

NOUVELLES TENDANCES EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

**PRÉPARÉ PAR LE SERVICE DE LA CULTURE
AUTOMNE 2015**

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
1. Les ateliers libres	4
2. Les ruches d'art	6
3. Les pratiques participatives	9
4. La co-création	11
5. Les fab labs	13

INTRODUCTION

Près des citoyens, la pratique artistique amateur évolue selon divers facteurs sociaux et culturels. À Montréal, le besoin d'actualiser certaines formes de pratiques artistiques afin de mieux les adapter aux valeurs et au mode de vie des divers segments de citoyens se fait de plus en plus pressant.

Pour produire ce document, nous avons concentré notre recherche autour de courants qui influencent les pratiques amateurs actuelles des Montréalais. Ce sont principalement :

- les pratiques artistiques professionnelles : elles font de plus en plus appel à la participation des citoyens;
- les mouvements communautaires : ils encouragent les citoyens à s'organiser entre eux pour développer et exprimer leur créativité;
- la culture numérique : elle valorise la création collaborative.

Ces courants ont en commun une préoccupation pour le partage, l'apprentissage informel, la collaboration, la mise en commun de ressources et la démocratisation des arts, de la culture et du savoir. Les valeurs sociales et culturelles émergentes qui les sous-tendent contribuent, entre autres, à rendre plus perméable la frontière entre la pratique artistique amateur et professionnelle.

Nous les retrouvons sous cinq formes, qui peuvent, chacune à leur façon, inspirer les organisations qui souhaitent renouveler leur offre d'activités en pratique artistique amateur.

1. LES ATELIERS LIBRES

2. LES RUCHES D'ART

3. LES PRATIQUES PARTICIPATIVES

4. LA CO-CRÉATION

5. LES FAB LABS

1. LES ATELIERS LIBRES

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

- Activités peu ou pas encadrées : les participants s'organisent entre eux, avec le soutien d'un arrondissement ou d'un organisme
- Local et équipement sont mis à leur disposition (ex. : par l'arrondissement)
- Les activités ciblent parfois une clientèle ou des objectifs d'intégration sociale (ex. : aînés, adolescents, hommes, itinérants)
- Lieux de rencontre, d'apprentissage et de partage de savoir-faire

DISCIPLINES ARTISTIQUES ET ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES

Arts visuels, menuiserie, métiers d'art, travaux manuels

EXEMPLES :

- Ateliers libres de peinture pour adultes et aînés (ex. : au Centre Alphonse-Desjardins, dans l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie)
- Ateliers libres d'arts visuels pour adultes (ex. : aux Ateliers C, dans l'arrondissement de Villieray–Saint-Michel–Parc-Extension)
- Ateliers libres de modèle vivant (ex. : au Centre culturel Georges-Vanier, dans l'arrondissement du Sud-Ouest et au Centre des arts visuels à Westmount)
- Ateliers libres de travaux manuels pour hommes ou adolescents (ex. : *Men's Shed* à la Ruche d'art de Saint-Henri, dans l'arrondissement du Sud-Ouest)

RÉFÉRENCES

<http://les-ateliers-c.com>

<http://www.ccgv.ca/arts-visuels>

https://en.wikipedia.org/wiki/Men's_Sheds

« LES MODALITÉS DE PRATIQUE CONCERNENT LE MODE D'ANIMATION ET LES ENDROITS PRIVILÉGIÉS POUR PRATIQUER DES LOISIRS. AINSI, CERTAINES PERSONNES PRÉFÈRENT LES ACTIVITÉS STRUCTURÉES ALORS QUE D'AUTRES RECHERCHENT UNE PRATIQUE LIBRE. (...) IL IMPORTE D'ADAPTER L'OFFRE EN LOISIR À CETTE TENDANCE EN PRIVILÉGIANT LES OCCASIONS DE PRATIQUE LIBRE. »

Source: Sommaire de l'enquête sur les pratiques en loisir des 50 ans et plus, Bulletin de l'Observatoire québécois du loisir, Volume 9, Numéro 12, 2012

IDÉES POUR ADAPTER CES FORMES DE PRATIQUES À L'OFFRE MUNICIPALE D'ACTIVITÉS EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

