

ARTS DE LA SCENE ET INTEGRATION SOCIALE

INVENTAIRE DE PROJETS

Rapport réalisé par Culture et Démocratie
Janvier 2009

Rédaction : Sabine Verhelst et Claire Walthéry

Avec le soutien du Service Education permanente – Direction générale de la Culture – Communauté
française Wallonie-Bruxelles

Introduction

Et si c'était le début d'un réseau européen initié par le British Council autour des arts et de l'insertion sociale...

Et si c'était une occasion pour Culture et Démocratie d'augmenter encore son réseau sur ces questions des rapport entre l'art et le travail social, entre l'art et l'école, entre l'art et la santé ...

Et si c'était l'occasion de rencontres avec des artistes et opérateurs culturels de différents pays européens tous préoccupés et engagés dans des actions culturelles et artistiques dans le champ du travail social...

Et si c'était un tremplin pour d'une publication sur ces expériences foisonnantes en Angleterre en lien avec celles que nous connaissons en Belgique...

Et si c'était ouvrir des portes pour que des travailleurs sociaux ou des artistes puissent se rendre là bas en stage de quelques mois...

Cela pourrait être tout cela à la fois car il y a là quelque chose de très riche qui a circulé tout au long de ce séjour : rencontres, énergies, beautés, émotions, corps en mouvements, territoires, couleurs, images, musiques, engagements, innovations, multiculturalités, rituels, langages, mémoires, environnements, populations, lieux, publics, créations, transdisciplinarités...

Du 11 au 13 mars 2008, le British Council (www.britishcouncil.be) invitait à Londres, dans le cadre du séminaire « Performing arts and social inclusion », des représentants d'associations qui mènent une réflexion et des actions culturelles et artistiques dans le champ du social. Les participants étaient issus des pays de l'Europe de l'ouest. L'objectif était de créer et renforcer des réseaux internationaux de partage d'expériences et de réflexions au départ de la présentation d'une série d'expériences menées en Angleterre.

L'Angleterre a traditionnellement toujours accueilli très largement sa population dans ses grandes galeries et musées puisque dès 1850, nous rappelle François Matarasso (essayiste, consultant et chercheur indépendant), la culture était un moyen d'intégration urbaine. Les arts communautaires britanniques poursuit-il prennent racine dans une longue tradition d'investissement de la culture comme « bien public ». Ces pratiques artistiques incluent la participation des publics les plus divers. Ces actions sont subventionnées aujourd'hui par le conseil des arts, les gouvernements locaux et sponsorisées également par des privés. On a bien senti lors de ce séjour la vitalité de ces actions soutenues avec des moyens importants à la fois publics et privés.

Les projets que nous avons eu l'occasion de connaître étaient soit des projets de quartiers menés avec les habitants, soit des projets qui étaient réalisés avec des groupes particuliers (par exemple des personnes handicapées, de jeunes délinquants, etc...). Dans ce cas, ces actions étaient aussi subventionnées par les services de justice, services de santé, etc...

Comme l'écrit aussi François Matarasso, ces projets sont guidés par 9 principes formulés par le gouvernement britannique dans le cadre de sa politique sur le rôle des arts et du sport dans la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle.

1. La valorisation de la diversité
2. Le contrôle local du projet
3. L'appui de la communauté
4. Des partenariats équitables
5. Des objectifs communs basés sur des besoins réels
6. Un travail flexible qui s'adapte constamment
7. Une vision établie sur la durée
8. La poursuite de la qualité dans tous les aspects de l'expérience

9. L'ancrage dans les courants populaires pour ouvrir des liens avec l'ensemble de la société.

www.culturepourtous.ca/articles/matarasso.htm

Nous vous invitons à partager avec nous ces riches découvertes au travers de cet inventaire que nous vous présentons ci-dessous.

Une quinzaine d'opérateurs culturels anglais nous ont présenté des projets artistiques menés avec et pour des publics généralement exclus. Nous les présentons ici brièvement et vous invitons à aller visiter leurs site web pour en savoir plus et pourquoi pas, à prendre contact directement avec les responsables pour des collaborations et des échanges d'idées ou de projets. A vous de jouer !

Claire Walthery et Sabine Verhelst
Pour Culture et Démocratie

A. Tous publics

1. Punchdrunk

Théâtre

Punchdrunk est une troupe de théâtre professionnelle sans lieu fixe dont la spécificité est d'investir des lieux insolites qu'ils transforment et décorent totalement.

Depuis 2000, chaque année, un spectacle multidisciplinaire est créé et remporte un vif succès. Décorateurs, architectes, designers, comédiens, danseurs, musiciens, collaborent et se forment mutuellement.

L'importance du projet demande la participation de beaucoup d'artistes, l'opportunité est donnée à de nombreux jeunes artistes de participer au spectacle et d'apprendre le métier. Le public est fort diversifié, il vit une expérience unique, à la fois collective et individuelle. Affublé d'un masque, il est plongé durant trois heures dans un décor de cinéma et suit son propre parcours à travers les nombreuses espaces qu'il choisit de découvrir. Certains sont investis par des artistes qui y jouent des scènes.

