LES RUCHES D'ART:

Tiers-lieux de possibilités créatives

Rachel Chainey

Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, 27 mai 2016

UNE RUCHE D'ART...

- o accueille **chaque personne en tant qu'artiste** et croit que la création artistique est un comportement partagé par tous les humains.
- o célèbre les forces et les capacités créatives des individus et des communautés.
- o encourage les **expériences autonomes** de créativité et d'apprentissage, ainsi que le **partage de savoir-**
- o encourage **l'émergence du leadership** chez les gens de tous âges.
- o offre l'accès gratuitement et promeut l'économie du partage.
- o partage les ressources incluant l'abondance de matériaux d'art disponibles pour la réutilisation créative
- o **expérimente** les idées avec curiosité et humilité, et en utilisant des méthodes de **recherche ancrées** dans les arts.
- o partage les connaissances et les stratégies pour la recherche de financement et le développement économique.
- o s'associe avec les collèges et les universités pour promouvoir les **études engagées dans la communauté et la recherche-action.**
- o **jardine** partout où c'est possible pour **renouveler**, **regénérer** et répandre les graines du changement

« Dans chaque enfant il y a un(e) artiste.
Le problème est de savoir comment demeurer un(e) artiste en grandissant. »
– Pablo Picasso.

LE RÉSEAU DES RUCHES D'ART

"La psychologie de la libération se préoccupe du bien-être à long terme des individus, des communautés et des environnements. Rebâtir des relations de confiance, de soin et de bon voisinage où elles ont été brisées, ou établir celles-ci pour la première fois lorsqu'elles étaient inexistantes, est essentiel à ces considérations. (Watkins and Shulman, 2008 p. 315)

LES MÉTHODES

- Hospitalité radicale
- Apprentissage mutuel, informel et par l'exemple
- Regard bienveillant
- Solidarité vs Charité
- · Prise de décisions par
- consensus.

PAR OÙ COMMENCER...

NOTRE MEILLEUR CONSEIL : RÊVER GRAND MAIS COMMENCER PETIT!

- Visualisation créative
- Répandez la nouvelle!
- Une Ruche d'Art éphémère
- Les partenariats sont la clé du succès.

L'ESPACE

L'espace est un aspect promordial d'une Ruche d'Art. L'espace est le contenant qui supporte le travail et rend tout possible. Un atelier d'art communautaire est ce type de tiers-lieu que Belenky (1997) appelle une « maison publique ». C'est un espace neutre entre la maison et le travail ou l'école, où il est possible de rencontrer ses voisin(e)s en dehors des rôles et attentes pré-déterminées, et où les dynamiques de pouvoir sont moins marquées qu'en d'autres lieux. Dans ce tiers-lieu, de nouvelles relations et collaborations créatives peuvent émerger, entre des gens qui n'auraient autrement pas eu l'occasion de se rencontrer (Timm-Bottos, 2005).

LES RUCHES D'ART, TIERS-LIEUX TRANSFORMATIFS DANS LES INSTITUTIONS

"La présence d'une ruche d'art à la bibliothèque Mordecai-Richler contribuerait à implanter, dans la mouvance actuelle des bibliothèques comme tiers-lieu, un véritable lieu de vie et de créativité pour les citoyens. De plus, dans le quartier Mile End où foisonnent artistes et artisans, - professionnels, amateurs ou curieux - il semble que cette vocation suscitera un engouement dans la communauté, par le partage de savoirs et les découvertes créatives dont tous pourront bénéficier."

-Marie-Christine Lavallée , Chef de section - Bibliothèques ,Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

D'AUTRES IDÉES:

AU PLAISIR DE COLLABORER!

RÉFÉRENCES

Alinsky, S. D. (1989). Rules for radicals: A practical primer for realistic radicals. New York: Vintage Books.

Allen, P. (1995). Art is a way of knowing. Boston: Shambhala.

Allen, P. (2005). Art is a spiritual path. Boston: Shambhala.

