

PROMOUVOIR LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE AXÉE SUR LES ARTS

LISA ATTYGALLE ET SONJA MIKOVIC

AVEC LA COLLABORATION DE MEGAN NIMIGON, HIBA ABDALLAH,
CHRIS PANDOLFI, MEL KAPOGINES ET MARK REINHART

Les arts donnent vie à nos communautés. Ils apportent la joie. Ils nous apprennent des choses. Ils nous rassemblent. Ils nous amènent à voir les choses différemment. Lorsqu'ils sont employés dans les activités visant à mobiliser les communautés, cependant, les arts sont bien souvent perçus comme accessoires ou complémentaires. Alors que nous délaissions graduellement les approches de mobilisation communautaires plus traditionnelles — celles qui tendent à reposer sur des sondages et à avoir une nature plus mercantile — au profit d'approches de mobilisation transformationnelles qui promeuvent les relations authentiques, l'écoute, la compréhension et l'autonomisation, nous sommes d'avis que les arts ont beaucoup à offrir.

Comment les pratiques artistiques peuvent-elles jouer un rôle central dans la mobilisation des communautés? De quels obstacles ou mythes devons-nous nous débarrasser? Assurons-nous de bien comprendre les avantages d'une approche axée sur les arts afin de promouvoir son utilisation dans notre travail.

L'art axé sur la communauté est un riche domaine. Certains artistes stimulent notre imagination, nous montrent les possibilités qui s'offrent à nous, et nous

relient à notre humanité. Certains bailleurs de fonds et organisations soutiennent les arts, permettant ainsi un financement indispensable. Certains bâtisseur·euse·s de communauté œuvrant en faveur de liens solides et de bonnes relations de voisinage s'engagent à créer des communautés résilientes.

Malgré les ressources et les exemples dont nous disposons, des obstacles semblent empêcher les praticien·ne·s de la mobilisation communautaire de mettre en œuvre des pratiques artistiques axées sur la communauté. Cela est peut-être dû à une méconnaissance des avenues possibles, à un manque de clarté quant à la manière de procéder, ou à la difficulté de savoir par où commencer et qui impliquer. Nous souhaitons que cette exploration de l'art axé sur la communauté donne envie à un plus grand nombre de praticien·ne·s de la mobilisation communautaire de mettre en œuvre des pratiques artistiques et de les intégrer à leurs initiatives.

Nous avons écrit cet article pour les praticien·ne·s de la mobilisation communautaire qui désirent insuffler davantage de vie dans leurs activités de mobilisation. Pour les municipalités qui cherchent désespérément à créer des liens avec leurs résident·e·s de manière plus créative. Pour les planificateur·trice·s qui se sentent plus à l'aise

avec les processus quantitatifs, mais qui souhaitent élargir le champ de leurs approches. Pour les stratégies qui désirent aménager des espaces où les parties prenantes peuvent donner libre cours à leur imagination. Nous vous invitons donc à entreprendre une démarche d'apprentissage qui vous propose d'essayer une nouvelle approche.

DÉFINITION DE L'ART AXÉ SUR LA COMMUNAUTÉ

Il existe différentes manières d'envisager le recours aux arts pour mobiliser les communautés. Les gens peuvent souvent concevoir cela sous la forme d'une démarche de mobilisation faisant appel à un projet artistique, comme une murale, durant sa phase de planification, de conception ou de mise en œuvre. Par exemple, les membres d'une communauté peuvent raconter l'histoire de leur quartier à l'aide de récits dont s'inspire un·e artiste pour créer une murale ou bien prendre part à la réalisation d'une murale dans le cadre d'une activité visant à renforcer la communauté.

Quelle que soit la forme, l'art axé sur la communauté se concentre davantage sur la démarche que sur le résultat de celle-ci. Voici comment le Conseil des arts de l'Ontario décrit les pratiques artistiques axées sur la communauté, également appelées pratiques sociales, dans son *Manuel sur l'art axé sur la communauté* (p. 5) :

« [Les pratiques artistiques axées sur la communauté] sont des formes d'expression artistique collective. Dans ce domaine, des personnes qui ne sont pas des artistes professionnels participent activement à la démarche artistique, dont l'importance est comparable à celle du produit artistique final. Les résultats sociaux d'un projet artistique axé sur la communauté sont aussi importants que le résultat artistique. »

Dans l'exemple de démarche artistique axée sur la communauté ci-dessus, l'objectif ne consiste pas nécessairement à créer une murale. L'objectif pourrait plutôt consister à inventorier les atouts de la communauté et à

CONTENU DE CET ARTICLE :

- Définition de l'art axé sur la communauté
- Que permet l'intégration des arts dans une démarche de mobilisation communautaire?
- Des changements nécessaires quant à la manière de voir et de faire les choses
- Qu'est-il possible de réaliser à l'aide de la mobilisation axée sur les arts?
  - Trois récits autour de la mobilisation axée sur les arts
  - Petit guide pour utiliser les pratiques artistiques afin de mobiliser les communautés
- Conseils pour démarrer

leur rendre hommage à l'aide de photographies et de récits. C'est en discutant des thèmes qui émergent de ces photographies et récits que les membres de la communauté pourraient décider de peindre une murale à un endroit ayant une signification historique particulière à titre de moyen de garder en vie les forces de la communauté pour les générations futures.

L'intégration des arts à une démarche de mobilisation communautaire ne mène pas nécessairement à la réalisation d'une œuvre ou d'un résultat artistique. Les différentes démarches artistiques, qu'il s'agisse de dessin, de photographie ou de théâtre, peuvent en fait constituer la démarche par laquelle les membres d'une communauté prennent conscience de problèmes urgents et explorent ensemble les solutions possibles.

« L'art axé sur la communauté n'est pas simplement un art fait de façon collaborative, c'est un art qui rend hommage aux points de vue, aux connaissances, aux histoires, aux capacités et aux pratiques culturelles des membres de la communauté. Aucun individu ne peut imaginer à lui seul le résultat artistique final d'un projet artistique axé sur la communauté, car le projet évolue dans le cadre d'une démarche de cocréation. Le résultat final est à la fois une cocréation et une possession commune. »

– Conseil des arts de l'Ontario, Manuel sur l'art axé sur la communauté, p. 6

QUE PERMET L'INTÉGRATION DES ARTS DANS UNE DÉMARCHE DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE?

