

THINKING ROCK
COMMUNITY ARTS

RENFORCER LE TISSU SOCIAL DU NORD DE L'ONTARIO EN APPUYANT LA PRATIQUE DES ARTS ENGAGÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

Décembre 2021

« Nous avons nos histoires.
Nous avons l'histoire de nos histoires.
À qui racontons-nous cette histoire ?
Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? »

Depuis octobre 2018, **Thinking Rock Community Arts** - un organisme artistique à but non lucratif basé à Thessalon, en Ontario - a été soutenu par la Fondation Trillium de l'Ontario, le Conseil des arts de l'Ontario et le Conseil des arts du Canada pour réunir des artistes autochtones et colons engagés dans leurs communautés provenant de partout dans le Nord de l'Ontario pour examiner la question :

« À quels défis et opportunités les artistes et les organisations communautaires basés dans les contextes ruraux et des Premières Nations du Nord de l'Ontario sont-ils confrontés, et quels soutiens, recherches et politiques pourraient aider à rendre ce travail plus facile/plus durable ? »

Pour répondre à cette question, ces artistes ont partagé leurs histoires avec force et détermination. Ils ont parlé d'une seule voix pour définir ce qui est nécessaire pour soutenir ce travail dans cette région et à travers la province.

QU'EST-CE QUE LA PRATIQUE ARTISTIQUE COMMUNAUTAIRE?

La pratique artistique communautaire implique des artistes professionnels travaillant aux côtés de populations qui ne s'identifient pas comme des artistes pour co-crée des résultats artistiques professionnels.

Les œuvres d'art co-crées s'inspirent de l'Histoire et des histoires des communautés où se déroule le processus artistique.

L'engagement long et profond requis de ces processus créatifs entraîne une variété d'impacts individuels et/ou sociaux qui répondent aux besoins uniques des communautés desservies (par exemple : santé mentale, isolement social, injustice raciale, etc.).

LE RAPPORT L'HISTOIRE DE NOS HISTOIRES :

Le rapport l'Histoire de nos histoires (HDNH) raconte ces histoires et, ce faisant, vise à sensibiliser aux nombreux impacts économiques, sociaux et culturels que les artistes, les organisations et les projets communautaires ont tous les jours dans leurs communautés du Nord de l'Ontario.

En même temps, le rapport identifie les obstacles et les défis rencontrés par les artistes engagé.es dans la communauté dans l'exercice de leur travail. L'intention derrière le partage de cette histoire est de fournir des

opportunités et des solutions à ces obstacles et défis, afin que les intervenant.es communautaires et les décideurs et décideuses puissent utiliser leur pouvoir et leur influence pour relever certains des principaux défis auxquels sont confrontés les arts engagés dans la communauté. Résultant dans le développement de communautés plus saines et plus connectées à travers le Nord de l'Ontario et, en fin de compte, la guérison de ces communautés.

« Si la guérison vient en premier, la prospérité économique suivra. Vous devez guérir les gens pour qu'ils puissent réellement subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et de leur communauté. »
- Participant.e à la recherche

CONCLUSIONS DU RAPPORT L'HISTOIRE DE NOS HISTOIRES :

La pratique artistique communautaire et les organismes artistiques comme Thinking Rock dans le Nord de l'Ontario s'efforcent de répondre aux besoins uniques des collectivités du Nord en :

Réduisant les coûts et la pression sur les services de santé mentale existants dans les collectivités du Nord et des Premières Nations en augmentant l'accès et la disponibilité d'autres services communautaires gratuits pour tous les âges qui utilisent des approches artistiques virtuelles et en personne pour réduire l'isolement social, améliorer la santé mentale des participant.es, augmenter les soutiens sociaux et favoriser la cohésion communautaire

Luttant contre l'injustice raciale en sensibilisant, en affrontant l'injustice et en amplifiant les voix des groupes et des individus opprimés de manière systémique par le biais de la création artistique qui favorise le partage d'expériences, le partage d'histoires sur des sujets et des problèmes difficiles, favorise des relations communautaires authentiques et, en fin de compte, soutient la guérison communautaire

