

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 cadre de la création création de lieux »*

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 7

Promouvoir l'engagement civique à travers des initiatives de revitalisation communautaire basées sur l'art

Introduction

Avant que les artistes engagés n'assument un rôle actif et de premier plan en tant que catalyseurs de la résilience créative au niveau local, ils doivent d'abord être formés et familiarisés avec la notion d'engagement communautaire, son importance et la manière dont il peut être réalisé à travers l'art et la création de lieux créatifs. Lorsque vous vous concentrez sur les défis sociaux, les opportunités de transport en commun, les problèmes de sécurité, les crises de santé publique ou d'autres problèmes qui ont un impact sur la vie d'un résident, les arts devraient être l'un des outils que vous envisagez d'utiliser. L'idée selon laquelle les artistes, les designers ou les organisations artistiques ont un rôle à jouer dans le façonnement d'une communauté est au cœur de ce module.

Ce module vise à fournir une référence introductive aux artistes et aux travailleurs culturels sur la manière d'utiliser l'art dans le domaine social et, plus spécifiquement, à décrire le rôle que les initiatives basées sur l'art peuvent jouer pour favoriser l'engagement civique et donner aux communautés les moyens de faire face aux défis et de faire face aux difficultés. problèmes. Ce module est composé de deux unités

Unité 7.1 : Définition des termes

La première unité tente de fournir une définition introductive des principaux termes avec lesquels le module tente d'élaborer.

Cette unité comprend :

- Engagement communautaire

- Communauté
- Art
- Importance de l'engagement communautaire

Unité 7.2 : Engagement communautaire à travers l'art

Cette unité fournit aux artistes et aux travailleurs culturels une brève compréhension des caractéristiques que les projets artistiques doivent considérer pour promouvoir l'engagement communautaire et comment cela peut être fait.

Cette unité comprend :

- Caractéristiques de l'art socialement engagé
- Comment les artistes peuvent responsabiliser les communautés grâce à des initiatives basées sur l'art

Les objectifs d'apprentissage de ce module sont :

- Familiarisation avec les termes
- Compréhension de l'importance de l'engagement communautaire
- Comprendre et appliquer des initiatives basées sur l'art pour autonomiser les communautés

Évaluation

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

- Questionnaire
- Conversation de groupe
- Entretien 1 à 1 avec un artiste-éducateur
- Évaluation des résultats créatifs résultant du processus d'apprentissage

Unité 7.1: Définition des termes

Introduction

Premièrement, il doit être précisé que l'autonomisation de la communauté, la promotion d'une citoyenneté active qui conduit à la cohésion sociale et construit le capital humain et social sont l'objectif final des initiatives dites basées sur l'art. Le rôle de l'art et de la création d'espaces créatifs doit être conçu comme l'outil à utiliser pour parvenir à l'autonomisation de la communauté mentionnée ci-dessus.

7.1.1 Engagement communautaire

Selon l'organisation non gouvernementale Americans for the Arts, l'engagement communautaire est défini comme l'engagement actif des individus à participer et à contribuer à l'amélioration de leur quartier, de leur communauté, de leur ville et il est vital pour des communautés saines et une démocratie saine.¹ Dans ses termes les plus simples l'engagement communautaire est **la processus d'implication et de collaboration active avec des individus, des groupes, des institutions et d'autres parties prenantes dans diverses activités, décisions et initiatives qui affectent la vie, le bien-être et l'environnement dans lequel ils vivent. Il s'agit d'une approche participative qui cherche à construire des relations solides, favoriser la collaboration et donner aux gens les moyens de s'approprier les problèmes qui les concernent et d'obtenir des résultats durables à long terme.**

7.1.2 Communauté

Le mot « communauté » est un terme général utilisé pour définir des groupes de personnes, qu'il s'agisse de parties prenantes, de groupes d'intérêt ou de groupes de citoyens. Une communauté peut être un emplacement géographique

