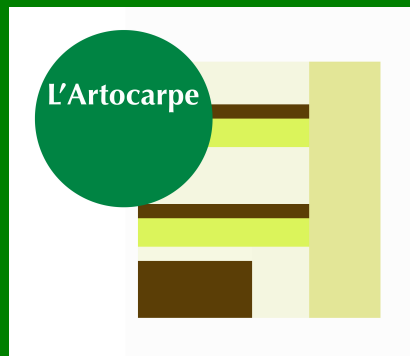

L'Artocarpe

Contemporary art contemporain

Le Projet

2013

2013

Table des matières

Préambule	p. 3
Le constat	p. 4
L'historique	p. 5
Notre mission	p. 6
Nos valeurs	p. 8
Notre finalité	p. 10
Nos objectifs	p. 11
Nos actions	p. 13
L'impact de nos actions	p. 17
Nos partenaires	p. 18
Nos projets	p. 21

Préambule

‘L’art est un produit de haute nécessité’ in « *Produits de haute nécessité* » (Glissant, Chamoiseau *et al.* 2009). Il n’est nullement besoin de reconnaître que l’art contribue au mieux être d’une personne, qu’elle soit le créateur ou le récepteur de l’œuvre produite. De plus, l’art valorise également une société, une communauté, un pays, une région.

Le constat

On observe aujourd'hui un intérêt croissant pour les expressions plastiques de la région caraïbe, et particulièrement pour l'art contemporain à en juger le nombre d'instances qui se créent sur les îles voisines.

En Guadeloupe, les pratiques artistiques et culturelles bien que présentes au sein des sociétés, ont souvent été bannies par les instances de légitimation (on retient par exemple que le créole n'est admis à l'école que depuis peu). Aujourd'hui encore, la politique culturelle, tout en reconnaissant et en mettant à l'honneur le patrimoine de l'île, reste encore très timide en matière d'art contemporain, à la fois par méconnaissance, mais également par sous-estimation de ce que ce domaine particulier du champ de l'art peut apporter à la région toute entière, en terme de rayonnement symbolique et/ou économique.

A l'échelle nationale, on ne compte aucune figure de l'art contemporain issu de la Caraïbe parmi les grands noms cités par les foyers interrogés.

De plus, dans un monde de mondialisation, il devenait urgent de poser les questions de représentation des pratiques esthétiques des artistes de l'île et de ses environs en termes de propositions pertinentes sur les scènes de présentations internationales.

L'Artocarpe est né du constat qu'il n'existait pas en Guadeloupe un lieu -et encore moins une dynamique- de travail, accompagnant les créations d'œuvres d'art contemporain, conçues au sein d'un dispositif souple et indépendant, permettant l'éveil, l'enrichissement personnel et la reconnaissance

L'historique

L'Artocarpe, espace dédié à l'art contemporain, a vu le jour en 2009, sous l'initiative de Joëlle Ferly, artiste en art contemporain, originaire de Guadeloupe. A l'instar des structures et des nombreuses résidences internationales, L'Artocarpe a rapidement répondu à un besoin exprimé par les artistes, obligés de quitter l'île pour s'épanouir intellectuellement.

L'Artocarpe est un regroupement d'artistes professionnels, amateurs et/ou en voie de professionnalisation. La structure se soucie d'assurer la visibilité des œuvres créées par ses membres qui en restent les seuls auteurs au sein du bassin caribéen et au-delà.

Depuis 2009, L'Artocarpe est devenu :

- Un espace reconnu et prisé dans le domaine de l'art contemporain en Guadeloupe. Grâce à son dynamisme et son originalité L'Artocarpe fait partie des trois premiers centres d'expertise recommandés par les institutions (La Direction des Affaires culturelles ; La Région Guadeloupe ; L'Ecole d'art de Martinique ; L'Université des Antilles-Guyane ; Le Rectorat ; Le Centre des Métiers d'Art de Bergevin ; Le Centre Loyson; La Cité des Métiers ; Pôle Emploi Spectacle; *Edna college of Art* (Jamaïque)...
- Une référence internationale pour les universitaires de nombreux pays (Espagne, Etats-Unis, Haïti, Canada, Ténérife, Cuba, Aruba, Jamaïque...) qui demandent à visiter le lieu, invitent des membres à participer à des conférences. De plus L'Artocarpe participe à la production de textes critiques, au sein des revues spécialisées, catalogues et autres publications.

