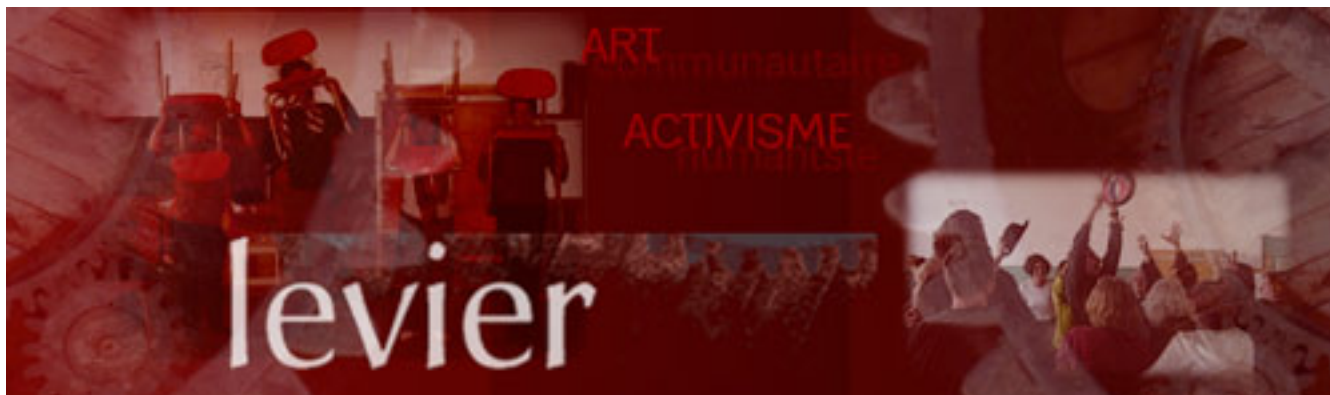

EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN de

**Engrenage Noir /
LEVIER**

Histórico

Engrenage Noir es una organización artística independiente, sin fines lucrativos. Esta situada en Montreal, en Quebec, Canada. Del 2002 al 2009, Engrenage Noir / LEVIER ha apoyado proyectos de arte comunitario y de activismo humanista, en colaboración con organizaciones comunitarias dedicadas a diversos cuestiones sociales, culturales, económicos y políticos en relación con los recursos justos y durables y a la convivencia pacífica. El deseo de LEVIER es crear las condiciones que haga posible que las personas puedan realizar cambios significativos en sus propias vidas.

Los proyectos de arte comunitario apoyados por LEVIER han alentado a las organizaciones comunitarias y sus artistas a trabajar juntos en un proceso de colaboración creativa durante un período mínimo de un año. Las creaciones de arte comunitario que han surgido tuvieron sus fuentes en las cuestiones específicas de las comunidades implicadas. La responsabilidad de todo el proceso creativo así fue compartida por todos los participantes, desde la definición del proyecto hasta el producto final y su difusión.

En cuando a ellos, los proyectos activismos humanistas se han ocupado de cuestiones sociales específicas y más puntuales pero todos ellos tenían un componente comunitario (aunque la definición de "comunidad" varía en función de cada quien). Los proyectos pueden adoptar diversas formas: espectáculo de la calle, el arte gestual, el arte público, redes, creando de espacios para el diálogo, la producción teatral, la producción de un álbum de canciones, gira de solidaridad, etc.

AGIR CRÉATIVEMENT EST UNE ATTITUDE RADICALE

Proyectos apoyados en **ARTE COMUNITARIO**

Desde 2002,
un total de 8 proyectos de arte comunitario con la participación de 20 artistas y 65 miembros de organizaciones comunitarios.

- Artistas
- visual
 - fotografía
 - vídeo
 - teatro
 - música
 - escritura, etc.

Proyectos apoyados en **ACTIVISMO HUMANISTA**

Desde 2002, un total de 28 proyectos en activismo humanista con la participación de 49 artistas y 91 miembros de organizaciones comunitarios

y

- Organizaciones comunitarias abordando cuestiones como
- la pobreza
 - la indigencia
 - la ecología
 - la distribución de los recursos
 - la violencia contra la Mujer
 - la criminalidad, etc.

