

TOGETHER APART

NOVEMBER 2021

TABLE OF CONTENTS

3

Sharing is punk
by Daniel G. Wilson

4

Throwing covert parties
by Anon.

6

Toronto needs a gentrification tax
by GTA (Gentrification Tax Action)

8

Lessons from the Southwest
by Melissa Vincent

10

Guidance Council Rolodex
by Gendai

14

What if Toronto's rave scene had a universal resource database?
by Tom Beedham

Editor Tom Beedham

Layout Colin Medley

Cover Maya Skarzenski

Illustration Spread Christie Carriere

Special Thanks

Amy Gottung, Katerina Stamadianos and the rest of the Long Winter crew; Gendai; GTA; La Station - Gare des Mines and the Paris zine team, New Feeling Co-op, On Earth

SHARING IS PUNK

By Daniel G. Wilson

Life is a tapestry, and every living soul is a part of its threading. When we live in a community it is important to share knowledge and resources when we can to ensure the health of that community and the individuals that make up said community.

Since the early days of the punk subculture, the sharing of resources has been integral. DIY (Do It Yourself) culture as a whole, is built primarily on a foundation of openly shared resources and knowledge. From friends working together to build a fence or people within a community working together to build a communal space, DIY culture shows a way of doing things that does not involve using a restrictive and often uncaring system. This has often been extended into music where people have long sought out alternative ways of making and distributing music without the involvement of a toxic and exploitative musical industry. House shows, zines, and the unofficial acts of mentorship that older members of the subculture sometimes show to younger members are examples of this.

House shows exist because members of the community who have access to a space make the conscious choice to share that with others, providing a place for concerts and other communal activities. These types of spaces can be the lifeblood of a scene because traditional spaces can frequently prove to be few and far between or actively hostile to the members of the subculture. Zines exist as independent magazines people create to share knowledge and have long since acted as a means of broader communication for punks across national and international boundaries. Outside of information on active punk bands, zines have often been filled with helpful information on various topics ranging from how to start a band and navigating being a musician, to information on politics and health.

These are more obvious examples of resources being shared within the punk scene but there are other immaterial things that can be observed: the sharing of equipment and practice spaces; looking out for each other's safety; using available platforms and privilege to advocate for those less fortunate to ensure a more equitable situation. These are all things that are seen every day in the punk scene and are but a sample of what makes a healthy community and act as an antithesis to the restrictive ways that music industry operates.

Without the sharing of resources, punk cannot exist as anything but window dressing or a costume. It is uniquely tied to its history as a genre of the people and a genre rooted in ideals.

Throwing Covert Parties

Booze

What are the types of permits in your area? If you have a permit + violate the terms is that a bigger penalty than not having one at all?

Do you rely need booze sales to cover your costs? Can you do ~BYOB~? If you are selling without a permit, do cash drops @ regular intervals into multiple locked boxes away from the bar.

PROMOTING THE EVENT

Promote cautiously and with a target audience in mind. What's your most direct line to your community?

How are you sharing information about the event online? Private FB event? Public event w/ limited details? DM/text only? Are you requesting people share w/ friends in a specific way? (Like "Don't repost, just share this image with friends")

How much do you say about the venue beforehand? People want to know where they're going (general area, vibe, crowdsize) but sharing the venue in advance puts the event at risk.

How are you getting the address out day of? Email list? Text? Only going out to ticket holders? updating the facebook event but only for a few hours? Sharing on socials? Think carefully about how public your social media is.

PLANNING THE EVENT

Tour the space. Look for potential problems (See also: "Safety").

Talk to past organizers/artists/attendees.

Has the venue been busted for illegal parties before?

By Whom? The cops? Fire department?
The AGCO? Noise complaints?

- ⇒ How conspicuous is the venue from the outside?
- ⇒ Where can ppl smoke hidden from view?
- ⇒ How much can you hear from the street w/ the doors closed? w/ them open?
- ⇒ What about in the middle of the night when there's no traffic noise to cover up?
- ⇒ Are you near a residential area?
- ⇒ Who is your security/eyes on the front and the road? Will the venue provide this?

Accessibility

In an ideal world, all spaces would be accessible but that is unfortunately not the reality. Attendees should know if a space is accessible to them

BEFORE

they show up.
Share accessibility details beforehand.
Ground floor bathrooms? Stairs?
Where are the exits?
Anywhere to sit down? Hike to get in?
Flashing lights?

MITIGATING RISK

Have a Plan for when things go wrong.

In a pinch, how quickly can you hide that you're selling booze? selling tickets to the public?

Can the bar be in a back office that closes up?

In an elevator that goes to a different floor?

Have a printed guest list at the door to give the illusion of a private event. List of ticket holders works well for this.

Remove cash from the door periodically.

Have a dedicated person who will talk to the cops if they come.

Have them be sober. Have more than one person be sober - if possible.

What are the people on your team good at, what do they like to do, and do they have the capacity to work all night? picture the physical space - try to have eyes and bodies covering each area. Do you need more volunteers/staff? Designate 1-2 ppl to float around set up shifts if it's going to be a long night

Does everyone have a defined role? who is good at de-escalation? is some one good at taking things down in a pinch? How will your team, your door person, and the outside security communicate quickly throughout the night?

SAFETY

Illegal doesn't mean unsafe. You are still responsible for attendees.