- Offrir des ateliers libres de peinture, de dessin ou d'ébénisterie aux citoyens qui participent depuis plusieurs années à des activités artistiques encadrées et qui maîtrisent bien les techniques de base.
- Faciliter l'accès à des tutoriels vidéos qui aident les participants à expérimenter certaines techniques (ex. : tricot, fabrication de bijoux, couture, mosaïque).
- Encourager les organismes à réserver des plages horaires et des locaux pour la pratique libre de diverses formes d'art en supportant les frais ou en incluant des incitatifs dans les programmes de contributions financières.
- Prévoir l'embauche d'un spécialiste pour donner des conseils aux participants.
- Prêter du matériel aux citoyens pour qu'ils réalisent des activités artistiques dans des lieux publics (ex. : prêt de matériel d'art ou d'instruments de musique pour des activités dans un parc).
- Exploiter davantage la pratique d'activités culturelles libres en plein air (ex. : danse).
- Faire la promotion des activités de pratique libre auprès des citoyens, pour les rendre attrayantes.

2. LES RUCHES D'ART

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

- Espaces gratuits d'art communautaire (lieux formels ou informels)
- Ouverts à des personnes de divers horizons, âges, cultures et capacités
- Partage de savoir-faire et d'expériences de création
- Encouragent la créativité des individus et des communautés
- Favorisent la mixité sociale et les activités intergénérationnelles
- S'associent souvent avec des étudiants ou des professeurs de cégeps et d'universités (ex. : programmes d'art thérapie)
- Lieux d'apprentissage sous forme d'activités régulières ou ponctuelles
- Environnements non commerciaux et écologiques

DISCIPLINES ARTISTIQUES ET ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES

Arts visuels, création littéraire, jardinage, menuiserie, métiers d'art, musique, photographie, théâtre

EXEMPLES :

- Ateliers intergénérationnels de création de marionnettes, fabrication d'un castelet et présentation d'un spectacle à la Ruche d'art de NDG
- Réalisation d'un livre-accordéon géant (textes et images) par des citoyens accompagnés par des artistes à la Ruche d'art de Saint-Henri

- Ateliers de fabrication de cerfs-volants et de boîtes à fleurs au Studio d'art Saint-Sulpice
- Atelier de mosaïque à la Ruche d'art La Place commune, à Outremont
- Ateliers de réparation d'objets brisés animés par échoFab à la Coopérative de solidarité Le milieu

RÉFÉRENCES

<http://laruchedart.org>

<http://www.percolab.com/percolab-portfolio/les-ruches-dart-linclusion-sociale-par-les-arts-universit%C3%A9-concordia/>

« UN ENDROIT ACCUEILLANT POUR DIALOGUER ET FAIRE DE L'ART DANS LE BUT DE CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ ET RÉPONDRE DE MANIÈRE CRÉATIVE AUX SUJETS QUI ONT DE L'IMPORTANCE. UN MODÈLE D'ART CRÉATIF QUI MOBILISE LA CONNAISSANCE PAR LE BIAIS D'ÉCHANGES INSPIRANTS EN RECHERCHE. »

Source: La Ruche d'Art St-Henri Community Studio and Science shop

« C'EST UN STUDIO D'ART COMMUNAUTAIRE OÙ CHACUN PEUT DÉVELOPPER SON PLEIN POTENTIEL CRÉATEUR EN FAISANT DE L'ART ET EN S'INTERROGEANT SUR LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS; TOUS PEUVENT AINSI S'ENGAGER ACTIVEMENT DANS LEUR COMMUNAUTÉ, LE TOUT DANS UN ENVIRONNEMENT NON COMMERCIAL. »

Source: Entrevue avec Janis Timm-Bottos, professeur d'art-thérapie à l'Université Concordia, La VoixPop, avril 2011

QUELQUES RUCHES D'ART À MONTRÉAL

- **Coopérative de solidarité créative Le Milieu**, dans l'arrondissement de Ville-Marie
- **Galerie d'art-Coop Âme-art**, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
- **La Flèche rouge**, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- **La Place commune**, dans l'arrondissement d'Outremont
- **La Mission Mile-End**, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
- **La Ruche d'art de Pointe-Saint-Charles**, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
- **La Ruche d'art du Parc NDG**, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

