

Cultural Context of a CIOFF Festival

An **International Folklore Festival** is one of the means to safeguard, to promote and to diffuse Intangible Cultural Heritage, mainly through such genres of expressions as music, dance, games, rituals, customs, know-how of handicraft and other arts. To be a significant contribution to the maintenance and enhancement of cultural identity and diversity, a folklore festival has to be implemented in an appropriate cultural context.

The reflections presented aim to develop a pertinent cultural context in existing and in new international folklore festivals. The following items constitute and describe what CIOFF sees as important elements of the term cultural context.

1. A meeting place for cultures

CIOFF considers Intangible Cultural Heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001 and in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage¹.

International Folklore Festivals bring together folk art performers in a peaceful and friendly atmosphere. With their program, the participants will give to the other participants as well as to a larger part of the population, an insight in folk traditions of their country, and they will strive for an understanding of the cultural heritage and tradition of other people.²

⇒ According to CIOFF policy, an international folklore festival will be fully accomplished as a meeting place for cultures when it is organized in the spirit of friendship and promoting a culture of peace.

2. Concept and programming of a festival

On the basis of clearly determined objectives and realistic evaluated means, the global concept and the programming of an International Folklore Festival includes mainly the followings four elements:

The **EXPRESSIONS** of the traditional culture – music, singing, dancing, costumes, customs, handicraft, tales, traditional cooking, rituals, games, traditional instruments and others.

The **INTERVENING PARTIES** – artists, choreographers, musical directors, craftsmen, ethnologists, teachers, children and youngsters, the public of the festival, families, elders, and others.

The **PARTNERS** – cultural and social associations; local and regional folk groups; local, regional and national artists; local, regional and national governments; town halls, townships, regions, unions, schools, teachers, passport-vacations, conservatories, institutions, craftsmen guilds and, last but not least!, the volunteers.

The **ACTIVITIES** – performances, exhibitions, conferences, games, contests, meetings, visits, training, symposia, demonstrations, parades, shops, tasting and others.

1 CIOFF: CIOFF Cultural Policy, Preamble

2 CIOFF: CIOFF Internal Regulation, art 7

In that aspect the relevant objective therefore is:

⇒ *Taking into account its historical, cultural, social and economic environment each festival organizer will choose the expressions, the intervening parties, the partners and the activities in accordance with the objectives and the means of the festival. These choices will constitute the basis of the global concept and the specific programming of a unique and evolutionary international cultural event.*

3. Place and role of the performers

At an International Folklore Festival performers have primarily the place and role of artists. However, as participants of a cultural event, especially when it is implemented as a meeting place for cultures, they assume much broader cultural function.

In the “Analysis of the 1989 Recommendation in the context of today”³, this cultural function of the performers is outlined as follow: “It is time for an appropriate representation to be given of those whose practices create and nurture this culture. Recognition and respect for the active participation of grassroots practitioners in the production, transmission and preservation of their cultural expressions and products are essential for meeting the increase challenges and opportunities in the new global encounter and exchange of cultures.”

In that aspect the relevant questions therefore are:

- What is an appropriate representation to be given to the performers in the festivals programming?
- How should the respect and recognition for the performers be demonstrated?

⇒ *According to CIOFF policy, the representation to be given to the performers is basically achieved by organizing an International Folklore Festival itself, following the principles mentioned in the 1st chapter. The respect and recognition will be fully expressed when the festival is organized in the spirit of hospitality, encounter and exchange leading to the mutual understanding, spontaneously and in the daily life of the festival.*

4. Tradition and Creative Activity

Folklore has to be considered as an evolutionary process where one of the main characteristics is the creative activities based on tradition. As outlined by the International Conference of Experts on “Folk dancing on the stage” in its Final Report⁴, the process of creation is influenced by numerous different national and international factors.

Taking into consideration the different socio-cultural objectives of cultural groups in their creative activity, CIOFF considers the following specific terminology for traditional programs on stage: Authentic expression, Elaborated expression and Stylized expression⁵.