Easy Wins

Have Naloxone and know how to use it.

Have a basic first aid kit including supplies for drug safety and quick blood sugar like fruit.

Parties get hot. If you cannot have open windows or doors, how will you keep it cool? Where can attendees have a time out, be alone, escape sound/heat/light, sit down?

Serious Shift

Is your venue at least close to fire code? could everyone get out in an emergency? More than one exit? are the stairs made of wood??? Are there fire extinguishers and a smoke alarm on site?

If you need to call an ambulance, where will you meet it? what will you say? → "I'm with someone at this address and they've stopped breathing"

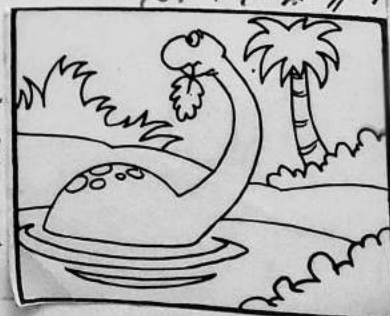
what will you omit? → "Stranger, large crowd, substances involved"
(cops coming for sure)

TAKING IT OUTSIDE

Outdoor events are really fun but have a higher risk of being busted and come with their own set of issues like

- sound isolation
 - neighbours
 - parking
 - trash
 - visible crowds
 - weather
 - power sources
 - load in/out access
- and last but not least
\$ monetization \$ \$
can you ticket your outdoor space? Probably not.

The Toronto housing market is out of control. Rents and housing prices don't reflect what Torontonians earn. The seller of a home profits from the collective efforts of every member of the community. So, a percentage of the profit made in home sales should stay in the neighbourhood, to keep it affordable by funding locally managed accessible housing.

Toronto needs a Gentrification Tax to:

- *raise money to create neighbourhood land trusts and cooperatives**

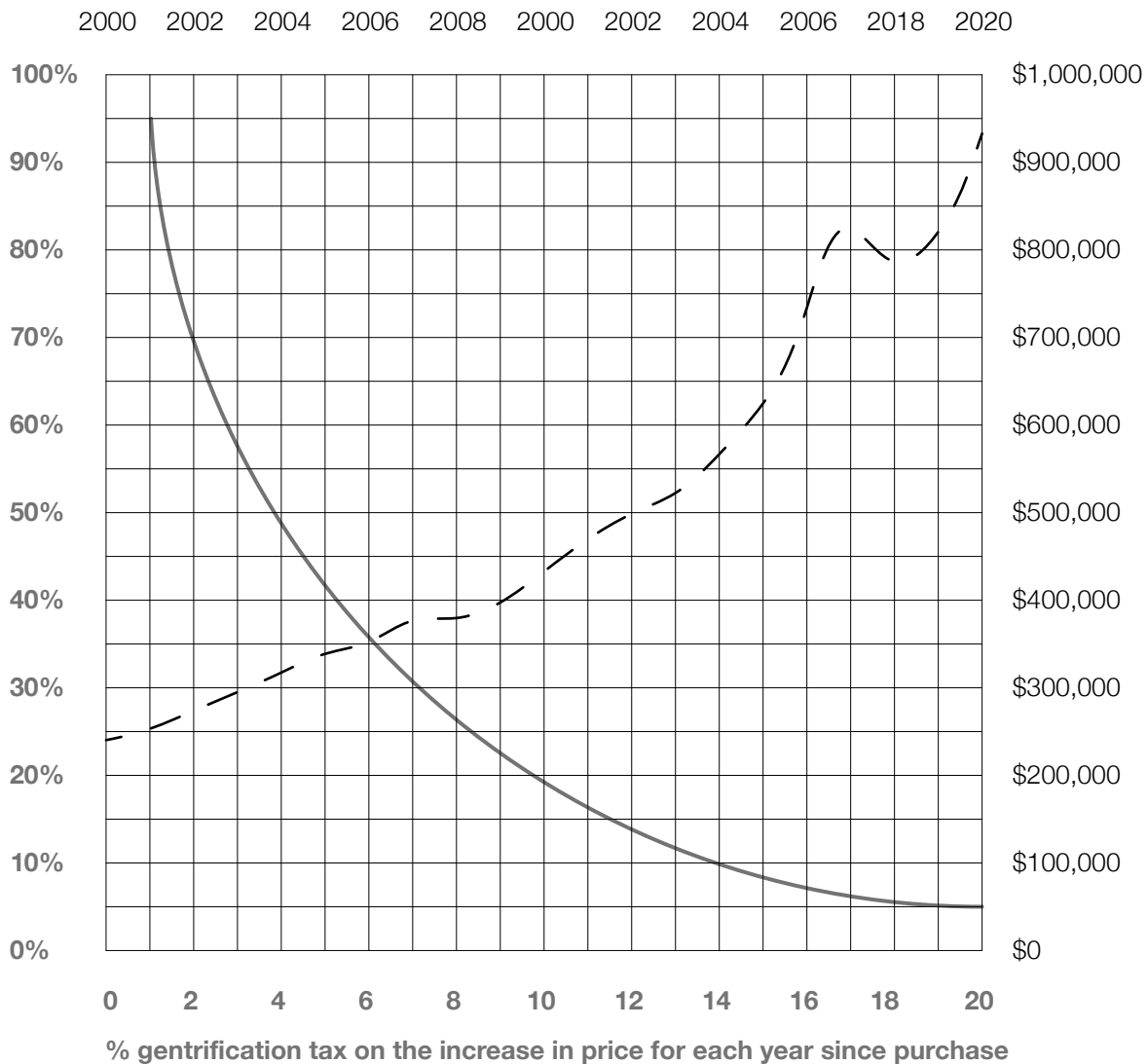
- *limit housing speculation**

- *end the displacement of low-income people**

- *reduce local rents by increasing the supply of rental units**

- *stop individuals from removing collective wealth from their neighbourhood**

Average price of a single family dwelling 2000-2020 (Toronto Real Estate Board)