¹ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PDF_p.5

(communauté de lieu), une communauté d'intérêt similaire (communauté de pratique) ou une communauté d'affiliation ou d'identité telle qu'une industrie ou un club sportif.²

L'« engagement communautaire » est donc un processus stratégique ayant pour objectif spécifique de travailler avec des groupes identifiés de personnes, qu'ils soient liés par une situation géographique, un intérêt particulier ou une affiliation, afin d'identifier et de résoudre les problèmes affectant leur bien-être.³

7.1.3 Arts

Le terme « art » est utilisé pour refléter le large éventail de disciplines et d'expressions artistiques qui comprennent la danse, la musique, le théâtre, les arts visuels et médiatiques, les arts littéraires, les arts traditionnels et populaires, ainsi que nos ressources et infrastructures culturelles, y compris les artistes individuels, institutions culturelles, organismes locaux de promotion des arts, diffuseurs et prestataires artistiques⁴.

Les arts peuvent jouer et jouent effectivement un rôle unique en favorisant l'engagement des citoyens en proposant de nouvelles façons de voir un monde de plus en plus complexe et en fournissant un espace créatif dans lequel des problèmes difficiles peuvent être abordés et des solutions peuvent prendre forme.

7.1.4 Pourquoi l'engagement communautaire est-il important ?

Compte tenu de la complexité des problèmes d'une communauté donnée – où les approches traditionnelles se sont révélées inefficaces voire non inclusives à

² <https://www.deeca.vic.gov.au/communities-and-regions/community-charter>

³ <https://aese.psu.edu/research/centers/cecd/engagement-toolbox/engagement/what-is-community-engagement>

⁴ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PD.p.5

l'extrême – l'engagement communautaire permet une meilleure compréhension des besoins et des aspirations des communautés. Les relations constructives entre les communautés et les institutions gouvernementales rendent l'engagement communautaire non seulement souhaitable, mais nécessaire et viable, car il est susceptible de conduire à des décisions publiques plus équitables et durables et d'améliorer la qualité de vie des communautés locales.

Comme il est indiqué, « l'engagement communautaire est important car il prend des mesures pour influencer les parties prenantes ayant un pouvoir gouvernemental, politique ou financier afin de mettre en œuvre des projets et des politiques publics qui profitent principalement aux communautés individuelles et stimulent le changement social ». ⁵

D'après Allan Bassler⁶ un processus qui engage les citoyens :

- Augmentez la probabilité que les projets ou les solutions soient largement acceptés. Les citoyens qui participent à ces processus font preuve d'un engagement significatif pour contribuer à la réalisation des projets.
- Créer des solutions plus efficaces. S'appuyer sur les connaissances locales d'un groupe diversifié crée des solutions pratiques et efficaces.
- Améliorer les connaissances et les compétences des citoyens en matière de résolution de problèmes. Les participants découvrent les problèmes en profondeur. Une meilleure connaissance leur permet de voir plusieurs aspects du problème. Les citoyens peuvent mettre en pratique leurs compétences en communication et en prise de décision.

⁵ <https://granicus.com/blog/why-is-community-engagement-important/>

⁶ Bassler, A. et coll., "[Développer un engagement citoyen efficace : un guide pratique pour les dirigeants communautaires](#)" Centre pour la Pennsylvanie rurale, 2008. p. 6

