

Journée d'étude
Programme complet

**ART ET
PÉDAGOGIES
ACTUELLES**

9 et 10 novembre 2020

Le centre Turbine célèbre ses vingt ans d'activité dédiés à la création pédagogique en organisant une journée d'étude les 9 et 10 novembre 2020. L'événement sera consacré à ouvrir des pistes de réflexion sur des liens unissant différentes pédagogies actuelles à l'art.

Le centre Turbine considère que le concept de pédagogie se déploie au-delà du milieu scolaire. Elle peut être mobilisée de l'idéation à la présentation des œuvres d'art en influençant les discours produits autour de ces mêmes œuvres. Dans ce contexte, comment se situe la pédagogie dans les pratiques artistiques et les discours sur l'art? À l'inverse, comment comprendre l'apport de l'art dans une redéfinition actuelle de la pédagogie?

Cette journée d'étude réunira des artistes, des pédagogues, des commissaires et des chercheur·euse·s qui partageront leurs réflexions en lien avec leurs pratiques pédagogiques. L'événement est organisé en collaboration avec le Musée d'art contemporain de Montréal et sera retransmis en direct par visioconférence. Toutes les allocutions seront traduites en anglais ou en français.

Soirée d'ouverture

Lundi 9 novembre, 18 h à 20 h

18 h 00 > CONFÉRENCE D'OUVERTURE

Pablo Helguera

De nos jours, la pédagogie dans les pratiques sociales

Pablo Helguera présente les fondements de la pratique de l'art socialement engagée et ses relations avec la pédagogie. En initiant une conversation sur les racines de cette pratique (*Institutional Critique* et *l'esthétique relationnelle*), il aborde comment les artistes ont mobilisé des outils pédagogiques pour nourrir des dynamiques collaboratives productives, des dialogues et du militantisme. Il poursuivra sur l'importance de cette contribution dans le contexte social et culturel actuel.

Pablo Helguera (Mexico, 1971) est un artiste visuel travaillant à New York. Son travail inclut la performance, le dessin, l'installation, le théâtre et autres stratégies littéraires. Récipiendaire de bourses et prix internationaux, il est fréquemment considéré comme une figure pionnière dans l'art socialement engagé. Il est l'auteur de nombreux livres dont Education for Socially Engaged Art (2011) et The Parable Conference (2014).

19 h 30 > LANCEMENT D'UNE PUBLICATION DE TURBINE

Journée d'étude

Mardi 10 novembre, 8 h 30 à 17 h 30

8 h 30 > ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE

9 h >

Yves Amyot

De nos jours, la pédagogie dans les pratiques sociales

La pédagogie est perçue comme une stratégie visant à faciliter l'acquisition de connaissances et à améliorer la réussite scolaire. À l'exemple des pratiques artistiques, il existe un grand spectre de pédagogies qui s'étend des approches traditionnelles aux plus expérimentales. Yves Amyot présente des pédagogies actuelles dans les milieux scolaire, communautaire et artistique pour en conclure que la pédagogie est un espace de création comparable aux pratiques artistiques.

Yves Amyot est le fondateur et directeur du centre Turbine. À titre de pédagogue, il conceptualise et anime des projets de création pédagogique participatifs en arts actuels avec des artistes. Auteur de Le marcheur pédagogue (L'Harmattan) et d'articles sur la techno-marche, il a enseigné les arts dans les milieux scolaires et collégiaux ainsi que les arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Claude Majeau

Pédagogie et pratique artistique : de quoi parle-t-on?

Peut-on vraiment distinguer ce qui appartient à quoi et à qui dans une pratique artistique? Pourquoi traiter de la pédagogie dans une pratique artistique? Claude Majeau essaie de départager ce qui appartient au régime artistique et politique au cœur de sa pratique de création participative. La question de la pédagogie apporte un éclairage supplémentaire dans une démarche où tout est interrelié.

Claude Majeau est une artiste engagée en arts visuels et participatifs. Elle travaille avec des populations en situation de grande précarité depuis plus de 30 ans et réalise aussi des performances féministes fainéantes. Le déplacement dans les lieux de vie et la mise en place de dispositifs de participation lui inspirent ses projets. Doctorante en Études et pratiques des arts à l'UQAM, elle est également chargée de cours à l'UQAM.

