

LES EFFETS DE LA MÉDIATION CULTURELLE:

PARTICIPATION, EXPRESSION, CHANGEMENT

FICHE PROJET _____

LES « DÉJÀ-PRÊTS / READY-MADES »

Un projet de la Maison de la culture de Côtes-des-neiges

Proposant une approche ludique de l'art contemporain, Les *Déjà-Prêts/Ready-Mades* est un projet de découverte des arts visuels pour le jeune public et les nouveaux arrivants de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Il a été conçu par la Maison de la culture de Côtes-des-Neiges pour accompagner l'exposition *Gare aux Gorilles* (GAG) présentée dans sa galerie durant l'été 2012.

Élaborée par le commissaire Robert Dufour, cette exposition abordait les enjeux liés au recours à l'humour dans les arts visuels contemporains. Elle présentait les œuvres de cinq artistes s'appuyant sur la pratique du « ready-made » : Éric Cardinal, Noémie Da Silva, Chloé Lefebvre, Daniel Olson et Karine Payette.

Le projet avait pour objectif de favoriser la rencontre du public tant avec les œuvres de l'exposition qu'avec les autres activités de la Maison de la culture. À travers des visites guidées, des animations et des ateliers créatifs, les participants ont été amenés à développer une réflexion sur la réutilisation des objets quotidiens et sur le sens des œuvres. Le projet visait en outre à favoriser le rapprochement entre la grande diversité des communautés ethnoculturelles qui composent le quartier Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la culture québécoise.

Les activités des *Déjà-Prêts/Ready-Mades* se sont déroulées en quatre volets (du 6 juillet au 16 août 2012) qui abordaient la pratique du « ready-made » sous différentes facettes.

- volet 1 : visites commentées et animation de l'exposition *Gare aux Gorilles*;
- volet 2 : ateliers créatifs;
- volet 3 : atelier de marionnettes pour un camp de jour;
- volet 4 : *Table de biodiversité : verdir-nourrir* sur la terrasse/toit vert.

Projet financé sur 1 an, dans le cadre du Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais (13000\$).

LA MAISON DE LA CULTURE DE CÔTE-DES-NEIGES

C'est en 1982 que la Maison de la culture de Côte-des-Neiges ouvre ses portes, devenant ainsi la deuxième maison du réseau montréalais. Les maisons de la culture font partie du Réseau Accès Culture, un réseau municipal de diffuseurs culturels. Elles ont pour mission d'assurer l'accessibilité à la culture pour tous les citoyens et citoyennes par la diffusion d'évènements professionnels gratuits ou à faible coût.

La Maison de la culture Côte-des-Neiges possède un amphithéâtre, deux espaces d'exposition et un toit vert qui peut être l'hôte d'évènements en tous genres. Sa programmation se compose d'une centaine d'évènements annuels: spectacles, expositions et conférences.

L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce rassemble une grande diversité culturelle et de nombreuses familles avec enfants. Près de la moitié des résidents sont allophones (leur langue d'origine n'est ni le français, ni l'anglais) et de nombreux résidents sont unilingues anglophones. Une personne sur deux résidant dans le quartier est née à l'extérieur du Canada, et une personne sur dix est nouvellement arrivée au pays. La population de l'arrondissement se caractérise également par de grandes disparités économiques. Dans ce contexte, l'action de la Maison de la culture s'inscrit tout particulièrement en lien avec les enjeux d'inclusion sociale et culturelle, de rapprochement entre les communautés et la culture d'accueil et du développement de publics.

LES « DÉJÀ-PRÊTS »

Démarche générale

OBJECTIFS VISÉS

VISÉES DU PROJET	
Perspectives	<ul style="list-style-type: none">• Développement de publics• Intervention sociocommunautaire
Finalités	<ul style="list-style-type: none">• Éducation artistique et culturelle• Insertion économique et sociale
Objectifs	<ul style="list-style-type: none">• Développer des connaissances et des compétences culturelles• Encourager la découverte; faire connaître, initier• Accroître la participation à la culture• Partager, échanger; mettre en lien individus, art et artistes• Contrer l'exclusion sociale

ARRIMAGE À LA PROGRAMMATION DE L'ORGANISME

La Maison de la culture de Côtes-des-Neiges développe depuis plusieurs années une pratique active de médiation culturelle auprès de centaines de personnes. Programmation régulière et activités de médiation culturelle y sont désormais conçues de manière intrinsèquement liée et s'alimentent l'une l'autre. L'inclusion de la population et la progression de la langue française y font l'objet d'une attention particulière.

