

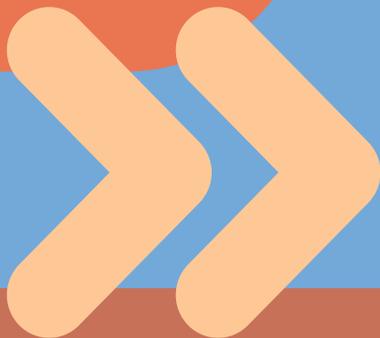
DAKAR,
SÉNÉGAL
10 .11. 2024

JOURNAL
#1

LA

TABLE

DE

METIS

METIS
ARTS & DEVELOPPEMENT

Pourquoi La Table de Metis?

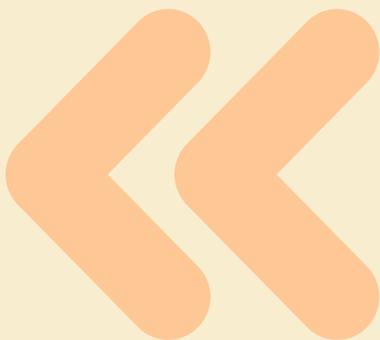
Notre objectif est de penser, débattre, confronter les points de vue et les savoirs de manière à mieux comprendre la place et le rôle des arts dans nos sociétés.

La Table de Metis se tient partout dans le monde, là où Metis nous mène.

Elle se tient toujours en comité restreint. Elle réunit à chaque fois une dizaine de personnalités engagées, éclairées, expérimentées.

Un axe de réflexion est proposé, une discussion passionnante, sincère, mouvementée s'en suit. Nous sommes en quête non pas de vérité mais d'une pluralité de vérités.

Pour garder trace de ces échanges, en voici une brève synthèse.

**SYLVAIN
SANKALÉ**
avocat,
consultant et
critique d'art

**HAPSA
DIA**
Chief Revenue
Officer chez Balloon
Assurance,
et chanteuse

**JEAN-FRANÇOIS
CHOUGNÉT**

Directeur de Lille 3000 et
ancien directeur
du Mucem

**FATIM
SOUMARÉ**

Artiste plasticienne
et fondatrice de Falé

TABLE DE METIS

#1

DAKAR, SÉNÉGAL
10. 11. 2024

Pour répondre aux enjeux de société: quelle(s) contribution(s) de l'art et des artistes ?

Quand on réfléchit aux enjeux de développement durable, quelle place donner aux arts et aux artistes ?

Face aux enjeux quotidiens auxquels font face les sociétés et notamment les populations en situation vulnérable (santé, éducation, accès à l'eau, à l'énergie, emploi, transports) les politiques publiques sont essentiellement mises en œuvre via des projets qui proposent des solutions techniques et financières.

En quoi et comment les arts, les artistes et la créativité peuvent-ils jouer un rôle particulier, voire indispensable, pour compléter ces approches ?

**SOPHIE
ZINKA**

Styliste et directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat du Sénégal

**CHEIKH TIDIANE
NIANG**

Agent Immobilier

**AMINATA
NDIAYE NIANG**

Directrice Générale Adjointe du Groupe Sonatel

**TIPHAINE
DE MOMBYNES**

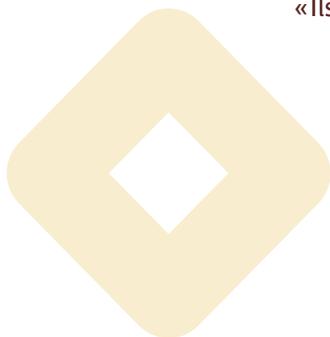
Directrice du Fonds Metis Arts et Développement

**MIHOUB
MEZOUAGHI**

Directeur de l'agence AFD à Dakar

La nature des liens qui nous relient aux arts est plurielle.

- ◆ **Un lien d'ordre intellectuel:**
certains explicitent leur lien aux arts du fait de l'objet intellectuel que les arts représentent.
- ◆ **Un lien d'ordre émotionnel:**
plusieurs soulignent le lien avant tout d'ordre sensible et émotionnel qui les anime lorsqu'il s'agit de penser leur relation aux arts.
- ◆ **Un lien d'ordre spirituel:**
ce lien peut aussi revêtir une dimension spirituelle. « Ils nous tirent vers quelque chose de plus grand ».

Ces liens peuvent apparaître soit dès la jeunesse du fait d'un environnement familial ouvert aux arts mais pour d'autres, la relation aux arts est apparue plus tard, parfois à l'âge adulte.

