



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**COME2ART: Introducing a collaborative scheme between artists & community members
fostering life skills development and resilience through creative placemaking**

Contract number: 2020-1-EL01-KA227-ADU-094692

Erasmus + project, Partnerships for Creativity



« Un programme de compétences de vie à travers les arts
dans le contexte de la création de lieux créatifs »



This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Module 6

Le rôle social de l'artiste en tant que leader dans le soutien des activités créatives au niveau communautaire

Introduction

Le rôle de l'artiste, suite au développement de l'art relationnel, est devenu celui qui agit dans un contexte communautaire, de l'espace commun, et suivant cette approche il s'est vu comme porteur de pratiques qui impliquent les citoyens. L'artiste assume ainsi un rôle social et prend soin du lieu communautaire et de l'implication de ceux qui le vivent. L'artiste devient cette figure « hétérotopique » qui est ainsi capable de générer des espaces de rencontre différents de la routine de la ville, amenant ceux qui y vivent à se rapporter d'une manière nouvelle et différente à eux-mêmes et à l'autre. Dans ce module nous examinerons les meilleures pratiques de ces actions et nous tenterons de fournir une méthodologie qui pérennise leur diffusion. Ce module se compose de 2 unités.

Unité6.1 : Art relationnel : différentes approches artistiques vers la communauté

Cette unité présente aux apprenants la naissance d'un art relationnel des dernières décennies.

Cette unité comprend :

- Qu'est-ce que l'art relationnel (comme l'a théorisé Nicolas Bourriaud)
- Différentes approches de l'Art Relationnel et études de cas (différence entre Art Participatif, Art Relationnel et Œuvre Partagée)
- Comment l'art peut-il être thérapeutique ?

Unité6.2: simulation pratique

2



This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Cette unité introduit les apprenants à s'exercer avec la conception d'une hypothétique atelier d'art proposant une méthode projet.

Cette unité comprend :

- Introduction à la tâche (définir le public auquel s'adresse l'atelier, identifier les besoins, définir les objectifs à atteindre, définir l'espace d'action et le cadre.
- Simulation de travail d'équipe
- Partage du discours et résumé final

Les principaux objectifs d'apprentissage de ce module sont :

- Distinguer les opérations artistiques pouvant être réalisées en relation avec le public
- Montrer le rôle de l'artiste en tant que leader dans une communauté
- Satisfaire la méthodologie pédagogique de l'apprentissage par la pratique
- Comprendre et appliquer les exercices de leadership artistique dans divers contextes

Évaluation

Le niveau de réalisation des objectifs d'apprentissage sera évalué à travers :

- Questionnaire (au début et à la fin)
- Évaluation de groupe après simulation



Unité 6.1

Art relationnel : différentes approches artistiques vers la communauté

Cette unité présente aux apprenants la naissance d'un art relationnel des dernières décennies comme l'a théorisé Nicolas Bourriaud. Montrer la différence entre les multiples approches que l'artiste peut avoir envers la communauté. Mettre en valeur les objectifs que l'artiste doit atteindre pour devenir thérapeutique envers les utilisateurs.

Mots clés : Art relationnel, Approches multiples envers la communauté, Rôle de l'artiste par rapport à un bénéficiaire

A l'issue de cette unité, les apprenants seront capables de :

- Identifier quand et comment un art relationnel s'est développé
- Distinguer les opérations artistiques pouvant être réalisées en relation avec le public
- Reconnaître les objectifs que l'artiste doit atteindre pour devenir un leader dans le maintien d'activités créatives au niveau communautaire.
- Comprendre le leurapproprié attitudes envers la communauté





Le rôle social de l'artiste en tant que leader dans le soutien des activités créatives au niveau communautaire

Dans ce module nous parlerons du rôle de l'artiste et notamment de la façon dont sa façon de faire de l'art peut affecter la communauté.

Dans la partie théorique nous vous présenterons trois approches différentes que l'artiste peut utiliser pour créer une connexion avec le public.

Le premier exemple est l'art relationnel :

1. Esthétique relationnelle-Nicolas Bourriaud

2. Félix Gonzàles-Torres : comme un exemple de Esthétique relationnelle

Franco Vaccari travaille différemment avec le public, avec sa manière de faire de l'art participatif. L'artiste implique activement le public dans l'œuvre de création artistique, le public en suivant les instructions de l'artiste est devenu le personnage principal du processus de création.

3. Franco Vaccari -art participatif

La troisième méthodologie concerne la création d'une œuvre d'art qui consiste à créer une œuvre d'art en impliquant des personnes, en tant que communauté, dans le but de créer une œuvre d'art partagée.

Contrairement aux deux exemples précédents, cette façon d'approcher permet aux gens de participer de manière active, en apportant au moment de la création leurs sentiments, leurs émotions et leur histoire personnelle et en partageant tous ces contenus.

