

20
24

rubis
mécénat

DOSSIER

DE PRESSE

**LES PROJETS
D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE
& CULTURELLE**

**OF SOUL AND JOY
AFRIQUE DU SUD
INPULSE
JAMAÏQUE
NDAO HANAVAO
MADAGASCAR**

CRÉER

ACCOMPAGNER

TRANSMETTRE

À PROPOS DE RUBIS MÉCÉNAT

Le fonds de dotation Rubis Mécénat, créé par le groupe Rubis en 2011, mène des projets artistiques et sociaux engagés ayant pour objectifs de favoriser la création contemporaine, accompagner des artistes en devenir, et valoriser une jeunesse vulnérable par l'art.

Depuis sa création, Rubis Mécénat s'engage pour favoriser une création contemporaine à la fois exigeante et démocratique, en accompagnant des artistes émergents et en milieu de carrière par le biais d'aides à la production pour la création d'œuvres nouvelles. Ces œuvres sont exposées en France en partenariat avec des institutions et événements culturels tournés vers le public.

Conscient de l'importance de l'émergence de nouvelles voix créatives et des inégalités d'accès à une carrière artistique, le fonds accompagne également des artistes en devenir à travers plusieurs dispositifs de professionnalisation et de sensibilisation, dont le Prix Rubis Mécénat avec les Beaux-Arts de Paris, le soutien au workshop Jeune création mené par les Ateliers Médicis et la Bourse Jeune création associée.

Porté par sa conviction du rôle social de l'art, Rubis Mécénat développe par ailleurs des projets d'éducation artistique et culturelle dans certains pays du Groupe afin de valoriser une jeunesse vulnérable et de contribuer durablement à sa formation et à son insertion en utilisant la pratique artistique comme moyen d'émancipation et d'engagement positif. En 2012, Rubis Mécénat implante dans le township de Thokoza, à Johannesburg, en Afrique du Sud, Of Soul and Joy, son premier projet autour de la pratique photographique. Le fonds développe ensuite le projet InPulse à Kingston en Jamaïque, autour des arts visuels. Enfin, le laboratoire Ndao Hanavao est créé en 2018 à Antananarivo, Madagascar, autour du design social.

L'ensemble de ces actions répond à la volonté de Rubis Mécénat de promouvoir la création contemporaine dans toute sa diversité, en encourageant la transmission et les échanges tout en mettant en place les conditions nécessaires à l'émergence de nouvelles formes et discours artistiques.

NOS PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

Rubis Mécénat développe des projets d'éducation artistique et culturelle afin de contribuer durablement à la formation et l'insertion de jeunes issus de milieux vulnérables, en utilisant l'art et la culture comme moyens d'émancipation et d'engagement positif.

En 2012, Rubis Mécénat implante dans le township de Thokoza, à Johannesburg, en Afrique du Sud, Of Soul and Joy, son premier projet à destination des jeunes des communautés locales en utilisant la pratique photographique comme outil d'insertion, d'éducation positive et d'émancipation.

En 2015, le fonds développe le projet InPulse à Kingston en Jamaïque, autour de la pratique des arts visuels. Enfin, en 2018, le laboratoire Ndao Hanavao est créé à Antananarivo, Madagascar, favorisant l'innovation et la formation autour du design social.

Ces projets ont à cœur de valoriser cette jeunesse vulnérable en lui apportant des compétences professionnelles dans différents domaines artistiques. Ils sont fondés sur une relation de transmission entre mentors et élèves et s'organisent autour d'ateliers hebdomadaires menés par des artistes locaux, de rencontres avec des professionnels, l'octroi de bourses d'études, et l'organisation d'événements culturels.

En 10 ans d'existence, ces projets ont permis de susciter des vocations et d'accompagner de nombreux artistes en devenir.

CHIFFRES CLÉS

1er projet créé en 2012

3 projets pérennes en 2024

Plus de 500 bénéficiaires

Près de 100 bourses d'études attribuées pour accéder à une éducation supérieure dans le domaine artistique

Plus de 200 ateliers menés par des artistes invités

Plus de 200 artistes et professionnels de l'art invités à partager et à transmettre leurs savoirs

Plus de 50 événements (expositions, festivals, résidences et échanges culturels) organisés en collaboration avec des institutions culturelles : Magnum Photos, documenta, Hakanto Contemporary, etc.

Ces projets permettent de former et d'accompagner des jeunes issus de milieux vulnérables à travers la pratique artistique, en favorisant la transmission et l'émergence de nouvelles voix créatives au sein de communautés souvent exclues des plateformes traditionnelles.