Les arts peuvent être perçus comme étant séparés du « véritable travail » visant à générer des changements à l'échelle de la communauté. Toutefois, de nombreux exemples magnifiques, éloquents et inspirants illustrent ce qui peut se produire lorsque les arts sont mis à profit pour mobiliser les membres d'une communauté.

Voici ce que les pratiques axées sur les arts peuvent apporter à la mobilisation communautaire :

- **Elles permettent d'humaniser la démarche.** Les démarches artistiques tendent à mettre l'accent sur les gens, donnant ainsi tout leur sens aux activités de mobilisation communautaire.
- **Elles rendent la démarche vivante.** Les pratiques artistiques rendent l'information vivante à l'aide d'illustrations et d'interactions.
- **Elles créent des liens émotionnels.** Les pratiques axées sur les arts sont conçues pour aider les gens à ressentir des émotions, à développer leur sens de l'empathie et à comprendre une pluralité de perspectives.
- **Elles contribuent à renforcer la communauté.** Les expériences vécues collectivement permettent aux personnes qui y prennent part de tisser des liens entre elles.
- **Elles donnent lieu à une réponse et à une mobilisation accrues.** Un sondage n'est pas vraiment le moyen qui donne le plus envie aux membres d'une communauté de donner leur avis ou de répondre à des questions. Déployer des outils de mobilisation plus créatifs a le potentiel d'accroître le taux de participation des membres de la communauté.
- **Elles permettent de faire ressortir des idées originales.** Les pratiques axées sur les arts offrent de nouveaux moyens aux gens de songer à leurs expériences et de les décrire. Elles peuvent révéler la complexité et les nuances d'un problème qui seraient passées inaperçues si des activités de mobilisation communautaires plus traditionnelles avaient été employées.
- **Elles ouvrent la voie à des résultats plus novateurs.** Les artistes ont la capacité de modifier les paramètres

de notre travail. En utilisant leur imagination et leur créativité, les artistes nous donnent la possibilité de voir grand et de reconsidérer les structures ou les suppositions qui entravent notre travail.

- **Elles transforment les dynamiques de pouvoir traditionnelles.** En ayant recours à des pratiques artistiques, nous pouvons rééquilibrer les relations de pouvoir. Elles permettent aux membres de la communauté de créer et de s'approprier collectivement les solutions à un problème, donnant ainsi un caractère communautaire à la démarche.
- **Elles permettent de développer les compétences nécessaires pour penser et agir comme une communauté.** Les pratiques artistiques axées sur la communauté se basent souvent sur des questions telles que « Quelles sont les caractéristiques de cette communauté? » ou « Qu'est-ce qui compte pour ses membres? » En faisant appel aux résident-e-s avant de déterminer les objectifs spécifiques d'une initiative, nous approfondissons nos connaissances et avons plus de chances d'obtenir des résultats qui sont en accord avec les valeurs de la communauté.
- **Elles peuvent servir à décoloniser notre manière de mobiliser les gens.** Les activités de mobilisation plus traditionnelles s'appuient sur la communication écrite et les données quantitatives. Comme l'indique le *Manuel sur l'art axé sur la communauté* à la page 6 : « Les cultures autochtones ont toujours compris que les artistes peuvent faire des contributions importantes à la vie publique en tant que visionnaires, guérisseurs et éducateurs. »

L'art peut être un vecteur de changements féconds et mesurables, et il peut être mis à profit dans toutes les étapes du travail visant à générer des changements systémiques (innovation en matière de programmes, élaboration de politiques, établissement de relations, etc.) Lorsque nous voulons transformer quelque chose, qu'il s'agisse d'une structure ou d'un processus de réflexion, nous pouvons et devrions faire appel aux arts, car ceux-ci ont démontré leur capacité à nous lier émotionnellement à notre travail et à imaginer un nouvel avenir.

DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES QUANT À LA MANIÈRE DE VOIR ET DE FAIRE LES CHOSES

QU'EST-CE QUI NOUS RETIENT DE RECOURIR À UNE APPROCHE AXÉE SUR LES ARTS POUR MOBILISER LES COMMUNAUTÉS? QUELS CHANGEMENTS DEVONS-NOUS APPORTER À NOTRE MANIÈRE DE VOIR ET DE FAIRE LES CHOSES POUR NOUS DÉCIDER À LE FAIRE?

DE

À

Seul-e-s les artistes sont créatifs

- Seules les personnes « créatives » ont envie et sont capables de prendre part à des démarches artistiques.

Toutes les personnes sont créatives

- L'idée d'amener les gens à s'investir dans l'art est fondée sur la conviction que tout le monde est un-e artiste et a la capacité d'être créative, de s'exprimer et de contribuer.

Processus prédéfini

- Les organisateur-trice-s doivent obtenir des résultats prédéterminés.
- Le calendrier des activités est établi avant le commencement de l'initiative.
- Certains systèmes ne donnent pas aux gens la possibilité de modifier leurs processus.

Processus émergent

- Les organisateur-trice-s doivent respecter des objectifs généraux selon certains jalons, sans que les résultats soient nécessairement connus.
- La forme que prend le processus est déterminée en fonction de la mobilisation communautaire. Il doit d'abord servir à apprendre quelles sont les valeurs de la communauté et ce qui est le plus important pour ses membres.
- La communauté bénéficie de plus de souplesse que dans le cadre de processus plus formels.

DE :

À :

Considérer les artistes comme des producteur·trice·s indépendants

- Les artistes sont engagés pour produire un résultat prédéterminé.
- Les artistes s'impliquent seulement une fois que la stratégie et la démarche ont été établies.

Considérer les artistes comme des penseur·euse·s créatifs

- Les artistes sont invités à prendre part à la planification afin de tirer parti de leur créativité et de leur perspective lors de l'établissement des objectifs et des limites du projet.
- Les artistes ont les compétences nécessaires pour se faire une idée de ce qui devrait être fait (voir grand) et de la manière de le faire selon les limites du projet.