understanding this graph

- - - The dotted line shows how much house prices have gone up in the last 20 years, from \$240,000 in 2000 to \$930,000 in 2020, a hike of nearly 400% in twenty years.

— The mutual aid curve shows the gentrification tax as a declining percentage of the increase in price each year after a person buys a home: from 95% one year after purchase, to deter house flippers, to 20% in year 10, and 5% in year 20.

Gentrification Tax Action (GTA) is a collective of artists and designers formed to campaign for a Gentrification Tax. www.gentrification.tax

Current members of GTA: Jane Mah Hutton;
Sameer Farooq; Kika Thorne; Adrian Blackwell

GENTRIFICATION TAX

Lessons from

the Southwest

Ojalá is a radical collective of loosely organized artists, creators and criminals.

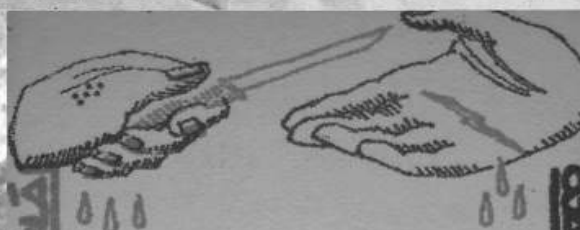
We are a multi-modal platform for creativity and anarchy in the colonized territories of the Southwest. Our work, as youth of barrios and the streets, is the creation and actualization of our lived experience as art.

We reject formalities of high art spaces and academia because we recognize the serious and sometimes violent trauma that these institutions have inflicted upon us and our peers. In doing so, we seek to actualize our street knowledge into DIY creative productions, motivated solely by our own beliefs and passion, rather than capital or status. Ojalá is a necessary entity which has been manifested to enact creation as a response to the violence, oppression and suffering we face in our communities. We have taken our future as radical artists into our own hands.

Two years ago I travelled to Tucson, Arizona and I met the members of Ojala Systems. I'm grateful to call them friends. The hip-hop collective based in the, now purple, Copper State are a shining prediction of what's possible when artists create spaces devoted to liberation at any cost. Where grassroots activism involves melding music with practice; utilizing the places we gather to pool resources and knowledge. Then, developing relationships patiently and intentionally over food after a show. In all cases, instructing how small actions can protect and sustain a community in boundless ways. I think about this often, especially in Toronto when I start to mourn a version of a city that no longer exists. I think small and steady.

- Melissa Vincent

I _____,
have read and understand the agreements on the back of this card.

I will do my best to uphold them in all domains of my life, both internal and external.

To complete your initiation, visit
www.ojala.systems/gang/
www.ojala.systems/gang/
www.ojala.systems/gang/

WE ARE OJALA.

We commit ourselves to the destruction of colonialism. We are diligent opponents of capitalism. We commit to working against toxic masculinity. We radically oppose rape culture. We will not turn to cops for matters we can handle in our own communities. Fuck the Border Patrol.

Fuck the police.
Fuck the law.
We are Ojalá.

WE ARE OJALA.

Guidance Council Rolodex

This Rolodex is part of Guidance Council, a bi-monthly, casual drop-in for BIPOC collectives to share stories, gossip, and solicit advice from each other.

Through Guidance Council, we are re-inventing forms of corporate networking, workplace gossip, and leadership training to focus on developing friendship, investing in each other, and mapping collective knowledge.

Guidance Council emerged from Gendai MA MBA: Mastering the Art of Misguided Business Administration, a year-long think tank for art collectives to address sector-wide

challenges of precarity and isolation by improving capacity-building skills in a co-learning environment.

To join future editions of Guidance Council, sign up at: gendai.club/guidance-council

COLLECTIVES

[Past+Present]

Mast Year Collective, BUMP TV, Madeleine Co.

SELF IDENTIFICATION

I am second generation Chinese settler. My parents are part of the diaspora impacted by the war in Vietnam.

ASTROLOGICAL SIGN

Taurus Sun & Moon, Gemini Rising

EXPERTISE

Collective ca collectively, setting, navi microaggressi navigating co budgeting, pr management, c (reviewing th drafting them "legal" struc hoc structure admin.