Augmentant la stabilité économique des collectivités du Nord et des Premières Nations en créant des emplois locaux dans le secteur des arts et de la culture et en augmentant la viabilité financière des industries culturelles rurales

LES IMPACTS LES PLUS IMPORTANTS DES ARTS ENGAGÉS DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES ET DES PREMIÈRES NATIONS :

Accroître les opportunités d'emploi local liées aux arts

Augmenter la fierté de la communauté

Éliminer l'isolement social des participant.es

Bâtir des relations à travers les âges et les cultures

Améliorer la santé mentale des participant.es

Ils le font en :

Bâtissant **des relations diversifiées et authentiques** (à travers la culture, l'âge, les compétences et les communautés)

S'engageant dans **l'engagement social et citoyen**

Témoignant de la **guérison**

Ancrant **la croissance personnelle** des participant.es

Facilitant **la prise en charge** du lieu et un **engagement communautaire** plus profond

Créant des opportunités de **développement professionnel et d'emploi**

Stimulant **le dialogue et le partage d'histoires** sur des sujets/enjeux difficiles

Thinking Rock n'est qu'un exemple de la façon dont les pratiques artistiques communautaires contribuent au développement et à la guérison de leur communauté.

Thinking Rock a créé et soutenu la viabilité économique par le biais du secteur des arts tout en favorisant la guérison communautaire en réduisant et en éliminant les obstacles à l'accès; en offrant une programmation artistique communautaire; en favorisant la participation communautaire et l'inclusion dans la création artistique; et créant des espaces de dialogue pour promouvoir la résilience et la réconciliation communautaires.

Cependant, en raison de la nature précaire et non durable du secteur des arts axés sur la communauté, ainsi qu'en raison des lacunes qui existent et des ressources limitées disponibles dans le Nord de

**** Depuis sa fondation, Thinking Rock a créé plus de 100 emplois locaux et attiré plus d'un million de dollars de financement qui ont été directement investis dans les communautés qu'il dessert ****

l'Ontario, aggravées par les obstacles, les limites et les défis de la pandémie actuelle, ce travail peut être soit écrasé sous le poids des défis économiques et sociaux à venir ou être soutenu par ceux qui ont le pouvoir et l'influence de le faire.

Le rapport HDNH a identifié les obstacles et les défis suivants que les artistes, les organisations et les projets engagés dans la communauté rencontrent pour servir leurs communautés :

Précarité financière causée par la rareté et l'instabilité des possibilités de financement et/ou d'emploi, et le manque de prestations nécessaires pour soutenir les artistes et les travailleurs communautaires

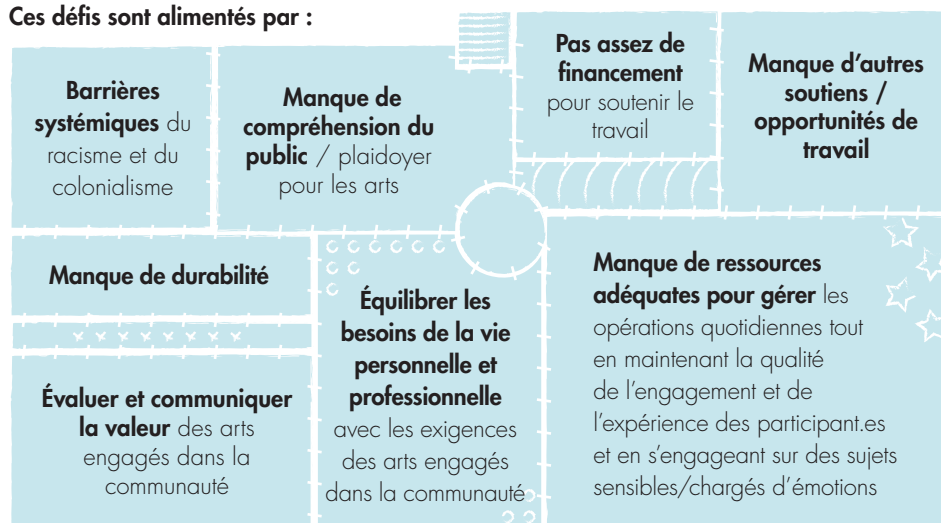
Stigmatisation et/ou dévalorisation du travail artistique en tant que travail professionnel par le manque de soutien et de renforcement des capacités disponibles pour les communautés du Nord de l'Ontario et le manque d'opportunités de formation, de résidences et de développement professionnel