- Autonomisez et intégrez des personnes d'horizons différents. Les groupes qui se sentent ignorés peuvent acquérir un plus grand contrôle sur leur vie et leur communauté. Lorsque des personnes de différents secteurs de la communauté travaillent ensemble, elles découvrent souvent qu'elles ont beaucoup en commun. En incluant diverses voix, les voix généralement marginalisées ou négligées sont activement habilitées au sein de leur communauté à participer à la prise de décision qui affecte leur vie quotidienne.
- Créer des réseaux locaux de membres de la communauté. Plus il y a de personnes qui savent ce qui se passe et qui sont prêtes à travailler pour atteindre un objectif, plus une communauté a de chances de réussir à atteindre ses objectifs.
- Créez plusieurs occasions de discuter de vos préoccupations. Des discussions régulières et continues permettent aux gens d'exprimer leurs préoccupations avant que les problèmes ne deviennent trop importants ou hors de contrôle.
- Augmenter la confiance dans les organisations communautaires et la gouvernance. Travailler ensemble améliore la communication et la compréhension. Savoir ce que le gouvernement, les citoyens, les dirigeants des communautés et les organisations peuvent et ne peuvent pas faire peut réduire les conflits futurs.

Unité 7.2 : Engagement communautaire à travers l'art

Introduction

La promotion de l'engagement civique par le biais d'initiatives de revitalisation communautaire fondées sur les arts constitue une approche puissante pour favoriser le développement communautaire, encourager la participation active et renforcer la cohésion sociale. En tirant parti des arts, de la culture et de la créativité, de telles initiatives peuvent relever divers défis auxquels sont confrontées les communautés et contribuer à leur bien-être général. Les artistes et les organismes artistiques favorisent la participation citoyenne à travers les arts en rassemblant les gens pour comprendre et aborder des problèmes complexes, et en engageant le public de manière plus significative grâce à l'expérience créative.⁷

Ce qui peut mieux décrire l'interconnexion entre les initiatives basées sur l'art et l'autonomisation des communautés est le terme « art socialement engagé » (SEA). Le terme trouve ses racines à la fin des années 1960 et rassemble des connaissances issues d'autres disciplines telles que l'ethnographie, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la pédagogie et l'éducation.⁸ Les artistes qui souhaitent travailler avec les communautés peuvent bénéficier des connaissances accumulées par d'autres disciplines, apprendre certains de leurs outils et les utiliser à travers l'art dans des initiatives et des projets significatifs capables de relever les défis auxquels une communauté est confrontée.

Communauté est un mot communément associé au SEA. Non seulement chaque projet SEA dépend d'une communauté pour son existence, mais de tels projets sont également des mécanismes de développement communautaire.

⁷ https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/2008_NAPR_full_report.PDF p. 5

⁸ Helguera Pablo, Art socialement engagé : un manuel de matériaux et de techniques, 2008 p.14

7.2.1 Caractéristiques de l'art socialement engagé

Selon Pablo Helguera⁹, l'art socialement engagé présente les caractéristiques suivantes :

- **Les rapports sociaux comme facteur de son existence** :Ce qui différencie l'art socialement engagé des autres formes d'art, comme une peinture qui sera exposée dans un musée, c'est l'interaction sociale qui se proclame art. Bien qu'il n'y ait pas d'accord complet sur ce qui constitue une interaction ou un engagement social significatif, ce qui caractérise l'art socialement engagé est sa dépendance à l'égard de l'interaction sociale, qui peut conduire à une vision sociale plus large.

une motivation qui peut générer un engagement communautaire. La clé du succès d'un projet réside dans la compréhension du contexte social dans lequel il se déroulera et de la manière dont il sera négocié avec les participants ou le public en question. Lorsqu'un artiste entre dans l'un de ces contextes, il se trouve soudainement confronté à des dynamiques sociales complexes et inconnues, exprimées dans des termes et des codes culturels différents de ceux auxquels il est habitué, sinon cela peut conduire à une mauvaise expérience tant pour les artistes que pour les artistes. participants.

- **Construire le capital social**: Les projets basés sur les arts impliquent souvent une collaboration et un travail d'équipe. En réunissant les membres de la communauté pour travailler sur une entreprise créative commune, les relations sont renforcées et des liens sociaux se forment. Ce capital social accru facilite une plus grande coopération et un soutien mutuel entre les résidents.