La communauté bénéficie du projet

- Le projet est réalisé « pour » la communauté.
- Les membres de la communauté entrent en jeu une fois que le projet a été clairement défini.
- Le rôle des membres de la communauté consiste à réagir.
- Les coordonnateur·trice·s du projet ont souvent une mentalité de gestionnaires de risques.

La communauté contribue au projet

- Le projet est réalisé « avec » et « par » la communauté.
- Les membres de la communauté occupent une place centrale au sein du projet, et contribuent à donner forme à la démarche et aux résultats.
- Le rôle des membres de la communauté consiste à créer.
- Les coordonnateur·trice·s du projet ont pour rôle de mobiliser les membres de la communauté en les aidant à créer ce qui est important pour eux, et à éliminer les obstacles qu'ils pourraient rencontrer.

ÉTUDE DE CAS

BROKEN CITY LAB

EXPLORER NOTRE RELATION AVEC WINDSOR (ONTARIO)

Mise en contexte

Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble au Broken City Lab (BCL) en 2008, notre communauté de résidence, Windsor en Ontario, vivait un important virage économique. La récession due au déclin de l'industrie automobile avait très lourdement frappé Windsor, de même que Detroit, notre voisine au nord.

En tant qu'artistes impliqués dans BCL, nous voulions explorer de nouveaux moyens de discuter des problèmes présents dans la communauté avec un plus grand nombre de gens. Nous étions d'avis que la communauté était en droit de se prononcer sur l'avenir de sa ville.

À propos du projet

Nous avons commencé par aménager des espaces pour nous rassembler et parler des problèmes qui nous préoccupaient. L'un de ces importants problèmes était la relation entre Windsor et Detroit alors que ces villes voyaient leur économie s'effondrer.

Nous avons rencontré des élèves du secondaire en physique pour les aider à concevoir une installation permettant d'établir une conversation entre Windsor et Detroit. Celle-ci projetait sur le mur d'un bâtiment des messages suffisamment grands pour pouvoir être lus par les résident-e-s de Detroit de l'autre côté de la rivière. Cette installation a permis d'engager la conversation et d'aborder plus à fond divers problèmes sociaux, économiques et culturels.

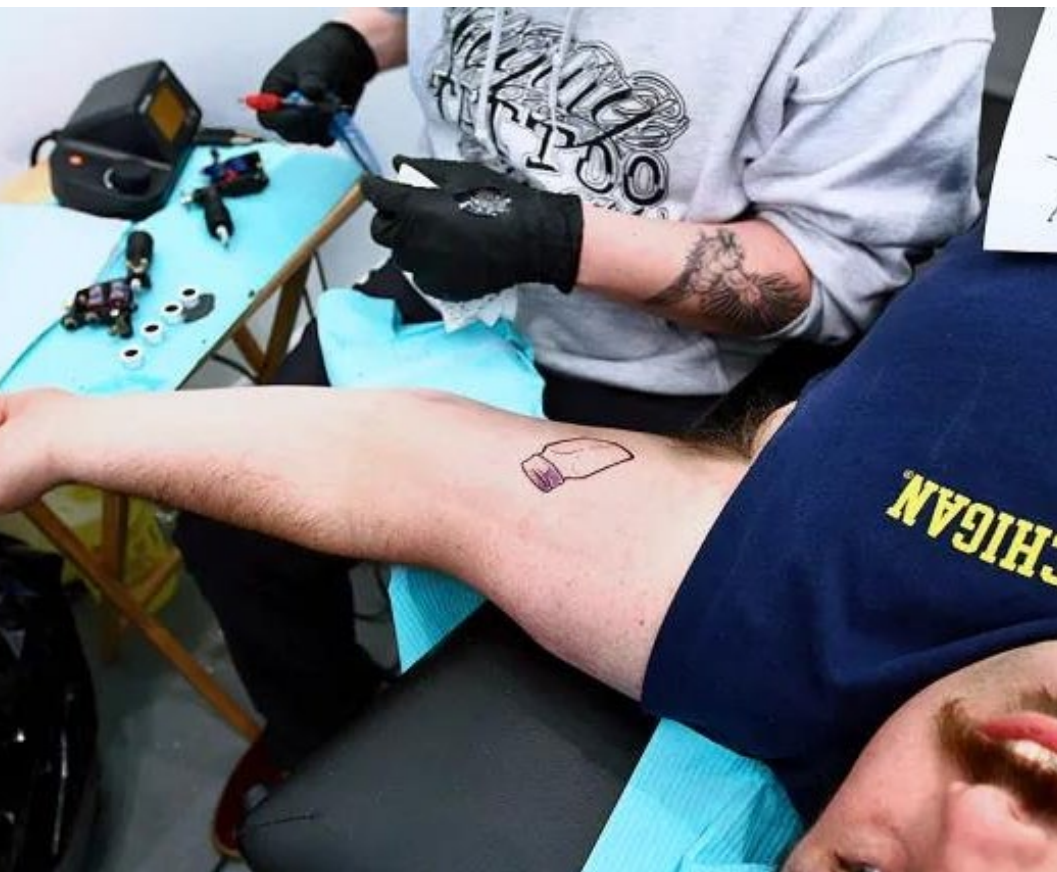
Nous avons ensuite créé CIVIC SPACE (Community Innovation Through Vital Interactions and Collaboration), qui nous a servi de centre pour organiser plusieurs événements et activités publiques, de même que pour faire de la recherche sur la communauté, les infrastructures, l'éducation et les pratiques créatives à titre de moteurs du changement social. Cet espace ayant pignon sur rue a accueilli des projets communautaires, des artistes en résidence, des ateliers de bricolage, des conférences publiques et toutes sortes d'initiatives axées sur les arts, la communauté, la collaboration et la résolution de problèmes. Cet espace a été financé par la Fondation Trillium de l'Ontario.

Nous avons fait appel à [Jason Sturgill](#), un artiste en résidence établi à Portland, et avons changé le nom de son précédent projet, [Art is Forever](#), pour *Windsor is Forever*. Il s'agit d'un projet de tatouage mené par et pour la communauté offrant aux résident-e-s de Windsor l'occasion de montrer leur attachement pour leur ville de manière permanente. Les participant-e-s étaient invités à se faire tatouer l'une des images créées en collaboration avec des artistes et des illustrateur-trice-s locaux.

Retombées

Windsor, ancienne ville industrielle ontarienne située aux confins du Canada qui était en train de s'effondrer, voit maintenant sa situation se stabiliser. Nous croyons que Windsor sert de vitrine exceptionnelle au rôle que peuvent

jouer les artistes dans les communautés aux prises avec des défis, mais nous avons également organisé diverses interventions, installations et autres initiatives créatives dans plusieurs autres villes à travers le Canada. Notre travail adopte plusieurs formes (interventions temporaires, événements communautaires de grande envergure, expositions dans des galeries, ateliers, publications), mais nous donnons également un coup de pouce à la carrière d'autres artistes et praticien-ne-s créatifs en organisant et en animant des résidences, des conférences et des projets de rédaction. Nous cherchons à répondre de manière créative aux problèmes dont nous faisons personnellement l'expérience dans une communauté, tout en tenant compte des différentes façons dont les autres membres de la communauté vivent ces mêmes problèmes.

À propos de Broken City Lab

Broken City Lab est un collectif interdisciplinaire à but non lucratif dirigé par des artistes qui explore la communauté, les infrastructures, l'éducation et les pratiques créatives menant au changement communautaire, et en dévoile les particularités. Nos projets, événements, ateliers, installations et interventions sont autant d'occasions d'injecter une bonne dose de créativité perturbatrice à une situation, une surface, un endroit ou une communauté. Ces projets visent à conjuguer diverses disciplines dans le cadre de recherches et d'interventions sociales de sorte à générer des œuvres et des tactiques interventionnistes nous permettant de modifier, de critiquer, de commenter et de réinventer les villes sur notre passage.

www.brokencitylab.org

À propos de Hiba Abdallah

Hiba Abdallah est une artiste et une éducatrice qui collabore fréquemment avec les autres. Dans le cadre de sa pratique, elle explore le patrimoine structurel et l'avenir des villes, considérant les points de rencontre entre collaboration et rivalité comme des terrains fertiles pour repenser la capacité d'action de la population.

www.hibaabdallah.com

ÉTUDE DE CAS

DEPARTMENT OF UNUSUAL CERTAINTIES (DoUC)

STOREFONT SUCCESS STORIES

Mise en contexte

L'initiative Storefront Success Stories a été lancée en 2010 dans le cadre d'une résidence d'artistes au Broken City Lab de Windsor. Le projet [Storefront Residencies for Social Innovation](#) était un appel aux artistes et aux graphistes à passer un mois dans le centre-ville de Windsor afin de s'immerger dans l'espace et de s'imprégner de son ambiance.

À cette époque, le DoUC, qui en était à ses tout débuts, était un studio, mais nous avons déjà discuté de l'idée de lancer un projet appelé Storefront Urbanism. Nous voulions mener les activités du DoUC à partir d'un local ayant pignon sur rue afin de pouvoir collaborer plus directement avec les membres de la communauté à des projets. Dans le cadre de ces projets, des démarches de recherche axée sur la communauté susceptibles de contribuer à cette idée avaient déjà été mises sur pied. L'appel à résidence lancé par le Broken City Lab (BCL) semblait être une parfaite occasion de concrétiser cette idée et de mettre en œuvre ces démarches.

À propos du projet

À cette époque, la ville de Windsor vivait des difficultés économiques, cette situation étant particulièrement criante dans son centre-ville, là où le BCL avait loué son local ayant pignon sur rue pour accueillir les artistes en résidence. Toutefois, plutôt que de nous attaquer aux défis auxquels tout le monde faisait face, nous avons cru important de parler de réussite avec les propriétaires de commerces et les personnes qui vivaient et travaillaient dans le centre-ville de Windsor. Nous voulions entendre leurs témoignages de réussite, et comprendre ce que signifiait pour eux la réussite lorsqu'il s'agit d'exploiter et de soutenir de petits commerces.

Le projet a pris différentes formes, a fait appel à différentes méthodes de recherche, et s'est servi de différentes manières d'échanger et de discuter afin de tisser des liens dans la communauté et de renforcer les connaissances de ses membres.

L'une des premières étapes les plus importantes pour toute initiative axée sur la communauté consiste à déterminer de quelle manière établir la confiance. Nous avons donc

demandé à Tom Lucier, propriétaire du Phog Lounge, une institution musicale et culturelle locale, d'agir à titre de soutien local pour le projet. Tom a joué un rôle déterminant en nous présentant plusieurs propriétaires de commerces dans le centre-ville, et en nous aidant à faire la promotion du projet localement. Tisser des relations avec les principaux leaders d'une communauté avec laquelle vous travaillez peut contribuer à instaurer la confiance au sein de celle-ci, à asseoir votre crédibilité, et à favoriser la participation.

En guise de préparatifs, nous avons parcouru à pied tout le centre-ville afin de cartographier et de cataloguer les différents commerces et services de chaque rue. À partir de ces informations, nous avons créé plusieurs présentations permettant de visualiser les données pour la suite des choses. Nous avons ensuite commencé à travailler avec la communauté en menant des entrevues avec des propriétaires de commerces et des représentant-e-s de banques qui travaillent avec des petits commerces. Nous avons rendu compte des discussions à l'aide de photos, d'enregistrements audio et de notes écrites. Il est important de souligner qu'à ce moment-là, nous n'envisagions pas de retombées particulières à l'issue du projet; nous avons plutôt tiré parti de la cartographie et des conversations avec les membres de la communauté pour caractériser les expériences qu'ils vivaient et définir les prochaines étapes du projet.

Nous avons également aménagé un bureau dans notre local ayant pignon sur rue afin que les résident-e-s et les propriétaires de commerces puissent nous rencontrer et se rencontrer entre eux, raconter ou entendre des récits sur le centre-ville de Windsor, et élaborer des stratégies. Dans un certain sens, notre local s'est transformé en une galerie en constant changement alors que nous ajoutions des cartes, des dessins et des t-shirts décrivant les interactions avec les membres de la communauté. L'idée du Storefront Urbanism commençait à prendre forme.

