

LE RYTHME DES ARTS DANS LA VILLE (SOCIALEMENT CRÉATIVE)

Isabel André, Jorge Malheiros, André Carmo
IGOT – UNIVERSITÉ DE LISBONNE, PORTUGAL

MONTRÉAL, UQÀM – AVRIL 2011

Ce que nous voulons discuter

Quand on decontextualise les 'fine arts' (les détachant de son cadre social conventionnel) pour les développer dans un milieu défavorisé, elles peuvent fonctionner en tant que véhicules importants de:

- ▣ Inclusion sociale
- ▣ Renforcement des compétences, des ressources et des libertés/autonomie
- ▣ Changement des rapports sociales/de pouvoir

En tant que facteurs d'innovation sociale: Les arts où et pourquoi?

Où

- Espaces urbains qui combinent différents types d'adversités (sociales, économiques et physiques-environmentales) donnant lieu à des privations variées mais aussi à un stigma et à la manque d'expectatives (incertitude et des horizons fermés)

Pourquoi la plus-value des arts là

- (Re)construire l'identité locale en contextes de diversité culturelle récente
- Engendrer un sens collective
- Développer la pensée critique, participer et décider

Arts et communauté locale

En général:

- Communication (langages transversales)
- Créativité (l'art s'affirme par la distinction et l'originalité)
- Pensée critique (questionner)

Dans les communautés défavorisées:

- Estime de soi/fierté
- Emancipation
- Reconnaissance sociale

Surmonter l'estigme et les privations

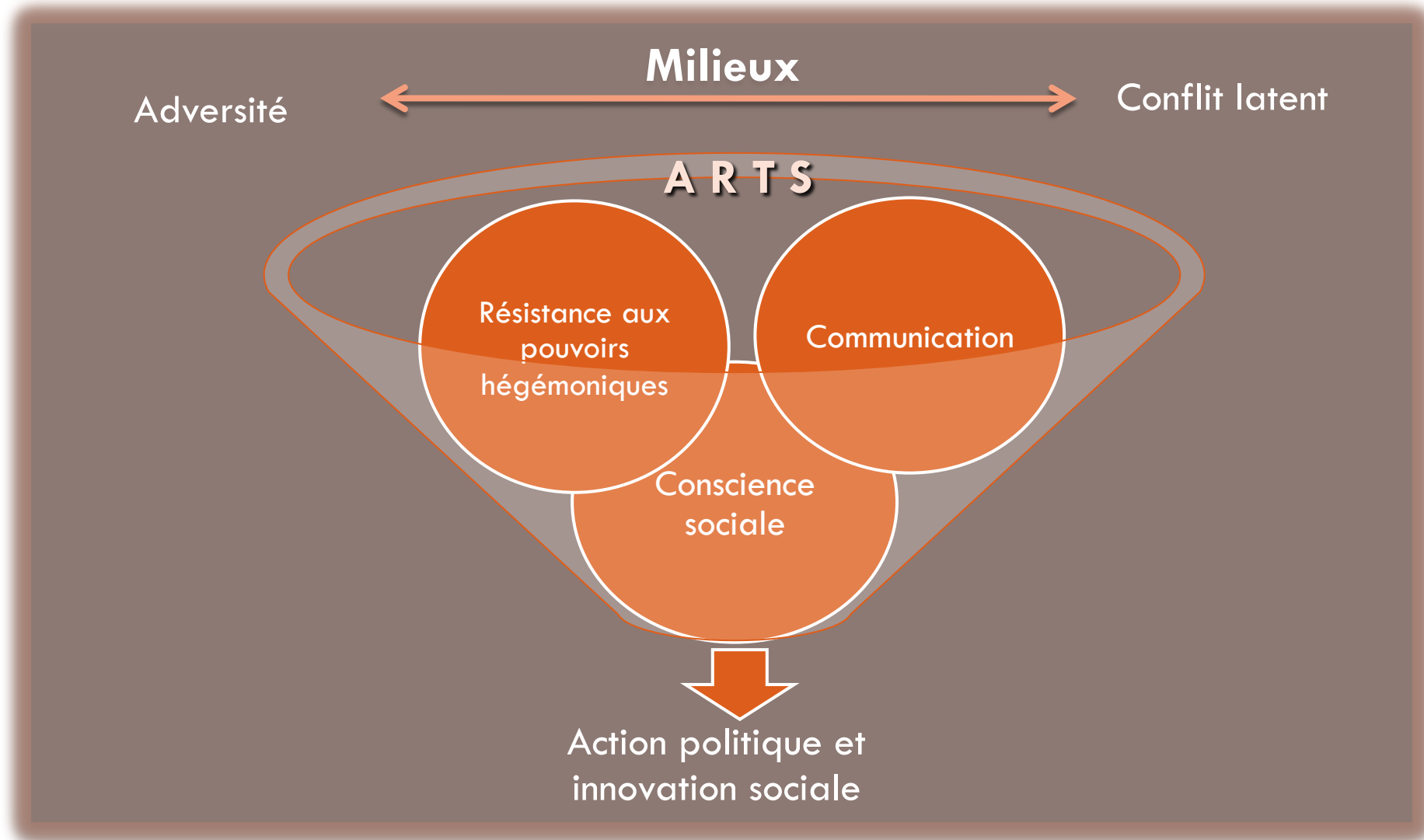
De la culture substrat à la culture ressource