3 UNESCO: Final Report on “A Global Assessment of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Cooperation”, Washington D.C., USA, June 1999

4 CIOFF International Conference of Experts on “Folk dancing on the stage”, Adaptation and changes in folk dancing in the work of amateurs groups. Fribourg, Switzerland, 21-25 October 1985, Final Report

5 Definitions of traditional programs on stage proposed by the Cultural Commission.

Contexte culturel d'un festival CIOFF

Un **Festival international de folklore** est un des moyens de sauvegarde, de promotion et de diffusion du patrimoine culturel immatériel, en particulier à travers les genres d'expression tels que la musique, la danse, les rites, les coutumes, le savoir-faire des artisans et d'autres arts. Pour contribuer de manière significative à la préservation et à la valorisation de l'identité et de la diversité culturelle, un festival de folklore doit être réalisé dans un contexte culturel approprié.

Les réflexions présentées visent à la mise en place d'un contexte culturel pertinent dans les festivals internationaux de folklore existants et nouveaux. Les thèmes développés ci-dessous constituent et décrivent ce que le CIOFF considère comme des éléments importants en terme de contexte culturel.

1. Un carrefour des cultures

Le CIOFF considère l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle qu'elle est soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.¹

Les festivals internationaux de folklore rassemblent des artistes dans une atmosphère de paix et d'amitié. Avec leurs programmes, qui font connaître les traditions de leurs pays aux autres participants et au grand public, ils contribuent au respect des héritages culturels et des traditions des peuples.²

⇒ Selon la politique du CIOFF, un festival international de folklore sera un véritable carrefour des cultures s'il est organisé dans un esprit d'amitié et de promotion de la culture de paix.

2. Concept et programmation d'un festival

Sur la base d'objectifs clairement définis et de moyens évalués de manière réaliste, le concept global et la programmation d'un festival international de folklore comprennent principalement les quatre éléments suivants :

Les **EXPRESSIONS** de la culture traditionnelle : la musique, le chant, la danse, les costumes, les coutumes, l'artisanat, les légendes, la cuisine traditionnelle, les rites, les jeux, les instruments traditionnels, etc.

Les **INTERVENANTS** – les artistes, les chorégraphes, les directeurs musicaux, les artisans, les ethnologues, les enseignants, les enfants et les jeunes, le public du festival, les familles, les personnes âgées, etc.

Les **PARTENAIRES** – les associations culturelles et sociales ; les groupes de folklore locaux et régionaux ; les artistes locaux, régionaux et nationaux; les gouvernements locaux, régionaux et nationaux ; les mairies, les communes, les régions, les confédérations, les écoles, les enseignants, les organisations de vacances, les conservatoires, les institutions, les confréries d'artisans et enfin les bénévoles, dont le rôle n'est pas des moindres.

Les **ACTIVITÉS** – les spectacles, les animations, les expositions, les conférences, les jeux, les concours, les réunions, les visites, les forums, les démonstrations, les défilés, les boutiques, les dégustations, etc.

1 CIOFF: Politique culturelle du CIOFF, Préambule

2 CIOFF: Règlement intérieur du CIOFF, article 7

De ce point de vue l'objectif pertinent est donc le suivant :

⇒ Chaque organisateur de festival choisira les expressions, les intervenants, les partenaires et les activités en tenant compte du contexte historique, culturel, social et économique, le tout en fonction des objectifs et des moyens du festival. Ces choix constitueront la base du concept global et de la programmation spécifique d'un événement culturel international unique et évolutif.

3. Place et rôle des artistes

Les participants à un festival international de folklore ont principalement la place et le rôle d'artistes. Toutefois en tant que participants à un événement culturel ils assument une fonction culturelle bien plus large, en particulier lorsque celui-ci est organisé dans un esprit de carrefour des cultures.