Karina Iskandarsjah (she/they)
Tkaronto, Ontario

COLLECTIVES

[Past+Present]

Glory Hole Gallery, Crocus Collective

SELF IDENTIFICATION

Queer, Mental Illness, First-gen Immigrant

ASTROLOGICAL SIGN

Virgo Sun, Scorpio Moon

EXPERTISE

Art Writing, Curating, Art Install, Media Art, Theory

Marsya Maharani (she/her)
Tkaronto, Ontario

COLLECTIVES

[Past+Present]

Younger Than Beyonce, Gendai, MICE Magazine

SELF IDENTIFICATION

I am an immigrant and settler on Turtle Island. I am an independent curator/researcher/ arts administrator, PhD student, mother

EXPERTISE

Ways of working collectively, grant writing, curating collaboratively, guest curating, arts admin, co-learning spaces, working at art institutions, transparent budgeting, profit-sharing projects, managing money in a collective, dreams for systems change.

WORDS OF WISDOM

Working in a collective doesn't have to be your side project, your experimental phase, your just-for-fun thing. Build it with sustainability and accountability in mind.

COLLECTIVES

BUMP TV, Analog Preservation Network

SELF IDENTIFICATION

I am a Buddhist, first-generation Punjabi settler born in Tkaronto.

ASTROLOGICAL SIGN

Aquarius Sun, Sagittarius Moon, Taurus Rising

CATCH PHRASE

It's hard to explain with words

WORDS OF WISDOM

Air your greiva Within a collec oftentimes side interpersonal c with one anothe the sake of kee peace. Establis system of open ideally anonymo feedback and ve The friction wi shed hard feeli

Alexandra Hong (she/her)
Tkaronto, Ontario

WORDS OF WISDOM

Learning to set boundaries and not feel bad is so important. You have to trust yourself when something feels wrong.

CATCH PHRASE

Who's gonna know??

COLLECTIVES

[Past+Present]

Ethnocultural Art History Research Group, Art Cible, the Institute of Institutional Critique, Tea Base, Chinatown Biennial

SELF IDENTIFICATION

Third-gen Cantonese queer

ASTROLOGICAL SIGN

Aries Sun, Leo Moon, Sagittarius Rising

EXPERTISE

Collective social hygiene, red flags of burnout culture, grant writing, art administration, visual art freelancing.

CATCH PHRASE

Radical inclusivity means come back when you're ready -Peter Morin

WORDS OF WISDOM

Slow down; art is never an emergency; no cause is worth exploitation and (self) harm; if you organize in a way that destroys you, you will build a world that destroys you.

Marina Fathalla (she/her)
Tkaronto, Ontario

COLLECTIVES

[Past+Present]

MICE Magazine, Whippersnapper Gallery

ASTROLOGICAL SIGN

Libra

WORDS OF WISDOM

I remember getting very fixated on finding a position in an institution. I think the best way to start/learn and develop is to work with friends with similar interests and focus on developing projects which is a much better use of your creativity and energy especially when emerging.

EXPERTISE

Managing large scale projects, site specific works, writing and editing (artist statements, applications etc.)

Peter Rahul (he/him)
Tkaronto, Ontario

EXPERTISE

A/V installation and collaboration, brand building, new media arts grant writing and assessment, workshop planning and execution, constructive critique, stage design, going down with the ship

COLLECTIVES

[Past+Present]

Gendai, Durable Good, Waard Ward

SELF IDENTIFICATION

I am racialized settler in so-called Canada from an immigrant Cantonese family. I grew up in Scarborough and North York.

ASTROLOGICAL SIGN

Leo Sun, Capricorn Moon, Scorpio Rising

EXPERTISE

Building collaborations, being visionary, being fired/forced out from art jobs, grant writing (TAC, OAC, CCA), collaborating with newcomers, navigating working conditions within institutions, working in suburban contexts, advocating for yourself & your ideals.

WORDS OF WISDOM

Be cautious of managers/collaborators /colleagues that see your presence as proof that their project/org is equitable.

CATCH PHRASE

We're all semi-pro

The pilot launch of Guidance Council is produced jointly by Long Winter and Gendai. Gendai acknowledges support from the Ontario Arts Council and the Toronto Arts Council.

WHAT IF TORONTO'S RAVE SCENE HAD A UNIVERSAL RESOURCE DATABASE?

TOM BEEDHAM

Toronto's rave community is at a crossroads.

Before COVID-19 hit, burnout rates were high, locations were hard to come by, and so were the stakes. The pandemic decimated audiences and revenue streams, but it also forced organizers to pool resources to make things happen in informal but responsible ways, many requiring proof of vaccination for their outdoor parties before the provincial government could even commit to a mandate.

"Smaller DIY collectives already have limited resources, and the pandemic just totally depleted whatever minimal resources were left after a year-plus of not being able to host any events. Most collectives didn't have any monetary resources at their disposal, and yet, all summer there were events going on in a sort of renegade capacity under bridges, out in forests, and most of them were free to attend or donation-based, and with full production levels," says **Emily Murphy**, who DJs under the name **Venus in Foil** and founded **SOAK**, a collective and club night aimed at supporting women and people of marginalized genders at the experimental edges of electronic music.

"It was possible because people were sharing resources with one another, coming together to share equipment rentals for the weekend, things like this. It was kind of eye-opening, like, look at us, we can actually do this in an anti-capitalist way and not really compromise on the quality of events or the production level," she continues. "That's really inspiring and shows we don't necessarily need to operate in this competitive sphere."

For **Lukas Switlicki**, who makes techno under the moniker **City Dance Corporation** and started the **Forth** music collective, which also operates its own record label, the solution is right there.