Une personne interagit avec les autres et chacun interagit avec le groupe en





mettant toutes les créations individuelles dans une sorte de relation communicante et par conséquent en même temps en étant influencé par les autres.

En fin de compte, l'œuvre d'art n'a de sens que par l'union d'une œuvre d'art unique réalisée par un seul participant, devenant une preuve concrète de l'expérience communautaire.

4. Opera Condvisa (illustration partagée)

5.« Legarsi alla Montagna »(Liaison à la montagne) par Maria Lai : comme un exemple d'œuvre réalisée par la communauté

En parlant d'implication communautaire, l'œuvre d'art partagée représente une autre façon de communiquer, différente de l'esthétique relationnelle et l'art participatif car il s'agit d'un travail simultané et concerté, dans un lieu qui doit être différent de l'environnement quotidien : lieu hétérotopique.

Le bénéficiaire doit être impliqué de manière correcte et consciente par l'artiste, c'est pourquoi l'artiste doit faire les bons choix afin d'arriver habilement à la production finale de l'œuvre d'art.

Dans cette situation, l'artiste est devenu un artiste hétérotopique.

Notre objectif est de vous fournir toutes les exigences et conditions pour permettre la planification et le bon développement de ce type de processus.

1. Esthétique relationnelle-Nicolas Bourriaud

Le commissaire français Nicolas Bourriaud a publié en 1998 un livre intitulé



Esthétique relationnelle quia formulé une thèse sur le tournant de l'art vers la participation, l'expérience et l'ensemble des relations humaines.

Il a défini le terme comme suit :

Un ensemble de pratiques artistiques qui prennent comme point de départ théorique et pratique l'ensemble des relations humaines et leur contexte social, plutôt qu'un espace indépendant et privé.

Il considérait les artistes comme des facilitateurs plutôt que comme des créateurs et considérait l'art comme une information échangée entre l'artiste et les spectateurs. L'artiste, en ce sens, donne au public accès au pouvoir et aux moyens de changer de perspective.

L'artiste peut être considéré comme le catalyseur de l'art relationnel plutôt que comme le centre.

D'où vient notre obsession actuelle pour l'interactivité ? Après la société de consommation et l'ère de la communication, l'art contribue-t-il encore à l'émergence d'une société rationnelle ? Nicolas Bourriaud tente de renouveler notre approche de l'art contemporain en se rapprochant au plus près des œuvres des artistes, et en révélant les principes qui structurent leur pensée : une esthétique de l'interhumain, de la rencontre, de la proximité, de la résistance aux formatages sociaux.

L'objectif de l'esthétique relationnelle est de produire les outils qui nous permettent de comprendre l'évolution de l'art d'aujourd'hui. Certains artistes analysés dans cette perspective sont Felix Gonzalez-Torres, Louis Althusser, Rirkrit Tiravanija et Félix Guattari.





Approfondissement :

<https://somethingcurated.com/2018/02/14/a-guide-to-relational-aesthetics/>

<https://www.youtube.com/watch?v=uunzjLbSX4>

<https://www.youtube.com/watch?v=4cqyg7Oder0&t=686s>

2. Félix Gonzàles-Torres : comme un exemple de Esthétique relationnelle

Félix Gonzàlez-Torres est né à Cuba en 1957. Toute sa production artistique est un vaste projet autobiographique qu'il a souhaité partager avec le public. Gonzàlez-Torres aborde souvent des thèmes profonds tels que les injustices sociales, les inégalités économiques, l'homophobie, la maladie et la mort. Il aborde ces problématiques avec une délicatesse et une beauté à la fois visuellement et moralement riches. Ses œuvres n'agressent pas le regard et les sentiments ; tout est implicite, discret et fluide. Son art repose sur le pouvoir de la simple évocation, qui transforme des objets ordinaires en instruments de poésie, et repose sur le pouvoir de la participation car sans public l'œuvre n'a pas le même sens.

Son œuvre ne représente pas seulement la maladie et son épuisement sur le corps, mais elle représente l'amour entre la personne qui souffre de la maladie et celle qui est là pour la soutenir et souffrir avec elle. Il s'agit toujours du lien entre les gens, de leurs sentiments et de leurs émotions.

Dans plusieurs de ses œuvres, il utilise des bonbons sucrés comme représentation de l'amour : si l'on pense à offrir des bonbons à un être cher le jour de la Saint-Valentin, des bonbons dans une boîte avec des fleurs le jour de la fête des mères, les bonbons sont depuis longtemps liés à l'affection et à





l'amour. Pendant que le bonbon est mangé, tandis que le corps commence à disparaître, l'amour demeure.