Par le biais du projet Les *Déjà-Prêts/Ready-Mades*, la Maison de la culture a cherché à développer un contact avec les citoyens de l'arrondissement, mais aussi avec des organismes communautaires, afin de mieux faire connaître son rôle en tant que lieu de diffusion culturelle. Les activités de médiation y sont conçues comme des occasions de faire franchir aux résidents le seuil symbolique d'un lieu inconnu et de découvrir la programmation régulière de la Maison de la culture.

PUBLICS

Le projet *Les Déjà-Prêts/Ready-Mades* ciblait une clientèle de proximité issue du quartier de Côte-des-Neiges. En tenant compte du profil linguistique particulier de l'arrondissement, le projet visait principalement les jeunes et les nouveaux arrivants.

Les jeunes touchés par le projet étaient inscrits dans différents camps de jour pour la période estivale, tels que les camps du Centre des services préventifs à l'enfance (CSPE), du Centre communautaire et de loisirs ou du YMCA.

Quant aux nouveaux arrivants rejoints, un certain nombre d'entre eux étaient inscrits dans un programme de francisation par le biais d'organismes ou d'écoles du quartier, mais le projet s'adressait aussi aux usagers des diverses ressources communautaires de l'arrondissement, comme le Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA) ou l'organisme PROMotion Intégration Société nouvelle (PROMIS) qui se consacre à l'intégration des immigrants et à la défense de leurs droits.

Toutefois, certains organismes partenaires étaient en restructuration durant le projet et n'ont pas pu faire le lien avec leurs membres. Les participants adultes ayant pu se joindre au projet, des femmes pour la plupart, provenaient des centres et des organismes communautaires. Deux autres facteurs ont aussi eu un impact sur la participation : la température, puisque certaines activités se déroulaient à l'extérieur durant un épisode de canicule, et le fait que le projet se soit déroulé au moment du ramadan, provoquant une baisse d'achalandage chez certains organismes partenaires.

Finalement, les résidents rejoints par *Les Déjà-Prêts/Ready-Mades* furent majoritairement des enfants inscrits aux camps de jour du quartier et s'exprimant en français, bien que plusieurs provenaient de milieux non francophones. Une majorité de ces enfants étaient âgés de 6 à 8 ans, et les plus jeunes avaient entre 4 et 5 ans. 20 adolescents et 10 adultes ont également participé aux activités.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Les quatre volets du projet s'inspiraient du concept du « ready-made », forme d'intervention artistique qui a fait irruption dans le milieu de l'art dit moderne « sous la forme primitive d'une roue de bicyclette montée sur un tabouret par Marcel Duchamp » (Robert Dufour, commissaire de l'exposition). Chacun des volets était donc une invitation à explorer ce thème en misant sur la valeur de l'expérimentation.

En fonction de la taille des groupes et de leurs attentes, les volets 1, 2 et 4 ont souvent été combinés : visite guidée + atelier ; animation + atelier ; visite guidée + *Table de biodiversité* ; animation + *Table de biodiversité*.

À l'arrivée des groupes au rez-de-chaussée de la Maison de la Culture, l'équipe de médiation offrait une introduction au lieu et à sa programmation, sous forme de questions :

- Qu'est-ce qu'une Maison de la culture ?
- Qu'y trouve-t-on ? Les spectacles, les expositions.
- Rappel des comportements à adopter dans un espace d'exposition.

Au total, 14 animations et 18 ateliers ont été proposés à environ 364 enfants (28 groupes) de 4 à 17 ans provenant de 14 organismes de l'arrondissement et ses environs. La majorité des enfants étaient âgés de 6 à 8 ans (169) et 9 à 12 ans (114). 20 adolescents et 10 adultes ont également participé aux activités.

ÉQUIPE D'ORGANISATION :

Le projet a été coordonné par le personnel de la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. La coordination générale a été assumée par l'agente culturelle Luce Botella et l'assistante aux événements culturels Ève Côté.

Le recrutement d'une partie des groupes de camps de jour a été effectué par les animateurs d'été de la Maison de la culture.