- **La Ruche d'art Saint-James,**
dans l'arrondissement de Ville-Marie
- **La Ruche d'art Saint-Henri Community Studio and Science shop,** dans l'arrondissement du Sud-Ouest
- **La Ruche du Y des femmes,**
dans l'arrondissement de Ville-Marie
- **Le Studio d'art en classe,**
à l'école Saint-Arsène, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- **Spontaneous Space at the Yellow Door,** dans l'arrondissement de Ville-Marie
- **Studio d'art Saint-Sulpice,**
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

IDÉES POUR ADAPTER CES FORMES DE PRATIQUES À L'OFFRE MUNICIPALE D'ACTIVITÉS EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

- S'associer à des organismes communautaires ou à des institutions pour démarrer une Ruche d'art.
- Selon la demande du milieu, créer de l'espace dans les installations municipales pour accueillir des Ruches d'art.
- Adapter le concept de « résidence d'artiste » pour mettre en place des « résidences d'artistes citoyennes », issues du réseau des Ruches d'art.
- Lancer un appel dans la communauté pour démarrer des projets qui vont animer la Ruche d'art (ex. : un projet de couture, de jardinage urbain, de théâtre intergénérationnel).
- Inviter une Ruche d'art à offrir des activités artistiques dans les centres de loisir, dans les parcs pendant l'été ou lors d'événements sur le domaine public.
- S'associer aux équipes de développement social des arrondissements pour développer des projets d'ateliers communautaires de création là où les citoyens sont moins intéressés par l'offre municipale actuelle.

3. LES PRATIQUES PARTICIPATIVES

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

- Souvent des initiatives de groupes d'artistes (ex. : troupes de théâtre, compagnies de danse) ou d'organismes culturels professionnels
- Engagent le public dans un projet artistique, parfois autour d'un objectif social ou environnemental
- Participation au processus de création variable selon les projets (les participants peuvent être de simples exécutants ou être engagés plus activement dans une démarche de création)
- Projets dont les résultats sont parfois présentés dans le cadre d'événements
- Contribuent à démystifier le processus de création
- Attirent les jeunes qui s'intéressent aux possibilités créatives des technologies mobiles

DISCIPLINES ARTISTIQUES ET ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES

Arts visuels, danse, musique, théâtre

EXEMPLES DE PROJETS DE MÉDIATION CULTURELLE

- Chorégraphie de Sylvain Émard, *Le Continental XL*, présentée par 200 danseurs amateurs à la Place des Festivals
- Transformation, en 2014, par le collectif Les Ville-Laines, spécialisé en tricot-graffiti, de tout le mobilier urbain du toit et de la terrasse de la maison de la culture Côte-des-Neiges avec l'aide de jeunes mères d'un organisme

communautaire de Côte-des-Neiges.

RÉFÉRENCES

<http://montreal.mediationculturelle.org>

<http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/tag/pratiques-participatives/>

www.ville-laines.blogspot.com

« LES PRATIQUES ARTISTIQUES QUI PRENNENT D'ASSAUT LES RUES ET LES ESPACES PUBLICS SONT GÉNÉRALEMENT DES INITIATIVES DE COLLECTIFS D'ARTISTES, DE TROUPES DE THÉÂTRE, DE DANSEURS, ETC. CES ACTIONS PARTICIPATIVES, EN ENGAGEANT DIRECTEMENT LE PUBLIC, PERMETTENT D'ANIMER LES COMMUNAUTÉS ET DE DÉMYSTIFIER LES PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE. DANS LE CADRE DE L'ART ENGAGÉ, PAR EXEMPLE, LA COLLABORATION DU PUBLIC DONNE LA FORCE À UN PROJET COMMUN ET LA CRÉATIVITÉ CONTRIBUE À FAIRE CONNAÎTRE LE MESSAGE SOCIÉTAL. »

Source: site médiation culturelle, Ville de Montréal

IDÉES POUR ADAPTER CES FORMES DE PRATIQUES À L'OFFRE MUNICIPALE D'ACTIVITÉS EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

- En début de session, demander à un animateur spécialisé en danse de préparer, avec des danseurs amateurs, une chorégraphie qui sera présentée pendant un événement public et à laquelle les citoyens seront invités à participer.
- S'associer à un organisme culturel pour qu'il propose aux jeunes des projets de création qui se réalisent avec des appareils numériques (ex. : portraits sonores et visuels de leur quartier à l'aide de photos, de vidéos et d'enregistrements avec un téléphone mobile au cours d'une promenade urbaine); diffuser les résultats sur le web ou lors d'un événement public.
- Inclure des ateliers d'expérimentation de diverses disciplines et techniques animés par des artistes dans la programmation d'événements communautaires.