Arbinger Institute. (2006). The anatomy of peace: Resolving the heart of conflict. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Baldwin, A., Linnea, A. (2010). The circle way, a leader in every chair. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Belenky, M. F. (1996). Public homeplaces: Nurturing the development of people, families, and communities. In N. Goldberger, J. Tarule, B. Clinchy & M. Belenky (Eds.), Knowledge, difference and power: Essays inspired by women's ways of knowing (pp. 393-430). New York, NY: Basic Books.

Belenky, M. F., Bond, L. A., Weinstock, J. S. (1997). A tradition that has no name. New York, NY: Basic Books.

Bornstein, D. (2007). How to change the world: social entrepreneurs and the power of new ideas. Oxford, Oxford University Press.

Brandt, D. (2008). Touching minds and hearts: Community arts as collaborative research. In G. J. Knowles & A. L. Cole (Eds.), Handbook of arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples and issues (pp. 351-362). Thousand Oaks, CA-Sae

Cane, F. (1989/1951). The artist in each of us. Craftsbury Common, VT: Art Therapy Publications.

Casanova, R. (1996). Each one, teach one. Willimantic, CT: Curbstone Press.

Dass, R. & Gorman, P. (1994). How can I help? Stories and reflections on service. New York, NY: Alfred A. Knopf.

Dissanayake, E.(1995). Homo Aestheticus. Toronto, ON: Maxwell.

Eisenstein, C. (2013). The more beautiful world our hearts know is possible. Berkeley, California; North Atlantic Books.

Etmensky, A. (2015). Impact, six patterns to spread your social innovation. Orwell Cove, PEI: Orwell Cove publishers.

Feldenkrais, M. (1972). Awareness through movement. NY: Harper Collins

9

Freire, Paulo. (1970) Pedagogy of the oppressed. NY: Herder and Herder.

Goldsmith, S. (1997). A City Year. New Jersey: Transaction Pub.

Horton, M. & Freire, P. (1990). We make the road by walking: Conversations and education and social change. Philadelphia, PA: Temple University Press.

Howard, R. (2012) Arts for all essentials. Jumblies Studio. Self-published.

Schore, A. (2003). Affect regulation and the repair of the self. NY: Norton & Co.

Snow, J. (2011). Who's drawing the lines? Toronto: Inclusion Press.

Timm-Bottos, J. (1995). ArtStreet: Joining community through art. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association (12), 184-187.

Timm-Bottos, J. (2001). The Heart of the Lion: Joining Community through Art making. In Spirituality and art therapy. Mimi Faralley-Hansen (Ed.) 204-226. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Timm-Bottos, J. (2005). The necessity of public homeplace in urban revitalization. Doctoral dissertation, University of New Mexico.

Timm-Bottos, J. (2006). Constructing Creative Community: Reviving Health and Justice through Community Arts. Canadian Art Therapy Association Journal, 19 (2).

Timm-Bottos, J. (2010a). Endangered Threads: Socially Committed Community Art Action. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 28 (2).

Timm-Bottos, J. (2010b). Book review of Towards Liberation of Psychology. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 27(3), 149-150.

Timm-Bottos, J. (2011). The Five and Dime: Developing a community's access to art-based research. In H. Burt (Ed).

Creative Healing through a Prism: Art Therapy and Postmodernism (pp. 97-117). London, UK: Jessica Kingsley.

Timm-Bottos, J. & Reilly, R.C. (2014). Learning in third spaces: Community art studio as storefront university classroom. American Journal of Community Psychology, 55 102-114. Special Issue on Community-Based Arts Initiatives: Theory, Research, and Action. C. H. Stein and D. A. Faigin (Eds.) (DOI) 10.1007/s1044-014-9688-5

Timm-Bottos, J., & Reilly, R. C. (2015). Neighborhood art hives: Engaging communities in teaching and learning. O. Delano-Oriaran, M. Parks, & S. Fondrie (Eds.), Service-learning and civic engagement: A sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Watkins, M. & Shulman, H. (2008). Towards psychologies of liberation. New York, NY: Palgrave MacMillan.

Contact: Rachel Chainey,
Coordonnatrice Nationale du Réseau des Ruches d'Art
network@arthives.org

MERCI!