

DOCUMENT D'INFORMATION : ÉTUDES DE CAS SUR LES ARTS COMME VECTEUR DE L'ÉVOLUTION SOCIALE

JOUR 2 – 11 MAI – 13 h 45-15 h

Les arts nous aident à jeter un regard critique sur les enjeux de justice sociale, à imaginer d'autres possibilités et à bâtir un monde plus équitable. Ils permettent aux gens et aux communautés de raconter leurs histoires. Dans les Amériques et partout dans le monde, les artistes et les organismes adoptent des approches novatrices afin de contribuer à l'engagement citoyen et à l'évolution sociale.

L'art met en lumière et permet de résoudre des questions de justice sociale, car il humanise et matérialise les émotions, les revendications et les craintes de ceux qui n'ont peut-être pas d'autres moyens d'exprimer leurs préoccupations. L'art peut nous inciter à l'action : il suscite des émotions vives et brutes.

La pratique des artistes socialement engagés – on est loin de l'art communautaire d'origine et de l'animation communautaire – rend les gens maîtres de leur destin, resserre les liens communautaires et pousse à l'action, ce qui crée les conditions favorables à une compréhension commune des différents points de vue.

Cette pratique peut servir de catalyseur au règlement des problèmes et à la résolution des conflits ainsi que de critique des récits historiques et des normes sociales dominantes. À cet égard, le *processus* de création a autant de valeur que le « produit fini ».

Les pratiques locales des années 1970, dont beaucoup ont permis à toute une génération d'artistes de voir l'art comme un bien commun associé à l'intérêt public et au développement communautaire, sont parvenues à maturité et les définitions ont évolué. Les pratiques actuelles sont en plein essor et toutes les formes d'engagement sont concernées : on parle maintenant d'arts et de justice sociale, de revitalisation de quartiers, de rapprochement communautaire, de transformation culturelle, d'arts participatifs, de l'art socialement utile, de participation citoyenne et d'arts pour le changement. D'ailleurs, les pratiques se chevauchent de plus en plus dans différents secteurs, et ce croisement s'accompagne de la responsabilité de clarifier le champ d'action et les intentions.

Les intervenants examineront ce domaine diversifié grâce à des études de cas bien précises. Ils se pencheront sur les pratiques exemplaires, les exemples de réussites et les défis à relever.

« Là où les arts fleurissent, la liberté d'expression fleurit. L'art peut renforcer d'emblée le pouvoir d'agir des membres les plus vulnérables de la société. »

[\(https://www.weforum.org/agenda/2017/01/how-can-artists-lead-dramatic-social-change/\)](https://www.weforum.org/agenda/2017/01/how-can-artists-lead-dramatic-social-change/)

QUESTIONS

- *Comment les artistes et les organismes s'impliquent-ils dans les communautés afin d'agir positivement sur la société?*
- *Quelle est la meilleure façon d'aborder le processus de vérité et de réconciliation et les autres moments qui ont marqué la pratique artistique engagée?*
- *Quels sont les plus grands défis que doivent relever les artistes et organismes engagés?*
- *Quelles réussites les intervenants ont-ils personnellement connues ou à quels succès ont-ils personnellement contribué?*
- *Quel rôle jouent les organismes publics de soutien aux arts et à la culture dans l'avancement des questions sociales?*

MODERATOR

CAROLYN WARREN (CANADA)

Directrice générale, Programmes de subventions aux arts, Conseil des arts du Canada

Carolyn Warren était jusqu'à récemment conseillère principale en arts au Banff Centre, après avoir occupé le poste de vice-présidente, Programmes artistiques. À ce titre, elle a supervisé une programmation audacieuse et variée faisant appel à des artistes à différentes étapes de leur carrière dans les domaines des arts visuels, numériques et médiatiques, des arts du spectacle (théâtre, danse, musique et opéra), des arts littéraires et de la traduction, des arts autochtones et des arts interdisciplinaires. Précédemment, elle a oeuvré comme gestionnaire des programmes culturels à la CBC, à Montréal, où elle était responsable de la programmation locale et nationale des émissions parlées et musicales pour Radio One et Radio 2, de la programmation télévisuelle du réseau qui comprenait la diffusion de productions indépendantes de réalisateurs québécois, ainsi que des initiatives en ligne pour CBC Books. Tout au long de sa carrière, Carolyn Warren a touché à toutes les pratiques artistiques que soutient le Conseil, et ce, dans différents contextes et dans une optique pancanadienne. Par ailleurs, elle défend fortement l'adoption des technologies numériques dans la production et la diffusion de l'art actuel.

