	Martín Oliver
Claudine Hubert	Pablo del Bosco
Cléo Sallis-Parchet	Pablo Rosselló
Damian Romero	Pat Quinteiro
Daniela Minniti	Patti Schmidt
Emma Boulton	Paula Rivera
Emma Campbell	Saada El-Akhrass
Emma Hannon	Silvia Lunazzi
Emmanuel Valenti	Sissi Hamann
Gabriela Gobbi	Stella Sideli
Gonzalo Solimano	Sylvain Cornuau
Jonathan May	Thomas Giboudeaux
Karolina Wisniewska	Valeria Zamparolo
Kelly Langgard	Veronica Bergna
Leandro Frías	Victoria Ferreira
Leonara Manyangadze	

Ces efforts visent à célébrer et à mettre en valeur le travail d'artistes remarquables qui ont également enrichi et inspiré le développement du programme au cours des trois dernières années et des années à venir.

Akiko Nakayama, JP
Ale Hop — Alejandra Cárdenas, PE
Algobabez — Joanne Armitage & Michelle Knotts, UK
Ana Quiroga, UK
Analucia Roeder, PE
Andrea Ludovic, VZ
Aylu — Ailin Grad, AR
Beatrice Dillon, UK
Candie — Milagros Castillo, AR
Chloe Alexandra Thompson, CA
CLON — Estela Oliva, UK
CMD — Corina McDonald, CA
CNDS — Malitzin Cortés, MX
Debby Friday, CA
Desert Bloom — Rachel Nam, CA
Dora Bartilotti, MX
Doreen Rios, MX
Edna King — Edna Snyder, CA
Edy Fung, UK
Efe Ce Ele — Feli Cabrera Lopez, AR
Erin Gee, CA
Felicia Lush — Alicia Hovinga, CA
Flora Yin-Wong, UK
Flor de Fuego — Florencia Alonso, AR
France Jobin, CA
Frances Adair Mckenzie, CA
Gene Tellem — Jeanne Gariépy, CA
Giselle Angeles, PE
GLOR1A — Gloria Adereti, UK
Heather Lander, UK
Honey Pazhutan, CA
Interspecifics — Leslie Garcia & Paloma Lopez, MX
Jennitza — Jenny Maritza Ramirez Osorio, AR
Joaquina Salgado, AR
JSFNBRX — Josefina Barreix, AR
Kaleema — Heidi Lewandowski, AR
Kathy Hinde, UK
Laura Gonzalez, AR
Le Desert mauve — Charline Dally & Gabrielle Harnois-Blouin, CA
Libby Heaney, UK
Lila Tirando a Violeta — Camila Dominguez Mata, UY
Line Katcho, CA
M. Laura Ruggiero, AR
Magdalena Molinari, AR
Magnanime — Sara Magnan, CA
Maribel Tafur, PE
Marija Bozinovska Jones, UK
Milena Pafundi, AR
Mimi Allard, CA
Myriam Boucher, CA
Nelly-Ève Rajotte, CA
Obuxum — Muxubo Mohamed, CA
Ouri — Ouriele Auvé, CA
Paola Torres Nuñez del Prado, PE
PRIFMA — Maria Laura Fuchs & Mercedes Oviedo, AR
Push 1 stop — Cadie Desbiens-Desmeules, CA
Qeei — Tatiana Heuman, AR
QOA — Catalina Corti, AR
RAMZi — Phoebé Guillemot, CA
rkss — Robin Buckley, UK
Rrayen — Maia Ñonquepan, AR
Sahar Homami, CA
Sabrina Ratté, CA
Sol Rezza, AR
Sonya Stefan, CA
Stéphanie Castonguay, CA
Tamayugé — Maya Kuroki & Tamara Filyavich, CA
Vic Bang — Victoria Barca, AR
Vicky Clarke, UK
Whisky — María Margarita Pérez Salomón & María Macarena Fuertes, AR
x/o — Veron Xio, CA

Photos de:

Anne Tetzlaff
Ashutosh Gupta
Bruno Destombes
Myriam Menard
Vivian Gaumand