4. LA CO-CRÉATION

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

- Volonté de créer ensemble : des artistes avec leurs « fans », avec des artistes amateurs ou avec d'autres artistes
- Occasion pour artistes et participants de confronter leurs idées grâce à la rencontre de l'autre
- Approche souvent utilisée dans les projets de médiation culturelle
- Dans le milieu des arts numériques, « la co-création est au cœur des nouvelles approches en recherche et en innovation. »

DISCIPLINES ARTISTIQUES ET ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES

Arts numériques, arts visuels, création littéraire, danse, métiers d'art, musique, photographie, théâtre, vidéo

EXEMPLES DE PROJETS DE MÉDIATION CULTURELLE

- Co-création de la pièce *Le Chat et le Gondolier*, par le groupe de musiciens de La Nef, avec un groupe d'enfants qui fréquentent la Maison des enfants, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
- Réalisation de vidéos sur la danse (*Alors, on tourne? Alors on danse? Alors, on crée?*) par l'organisme culturel Circuit Est avec des adolescents et des femmes
- Projets collectifs de co-création (en photographie et en création de décors de théâtre) réalisés pendant 3 ans avec des adultes en alphabétisation et des artistes du Centre des arts actuels Skol, en collaboration avec le Centre d'éducation des adultes de Saint-Henri et de la Petite Bourgogne

- Co-crédation d'une œuvra avec des citoyens par l'artiste Patrick Bérubé, en collaboration avec le Bureau d'art public de la Ville de Montréal sur le site du Symposium de sculptures du mont Royal; les dialogues avec le public ont nourri le travail de création de l'artiste
- Réalisation du projet *Tandem créatif* par l'organisme culturel Exeko: 4 artistes professionnels en arts visuels créent des oeuvres en tandem avec des artistes émergents ayant une déficience intellectuelle

«DEPUIS LONGTEMPS, LA PROPOSITION ARTISTIQUE NE SE RÉSUME PLUS AU COLLOQUE SINGULIER ENTRE LE SUJET CRÉATEUR ET SON OEUVRE. L'ARTISTE DEVIENT «ENTREMETTEUR» LORSQUE, DANS UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE OU DE CO-CRÉATION, IL ENTREMÊLE SA SUBJECTIVITÉ AVEC D'AUTRES, AVEC DES SUBJECTIVITÉS QU'IL SOLLICITE LORSQU'IL SOUHAITE L'IMPLICATION D'UN PUBLIC OU DES SUBJECTIVITÉS QUI LE SURPRENNENT LORSQU'IL INTERVIENT DANS UN QUARTIER, UNE PRISON, UN HÔPITAL. L'ART SORT DE SON HUIT CLOS ET CETTE OUVERTURE SIGNE UNE AUTHENTIQUE AVANCÉE DÉMOCRATIQUE. »

Source: Pascal Nicolas-Le Strat, Mutations des activités artistiques, 2000

RÉFÉRENCES

<http://montreal.mediationculturelle.org/nouvelles/la-cocreation-dans-les-projets-de-mediation-culturelle/>

<http://www.le-commun.fr/index.php?page=l-experience-de-la-co-creation-l-art-qui-s-entremet>

IDÉES POUR ADAPTER CES FORMES DE PRATIQUES À L'OFFRE MUNICIPALE D'ACTIVITÉS EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

- Encourager les organismes à collaborer à des projets de médiation culturelle, entre autres dans les maisons de la culture.
- Appuyer les projets de citoyens et les encourager à s'associer avec des organismes culturels pour réaliser des murales (ex. : dans les ruelles vertes) ou d'autres types d'œuvres collectives dans le cadre d'événements publics.
- Demander aux citoyens des photos ou des textes sur un thème particulier à partir duquel un artiste réalise une œuvre d'art public éphémère ou un auteur écrit des poèmes.
- Organiser une collecte de matériaux avec des citoyens qui participeront à la réalisation d'une œuvre avec un artiste.
- Inclure des ateliers d'expérimentation de diverses disciplines et techniques animés par des artistes dans la programmation d'événements communautaires.