Retombées

En discutant avec plusieurs propriétaires de commerces, il est apparu de manière évidente que ceux-ci ne se connaissaient pas très bien. Nous avons donc décidé d'organiser un événement afin de leur donner la chance de mieux se connaître. Lors de cet événement, nous avons animé des séances pour qu'ils nous fassent part de leurs récits, de leurs préoccupations et de leur vision d'un centre-ville windsorite prospère. Au cours de la dernière semaine de résidence des artistes, nous avons organisé des séances de rencontre éclair destinées aux propriétaires de commerces. Vingt d'entre eux ont participé à ces séances assorties d'activités, et ont ainsi pu échanger avec leurs pairs. À la suite de cet événement, nous avons compilé l'ensemble des informations et des connaissances acquises dans le cadre de notre travail et des échanges, puis créé une affiche de 2 pi x 3 pi rendant compte des discussions, des idées et des réussites dans l'objectif que cette affiche serve de guide. Une copie numérique de

cette affiche a été envoyée aux personnes responsables des zones d'amélioration commerciale au centre-ville ainsi qu'aux membres du comité de planification de la Ville afin qu'ils en impriment des exemplaires et les remettent aux nouveaux propriétaires de commerces.

Bien que nous n'ayons pas été en mesure de déterminer les répercussions économiques du projet sur la ville, ce dernier a permis aux membres de la communauté de se rassembler, ce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire auparavant, même s'ils partagent le même espace au centre-ville. Le projet leur a également permis de faire part de leurs expériences et de leur vision du centre-ville de Windsor (en plus de les avoir encouragés à le faire), et pour certains d'entre eux, le fait de parler de réussites leur a donné un plus grand espoir en l'avenir. L'une des personnes ayant participé au projet s'est même présentée au conseil municipal. Le comité responsable des zones d'amélioration commerciale nous a remerciés pour notre travail, mais malheureusement, le comité de planification a eu de la difficulté à reconnaître la valeur des échanges avec les propriétaires de commerces, car ceux-ci sortaient du cadre de ses démarches habituelles. Aux yeux de l'équipe du DoUC, ce projet a servi d'expérience lui permettant de saisir pleinement que la mobilisation communautaire ne devrait pas seulement servir à entraîner des retombées particulières, et qu'il est précieux de donner la chance aux gens de se rassembler pour discuter des valeurs qu'ils partagent et des actions futures à entreprendre.

À propos du DoUC

Le Department of Unusual Certainities (DoUC) est un studio de recherche et de graphisme dont le travail est motivé par la curiosité, l'information et l'expérience humaine. Forte de son bagage multidisciplinaire, notre équipe de stratèges en graphisme propose des solutions personnalisées aux organisations qui cherchent à renforcer leur stratégie et leur engagement, ou à revitaliser leurs approches.

www.wearedouc.com

ÉTUDE DE CAS

THEATRE FOR GOOD

RENFORCER LES LIENS ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE
À L'AIDE D'EXERCICES INSPIRÉS DU THÉÂTRE

Mise en contexte

Theatre for Good se sert de démarches et d'exercices inspirés du théâtre pour mobiliser des groupes autour de problèmes qui les préoccupent. Durant la pandémie de COVID-19, les gens se sont retrouvés plus isolés que jamais. Les querelles de points de vue se sont envenimées. Qui plus est, les inquiétudes en regard des différentes menaces (changements climatiques, suprématie blanche, maladie et guerre) qui planent sur l'avenir de l'humanité ont lourdement éprouvé les gens. Il ne fait aucun doute que ces derniers avaient besoin de se rassembler pour tenter de comprendre ce qui se passait, reprendre contact avec les autres, et ainsi envisager un meilleur avenir.

Theatre for Good n'a pas attendu que la pandémie «prenne fin», et a commencé à animer un atelier en ligne. Toute personne désirant nouer contact avec les autres pouvait participer à cet atelier sur Zoom à partir de chez elle. Cet atelier a attiré des personnes de tous horizons et provenant des quatre coins du Canada.

À propos du projet

Intitulé Renforcer les liens et le sentiment d'appartenance, cet atelier en ligne visait à amener les gens à réfléchir à ce qu'ils vivaient durant la pandémie à l'aide d'exercices de personnification et de théâtre. Lors d'une séance type, qui se déroule sur Zoom, les participant-e-s sont d'abord invités à ouvrir leur microphone et leur caméra, et à mettre leur chaise de côté. Tous les participant-e-s se lèvent ensuite pour faire quelques exercices pour s'échauffer et se mettre à l'aise physiquement et mentalement. Habituellement, ces exercices aident les participant-e-s à surmonter leur gêne et à rire d'eux-mêmes (et, chose plus importante, à entendre les autres rires aussi).

Les participant-e-s sont ensuite invités à se présenter en utilisant une technique que propose Augusto Boal dans le cadre de son approche dite du théâtre de l'opprimé. Tour à tour, les participant-e-s se nomment, indiquent le lieu à partir duquel ils assistent à l'atelier, puis émettent un son et exécutent un mouvement décrivant la manière dont ils se sentent. Les autres membres du groupe doivent observer chaque personne se présenter à l'aide

d'un son et d'un mouvement, puis reproduire à l'unisson ce qu'elle a fait. Un peu comme s'il s'agissait de rendre honneur à ce que chaque personne présente au groupe.

C'est habituellement à ce moment-là qu'il est possible de sentir l'estomac des participant-e-s se nouer, de voir leur embarras sur les écrans Zoom. «Doit-on vraiment faire ça?», se disent-ils. Les choses finissent toutefois par se placer et, un-e à un-e, les participant-e-s font montre de courage et disent leur nom, indiquent l'endroit à partir duquel ils assistent à l'atelier, produisent leur son et exécutent leur mouvement. Tout le groupe reproduit ensuite cette prestation. C'est à ce moment que les gens commencent à sourire, à se détendre un peu, et à se demander quelles seront les prochaines étapes.

