CAREER TIPS

How to turn your passion into an exciting job?

ENCATC had the chance to talk to Christophe Guiho, the driving force behind *Terriroires imaginaires*, a non profit association in France dedicated to enhancing territories through artistic and cultural approaches. Learn about his passion for the environment, landscapes and culture and what he has discovered making this his full-time occupation.

Christophe Guiho (left) and a scene from *La Nuit des pécheries* 2015 (right)

ENCATC: When did you launch *Territoires imaginaires*?

Christophe Guiho: The association *Territoires imaginaires* was created in July 2012. Its mission is "*the enhancement of territories through artistic and cultural approaches*". *Territoires imaginaires* is particularly interested in the tangible and intangible heritage of territories in their relation to water, but gives itself the freedom to also take interest in urban, natural, and industrial heritage, etc.

Our approach consists in pondering over the characteristics of a territory and the way of life of its inhabitants with a view to revealing their specificity through a cultural and artistic programme. By connecting with the cultural and tourist policies of these communities, our association proposes to organize events and develop actions that promote cultural heritage sites, counselling, interpretation and training.

ENCATC : Quand est-ce que « Territoires imaginaires » a été lancé ?

Christophe Guiho : L'association *Territoires imaginaires* a été créée en juillet 2012. Elle a pour objet « la mise en valeur des territoires par des approches artistiques et culturelles ». *Territoires imaginaires* s'intéresse plus particulièrement aux patrimoines matériels et immatériels des territoires en lien avec l'eau mais s'octroie la liberté de s'intéresser à d'autres milieux urbains, naturels, industriels, etc.

Sa démarche s'appuie sur le questionnement et la révélation culturelle et artistique des territoires et de leurs habitants. En lien avec les politiques culturelles et touristiques des collectivités, l'association propose l'organisation d'événements et des actions de mise en valeur de sites patrimoniaux, de conseil, de médiation et de formation.

ENCATC: Can you explain your educational background and share your professional experience with us working in these territories ?

Christophe Guiho: I grew up in a family environment with a public education, surrounded by culture and maritime environments. I quickly became familiar with event organisation thanks to my father, a musician and organiser of cultural and artistic events.

I also had the chance to travel and discover different territories and experience the diversity of world cultures.

At 18, I left the traditional French educational system with the desire to get into the labour market. That professional training in management and accounting has allowed me today to be able to manage a cultural structure.

Next, I wished to obtain the State Diploma of Animator Technician in Public Education with a specialty in "Reception of groups and communities in a maritime environment". The knowledge I acquired on public diversity, pedagogy and project methodology during this sandwich course allowed me to professionalize myself within the Museum in the Castle of Nantes where I created an educational service around the exhibition *Les Anneaux de la Mémoire*. There I experimented with fun and participative approaches for discovering the museum's collections and creating ties with the area around the port of Nantes.

In 1994, in Dunkerque (northern France), I created the pedagogical service of the very first Port Museum in France and gradually became responsible for its public relations. For 10 years, I strove to make it easier to discover Dunkerque's harbor environment by coupling imagination and the arts with pedagogy (live shows, artistic routes, performances, etc.). I also had the opportunity to coordinate the *Fêtes de la mer et du nautisme, la Fête de la science, les Journées européennes du patrimoine, le Printemps des musées*, etc.

In 2005, I returned to my native region to take the helm of the association *Les Rencontres du Fleuve*. In 5 years, I organised two biennial events alternately: *Les Rencontres du Fleuve*, a travelling festival about the arts and the environment, and *La nature pourrait vous plaire !*, with artistic and unusual discoveries found in nature. These two complementary events offered stops in ports and along artistic routes on the banks of the Loire and waterways of the Loire-Atlantique area.

This territory has given me a privileged playground to co-construct projects with local authorities and has offered a varied cultural programming: gatherings and launches of river and maritime boats, shows and artistic wanderings around landscapes, etc. The actions developed here have mobilised associations from the environment, heritage and arts sectors on a regional scale. However, the adventure ended in 2010 for political reasons.

In 2011, the winds took me to the Camargue (Bouches du Rhône) to be in charge of the eco-festival approach of *Les Envies Rhônements*, an event organised by the National Center of Street Arts, *Le*

Les Rencontres du Fleuve 2006 - Cie Mécanique Vivante

Citron Jaune. The artistic approach of another of France's water territories and the implementation of sustainable development actions further enriched my experience.

In 2011 and 2012, the City of Nantes' youth department entrusted me with the artistic direction of the *Spot* Festival. Diversion and urban questioning were at the heart of this project, which showcased cultural and artistic expression of Nantes' youth (16-30 years) in the public space.