Le public est confronté à des sons, musiques, odeurs, décors envoûtants, ambiances et univers différentes. Il a l'occasion de boire et manger, de discuter, de danser, participer ou non. Spectacle à vivre absolument !

- Spectacle total, novateur et attractif qui ouvre de nouvelles perspectives et offre de multiples possibilités
- Ouvert et accessibles à tous les publics
- Multidisciplinarité et tremplin pour jeunes artistes
- Participation et interactivité du spectateur qui est libre de choisir où il veut aller et à quoi il veut participer

✉ Colin Marsh - www.punchdrunk.org.uk

2. Kneehigh Theatre Company

Théâtre

Compagnie de théâtre, basée en Cornouaille, qui travaille partout en Grande-Bretagne et au-delà en partenariat avec la communauté culturelle, associative et les habitants du lieu. Ils travaillent à l'échelle d'un territoire généralement en perte d'identité : un ancien site minier, un ancien chantier naval, un quartier historique en destruction, un village abandonné...

Au départ, le principe est de travailler avec la nature, le paysage... ce qui demande la participation de beaucoup de monde (volontaires non acteurs).

Le principe est de travailler dans et avec l'espace, le lieu, le paysage, la population et ses spécificités. Installations plastiques *in situ*. Spectacle théâtral sous forme de parcours. Utilisation des quatre éléments (terre, eau, feu, air). Thématiques en lien avec l'identité, l'histoire, la mémoire. Spectacles créés par, pour et avec le lieu et ses habitants. Partenariats avec différents pays.

- Casse les frontières entre publics et acteurs (immersion des artistes et collaboration avec une communauté)
- Mise en scène de rituels touchant à l'identité des participants
- L'art devient le reflet de l'identité d'une communauté
- Interdisciplinarité
- Mixité des publics
- Travail à la commande, collaborations internationales

✉ Sue Hill – shill@edenproject.com
www.kneehigh.co.uk
www.wildworks.biz

---

3. Foundation for Community Dance

Danse

Créée en 1986, cette fondation soutient le développement de compagnies de danse pour toutes les personnes généralement exclues (handicapés, personnes âgées, immigrés, pauvres...) en Grande-Bretagne et à l'étranger.

Les projets sont généralement financés par le secteur social, de la santé, de la justice, et par la culture.

→ Réseau réunissant, encourageant et finançant tous les acteurs dans ce domaine

✉ Ken Bartlett - info@communitydance.org.uk
www.communitydance.org.uk

---

4. Tan dance

Danse

Tan dance possède le Baglan Community Center qui est un lieu dédié à la danse comme outil d'éducation, d'intégration et de développement social pour les personnes, les groupes et les communautés. Cette compagnie non-professionnelle travaille avec des équipes et des chorégraphes professionnels. Elle a créé une compagnie de danse de jeunes garçons. Elle est ouverte à tous (valides, non-valides, tous les âges et origines sociales). Elle organise des stages, ateliers, formations, crée des spectacles...

✉ Carol Braun - tan.dance@virgin.net
www.tandance1.btinternet.co.uk

---

5. Tricycle Theatre Company

Théâtre

Centre culturel situé dans un quartier très populaire et mixte de Londres, fréquentés par de nombreuses communautés culturelles. Soutien à l'écriture, commandes de pièces de théâtre, 10 productions annuelles (de cultures différentes). Lieu mixte : cinéma, galerie d'art, espace d'ateliers et stages pour enfants.

→ Travail de citoyenneté.

→ Un jour par semaine « pay what you can ».

→ Travail avec et pour la population d'un quartier difficile et multiculturel.

✉ Mary Lauder - www.tricycle.co.uk

---

6. Arts depot

Pluridisciplinaire

Centre culturel londonien proposant de multiples activités culturelles pour tous les publics. Programmation et projets innovants et pluridisciplinaires. Important service éducatif.

✉ info@artsdepot.co.uk
www.artsdepot.co.uk

---

7. Dance United

Danse

Fondée en 2000, Dance United est une organisation qui développe des projets de danse au service de l'intégration sociale dans tout le Royaume-Unis et à l'étranger.

Publics : enfants, jeunes, femmes sans-abris, enfants travailleurs, détenus...

Se base sur des partenariats et est à l'écoute des associations de terrain.

Programme de formation pour les artistes intervenants.

The Academy

Une académie de danse pour jeunes (délinquants, décrochage scolaire...) située à Bradford qui propose un challenge physique, mental et artistique qui aide les stagiaires à découvrir leur potentiel et leur capacité à réussir et se dépasser.

