

OPEN-VOX

KIT DÉBAT #8

L'art, outil de contestation ?

Pochette de *CD imaginaires*, série *Écoutez*, 2010 © Newsha Tavakolian

Dans ce numéro

Découvrir différents mouvements artistiques en Europe et ailleurs

Réfléchir à des solutions pour remédier aux inégalités d'accès à la culture

Comprendre comment l'art peut servir différentes causes

Bienvenue à Open-Vox !

Un espace d'échanges et de partages en groupes autour de sujets du quotidien. Toutes les deux semaines, c'est l'occasion de se retrouver pour discuter de thématiques diverses !

Le PEJ-France

Fondé en 1987, le Parlement Européen des Jeunes - France est une **association nationale d'éducation à la citoyenneté**, membre d'un réseau européen présent dans 40 pays. En France, elle est portée "**par et pour des jeunes**" engagé-es à l'échelle locale et nationale dans différents programmes qui sont déclinés dans six comités régionaux.

L'association organise chaque année des événements qui permettent à des jeunes de 15 à 25 ans de **vivre des expériences de citoyenneté active** en favorisant les rencontres, l'échange et le débat sur des thématiques d'actualité : sessions de simulations parlementaires, interventions en milieux scolaires, groupes de débats en lycées, forums étudiants...

Un réseau par et pour les jeunes

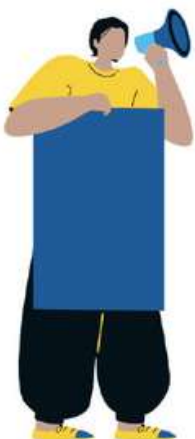
Des activités favorisant l'échange, l'expression et les rencontres

Le programme Open-Vox

Le programme Open-Vox, lancé en 2020 par le PEJ-France, propose à des lycéen-nes de toute la France de **créer des groupes de débat** dans lesquels ils/elles ont l'opportunité de discuter de sujets d'actualité. Au cours de l'année, **des échanges sont organisés entre différents lycées** pour permettre de dialoguer au-delà des murs de chaque établissement, entre jeunes, et d'ainsi créer encore plus de débats !

Lorsque la dynamique du groupe de débat est lancée, il existe la **possibilité - avec l'appui du PEJ si besoin - d'aller plus loin**. Les lycéen-nes peuvent ainsi des activités dans leur lycée/ville : mise en place d'animations (cleanwalk, collectes, animations au lycée...), participation à des sessions locales, régionales, nationales ou européennes !

Débattre : oui, mais comment ?

Quelques conseils pour débattre sereinement :

Nommez un-e responsable de débat : son rôle est à la fois d'animer, de modérer le débat et d'en être le maître du temps. Il/Elle est chargé-e de distribuer et gérer la parole pour que chacun-e puisse s'exprimer tour à tour. Le/la responsable doit également être vigilant-e à ce que la prise de parole soit équitable.

Organisez l'espace : les formes circulaires favorisent le dialogue et la proximité entre les participants-tes, ce qui renforcent la confiance réciproque et l'écoute.

Déterminez et annoncez la durée du débat au début : environ une heure et demie, c'est la durée que nous recommandons !

N'oubliez pas de rappeler quelques règles :

- Le respect et l'écoute des personnes qui prennent la parole
- La bienveillance et la patience entre les participant-es
- Les règles de circulation de la parole et les temps des prises de parole des participant-es

La méthode de débat du mois

↪ A utiliser lors des Phases 1 et 2

Jeu de rôle

Cette activité te permet de mieux comprendre le sujet et ses enjeux: rentrer dans la peau d'un-e artiste et prend conscience des différentes réalités des artistes dans le monde. Tu découvriras les limites de la liberté d'expression et réfléchiras aux politiques qui peuvent exister pour la protéger.

Durée : 45 min à 1h30

Déroulement

1- Chaque élève (ou petits groupes d'élèves) choisit un-e artiste engagé-e censuré-e et fait des recherches sur la situation des artistes dans ce pays: : nombre d'artistes censuré-es; sujets de censure ; lois existantes ; ...

2- Chaque élève (ou petits groupes d'élèves) présente au reste du groupe les limites à la liberté d'expression des artistes de "son" pays.

3- Le groupe entier réfléchit et élabore ensemble les mesures internationales qui pourraient exister pour garantir la liberté des artistes.

Matériel et préparation

Tu peux choisir un-e des artistes mentionné-es dans le kit débat ! Les animateur-rices peuvent aussi préparer en amont des fiches jeu de rôle sur plusieurs artistes qu'ils distribuent aux élèves.

Tu trouveras beaucoup d'informations sur le site ou [ce rapport](#) de l'UNESCO.

Les étapes et questions du débat

PHASE 1 : PLANTER LE DECOR

Décrypter l'intitulé du sujet et partager ses connaissances

Avant de se lancer, il faut savoir de quoi on parle. Tout le monde a des connaissances à apporter : un temps de mise en commun de ce qu'on sait (ou pas) !

Vous comprenez le sujet ?
Qu'avez-vous appris avec le kit ?
Des infos à apporter en plus ?

Pourquoi, cette question est importante ?
En quoi ça nous concerne ?

Comprendre en quoi ce sujet est important

Pour cerner l'importance du sujet il est important de se demander qui cette question concerne et en quoi elle mérite d'être posée.

- L'art est-il présent dans votre quotidien ? Si oui, sous quelles formes ?
- As-tu déjà été confronté-e à une œuvre engagée ? Qu'est ce qu'une oeuvre engagée selon toi ?

PHASE 2 : OPINIONS ET SOLUTIONS

Exprimer des positions et les confronter

C'est le moment de vider son sac ! Ici chacun-e peut exprimer son point de vue et faire part de ses positions : c'est l'occasion de construire sa propre opinion !

Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Quelles sont les points positifs ou négatifs selon vous ?

Trouver ensemble des compromis et

imaginer des solutions, pour aller de l'avant !

On reprend les grandes questions et désaccords pour trouver ensemble des idées. Eh oui, il va peut-être falloir faire des compromis !

- L'art engagé doit-il être dérangeant pour être efficace ?
- L'art engagé doit-il être non-lucratif ?
- Comment remédier à la censure des oeuvres d'art engagées? Comment assurer la pleine liberté des artistes dans le monde ?

PHASE 3 : ET VOUS ?

Penser à ce qu'on peut faire à notre échelle !

Avant de clore la séance, l'idée serait de réfléchir ensemble sur les moyens pour s'informer ou agir à votre échelle ! Pour cela, vous pourrez vous aider de la rubrique "Des idées d'engagement" !

- Comment à notre échelle peut-on s'engager à travers l'art ? (création et/ou diffusion d'art engagé)
- Peut-on à notre échelle contribuer au respect de la liberté artistique dans le monde ?

L'art engagé, c'est quoi ?

quelques exemples!

L'art engagé, ou "artivisme" a toujours plus ou moins existé, dans les pièces de théâtre de l'Antiquité notamment, en transformant le théâtre en tribune politique et en outil de réflexion. Face aux atrocités de la guerre, le besoin de s'engager demeure souvent présent tel qu'au XXe siècle avec l'arrivée des avant-gardes artistiques.

Dans un contexte mouvementé aussi bien au niveau politique, économique que social, ce mouvement artistique rompt avec les conceptions artisanales de l'art et oscille entre conception fonctionnelle et radicalité provocante.

SCULPTURE - Ecologie

Support, Lorenzo **QUINN**, Venise, 2017

sculpteur italien

- sensibilise aux enjeux climatiques
- dénonce la montée des eaux
- exposée à la COP 25 pour rappeler le risque d'inondation des villes côtières

PHOTOGRAPHIE - Politique & Féminisme

I know why the rebel sings, Newsha **TAVAKOLIAN**, 2016

photographe iranienne

- dénonce le régime iranien autoritaire, opprimant les femmes
- montre que "l'art n'est pas qu'une affaire d'hommes"

CINEMA - Guerre en Ukraine

20 Days in Mariupol, Mstyslav **TCHERNOV**, 2023

- travail de documentation d'une équipe de journalistes sur le siège de Mariupol en 2022 (suite à l'invasion russe de l'Ukraine).
- a obtenu le prix "Standing Up" où sont récompensés les films traitant d'événements sociaux importants, de l'activisme et de la lutte pour la justice.

Pour l'homme, la patrie, le développement

Pour une fille qui souhaitait être fils

Pour "Femmes, Vie, Liberté"

Pour la liberté

MUSIQUE - Féminisme-contestation politique

Paroles de BARAYE, Shervin **Hajipour**, 2022

- symbole de lutte pour le droits des femmes en Iran,
- hymne contestataire du régime en place
- composée lors des manifestations qui ont suivi la mort de Masha Amini, en Iran en 2022, cette chanson s'est transformée en un hymne de ralliement durant les mouvements de contestations.

L'art, outil de prise de conscience ?

DANS LE PASSÉ

AUJOURD'HUI

quelques exemples!

Dadaïsme ou Dada

Mouvement artistique, intellectuel, littéraire qui émerge dans le chaos de la guerre 14-18 à Zurich. Il doit son nom à l'auteur Tristan Tzara. Ce mouvement est fondé sur le rejet des normes sociales, idéologiques esthétiques et morales. Les artistes veulent se libérer des tutelles dans une Europe déchirée et endeuillée qui donne ainsi naissance à un Art nouveau, divertissant et léger. **L'absurdité devient un outil de protestation et renverse l'ordre établi** aspirant à une morale de création pour tous.

Les Colleuses

Mouvement féministe né en France au milieu des années 2010, il tire son nom de l'action de "coller" des affiches dans l'espace public. Les colleuses s'organisent en collectifs autonomes locaux et pratiquent des actions directes non violentes pour **sensibiliser l'opinion publique** aux questions féministes. Elles jouent un rôle clé dans la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes, notamment en matière d'avortement, de contraception, et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

En 2020

- les **dépenses culturelles des collectivités territoriales** s'élèvent à 8,7 milliards d'euros, soit **129 euros par habitant-e**.
- **1,5% du PIB de la France** est dépensé par les administrations publiques en matière de culture, loisirs et culte.

Ces dépenses sont-elles équitablement distribuées ?

L'art semble être un moyen d'émancipation et de contestation **MAIS** on observe des inégalités de dépenses culturelles entre les régions en France. Que nous révèle l'analyse ci-dessous?

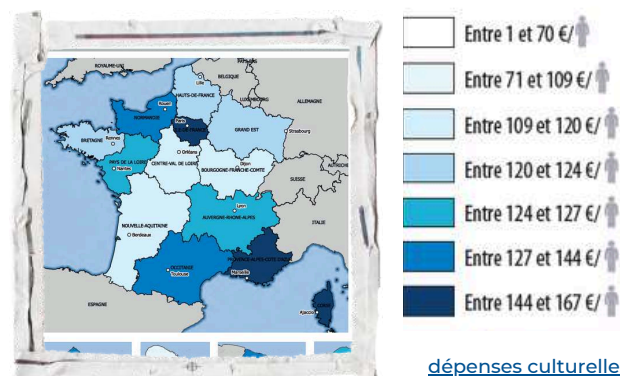
-> niveaux de dépenses élevés dans certaines collectivités publiques (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur) ≠ niveaux de dépenses faibles dans d'autres (Martinique, Mayotte).

Besoin de mieux répartir les crédits de l'État entre les différents territoires pour éviter le décrochage de certains d'entre eux.

Réaction du Gouvernement ?

Pass Culture (500€ dès 18ans à dépenser dans le secteur culturel) + **Micro-Folies** (vaste réseau de musées numériques de proximité)

*Mais n'est-ce pas ponctuel et partiel ?
Une seule tranche d'âge ?*

dépenses culturelles
des collectivités
territoriales en France
en euros/habitant en
2016

Les résistances face à l'art engagé

L'art engagé : l'art qui dérange

En 2013, la photographe palestinienne Ahlam Shibli expose au Jeu de Paume à Paris son exposition "Foyer fantôme". Elle présente des portraits de défunt-es de la seconde intifada, ayant commis des attentats suicides en Israël. Alors qu'elle voulait représenter la souffrance de son peuple sous occupation, familier avec la mort et prêt au sacrifice, le CRIF (conseil représentatif des institutions juives en France) accuse l'artiste de faire l'apologie du terrorisme, **réclamant la censure de l'artiste**. L'exposition devient la **cible de protestations** mais se poursuit. Un avertissement sera tout de même placé à l'entrée pour les visiteurs.