Depuis sa création, L'Artocarpe totalise 57 adhérents, de Guadeloupe, Martinique, St Martin avec des connexions en Haïti, Brésil, Trinidad, Santo Domingo et Dominique. Il existe également de nombreux échanges avec des artistes basés dans les grandes villes européennes en France, Grande-Bretagne, Allemagne principalement.

Notre mission

L'Artocarpe a pour mission la valorisation et la promotion de nouvelles expressions esthétiques contemporaines de ses membres et une meilleure reconnaissance de la profession d'artiste au sein de la société.

Son espace est enregistré en Guadeloupe mais les membres sont aussi bien de l'île qu'au-delà.

S'attendant principalement à la production des œuvres, les actions menées par les membres sont de trois ordres :

- ❖ L'organisation de séances théoriques de travail en atelier afin de discuter et de critiquer les œuvres d'un des membres invitant les autres artistes adhérents à découvrir l'avancement de production plastique (sur dix séances annuelles, deux séances sont des expositions collectives du groupe).
- ❖ La réalisation de résidences croisées d'artistes sur et hors de l'espace situé au Moule en Guadeloupe : en moyenne deux à trois résidences ont lieu par an.
- ❖ La création d'événements en vue de sensibiliser le grand public et les artistes membres à l'art contemporain (ateliers ; présentation de portfolio avec un commissaire ; conférences internationales ; résidences des membres ; formation ; visites d'expositions ; débats...)

L'Artocarpe propose à ses adhérents de multiples services, dont :

- La mise à disposition d'un lieu permettant une indépendance et une flexibilité des activités gérées directement par les artistes membres (ateliers, résidences, conférences, expositions, séances de groupe etc)

- La mise à disposition d'une bibliothèque spécialisée en art contemporain et photographie contemporaine permettant aux membres l'enrichissement des connaissances dans le secteur d'activité promu
- La mise à disposition de divers moyens matériels (vidéo-projecteurs, microphones, lecteurs DVD, lampe photographique...) permettant aux membres de disposer d'une logistique nécessaire lors de la présentation optimale de leurs œuvres (expositions...)
- Une sélection d'activités déclinées sur l'année (voir objet)

Nos Valeurs

L'Artocarpe se distingue à la fois par son nom, sa devise et ses valeurs.

Un nom complet: L'Artocarpe, contemporary art contemporain

Cette appellation met en avant à la fois l'identité de la structure (artocarpus, arbre à pain) et sa discipline, l'art contemporain.

Une devise: L'Artocarpe, l'art autrement¹...

Nous sommes uniques et nous faisons de l'art autrement.

En plus de véhiculer la notion d'éthique, d'originalité et de savoir-faire, cette devise englobe les **trois valeurs principales** de l'association, à savoir :

1. L'Innovation
2. L'Epanouissement personnel
3. L'Expertise

❖ **L'innovation:**

Le concept d'innovation principalement axé sur la promotion d'art contemporain, permet la diffusion d'œuvres produites par des auteurs issus de la diversité culturelle.

Ces œuvres présentent des écritures esthétiques singulières, permettant l'expression libre de nouvelles propositions plastiques et l'émergence de nouveaux discours sur l'art contemporain. L'accent est mis en particulier sur les artistes qui portent la voix de la génération future.

---

¹ Aucune traduction anglaise ne sera proposée même si la structure assure une communication bilingue Français-Anglais. Cependant une astérisque (*) sera apposée afin de rajouter la mention suivante : *L'Artocarpe, another way to make art...

❖ **L'épanouissement personnel des artistes:**

L'artocarpe est un vecteur d'épanouissement personnel.

En favorisant le contact de l'artiste avec son public et grâce aux nombreuses rencontres organisées, il permet à celui-ci d'échanger ses propos, de s'ouvrir à l'autre et de faire découvrir ses œuvres et sa philosophie.

De même, grâce aux nombreuses activités mises en place par l'Artocarpe en direction des artistes, ces derniers évoluent dans un environnement qui participe à leur intégration et contribuent à affirmer leur rôle au sein de la société.

De plus, l'artocarpe valorise la multi ethnicité. Elle encourage des artistes de cultures différentes à renforcer leurs liens et mieux vivre ensemble. En proposant les activités en groupe ou en binôme, elle prône aussi la mutualisation et favorise la mobilisation autour de projets commun.

❖ **L'expertise :**

L'artocarpe permet l'acquisition de compétences à travers une assistance technique et un accompagnement personnalisé des artistes membres en vue de les professionnaliser et/ou de leur inculquer des valeurs d'excellence envers la discipline qu'est l'art contemporain.

L'accent est mis sur la promotion des œuvres au sein des instances artistiques prestigieuses internationales (foires internationales d'art contemporain, expositions, biennales.....). Une telle reconnaissance pose ainsi le gage de la qualité plastique des œuvres déclinées et permet à toute une nouvelle génération d'artistes en art contemporain de notre région de s'inscrire de plein pied dans le monde et de participer par là-même, à la redéfinition de cette notion d'art contemporain sur la scène nationale et internationale.

Notre Finalité

A travers ses divers projets individuels et collectifs, la structure participe à une meilleure production, compréhension, vision et diffusion de l'art contemporain.

L'Artocarpe valorise des œuvres originales à travers des publications personnelles et de groupe, en vue d'une meilleure connaissance de l'art contemporain auprès du grand public.

L'Artocarpe permet l'enrichissement des compétences dans le domaine artistique à travers la mise en relation avec les professionnels dans le cadre d'expositions et de foires d'art contemporain sur l'international, notamment.

Les actions pédagogiques de L'Artocarpe contribuent au développement personnel des artistes grâce à des ateliers mensuels d'échange et discussions autour des œuvres.

Nos objectifs

Par nos actions et la mise en œuvre de nos projets, nous avons définis quatre objectifs principaux : mobiliser, créer du lien social, éduquer et professionnaliser.

Mobiliser autour de l'art contemporain

- En encourageant nos artistes et en faisant valoir leurs talents auprès de leurs publics.
- En organisant des événements et manifestations artistiques

Créer du lien social

- En instaurant un dialogue permanent au sein de notre structure
- En allant à la rencontre de tout type de public et en les invitant à partager et découvrir l'art contemporain sous toutes ses formes.
- En initiant et en participant à des projets favorisant l'échange et le partage dans le domaine artistique et culturel.

Eduquer

- En créant des passerelles avec les établissements scolaires, et les universités
- En mutualisant avec les centres socio culturels, les bibliothèques et toute autre institution ou établissement valorisant l'art et la culture
- En soutenant des actions et en proposant des espaces d'échanges dédiés à l'art contemporain
- En mettant en place des ateliers, des expositions, des conférences en direction de tout type de public
- En prenant part à des projets éducatifs et artistiques

Professionaliser

- Grace à notre expertise, nous souhaitons redynamiser la profession et veiller à la promotion de notre discipline
- Avec notre réseau et nos compétences professionnelles, nous voulons suivre nos artistes et les accompagner vers la voie de l'excellence afin de permettre leur rayonnement.

Nos actions

Nos interventions ont pour objectif la formation professionnelle de nos artistes membres, l'éducation et l'information du public ainsi que la promotion des œuvres et l'initiation à l'art contemporain.

Chaque année, nous proposons un calendrier d'actions et d'événements.

Les ateliers thématiques

Annuellement, nous mettons en place des actions de professionnalisation en direction de nos artistes bénéficiaires sous formes d'ateliers thématiques. Dans le cadre de ces modules, nous proposons des séances d'analyse et de critiques des œuvres en vue d'évaluer les performances et enrichir les compétences des participants.

Ces séances sont organisées en atelier ou à L'Artocarpe et sont réalisées en groupe de travail ce qui renforce la mobilisation et l'esprit d'équipe.