"It's as simple as having a list of things you need to get. And those things are kept underground or secretive or trapped within these cliques of knowledge around the city, because everything is so ad hoc around Toronto," Switlicki says. "There's no institution that brings everyone together."

Together, Murphy and Switlicki imagine a future where the microscenes that make up the

On Nov. 27, Emily Murphy and Lukas Switlicki's workshop "Community Resource Sharing in the DIY Rave Scene" invites event organizers in Toronto's underground rave community to put their heads together on a community resource sharing initiative as part of **Together Apart's** conference programming.

Toronto rave community come together to build each other up. On November 27, they're bringing together members from the rave community for a workshop geared toward creating a digital platform for community resource-sharing in the DIY rave scene as part of **Together Apart's** conference programming.

They say the platform could work like a database for material necessities ranging from production, sound, DJ, and lighting hardware to miscellaneous and staging items like coat racks and DJ tables. It could also track item availability, condition, whereabouts, and contact information for who has it. They're also interested in listing immaterial resources like professional skills to connect users with graphic designers, grant writers, and tips for obtaining Special Occasion Permits (SOPs) for alcohol sales in informal settings through the Alcohol and Gaming Commission (AGCO).

How they'll pursue it is purposefully open-ended, but the initial spark of an idea is to collect and decentralize community resources in the spirit of recent public documents like the (since archived) public spreadsheet of women and non-binary individuals who actively DJ in Toronto that Intersessions founder **Chippy Nonstop** and **Cindy Li** (Ciel) once created as a response to a party's lack of gender representation in 2017 and others that have historically been passed around in more private capacities.

"I'm starting to see that people are creating these shared gear groups on Facebook and stuff like that; all of that stuff has existed for a while," Switlicki points out. "I think it's a matter of marrying those things together and creating a hub."

There's no wireframe in place or design to unveil TED Talk-style. Instead, Murphy and Switlicki are approaching the workshop as a community needs assessment and brainstorming session that will also inform subsequent organizing, development, and broader outreach, though a component of the discussion will revolve around collective governance.

"We're trying not to come at it from a top-down approach," Murphy says. "We really want to see what people in the community are after, and that of course would influence the design as well."

Workshop registration is invitation only and restricted to active organizers in Toronto's underground rave scene (interested individuals that fit that description can email soak.to@gmail.com), but Murphy and Switlicki are feeling energized by the skill diversity early registrants already account for. In addition to event organizing, Switlicki counts web developers, UX designers, grant writers, lighting designers and operators, accountants, and handyworkers among the "multi-talented, multi-faceted group of people that are willing to participate."

"That's the thing with DIY event organizing," Murphy comments, "for most of us it's not really our

primary gig, so everyone has all these unique skill sets that they bring as well."

For Murphy and Switlicki, that's a strength that positions the workshop — and the platform by extension — to precipitate a network that's uniquely robust. If they can galvanize the community in all its fragmented complexity to come together, it'll be stronger than ever.

"I see this project almost like infrastructure, or power lines that are just laid around the city," Switlicki says.

For now the scope of the project is Toronto-focused, but the pair also sees opportunities to forge into other cities.

"It would be amazing to envision something in the future that connects different Canadian scenes," Murphy reflects. "We already have some connections in Montreal."

They're also imagining real world manifestations of the project.

"We've talked about the potential of there being some kind of community space that also operates as a central storage unit. So there are bigger hopes and dreams that would see this project extended," Murphy says. "This is kind of a first step."

Emily Murphy and Lukas Switlicki's 'Community Resource-Sharing in the DIY Rave Scene' workshop runs November 27, 2021 as part of **Together Apart's** conference programming. More information at toronto.paris

Bibliographie

- L'URBANISME TRANSITOIRE EN ÎLE-DE-FRANCE : TYPOLOGIE ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT, Cécile DIGUET Urbaniste à l'IAU IdF, p. 11, actes d'un colloque organisé par l'ENS et l'institut urbanisme et agt de la région parisienne
- Métamines, Arnaud Idelon, podcasts disponibles sur www.stationstation.fr/metamines-2
- Dossier : Les communs urbains : nouveau droit de cité ? Les communs en friches, Jules Desgoutte, www.metropolitiques.eu
- L'ENVERS DES FRICHES CULTURELLES, quand l'atelage public-privé fabrique la gentrification, Michaël Correia www.cairn.info
- TIERS-LIEUX, COMMUNAUTÉS SITUÉES, Arnaud Idelon, revue Nectar
- Le travail du commun, Pascal Nicolas Le Strat,
- La mise en culture des friches industrielles, François Luchini
- Les communs urbains. L'invention du commun, Daniela Festa, Traces. Revue de Sciences humaines, 1 octobre 2016, no 16, p. 233-256.
- Dictionnaire des biens communs, Cornu Marie, Orsi Fabienne, Rochfeld Judith, Bosc Yannick, Coriat Benjamin et Dusollier Séverine, PUF

Acteur du mouvement tiers-lieu (La Station - Gare des Mines / Le 6b), **Arnaud Idelon** a co-fondé Ancoats en 2017 afin de contribuer au développement de tiers-lieux culturels et autres alternatives urbaines. Comme journaliste indépendant et animateur radio, il observe les mutations à l'œuvre dans ces lieux de l'émergence artistique pour une dizaine de médias et enseigne ces sujets à l'université. En parallèle, il explore comme auteur, critique et curateur les potentiels de la fête comme médium artistique autonome au sein du collectif 16AM et les écritures littéraires en présence au sein du collectif PARA-. En 2021, il co-fonde le Sample à Bagnolet dont il assure la programmation.