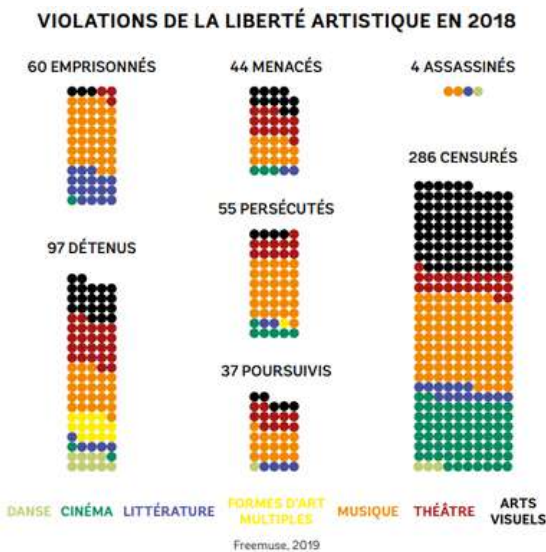

Death no. 3, Palestine, 2011-12, Ahlam Shibli

La liberté artistique en danger

L'artiste chinois Ai Weiwei dénonce le totalitarisme chinois à travers photographies (voir p.9) et installations. Il est arrêté à de nombreuses reprises puis s'exile au Portugal car sa vie est mise en danger. En Hongrie, la loi *protection des enfants* votée en 2021, impose aux librairies de **sceller sous plastique les ouvrages jugés "sensibles"**, autrement dit ceux qui abordent l'homosexualité, pour restreindre leur consultation.

Ces événements témoignent des violations de la liberté artistique qui se multiplient dans le monde. En 2018 selon Freemuse, **286 artistes auraient été victimes de censure** et 4 auraient été assassiné-es pour leur art.

L'art engagé doit-il être nécessairement non lucratif ?

Le film *Barbie*, sorti en été 2023 se revendique féministe car Barbie incarnerait la femme émancipée, capable d'exercer toutes les professions qu'elle souhaite.

Avec plus d'un milliard de dollars de recettes, le film "Barbie" relance l'entreprise Mattel propriétaire de la marque Barbie à l'image usée et sexiste et coproductrice du film. Le film est alors accusé de **feminismwashing**. Une semaine après sa sortie, les ventes de la poupée augmentent de 20%.

Peut-on parler de film engagé alors que le **féminisme se transforme en argument de vente** ? Malgré tout, Barbie est un film qui dérange : la droite conservatrice américaine s'effole, le qualifiant du "film le plus anti-homme jamais réalisé". Il fait aussi l'objet de boycott, en Algérie ou encore au Liban pour "atteinte à la morale publique" et "promotion de l'homosexualité".

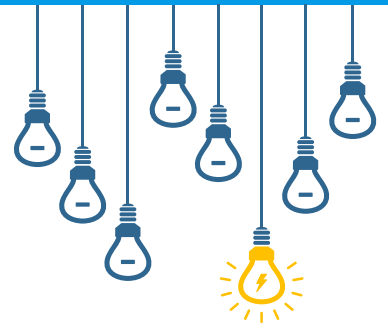

Selon Banksy, l'**auto-destruction** de l'oeuvre est une manière de **critiquer la marchandisation de l'art** et de rappeler que l'art doit avant tout être un **moyen d'expression**.

Juste après son acquisition à 1,185 millions d'euros, l'oeuvre *La petite fille au ballon* de Banksy s'autodétruit par un mécanisme créé par l'artiste lui-même.

Quelques éléments clés

"Overrated", 2014, exposition d'Ai Weiwei traitant les abus du gouvernement chinois

Contestation

Action de contester, de ne pas admettre quelque chose. C'est aussi une remise en cause de l'ordre social, politique, économique établi et une critique des institutions existantes et de l'idéologie dominante.