**L'ESTHÉTIQUE DES ARTS COMMUNAUTAIRES ÉMERGE DU
PROCESSUS DE COLLABORATION ET NE
PEUT ÊTRE SÉPARÉE DES QUESTIONS ÉTHIQUES**

ART COMMUNAUTAIRE

**C'EST LE RAPPORT COCRÉATIF ENTRE LES ARTISTES ET
LES GROUPES COMMUNAUTAIRES QUI COMPTE**

DE NUESTRA VIDA

Desde 2008, LEVIER ha creado una nueva sección, *De Nuestra Vida*, cuyo tema y funcionamiento son específicos. Este proyecto se centra en un tema único: la lucha contra la pobreza. Su objetivo es estimular el diálogo y la sana interdependencia. LEVIER promueve la creación artística que confrontan a las causas sistémicas de la pobreza, afirmando al mismo tiempo la diversidad de los ecosistemas, de los derechos humanos y de la responsabilidad ética.

En la sección *De Nuestra Vida*, LEVIER se asocia con organizaciones comunitarias que comparten el mismo compromiso socio-político como él y desea acoger un proyecto de arte colaborativo. LEVIER espera que la organización comunitaria considere que el proyecto de arte comunitario sea una parte entera de su mandato de sus actividades operacionales. LEVIER también espera que la organización comunitaria esté lista a dar tiempo y recursos, y esto en todas las etapas de su ejecución: la preparación, proceso creativo, documentación y difusión. LEVIER asegura el ambiente crítico, la contratación y la formación de artistas para el proyecto desarrollado conjuntamente.

He aquí una lista de los proyectos en los cuales Engrenage Noir/ LEVIER esta actualmente implicado.

Actuar por el imaginario

2008...

Desde 2008, Engrenage Noir / LEVIER se asoció a la Sociedad Elisabeth Fry para colaborar en el proyecto *Actuar por el imaginario*, un proyecto de creación artística en un medio penitenciaria.

La Sociedad Elisabeth Fry es una organización comunitaria fundada en 1977 teniendo como misión de venir en ayuda a las mujeres que se enfrentan a la justicia penal y que, bien que incapaces de salir adelante solas, están determinadas a lograrlo. La pobreza de la mujer es una de las preocupaciones de la Sociedad Elisabeth Fry, a saber, en primer lugar, la criminalización de las mujeres debido a problemas relacionados con la pobreza y a segundo lugar, la pérdida de los derechos detrás la encarcelación como consecuencia del encarcelamiento, es decir, el empobrecimiento de las mujeres que ya lo son.

La Sociedad Elisabeth Fry utilizó la creación artística para invitar a las mujeres a expresarse sobre el tema y a sensibilizar la comunidad de esta realidad. *Actuar por el imaginario* se manifiesta en tres partes : la creación, la difusión y la documentación. Los talleres de creación artística multidisciplinaria se llevaron a cabo en tres centros de detención en Quebec. Este proyecto se llevó a cabo en estrecha colaboración con los artistas que ofrecen talleres tan variados como el video, la fotografía, el sonido, la escritura, la interpretación, el slam, la danza, la performance y el canto. Por la realización del proyecto, los artistas han sido específicamente formados por Engrenage Noir / LEVIER.

Las obras resultantes de los talleres tendrán una exposición y una serie de mesas redondas.

El proceso de creación de las participantes es documentado con la ayuda de un video o de fotografías con el objetivo de abrir esta experiencia a un gran público y cambiar la imagen que la sociedad tiene de las mujeres encarceladas. Una publicación está ya en curso y reflejará la totalidad del proyecto (fecha de publicación al primavera 2011)

Fotografía de Geneviève.

Celebrar la colaboración: arte comunitario y activista en Quebec y más allá

Desde el principio, una de las cuestiones examinadas por LEVIER fue : cómo, por qué, cuándo y para quién documentar la práctica del arte comunitario, activistas y humanista. En esta etapa crucial de su desarrollo, mientras que LEVIER redefinió su mandato y presentó la nueva parte « En nuestra vida », ha llegado el momento de hacer el balance de sus realizaciones.

Esta tomó la forma de una publicación titulada *Celebrar la colaboración: arte comunitario y activista en Quebec y más allá*. El libro incluye una historia de LEVIER, una remembranza de su posición ética, las descripciones de los proyectos, incluyendo algunas de las cincuenta entrevistas con los participantes, las memorias et los análisis de las reuniones y de los programas de formación ofrecidos por LEVIER, textos de reflexión crítica sobre el arte y humanista y comunitario. Una compilación de DVD de cinco vídeos acompaña a esta publicación.

Esta publicación bilingüe (300 páginas en Inglés y 300 páginas en Francés) será publicada en colaboración con las Editions LUX. (Fecha de lanzamiento: febrero 2011)

El colectivo Art Entr'Ellas

A la secuencia a su compromiso de *Actuar por el imaginario*, la artista multidisciplinaria, Jessica MacCormack, inició en octubre de 2009 un proyecto que reagrupaba mujeres con expediente judicial y artistas profesionales que ya habían trabajado juntos en el medio penitenciario. Esta iniciativa vuelve hoy Arte Entr'Ellas, un grupo de mujeres artistas, profesionales y no profesionales, que dicen NO a la violencia, a la pobreza y a la intolerancia.

Financiado por LEVIER, el grupo se encuentra en su tercer proyecto de creación artística. En las realizaciones pasadas, una serie de tarjetas postales han sido concebidas y distribuidas en la ciudad de Montréal, por el gusto de dar y de recibir. El grupo también ha producido una película de dibujos animados (stop motion) que trata de las dificultades que encuentran las mujeres que salen de la cárcel. Hoy las integrantes trabajan en un proyecto en artes visuales que trata del indigencia y proyectan formar, a partir de junio, un nuevo grupo con el fin de crear una performance de calle (danza, gumboots y slam).

Posteriormente, el grupo espera hacerse autónomo y gozar de un apoyo financiero regular para desarrollar una organización no lucrativa que emplea mujeres que ya han tenido altercados con la justicia. Por el momento, la Sociedad Elizabeth Fry de Québec y LEVIER apoyan a este colectivo, han sido solicitados para la formación de un segundo grupo de mujeres. Si todo va según lo previsto, el trabajo de esta nueva reagrupación deberá tomar forma en agosto de 2010.

Participación en la Red por la estrategia urbana de la comunidad autóctona de Montréal

Desde el 2008, Engrenage Noir / LEVIER se invirtió en el desarrollo de la Red por la estrategia urbana de la comunidad autóctona de Montréal, una organización comunitaria que tiene por objeto de mejorar la calidad de vida de los Autóctonos que viven en el Gran Montréal.

Trabajando estrechamente con los miembros de la comunidad cultural autóctona de Montréal, LEVIER participó en la creación del Comité de trabajo Arte y Cultura de la red. Él paga los honorarios por la persona coordinadora de este comité y pone en su disposición su espacio y equipo de oficina.

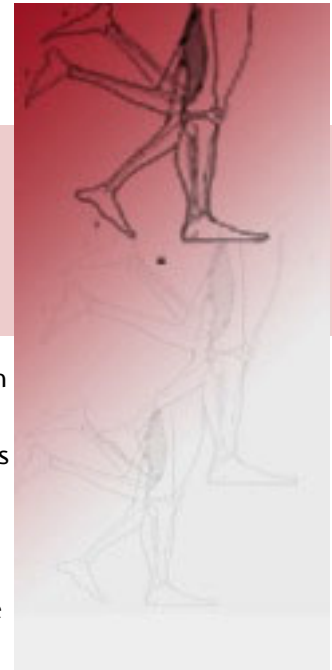
Participación en IDEA 2010

Por su participación en IDEA 2010, LEVIER apoyo un viaje de investigación a Norman Matchewan, uno de los miembros de la comunidad algonquinode Lac Barrière en Quebec. Esta comunidad lleva una batalla por décadas con el gobierno canadiense por hacer reconocer su ancestral forma de gobierno y su derecho adquirido al territorio, a la cultura y a el idioma tradicional. Esta participación es el resultado de una colaboración con los artistas Moe Clark (Métis) y Emilie Monnet (Algonquin), que también se van a presentar en IDEA 2010.

Durante su estancia en Brasil, Norman Matchewan tendrá la oportunidad de iniciar una conversación con varios miembros de las comunidades autóctonas en Brasil para compartir las luchas y las estrategias elaboradas por estas comunidades para superar sus conflictos políticos y culturales. Se llevarán a cabo las entrevistas que se grabará y que luego se difundirán en la radio comunitaria de Lac Barrière, donde es uno de los responsables. Estas entrevistas finalmente serán compartidas en la red de radios comunitarios de distintas comunidades autóctonas en Quebec y Canadá.

A fin de explorar cómo el arte puede ser una herramienta para proteger los formas de vida autóctonas y para defender el territorio, se hará las siguientes preguntas :

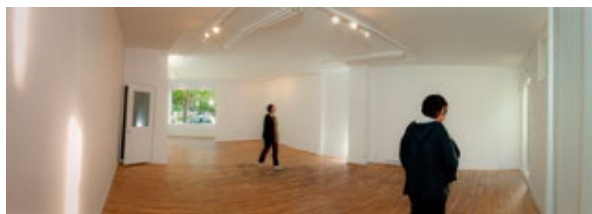
- ¿Cómo las prácticas artísticas pueden formar un puente entre los derechos de la defensa de la tierra tradicional y mostrar estas luchas a un público más amplio?
- ¿Cómo las prácticas artísticas pueden aportar los medios de transmisión entre ancianos y jóvenes dentro de las comunidades y apoyar la transferencia de conocimientos entre los miembros de las diferentes culturas indígenas?

Diferentes servicios

Estudio LEVIER

LEVIER tiene un espacio que está disponible para la comunidad (rentandola a un precio módico).

Centro de documentación

Muchos libros y documentos que se refieren sobre arte comunitario y activista, así como el compromiso social en general, están disponibles para consulta en este sitio.

Blogue y lista de difusión

He aquí, otros dos medios desarrollados por LEVIER para contribuir a desarrollar a la práctica del arte comunitario y activista en Quebec y en el mundo

RESSOURCES VOLET C

Programas de formación e intercambios ofrecidos sobre una base permanente

El último programa, en marzo 2010, se titula *¿Cuántos esclavos tiene usted? El arte y las economías de explotación, pasadas y presentes*: un acontecimiento interdisciplinario de 3 días, tenido en marzo de 2010. ¿Cómo las fuerzas sistémicas del capitalismo en su forma actual perpetúan las economías coercitivas que engendran de la esclavitud histórica transatlántica, al complejo carcelario industrial en América del Norte, a la situación crítica de las trabajadoras domésticas, a los trabajadores emigrantes y emigrados a Canadá, en la industria del sexo, y en la historia de la « esclavitud » autóctona en Quebec.

Este programa de 3 días, bien que habiendo abordado la cuestión sobre el ángulo de la reflexión crítica, ha hecho un lugar importante a las proposiciones artísticas, en este caso : cómo el arte puede contribuir a revelar, modelar o hasta a veces borrar hechos históricos relacionados en la esclavitud (pasados y presentes).

La documentación de este acontecimiento está disponible en el sitio de LEVIER a : <http://www.engrenagenoir.ca/blog/archives/category/combien-desclaves-avez-vous>.

Engrenage Noir / LEVIER

4521 Saint-Jacques
Montréal (Québec)
Canada H4C 1K3

Tél.: 514-937-8282

www.engrenagenoir.ca/blog

Johanne Chagnon
levier@engrenagenoir.ca

Devora Neumark
devora@engrenagenoir.ca

Aleksandra Zajko
blog@engrenagenoir.ca

Amélie Girard
coordo.comite.acp@gmail.com

Dominique Malacort
dmalacort@hotmail.com
418-738-2686