

DOSSIER DE PRÉSENTATION de

Engrenage Noir /
LEVIER

Historique

Engrenage Noir est un organisme artistique indépendant, sans but lucratif, basé à Montréal (Québec, Canada). De 2002 à 2007, Engrenage Noir / LEVIER a soutenu des projets d'art communautaire et d'activisme humaniste, en partenariat avec des organismes communautaires voués à divers enjeux sociaux, culturels, économiques et politiques liés au partage juste et durable des ressources et à une coexistence pacifique. Le désir de LEVIER était de créer les conditions permettant à des individus d'apporter des changements significatifs à leurs propres vies.

Les projets d'art communautaire soutenus par LEVIER ont encouragé les organismes communautaires et leurs artistes à travailler ensemble dans un processus de collaboration créative sur une période minimale d'un an. Les créations d'art communautaire qui en ont émergé ont pris leur source dans les enjeux propres aux communautés impliquées. La responsabilité de toute la démarche créatrice était ainsi partagée par tous les participants, de la définition du projet jusqu'au produit fini et sa diffusion.

Les projets activistes humanistes, tels que définis par LEVIER, quant à eux, ont abordé des enjeux sociaux spécifiques et plus ponctuels, mais comportaient eux aussi, une composante communautaire – bien que la définition de « communauté » variait selon chacun. Ces projets ont pris diverses formes : performance de rue, geste artistique, intervention d'art public, résesautage, création d'espaces de dialogue, production théâtrale, réalisation d'un album de chansons, tournée de solidarité Nord-Sud, etc.

AGIR CRÉATIVEMENT EST UNE ATTITUDE RADICALE

Projets soutenus en **ART COMMUNAUTAIRE**

Au total

8 projets d'art communautaire
impliquant 20 artistes et 65 membres
d'organismes communautaires depuis 2002

Artistes en
art visuel
photographie
vidéo
théâtre, etc.

et

organismes communautaires
s'adressant à des enjeux tels que
la pauvreté
l'itinérance
l'écologie
la violence faite aux femmes
la criminalisation
etc.

Projets soutenus en **ACTIVISME HUMANISTE**

Au total

28 projets d'activisme humaniste
impliquant 49 artistes et 91 organismes
communautaires depuis 2002

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

VOLET A
ART COMMUNAUTAIRE

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

DE NOTRE VIVANT

Depuis 2008, LEVIER a créé un nouveau volet, *De notre vivant*, dont la thématique et le fonctionnement est spécifique. Ce projet se concentre sur une seule thématique : la lutte à la pauvreté. Il vise à stimuler le dialogue et la saine interdépendance. LEVIER encourage la création artistique confrontant les causes systémiques de la pauvreté tout en affirmant la diversité des écosystèmes, les droits de la personne et de la responsabilité éthique.

Dans le cadre de volet, LEVIER s'associe avec les organismes communautaires qui partagent le même engagement socio-politique et qui désirent intégrer un projet artistique collaboratif à ses activités de fonctionnement. Le but est de travailler à créer les possibilités pour des projets conjoints d'émerger des préoccupations partagées par les organismes impliqués (incluant LEVIER). Les partenaires de LEVIER sont prêts à accorder au projet le temps et les ressources nécessaires, et ce à toutes les étapes de sa réalisation : préparation, processus créatif, documentation et diffusion. LEVIER s'implique également en assurant un encadrement critique continu, de même que la coordination du recrutement et de la formation des artistes et des autres membres de la communauté.

Voici une courte liste des projets dans lesquels Engrenage Noir / LEVIER est actuellement impliqué:

Agir par l'imaginaire

2008-...

Depuis l'été 2008, Engrenage Noir / LEVIER s'est joint à la Société Élisabeth Fry (SEFQ) pour collaborer au projet *Agir par l'imaginaire*, un projet de création artistique en milieu carcéral. La Société Elisabeth Fry est un organisme communautaire fondé en 1977 ayant comme mission de venir en aide aux femmes qui font face à la justice pénale et qui, bien qu'incapables d'y parvenir seules, sont déterminées à s'en sortir. La pauvreté des femmes est une des préoccupations de la SEFQ, à savoir, d'une part, la judiciarisation des femmes due à des problèmes reliés à la pauvreté et, d'autre part, la perte des acquis à la suite de l'incarcération, en d'autres mots, l'appauvrissement des femmes souvent déjà pauvres.