L'atelier se poursuit en intégrant de la musique, des exercices en groupe ou avec un-e partenaire, des récits et de brèves performances. Au fur et à mesure que les différentes activités s'enchaînent, le courage et la capacité des participant-e-s à accepter de révéler leur vulnérabilité aux autres augmentent. Ils font montre d'une plus grande ouverture à expérimenter de nouvelles choses, à parler de ce qui compte pour eux, et à raconter ce qu'ils vivent. Les gens commencent à sentir qu'ils sont regardés et écoutés — autrement dit, en contact avec les autres.

« Ça a été une expérience vraiment marquante. J'ai ressenti du bonheur, de la douleur, de la joie [...] et [j'ai découvert] un espace où je peux réfléchir et établir le contact avec les autres comme je n'en avais jamais eu la chance au cours des deux dernières années. Quelle incroyable surprise de constater que vous avez été capables de créer un espace pour ça [...] et VIRTUEL en plus! Wow! C'est époustouflant. »

Plusieurs des commentaires reçus à la suite de l'atelier montrent que les participant-e-s sont étonnés de constater à quel point il est facile d'établir un contact étroit avec les autres sur Zoom. Et en toute honnêteté, cela nous surprend autant qu'eux. En établissant d'abord le contact avec les autres à l'aide de notre corps, de notre imagination et de sons, puis en discutant de ce dont nous avons pris conscience et de ce que nous avons appris à partir de ce que chaque personne a présenté, il semble que nous soyons parvenus à aménager un nouvel espace propice au dialogue et au contact humain. Pourtant, nous ne soupçonnions pas que cela aurait pu être possible en ligne.

Retombées

Alors que la pandémie nous a obligés à effectuer une grande part de notre travail en ligne, de nombreuses personnes se sentent vidées et épuisées par l'interminable succession de rencontres sur Zoom. Toutefois, nos ateliers nous ont appris que le recours à l'art — dans notre cas, des exercices inspirés du théâtre — peut insuffler une nouvelle motivation aux gens. Plutôt que de se sentir perdus, isolés et ennuyés face à Zoom, les participant-e-s à notre atelier ont été capables de s'impliquer véritablement, et de voir sous un nouveau jour leur vie, leurs relations avec les autres, et leurs problèmes. De plus, les participant-e-s ont été capables de surmonter leur gêne, d'apprendre à être vulnérables, et de sortir de leur zone de confort dans un espace créatif et sûr. Or, nous considérons que ce sont là des aptitudes essentielles pour affronter les défis à venir, au même titre que les liens profonds que permet de tisser cet atelier.

Theatre for Good croit maintenant au pouvoir (et à la magie secrète) de l'art pour établir efficacement le contact en ligne avec des groupes. Il entend maintenant concentrer son travail sur les organisations qui ont de la difficulté à mobiliser efficacement leur équipe alors que la « nouvelle normalité » du monde du travail implique de nombreux défis. Nous entendons ainsi utiliser nos approches inspirées du théâtre pour renforcer les liens au sein des équipes, les aider à déceler les embûches, et cocréer des solutions avec elles. Tout cela en ligne.

À propos de Theatre for Good

Theatre for Good anime des ateliers interactifs s'inspirant de l'art théâtral lors desquels les gens se rassemblent pour tisser des liens et trouver des solutions selon une nouvelle approche. Theatre for Good travaille avec des organisations, des entreprises et des groupes communautaires pour les amener à cerner un obstacle ou un défi qui les préoccupent, puis par l'entremise d'exercices créatifs, à explorer et à tisser des liens de sorte à pouvoir collectivement proposer de nouvelles avenues de changement.

hello@theatreforgood.ca
www.theatreforgood.ca

PETIT GUIDE

POUR UTILISER LES PRATIQUES ARTISTIQUES
AFIN DE MOBILISER LES COMMUNAUTÉS

Pratique artistique	Description	Objectifs poursuivis
ARTS VISUELS		
Dessin, peinture, collage	<p>Ces pratiques peuvent être mises à profit pour réfléchir, comprendre, et exprimer des idées, des opinions et des sentiments.</p> <p>Exemple Creating change through art in Rankin</p> <p>Outil Drawing Together</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Créer des liens émotionnels par rapport à d'importants problèmes
Installations	<p>Disposition d'œuvres d'art sur un site pendant une période déterminée. Les installations sont souvent de grandes dimensions, font appel à différents médias, et peuvent être interactives.</p> <p>Exemple Youth Voices become art installation</p> <p>Exemple Buying & Selling – Exploring local and global housing options</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Créer des liens émotionnels et des commentaires sociaux par rapport à d'importants problèmes • Explorer d'autres réalités
Recherche par amorce photo	<p>Méthode de recherche-action invitant les participant-e-s à prendre des photos illustrant les expériences qu'ils ont vécues, et à mener une réflexion collective à partir de celles-ci.</p> <p>Exemple Photovoice as an intervention for college students living with mental illness: A pilot study</p> <p>Exemple L'histoire de Pascaline (Fondation One Drop)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Évaluer des programmes ou des services • Élaborer des politiques • Enclencher un processus de guérison
Résidence d'artiste	<p>Accueillir un-e artiste doté-e de compétences ou de qualités particulières dans un endroit particulier (organisation ou endroit géographique) pour une période déterminée. Les artistes en résidence peuvent agir à titre d'observateur-trice-s, de commentateur-trice-s ou de modérateur-trice-s afin d'animer la vie de la communauté et de l'aider à définir ses priorités.</p> <p>Exemple Watershed+ Artist in Residency</p> <p>Exemple Artist in Residence at Amethyst Women's Addiction Centre through Arts Network Ottawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendre et amplifier les perspectives de la communauté (commentaire social) • Développer un sentiment de communauté
Art-thérapie	<p>L'art-thérapie est une démarche d'accompagnement thérapeutique qui utilise les matériaux artistiques, le processus créatif, l'image et le dialogue, et vise l'expression de soi, la conscience de soi, ou le changement de la personne qui consulte.</p> <p>Définition Association des art-thérapeutes du Québec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Aborder des questions délicates • Contribuer à la compréhension • Enclencher un processus de guérison au sein de la communauté