9 h 20 > AXE 1 – QU'EN EST-IL DE LA PÉDAGOGIE DANS LES PRATIQUES ARTISTIQUES ACTUELLES?

Daniel Fiset

Un état de la question

L'art contemporain opère maintenant dans une logique du «pédagogique», pendant qu'artistes et institutions empruntent au domaine de l'éducation un champ lexical ainsi qu'une variété de pratiques et de stratégies. Alors que dans les décennies précédentes, la pédagogie était plutôt boudée, comment témoigner de son omniprésence actuelle? Comment réfléchir l'interrelation entre ces deux domaines?

Daniel Fiset est un chercheur, éducateur, commissaire et auteur basé à Tio'tia:ke (Montréal). Impliqué dans de nombreuses institutions culturelles, il est détenteur d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Il s'intéresse à l'intégration des pratiques éducatives en art actuel ainsi qu'aux œuvres ayant une forte composante événementielle et/ou pédagogique. Il occupe le poste de commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation PHI pour l'art contemporain.

> TABLE RONDE

La place de la pédagogie dans la pratique artistique

Christine Major

ENTRELACS

Christine Major s'intéresse à la quête de contrôle des images. Comment travailler les représentations par la création en transmettant une vigilance, une capacité de résistance face à la mécanique des images de masse? Dans sa posture féministe et fainéante, elle propose au public de les transformer pour déjouer les normes qu'elles véhiculent. En ouvrant des brèches dans le spectacle médiatique, ce travail génère des entrelacs entre arts, politique et culture.

Christine Major est détentriche d'une maîtrise à l'UQAM et professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Sa pratique de la peinture est engagée, empreinte d'enjeux identitaires et féministes. Elle pose un regard critique sur la fonction de l'image dans les médias et de ses impacts sur la représentation des corps. Christine a réalisé une vingtaine d'expositions au Canada et des conférences dans différents contextes liés aux arts engagés.

Caroline Boileau

Habiter transformer transmettre

Caroline Boileau aborde les collaborateur-trice-s, artistes ou non, comme étant des spécialistes à travers un processus de transmission plutôt que de pédagogie. La transmission implique une relation de réciprocité horizontale : donner – recevoir + transformer – redonner. D'un projet à l'autre, il s'agit de nourrir des dialogues avec des lieux, des institutions, des collections, des communautés et des gens en prêtant une attention particulière au contexte d'accueil.

Caroline Boileau vit à Montréal. Elle poursuit une réflexion sur le corps et la santé à travers une pratique qui conjugue l'action performative, le dessin, la vidéo et l'installation. Elle conçoit des ateliers et rencontres, en lien étroit avec les projets de recherche, de résidence et d'exposition qu'elle développe.

Sylvie Cotton

L'art enseigne

La pratique artistique est une formation qui enseigne des fondamentaux à qui sait être présent-e, disponible et attentif-ve. À la question « Comment comprendre l'apport de l'art dans une redéfinition critique de la pédagogie? », Sylvie Cotton répond que la pédagogie doit continuer à aller à l'école de l'art, la création artistique étant une épistémologie critique sur la manière d'apprendre. Pratiquer un art, c'est exactement l'art d'apprendre.

Sylvie Cotton s'intéresse à la présence et à ses modes d'apparition. Doctorante en Études et pratique des arts à l'UQAM, elle rédige une thèse en recherche-création sur la l'art action et la présence. Elle fait appel à divers médiums : performance et art action, livre d'artiste, dessin et installation. Elle a présenté ses projets de performance et d'exposition au Québec, aux États-Unis, en Europe, au Mexique et au Japon.

10 h 45 > **Axe 2 – DE QUELLE NATURE EST LA DYNAMIQUE ENTRE L'ARTISTE ET LE-LA PÉDAGOGUE DANS UN PROJET COMMUN?**

Kathleen Vaughan

Lieu + Matérialité | Art : Engagement – Une pédagogie du « terroir » dans la pratique artistique

Comment une enquête approfondie sur le « lieu », incluant ses populations, ses créatures, ses histoires, ses structures ainsi qu'une multitude de contextes entrecroisés, peut-elle favoriser une expression artistique pédagogique porteuse de transformations potentielles? Comment l'importance spécifique de cette expression artistique contribue-t-elle à son pouvoir pédagogique? La discussion proposée aborde ces deux problématiques entrelacées depuis le point de vue d'une artiste et d'une pédagogue socialement engagée.