SPEAKERS

CRISTÓBAL BIANCHI (CHILI)

Artiste, directeur de rédaction, fondateur du collectif d'artistes Casagrande

Artiste, directeur de rédaction et universitaire chilien, Cristóbal Bianchi oriente ses travaux de recherche sur la rencontre entre l'espace public, la poésie et le spectacle. De 2015 à 2017, il était chercheur au Hemispheric Institute of Performance and Politics de l'Université de New York. Il est actuellement chercheur et professeur associé au département des beaux-arts de l'Université du Texas à Austin. Titulaire d'un doctorat en études culturelles de l'Université Goldsmiths de Londres, il a enseigné et donné des ateliers dans diverses universités au Chili, au Costa Rica, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est l'un des membres fondateurs du collectif d'artistes Casagrande à Santiago du Chili. Ce groupe, qui a vu le jour en 1996, est réputé pour l'organisation, dans des espaces urbains et aériens au Chili, en Argentine, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Croatie, en Italie et en Angleterre, de projets artistiques interdisciplinaires, locaux et transnationaux axés sur la collaboration. Directeur de rédaction, il a élaboré la plateforme en ligne Observatorio Cultural du Conseil national de la Culture et des Arts du Chili. Il a récemment codirigé l'ouvrage *Pioggia di poesies su Milano/Bombardeo de poemas sobre Milán* (2016), recueil de poèmes tirés du spectacle que Casagrande a présenté en 2015 dans le ciel de Milan, en Italie : « Bombardement de poèmes ». www.loscasagrande.org

RHODNIE DÉSIR (CANADA)

Chorégraphe et directrice artistique de RDCréations, productrice exécutive du BOW'T TRAIL

Femme d'affaires culturelles, chorégraphe, et oratrice charismatique, Rhodnie Désir est une voix contemporaine ancrée dans ses racines africaines (Afrique centrale et occidentale) et le legs de la population d'ascendance africaine. Elle fait résonner l'expression des peuples qu'elle rencontre dans neuf œuvres chorégraphiques et plus de 2 200 actions culturelles pour la jeunesse (par l'intermédiaire de la compagnie DÊZAM). Ces créations s'orientent dans une perspective socialement engagée et politiquement subtile qui permet d'établir des liens dynamiques entre les souvenirs collectifs et les expériences actuelles. En 2016, son oeuvre phare *BOW'T* (Canada, États-Unis et Burkina Faso) donne naissance au projet international d'avant-garde *BOW'T TRAIL*, documentaire et expérience chorégraphique (www.bowttrail.com) qui la conduit en Martinique, en Haïti, au Mexique et à Halifax (en Nouvelle-Écosse). *BOW'T TRAIL* était aussi le seul projet d'Amérique du Nord à figurer dans la programmation culturelle francophone des Jeux olympiques de 2016 au Brésil. Lauréate d'un des Grands Prix Lys de la Diversité en 2016 et présidente du MAI (Montréal, arts interculturels), elle est souvent invitée comme conférencière (dans des cégeps et des universités au Québec et lors d'événements organisés par l'UNESCO), en plus d'être chroniqueuse culturelle (pour la radio CIBL et le magazine *Dance Current*).

TITO HASBUN (EL SALVADOR)

Directeur consultant, Asociación de Arte para el Desarrollo

Artiste multidisciplinaire canado-salvadorien, Tito Hasbun a participé, en 2006, à la création du projet artistique Suchitoto-Stratford qui visait à jumeler les villes de Suchitoto (El Salvador) et de Stratford (Canada) et à faire connaître le projet EsArtes de Suchitoto, lancé en mars 2010. Coordonnateur technique à l'origine, il a porté plusieurs chapeaux afin de pouvoir mener à bien le projet et maintenir le meilleur cap qui soit pour en réaliser la vision. Il est actuellement directeur consultant de l'Asociación de Arte para el Desarrollo. Ces dernières années, il s'est fait le champion de la mise en place d'une nouvelle direction à l'Asociación afin que les jeunes artistes gagnent en autonomie et puissent gérer eux-mêmes leurs projets.

MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN (COLOMBIE)

Chef de la direction, Fondation nationale Batuta

María Claudia Parias Durán est une gestionnaire culturelle colombienne qui a élaboré et mis en oeuvre des politiques internationales et locales pour renforcer et promouvoir l'industrie culturelle dans son pays. Elle a été directrice des affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères de la Colombie. Elle a aussi occupé le poste de secrétaire générale de la commission colombienne de coopération avec l'UNESCO et a représenté le pays dans des forums multilatéraux visant à conclure des ententes sur des questions culturelles. María Claudia Parias Durán a dirigé l'Orchestre philharmonique de Bogotá et agi comme conseillère auprès de la Direction des arts du ministère de la Culture. Professionnelle chevronnée des médias, elle a fait paraître plusieurs publications culturelles. Elle a aussi remporté le prix national Simón Bolívar en journalisme culturel. À l'heure actuelle, elle est chef de la direction de la

fondation Batuta. Elle a reçu de nombreux prix et témoignages de reconnaissance pour avoir favorisé l'éducation musicale équitable et inclusive et avoir permis à des enfants vivant dans des zones vulnérables d'avoir accès à de la formation tout au long de leur vie. Il s'agissait d'améliorer leur sort par des pratiques collectives et l'inclusion sociale et ainsi de protéger leurs droits et la diversité culturelle en Colombie.

ANGIE LESLYE PONT CHAMORRO (RAPA NUI, ÎLE DE PÂQUES)

Artiste, passeuse culturelle et commissaire d'exposition

Artiste, passeuse culturelle et commissaire d'exposition, Angie Pont étudie, perpétue et transmet la culture de Rapa Nui grâce à la tradition orale héritée de ses prédécesseurs. Elle connaît notamment la tradition orale ancrée dans l'*a'amu tuai* (récits ancestraux), le *kai kai* (jeu de ficelle), le *riu* et l'*ute* (chants traditionnels) ainsi que la musique et la danse traditionnelles. Locutrice native, elle a créé des pièces, des oeuvres musicales et des danses avec la compagnie Maori Tupuna. Citons notamment *Te a'amu o te haka'ara ma'ohi Rapa nui*, histoire des descendants du peuple Maohi Rapa nui, et *Tatou e piri nei pahe hau ma'ohi Rapa nui*, union du peuple de Rapa Nui. Angie Pont a mis en avant sa culture lors de divers concours (dans le volet culturel). Ingénieure touristique (Université de la mer, Chili, 2006) et gestionnaire culturelle (Universidad de Chile, 2017), elle a travaillé comme directrice de la chambre de tourisme de Rapa Nui (de 2006 à 2009), puis comme responsable provinciale du bureau local du tourisme, au service national du tourisme (de 2010 à 2016). Elle travaille aujourd'hui dans le domaine de la gestion culturelle au sein de l'organisme Peu Tupuna (2017), qui cherche à réunir les meilleurs défenseurs de la culture dynamique de Rapa Nui et à encadrer les efforts de perpétuation, de transmission, de préservation et de protection du patrimoine immatériel de l'île.

RESSOURCES

- [State of the Art: A Report on Art for Social Change in Canada](#), International Centre of Art for Social Change, 19 avril 2016
- <http://www.animatingdemocracy.org/publications/papers-essays-articles>
- <http://www.animatingdemocracy.org/aesthetic-perspectives>
- [The case for 'socially engaged arts': navigating art history, cultural development and arts funding narratives](#), Marnie Badham, RMIT University, Globalism Institute, 2010
- [Social circus and health equity: Exploring the national social circus program in Ecuador](#), Jennifer Beth Spiegel, Maria-Christina Breilh, Arturo Campaña, Judith Marcuse et Annalee Yass, Arts & Health, 3 juillet 2014
- <https://www.icasc.ca/resources>
- <https://www.icasc.ca/directory>