Lorraine Gobin, directrice de Rubis Mécénat

1,

2,

3

PROJETS

OF SOUL AND JOY

THOKOZA
JOHANNESBOURG
AFRIQUE DU SUD

Quand je vois l'impact qu'a le projet sur les jeunes de notre township, je retrouve espoir dans un avenir meilleur, plus radieux. Mon souhait est de voir se créer plus d'espaces comme celui-ci, où les jeunes ont la chance de s'exprimer librement, pour devenir ce qu'ils ont envie d'être dans la vie.

Jabulani Dhlamini, chef de projet d'Of Soul and Joy

Of Soul and Joy est un programme de mentorat social et artistique créé en 2012 par Rubis Mécénat afin de permettre à des jeunes âgés de 13 à 30 ans, issus du township de Thokoza et des alentours de Johannesburg, de bénéficier d'un encadrement et d'une formation dans le domaine de la photographie. Cet accompagnement sur-mesure leur permet de cultiver une expression artistique et d'accéder à de nouvelles voies professionnelles, afin qu'ils puissent à leur tour avoir un impact positif sur leurs communautés.

En complément d'une formation artistique, le projet étend son soutien en offrant à ses bénéficiaires des formations complémentaires (pratiques professionnelles, anglais, compétences

de vie, etc.) et l'accès à un réseau d'acteurs incontournables de la scène culturelle locale et internationale. Chaque année, le projet attribue des bourses d'études aux étudiants les plus prometteurs pour accéder à une éducation supérieure en photographie dans une université de leur choix, dont le Market Photo Workshop à Johannesburg.

Le projet permet également de faire émerger de nouveaux talents et de créer des vocations : le photographe sud-africain Lindokhule Sobekwa, initié à la photographie à travers le projet Of Soul and Joy, est aujourd'hui membre de l'agence Magnum Photos, et la photographe sud-africaine Tshepiso Mazibuko est finaliste du Prix Découverte Fondation Louis Roederer 2024 aux Rencontres d'Arles.

De nombreux artistes et professionnels sont invités à partager leur expérience au sein du projet, parmi lesquels Roger Ballen, Bieke Depoorter, John Fleetwood, David Goldblatt (à sa mémoire), Mikhael Subotsky, Sabelo Mlangeni, Andrew Tshabangu.

Localisation : Thokoza, township au sud-est de Johannesburg, Afrique du Sud

Activité : Formation et insertion professionnelle à travers la pratique photographique

Création : 2012

Chef de projet : Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain représenté par la Goodman Gallery

CHIFFRES CLÉS

Plus de **300** bénéficiaires

2 ateliers hebdomadaires menés par des artistes sud-africains

Plus de **50** bourses d'études attribuées pour accéder à une éducation supérieure en photographie

Plus de **100** ateliers intensifs et projets spéciaux menés à Thokoza et auprès de communautés éloignées de l'art (zones rurales, townships)

Près de **200** artistes et professionnels de l'art invités à mener des ateliers et à transmettre leurs savoirs auprès des bénéficiaires du projet

Plus de **30** expositions, résidences, échanges éducatifs et culturels organisés avec des institutions culturelles en Afrique du Sud et à l'étranger : Magnum Photos, Rencontres d'Arles, Rencontres de Bamako, etc.

1 festival organisé tous les 3 ans dans le township de Thokoza afin de sensibiliser les communautés locales à la photographie et aux actions du projet

INPULSE

KINGSTON
JAMAÏQUE

InPulse est un programme essentiel pour notre écosystème artistique. Les élèves le rejoignent à un moment charnière de leur vie, lorsqu'ils s'intéressent à la pratique artistique mais sont confrontés à des difficultés liées à leur environnement enclin à l'instabilité et à la précarité.

Camille Chedda, chef de projet d'InPulse

InPulse est un programme de mentorat social et artistique créé par Rubis Mécénat en 2015 afin de permettre à des jeunes âgés de 13 à 30 ans, issus des communautés volatiles de Kingston, de bénéficier d'un encadrement et d'une formation dans le domaine des arts visuels. Cet accompagnement sur mesure leur permet de cultiver une expression artistique et d'accéder à de nouvelles voies professionnelles, afin qu'ils puissent à leur tour avoir un impact positif sur leurs communautés.

Les bénéficiaires du programme InPulse reçoivent une formation approfondie dans le domaine des arts visuels, et l'accès à un réseau de professionnels. Chaque année, le programme attribue des bourses d'études aux étudiants les

plus prometteurs pour poursuivre leurs études supérieures à l'université des Arts de Kingston, Edna Manley College of the Visual and Performing Arts.

Le projet permet également de faire émerger de nouveaux talents et de créer des vocations : l'artiste jamaïcain Jordan Harrison, formé aux arts visuels avec InPulse et diplômé d'Edna Manley College, mène depuis 2018 des ateliers artistiques hebdomadaires à destination des patients de l'hôpital psychiatrique Bellevue à Kingston.