Kathleen Vaughan (maîtrise en Beaux-arts, PhD) travaille avec différents supports artistiques pour réfléchir sur des questions liées au lieu, au chez-soi, à l'appartenance et à la mobilité, ainsi que sur le rôle exercé par les arts et l'éducation en soutien à une justice sociale et environnementale. Professeure associée du Département d'éducation artistique, Kathleen occupe la Chaire de recherche en art socialement engagé de l'Université Concordia.

> **TABLE RONDE**

Différentes pratiques artistiques et pédagogiques

Sara Hanley et Marie-Pierre Labrie

Porosité des frontières entre pédagogies et création

Si Sara Hanley se définit d'abord comme artiste et Marie-Pierre Labrie davantage comme pédagogue, au fil de leurs collaborations en création dans la communauté, les contours de ces rôles se sont transformés pour devenir poreux. Dans un format informel, elles échangent sur la nature en constante mouvance de leurs rôles et sur les zones d'intersection au confluent des processus artistiques, pédagogiques et de recherche.

Marie-Pierre Labrie est candidate au doctorat, chargée de cours en Éducation artistique à l'Université Concordia et pédagogue/artiste en art à l'école et dans les communautés. Son travail de recherche se centre sur la pédagogie de la corporéité et son intégration à la création numérique des jeunes dans les médias sociaux. Son approche accorde une importance marquée pour les arts actuels, l'interdisciplinarité et les processus de création.

Artiste et pédagogue, Sara Hanley travaille depuis une vingtaine d'années à titre d'interprète, chorégraphe et conseillère artistique. Elle enseigne au Département de danse de l'Université Concordia depuis 2012. Sa pratique est basée sur des notions de collaboration et d'échange et soulève les questions de porosité des frontières et d'influence entre corps et environnement. Actuellement, Sara achève une maîtrise en Enseignement des arts à l'Université Concordia.

Natasha S. Reid

Diriger une galerie d'art : la perspective d'une pédagogue

Durant cette présentation, Nathasha S. Reid, directrice du Centre des arts visuels, explorera son parcours en pédagogie des arts dont elle s'inspire pour diriger la Galerie McClure. À travers l'exemple du programme des ruches d'art de la galerie, elle démontrera comment elle a insufflé sa philosophie pédagogique dans l'exercice de ses fonctions administratives.

Natasha S. Reid est la directrice générale du Centre des arts visuels. Elle détient une maîtrise et un doctorat en Éducation des arts de l'Université Concordia. Avant de devenir la directrice du CAV, elle a été professeure assistante en Art and Visual Culture Education à l'Université d'Arizona. Ses recherches portent sur les récits des communautés et des éducateur-trice-s et élèves d'art des musées.

Emily Keenlyside

Discours critique, creuser l'inconfort et l'incertitude

Qu'avons-nous à gagner en assistant des pédagogues en art en tant qu'apprenant-e-s eux-mêmes? Quels sont les différents apprentissages qu'il-elle-s entreprennent pour faciliter un dialogue critique? Emily se concentre ici sur les œuvres d'art qui restent entre les mains des institutions exposantes. Comment nos expériences d'apprenant-e-s critiques peuvent-elles nourrir et modeler des relations réflexives et génératives avec l'art qui confronte l'inconfort, l'incertitude, la résistance et le positionnement?

Emily Keenlyside est une pédagogue et formatrice professionnelle en art. Candidate au doctorat en Éducation artistique à l'Université Concordia, sa thèse examine l'apprentissage professionnel critique parmi les éducateur-trice-s en milieu muséal. Présentement, Emily forme des guides au Musée des beaux-arts de Montréal et elle a récemment coordonné le Département de l'éducation à la DHC/ART Foundation pour l'art contemporain.

12 h >

Christine Major et Claude Majeau

Pour une approche fainéante et féministe en art et en pédagogie

Durant trois sessions, les participant·es font l'expérience d'espaces interstitiels propres au collage où il-elle-s extraient des formes sous-jacentes en décontextualisant du matériel visuel et sonore. Les entraîneuses féministes et fainéantes (FF) leur offrent des outils afin de couper-coller des formes dans une approche contre-intuitive. Cet atelier/performance collectif est un rappel de la force de l'art comme outil d'examen de la culture et du politique grâce au concept de « fainéantise pédagogique ».

13 h >

Nadia Myre, Johanna Nutter et Romeo Gongora

A Casual Reconstruction

Kinawind Lab et **creature/creature** présentent un atelier où le public contribue à la sensibilisation aux regards autochtones contemporains et à la compréhension de ceux-ci à travers la lecture de récits où les personnages discutent de leur identité. Centrant des stratégies d'engagement performatif, d'écoute active, et conversations réflexives comme pédagogie décoloniale, cette lecture aborde un apprentissage de l'autre et ouvre la voie à des échanges constructifs à propos des relations entre colons et autochtones.

La performance sera suivie d'une discussion sur la pédagogie décoloniale animée par Romeo Gongora.

Artiste interdisciplinaire montréalaise, Nadia Myre explore les politiques de l'appartenance dans une perspective de résistance et de résilience autochtone pour amorcer un dialogue sur l'identité. Compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec et professeure adjointe en Studio Art, Myre détient une Chaire de recherche en pratique d'arts autochtones et dirige Kinawind Lab, un atelier à l'Université Concordia qui vise à créer et diffuser l'art contemporain autochtone.

*Johanna Nutter (elle, iel) est une créatrice, facilitatrice de performances vivant à Montréal qui s'intéresse principalement aux histoires authentiques. Elle a fondé l'association **creature/creature** où elle consolide sa passion pour la négociation des espaces entre les personnes, les subjectivités et les pratiques artistiques. Nutter partage son temps entre les arts vivants et la pédagogie, produisant des programmes éducatifs interactifs dans les Caraïbes et en Afrique.*

Romeo Gongora est artiste, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM et doctorant en Arts à Goldsmiths, Université de Londres. Il réalise des projets avec la sphère sociale en intégrant la politique et la pédagogie. Il a collaboré avec le Musée d'art contemporain de Montréal, HISK de Gand (Belgique) et le Centre of Contemporary Art de Toruń (Pologne). Récipiendaire de nombreuses bourses, il a entrepris plusieurs résidences en Europe.

14 h > AXE 3 – LA PÉDAGOGIE PEUT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE PRATIQUE ARTISTIQUE?

Pablo Helguera

Une pédagogie performée

Durant cette session, Helguera explique comment l'éducation a inspiré ses conférences performatives et ses projets en art socialement engagés. Dans le cadre de The School of Panamerican Unrest, il a organisé des discussions de l'Alaska au Chili autour de la notion de panaméricanisme. Librería Donceles est une librairie itinérante de langue espagnole utilisée pour promouvoir la compréhension de la culture latino-américaine et servir les communautés d'immigrant·e·s aux États-Unis.

> TABLE RONDE

Un travail qui laisse place à l'expérimentation

Romeo Gongora et Adriana de Oliveira

L'art et la pédagogie critique : tendre l'oreille

Durant cette présentation, Adriana de Oliveira et Romeo Gongora porteront un regard réflexif sur les zones communes entre l'art et la pédagogie. Leur réflexion explorera l'influence de la pédagogie critique latino-américaine sur leur pratique et leur expérience récente de coenseignement d'un cours d'art dans les habitations Jeanne-Mance pour l'UQAM.

Adriana de Oliveira est professeure à l'École des arts visuels de l'UQAM depuis 2017. Son champ d'expertise inclut l'intervention artistique et éducative dans les milieux communautaires, de la santé et de la culture. Oliveira s'intéresse particulièrement aux pratiques sociales de l'art, à l'art contemporain et aux pratiques collaboratives entre artistes et pédagogues. Elle a conçu et réalisé de nombreux projets de création pédagogique au centre Turbine entre 2002 et 2017.

Martin Lalonde et Vivek Venkatesh

Projeter et résonner : la pédagogie artistique participative comme langage d'actions sociales

L'initiative Paysage de l'espoir réunit des artistes, des chercheur·e·s et des publics dans la création d'espaces dialogiques basés sur la pédagogie artistique participative. Ses ateliers de cocréation et de performance génèrent des œuvres et des conversations sur des enjeux sociaux sensibles. Cette communication aborde l'historique, les méthodes et les contributions de ce groupe qui propose une vision ambitieuse du rôle de la pédagogie artistique dans la sphère publique.