La SEFQ s'est tournée vers la création artistique pour inviter les femmes à s'exprimer elles-mêmes sur le sujet et à sensibiliser la communauté à cette réalité. *Agir par l'imaginaire* se manifeste sous trois volets : la création, la diffusion et la documentation. Des ateliers de création artistique multidisciplinaires se sont tenus dans trois établissements de détention au Québec. Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec des artistes spécialisés qui offrent des ateliers aussi variés que la vidéo, la photographie, le son, l'écriture et l'interprétation slam, la danse, la performance et le chant. Pour la mise en place du projet, les artistes ont été spécifiquement formés par Engrenage Noir / LEVIER.

Les œuvres issues de ces ateliers feront objet d'une exposition et d'une série de tables rondes. Le processus de création des participantes est documenté à l'aide de la vidéo ou de la photographie dans le but d'ouvrir cette expérience au grand public et de changer le regard que la société porte sur les femmes incarcérées. Une publication est en cours de réalisation, coordonnée par Les Filles électriques (en association avec la SEFQ et LEVIER), qui témoignera de l'ensemble du projet (sortie : printemps 2011, pour l'ouverture de l'exposition).

Photographie de Geneviève.

Célébrer la collaboration : art communautaire et activiste au Québec et au-delà

L'un des enjeux considérés par LEVIER dès le départ a été de savoir comment, pourquoi, quand et pour qui documenter la pratique de l'art communautaire, activiste et humaniste. À une étape décisive de son développement, alors que LEVIER redéfinissait son mandat et mettait de l'avant le nouveau volet « De notre vivant », le moment fut venu de faire le bilan de ses réalisations.

Ceci a pris la forme d'une publication intitulée *Célébrer la collaboration : art communautaire et activiste au Québec et au-delà*. L'ouvrage comprendra un historique de LEVIER, un rappel de ses positions éthiques, les descriptions des projets soutenus, incluant une cinquantaine d'entrevues avec des participants, des compte-rendus et des analyses de rencontres et de programmes de formation offerts par LEVIER, ainsi que des textes de réflexion critiques sur l'art communautaire et humaniste. Une compilation DVD de cinq vidéos de cinq organismes communautaires soutenus par LEVIER et intitulé *Documenter la collaboration* accompagnera cette publication.

Cette publication bilingue (environ 300 pages en français et autant en anglais) se fera en co-édition avec Les Éditions LUX à titre de co-éditeur de cet ouvrage (sortie : février 2011).

Le collectif Art Entr'Elle

À la suite à son engagement dans *Agir par l'imAGinAIRE*, l'artiste multidisciplinaire Jessica MacCormack a initié en octobre 2009 un projet regroupant des femmes judiciarisées et des artistes professionnelles ayant déjà travaillé ensemble en milieu carcéral. Cette initiative est devenu aujourd'hui Art Entr'Elle, un collectif de femmes artistes, professionnelles et non-professionnelles, qui disent NON à la violence, à la pauvreté et à l'intolérance. Soutenu financièrement par LEVIER, le groupe en est à son troisième projet de création artistique. Dans les réalisations passées, une série de cartes postales ont été conçues et distribuées dans la ville de Montréal, pour la plaisir de donner et de recevoir. Le collectif a également réalisé un film d'animation (*stop motion*) traitant des embûches rencontrées par les femmes sortant de prison. Aujourd'hui les participantes travaillent sur un projet en arts visuels autour de l'itinérance et comptent former à partir de juin un nouveau groupe afin de monter une performance de rue (danse gumboots et slam).

À plus long terme, le collectif espère devenir autonome et bénéficier d'un soutien financier récurrent pour évoluer vers une organisation artistique à but non-lucratif employant des femmes ayant déjà eu des démêlés avec la justice. Pour le moment, la Société Elizabeth Fry du Québec et LEVIER, qui appuient ce collectif, ont été sollicitées pour l'ouverture d'un deuxième groupe de femmes. Si tout va comme prévu, le travail de ce nouveau regroupement devrait prendre forme en août 2010.