Les volets 1 et 2 ont été animés par la médiatrice culturelle Anne-Marie Beaulieu, assistée des artistes Noémie Da Silva, Karine Payette, Chloé Lefebvre et Daniel Olson. Les volets 3 et 4 ont été encadrés respectivement par les artistes Salim Hammad et Nicole Fournier.

Exposition *Gare aux Gorilles* (GAG)

« Pourquoi, depuis Marcel Duchamp et sa fameuse Fontaine, les liens sont-ils devenus si étroits entre les productions plastiques et la satire, l'ironie, la parodie, la dérision ou le jeu d'esprit ? Avec le concours d'artistes aguerris, nous tenterons de dévoiler certains aspects de cette mécanique mentale sophistiquée, de ce va-et-vient constant entre le sourire et la dénonciation. Une exposition sur l'humour soit, mais qui rejoint les sphères de la poésie, du surnaturel, de l'insolite et de la nostalgie. »

Robert Dufour, commissaire

Volet 1 – Visites commentées de l'exposition *Gare aux Gorilles* (GAG)

PUBLIC

- Milieu communautaire
- Enfants en camp de jour (4 à 15 ans)
- 100 enfants pour les visites guidées
- 175 enfants pour les animations

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Sensibiliser à l'importance des arts visuels contemporains comme mode d'expression
- Découvrir des notions artistiques
- Apprentissage par le jeu
- Découvrir l'offre de la Maison de la Culture

DISCIPLINE

- Arts visuels

FORMAT

- 6 visites guidées de l'exposition (45 minutes)
- 11 animations par un artiste (45 minutes)
- Du 6 juillet au 16 août (6 semaines)

Le Volet 1 consistait en une introduction à l'exposition *Gare aux Gorilles* (GAG). Cette introduction pouvait prendre deux formes, combinées entre elles ou combinées avec les volets 2 ou 4 du projet :

- une visite guidée avec le commissaire de l'exposition ;
- une animation par un artiste accompagné de la médiatrice.

Les commentaires sur les processus créatifs et les démarches artistiques visaient à favoriser l'expérience de découverte de l'exposition en accompagnant les participants dans le décodage des sens possibles des œuvres et la formulation d'une interprétation.

Les groupes de moins de 20 enfants étaient dirigés vers l'exposition pour la visite commentée avec le commissaire, tandis que les groupes plus nombreux étaient divisés en deux, l'un assistant à la visite pendant que l'autre prenait part à l'atelier créatif (volet 2), et vice versa.

Visites commentées avec Robert Dufour, commissaire de l'exposition

Assis dans la galerie, les enfants étaient invités à réfléchir aux éléments qui composent l'exposition. La présentation débutait par le titre *Gare aux Gorilles* et son acronyme GAG, en lien avec la thématique de l'humour dans les arts visuels :

- « *Qu'est-ce qu'une œuvre ? Un artiste ?*
- *Qu'est-ce que l'humour, un GAG ?*
- *Qu'est-ce qu'un cartel et quelle est l'information qu'on y trouve ?*
- *Qu'est-ce qu'un ready-made ?* »

Se servant d'un ordinateur portable pour illustrer ses propos, le commissaire évoquait des références spécifiques associées aux œuvres exposées, telles que la démarche de Marcel Duchamp, Charlie Chaplin, Raoul Hausmann et Joseph Kosuth. Invités à circuler entre les œuvres, les enfants ont appris à nommer les différents médiums utilisés par les artistes contemporains exposés dans la galerie (l'audio-vidéo, la sculpture, la photographie et le montage).

Animations avec les artistes

Les animations consistaient en une discussion autour des œuvres *Breakaway* (2012) et *The Mad Hatter* (2012) en présence de l'artiste Daniel Olson. Les artistes Noémie Da Silva, Karine Payette et Chloé Lefebvre ont également réalisé des animations en lien avec leur atelier (volet 2).