Maxime Algis est architecte-urbaniste et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Spécialisé sur les questions environnementales, il travaille depuis 2019 sur les rôles socio-politiques que jouent les sols urbains et périurbains. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en science politique au Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovations, Société (LISIS) sur la politisation des enjeux environnementaux liés à l'exploitation et la pollution des sols dans les anciennes plaines d'épandages de la Ville de Paris. Il est membre du comité de rédaction de la revue Aman Iwan.

permis de construire et s'assurant ainsi une certaine économie de l'image - et à côté de la ville créative - sur le modèle de l'urbaniste américain Richard Florida - fantasmée par certains acteurs publics se posent aussi la question du projet en lui-même et de la prise en compte des usagers d'un territoire, de leur usage de ses espaces culturels, festifs et artistiques.

Maxime :
 Sur ce point, l'émergence de ces lieux et leur contribution au social et culturel sur leur territoire d'ancrage peut poser deux types de questions. La question du problème dans les usages même, et donc de la réelle acceptation des projets par les acteurs publics et les habitants : avec par exemple la confrontation de différents usagers sur le territoire, visiteurs-tenus des lieux versus voisins, l'organisation de soirées et concerts susceptibles de produire des nuisances sonores... Cette problématique - assez banale - des conflits d'usages se rapproche à une seconde question qui est celle de l'imposition puis de la normalisation de certains usages par les nouveaux-élites arrivantes : en possession d'un capital culturel élevé et "en affaires" aussi bien avec les promoteurs que les acteurs publics, celleux-ci risquent (peut-être malgré eux) de transformer le paysage urbain en défaveur des populations qui le pratiquent habituellement.

Arnaud :
 Concernant ce dernier point, je crois que plutôt que de faire miroiter qu'on peut servir l'intérêt général depuis ces lieux il nous faut d'avantage revendiquer que nous sommes des espaces communs. Nous réunissons des intérêts communaux. Cette idée entre d'ailleurs en résonance avec le concept anglo-saxon de community organizing qui existe notamment à Toronto. Le mot communauté fait peur en France dans un contexte d'universalisme républicain rétif aux glissements communautaristes comme le rappelle Julien Talpin dans Community Organizing, mais l'essor des tiers-lieux correspond avec l'opportunité de replacer la question des communautés au cœur de la fabrique culturelle et urbaine au prisme de la community dans son acception anglo-saxonne : un impact individuel et collectif sur son environnement, qu'il soit de voisinage, de valeurs ou encore de stigmates. Les espaces communaux anglo-saxons comme les jardins partagés sont autant de lieux tiers qui articulent l'appartenance à un territoire à d'infinies autres variables, ouvrant à des communautés ouvertes, poreuses. Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui pour les tiers lieux made in France et que j'ai moi-même envie de me poser en dénotant les apports en y répondant simplement par le terme de commun. C'est par ce biais que notre présence ici va pouvoir révéler des usages, des

communs. Par exemple au Sample, la communauté de créatifs-ves précaires, qui a besoin d'espaces assez accessibles, va pouvoir fonder une économie contributive grâce à des pratiques diverses, puisqu'elle n'est pas clustérisée sur une seule discipline, pour irradier sur le territoire. Cette communauté d'usages et d'intérêts ne venant pas d'ici rejoint alors une communauté localisée. Ceci se jouant à l'échelle de rencontres entre plein de petites communautés locales, qui deviennent poreuses les unes avec les autres. Faisons émerger des communs urbains et revendiquons qu'ils servent à des communautés ouvertes et poreuses.

Maxime :
 À l'origine, la "théorie" des communs essaie de répondre à cette question : comment gérer au mieux une ressource limitée ? Classiquement à cette question là, on donnait deux formes de réponses. Celle par la propriété privée : on considère que la ressource sera gérée au mieux par l'initiative individuelle. Et celle par la propriété publique : on considère que comme cette ressource est rare et qu'il faut bien la gérer, c'est l'autorité publique qui va la répartir. La théorie des communs met en avant d'autres solutions qui ne correspondent ni à la première ni à la seconde. Une propriété qui n'est ni publique ni privée et qui passe, comme l'a théorisée la chercheuse Elinor Ostrom, par une gestion collective autonome de la ressource. La gestion des communs est donc liée intrinsèquement à l'idée d'une communauté d'usagers/producteurs. Et donc dans le cadre de communs urbains, de lieux partagés ou culturels de fête, il est intéressant de s'interroger sur les formes que peut prendre cette communauté. Et par extension de s'interroger, et c'est là un peu la question d'Arnaud : de quelle manière cette communauté est-elle susceptible de dépasser - de transgresser - ses propres limites, de s'ouvrir, de devenir poreuse, et vers qui ? Pour partager quoi ? Autrement dit, à partir du moment où tu fais des communs urbains et des espaces pour la fête, à l'échelle de quelles communautés cela s'organise ? Pour qui et par qui ? Comment construire une « communauté ouverte » qui ne soit plus la communauté strictement délimitée d'Elinor Ostrom, et qui peut-être le ou la garantisse de cette ouverture ? Les pouvoirs publics, une forme de démocratie locale ?