Participation au Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal

Depuis 2008, Engrenage noir / LEVIER s'est investi dans le développement du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal, un organisme dont le but est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones qui vivent dans le Grand Montréal. Le Réseau est formé de six comités de travail : Communication, Santé, Services sociaux, Jeunesse et éducation, Formation et emploi, et Art et culture. En travaillant étroitement avec les membres de la communauté culturelle autochtone de Montréal, LEVIER a participé à la création du comité de travail Art et Culture du Réseau. Pour le moment, LEVIER défraie les coûts (salaire, espace de bureau, communications, etc.) associés avec le poste occupé par Amélie Girard en tant que coordonnatrice à temps partie du Comité Art et culture.

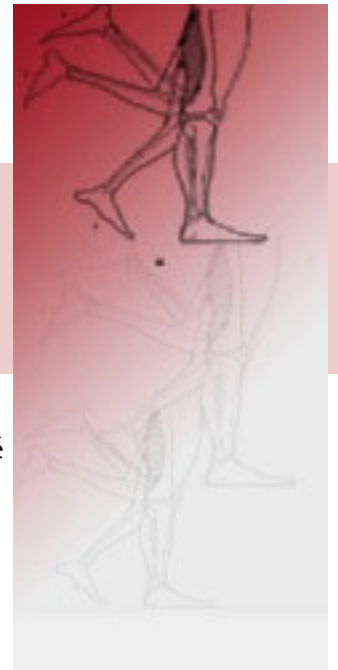
PARTICIPATION À IDEA 2010

Pour IDEA 2010, LEVIER soutient un voyage de recherche d'un des membres de la communauté du Lac Barrière au Québec, Norman Matchewan. Cette communauté mène depuis des décennies un combat avec le gouvernement canadien pour faire reconnaître sa forme ancestrale de gouvernance et son droit acquis au territoire, à la culture et à la langue traditionnels. Cette participation est le résultat d'une collaboration avec les artistes Moe Clark (Métis) et Émilie Monnet (Algonquine), qui seront également présentes lors d'IDEA 2010.

Pendant son séjour au Brésil, Norman Matchewan aura l'occasion d'initier une conversation avec divers membres des communautés autochtones du Brésil afin de partager les luttes ainsi que les stratégies développées par ces communautés pour venir à bout de leurs conflits politiques et culturels. Il mènera des entrevues qui seront enregistrées pour être ensuite diffusées sur les ondes de la radio communautaire du Lac Barrière, dont il est le responsable de la programmation. Ces entrevues seront éventuellement partagées dans le réseau des différentes radios communautaires des communautés (autochtones et non autochtones) au Québec et au Canada.

Dans le but d'explorer comment l'art peut être un outil pour protéger les manières de vivre traditionnelles des communautés autochtones du Québec (incluant la population du Lac Barrière), les questions suivantes seront posées :

- comment des pratiques artistiques peuvent-elles former un pont entre défendre des droits sur la terre / traditionnels et présenter ces luttes à un public plus large ?
- comment des pratiques artistiques peuvent-elles servir de moyen de transmission entre les aînés et les jeunes à l'intérieur des communautés ainsi que soutenir une transmission des connaissances entre les membres des diverses cultures autochtones ?

Divers services

Studio LEVIER

Depuis 2009, LEVIER dispose d'un espace qui est mis à la disposition de la communauté (à un prix modique).

Centre de documentation

De nombreux livres et documents portant sur l'art communautaire et activiste, ainsi que sur l'engagement social en général, sont disponibles pour consultation sur place.

Blogue et liste de diffusion

Voici deux autres moyens développés par LEVIER pour contribuer au développement de la pratique de l'art communautaire et activiste au Québec et au-delà.

Programmes de formation et d'échanges offerts sur une base continue

Le dernier programme portait le titre de *Combien d'esclaves avez-vous ? L'art et les économies d'exploitation, passées et présentes* : un événement interdisciplinaire de 3 jours, tenu en mars 2010. Comment les forces systémiques du capitalisme dans sa forme actuelle perpétue des économies coercitives liées à l'esclavage historique trans-Atlantique, au complexe carcéral industriel en Amérique du Nord, à la situation critique des travailleurs domestiques, des travailleurs immigrés et émigrés au Canada, à l'industrie du sexe, et à l'histoire de l'esclavage autochtone au Québec ?

Ce programme de 3 jours, bien qu'ayant abordé la question sous l'angle de la réflexion critique, a fait une place importante aux propositions artistiques, dans ce cas-ci, comment l'art peut-il contribuer à révéler, modeler ou parfois même à effacer des faits historiques reliés à l'esclavage (passés et présents).

La documentation de cet événement est disponible sur le site de LEVIER à : <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