---

⁹Helguera Pablo, Art socialement engagé : un manuel de matériaux et de techniques, 2008

- **Résoudre les problèmes locaux :** Les initiatives de revitalisation communautaire visent souvent à relever des défis locaux spécifiques, tels que les zones dévastées, la criminalité ou les disparités économiques. En impliquant les artistes et les membres de la communauté dans le processus, ces initiatives peuvent générer des solutions et des approches innovantes pour résoudre efficacement ces problèmes.
- **Éducation et développement des compétences:** Les programmes artistiques peuvent servir de plateformes d'apprentissage et de développement des compétences. Les ateliers, les cours et les opportunités de mentorat peuvent doter les membres de la communauté de nouvelles capacités et renforcer leur confiance en eux, créant ainsi des citoyens plus actifs et engagés.
- **Célébration de l'identité culturelle:** Adopter et célébrer le patrimoine culturel local à travers des initiatives artistiques suscite la fierté et un sentiment d'identité parmi les résidents. La préservation des traditions culturelles et de l'histoire renforce le tissu communautaire et encourage un engagement actif dans les affaires locales.
- **Améliorer les espaces publics:** Transformer les espaces publics grâce à l'art peut insuffler une nouvelle vie aux zones négligées, les rendant plus accueillantes et inspirantes. Ceci, à son tour, encourage les membres de la communauté à utiliser et à prendre soin de ces espaces, favorisant ainsi un sentiment d'appropriation et de responsabilité.
- **Durabilité à long terme:** En impliquant la communauté dans la planification et l'exécution de ces initiatives, il y a plus de chances d'atteindre une durabilité à long terme. Les résidents sont plus susceptibles de s'occuper des changements apportés par les projets s'ils ressentent un sentiment d'appartenance et de connexion avec eux.

- **Se concentrer sur les spécificités du processus et du site** : Dans le cas du SEA, c'est le processus lui-même – la fabrication de l'œuvre – qui est social. Nous ne savons pas vraiment se soucier du résultat; il est important de comprendre pourquoi nous agissons et d'apprendre à agir de manière efficace. La matérialité de l'œuvre d'art est facultative et la plupart du temps même éphémère. Les artistes doivent comprendre les complexités de la communauté avec laquelle ils doivent travailler, comment rassembler les gens afin de créer des liens sociaux qui peuvent promettre un impact et un changement communautaire à long terme. L'objectif des projets SEA est de devenir une plateforme ou un réseau de participation des autres, afin que les effets du projet perdurent au-delà de sa présentation éphémère.
- **Inclusivité et participation** : Les initiatives artistiques peuvent être conçues de manière à encourager la participation de divers membres de la communauté, y compris des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités. Cette inclusivité favorise un sentiment d'appropriation et d'appartenance parmi les membres de la communauté, les rendant plus susceptibles de s'engager dans le projet.

Un facteur du SEA qui doit être pris en compte est son expansion pour inclure des participants extérieurs aux cercles réguliers de l'art et au monde de l'art. Il s'agit d'un processus participatif auquel divers groupes de personnes sont invités à participer soit physiquement, soit via les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. Après cette interaction initiale, les espaces entrent dans un processus d'auto-identification, d'appropriation et d'évolution basé sur les intérêts et les idées du groupe.

Ce qui est important pour les artistes lorsqu'il s'agit de travailler avec des groupes divers dans des projets SEA, c'est d'être conscients de la manière dont émergent des scénarios interpersonnels et de la manière dont certains

d'entre eux peuvent être négociés en développant une meilleure compréhension des besoins et des intérêts des parties impliquées.

- **Promouvoir le dialogue et la compréhension:** L'art peut servir de support à des discussions ouvertes sur des sujets variés, y compris sensibles. Les membres de la communauté peuvent engager des dialogues à travers des expositions d'art, des performances ou des événements de contes, favorisant l'empathie, la compréhension et la coopération.

En conclusion, les initiatives de revitalisation communautaire fondées sur les arts ont le potentiel de créer des impacts positifs durables en favorisant l'engagement civique, en favorisant un sentiment d'appartenance à la communauté et en relevant les défis locaux de manière innovante. Ces initiatives permettent aux individus de jouer un rôle actif dans l'élaboration de l'avenir de leurs quartiers et de leurs villes.

7.2.2 Comment les artistes peuvent responsabiliser les communautés grâce à des initiatives basées sur l'art

L'art et la culture sont des atouts importants dans la planification et le développement communautaires. Travailler avec des artistes peut contribuer à améliorer l'engagement des parties prenantes dans la planification de plusieurs manières et contribuer aux plans et aux développements qui représentent et servent les personnes qui vivent dans une communauté.

Selon le National Endowment for Arts¹⁰, les artistes peuvent réaliser ce qu'on appelle l'engagement communautaire pour les raisons suivantes :

---

¹⁰Laura Zabel, Comment créer des lieux créatifs, National Endowment for the Arts, 2017, p.13

Les artistes amènent les gens à la conversation: Dans l'engagement et le développement communautaires, il existe un besoin et un désir bien compris d'obtenir l'avis des personnes qui vivent et travaillent dans la communauté elle-même. Les plans communautaires ont plus de chances d'être utiles, équitables et sains si les personnes qui vivent réellement dans la communauté sont représentées dans le processus de planification. Les artistes peuvent aider les organisateurs et les planificateurs à transformer les séances de contribution communautaire de réunions à faible participation en célébrations dynamiques et engageantes qui invitent à une participation et à une contribution plus diversifiées.

Les artistes peuvent voir au-delà : Les artistes peuvent aider les gens à visualiser l'avenir possible d'un lieu, en concevant des processus de planification communautaire pour traduire leurs espoirs et leurs rêves en politiques et en actions. En s'associant avec les leaders du développement communautaire et de la préservation historique, les artistes locaux ont pu s'imposer comme des partenaires et alliés clés, utilisant leurs compétences créatives pour impliquer leurs voisins dans l'imagination des futurs possibles pour le bâtiment et la communauté.

Les artistes mettent en valeur et soutiennent les atouts existants : Parfois, de grands projets de développement ont été mis en œuvre sans tenir compte du déplacement potentiel des populations des environs. Pour la plupart, les villes et les urbanistes reconnaissent qu'il s'agit d'une approche inéquitable et recherchent désormais des moyens de mettre en œuvre une planification qui encourage le développement sans déplacement. Les artistes peuvent aider les planificateurs à développer des projets qui soutiennent et célèbrent les forces uniques et importantes d'une communauté déjà en place.

Les artistes peuvent prototyper et expérimenter : En plus d'aider les gens à voir que les choses peuvent être différentes ou meilleures dans leur communauté, les artistes sont doués pour « se mettre à l'œuvre » et tenter de petites expériences

qui aident à tester de nouvelles idées. Souvent, les organisateurs communautaires et autres parties prenantes s'efforcent, à juste titre, d'arrêter de mauvaises choses arrivent dans un quartier et peuvent conduire à une atmosphère de méfiance entre les urbanistes et les résidents. En plus de soutenir ce travail visant à mettre fin à la mise en œuvre d'un développement inéquitable ou mal conçu, les artistes peuvent également aider les organisateurs et les groupes de quartier à marquer leur place, à exprimer leur voix et à apporter des changements de manière productive et créative.

Les artistes font partie de la communauté: Les artistes sont dans chaque quartier, dans chaque pâté de maisons. Les artistes sont des gens qui connaissent un lieu, l'aiment et qui utiliseront leur créativité pour exploiter son potentiel et ses opportunités. Une invitation aux artistes à utiliser leurs compétences créatives pour soutenir leur propre quartier peut aider à élaborer et à mettre en œuvre des plans authentiques, dynamiques, reflétant la vision commune de la communauté pour son propre avenir.