Pratique artistique	Description	Objectifs poursuivis
ARTS NUMÉRIQUES		
Conception graphique	<p>Création de contenu visuel visant à communiquer des messages. Ce contenu peut être diffusé de différentes manières : en ligne, sur des affiches ou des panneaux, sur des vêtements, etc.</p> <p>Exemple Regret & Resolve, Broken City Lab</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Défendre une cause ou des intérêts particuliers • Diffuser un message • Éduquer ou informer un vaste public
Narration numérique	<p>Démarche participative invitant les gens à se servir d'outils numériques pour raconter leurs récits. Les participant-e-s façonnent leurs récits de sorte à faire voyager leurs auditeur-trice-s ou leurs lecteur-trice-s. Au même titre qu'une nouvelle ou un documentaire, les récits numériques comportent un scénario, des personnages et des thèmes.</p> <p>Exemples StoryCenter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Analyser et aborder des problèmes importants grâce à la projection de récits numériques • Évaluer des programmes ou des services
Documentaire	<p>Relater des faits ou décrire une situation à l'aide d'un film. Certains médias sociaux tels que TikTok sont également utilisés pour réaliser de brefs documentaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faire connaître des traditions • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Éduquer ou informer un vaste public
Réalité augmentée et réalité virtuelle	<p>La réalité augmentée (RA) superpose en temps réel des images de synthèse à l'environnement, généralement à l'aide d'une caméra ou d'un téléphone intelligent. La réalité virtuelle (RV) est une expérience totalement immersive où l'environnement réel est remplacé par un monde simulé.</p> <p>Exemple Augmented Reality, DoUC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorer d'autres réalités • Éduquer ou informer un vaste public
MUSIQUE ET POÉSIE		
Écriture ou création parlée	<p>Utilisation de lettres, de journaux personnels, de poèmes ou d'autres médias écrits ou parlés pour réfléchir, comprendre, et exprimer des idées, des opinions et des sentiments.</p> <p>Exemple Healthy & Safety Notes, Mark Reinhart</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser la communauté aux expériences que vivent ou ont vécues les gens • Comprendre et amplifier les perspectives de la communauté (commentaire social)
Composition musicale	<p>Démarche participative où plusieurs personnes composent de la musique dans le but d'échanger des idées, des souvenirs et des récits. Les membres de l'auditoire sont parfois invités à participer.</p> <p>Exemple Pros and Cons Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Créer des liens émotionnels par rapport à d'importants problèmes • Développer un sentiment de communauté • Enclencher un processus de guérison

Pratique artistique	Description	Objectifs poursuivis
THÉÂTRE ET DANSE		
Théâtre appliqué	«Théâtre appliqué» est une expression générique qui englobe différentes façons d'utiliser des outils et des démarches théâtrales afin d'induire des changements sociaux. Le théâtre appliqué se concentre sur les expériences vécues. Habituellement, il se déroule dans des espaces qui ne sont pas consacrés au théâtre, et implique des personnes ordinaires.	<ul style="list-style-type: none"> • Provoquer une prise de conscience, ou induire un changement d'attitudes ou de comportements
Théâtre de l'opprimé-e	Forme populaire de théâtre appliqué qui englobe différents styles théâtraux (ex. : théâtre-forum, théâtre législatif, théâtre-image, théâtre journalistique, techniques de l'arc-en-ciel du désir, théâtre invisible, etc.) dans le but d'induire des changements créatifs au sein de la communauté. En savoir plus ImaginAction	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en lumière divers points de vue • Analyser la complexité d'une question • Générer de nouvelles idées et solutions • Élaborer des politiques • Renforcer les liens au sein de la communauté • Résoudre des conflits
Théâtre de la présence sociale	Aide des personnes et des groupes à développer une connaissance approfondie et incarnée de leur expérience sociale en les poussant à se brancher sur la sagesse du cœur et du corps. En savoir plus Presencing Institute	<ul style="list-style-type: none"> • Analyser des défis sociaux • Trouver de nouvelles idées • Renforcer les liens au sein de la communauté
Exercices et jeux théâtraux	Ensemble d'activités à caractère expérientiel et symbolique qui évoquent différents sens chez chaque participant-e. Ces activités font essentiellement intervenir le corps, et plusieurs d'entre elles sont réalisées sans parler. Après chaque activité, les participant-e:s sont invités à réfléchir lors d'une brève séance-bilan. Exemples Drama Resources Trousse à outils Interactive and Embodied Exercises	<ul style="list-style-type: none"> • Établir la confiance et tisser des liens au sein d'équipes et de groupes collaboratifs • Aménager un espace encourageant la pensée, l'écoute, le courage et la vulnérabilité
Danse	On parle de danse qui implique la communauté lorsque le processus artistique est partagé entre des danseur-euse-s professionnels et des membres de la communauté. Exemple Dance for Every Body: Engaging Communities and Making Vancouver Move Exemple Kaeja d'Dance's Porch View Dances	<ul style="list-style-type: none"> • Développer un sentiment de communauté • Enclencher un processus de guérison • Éduquer ou informer un vaste public

CONSEILS POUR DÉMARRER

COMPRENDRE UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE, MAIS ÉMERGENTE

Lorsque vient le temps de décrire une démarche, nous constatons souvent une différence entre le vocabulaire qu'emploie un-e artiste pour décrire une démarche et celui qu'emploierait un-e consultant-e en stratégie. Nous entendons d'ailleurs souvent cette question : «Comment pouvons-nous décrire les livrables à des bailleurs de fonds si nous n'avons aucune idée du calendrier et des résultats de notre initiative?» Or, quel vocabulaire pouvons-nous employer afin d'être compris?

Voici les étapes habituelles d'une démarche structurée, mais émergente :

01

EXPLORATION OU ÉTUDE DE LA COMMUNAUTÉ

Cette étape consiste à discuter ou à questionner les parties prenantes afin de comprendre leurs valeurs et ce qu'elles éprouvent. Elle consiste également à aménager des espaces pour discuter des priorités en matière de société, d'économie et de culture.