Dans «Analyse de la Recommandation de 1989 dans le contexte actuel» cette fonction culturelle des artistes est soulignée comme suit: «Il est temps de donner une place appropriée à ceux qui pratiquent, créent et entretiennent cette culture. La reconnaissance et le respect de la participation active des praticiens de la base dans la production, la transmission et la préservation de leurs expressions et de leurs produits culturels sont essentiels face aux défis croissants et aux opportunités liés à la nouvelle rencontre globale et à l'échange des cultures.»³

De ce point de vue les questions pertinentes sont donc les suivantes :

- Quelle est la place appropriée à accorder aux artistes dans la programmation du festival ?
- Comment le respect et la reconnaissance des artistes devraient-ils se manifester ?

⇒ Selon la politique du CIOFF, la question de la place à donner aux praticiens est en principe réglée par l'organisation même d'un festival international de folklore selon les principes évoqués au 1er chapitre. Le respect et la reconnaissance seront pleinement manifestes si le festival est organisé dans un esprit d'hospitalité, de rencontre et d'échange suscitant une compréhension mutuelle et spontanée dans la vie quotidienne du festival.

4. Tradition et activité créative

Le patrimoine culturel immatériel doit être considéré comme un processus évolutif dont une des principales caractéristiques est l'activité créative basée sur la tradition. Comme cela a été souligné par la Conférence internationale d'experts sur «La danse populaire sur scène» dans son Rapport final⁴, le processus de création est influencé par de nombreux facteurs nationaux et internationaux.

Compte tenu des différents objectifs socioculturels des groupes culturels dans leur activité créative, le CIOFF prend en considération la terminologie spécifique suivante pour les programmes traditionnels sur scène: programme d'expression authentique, programme d'expression élaborée et programme d'expression stylisée⁵.

3 UNESCO : Rapport final sur «Une évaluation globale de la Recommandation de 1989 sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire», Washington D.C., USA, juin 1999

4 CIOFF Conférence internationale d'experts sur «La danse populaire sur scène», L'adaptation et les changements de la danse populaire dans le travail des ensembles amateurs. Fribourg, Suisse, 21-25 octobre 1985, Rapport final. Note: Un exemplaire gratuit du Rapport final (Français / Anglais) peut être demandée par l'adresse e-mail : info@cioff.ch

5 Définitions des programmes traditionnels sur scène proposées par la Commission culturelle.

Contexto cultural del festival CIOFF

Un **Festival de Folklore Internacional** es el medio de salvaguardar, promover y de difundir la cultura tradicional, principalmente a través de formas de expresión tales como la música, la danza, los juegos, los rituales, las tradiciones, la destreza en la artesanía y en otras artes. Los festivales de folklore deben celebrarse en un contexto cultural adecuado para contribuir de manera significativa a conservar y a realzar tanto la identidad como la diversidad.

Las reflexiones presentadas tienen el objetivo de fomentar un contexto cultural pertinente en los festivales ya existentes y en los nuevos. Los siguientes elementos constituyen y reflejan lo que CIOFF entiende como parte importante del término contexto cultural.

1. Punto de encuentro de culturas

CIOFF considera que el folklore y la cultura tradicional forman parte del patrimonio de la humanidad, y que constituyen un medio fundamental para conseguir reunir a pueblos y grupos sociales diferentes y para defender su identidad cultural¹.

Los Festivales de Folklore Internacional consiguen reunir a artistas en un ambiente de paz y de amistad. A través de su programa, los participantes ofrecen a otros participantes así como a un amplio sector de la población una percepción de las tradiciones folklóricas de su país y al mismo tiempo se esfuerzan por entender el patrimonio cultural y las tradiciones de otros pueblos².

⇒ *Conforme a la política de CIOFF, se conseguirá que los Festivales Internacionales de Folklore se conviertan en un punto de encuentro siempre que se desarrolle en un ambiente de amistad y de promoción de la cultura de la paz.*

2. Concepto y programación de un festival

Partiendo de la base de unos objetivos claramente definidos y de unos medios valorados de manera realista, el concepto global y la programación de un Festival de Folklore Internacional debe incluir los siguientes cuatro elementos:

EXPRESIONES de la cultura tradicional – música, canto, baile, vestuario, tradiciones, artesanía, cuentos, cocina tradicional, rituales, juegos, instrumentos tradicionales etc.