In 2012, I created the *Territoires imaginaires* association to continue my process of bringing attention to territories and enhancing them. For five years, different festival concepts have emerged in the *Pays de la Loire* and *Nouvelle Aquitaine regions*: *Détour(s) à Paimboeuf* (artistic walks and stopovers around the landscapes and the heritage of the city), *L'eau de Là* (cultural and artistic discoveries in landscapes at the water's edge around Pornic: 14 municipalities), *Itinérance Atlantique* (a travelling festival of arts around landscapes and fisheries on the coast and estuaries). Those fisheries consist of a cabin on piles with or without a gangway to reach it.

I also act as artistic advisor in the east of France as well as in Luxembourg and Belgium for the project *Itinérance aquatique*. In parallel, I regularly pass on my experience and know-how to students (masters in culture, heritage, tourism, youth activities, etc.)

ENCATC : Pouvez-vous expliquer votre parcours scolaire et partager avec nous votre expérience professionnelle dans le domaine des territoires ?

Christophe Guiho : J'ai grandi dans un environnement familial proche des milieux de l'Education populaire, de la Culture et de l'environnement maritime et fluvial. Je me suis rapidement familiarisé avec l'événementiel grâce à mon père, musicien et organisateur de manifestations culturelles et artistiques.

J'ai également eu la chance de voyager et de découvrir différents territoires et la diversité des cultures dans le monde.

A 18 ans, j'ai quitté le circuit traditionnel de l'Education Nationale française avec la volonté d'intégrer le marché du travail. Une formation professionnelle en gestion et en comptabilité m'a permis d'être aujourd'hui en capacité de gérer une structure culturelle.

J'ai souhaité ensuite obtenir le Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire avec la spécialité « Accueil de groupes et de collectivités en milieu marin ». Les connaissances

Détour(s) à Paimboeuf 2016 - Expérience sonore de Sandy Ralambondrainy

acquises sur la diversité des publics, la pédagogie et la méthodologie de projet durant cette formation en alternance m'ont permis de me professionnaliser au sein du Musée du Château de Nantes où j'ai créé un service pédagogique autour de l'exposition Les *Anneaux de la Mémoire*. J'y ai expérimenté des approches ludiques et participatives pour faire découvrir les collections du musée et les mettre en lien avec le territoire du port de Nantes.

En 1994, à Dunkerque dans le département du Nord, j'ai créé le service pédagogique du tout jeune premier Musée portuaire en France et suis progressivement devenu responsable du service des publics. Pendant 10 ans, je me suis exercé à faire découvrir l'environnement portuaire de Dunkerque en couplant l'imaginaire et les arts à la pédagogie (spectacle vivant, parcours artistiques, performances, etc.). J'ai eu également l'opportunité de coordonner les *Fêtes de la mer et du nautisme*, la *Fête de la science, les Journées européennes du patrimoine, le Printemps des musées*, etc.

En 2005, je suis revenu dans ma région natale pour y prendre la barre de l'association *Les Rencontres du Fleuve*. En 5 ans, j'ai organisé deux biennales événementielles en alternance : *Les Rencontres du Fleuve* (festival itinérant des Arts et de l'Environnement) ainsi *que La nature pourrait vous plaire !* (découvertes artistiques et insolites en pleine nature). Ces deux manifestations complémentaires proposaient des escales portuaires et des parcours artistiques sur les rives de la Loire et des cours d'eau du département de la Loire-Atlantique.

Ce territoire m'a offert un terrain de jeu privilégié pour co-construire des projets avec les collectivités territoriales et offrir une programmation culturelle variée : rassemblements et lancements de bateaux fluviaux et maritimes, spectacles et déambulations artistiques autour des paysages, etc. Les actions développées ont mobilisé des associations issues des secteurs de l'environnement, du patrimoine et des arts, à une échelle régionale. L'aventure a pris fin en 2010 pour des raisons politiques.

En 2011, les vents m'ont porté en Camargue (Bouches du Rhône) pour accomplir la mission de responsable de la démarche éco-festival de la manifestation *Les Envies Rhônements*, organisée par le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, *Le Citron Jaune*. L'approche artistique d'un autre territoire d'eau français et la mise en place d'actions de développement durable y ont enrichi mon expérience.

En 2011 et 2012, le service jeunesse de la Ville de Nantes m'a confié la direction artistique du festival Spot. Détournement et questionnement urbain sont au cœur de ce projet, vitrine d'expression culturelle et artistique de la jeunesse nantaise (16-30 ans) dans l'espace public.

En 2012, j'ai créé l'association *Territoires imaginaires* afin de poursuivre ma démarche de révélation et de valorisation des territoires. Depuis 5 ans, différents concepts de festival ont vu le jour dans les régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine : *Détour(s) à Paimboeuf* (balades et escales artistiques autour des paysages et du patrimoine de la ville), *L'eau de Là* (découvertes culturelles et artistiques des paysages au bord de l'eau dans l'Agglomération de Pornic : 14 communes), *Itinérance Atlantique* (festival itinérant des arts et des pêcheries au carrelet du littoral et des estuaires), etc.