Quant à la place, l'importance des arts dans nos vies, elle peut pour certains être cruciale, centrale et constituer le point d'attention et d'action majeure de leur quotidien. Pour d'autres, les arts sont perçus comme un supplément qui vient compléter d'autres aspects, d'autres centres d'intérêts rythmant leurs quotidiens et qui sont différents voire même éloignés des arts.

Les arts peuvent servir
de **barrage à la pauvreté.**

L'art et l'artisanat
permettent d'offrir
des **opportunités
économiques**
à des **populations
en difficulté.**

Les arts et la culture : une solution économique pour répondre à certains enjeux de nos sociétés

DE MANIÈRE DIRECTE:

- ◆ Les arts et la culture renforcent le développement économique. Ils sont source d'emplois (ex: encadrement des œuvres, main d'œuvre technique, création d'emplois dans la médiation...).

Ne sont-ils pas en cela
des objets eux même
« techniques » ?

- ◆ Les arts peuvent servir de barrage à la pauvreté. L'art et l'artisanat permettent d'offrir des opportunités économiques à des populations en difficulté. Ils sont au cœur de certaines chaînes de valeurs. Est-ce suffisamment considéré ?

DE MANIÈRE PLUS INDIRECTE:

- ◆ Certaines spécificités des arts et de la culture appuie l'économie: la beauté et l'esthétique sont caractéristiques des arts, de la culture. L'esthétisme attire, et attirer permet aussi de créer de la valeur économique (ex: tourisme).

Les arts permettent de remettre du sensible au cœur de la technique et en cela de **soutenir une technique innovante et éclairée**

LE LIEN ENTRE ARTS ET APPROCHE TECHNIQUE FACE AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ N'EST PAS ÉVIDENT.

- ◆ Ce qui résout les enjeux, c'est bien la technique. Mais ce sont les humains qui font les solutions techniques.
- ◆ C'est là que les arts sont importants: l'art, la créativité, le sensible permettent de nourrir nos humanités. La créativité, les arts permettent d'éclairer, de façonner, de soutenir la technique.
- ◆ Aujourd'hui, dans le monde notamment des entreprises et des organisations, la composante humaine se perd parfois au profit des procédures... au détriment peut-être de trouver des solutions adéquates aux enjeux réels de la société.

L'art permet de donner de l'espace à la dimension humaine, de la remettre au centre des réflexions.

- ◆ Remettre du sensible et des arts au centre, c'est aussi laisser place aux imaginaires dans la conception de la technique – et donc innover.

**Il y a un
télescopage
en français
entre les termes
«art» et
«culture».**

**Dans beaucoup
de langues,
il n'y a pas
d'équivalent.**

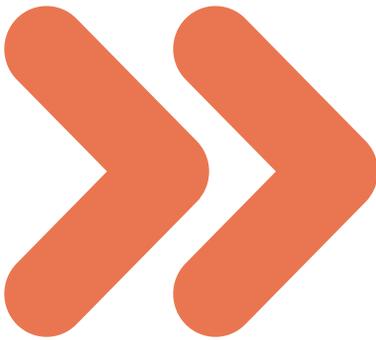
Les arts constituent un socle pour « être » humain : spontané ou travaillé/étudié ?

LES ARTS CONSTITUENT UN LEG IMMATÉRIEL, QU'IL EST ESSENTIEL DE PRÉSERVER.

- ◆ Les arts sont un patrimoine immatériel. Ils sont une histoire collective.
- ◆ C'est une histoire, des traditions qui se perpétuent par les arts.

L'art ne va pas sans l'histoire. Il faut systématiquement contextualiser les arts dans leur temps et leur géographie

- ◆ Sous-jacent aux arts et à la culture, il y a l'enjeu et la quête d'identité.
- ◆ L'art est une quête d'esthétisme: c'est la première préoccupation, en tant qu'humain, que nous devrions avoir.
- ◆ L'art est imperceptible. La musique en cela est une évidence. Elle permet un éveil inexplicable, une connexion à quelque chose de plus grand.

- ◆ La valorisation des filières artistiques / artisanat / culture va au-delà de la valorisation économique. C'est aussi une attention au regard que portent des populations sur leurs propres pratiques, leurs traditions et sur leurs histoires artistiques.
- ◆ L'art est quelque chose d'imperceptible, que l'on ressent. Sans filtre, sans convention. Il suffit de regarder les réactions des enfants devant les œuvres. Leurs réactions sont spontanées, ils découvrent toujours quelque chose qui résonne en eux.
- ◆ Évident, spontané ou pas ? Une question se pose : est-ce que l'art, si c'est ce sensible si immédiat, est accessible à tous ? Pas sûr. Est-ce qu'il ne faut pas une éducation, un socle, pour pouvoir apprécier l'art ?

ATTENTION À CES DEUX POINTS TOUTEFOIS :

- ◆ Il y a un télescopage en français entre les termes «art» et «culture». Dans beaucoup de langues, il n'y a pas d'équivalent. Notions à manier avec nuance et humilité ?
- ◆ Les artistes ne sont pas les seuls acteurs porteurs de spiritualité, de cette dimension humaine.

Dans l'histoire de l'art,
l'art a toujours
eu une **dimension**
prophétique.

Les artistes sont vus
comme des sorte
de «**veilleurs**».

Ils perçoivent certaines
dynamiques sociales
avant qu'elles émergent
dans le débat public.

Les artistes, « des veilleurs » de nos sociétés... ancrés ou déconnectés ?

- ◆ Dans l'histoire de l'art, l'art a toujours eu une dimension prophétique. Les artistes sont vus comme des sorte de « veilleurs ». Ils perçoivent certaines dynamiques sociales avant qu'elles émergent dans le débat public. Ils révèlent certains mouvements avant même que ceux-ci se concrétisent. Les arts font avancer certains enjeux techniques. ils sont des précurseurs dans l'identification des enjeux; ils permettent à des solutions techniques d'émerger plus rapidement, par leurs engagements politiques et artistiques (ex de la lutte contre le sida).

LES ARTISTES SONT COMME DES SENTINELLES DANS NOS SOCIÉTÉS.

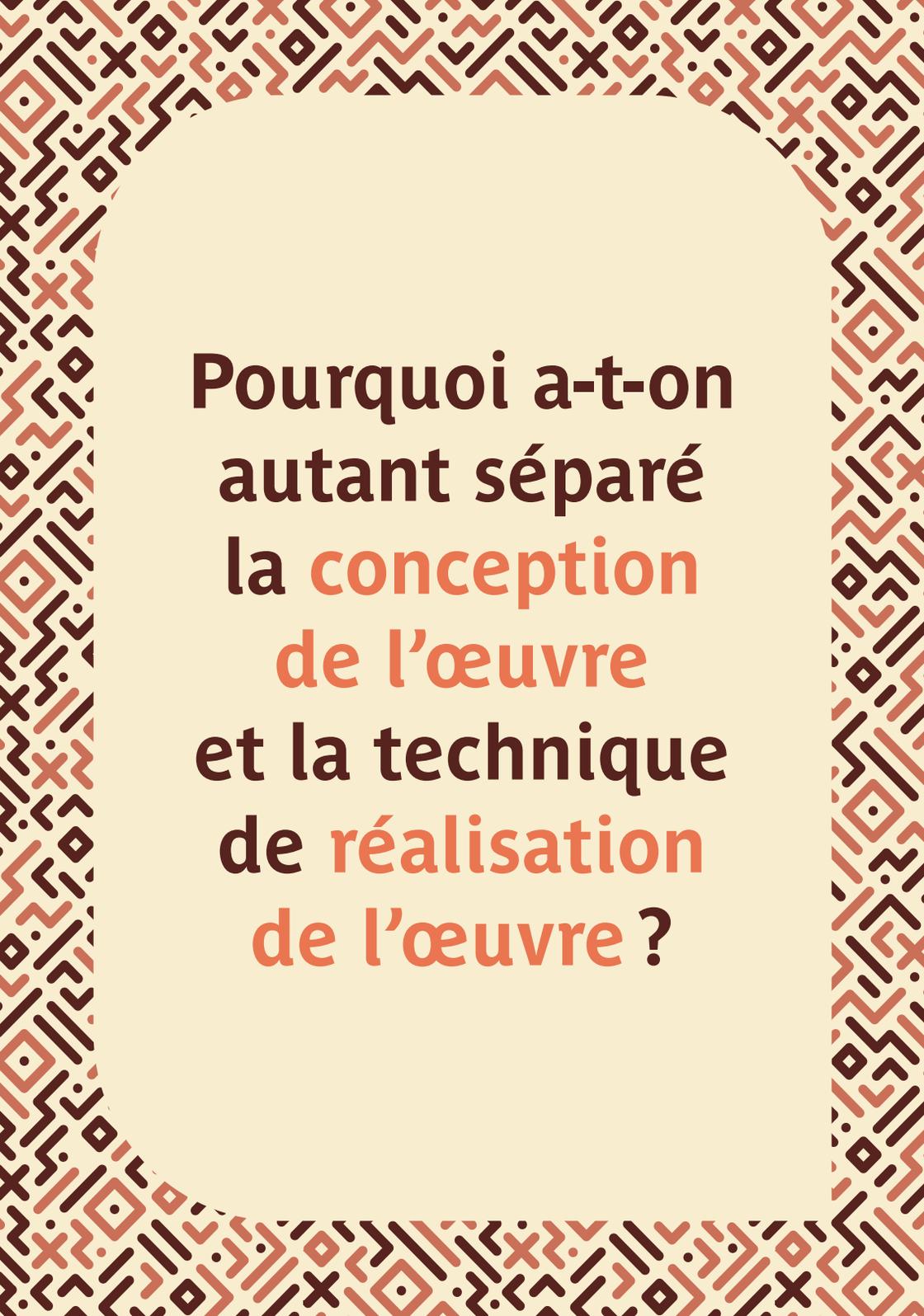
- ◆ Mais est-ce que l'artiste crée en dehors de cette société – et l'observe de loin ? Est-ce que l'art s'est séparé de la société ? Ou au contraire est ce que l'artiste en est au cœur ?