Félix Gonzàles-Torres engage le public dans ce sentiment personnel d'amour et l'invite à en profiter.

Il implique le public en évoquant, chez celui qui mange le bonbon, un souvenir, un sentiment, une émotion qui évoque cet amour ressenti par l'artiste.

Approfondissement :

<https://www.felixgonzalez-torresfoundation.org/works/c/candy-works>

<https://www.youtube.com/watch?v=37bSb-aQ4BM>

3. Franco Vaccari - Art relationnel

Depuis le début de sa carrière artistique, dans la seconde moitié des années 1960, Franco Vaccari a orienté ses recherches sur trois thèmes majeurs : la dissolution de l'objet esthétique moderniste ; l'utilisation de la photographie, du film et de la vidéo afin d'engager le spectateur dans un processus de participation et de critique des médias ; l'accent mis sur les conditions spatiales, physiques et temporelles de la perception, avec une référence particulière à l'espace public urbain.

Ces éléments situent la production artistique de Vaccari dans un domaine particulier de l'art conceptuel caractérisé par l'émergence de pratiques basées sur la participation directe du spectateur/spectateur à la production d'œuvres souvent éphémères et temporaires. L'artiste n'agit plus comme un auteur original et autonome, mais déclenche un événement dont il ne contrôle pas les résultats. En conséquence, l'œuvre est générée « en temps réel ». Il se développe en fonction de la manière dont le spectateur le perçoit et y réagit, contribuant





fortement à façonner son sens.

«Exposition en temps réel numéro 4»

« La différence entre les événements, les performances et les expositions en temps réel est une différence de structure. Alors qu'en fait les premiers se développent de manière linéaire et obéissent dans les différentes phases à des programmes précis prédéterminés, les expositions en temps réel ont pour élément caractéristique la possibilité d'une rétrospection. -action, c'est-à-dire de rétroaction" (Franco Vaccari, 1978).

Ainsi, l'environnement n'est pas « l'espace d'exposition » ni même « d'action », bien au contraire c'est « l'espace de relation » ; l'œuvre n'est pas une « donnée conçue par l'artiste », bien au contraire un « processus déclenché par l'artiste ».

L'exposition en temps réel, connue sous le nom de Laissez une trace photographique de votre passage, installe un simple kiosque photo dans la galerie avec une pancarte demandant aux visiteurs d'ajouter une image au mur. C'était et reste à la fois une œuvre conceptualiste idéale et un emblème de l'intérêt de l'artiste à provoquer un événement sans contrôler ses résultats-révélateurs. Chacun est libre de laisser sa trace comme bon lui semble, à sa manière et sans restriction.

"[...] J'ai installé un Photomatic (un de ces photomatons qu'on trouve dans les grandes villes) et une pancarte en quatre langues invitant les visiteurs à laisser une trace photographique de leur passage. J'ai simplement déclenché le processus en prenant la première photofixe "

Franco Vaccari, 2007

Approfondissement :





<https://www.youtube.com/watch?v=xVpoTG1xg4k>

<https://www.youtube.com/watch?v=KS4yutgnYpl&t=469s>

4. Opéra Condivisa (oeuvre partagée)

La traduction littérale de cet objet est « œuvre d'art partagée », mais cette définition ne représente pas complètement le sens profond de ce processus de création.

Lors de la création de cette œuvre d'art, tout le monde est le créateur d'une seule œuvre d'art dans sa forme complète.

L'œuvre d'art n'a une grande valeur que si toutes les parties sont ensemble et unies.

Cette méthodologie est théorisée et pratiquée par « Terapeutica Artistica » (la traduction littérale est art thérapeutique, mais le sens est un peu différent) : c'est un cours académique organisé à Brera (Milan)- Italie.

À la base de ce cours, il y a une pensée : ce que l'expérience artistique peut apporter dans la vie des gens, c'est une recherche phénoménologique centrée sur ce qu'il y a en dessous, sur quel est l'effet bénéfique de faire de l'art pour une seule personne ou un groupe impliqué dans le processus de création.

« Terapeutica Artistica » est la pratique d'un art au pouvoir thérapeutique, capable de réhabiliter, de régénérer, grâce auquel il est possible de prendre soin de soi de manière créative, profonde et unique.

Suivez le lien :

<https://therapeuticartistica.it/>

Exemples d'Opéra Condivisa :



- avec des enfants -
<https://www.youtube.com/watch?v=yIK1onJv4QY&t=207s>
- adultes
bénéficiaires <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xD6jdhKJwxA>
- personnes
handicapées <https://www.youtube.com/watch?v=05sQXdDRc5s>
- une exposition
<https://terapeuticartistica.it/giardini-segreti-dedicato-a-laura-tonani/>

Dans "Opera condivisa", vous pouvez clairement remarquer les caractéristiques de chaque participant et son style dans la création de quelque chose. Dans ce processus, l'artiste est coprotagoniste et, s'il le souhaite, il peut participer à la séance artistique.