J'interviens également en qualité de conseiller artistique dans l'Est de la France ainsi qu'au Luxembourg et en Belgique pour le projet Interreg *Itinérance aquatique*. En parallèle, je transmets régulièrement mon expérience et mes savoir-faire à des étudiants (master culture-patrimoine-tourisme, animation jeunesse, etc).

ENCATC: What are the qualities and competences you have that help you to manage the association?

Christophe Guiho: Curiosity and creativity, I am known for my perseverance as well, an essential quality. Having a good knowledge of how a territory is organised, the ability to carry out projects for events, and the professional network that I have are my main assets.

ENCATC : Quelles sont les qualités et compétences que vous avez qui vous aident à gérer votre association ?

Christophe Guiho : Curieux et créatif, on reconnaît ma persévérance, qualité indispensable. La bonne connaissance de l'organisation d'un territoire, la maîtrise de la conduite de projets événementiels et le réseau professionnel dont je dispose constituent mes principaux atouts.

ENCATC: How did you obtain financial funding and use it to get your association up and running?

Christophe Guiho: In 2013 through the strength of my professional network, the association was entrusted with two missions from communities. They made it possible to create my part-time position and take charge of the *Territoires imaginaires* operation (co-working space, insurance, etc.) and also to initiate a concept of poetic and artistic development of landscapes.

While created in Pornic (Loire-Atlantique), the project has expanded and we are working today on the French Atlantic coast around the three estuaries of the Loire, Charente and Gironde.

Today, this activity represents an important part of the association's budget. We are currently working on the *2018, European Year of Cultural Heritage* label and we are preparing the *Itinérance Atlantique* festival. A first census of this heritage is also undertaken in Europe. It makes us imagine we will be able to be active soon in other countries, especially in Italy's Po Delta.

ENCATC : Comment avez-vous obtenu des fonds de démarrage et comment les avez-vous utilisés pour mettre votre association sur les rails ?

Christophe Guiho : Dès 2013, deux missions ont été confiées par des collectivités à l'association, forte de mon réseau professionnel. Elles ont permis de créer mon poste à temps partiel et de prendre en charges le fonctionnement de *Territoires imaginaires* (espace de travail co-working, assurance, etc.) et aussi d'initier un concept pour révéler et valoriser par l'art des paysages au bord de l'eau et des pêcheries au carrelet.

Né à Pornic en Loire-Atlantique, le projet s'est étendu et nous intervenons aujourd'hui sur la côte Atlantique française autour des trois estuaires de la Loire, de la Charente et de la Gironde.

L'eau de Là 2017 - Balade fluviale avant l'installation de feu de la Cie Carabosse - Cheix-en-Retz

Cette activité représente aujourd'hui une part importante de l'économie de l'association. Nous travaillons actuellement à la labellisation *2018, Année Européenne du patrimoine culturel* et préparons le festival « Itinérance Atlantique » autour des pêcheries au carrelet de la côte Atlantique française. Un premier recensement de ce patrimoine est aussi entrepris en Europe. Il nous fait imaginer d'intervenir bientôt dans d'autres pays, notamment en Italie dans le Delta du Pô.

ENCATC: What has been the greatest challenge you have encountered?

Christophe Guiho: Before creating *Territoires imaginaires*, I always worked for communities that already had a budget dedicated to project development or for associations that had recourse to recurring economic resources even if it was necessary to defend that budget every year.

Today it is my duty to look for the fund for each project proposed by *Territoires imaginaires*. This financial dimension is vital to pay my salary, the costs of running the association as well as the professionals (one administrator, artists, technicians, one graphic designer, one communication and press relations manager, etc.). Nothing is ever guaranteed, and this insecurity is sometimes difficult to manage.

Because of a lack of financial means, it is not always possible for me to delegate tasks and responsibilities. In addition to my job of designing and planning events in territories, finding the financial resources for each of them and coordinating their implementation, I sometimes find myself overwhelmed by tasks that should not fall to me.

However, as our projects are progressively adopted by territories, the trust of the partners and communities, the support and the commitment from the team and the Board of *Territoires imaginaires* are all assets for the association's structuring and the sustainability of the projects that make me hope to be able to devote more time to my core activity and thus to the development of the association.

ENCATC: Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ?

Christophe Guiho : Avant de créer *Territoires imaginaires*, j'ai toujours travaillé pour des collectivités qui disposaient déjà d'un budget dédié au développement de projets ou à des associations conventionnées qui bénéficiaient de ressources économiques récurrentes même s'il fallait chaque année défendre son budget.