- Programme-pilote fort intéressant pour jeunes en décrochage scolaire et délinquants.
- Documents de présentation et évaluation

✉ Nikki Crane - info@dance-united.com
www.dance-united.com

---

8. The Shout

Musique

Chorale de 60 chanteurs professionnels de formations et de cultures différentes (jazz, opéra, godspel, musique indienne, classique, folk...) fondée en 1998. Enregistrements et concerts souvent de grande envergure et dans des lieux insolites.

- Mixité des genres musicaux. Sons et attitudes originaux.
- Lieux de représentation et événements insolite et grand public (bateaux sur la Tamise, mines...)
- Mise en scène de la musique.

✉ Orlando Gough - www.theshout.org

B. Pauvreté

1. Cardboard Citizens

Théâtre

Cette compagnie théâtrale professionnelle travaille à Londres, avec et pour les sans-abris et les sans-papiers. Ceux-ci sont à la fois créateurs, acteurs et publics.

- Utilisation des techniques du théâtre-forum.
- Lieu insolite et permanent aménagé sous une arcade du pont du métro aérien.
- Mélange des publics.
- Système de fundraising.

✉ Sarah Murphy – sarah@cardboardcitizens.org.uk
<http://cardboardcitizens.org.uk/>

C. Handicap

1. Anjali Dance Company

Danse

Compagnie de danse contemporaine professionnelle d'handicapés mentaux qui tourne dans des lieux culturels professionnels. Ils travaillent avec de grands chorégraphes et orchestres. Elle propose des stages, formations et des tournées avec ses spectacles.

- Professionnalisme et qualité pour personnes handicapées mentales
- Intégration et reconnaissance des handicapés mentaux

✉ Roger Farrell – roger@anjali.co.uk
www.anjali.co.uk

---

2. Candoco Dance Company

Danse

La plus importante compagnie de danse contemporaine professionnelle, réunissant des personnes handicapées et valides. Ils ont inventé un nouveau langage en danse. La qualité et la créativité des spectacles sont impressionnantes.

✉ info@candoco.co.uk
www.candoco.co.uk

---

3. Indepen-dance

Danse

Compagnie de danse écossaise, basée à Glasgow qui a la particularité de s'adresser en priorité à des personnes adultes handicapées mentales. Indepen-dance organise des tournées en Grande-Bretagne et à l'étranger avec leurs spectacles, accompagnés de formations pour les animateurs. La compagnie propose aussi des ateliers, stages, formations, expositions, conférences... Travaillent avec différentes compagnies de danse et orchestres professionnels. Elle organise un festival européen de Danse et Handicap depuis 1960. La prochaine édition aura lieu en mars 2009 à Glasgow. Elle projette de développer un réseau européen.

- Longue expérience
- Réseau européen
- Formation pour les encadrants
- Public et participants mixtes (valides et handicapés)
- Partenariat avec des compagnies et orchestres professionnels

✉ Karen Anderson, Artistic Director,
& Claire Mitchell, Dance Manager
indepn_dance@hotmail.com
www.indepn-dance.net

D. Ecoles et jeunes

1. Creative Partnerships

Pluridisciplinaire

Lancé en 2002, soutenu et initié par le gouvernement anglais, cet important programme de recherche-action veut encourager la créativité dans l'enseignement. L'objectif est de développer la créativité dans la manière d'enseigner et d'apprendre pour transformer l'école, les élèves et la société.

Les écoles ont la possibilité de s'engager selon trois niveaux, correspondant à des soutiens budgétaires différents. L'objectif final est de rendre l'école plus attractive et d'impliquer et responsabiliser les enfants.

Plus de 2000 écoles proposent des projets innovants et à long terme, soutenus par ce programme, développant des partenariats entre l'école et des créateurs professionnels (architectes, scientifiques, multimédias, et artistes).

La créativité est au centre du projet et est utilisée pour résoudre les problèmes.

- Programme initié par le gouvernement qui y consacre d'importants moyens
- Intégration de ce programme dans une politique globale de révision de l'enseignement
- Vision globale et à long terme visant un changement en profondeur de l'enseignement et le développement de l'ambition, de la créativité et du potentiel de chaque élève.
- Basé sur le partenariat entre les enseignants, les écoles et les opérateurs culturels.
- Nombreux documents fort intéressants : études de cas, évaluations

☒ Steve Moffitt - www.creative-partnerships.com

---

2. Discover

Pluridisciplinaire

Basé à Londres, ce centre de fabrication d'histoires unique et magique offre un espace, ludique et pédagogique, intérieur et extérieur aux enfants de 0 à 11 ans. Ouverture sur le quartier. Organisation d'événements et d'activités multiples pour développer l'imagination.

☒ Sally Goldsworthy - www.discover.org.uk

---

3. Tag

Théâtre

Compagnie professionnelle de Théâtre écossaise (basée à Glasgow) travaillant avec des enfants et des jeunes. Tag fait partie du Théâtre Citoyen. Spectacles en tournées dans les écoles.

☒ Guy Hollands - www.tag-theatre.co.uk