PARTES INVOLUCRADAS – artistas, coreógrafos, directores musicales, artesanos, etnólogos, profesores, niños y jóvenes, público, familias etc.

COLABORADORES – asociaciones culturales y sociales; grupos de folklore local y regional; artistas nacionales, regionales y locales; gobiernos nacionales, regionales y locales; ayuntamientos, regiones, sindicatos, escuelas, profesores, conservatorios, instituciones, gremios de artesanos y por último, aunque no por ello menos importante, los voluntarios..

ACTIVIDADES – actuaciones, exhibiciones, conferencias, juegos, concursos, reuniones, visitas, talleres , simposios, desfiles, tiendas, degustaciones, etc.

1 CIOFF: Política cultural, párrafo 1

2 CIOFF: Reglamento Interno, art.7

⇒ Partiendo del contexto histórico, cultural, social y económico en que se encuentre, cada organizador de un festival deberá elegir las expresiones de la cultura tradicional, las partes involucradas, los colaboradores y las actividades de acuerdo con los objetivos y los medios de que disponga el festival. Esta selección constituirá la base del concepto global y de la programación específica de un evento internacional único y dinámico.

3. Papel de los miembros de un grupo

En un Festival Internacional de Folklore los miembros de un grupo tienen, fundamentalmente, el papel de artistas. Sin embargo, como participantes en un acontecimiento cultural, asumen una función cultural mucho más amplia, sobre todo cuando este acontecimiento se lleva a cabo como punto de encuentro de diferentes culturas.

En el “Análisis de la Recomendación de 1989 en el contexto actual”³ se hace hincapié en esta función cultural de los componentes de un grupo:

“es hora de que se ofrezca un papel adecuado a aquellos cuyas prácticas crean y alimentan esta cultura. Con el fin de alcanzar los desafíos cada vez más ambiciosos y las oportunidades en el nuevo encuentro mundial y en el intercambio de culturas, se considera fundamental el reconocimiento y el respeto hacia aquellos cuya activa participación en el ámbito de lo popular contribuye a la producción, transmisión y conservación de sus manifestaciones y productos culturales.”

En este sentido, las preguntas relevantes son:

- ¿ Cuál es el papel adecuado que se debe ofrecer a los componentes de un grupo en la programación de un festival?

- ¿ De qué forma se debe demostrar el respeto y el reconocimiento hacia los artistas?

De acuerdo con la política de CIOFF, el papel que se debe ofrecer a los artistas se logra básicamente con la propia organización de un Festival Internacional de Folklore, siguiendo los principios mencionados en el capítulo 1. Por otro lado, el respeto y el reconocimiento se expresan cuando se organiza un festival dentro de un ambiente de hospitalidad, encuentro e intercambio, lo que nos lleva de forma espontánea al entendimiento mutuo en el día a día del festival.

4. Tradición y actividades creativas

El folklore debe ser considerado como un proceso dinámico siendo una de sus principales características las actividades creativas basadas en la tradición. Como resaltamos en la Conferencia Internacional de Expertos sobre “Bailes populares en el escenario” en su Informe Final⁴, en el proceso de creación influyen numerosos factores diferentes tanto nacionales como internacionales.

El CIOFF, teniendo en cuenta los diferentes objetivos socio-culturales de los grupos en su actividad creativa, han acuñado los términos específicos siguientes para los programas culturales:

Programas con espressione auténtica, programas con espressione elaborada y programas con espressione estilizada⁵.

3 UNESCO : Informe Final de “ Una Evaluación Global de la Recomendación de 1989 sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y el Folklore: Autorización Local y Cooperación Internacional” Washington D.C., USA, junio 1999.

4 Conferencia Internacional de Expertos de CIOFF sobre “ Bailes populares en el escenario”, Adaptación y cambios en bailes folklóricos en el ámbito de grupos amateurs. Frioburg, Switzerland, 21-25 octubre 1985, Informe Final.

5 Definition of traditional programs on stage proposed by the Cultural Commission.