Traumatisme, isolement social et racisme à travers des barrières et des structures systémiques et par l'absence de ressources adéquates et/ou culturellement adéquates pour gérer les opérations quotidiennes tout en maintenant la qualité de l'engagement et de l'expérience des participant.es tout en s'engageant dans des activités émotionnelles sensibles, historiques et traitant de sujets sensibles

LES ARTS ENGAGÉS DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES ET AUTOCHTONES SONT CONFRONTÉES AUX DÉFIS SUIVANTS :

Ces défis sont alimentés par :

Les conclusions du rapport HDNH - ainsi que l'engagement auprès d'artistes, d'organisations et d'intervenant.es engagé.es dans la communauté dans les collectivités du Nord de l'Ontario - ont mis en évidence les possibilités et les solutions suivantes qui peuvent aider à surmonter ces obstacles et défis afin que les pratiques artistiques engagées dans la communauté puissent continuer à travailler vers/et contribuer au développement et à la guérison de leurs collectivités.

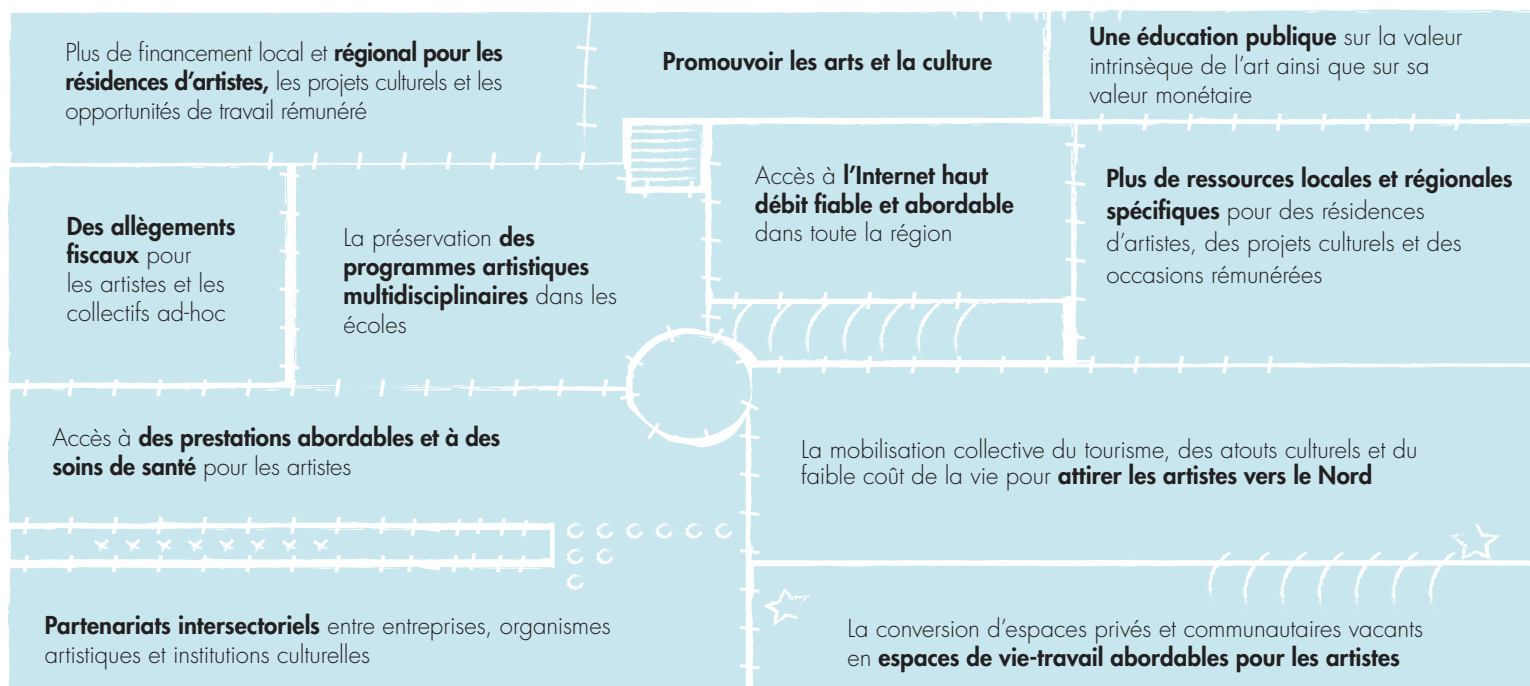
En pensant à ces opportunités et défis, les participant.es au projet ont parlé d'une seule voix.