Arts et lieux (territorialité)

- Différenciation/distinction dans la 'mer' de la mondialisation culturelle
- Capital symbolique et patrimoine
- Construction de milieux créatives (inspiration, défis, stimule)
- Esthétique des espaces publics – capacité de accueil et promotion de la réunion et du partage
- Qualification des équipements publics
- Diversification et qualification des offres culturelles

Du conflit à l'innovation sociale à travers les arts

2 cas pour réfléchir

1. Théâtre de l'Opprimé

2 cas pour réfléchir

Concerto Estreia da Orquestra Geração - Zambujal

24 de Março 2010

13:45

EB1/JI Alto do Moinho - Zambujal

2. Orchestre Génération

Le Théâtre de l'Opprimé et l'Orchestre Génération: les défis de l'innovation sociale

Pourquoi ces deux cas?

- Le théâtre et la musique classique – des 'fine arts'
- Des expériences placés dehors du contexte conventionnel (social et spatial)
- Un processus de diffusion Sud>Nord (le contraire des hiérarchies classiques)
- Rôle pédagogique – l' exigence d'effort et de la persistance associé a la poursuite d'un objectif commun, au travail collectif et a l'acquisition de compétences techniques

Le Théâtre de l'Opprimé et l'Orchestre Génération: les défis de l'innovation sociale

Quelles contributions à l'innovation social?

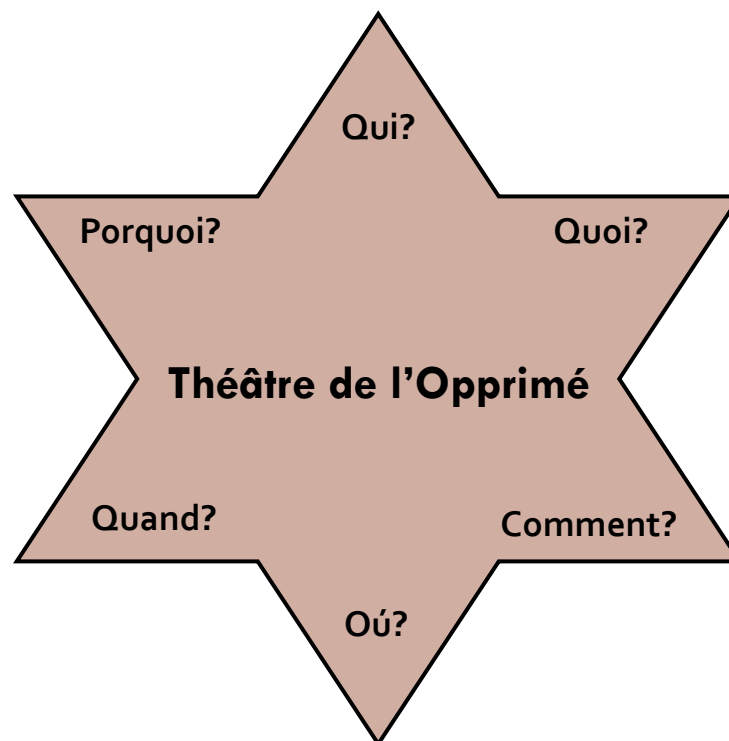
- Pédagogie – compétences et ressources
- Image/symbolique - surmonter le stigma
- Développement social - mitiger les privations
- Politique et citoyenneté – changement des rapports de pouvoir/intervention politique