5. LES FAB LABS

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

- Concept issu du milieu de la culture numérique
- Ateliers libres, ouverts au public, où sont mis à sa disposition divers outils et technologies pour concevoir et fabriquer des objets utilitaires ou artistiques
- Espaces de rencontre, de fabrication et de création collaborative
- Facilitent l'utilisation d'outils techniques numériques (ex. : imprimantes 3D) par des non-spécialistes et contribuent ainsi à faciliter la formation de personnes éloignées de la culture numérique
- Favorisent l'autonomie et l'entraide dans les apprentissages techniques
- Favorisent le décloisonnement et la pluridisciplinarité
- Accès libre ou sur inscription pour certains projets
- Peuvent permettre d'enrichir les échanges et de susciter des rencontres entre les artistes et les citoyens autour de projets de création
- Contribuent à la transmission des savoir faire les plus actuels

DISCIPLINES ARTISTIQUES ET ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES

Création numérique, design, électronique, informatique, métiers d'art, robotique

EXEMPLES :

- Interventions dans l'environnement urbain avec des jeunes de 16 à 24 ans sans emploi par Le Centre de création pédagogique Turbine; le Centre a utilisé un fab lab mobile pour réaliser ce projet
- Installation, pour les élèves de 5 écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, de fab labs équipés de divers outils et équipements numériques : fraiseuse numérique, appareil pour broder, imprimante 3D, etc.; projet en cours pour démarrer un sixième fab lab itinérant et ouvert à la communauté (ex. : parents, associations, organismes)
Source : Journal Métro du 2 juin 2015, Le Fa Lab CSMB : une innovation dédiée aux élèves
- Organisation, en 2015, à la bibliothèque Jean-Corbeil dans l'arrondissement d'Anjou, d'une Fabri-fête; au cours de cette journée, des enfants des camps de jour ont participé à un atelier d'initiation à la soudure et à un atelier de fabrication de robots à partir de brosses à dent. Des démonstrations d'utilisation d'une imprimante 3D étaient aussi présentées. Cette activité a aussi été offerte à la bibliothèque Saul-Bellow, dans l'arrondissement de Lachine, pendant une journée Portes ouvertes au cours de laquelle il était possible d'imprimer de petits objets.

RÉFÉRENCES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab

<http://fablabs-quebec.org/>

<http://www.imufab.org>

www.echofab.org

« DE 7 À 107 ANS, QUICONQUE SOUHAITE RÉALISER UN OBJET SIMPLE OU COMPLEXE PEUT TROUVER AU FAB LAB CE QUI EST NÉCESSAIRE À CE QUE SON IDÉE SE MATÉRIALISE : DES ÉQUIPEMENTS POLYVALENTS, DES MATÉRIAUX VARIÉS ET PARFOIS INNOVANTS, DES JEUNES QUI SAVENT UTILISER DES LOGICIELS DE CRÉATION 3D, D'AUTRES PLUS EXPÉRIMENTÉS QUI CONNAISSENT DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES... LES PASSIONNÉS DE PATENTE VONT DÉCOUVRIR DANS LES FAB LABS LEUR PROCHAIN TERRAIN DE JEUX. »

« L'UTILISATION DU POTENTIEL TECHNOLOGIQUE DES FAB LABS POUR LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES EST UNE OCCASION D'IMPLIQUER LES GENS DANS LEUR MILIEU TOUT EN VALORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS INTÉRÊTS ET COMPÉTENCES. LES FAB LABS SONT DES ESPACES D'ENTRAIDE OÙ TOUS PEUVENT ÉCHANGER DANS UNE PERSPECTIVE D'APPRENTISSAGE ET DE RÉALISATION DE PROJETS ET DE SOI. »

Source : Fab-labs Québec

IDÉES POUR ADAPTER CES FORMES DE PRATIQUES À L'OFFRE MUNICIPALE D'ACTIVITÉS EN PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR

- S'associer avec un fab lab pour offrir l'accès à des outils de création numériques à différents groupes de citoyens : adolescents, adultes, aînés; organiser des ateliers d'initiation et d'expérimentation supervisés par un artiste animateur.
- Inviter des adolescents à utiliser l'imprimante 3D d'un fab lab pour créer un autoportrait et exposer leurs œuvres (ex. : dans une bibliothèque, un centre de loisir ou une maison de la culture).
- Inclure des ateliers d'expérimentation de diverses disciplines et techniques animés par des artistes du milieu de la culture numérique dans la programmation d'événements communautaires.
- S'inspirer de la philosophie « