

IMAGINARIUS – FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE RUE À SANTA MARIA DA FEIRA

ÉDUCATION CRÉATIVITÉ CROISSANCE JEUNESSE
IDENTITÉ ESPACE PUBLIC INDUSTRIES CRÉATIVES
PARTICIPATION ARTS INNOVATION

1. Contexte

Santa Maria da Feira est une ville de taille moyenne, située à 20 km au sud de Porto, qui s'étend sur 216 km² et compte 140 000 habitant-e-s. La densité de la population est plus élevée que la moyenne des régions nord et centre du Portugal.

L'économie se caractérise par une industrie consolidée et dynamique, avec le plus grand centre au monde de traitement du liège et l'une des grandes concentrations de l'industrie de la chaussure.

Ensemble, ces deux secteurs représentent plus de 67 % du chiffre d'affaires de la ville, aspect déterminant de la forte spécialisation et orientation de ses activités économiques vers l'exportation.

2. Santa Maria da Feira et la culture

Mondialement et nationalement reconnue pour ses événements culturels, la Municipalité de Santa Maria da Feira a également mis en œuvre des politiques culturelles tenant compte de la culture comme outil favorisant le développement économique local et la participation civile. La ville est donc forte d'un grand nombre d'agents culturel·le·s actif·ve·s et prolifiques, qui englobent plus de 120 associations culturelles, dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre, la peinture ou la danse.

L'ENGAGEMENT DE SANTA MARIA DA FEIRA DANS LA CULTURE S'ILLUSTRE PAR LA RECONNAISSANCE DE CETTE DERNIÈRE COMME FACTEUR D'IDENTITÉ, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE COHÉSION TERRITORIALE. EN 2018, LA VILLE A ÉTÉ RECONNUE COMME CAPITALE DE LA CULTURE DE L'AXE ATLANTIQUE.

Au fil des années, la Municipalité a établi comme objectifs essentiels l'autonomisation du tissu associatif culturel, l'inclusion des jeunes via l'art et l'emploi des jeunes. Leur réalisation passera par les prérogatives suivantes :

- a) Encourager des actions de formation régulière et programmée s'adressant aux associations et aux agents créatif·ve·s et culturel·le·s ;
- b) Mettre en place une programmation culturelle régulière dans les domaines de la créativité, des représentations, de l'éducation et de la participation ;
- c) Impliquer la communauté locale dans la promotion de projets culturels locaux ;
- d) Stimuler les appels s'adressant aux artistes locaux·les, nationaux·les et internationaux·les pour l'intégration de projets dans l'offre culturelle et éducative ;
- e) Encourager les appels abordant les nouvelles valeurs de la création contemporaine artistique nationale et internationale ; favoriser la création et la formation en résidence à Santa Maria da Feira.

En se fondant sur ces prérogatives, la Municipalité a créé des conditions favorables à l'émergence d'un environnement unique, bien positionné dans le contexte national et européen de la création artistique pour l'espace public. C'est dans ce contexte qu'est né en 2001 le projet Imaginarius - Festival international du théâtre de rue ; une initiative qui visait au départ à mettre en œuvre un projet local conçu pour élargir la portée et l'offre culturelle de la ville.

Depuis presque 20 ans, Imaginarius grandit et implique la population et les ressources endogènes du territoire dans la promotion d'activités culturelles. Aujourd'hui, Imaginarius fait partie de la Route européenne des arts de la rue, que ce soit par sa présence depuis 2014 dans le Réseau Circostrada ou par un ensemble de partenariats avec d'autres festivals et projets créatifs, qui contribuent à l'affirmation de Santa Maria da Feira comme capitale portugaise des arts de la rue.

Imaginarius suit une logique de médiation culturelle entre créateur·rice·s, acteur·rice·s et publics, en démocratisant l'accès à la culture tout en promouvant des activités inclusives, qui célèbrent la diversité et la liberté d'expression pour des publics de tous les âges. En ce sens, Imaginarius a un lien direct avec plusieurs engagements de l'Agenda 21 : Actions. Imaginarius cherche à articuler ces engagements avec les Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 de l'ONU, en particulier pour la réalisation des ODD 4, 8 et 11.

3. Objectifs et mise en œuvre du projet

3.1. Objectif principal et objectifs spécifiques

Depuis 2001, Imaginarius - Festival international du théâtre de rue se focalise sur des productions internationales majeures et l'élaboration de créations originales. De cette façon, le festival laisse de la place à l'expérimentation, l'imagination et la créativité des artistes, en particulier dans l'usage des langages artistiques contemporains et dans la conception de projets culturels et artistiques mis en place dans l'espace public.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- a) Mettre en œuvre une nouvelle approche de l'espace public et de sa planification ;
- b) Permettre aux agents culturel-le-s et créatif-ve-s locaux-les de mettre en place de nouveaux projets et de les diffuser à l'échelle nationale et internationale ;
- c) Former et éduquer de nouveaux publics à la culture, en faisant usage de stratégies plus intégrales et inclusives d'éducation informelle ;
- d) Établir des partenariats et des liens avec les réseaux d'écoles et les associations culturelles locales.