Feminismwashing ou "blanchiment féministe"

Fait pour une organisation ou une personne d'adopter des pratiques ou de diffuser des messages promouvant l'égalité des genres mais dans un objectif purement économique et sans mettre en pratique ce qu'elle prône.

Culture

Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation.

Aida Sulova (artiste kirghize), *Once Upon a Plastic Bag*, 2012

Tony Tuang Long, Barcelone

Street art

Mouvement artistique qui se développe au début des années 2000, ayant pour champ d'intervention l'espace public. Il utilise plusieurs techniques comme le pochoir, le graffiti, le collage...

Monétisation

Financement, transformation en source de gain financier. On parle de monétisation d'un contenu lorsque qu'un créateur ou une créatrice de contenu (vidéos, articles, musique, jeux, art...) génère des revenus à partir de ce contenu.

"Rabbit", Jeff Koons : record de l'œuvre vendue la plus chère par un artiste vivant (9,11M\$)

Ce qu'ils/elles en disent...

Un bref état des lieux des positions des acteur-trices impliqués-es...
... pour te forger ton propre point de vue !

Ruslana, comédienne ukrainienne de la troupe Dark Daughters appelées Sirènes de la Révolution en Ukraine

“Je suis un soldat de l’art et de mon pays. Cela [créer et jouer sur scène au théâtre] me donne de la force, parce que je peux rencontrer des gens et je peux sentir qu’en face ils comprennent, ils réfléchissent”

“Comment l’art ukrainien essaie de faire entendre sa voix en Europe”,
France 24 (2022)

Camille Etienne, activiste pour le climat et autrice

“L’art permet d’exprimer ce que l’on ne peut pas dire. Et c’est assez indicible ce que l’on est en train de vivre. On est une génération qui se tient devant un vide vertigineux, constatant qu’elle crée les conditions de sa propre extinction.”

“L’artivisme comme manière d’être au monde”, podcast Radio REcyclerie (2022)

Marija Pejčinović Burić,
secrétaire général du Conseil d’Europe

« Quand la démocratie est soumise à de fortes pressions, le rôle clé des arts et de la culture en tant que moyens puissants de maintenir un dialogue constructif dans des sociétés démocratiques diverses et ouvertes devient de plus en plus évident. Le droit à la liberté d’expression artistique en est la clé et garantit le pluralisme et la vitalité du processus démocratique. »

“Libre de créer : rapport sur la liberté artistique en Europe”,
Conseil de l’Europe (2023)

Deeyah Khan, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO pour la liberté artistique et la créativité

“Le droit des artistes de s’exprimer librement est menacé partout dans le monde. L’art a un pouvoir extraordinaire d’exprimer la résistance et la rébellion, la protestation et l’espoir. Il apporte une contribution essentielle à toutes les démocraties prospères.”

“Liberté artistique”, Unesco (2018)

Pour aller plus loin !

Des questions pour élargir le sujet...

Comment la possession de l'art engagé entre les mains de quelques collectionneur-euses privé-es peut elle affecter les messages politiques et sociaux des oeuvres et leur perception ?

Dégrader des oeuvres d'art pour attirer l'attention sur une cause est-il favorable à l'égard de cette cause ?

Peut-on monétiser l'art au profit de l'engagement ? Si oui, comment ?

Quelques vidéos courtes...

[Banksy à Paris, le street art engagé](#) - France 24 (2018)

[L'art engagé a-t-il sa place sur le marché ?](#) - Nouvo (2021)

[Grand angle : Israël - Palestine, les artistes palestiniens peuvent-ils jouer un rôle dans le processus de paix ?](#) - TV5 monde (2023)

Un peu de lecture...

[Russie Une artiste placée en détention alors que la répression s'abat sur les féministes pacifistes](#)- Amnesty International (2022)

[Pourquoi les activistes pour le climat s'en prennent-ils aux oeuvres d'art ?](#) - National Geographic (2023)

[Des artistes s'unissent pour soutenir Human Rights watch](#)- Human Rights watch (2021)

Et même des podcasts !