Le processus de création est basé sur le partage profond de chaque sensation, sentiment et idée, sans faire fondre les traits des participants car chacun maintient sa particularité.

5. « Legarsi alla Montagna » (Liaison à la montagne) par Maria Lai : comme un exemple d'œuvre réalisée par la communauté

Maria Lai était une artiste italienne connue pour ses œuvres multimédias explorant les traditions artisanales et le folklore de son île natale, la Sardaigne.

Sa pratique combinait le tissage, la broderie, l'écriture et le dessin et utilisait des matériaux domestiques comme les textiles, le fil et les livres.

Les mouvements Art Informel et Arte Povera ont profondément influencé le développement artistique de Lai.





« Legarsi alla Montagna »(Liaison à la montagne)

« Legarsi alla montagna » était un événement qui commençait le 8 septembre 1981, l'action collective durait trois jours, impliquant la quasi-totalité des 1 000 habitants de la ville et nécessitait près de 17 milles de ruban de denim bleu clair. Le ruban serpentait le long des rues secondaires, s'étendait entre les balcons, grimpait sur les clochers des églises et atteignait finalement le sommet du mont Gedili, qui domine la ville isolée et rocheuse. L'événement combinait des éléments de land art, de performance et d'installation. Mais le ruban a également forgé un rapprochement symbolique et physique dans un lieu où les querelles familiales et même la violence s'étendaient sur des générations.

Pour voir l'intégralité de l'action collective :

<https://www.youtube.com/watch?v=0rVoN64Fz-o>

Approfondissement :

<https://www.youtube.com/watch?v=UY8INLwBivU&t=22s>



Unité 6.2: Atelier sur la méthodologie proposée

Introduction

Cette unité introduit les apprenants à s'exercer avec la conception d'un atelier d'art hypothétique fournissant une méthode de projet. Au début un vademecum avec la méthode projet sera partagé avec les participants. Après cela sera introduit une tâche avec ces points : définir le public auquel l'atelier s'adresse, identifier les besoins, définir les objectifs à atteindre, définir l'espace d'action et le cadre. Les artistes seront répartis en groupes de travail dans lesquels ils devront planifier une simulation pour un hypothétique laboratoire. Les participants remplissent un document numérique partagé qui respecte les points du vademecum. Ce document sera l'outil à confronter lors du partage final. En effet chaque groupe devra faire une brève présentation qui sera commentée par les autres.

Mots clés: méthode projet, groupes de travail, apprentissage par la pratique, parole partagée

Résultats d'apprentissage :

A l'issue de cette unité, les apprenants seront capables de :

- Expérimenter une méthodologie qui permet à l'artiste d'organiser des activités créatives pour la communauté
- Développer les compétences de travail en équipe
- Organiser un projet
- Expliquer un projet personnel

14



This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Programme of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



- Comparez les idées
- Communication et collaboration avec les technologies numériques
- Écoute les autres artistes de l'équipe de travail avec respect
- Partager des idées et de la motivation en groupe

WORKSHOP

Selon les connaissances acquises, les participants à la formation seront invités à concevoir un projet selon les caractéristiques et instructions suivantes :

1. Diviser en groupes
2. Créer un projet
3. Objectif du projet :

Participation d'une communauté de près de 20 personnes (18-40 ans) et son rapport au territoire

4. Calendrier à suivre pour le projet :

- Utilisateurs
 - Caractéristiques
 - Besoins

(Si les usagers ont une pathologie physique ou mentale, expliquer leurs difficultés ou handicaps. Si les usagers vivent dans une réalité marginalisée, décrire la situation en question et les problématiques liées à l'exclusion sociale).

- Capacité à travailler en groupe
- Partie
 - Description du lieu où se déroule le projet
 - Conseils pour transformer un lieu commun en espace hétérotopique



- Paysage
- Programme
- Matériaux
 - Caractéristiques
 - Explication du choix des matériaux (non pas une description de leurs caractéristiques, mais une référence à leurs significations latentes) et de leurs effets
- Objectifs
 - À propos des gens
 - Concernant la dynamique de la société
 - À propos du lieu
 - Concernant l'œuvre d'art
- Durabilité du projet
 - Environnemental
 - Possibilité de poursuivre le projet de manière autonome, dans le futur, grâce à la participation des utilisateurs / de l'entreprise / de ceux qui ont travaillé / des bénévoles et grâce à d'autres partenaires qui soutiennent ledit projet

5. Brève description de l'atelier

6. Retour d'expérience et discussion sur le sujet de l'atelier, les objectifs atteints et l'expression des sentiments et émotions