L'origine

Augusto Boal (Brésil)

Combat à la
dictature

Années 70

Groupes de théâtre qui
cherchent à renforcer la
citoyenneté politique
d'après les activités
théâtrales

Dissolution de la frontière acteur/
spectateur (spect-acteur)

Le son, le parole et l'image
(esthétique) sont originales

Adaptation de la 'Pédagogie de
l'opprimé' (Paulo Freire) au
théâtre

Expérimentation – Brésil,
Pérou, Argentine

1° Groupe – Paris (exile)

L'origine

Promotion de la discipline, de la persistance du sens collective et de l'estime de soi

---

Années 70

José Antonio Abreu (Venezuela)

Orchestres infantiles et juvéniles

Apprentissage par l'imitation

Objectives partagés (une pièce musical)

Dans les quartiers défavorisés de Caracas et d'autres villes de Venezuela

---

La géographie

Théâtre de l'Opprimé	El Sistema
<p>De l'Amérique du Sud pour le Monde: Années 70 – Boal expérimente et développe des expériences de TO au Brésil et en divers pays de l'Amérique Latine où il a été exilé Quand le Brésil devient une démocratie (années 80) le TO retourne et connaît une grande importance 1986 – CTO-Rio</p> <p>En Europe: L'exile conduit Boal à Paris (années 70) où il fonde le premier groupe organisé – CTO-Paris</p> <p>Aujourd'hui le TO est présent en plus de 70 pays</p>	<p>De la Venezuela pour le Monde: Avant les années 2000 – intense diffusion à l'Amérique Latine surtout au Brésil et Argentina 2008 – US (Chicago, Baltimore, NYC, San Antonio) 2009 – South Afrique 2008/2009 – Abreu won 2 international prizes 2010 – Australie - Sistema 2010 – India - The Child's Play Foundation</p> <p>En Europe: 2000 – France – Orchestre à l'École 2007 – Portugal – Orquestra Geração 2007 –Allemagne - Jedem Kind ein Instrument 2008 – UK – In Harmony 2008 – Ecosse – Big Noise 2009 – Autriche – Vorlaut</p>

Au Portugal – bref portrait

Théâtre de l'Opprimé

Depuis 2005

Aujourd'hui:

- ✓ 10 groupes au Portugal, 7 à la Région de Lisbonne
- ✓ Presque 100 acteurs
- ✓ Les instructeurs/multiplicateurs sont les artistes les plus responsables et compétentes (ceux qui sont reconnues en tant que leaders)
- ✓ Le support financier vient des spectacles, de l'activité de formation et surtout de la municipalité de Lisbonne et des programmes financés para la UE (p.ex. FSE et EQUAL). Il vient aussi des fondations et associations.

Orchestre Génération

Depuis 2007

Aujourd'hui:

- ✓ 14 orchestres au Portugal, 12 à la Région de Lisbonne
- ✓ Presque 1000 enfants participant
- ✓ 70 jeunes chefs d'orchestre
- ✓ Le support financier vient des municipalités, du PO Régional de Lisbonne, de la UE (p.ex. EQUAL) mais aussi des fondations (Gulbenkian) et des grandes entreprises

Développer des compétences et des ressources

Théâtre de l'Opprimé	Orchestre Génération
<p>Apprentissage par l'expérience pratique (la stratégie de mise en scène) et formation au niveau thématique</p> <p>Identification collective d'un problème significatif pour le groupe (vue en tant que oppression)</p> <p>Problématisation - compréhension du problème dans un contexte plus large (ascèse) et présentation des divers alternatives de solution (discussion entre un protagoniste et un antagoniste)</p> <p>Discussion et débat (avec le public) des alternatives</p>	<p>Le principe de l'apprentissage est l'imitation (mimétisme)</p> <p>Le fonctionnement est collective – l'orchestra – guidé par l'intérêt commun de interpréter une musique</p> <p>La collaboration surmonte la compétitivité</p> <p>Le travail exige discipline et effort individuelle</p> <p>Il y une responsabilisation des enfants et un 'trade-off' entre la participation à l'orchestre et la garde de son instrument, dans un côté, et le comportement à l'école (présence et réussite), de l'autre côté</p>