tourné vers l'agence La Belle Friche et vers nous, Ancocats. Chez Ancocats, nous proposons un accompagnement et des formations pour ce type de projet. Depuis cette expertise, nous essayons de penser collectivement le Sample comme une plateforme pour le tissu associatif du territoire et comme un lieu de convivialité accessible à toutes les bagnolétaises. C'est pourquoi le lieu repose sur trois piliers :

un écosystème créatif se déployant sur le lieu - le lieu accueille au sein de 25 espaces de travail artistes, artisans, designers, constructeurs, trices sélectionnés pour leur volonté de déployer sur le site des propositions artistiques et culturelles, d'expérimenter des formes ;

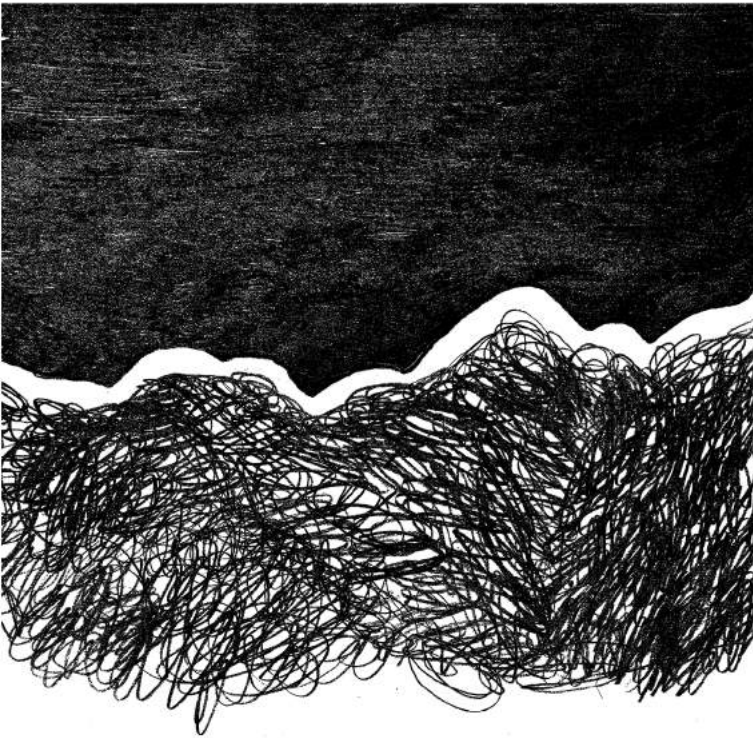
une plateforme pour les initiatives associatives locales - le lieu accueille toute l'année gratuitement sur un plateau de 200m² au RDC du bâtiment les associations de Bagnollet en besoin d'espaces pour déployer cours, ateliers, événements, réunions, et enfin un lieu de prototypage échelle 1 et un lieu de sensibilisation, pensé comme une action pilote. Le Sample peut ainsi aussi être un lieu d'expérimentation de modes de faire alternatifs et de transmission par le biais de résidence de recherche-action et de partenariats académiques. C'est ce que nous avons cherché à faire par exemple au moment PAM Festival - Tiers-lieux : en ville, culture & création par exemple et plus globalement avec des résidences de recherches ouvertes au Sample sur ces questions.

Dernière l'instrumentalisation de ces lieux par les promoteurs - faisant des tiers lieux et de leur proposition un levier de relations publiques avec la collectivité pour faire passer leur

sortie de crise possibles. Ils sont ainsi récupérés par des politiques publiques. On pose une grille des politiques publiques sur ces lieux - ils vont pouvoir répondre à tel ou tel besoin de la politique publique - en les interrogeant de la sorte par exemple : combien d'habitantes de Bagnollet toucherez-vous ? quelle catégorie de personnes toucherez-vous ? comment ? Pour l'intérêt général, ils sont alors dépolitisés de leur réalité communautaire et de mise en commun et subissent une projection politique sur un mandat de cinq ans. Pourtant ces lieux ne peuvent pas forcément résoudre tous les problèmes d'un territoire et d'une société et ce n'est peut être pas leur vocation.

En tout cas, ce sont des questionnements avec lesquels on cherche à rester au contact au sein du Sample ; non seulement dans la nature du projet et la façon dont il est conduit collectivement avec différents acteurs, actrices et associations avec des projets solidaires tel que celui de restauration d'Ernest, mais aussi à travers la question de la pluridisciplinarité des pratiques des artistes et professionnels. Les des métiers d'art et de design résident-elles du lieu pouvant répondre à des besoins du territoire.