Partenaires :

- Camps de jour Westhaven CDN-NDG : 2 groupes
- Camp de jour McDonald : 2 groupes
- YMCA NDG : 2 groupes
- Camp de jour *l'Envol* du Centre des services préventifs à l'enfance (CSPE) : 3 groupes
- Centre communautaire et de loisirs : 4 groupes
- Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA) : 1 groupe
- Maison d'Haïti : 1 groupe
- Camp de jour Saint-Raymond : 1 groupe
- Camp de jour Loisirs sportifs de CDN : 2 groupes

Volet 2 – Ateliers créatifs Les Déjà-Prêts

PUBLIC

- Milieu communautaire
- Enfants en camp de jour et groupes communautaires
- 208 enfants de 4 à 15 ans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Découverte ludique des œuvres
- Sensibilisation à la démarche d'un artiste
- Initiation à l'expérimentation créative

DISCIPLINE

- Arts visuels

FORMAT

- Ateliers créatifs
- 14 séances uniques de 2h
- Du 6 juillet au 16 août (6 semaines)

En complément de la visite, des ateliers de création et de collage sur le thème de l'humour ont été animés par trois artistes exposants dans *Gare aux Gorilles*. Inspirés par les œuvres de Marcel Duchamp, les ateliers ont été supervisés par Anne-Marie Beaulieu, artiste et médiatrice. Conçus comme un outil d'accompagnement de l'exposition, ces ateliers ont eu lieu dans la galerie d'exposition de la Maison de la culture.

Trois différents ateliers ont été proposés en lien avec les œuvres de l'exposition :

- un premier atelier, accompagné par l'artiste Noémie Da Silva, consistait à créer un personnage composé d'éléments extraits d'images publicitaires (collage);
- un deuxième, animé par Karine Payette, consistait à inventer une créature et son environnement en s'inspirant de figurines animales (dessin);
- un troisième, encadré par Chloé Lefebvre, consistait à inventer ou recréer un drapeau à partir de morceaux de tissu (collage et dessin).

Déroulement des ateliers :

- présentation de la démarche de l'artiste présent;
- création des œuvres par les enfants;
- recherche de titres humoristiques.

Partenaires :

- Camps de jour Westhaven CDN-NDG : 2 groupes
- Camp de jour McDonald : 2 groupes
- Centre des services préventifs à l'enfance (CSPE) : 3 groupes
- Camp de jour du centre communautaire de loisirs de CDN : 4 groupes
- Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA) : 1 groupe
- Maison d'Haïti : 1 groupe
- Camp de jour Saint-Raymond : 1 groupe

Atelier 1 — Circulaire — Noémie da Silva

À partir de l'œuvre *Circulaire* (2012) de Noémie da Silva.

« *Le Conte de Lautréamont, un poète du XIXe, a défini sa conception de la beauté dans cette expression : « Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection ».* L'atelier propose de créer des rencontres entre des images provenant de dépliants publicitaires. Entre des photos de viande, de légumes, de sofas, d'humains et de produits, l'objectif sera de créer par le collage et le dessin des personnages à moitié-humains et à moitié-objets afin de privilégier la surprise, l'insolite ou le bizarre ».

PROJET :

Créer un personnage composé d'éléments publicitaires divers, et le positionner dans un décor dessiné.

MATÉRIEL UTILISÉ :

- Images publicitaires prédécoupées ou à découper, dépourvues de prix et de textes ;
- Ciseaux ;
- Colle en bâton ;
- Crayons feutres ;
- Un carton blanc par participant.

Atelier 2 — Ma créature, Karine Payette

À partir de l'œuvre *Anxiété de séparation* (2009) de Karine Payette.

« *L'atelier consiste à choisir deux figurines animales non identiques et à imaginer une créature à partir de ces deux mêmes figurines en interchangeant la tête de l'un et/ou les fesses de l'autre. L'objectif sera de dessiner cette nouvelle créature, de la nommer et de l'imaginer dans un environnement.* »

PROJET :

Inventer une créature à partir de deux figurines, pour ensuite dessiner son environnement et inventer son nom.

MATÉRIEL UTILISÉ :

- Petites figurines en plastique d'animaux sauvages, domestiques ou de basse-cour ;
- Crayons de couleur, feutres ou pastels ;
- Une feuille blanche par participant.

Atelier 3 — Afficher ses couleurs — Chloé Lefebvre

À partir de l'œuvre *La Position du Missionnaire* (2011) de Chloé Lefebvre.

« *L'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est l'un des plus culturellement divers de toute la ville. De nombreux résidents sont nés à l'extérieur du Canada. C'est donc avec ce leitmotiv que nous avons proposé d'inventer un nouveau drapeau à partir de morceaux de tissus récupérés et prédécoupés. L'objectif sera de créer un drapeau original par collage et par dessin.* »

PROJET :

Inventer un drapeau ou recréer le drapeau de son pays d'origine à partir de morceaux de tissus.

MATÉRIEL UTILISÉ :

- Un carton noir rigide par participant
- Morceaux de tissus prédécoupés de plusieurs coloris et motifs
- Ciseaux
- Colle liquide et en bâton
- Crayons feutres, pastels
- Dictionnaire pour les exemples de drapeaux (facultatif)

Volet 3 – Atelier de marionnettes pour camp de jour

PUBLIC

- Milieu communautaire et de la santé
- Enfants du camp de jour *L'envol*, Centre de services préventifs à l'enfance (CSPE) de Côte-des-Neiges.
- 40 enfants (3 groupes)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Acquérir des connaissances sur le théâtre de marionnettes
- Rencontrer un marionnettiste
- Développer la confiance en soi par le travail d'équipe

DISCIPLINE

- Marionnette

FORMAT

- Du 23 juillet au 17 août 2012
- 3 jours par semaine
- 1 h par groupe (3 groupes)
- Du 6 juillet au 16 août (6 semaines)
- Hors les murs, à la Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges

Animé par le marionnettiste professionnel Salim Hammad, cet atelier de création et de spectacle consistait à découvrir et manipuler une marionnette faite à partir de matériaux recyclés. L'appropriation de la marionnette par les enfants impliquait une initiation aux éléments du jeu, de l'improvisation et de la théâtralité.

Déroulement des séances :

- présentation de divers types de marionnettes construites par Salim Hammad et leurs matériaux recyclés;
- initiation à la manipulation des marionnettes (respiration, regard, démarche, cadre de jeu);
- expérimentation des éléments du jeu, de l'improvisation, de la dramaturgie et de la théâtralité;
- présentation par les enfants (en équipe ou individuellement) d'une interprétation d'histoires suggérées.

Cette activité a eu lieu hors les murs, au troisième étage de la Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges. Elle s'adressait à des enfants du camp éducatif *L'Envol*, organisé par le Centre de services préventifs à l'enfance de (CSPE) de Côte-des-Neiges, un partenaire régulier de la Maison de la culture.

Partenaires :

- Centre des services préventifs à l'enfance (CSPE): 3 groupes
- Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges: prêt du local

Volet 4 – Table de biodiversité: verdir-nourrir sur la terrasse/toit vert – Nicole Fournier

PUBLIC

- Milieu communautaire
- 41 participants
- Enfants et adultes

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Découverte d'une œuvre
- Initiation à la création
- Introduction au jardinage responsable
- Comprendre les bienfaits des plantes sauvages comestibles et médicinales

DISCIPLINE

- Arts interdisciplinaires

FORMAT

- Atelier d'initiation, de discussion et de création
- 5 séances uniques
- Du 6 juillet au 16 août (6 semaines)

L'atelier visait à faire découvrir le toit vert de la Maison de la culture ainsi que l'œuvre vivante in situ de Nicole Fournier. L'artiste a créé un jardin mobile incorporant des plantes sauvages comestibles et médicinales en vue de sensibiliser les visiteurs aux jardins urbains écologiques et de les informer sur les nouvelles pratiques vertes dans des lieux inusités.

L'œuvre était composée de bacs remplis de terre et enveloppés de tissus blancs, ainsi que de « nids » faits de branches et de tissus récupérés. Elle était conçue par l'artiste comme une performance conceptuelle alimentaire intitulée *Table de biodiversité: verdir-nourrir*.

Nicole Fournier a offert des présentations et discussions sur les concepts d'agriculture urbaine, de récupération et de jardinage responsable, tout en faisant découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales. Les participants ont appris à reconnaître quelques plantes et à goûter des herbes aromatiques.

Après la présentation de l'artiste, les participants étaient invités à cueillir des plantes et fruits. Les enfants ont créé une œuvre à l'aide des plantes sous la forme d'un dessin. Quant aux adultes, ils étaient invités à déguster le fruit de leur récolte en concoctant une tisane.

Matériel utilisé :

- Un carton rigide par participant
- Une feuille blanche par participant
- Un clip par participant
- Crayons de bois
- Matériel en plastique pour recueillir les plantes

Partenaires

- PROMotion Intégration Société nouvelle (PROMIS): 1 groupe
- Centre des services préventifs à l'enfance (CSPE): 2 groupes
- Fly Experience: 1 groupe
- Maison Bleue: 1 groupe