-
- ◆ Aujourd'hui, un grand nombre de diplômes sont nécessaires pour être un artiste reconnu. Alors qu'il existe beaucoup d'autodidactes. Quelle place par ailleurs pour les jeunes ? Est-ce que la sensibilité et la création artistiques demandent vraiment une formation ?

Avant, l'art était intimement relié à la société, car c'était des individus qui commandaient. Ils commandaient une création, mais aussi une technique, un savoir-faire.

- ◆ L'enjeu aujourd'hui, est de retrouver des « nouveaux » commanditaires. Et quand on a de la technique, après on peut aller vers la créativité, et proposer de nouveaux usages.

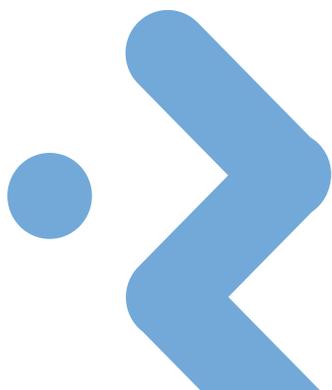
**Pourquoi a-t-on
autant séparé
la **conception**
de l'œuvre
et la technique
de **réalisation**
de l'œuvre ?**

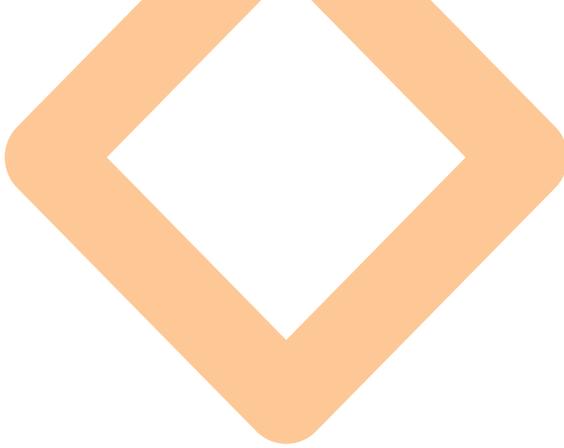
Arts et artisanat : une scission à remettre en cause ?

L'ARTISANAT ET L'ART SONT SOUVENT TROP OPPOSÉS.

- ◆ Nous sommes prisonniers (en occident notamment) de la séparation qu'a impulsé la renaissance italienne entre les arts et l'artisanat. Dans certaines cultures, il y a moins cette séparation. Cette distinction est aujourd'hui peut-être obsolète.
- ◆ Pourtant, l'artisanat est aussi un langage artistique qui engage un nombre important de personnes dans les sociétés. L'artisanat a une valeur patrimoniale, sociétale, historique. L'artisanat est davantage l'affaire de tous. Il y a un enjeu à remettre l'artisanat davantage au cœur de la vie des gens, de remettre du beau et de l'utile, et donc de la création et du sensible dans le quotidien.

L'artisanat est un lien entre
l'art et la technique,
qui est pourtant peu évident.

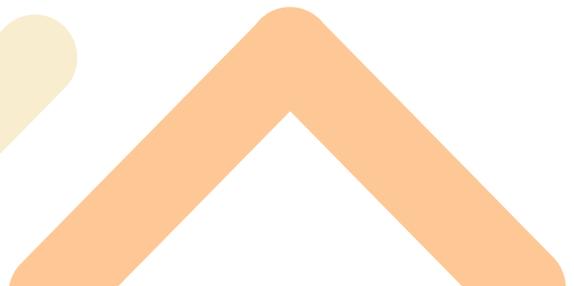

Pourquoi a-t-on autant séparé la conception de l'œuvre et la technique de réalisation de l'œuvre ?

IL EST IMPORTANT, DANS LA CRÉATION, D'ALLER CHERCHER DANS SON PATRIMOINE, DANS SON HISTOIRE.

- ◆ L'emploi des outils locaux, des techniques traditionnelles permettent de parler le même langage. Il faut entretenir cela, et éviter les ruptures dans les transmissions.
- ◆ **Attention:** Le décroissement entre art et artisanat risque en revanche de réduire le rôle de veilleur / de sentinelle des artistes.

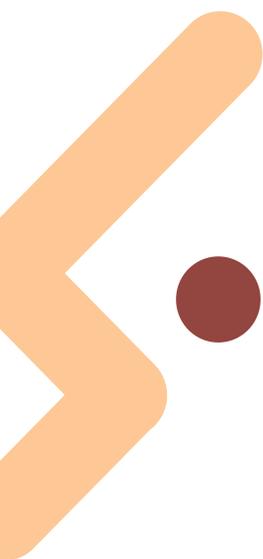
Les arts peuvent ils se retrouver prisonniers des considérations techniques et économiques?

Y-a-t-il un risque d'enfermer les arts? Voir les arts seulement comme un outil économique ou technique n'est-ce pas un risque? Le risque de le priver de son essence humaine et spirituelle?

- ◆ Pas nécessairement: si l'art est un outil efficace pour porter certains sujets, pour sensibiliser, alors on l'utilise. Mais cela n'enlève en rien la liberté de l'artiste.

C'EST PEUT-ÊTRE UNE QUESTION D'ÉTAPES ET DE DOSAGE:

- ◆ Il faut donner du sens – l'art le permet
- ◆ L'art est un vecteur impactant, cela serait dommage de s'en priver
- ◆ Mais même s'il permet une transmission, une sensibilisation, l'artiste n'est pas enfermé. Dans sa création, il reste libre.

- ◆ L'art brouille nos cloisonnements. Demander aux artistes de se classer dans des compartiments thématiques, comme les 17 ODD, ce n'est pas percevoir quelque chose de plus complexe dans la création artistique. On ne peut pas parler d'un ODD sans en impliquer un autre. L'art décroisse, et permet de dépasser les lectures thématiques. L'art est transverse, et relie les sujets. Il permet un « décompartimentage » des disciplines. C'est aussi ça qui donne sa liberté et sa force à la création artistique par rapport à d'autres approches. Cela peut créer des incompréhensions entre le monde de la technique et celui des arts.
- ◆ Les arts peuvent renforcer des dynamique techniques et sociales, créer de la valeur, appuyer un développement économique – sans perdre sa valeur « spirituelle ».

Il est important de ne pas opposer économie de la culture et créativité. On sent un potentiel économique dans la culture.

- ◆ Ça ne veut pas dire que la culture existe en premier lieu pour cela – ce n'est pas nécessairement sa fonction primaire.
- ◆ Un point particulier avec la culture, c'est que c'est une économie de prototype. La culture, une initiative culturelle, n'est pas reproductible partout. Cela en fait un objet spécifique qui ne peut être enfermé. Il ne faut pas renier cette spécificité, et au contraire, la valoriser, et en jouer.

Les arts peuvent
renforcer
des dynamiques
techniques
et sociales,
créer de la valeur,
appuyer un
développement
économique –
sans perdre
sa valeur
« spirituelle ».

**Le Fonds Metis remercie
chaleureusement tous
les participants pour leurs
contributions à cette riche réflexion,
qui permet à Metis de nourrir
sa philosophie et ses actions.**

Merci à Mr Mihoub Mezouaghi
pour son chaleureux accueil.

Merci à Marie Diehl
pour la prise de notes.

Enfin, un grand merci à Table Pana,
à sa fondatrice Nadia Kopogo et au chef
Omar Ngom pour l'expérience culinaire,
gustative et artistique qui a éclairé,
grâce à eux, cette rencontre.