Les livrables peuvent comprendre :

- Une stratégie de mobilisation
- Une étude sur la communauté
- Une synthèse des priorités ou des principaux thèmes
- Des suggestions d'activités de mobilisation pertinentes en regard des intérêts et des besoins de la communauté

Un calendrier et un budget pour la phase d'exploration peuvent être fournis. Les paramètres budgétaires peuvent être définis en fonction de l'ensemble du projet de sorte à pouvoir éventuellement intégrer des activités de mobilisation.

02

PLANIFICATION, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Des démarches et des objectifs de mobilisation sont définis.

Les livrables peuvent comprendre :

- Une liste des principales parties prenantes
- Une feuille de route pour le projet
- Un budget détaillé
- Des outils et des démarches pour la mobilisation

03

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre de stratégies de mobilisation ciblées.

Les livrables peuvent comprendre :

- Animation, suivi
- Établissement et synthèse de constats

DONNER VIE À LA DÉMARCHE

01

COMMENCEZ À TISSER DES RELATIONS

- Y a-t-il un-e créateur·trice ou un-e artiste dans votre réseau qui voudrait s'impliquer dans votre travail? Les artistes engagés peuvent être perçus comme étant nuisibles par certaines personnes. Tissez des relations afin que tout le monde puisse reconnaître que certaines valeurs sont partagées.
- Y a-t-il un-e collègue qui, comme vous, souhaiterait intégrer des pratiques artistiques dans son travail? Y a-t-il un-e dirigeant·e partageant les mêmes valeurs que vous qui pourrait défendre cette idée dans votre organisation?
- Communiquez avec le Conseil des arts de votre localité pour voir s'il ne pourrait pas faire bénéficier de leurs ressources et de leurs contacts les artistes ou les bailleurs de fonds impliqués dans des projets artistiques axés sur la communauté.

02

DÉTERMINEZ LES PETITS PAS QUE VOUS POUVEZ FAIRE

- Est-il possible de modifier votre manière de collecter des données? Par exemple, pourriez-vous demander aux membres de la communauté de montrer des photos illustrant leurs expériences, ou d'écrire une lettre destinée aux plus jeunes d'entre eux?
- Est-il possible de modifier votre approche d'évaluation? Par exemple, pourriez-vous recourir au récit numérique ou à une réflexion utilisant le dessin afin d'amener les participant·e·s à indiquer ce que l'intervention a changé pour eux?
- Est-il possible de sensibiliser la communauté de manière plus créative aux expériences de vie présentes et passées des gens?

03

AU COURS DE L'ANNÉE À VENIR, ENGAGEZ-VOUS À UTILISER UNE PRATIQUE AXÉE SUR LES ARTS DANS VOTRE PROJET

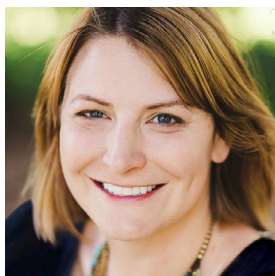
- Ne considérez jamais qu'une chose est permanente (« C'est ainsi que sont les choses. »). Toute chose construite par quelqu'un-e peut être modifiée.
- Procédez à un remue-méninges avec votre équipe pour établir les objectifs de votre projet, et servez-vous du petit guide de ce document pour choisir les pratiques qui vous semblent les plus stimulantes.
- Servez-vous des expressions « projet pilote » ou « expérience » pour démontrer votre flexibilité face à des démarches ou à des exigences traditionnelles.
- Lancez-vous!
- Faites part de vos apprentissages aux autres équipes.

RESSOURCES POUR APPROFONDIR VOTRE APPRENTISSAGE

- **GUIDE** | [Encadrer la communauté. Manuel sur l'art axé sur la communauté](#). Conseil des arts de l'Ontario.
- **GUIDE** | « [Barème des honoraires professionnels 2022 \(section 4\)](#) ». Dans Barème des tarifs minimums du CARFAC et RAAV. (Le CARFAC représente les artistes professionnels du Canada.)
- **SITE WEB** | [Toile des arts](#). Plateforme et forum de réseautage pour toute personne au Canada qui est active dans les domaines des arts axés sur la communauté ou des arts pour le changement social, ou qui s'intéresse à ces domaines.
- **RESSOURCE EN LIGNE** | [Art Engage Canada](#). Ce site a pour but d'aider les diffuseurs et les artistes du spectacle vivant à comprendre et à créer des projets de mobilisation communautaire.
- **ARTICLE** | [Community Arts? Learning from the legacy of artist social initiatives](#)
- **APPROCHE** | [Artistic Activism](#)
- **LIVRE** | [Theatre for Living: The Art and Science of Community-Based Dialogue](#), de David Diamond
- **TROUSSE À OUTILS** | [The Ultimate Team Building Toolkit](#). Des approches interactives et corporelles qui mèneront votre équipe à la réussite.

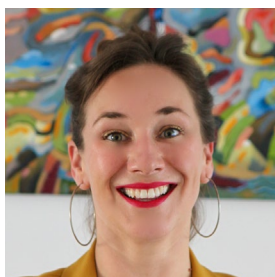
À PROPOS DES AUTRICES

LISA ATTYGALLE

lisa@tamarackcommunity.ca

Lisa est directrice consultante dans le domaine de la mobilisation communautaire pour l'Institut Tamarack. Elle croit au pouvoir des gens qui s'unissent pour façonner leur avenir, et elle aime faire changer les choses et faire appel à la créativité. Dans le cadre de son rôle à l'Institut Tamarack, Lisa travaille avec des villes, des organisations et des coalitions pour améliorer la façon dont elles mobilisent leurs communautés.

SONJA MIKOVIC

sonja@tamarackcommunity.ca

Sonja est directrice consultante dans le domaine de l'innovation communautaire pour l'Institut Tamarack. Sonja est une éducatrice, une spécialiste des sciences sociales et une innovatrice dynamique qui possède plus de 16 ans d'expérience dans ce secteur. Ayant pu vivre, travailler et se divertir dans plus de 80 pays, elle possède un large éventail d'expériences internationales dans les secteurs public, privé et de la société civile. Elle se passionne pour les arts en tant que vecteur de changement social.