Désormais, je dois rechercher des financements pour chacun des projets proposés par *Territoires imaginaires*. Cette économie est nécessaire pour me salarier, de payer les charges de fonctionnement de l'association et de rémunérer des professionnels (administrateur, artistes, techniciens, graphiste, chargé de communication et de relations presse, etc). Rien n'est jamais acquis et cette insécurité est parfois difficile à gérer.

Par manque de moyens financiers, il ne m'est pas toujours possible de déléguer des missions. Outre mon travail qui consiste principalement à inventer et à programmer des événements sur les territoires, à trouver les ressources financières pour chacun d'eux et à coordonner leur mise en œuvre, je me trouve parfois submergé par des tâches qui ne devraient pas m'incomber.

Toutefois, l'adoption progressif de nos projets par les territoires, la confiance des partenaires et des collectivités, le soutien et l'engagement des équipes et du Conseil d'administration de *Territoires imaginaires* sont des atouts pour la structuration de l'association et la pérennisation des projets qui me font espérer pouvoir consacrer plus de temps à mon

cœur d'activité et ainsi au développement de l'association.

ENCATC: What advice would you give to students or young professionals who are looking to start their own association or project?

Christophe Guiho: I encourage them to practice the activity they would like to develop professionally during their studies. Knowledge of content and practices expected from their future activity and laying the foundations of their own network are essential to build up their professional background.

I also advise them to be curious, to identify the singularity of their initiative, to know their audiences well and to persevere in the face of obstacles during the course of their project, especially if it is innovative and original.

They will need drive, have to master appropriate language elements and take into account the context of the moment and always adapt !

ENCATC: Quels conseils donneriez-vous aux étudiants ou aux jeunes professionnels qui cherchent à démarrer leur propre association ou projet ?

Christophe Guiho : Je les encourage à pratiquer pendant leurs études l'activité qu'ils souhaiteraient développer professionnellement. La connaissance du contenu et des pratiques de leur future activité et la construction de leur propre réseau constituent leur bagage professionnel.

Je leur conseille aussi d'être curieux, d'identifier la singularité de leur initiative, de bien connaître leurs interlocuteurs auxquels ils feront face et de persévérer face aux obstacles dans la réalisation de leur projet, surtout si celui-ci est innovant et original.

Il leur faudra donner envie, maîtriser des éléments de langage appropriés et prendre en compte le contexte du moment et toujours s'adapter !

ENCATC: What keeps you motivated and moving forward?

Christophe Guiho: For years, I have travelled in territories in search of their identities. I discover new landscapes and meet the inhabitants whether they are elected, technicians or citizens, adults or children, active or retired and from all backgrounds. All this nurtures my knowledge of their territory and stimulates my imagination to create forms that reveal and enhance it.

Continuing to create cultural and artistic projects accessible to a wide audience, to question and involve this public by taking new paths, to offer people a new perspective on the landscapes that surround them and to promote an art of living well together in a territory, such is my ambition.

Over time interweaving culture and territories has become a passion. To create a proximity between territories on the water's edge, the arts and the inhabitants is undoubtedly the defining thread of my approach.

ENCATC : Qu'est-ce que vous motive et vous fait aller de l'avant ?

Christophe Guiho : Depuis des années, je parcours les territoires à la recherche de leur identité. Je découvre de nouveaux paysages et rencontre les habitants qu'ils soient élus, techniciens ou citoyens, adultes ou enfants, actif ou retraités et de tous milieux. Tout ceci nourrit ma connaissance de leur territoire et stimule mon imagination pour créer ensuite des formes qui le révèlent et le valorisent.

Continuer de créer des projets culturels et artistiques accessibles à un large public, interroger et impliquer ce public en empruntant de nouveaux chemins, lui proposer un nouveau regard sur les paysages qui l'entourent et favoriser un art du bien vivre ensemble sur un territoire, telle est mon ambition.

Entrelacer Culture et Territoire est devenu au fil du temps, une passion. Créer une connivence entre les territoires d'eau, les arts et les habitants est assurément le fil « bleu » de ma démarche.

Learn more about
Territoires imaginaires:

http://territoires-imaginaires.fr/

https://www.facebook.com/Territoires-imaginaires-394991843952141/

PHOTO CREDITS: page 13 "Christophe Guiho" by pesberg.com, "La Nuit des pécheries 2015 - Pornic © Patrice Giraud, page 14 "Les Rencontres du Fleuve" 2006 - Cie Mécanique Vivante © Nicolas Auvinet-www.scopic.fr, page 15 Détour(s) à Paimboeuf 2016 - Expérience sonore de Sandy Ralambondrainy © David Gallard; page 17 L'eau de Là 2017 - Balade fluviale avant l'installation de feu de la Cie Carabosse - Cheix-en-Retz © fersen sherkann photography