Surmonter le stigma et les privations

Théâtre de l'Opprimé	Orchestre Génération
<p>Le stigma fonctionne en tant que 'trigger' pour l'activité théâtrale.</p> <p>Le processus du TO permet de discuter, problématiser et trouver des solutions pour quelques types de privations/oppressions</p> <p>Pour quelques jeunes le TO est un trampoline pour une expérience professionnel (p.ex. au cinéma)</p> <p>Le réseau nationale et internationale du TO fait augmenter significativement le capital social des jeunes défavorisés</p>	<p>La reconnaissance social attribuée à la musique symphonique fait stimuler l'estime de soi (des enfants mais aussi de ses parents et de sa communauté)</p> <p>Ça fait aussi effacer le stigma social et cultural associé aux quartiers les plus déprivés bien que à la communauté y résidente</p> <p>L'importance de la scène et des applaudissements</p> <p>Le capital relationnel acquis à travers la participation à l'orchestre et aux nombreux évènements au dehors du quartier, de la ville et même du pays peut revenir un ressource important dans l'avenir des enfants, en termes du parcours scolaire et de l'emploi</p>

Changer les relations de pouvoir / intervention politique

Théâtre de l'Opprimé

Le TO peut lever des actions sociales spécifiques (p.ex. en termes de sexualité ou de environnement urbain et santé publique)

Production artistique (esthétique) contre hégémonique – les textes, les sons et les images sont faites par chaque groupe et transmettent ses problèmes

Mettre dans la sphère publique des problèmes liés à des groupes sociaux marginalisés

Orchestre Génération

Acquis d'une langage universelle à travers laquelle peut devenir plus facile la communications des problèmes

Promouvoir les capacités de leadership

Approximation entre le habitus des élites et ces des groupes socialement marginaux:

Conclusions § les contributions du Théâtre de l'Opprimé et de l'Orchestre Génération pour l'innovation sociale

En commun

□ Pédagogie

- acquisition des capacités
- moyens forts de communication
- esprit collective

□ Développement social

- mitiger les privations à travers la production de capital social (réseaux national et international)

Conclusions § les contributions du Théâtre de l'Opprimé et de l'Orchestre Génération pour l'innovation sociale

Différences

- Image/symbolique - surmonter le stigma
  - ▣ TO – discussion des problèmes qui font la exclusion et débat sur les solutions alternatives
  - ▣ OG – estime de soi (individuel et collective) à travers la reconnaissance sociale

- Politique et citoyenneté – changement des rapports de pouvoir/intervention politique
  - ▣ TO – levier des actions sociales et politiques bien que production artistique contre hégémonique
  - ▣ OG - approximation entre le habitus des élites et ces des groupes socialement marginaux

Réflexions ...

- Le TO exprime 'la parole des exclus' et a une liaison directe à l'activisme politique mais il concerne un petit nombre de jeunes
- Le TO suit des stratégies proactives et explicites d'intervention politique avec l'objectif de changer des rapports de pouvoir
- La OG concerne un grand nombre d'enfants et des jeunes mais elle fait dépendre l'innovation sociale du processus de decontextualisation d'une expression artistique associée aux élites ce qui facilite la reconnaissance sociale
- La OG suit des stratégies de transposition qui ouvrent les horizons sociaux des participants

... et questions

Est-ce que les effets des stratégies du TO sont reconnues et soutenables au niveau des communautés locales et des territoires?

Est-ce que le potentiel des OG va contribuer pour le changement des rapports de pouvoir? Où sert simplement comme processus de renforcement des compétences et véhicule d'autonomie et de estime de soi?

**Deux routes complémentaires
pour l'innovation sociale?**