[Camille Etienne : l'artivisme comme manière d'être au monde](#)- Radio REcyclerie (2022)

[5 artistes engagés dans la seconde guerre mondiale](#) - France Culture (2021)

[Annie Ernaux et Audrey Diwan font l'évènement](#) - France Culture (2021)

Des idées d'engagement

Dans cette rubrique, tu trouveras différentes formes d'engagement qui existent sur le sujet du jour !

S'informer

C'est déjà être un-e citoyen-ne actif-ve !

[@culture.prime](#)

[@france.tv arts](#)

[@diversificationlitteraire](#)

Peinture, cinéma, photographie, danse...Il y en a pour tous les goûts ! Ces comptes Instagram sont un moyen rapide et ludique de s'informer !

Participer

Quelques exemples d'associations qui s'engagent sur ce sujet !

L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) promeut la condition de l'artiste et la liberté artistique grâce à un panel de discussion d'experts du monde de la culture et de conférences partout dans le monde.

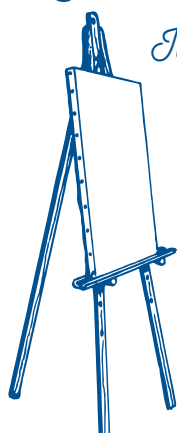
OPLA (Organisation pour la Liberté Artistique), se bat pour le respect du droit des artistes, pour un monde chantant, diversifié, haut en couleur et moins individualiste. Bref ! Promotion d'artistes en tous genres, organisation d'événements culturels, campagnes de pétitions auprès des instances officielles, aide humanitaire, organisation de débats.

art-werk

Art-Werk, basée à Genève, vise à ramener l'art au cœur de l'engagement sociétal. Elle propose divers contenus gratuits en ligne: podcasts, interview d'artistes, expositions, articles sur l'art engagé et une newsletter trimestrielle !

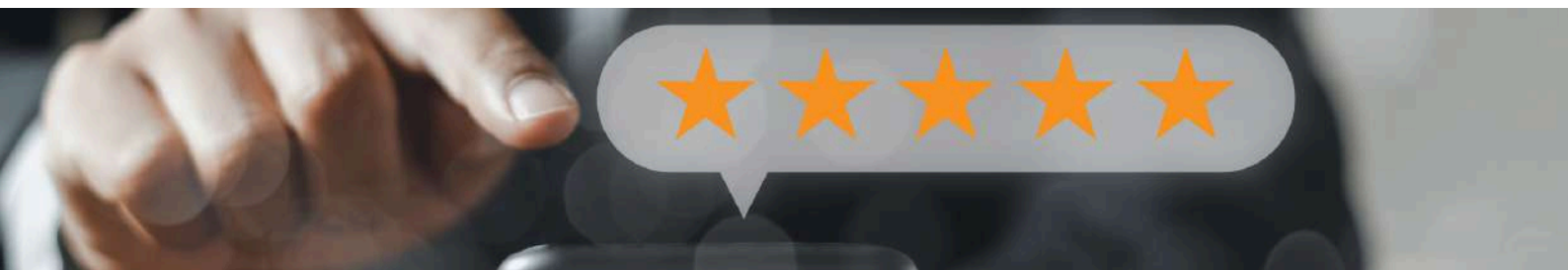
Agir à son échelle

Il existe plein d'autres manières de s'engager au quotidien !

- Rejoindre l'option art au lycée pour s'informer, créer, faire passer un(des) message(s)!
- Proposer la projection de documentaires, organiser des expositions, inviter des artistes au sein de ton établissement !
- Se rendre aux séances spéciales rencontres de ton cinéma pour échanger avec des acteurs clés de la culture (réalisateurs, avocats, associations etc.)

Envoyez nous votre feedback !

C'est le dernier kit débat de l'année mais les groupes de débats reprendront dès la rentrée en septembre !

Nous travaillons déjà sur les nouveaux kits débats et pour cela, nous avons besoin de tes retours !

Remplis ce formulaire depuis [ce lien](#) ou ce QR code ou envoie nous un mail à open-vox@pejfrance.eu

Bon courage pour les examens et à l'année prochaine !

Suis-nous sur nos réseaux !

Il existe plein de formes d'engagement et de participation au PEJ : pour ne rater aucun de nos événements et opportunités, abonne-toi à notre newsletter WhatsApp et à notre page Instagram !

