

BILAN

ABERTO - FITEIRO CULTURAL

São Paulo, du 26 septembre au 22 octobre 2006

IMPACT GENERAL

L'événement «**ABERTO - Fiteiro Cultural**», intégré dans la saison du **SESC des Arts** et programmé conjointement dans le cadre des **60 ans du SESC SP** et de **l'Université Pontificia (PUC SP) de São Paulo** a permis à un public très large et varié d'explorer les thématiques très actuelles de «L'Art public», «l'Art contextuel» et de «l'Artiste social», parfaitement en lien avec le thème central de la 27e Biennale d'art contemporain de São Paulo: «Comment vivre ensemble».

Fabiana de Barros et les artistes du collectif **Espaço Coringa** ont conçu et participé à toutes les activités et interventions artistiques qui ont eu lieu au **Sesc Pompeia** et au **Fiteiro Cultural**, devant le théâtre **TUCA** de l'Université: ateliers ouverts au public («Palavra e Imagem na Cidade»), programmation vidéo, performance vidéo-musicale de **Franz Treichler** (Suisse) & **Raimo Benedetti** (Brésil), intervention mobile dans l'espace urbain («Ambulante») et publication collective.

La partie théorique et réflexive, sous forme de débats et conférences qui ont eu lieu alternativement au théâtre **TUCA**, au **Fiteiro Cultural** ou au **Sesc Pompeia**, a été conçue et coordonnée par la commissaire d'exposition suisse **Laura Gyoerik Costas**. Plusieurs commissaires d'exposition et artistes brésiliens et internationaux y ont participé, à savoir: **Adelina von Fürstenberg** (Suisse), **Antonio Zaya** (Espagne), **Ana Mae Barbosa** (Brésil), **Giovanni Carmine** (Suisse), **Anne-Laure Oberson** (Suisse), **Helen Hirsch** (Suisse), **Dorothea Voegeli Passetti** (Brésil), **Cecilia de Almeida Salles** (Brésil), **Lucia Santaella** (Brésil), **Fabiana de Barros** (Suisse), **Espaço Coringa** (Brésil), **Pedro Palhares Fernandes** (Brésil), **Edson Barrus** (Brésil) et **Marina Abramovic** (Serbie),

La coordination et la production générale de l'événement ont été prises en charge avec succès par le bureau **Valeria Prata Produções** (Brésil).

COMMUNICATION

Le programme complet était disponible sous différentes formes: deux guides de programmation du **SESC Pompeia**, un dépliant-affiche au format A2, deux sites Internet (www.sescsp.org.br et www.teatrotuca.com.br), et un encart dans l'un des journaux brésiliens au plus fort tirage, la **Folha de São Paulo**, limité à 146 543 000 exemplaires le jour de l'inauguration du Fiteiro Cultural.

L'idée d'un encart dans la **Folha de São Paulo**, qui venait de l'expérience de Fabiana de Barros (exposition *Migrações* – São Paulo, 1994), a été développée en accord avec l'oeuvre d'art public **Fiteiro Cultural** qui privilégie l'idée d'intervention directe dans l'espace public. Un accord de partenariat a ainsi été établi entre la **Folha de São Paulo** et le **SESC de São Paulo** pour soutenir de cette façon l'événement «**ABERTO - Fiteiro Cultural**». En effet, cette publication à large audience a permis de toucher un public très large, malgré la surcharge de l'offre culturelle en pleine semaine d'ouverture de la Biennale d'art contemporain.

Une **publication**, réalisée suite à l'intervention **Ambulante** du collectif **Espaço Coringa** et fixant, au travers de leurs regards d'artistes, leur collaboration avec le public, a été tirée à mille exemplaires. Elle résume l'événement, présente les textes de commissaires d'expositions suisses et sera distribuée gratuitement au **SESC** et dans la rue prochainement.

PHOTOS

Anne-Laure Oberson, Isabel Almeida (SESC de São Paulo), Fabiana de Barros, Espaço Coringa, Pedro Fernandes Palhares et Raimo Benedetti.