3.2. Développement du projet

Principales actions réalisées

Les principales actions du projet Imaginarius sont menées essentiellement selon quatre axes :

- Programmation :
- Formation des agents culturel-le-s et créatif-ve-s
- Opportunités et participation
- Infrastructures culturelles

1. Programmation

Imaginarius

Lors du festival, les artistes ont la possibilité de présenter leurs créations artistiques, en explorant la créativité et l'esthétique de l'art dans l'espace public sous forme de programme organisé de façon adéquate.

Mais Imaginarius

Mais Imaginarius est un concours international qui lance des défis aux artistes, qui doivent présenter des propositions selon une approche de l'espace public dans ses perceptions les plus diverses, en testant des formats et des modèles, vers la construction de nouvelles identités culturelles.

Imaginarius Infanti

Ce projet est un projet de développement du public qui vise à éduquer de nouveaux publics et cherche à stimuler chez les enfants le désir de profiter de l'espace public, de réfléchir dessus et d'y agir. Les spectacles, les ateliers et les expériences menées ont permis aux participant·e·s de découvrir d'autres façons de voir et ressentir la réalité.

Imaginarius 365

Il entend étendre la durée des projets élaborés dans le cadre du programme Imaginarius, en concevant un programme annuel fondé sur les résidences artistiques et créatives ayant lieu au Centre de Création d'Imaginarius ou fondé sur les processus de médiation, les ateliers et les activités de formation s'adressant aux acteur·rice·s culturel·le·s et autres communautés.

PENDANT TROIS JOURS, IMAGINARIUS OCCUPE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE, DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE ET INTERNATIONAL, AUQUEL PARTICIPENT DES CENTAINES D'ARTISTES DES NATIONALITÉS LES PLUS DIVERSES.

2. Formation

Imaginarius Créations :

Imaginarius a mis sur pied un programme pour soutenir les créations artistiques contemporaines dans l'espace public, par le biais d'une plateforme intégrée qui soutient les processus créatifs tout au long de sa chaîne de valeur, de l'idée à la création, en passant par la première représentation, et la diffusion à l'échelle nationale et internationale.

Soutien à la création locale

La Municipalité de Santa Maria da Feira invite annuellement les artistes et compagnies locales à présenter leurs propositions de créations originales, avec leur toute première représentation ayant lieu dans le cadre du programme principal du Festival international du théâtre de rue Imaginarius l'année suivante.

Ateliers

Renforcement des capacités des structures artistiques locales sur les aspects les plus importants d'Imaginarius, qui consiste, surtout, à la réalisation d'ateliers, adressés à différents publics.

3. Opportunités et participation

Imaginarius PRO

Ce programme vise à renforcer les partenariats entre professionnel·le·s du secteur des arts de la rue participant au festival.

Imaginarius Participa

Imaginarius Participa est un projet de volontariat culturel intergénérationnel qui invite la population à participer au Festival bénévolement, pour collaborer avec les artistes, les compagnies et les publics dans le cadre du Festival Imaginarius.

4. Infrastructures culturelles

Centre de Création Imaginarius (CCI) - Art et espace public

Le CCI entend consolider l'écosystème culturel et créatif du territoire. Il renforce les dynamiques de la production artistique dans les domaines des arts de la rue et du cirque, en entamant également de nouveaux dialogues avec les autres disciplines artistiques à destination de l'espace public (arts visuels, arts numériques, musique, design, architecture et photographie). Le CCI exerce ses activités dans trois domaines : a) la création en résidence ; b) la participation culturelle des communautés ; c) l'internationalisation des projets artistiques.

TOUT CE DYNAMISME A PERMIS UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ET DU RENFORCEMENT DE LA COHÉSION TERRITORIALE À SANTA MARIA DA FEIRA, EN PARTICULIER VIA LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET LA FORMATION DES AGENTS CULTUREL·LE·S ET CRÉATIF·VE·S LOCAUX·LES.

4. Impacts

4.1. Impacts directs

Impacts sur le gouvernement local

Concernant les références et l'affirmation territoriale, la Municipalité a intégré des événements et activités culturelles à ses politiques et stratégies locales, ce qui est devenu la marque et l'identité de son territoire et de sa population. Le financement de l'Imaginarius Festival et du CCI sont directement

compris dans le budget annuel de la Municipalité de Santa Maria da Feira. D'autres institutions publiques y contribuent, telles que la Direction générale de arts/ministère de la Culture, la Direction régionale de la culture septentrionale et du tourisme au Portugal.