De nombreux artistes et professionnels sont invités à partager leur expérience au sein du projet, parmi lesquels Johanna Castillo, Stéphane Thidet, Sheena Rose, Sharon Norwood.

Localisation : Kingston, Jamaïque

Activité : Formation et insertion professionnelle à travers la pratique des arts visuels

Création : 2015

Chef de projet : Camille Chedda, artiste plasticienne jamaïcaine

CHIFFRES CLÉS

Près de **100** bénéficiaires

2 ateliers hebdomadaires menés par des artistes jamaïcains

Plus de **20** bourses d'études attribuées pour accéder à des études supérieures dans le domaine des arts visuels

Près de **20** ateliers intensifs menés à Kingston

Plus de **50** artistes et professionnels de l'art invités à mener des ateliers et à transmettre leurs savoirs auprès des bénéficiaires du projet

Plus de **10** expositions, résidences, échanges éducatifs et culturels organisés avec des institutions culturelles en Jamaïque et à l'étranger : documenta, Caribbean Art Initiative, Ghetto Biennale, etc.

NDAO HANAVAO

ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Ndao Hanavao développe de manière locale un laboratoire de recherche et d'actions solidaires en proposant à de jeunes malgaches un programme d'éducation et de formation lié au design et à son économie locale.

Benjamin Loyauté, commissaire design de Ndao Hanavao

Ndao Hanavao est un laboratoire d'innovation et de formation autour du design social créé par Rubis Mécénat en 2018. Son objectif est, d'une part, de répondre à des problématiques sociétales et environnementales locales via des projets de design innovants, viables et pérennes, développés en collaboration avec des designers invités; et d'autre part, de contribuer durablement à l'insertion professionnelle de jeunes malgaches issus de milieux défavorisés en les accompagnant dans le développement d'initiatives commerciales et collaboratives à partir des projets élaborés au laboratoire.

Trois projets sont actuellement développés localement autour de la collecte et de la transformation :

- des déchets plastiques en objets utilitaires avec le designer français Alexandre Echasseriau;
- des algues invasives en papier avec le designer français Samuel Tomatis;
- des déchets plastiques en laine avec les designers franco-britanniques de The Polyfloss Factory.

Le projet permet également de faire émerger de nouveaux talents et de créer des vocations : cinq jeunes bénéficiaires de Ndao Hanavao ont fondé en 2022 la société éco-responsable R'Art Plast afin de commercialiser les matériaux et objets réalisés à partir du plastique recyclé et transformé au laboratoire.

De nombreux artistes et professionnels sont invités à partager leur expérience au sein du projet, parmi lesquels Joël Andrianomearisoa, Laureline Galliot, Madame Zo (à sa mémoire), Richianny Ratovo.

Localisation : Antananarivo, Madagascar
Activité : Laboratoire d'innovation et de formation autour du design social
Création : 2018

Commissaire design :
Benjamin Loyauté, artiste français, critique et historien du design
Chef de projet :
Domi Sanji, designer malgache

CHIFFRES CLÉS

Plus de **20** bénéficiaires en formation continue

3 projets de design social innovants implantés au laboratoire par les designers Alexandre Echasseriau, Samuel Tomatis et The Polyfloss Factory

Près de **1000** kg de plastique collecté et recyclé à Antananarivo dans le cadre de ces projets

2000 kg d'algues invasives collectées en partenariat avec l'association malgache Cétamada

1 société éco-responsable créée au sein du laboratoire par 5 bénéficiaires du projet

1 programme de sensibilisation au recyclage du plastique mené par les bénéficiaires de Ndao Hanavao auprès de communautés locales

Plus de **20** designers et artistes invités à mener des ateliers et à créer sur place à partir des projets développés au laboratoire

Près de **10** événements organisés avec des institutions culturelles à Madagascar : Hakanto Contemporary, Tana Design Week, etc.

Contacts

— L'ART EN PLUS

Olivia de Smedt
o.desmedt@lartenplus.com

Aude Keruzore
a.keruzore@lartenplus.com
Tel : +33 (0)1 45 53 62 74
www.lartenplus.com

— RUBIS MÉCÉNAT

46, rue Boissière
75116 Paris - France
Tel : +33 (0)1 44 17 95 95
info@rubismecenat.fr
www.rubismecenat.fr

 @rubismecenat

Crédits photographiques
Couverture, p.2, 14-15 : © José Rozon
p.5, 10-11 © Jabulani Dhlamini
p.9 © Thandile Zwelibanzi
p.13 © Kevaghna Beckford
p.17, 18-19 © Nemo Neo