VIDEOS

Camila Miranda, Espaço Coringa, Pedro Fernandes Palhares, équipe du SESC de São Paulo et Télévision de la PUC de São Paulo.

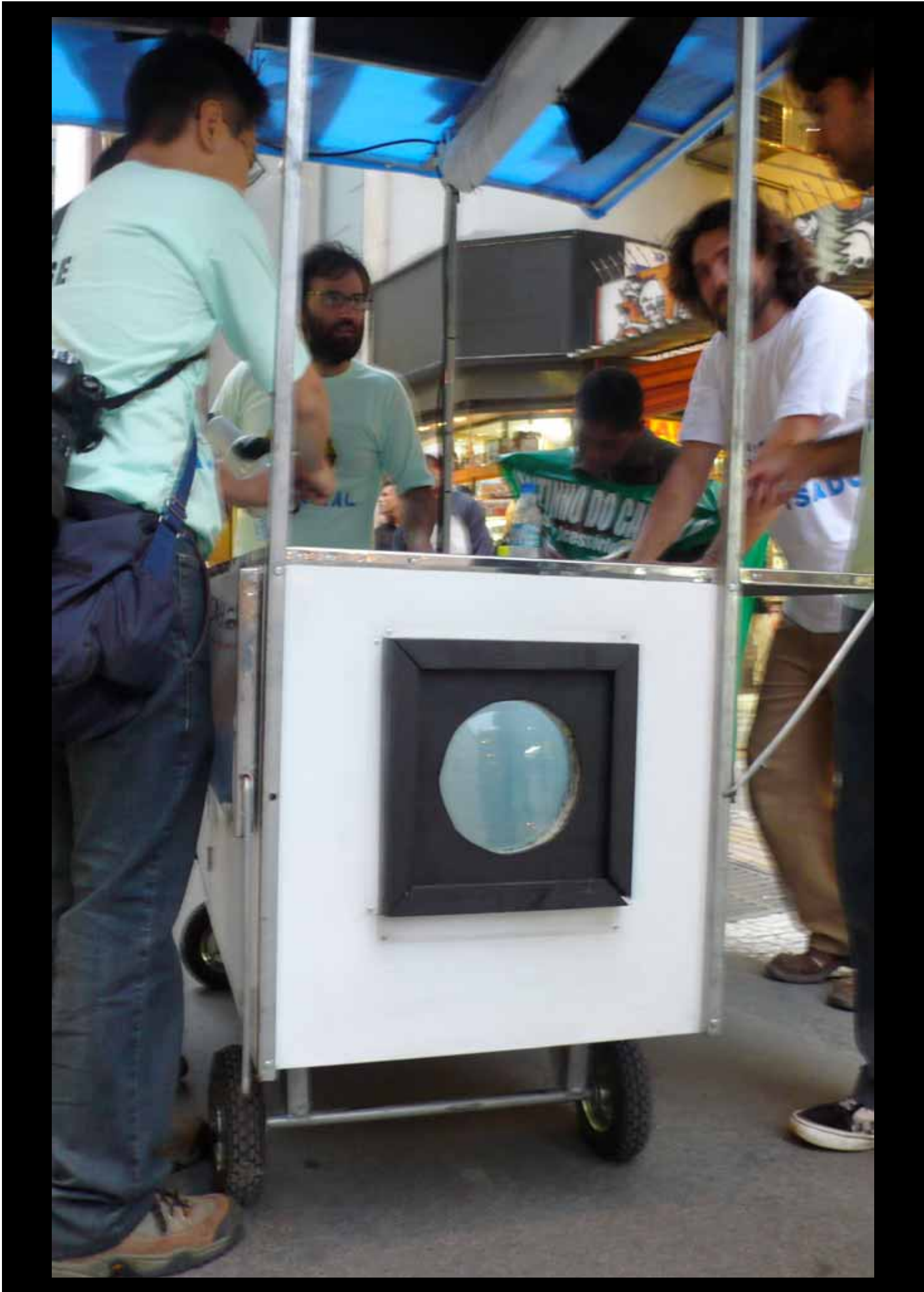
AMBULANTE

Intervention urbaine d'Espaço Coringa aux alentours du SESC Pompéia.

Le collectif d'artistes **Espaço Coringa** a créé une œuvre originale, sorte de «Chariot - Camera Obscura» dénommée **AMBULANTE**, réalisée par le **SESC SP** et avec laquelle ils ont circulé dans les **rues de São Paulo** pendant toute la période de **ABERTO**.

Au long des parcours, ils appelaient les passants à participer et à faire l'expérience de cette Camera Obscura ambulante ou à concevoir des phrases et des slogans pour une future publication. Il s'agissait d'une intervention de rue proche des formes «d'actionnisme politique», mais dont le but premier n'était pas une revendication politique, mais plutôt une action poético-relationnelle en contact direct avec les gens dans la rue.

RENCONTRE GENERALE / ATELIER

Rencontre avec les artistes **Fabiana de Barros** et **Espaço Coringa**.

Présentation de l'atelier *Parole et image dans la cité* (Palavra e imagem na cidade). Pratique d'art public : médias et informalités. Sur inscription et gratuitement, le public du **SESC Pompeia** pouvait participer à cet atelier et pouvait apprendre différentes techniques liées aux mondes de l'impression.

PANNEAU «IN PROGRESS» : pendant toute la durée de l'événement un panneau a été installé dans l'espace de l'atelier pour que les artistes, les théoriciens et le public puisse y intervenir avec ses opinions, ses images et tout ce qui pouvait entrer dans le champ de la discussion.

INSTALLATION DU FITEIRO CULTURAL: oeuvre d'art public

Installé en face du théâtre TUCA PUC-SP, le Fiteiro Cultural a proposé différentes activités avec la participation du public et des artistes Fabiana de Barros, Espaço Coringa, Marina Abramovic, Raimo Benedetti, Pedro Palhares Fernandes, Edson Barrus et Franz Treichler. Grâce à l'emplacement du Fiteiro en plein milieu de la rue, l'interaction avec les passants était directe, sans intermédiaires ni médiateurs. Le collectif Coringa a transformé le Fiteiro, son socle et tout ce qui l'entourait pour réaliser une gravure collective avec l'aide des passants. Le recours à des techniques traditionnelles très simples ont permis à tout un chacun de participer à la réalisation de l'oeuvre.

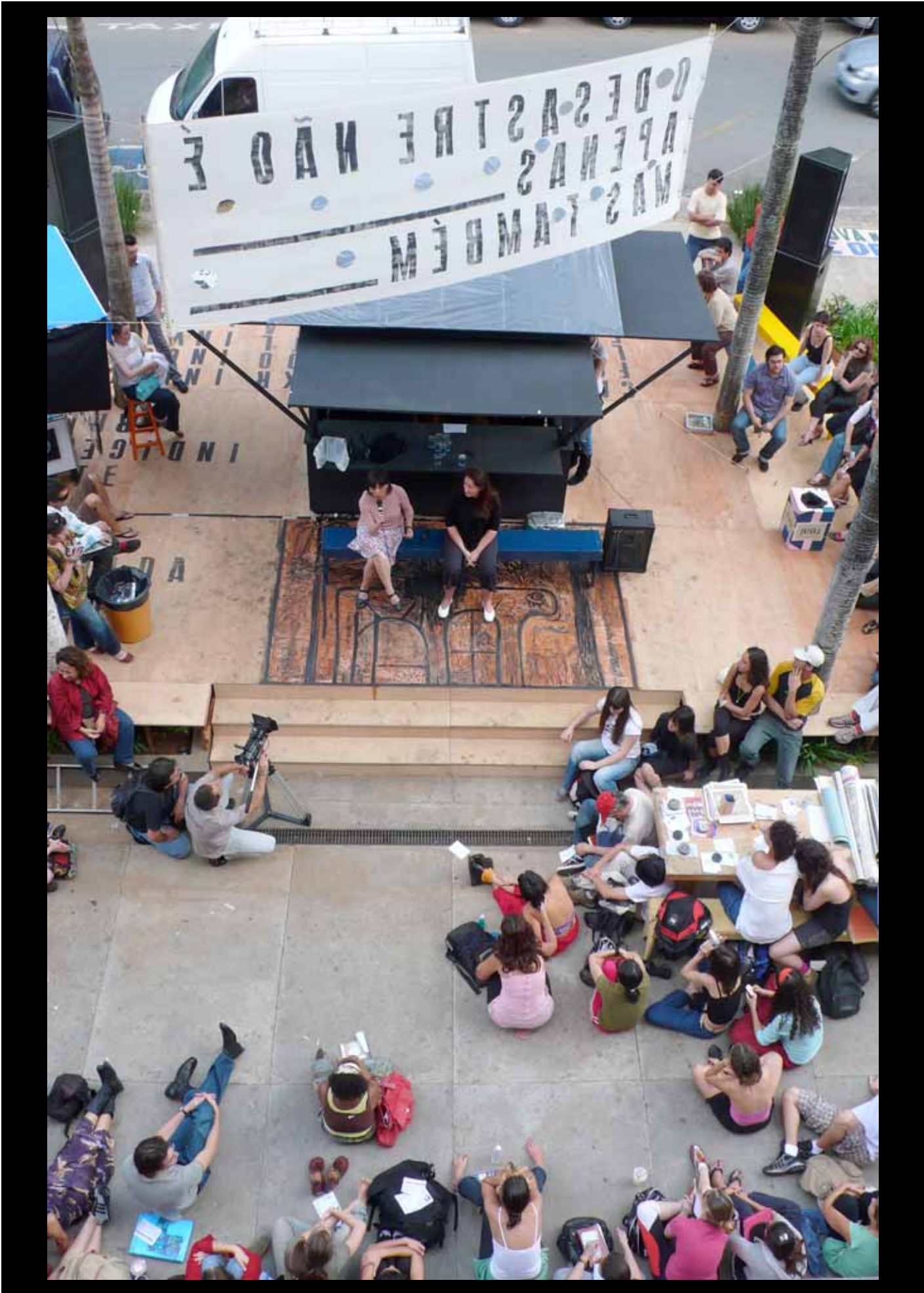

RENCONTRES AU FITEIRO CULTURAL

Le Fiteiro Cultural a été un lieu de débat, une agora en plein milieu de l'espace public, où des artistes brésiliens, des commissaires d'exposition et des artistes d'envergure internationale sont venus présenter et débattre de leur démarche artistique en présence du public. Grâce à l'emplacement du Fiteiro au cœur de l'Université PUC, nous avons eu un public très jeune.

Débat avec **Adelina Cüberyan von Fürstenberg** et **Marina Abramovic**, avec traduction de l'anglais vers le portugais par l'écrivain et journaliste brésilienne **Noemi Jaffe**.

RENCONTRES AU FITEIRO CULTURAL

Art contextuel

Le plasticien Edson Barrus présente son oeuvre.

RENCONTRES AU FITEIRO CULTURAL

Sur la base des images et des sons faisant partie des archives produites par le **Fiteiro Cultural** dans les divers lieux où il a été implanté depuis 1998, le vidéaste **Raimo Benedetti** et le musicien **Franz Treichler** ont réalisé une composition originale «live», sous la forme d'une **performance vidéo musicale**. Le **Fiteiro Cultural** était ici un terrain d'expérimentation, un laboratoire ouvert et complètement évolutif dans l'espace public car il a servi d'atelier pour une répétition du spectacle qu'ils allaient donner les deux performeurs au **SESC Pompeia**.