Pour revenir un peu sur l'histoire de l'ouverture du Sample, je dirai simplement que mes amours de la fête et mon engagement intellectuel et professionnel dans la participation à des tiers lieux sur Paris comme à Manchester, m'ont conduit à ce projet. À l'arrêt de l'activité des usines Publison qui occupaient le 18, rue de la République à Bagnollet, le promoteur SOPIC, intéressé par les solutions pouvant être apportées par l'urbanisme de transition face aux problématiques dites de vacance immobilière, s'est

DES COMMUNS URBAINS COMME PRINCIPES CRÉATEUR DE FÊTES, COMMUNAUTES ET ESPACES ARTISTIQUES :

Entretien croisé avec Arnaud Idelon (acteur du mouvement tiers-
Lieu, programmeur du Sample et auteur)
et Maxime Algis (architecte, chercheur doctorant
en sciences sociales)

Arnaud :

On peut, et à juste titre, penser les tiers
lieux comme des espaces naissant d'initiatives
de la société civile ou de n'importe quelle
communauté d'usage et d'intérêts qui décide de
s'encapaciter mutuellement pour échapper aux
logiques de marche ou de mise en concurrence.
Ils sont des initiatives de la communauté
civile ou d'une communauté civile qui a des
intérêts à les activer, à y habiter : ces lieux
associatifs comme ceux ouverts par le collectif
MU ou sinon plus militants comme les squats
d'artistes et de logement sont à l'origine des
lieux politiques, puisque que justement ce sont
des communautés d'usage qui vont mutualiser dans
un lieu, qui vont se mutualiser pour éviter la
précarité individuelle. Le Sample est aussi un
autre exemple de projet d'occupation temporaire
qui s'inscrit dans les projets d'urbanisme
transitoire montés en France aujourd'hui. Au
Sample la réunion s'est faite autour d'une
communauté d'intérêt ayant des besoins mais
disposant aussi d'un imaginaire et de ressources/
compétences et à ce titre pouvant aussi activer
ou être levier pour un territoire. Cette
communauté d'intérêt c'est celle d'une communauté
d'artistes précaires
sortant des Beaux-Arts par exemple sans moyens
de production post-diplôme, de diplômés des
arts visuels, d'architecture et plus largement
des domaines de la création d'art et d'artisanat
d'art.
Pourtant malgré ces volontés d'autonomie et
d'autogestion ou quelques soient proches de la
culture squat ou organisées sous des formes
associatives ou on assiste aujourd'hui à un
ralissement de ces logiques pour plusieurs
raisons. L'inversion de cette tendance tient sur
le territoire parisien par exemple aux effets
d'opportunités politiques que ces lieux, leurs
propositions artistiques - déjà conçues et
opérationnelles - et leur rayonnement génèrent
pour les besoins politiques des élus. Les
institutions elles aussi tiennent leur rôle dans
ce glissement. En s'associant à ce type d'espace,
elles s'assurent de marquer certains de leurs
projets pour bénéficier d'une image "cool et in"
dans l'air du temps et des attentes, et les font
ainsi basculer dans la commande.

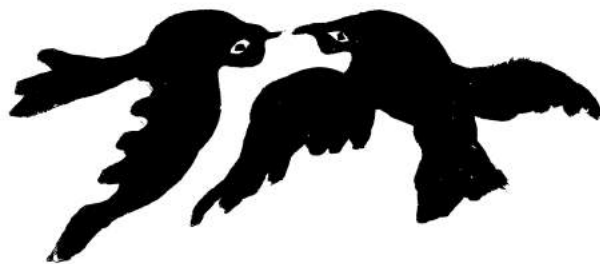
Maxime :

Le glissement du concept d'urbanisme (et
d'occupation) temporaire à celui d'urbanisme
transitoire pose la question du projet de
ville que cette "transition" est censée
pouvoir mettre en œuvre : un projet social
ou de gentrification ? En France des
chercheur.euses ont identifié trois grands
types d'urbanisme transitoire, qui s'inscrivent
dans des démarches d'occupation légale puisque
elles sont issues d'un accord avec soit les
promoteurs soit les promoteurs/l'aménageurs/
la collectivité (ville). D'abord, un urbanisme
transitoire dit événementiel, ou pop-up -
d'après les mots de l'urbaniste Cécile Digue
- dont le temps de vie coïncide avec une
courte vacance foncière. Ensuite les projets
préexistants (culturels, associatifs) qui
satisfont avec l'urbanisme transitoire une
opportunité de se sédentariser et cherchent à
se maintenir au-delà du temps de la vacance.
Enfin des projets qui intègrent l'aménagement
urbain sur le long terme, s'inscrivant parfois
dans le processus des le début des études.
On voit bien que cette catégorisation - à
partir des temporalités plus ou moins longue
des "occupations" - ne permet pas de répondre
à la question énoncée plus haut : quels types
de ville ces initiatives produisent-elles,
d'abord au moment de leur présence puis, si
elles sont amenées à disparaître, après leur
départ ? Plutôt que d'interroger les projets
d'urbanisme temporaire/transitoire d'après le
temps plus ou moins long qu'ils occupent, il
semble nécessaire de chercher à comprendre les
rapports que ces initiatives construisent avec
les processus politiques et économiques des
territoires dans lesquels elles s'insèrent,
la manière dont elles rencontrent le vécu
des habitant.es mais aussi les logiques
immobilières, administratives ou électorales.

Arnaud :

La perte de ce sens actuel tient effectivement
au fait que ces lieux se trouvent à la mode
pour certains.es - comme les promoteurs ou
encore pour les aménageurs - et que dans
le même temps ces lieux sont vus par les
politiques publiques comme des modèles de

*graphic design for the french part : Célia Gautier
* editorial and artistic coordination for the french part: Margot Mournier Ganyas

ち
も
も
も

STATION
DES
GARE
MINES

2021

NOV

27

50