Ils ont proposé deux solutions principales pour y arriver :

Attirer, retenir, et soutenir les artistes engagés dans la région

Établir un organisme central pour soutenir spécifiquement les artistes et les organismes engagés dans leurs communautés

DÉVELOPPER DAVANTAGE L'INFRASTRUCTURE CULTURELLE, ATTIRER, ET SOUTENIR LES ARTISTES DANS LA RÉGION GRÂCE À :

CRÉER UN ORGANISME PROVINCIAL DE SERVICE DES ARTS QUI RÉPONDRA AUX BESOINS DU SECTEUR ET QUI PRIORISERA LE NORD DE L'ONTARIO, EN OFFRANT :

L'éducation du public sur les pratiques artistiques engagées dans la communauté

Créer un **système de soutien central en ressources humaines pour les artistes**

Soutenir **la participation communautaire, l'accès, et l'engagement**

Procurer **des avantages sociaux et des soins de santé pour les artistes engagés dans la communauté**

Créer un **réseau de soutien régional** qui relie les artistes engagés dans la communauté aux organismes, à l'aide de représentants à travers la région

Défendre le droit des artistes et des administrateurs des arts à une rémunération qui est **représentative du secteur des arts** (et clarifier ce qu'ils sont en contexte d'une pratique engagée dans la communauté)

Créer des occasions pour de la **formation spécifique aux régions, des ateliers, et d'autres occasions de développement professionnel** (incluant des compétences en marketing et en affaires) afin de soutenir l'émergence des artistes et des organismes engagés dans la communauté.

Ces deux solutions pour attirer, retenir et soutenir les artistes engagé.es dans la communauté, sont la clé pour ouvrir la porte de nouvelles possibilités et occasions dans le secteur des arts engagés dans la communauté – et pour les communautés qui en bénéficient – à travers le Nord.

Prendre de telles mesures pour **attirer, retenir, et soutenir** les artistes engagé.es dans la communauté dans la région contribuerait à nourrir un développement sain dans le secteur des arts et de la culture, informé par une diversité de pensée, ce qui à son tour mènerait à des communautés vibrantes, équitables, et bonnes où vivre.

Voilà donc l'histoire de nos histoires à titre d'artistes engagé.es dans la communauté, à travers la région.

Comme l'a dit un.e participant.e : à l'avenir, nous avons la possibilité de soutenir « cet esprit créatif qui est fondamental à notre survie et

... de ne pas [revenir] à nos anciennes manières de faire... [mais] d'avancer avec l'art et la créativité et de reconstruire nos esprits d'une manière plus saine. »

Remerciements particuliers à nos partenaires et bailleurs de fonds :

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

Nous tenons également à remercier le Conseil des arts de l'Ontario qui a soutenu, en 2018, le premier rassemblement d'artistes engagé, es dans la communauté du Nord de l'Ontario grâce à son Fonds de collaboration stratégique.

Pour plus d'information, contactez:

Thinking Rock Community Arts

199 Main Street P.O. Box 29
Thessalon, Ontario POR 1L0
705.542.1100

info@thinkingrock.ca
www.thinkingrock.ca