DEBATS

Une série de débats autour des concepts **Art Public**, **Art Contextuel** et **Artiste Social** ont eu lieu au théâtre **TUCA** avec la participation des artistes, des commissaires suisses, espagnols et brésiliens et des professeurs invités par l'**Université PUC**. Ces débats ont été intéressants et ont permis d'échanger et de confronter des démarches artistiques proches, mais parfois dissemblables dans leurs modes de réalisation. Pour les commissaires suisses, il a été extrêmement intéressant et important de confronter leurs différents projets, et surtout d'entendre ensuite les analyses comparatives des différents professeurs du **PUC**.

MERCREDI 4 OCTOBRE: Fiteiro Cultural - aberto [OPEN] ouvert

Laura Gyoerik Costas a présenté une brève introduction des notions et des définitions de l'Art public, l'Art contextuel et l'Artiste social.

Présentation du film documentaire de **Michel Favre** sur le **Fiteiro Cultural**, suivie par un débat sur l'œuvre et ses enjeux avec la participation de **Fabiana de Barros**, du commissaire et éditeur espagnol **Antonio Zaya** et de l'historienne et critique d'art brésilienne **Ana Mae Barbosa**.

 VENDREDI 6 OCTOBRE: Art contextuel et artiste social

Les commissaires d'exposition suisses ont chacun présenté leurs différents projets, puis ont suivi les réactions et analyses de la part des professeurs du PUC invités à participer au débat.

En première partie, ils ont présenté deux projets d'art contextuel touchant la problématique des quartiers périphériques.

Laura Györök Costas a d'abord présenté **La Terrasse du troc** (www.terrassedutroc.ch), expérience d'art relationnel botanique et urbain réalisée dans un quartier éloigné du centre ville de Genève et qui a regroupé, durant l'été 2006, divers artistes, un réalisateur, une vidéaste, un comédien, un cuisinier, une journaliste, un écrivain, un architecte, un jardinier et une historienne de l'art.

Helen Hirsch a ensuite présenté **Lokalzeit** (www.lokalzeit.ch) qui s'est déroulé dans un quartier ouvrier de Bâle.

Ces deux projets, où les habitants ont été impliqués dans le processus de création, ont été commentés par l'anthropologue brésilienne **Dorothea Voegeli Passetti**, et par la spécialiste brésilienne d'études de critique génétique et de sémiotique **Cecilia Almeida Salles** qui a souligné l'importance de tout le processus de création.

En deuxième partie de cette longue après-midi de débats, deux projets d'art public, typiques du concept in situ (site spécifique) et touchant à la problématique militaire, ont été présentés.

Anne-Laure Oberson a présenté **Kodra-06** (www.d624.org), une exposition entièrement construite sur l'emplacement d'un hangar militaire abandonné à Thessalonique, projet interdisciplinaire qui regroupe artistes, écrivains, commissaires d'exposition et critiques d'art.

Giovanni Carmine a ensuite présenté **Unloaded** (www.artbunker.ch) qui s'est déroulé dans différents fortins abandonnés dans les montagnes suisses, événement d'art contemporain qui réunissait en 2002 différents artistes autour de la thématique des «structures militaires». Les deux projets ont ensuite été comparés analytiquement par la spécialiste brésilienne en épistémologie, communication et sémiotique **Lucia Santaella**.