Les résidences d'artistes

Chaque semestre, nous organisons des résidences d'artistes avec des intervenants internationaux. Ces résidences varient d'une durée de deux semaines à trois mois. Nos résidents sont aussi bien des artistes confirmés (certains ayant exposés en biennale de Venise ou de Cuba) que des professionnels de l'art : historiens d'art, critiques d'art, universitaires, commissaires etc. Au cours de ces rencontres professionnelles, nous proposons un programme riche et varié sur plusieurs jours. Chaque séquence de travail a pour but de favoriser l'échange de pratiques professionnelles, de savoir faire, et contribue ainsi à enrichir la créativité de nos participants.

En favorisant les échanges internationaux, nous recherchons également à inculquer et/ou à maintenir chez nos bénéficiaires leur esprit d'ouverture afin de rester au fait de la discipline et son évolution et être compétitifs sur la scène internationale.

Au cours de cette activité, des sessions sont ouvertes au public afin d'éduquer et d'informer un plus grand nombre de personnes mais également de permettre à nos intervenants d'être en interactivité avec les autres artistes et la population de Guadeloupe.

Grace à nos partenaires, les artistes invités peuvent aller à la rencontre des scolaires, des institutions, des autres artistes non membres de L'Artocarpe et du grand public en participant à des conférences, des ateliers et des émissions radiophoniques et/ou télévisées.

Les expositions

Tout au long de l'année, nous organisons des expositions sur notre site afin de faire la promotion des œuvres des artistes. Un espace leur est dédié, leur permettant d'expérimenter des projets nouveaux, de les réaliser et les présenter, même partiellement au public.

Au cours de ces séances de monstration d'œuvres, toujours dans l'optique de former les membres, nous incitons à des propositions de groupe ou en binome afin de permettre aux artistes d'expérimenter de nouvelles techniques et de renforcer leur capacité d'innovation.

De même, ces expositions engendrent une activité de communication et constituent des tremplins pour renforcer le discours critique de l'artiste sur son œuvre, d'engager la conversation et développer des échanges avec le public de façon pertinente.

Dans ce contexte, l'artiste est mis en situation de communication. Maître de son art, il s'oblige à faire tout un travail d'écriture théorique. S'il manque d'expérience dans ce domaine, ou souhaitent enrichir ses compétences, des critiques d'art, membre de L'Artocarpe l'assistent. L'artiste peut alors mieux faire partager le fruit de ses

réalisations et ainsi éduquer son public, au travers d'une médiation plus consistante et mieux préparée.

Toujours pour faciliter le rayonnement et l'accèsion aux marchés de l'art, nous offrons à nos artistes la possibilité d'exposer aux côtés d'artistes prestigieux dans le cadre de foires et marchés régionaux, nationaux et internationaux.

La participation à de tels événements nécessite une préparation personnalisée en amont que nous adaptons en fonction de nos artistes.

Les conférences débats

Toujours dans un souci de promouvoir l'art contemporain, nous invitons le public à découvrir des œuvres originales, avec lesquelles il est souvent rarement en contact. Ces sessions de découverte donnent lieu à des échanges avec les créateurs, heureux de partager et d'avoir du retour sur le travail. Ces manifestations sont organisées avec le concours de nos partenaires publics et privés. C'est un moment privilégié qui favorise le dialogue et contribue à renforcer le positionnement de notre structure dans le domaine de la formation et l'éducation.

Les tables rondes

En collaboration avec d'autres structures, nous menons des réflexions stratégiques sur notre discipline. Au cours de ces échanges, nous engageons les participants dans une démarche d'observation et d'analyse afin de développer leur esprit critique. Ces travaux de recherche peuvent faire l'objet de restitution auprès du public.

Les ateliers d'initiation

Afin de mieux promouvoir les diverses disciplines artistiques contemporaines, que sont la performance, le street art par exemple, nous invitons nos artistes à faire preuve de méthodologie en transmettant des bases artistiques au public. Nous renforçons ainsi notre mission de professionnalisation.