Au sein du gouvernement local, l'activité du secteur culturel municipal a été renforcée et, aux côtés d'autres départements municipaux, elle a contribué à la mise en œuvre d'une nouvelle vision de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire, à savoir la remise en état du patrimoine et l'usage de l'espace public pour la présentation de projets culturels et artistiques.

Impact sur culture et les acteur·rice·s culturel·le·s locaux·les

Des partenariats de collaboration ont été établis avec les agents culturel·le·s et créatif·ve·s locaux·les, nationaux·les et internationaux·les, ainsi que des infrastructures et équipements adéquats pour la production et la création artistiques contemporaines. Dans ce contexte, le Centre de Création Imaginarius est préparé à recevoir les résidences artistiques des agents culturel·le·s et créatif·ve·s du monde entier, désireux·ses de développer leur créativité dans notre ville.

Le soutien de la part du secteur privé vient du mécénat culturel et du parrainage d'entreprises et référents industriels locaux, qui ont été associés au projet.

LES ÉTUDES ONT DÉTERMINÉ QUE LES PUBLICS DES ACTIVITÉS DE SANTA MARIA DA FEIRA ÉTAIENT HÉTÉROGÈNES, AVEC UN ÂGE COMPRIS ENTRE 25 ET 50 ANS, À LA RECHERCHE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES CULTURELLES, RESTANT SUR LE TERRITOIRE PLUS D'UNE JOURNÉE, ET GÉNÉRANT DES RECETTES IMPORTANTES QUI DYNAMISENT L'ÉCONOMIE LOCALE.

Impact sur le territoire et la population

En devenant un territoire créatif capable d'attirer des artistes et des créateur·rice·s de différents pays, la ville a franchi un pas dans le renforcement de l'autonomie locale au travers du développement de nouvelles possibilités et modèles de gestion, appuyés par la créativité et l'innovation de ses industries culturelles et créatives.

Piloté par son écosystème créatif et culturel, ce territoire a été témoin de la mise en œuvre de projets pédagogiques et éducatifs, impliquant la participation de toute sa population, non seulement dans la qualité des publics assistant aux représentations, mais également avec les acteur·rice·s eux-mêmes, en collaboration directe avec les artistes et les créateur·rice·s.

4.2. Évaluation

L'évaluation des événements et projets culturels directement mis en place par le département de la culture, du tourisme, des bibliothèques et des musées a normalement lieu à la fin de chaque événement, par le biais de deux types d'étude :

1. Études publiques : évaluer le nombre de personnes ayant participé, leur âge, leur provenance et le degré de satisfaction par rapport à l'événement.
2. Études de l'impact économique : évaluer l'impact qu'a eu l'événement sur l'économie locale, en termes de visiteur·se·s, de leur origine, de la consommation effectuée sur le territoire, etc.

4.3. Facteurs clés

La municipalité a soutenu l'initiative et a grandement investi dans la culture, en positionnant Santa Maria da Feira au-devant de la scène des municipalités portugaises de taille moyenne.

Les dynamiques culturelles de Santa Maria da Feira se reflètent dans les activités menées, et pas uniquement au travers d'Imaginarius, mais aussi dans la musique, le cinéma, les traditions et les reconstitutions médiévales et thématiques, telles que le Festival international de musique de Paços de Brandão, le Festival des films luso-brésiliens ; le Basqueiral (festival de musique urbaine) ; les World Dances (festival de danses multiculturelles) ; la Fête Fogaceiras (tradition locale) ; le Voyage médiéval sur la terre de Santa Maria (la plus grande reconstitution médiévale de la Péninsule ibérique) et Perlím (parc thématique de Noël).

4.4. Continuité

L'initiative est comprise annuellement dans le plan d'activité et le budget de la Municipalité de Santa Maria da Feira, et ce qui constitue donc un engagement objectif envers la continuité de la mise en œuvre de la stratégie culturelle locale.

De plus, ce projet est doté de sa propre dimension organisationnelle au sein du Conseil de la ville ; il est supervisé par le conseiller municipal chargé de la culture, du tourisme, des bibliothèques et des musées, M. Gil Ferreira, et il est composé de technicien-ne-s ayant une formation académique pluridisciplinaire dans la gestion culturelle et financière, le marketing et la communication, la production artistique, le divertissement, etc.

5. En savoir plus

Santa Maria da Feira a été candidate à la troisième édition du Prix international CGLU-Ville de Mexico-Culture21 (novembre 2017 - mai 2018). En juin 2018, le jury a publié son rapport final et demandé à la Commission Culture de CGLU de promouvoir ce projet comme exemple de bonne pratique de la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la Culture.

Cette fiche a été rédigée par Gil Ferreira, conseiller municipal chargé de la culture, du tourisme, des bibliothèques et des musées, Santa Maria da Feira, Portugal.

Contact : Gil.ferreira@cm-feira.pt

Site Internet : www.cm-feira.pt