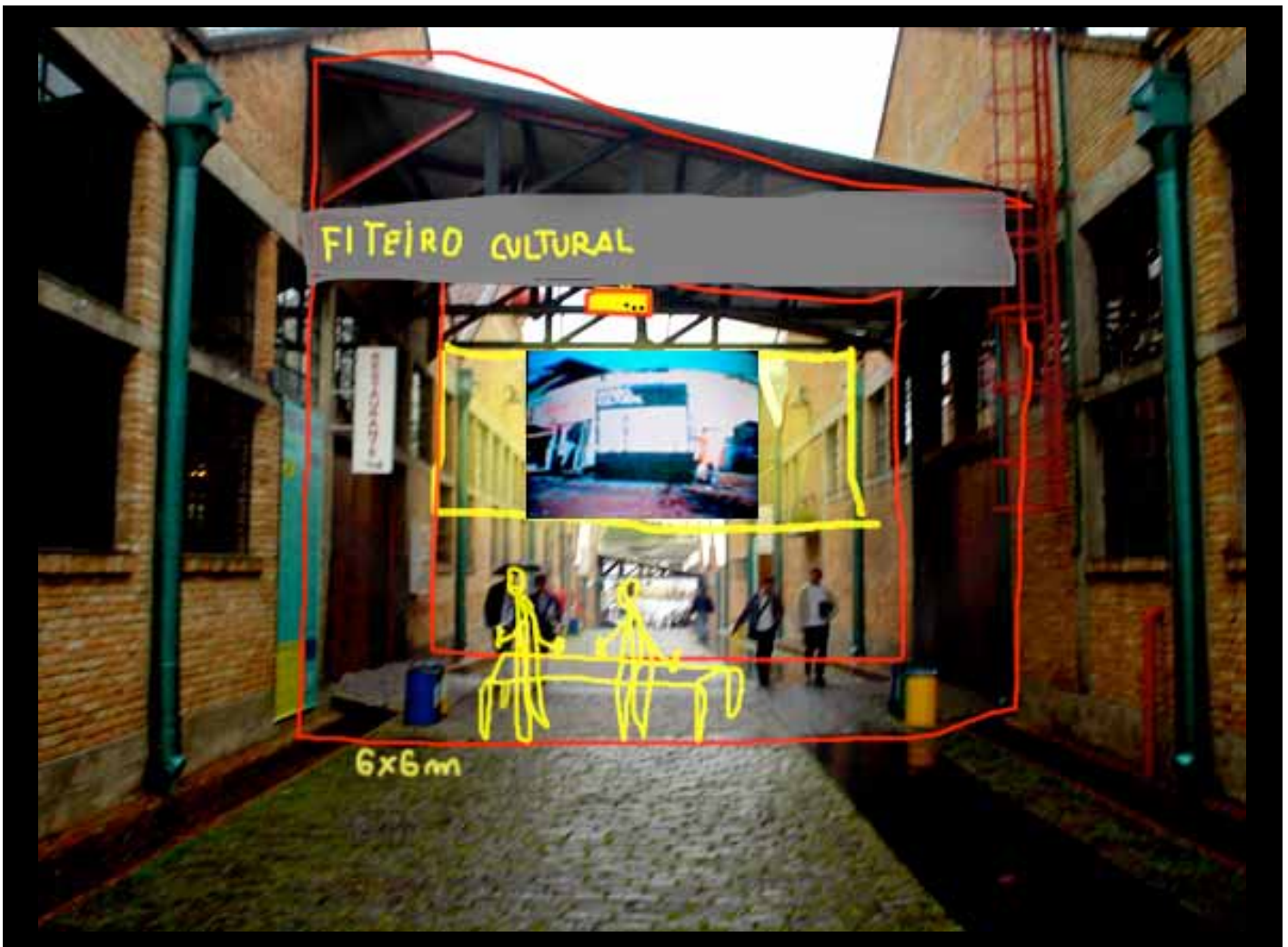

VIDEOS ET FILMS DANS LE SESC POMPEIA ET DANS LE FITEIRO CULTURAL

- « Social Sculptures », de Manuel Saiz (Espagne)
- « Blinking Ballet », d'Anton Hecht (Angleterre)
- « 2005ad », de Jon Purnell (Angleterre)
- « Image à Paroles », de Michel Favre (Suisse)
- « Lustres », de Fabiana de Barros (Brésil/Suisse)
- « This is my heart », de Edson Barrus (Brésil)
- « D'un couvre-feux », de Yann Beauvais (France)
- Sans titre - Pékin, de Yann Beauvais (France)
- « Lambe lambe », de Anderson Rei et Pedro Palhares Fernandes (Brésil)
- « Vertices, encontros, convergências », Daniel Manzione (Brésil)
- « Galeria: atalho/vitrine », de Fernanda Tanaka, Flavia Yue et João Paulo Leite (Brésil)
- « Peneira », de Chico Linares, Fabiana Prado et Melina Anthis (Brésil)

PERFORMANCE VIDEO & MUSIQUE

Après la répétition publique qui a eu lieu au Fiteiro Cultural (voir page 12), le musicien suisse Franz Treichler et le vidéaste brésilien Raimo Benedetti ont réalisé une présentation de leur composition originale faite à partir des sons et des images collectés depuis le début de l'existence du Fiteiro Cultural. Les deux artistes ont donné une performance d'une très belle qualité et d'une belle intimité, qui reflétait à la fois leur connivence (les deux artistes se connaissent et avaient déjà travaillé ensemble en 2004, également dans le contexte du Fiteiro Cultural, au Forum Cultural Mundial à São Paulo) et la richesse documentaire qui accompagne l'œuvre de Fabiana de Barros. Un public très attentif et silencieux a suivi la performance qui a donné à voir en temps réel ce « documentaire live » sur toutes les vies antérieures du Fiteiro Cultural.

PERFORMANCE VIDEO & MUSIQUE

Performance vidéo&sons de musicien suisse Franz Treichler et du vidéaste brésilien Raimo Benedetti dans l'espace convivial du SESC Pompeia.

ABERTA

Rencontre au **SESC Pompeia** entre les artistes impliqués dans le projet et les commissaires d'exposition internationaux pour une discussion ouverte autour de l'événement. Participants: **Fabiana de Barros, Espaço Coringa, Pedro Palhares Fernandes, Raimo Benedetti, Edson Barrus, Antonio Zaya, Laura Gyoerik Costas, Anne-Laure Oberson, Helen Hirsch** et **Giovanni Carmine**.

ABERTA a été la dernière discussion-débat, ou plutôt une sorte de «**bilan final sur l'événement**» entre tous les participants et en présence du public. Il est rare qu'après un événement artistique, les participants prennent le temps de discuter à chaud, et en présence de tout le monde, sur le déroulement, la pertinence et l'impact que leur action vient de provoquer. Ces réflexions, ces échanges et réactions entre commissaires d'exposition suisses et artistes brésiliens et suisses ont été bénéfiques pour tout le monde; elles ont permis de vérifier de façon critique ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne moins bien dans ce territoire fragile mais néanmoins fascinant qu'est l'espace public.

CONCLUSION

Le **Fiteiro Cultural** a rempli plusieurs rôles qui ont garanti le succès de tout l'événement **ABERTO**. Il a fonctionné d'abord comme une **œuvre d'art** installée dans l'**espace public**, attirant les initiés de l'art contemporain, mais aussi tout le contexte environnant: les passants, le voisinage, les étudiants. Il a fonctionné comme une **plateforme** idéale pour tous ces différents publics et intervenants, permettant la rencontre et l'échange dans un espace inédit, beau et convivial. Surtout, il a permis la naissance d'une petite **communauté éphémère**, qui s'identifiait et se retrouvait dans ce lieu, devenu **symbole de l'ouverture, de l'échange et de la rencontre**, un arrêt bénéfique et salutaire au milieu du foisonnement d'activités, de bruits et de rythmes dans la deuxième plus grande métropole du monde.