Cet exercice effectué sur site ou en structure, a pour but de développer et/ou renforcer les aptitudes pédagogiques des membres, qui peuvent alors répondre à des commandes d'interventions scolaires, comme avec le projet WianArt par exemple. Ce projet, à l'initiative du lycée Gerville Réache, offre à deux artistes, une série d'ateliers dans tous les établissements de Guadeloupe, incluant Marie-Galante, La Désirade et St Martin. Ces ateliers sont réalisés auprès d'élèves des classes de collèges et de lycées. Ce projet propose l'étude d'ouvrages artistiques, sélectionnés avec le concours de L'Artocarpe, et la réalisation d'un DVD de l'artiste en charge des ateliers. Entre 2012 et 2014, près de 60 établissements ont été visités par 4 artistes dont deux de L'Artocarpe, permettant à plus de 1300 élèves de découvrir des œuvres d'art contemporain à travers un artiste avec qui ils peuvent échanger directement.

Ces ateliers peuvent être réalisés également par des artistes internationaux, certains dans la langue maternelle de l'artiste, comme cela a été le cas pour l'artiste de la République Dominicaine, en résidence à L'Artocarpe, intervenant dans des établissements en Guadeloupe dans le cadre d'un cours espagnol axé sur l'art. Dans ce contexte, ces ateliers sont bénéfiques aussi bien au public qu'à d'autres artistes pour parfaire leur talents d'enseignants.

Ces ateliers peuvent être réalisés aussi bien en partenariat avec le rectorat qu'avec toute autre structure qui en ferait la demande.

L'Impact de nos actions

Nos actions participent à la professionnalisation de nos artistes, à la diffusion et à la vente d'œuvres artistiques.

- Sur le plan professionnel, elles contribuent à l'enrichissement des compétences et le développement des talents
- Sur le plan éducatif, elles concourent à l'éveil et l'éducation artistique
- Sur le plan social : elles facilitent la rémunération du travail réalisé par les artistes et favorisent ainsi leur intégration au sein de la profession. En outre, grâce à ses manifestations, leur travail est ainsi valorisé et leur reconnaissance assurée
- Sur le plan sociétal : elles favorisent les échanges entre les artistes et leurs publics
- Sur le plan économique : elles contribuent au développement du secteur culturel
- Sur le plan culturel : elles participent au rayonnement de l'art contemporain de la région Caraïbe francophone et permet un nouveau regard sur la Guadeloupe et ses acteurs artistiques

Nos partenaires

Nous travaillons régulièrement avec des partenaires issus de différents secteurs publics et privés.

Dans le domaine éducatif :

Nous avons un partenariat avec des écoles prestigieuses et de renommée internationale

➤ L'école d'art de Martinique :

Ce partenariat a été initié en vue

D'identifier les jeunes talents

De permettre aux artistes d'intervenir sur cette structure incontournable

➤ L'école d'art de Jamaïque :

Ce partenariat nous permet

D'affirmer notre visibilité (expositions et conférences) au sein de la plus ancienne école d'art de la Caraïbe anglophone

➤ Le Centre des Métiers d'art de Bergevin :

Dans le cadre de ce partenariat,

Des résidents initient régulièrement des ateliers et des conférences avec les étudiants de Prépa Art

➤ WiAnArt :

Cette récente initiative permet aux artistes

De conduire des ateliers avec les écoles de Guadeloupe (environ 30 /an) à deux

Dans le domaine culturel:

Nous menons actuellement des actions en étroite collaboration avec

- La Direction des Affaires Culturelles (DAC)
- Le service culturel de la Région Guadeloupe
- La Commission des Affaires culturelles du Conseil Général
- Le Bureau de l'Office du Tourisme de la ville du Moule
- La Médiathèque de la ville du Moule
- Le Centre Robert Loyson de la ville du Moule

Sur le plan des partenariats privés, nous engageons des actions artistiques internationales avec des structures professionnelles.

Nous mutualisons nos efforts avec des structures compétentes :

- ❖ ART BEMAO, manifestation internationale d'art contemporain de la ville de Baie-Mahault, en Guadeloupe
  - En initiant des conférences avec des critiques d'art de notoriété internationale
  - En présentant nos œuvres au grand public par le biais d'expositions
- ❖ FRERE INDEPENDENT (Pool Art Fair USA / Guadeloupe) marché international annuel de l'art (Guadeloupe, Miami, Martinique, New York)
  - En participant à ce rendez-vous annuel permettant la présentation des travaux des membres et la rencontre avec le grand public
  - En assistant ou participant aux conférences organisées

Nous participons également activement aux diverses manifestations qui ont lieu dans la région Caraïbe tel que le Marché d'Art contemporain du Marin (Martinique); Les biennales (Cuba, Aruba, République Dominicaine, Sénégal, Martinique...); les expositions organisées par des membres sur des structures partenaires (St Martin...).

Nous entretenons également d'autres partenariats avec des acteurs culturels régionaux, nationaux, et internationaux : HeadMade Factory (St Martin) ; Code Barre

(Martinique) ; AfricAmerica, Chantiers du Sud (Haïti) ; Alice Yard, Galvanize (Trinidad) ; Paris-Art (France) ; Cultural Studies Association (USA), Beta-Local (Puerto Rico) ; Universidad de las Artes (Cuba), ainsi que les plateformes en ligne comme Up-Rising Art ; The Arch Magazine...

Nos projets

En Janvier 2014, L'Artocarpe annoncera la nomination d'une grande commissaire d'exposition au sein de son équipe : Régine Cuzin. Cette experte de l'art contemporain des artistes d'Outremers a initié de nombreuses expositions internationales dont *La Route de L'Art sur La Route de L'Esclavage*, les expositions *Latitudes* présentées à l'Hôtel de ville de Paris et en itinérance dans les plus prestigieux musées d'art contemporains du monde entier entre 2002 et 2009 ; Kreyol Factory, cette exposition présentée il y a quelques années à La Villette (Paris), bénéficiait des précieux conseils de Régine Cuzin, convoquée en tant de consultante. Madame Cuzin prépare une importante exposition sur les artistes Haïtiens au Grand Palais avec la Réunion des musée Nationaux. L'exposition se tiendra entre Novembre 2014 et Février 2015. Régine Cuzin a accepté de rejoindre L'Artocarpe pour renforcer les compétences existantes et participer à la mission de conseil en direction des artistes membres.

L'Artocarpe envisage d'optimiser sa structuration interne afin d'impliquer au mieux ses membres et bénévoles.

Pour ce faire, une consultation des membres sera organisée sous forme de « résidence des Artocarpiens » afin de créer des ateliers autour des points importants identifiés lors des résultats du DLA. Il est rappelé que parmi ses points seront mis en place des actions permettant de générer des revenus propres.

Une fois les nouvelles directions adoptées et les premiers résultats obtenus, L'Artocarpe devrait être en position de redynamiser son fonctionnement avec un nouvel organigramme. Nous mettrons en place un conseil d'administration avec des nouvelles directives clairement définies.

Au vu des résultats, L'Artocarpe sera en position de mieux évaluer la possibilité de création d'un poste rémunéré qui assurerait le suivi administratif.

L'Artocarpe se réjouit de l'apport de l'expertise de Madame Régine Cuzin qui devrait lui permettre d'améliorer le contenu des activités programmées dans le futur et de poursuivre ses ambitions à l'heure où La Région Guadeloupe programme déjà le futur *Memorial Acte*, centre culturel dédié à la Mémoire de la Traite et de l'Esclavage et dont certains espaces présenteront de l'art contemporain.

L'Artocarpe tentera d'orienter ses activités en vue d'avoir plus de participation avec cette future instance dont le rayonnement semble aller dans le sens de son objet.

En parallèle, la parole sera donnée aux membres afin de reconcidérer le statut de L'Artocarpe. En effet, le profil de centre de ressources étant souvent attribué à notre entité, il serait intéressant de voir si le statut d'agence (agent d'artistes) ne pourrait pas être envisagé, ceci afin d'inscrire, de protéger et de valoriser les artistes et leurs droits.