Martin Lalonde (PhD) est professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Spécialiste des pédagogies innovantes et de la didactique des arts médiatiques auprès des adolescent·e·s, ses recherches touchent l'étude des curriculums en arts visuels, l'esthétique, la sociologie de l'éducation artistique, les technologies éducatives mobiles, les phénomènes de communications de l'image conversationnelle, les pratiques de création participative ainsi que les méthodologies de recherches visuelles.

Vivek Venkatesh (PhD) est un réalisateur, musicien, conservateur et scientifique. Il travaille sur l'apprentissage appliqué à la croisée de la pédagogie publique et de la culture numérique critique. Cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents, il est professeur titulaire de Pratiques inclusives en arts visuels au sein du Département d'éducation artistique de l'Université Concordia.

Yves Amyot

La création pédagogique

Le pédagogue s'engage dans un processus de création où la rencontre est au cœur de ses préoccupations. L'hétérogénéité, l'imprévu, le risque et le plaisir sont quelques points incontournables dans sa pratique qui s'appuie sur la pédagogie rhizomatique. Yves Amyot parle de la chimie qui s'opère entre les participant·e·s, les artistes, les pédagogues et le projet de création pour constamment se questionner sur le prochain pas à prendre ou non.

15 h 40 > CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Raphaëlle de Groot

Pratique du présent

À partir des contenus de la journée et en s'appuyant sur sa carrière d'artiste, Raphaëlle de Groot propose de dégager des repères pour envisager comment les assemblages de l'art et de la pédagogie peuvent constituer une pratique du présent. Comment ces approches participent-elles à penser et fabriquer notre temps, à le ressentir, à le révéler et à l'interroger? Quels sont leurs implications et effets potentiels sur notre présence au monde?

Raphaëlle de Groot est une artiste originaire de Montréal dont le travail est présenté sur les scènes canadienne et internationale depuis plus d'une vingtaine d'années. Sa pratique artistique interdisciplinaire est axée sur le processus et sonde l'expérience humaine. Elle implique la participation d'individus et de communautés dans la production de traces et de récits. Son travail a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix Sobey pour les arts en 2012.

16 h 10 > PERFORMANCE

Annabelle Brault, Sandra Chang-Kredl, Owen Chapman, Martin Lalonde, Kathryn Urbaniak, Vivek Venkatesh, Marilou Lyonnais-Archambault, Nik Forrest, Michel Poulin, Lou Raskin et Éva Roy

Paysage de l'espoir : Entendre raison

La crise sanitaire a entraîné l'émergence d'un climat social de peur et d'anxiété à l'échelle mondiale. En déployant un dispositif technologique en pédagogie artistique participative, le collectif Paysage de l'espoir propose une performance médiatique sur le thème de la projection. Les participants de la journée d'étude seront invités à collaborer à cette performance en partageant leurs visions de l'avenir par le biais de la vidéo et de l'art sonore.

Paysage de l'espoir est un projet multimédia performatif et collaboratif qui se fait l'écho des discours formulés par les jeunes à l'égard du renforcement de la résilience au racisme, à la discrimination, aux préjugés et à l'intimidation. Réunissant des artistes et des chercheurs, le collectif met en pratique les principes des pédagogies participatives dans des performances en arts médiatiques qui constituent des espaces de réflexion sur des enjeux sociaux sensibles.

16 h 40 > MOT DE CLÔTURE

17 h > TURBINE EN 20 ANS D'ARCHIVES

Marc-Antoine K. Phaneuf

Dévoilement d'une cartographie papier des archives de Turbine

Formé en histoire de l'art à l'UQAM, Marc-Antoine K. Phaneuf est artiste en arts visuels, écrivain et commissaire d'exposition basé à Québec. Ses œuvres sont des collections, des inventaires et des classements; elles s'intéressent à la culture populaire et aux récits contemporains officiels et marginaux. Il vient de publier à La Peuplade Le Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne, son quatrième livre.

Inscription

Inscrivez-vous en ligne le plus tôt possible pour assister à la soirée d'ouverture et à la journée d'étude par visioconférence.

Tarifs :

Institution (75 \$)

Individu (25 \$)

Étudiant (15 \$)

Pour réserver votre place

[CLIQUEZ ICI](#)

MUSÉE D'ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL

Québec