• FABIANA DE BARROS |ARTISTA PLÁSTICA - BRASIL/SUÍÇA| • ESPAÇO CORINGA |ANDERSON REI | CHICO LINARES | FABRÍCIO LOPEZ | FLÁVIO CASTELLAN | GUILHERME WERNER
 | MATHEUS GIAROTTI | ROGÉRIO NAGAOKA | ARTISTAS PLÁSTICOS - BRASIL| • PEDRO PALHARES FERNANDES |FOTÓGRAFO E CINEASTA - BRASIL| • ANA MAE BARBOSA |ARTE
 EDUCADORA, PROFESSORA TITULAR DAS UNIVERSIDADES USP E ANHEMBI-MORUMBI - BRASIL| • RAIMO BENEDETTI |VIDEOASTA - BRASIL| • FRANZ TREICHLER |MÚSICO, MEMBRO
 DO GRUPO THE YOUNG GODS - SUÍÇA| • ADELINA CÜBERYAN VON FÜRSTENBERG |CURADORA ART FOR THE WORLD - SUÍÇA| E MARINA ABRAMOVIC |ARTISTA PLÁSTICA - SÉRVIA| •
 EDSON BARRUS |ARTISTA PLÁSTICO - BRASIL| • LUCIA SANTAELLA |COORDENADORA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL DA PUC-SP - BRASIL|
 • ANTONIO ZAYA |CURADOR INDEPENDENTE E EDITOR DO LIVRO OPEN FITEIRO CULTURAL - ESPANHA| • LAURA GYOERIK COSTAS |CURADORA INDEPENDENTE - ESPANHA/SUÍÇA| • CECILIA DE
 ALMEIDA SALLES |PROFESSORA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA DA PUC-SP - BRASIL| • ANNE-LAURE OBERSON |CURADORA INDEPENDENTE - SUÍÇA/GRÉCIA| • DOROTHEA
 VOGELI PASSETTI |PROFESSORA DE ANTROPOLOGIA E DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA PUC-SP - BRASIL| • HELEN HIRSCH |CURADORA INDEPENDENTE - SUÍÇA| • GIOVANNI
 CARMINE |CURADOR INDEPENDENTE - SUÍÇA| • MANUEL SAIZ |ARTISTA PLÁSTICO - ESPANHA| • ANTON HECHT |VIDEOASTA - INGLATERRA| • JON PURNELL |VIDEOASTA - INGLATERRA| • MICHEL
 FAVRE |CINEASTA E FOTÓGRAFO - SUÍÇA| • YANN BEAUVAIS |CINEASTA - FRANÇA| • COMPANIA CACHORRA |FABIANA PRADO E MELINA ANTHIS | DOCUMENTARISTAS - BRASIL| • DANIEL
 MANZIONE |VIDEOASTA E MÚSICO - BRASIL| • FLÁVIA YUE |ARTISTA PLÁSTICA - BRASIL| • JOÃO PAULO LEITE |ARTISTA PLÁSTICO - BRASIL| • FERNANDA TANAKA |ARTISTA PLÁSTICA - BRASIL|
 PUBLICAÇÃO |ENCARTE REALIZADO EM OUTUBRO DE 2006 | 146.543.000 EXEMPLARES| • FICHA TÉCNICA ABERTO • PRODUÇÃO GRÁFICA |VANDERLEI C. SANTOS| • CAPA |FABIANA DE BARROS|
 • TEXTO |JURANDY VALENÇA| • PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL |PRATA PRODUÇÕES| • COORDENAÇÃO PUC-SP |CLOTILDE PEREZ| • COLABORAÇÃO ESPECIAL |ANA SALLES MARIANO
 | ANGELA SPRENGER | BEATRIZ BLAY | BEATRIZ SCAVAZZA | FERNANDO ALMEIDA |MIGUEL CHAIA| • COORDENAÇÃO SUÍÇA |LAURA GYOERIK COSTAS E ASSOCIATION KIOSQUE À CULTURE|

Temporada SESC de Artes

realização

SESCSP

apoios

SESC POMPÉIA
 Rua Clélia, 93 | Cep 05042 000
 Tel. 3871.7700 | 0800 118220
 email@pompeia.sescsp.org.br | www.sescsp.org.br

TEATRO TUCA PUC-SP
 Rua Monte Alegre, 1024 | Cep 03152-001
 Tel. 3670.8453 | tuca@pucsp.br
 www.teatrotuca.com.br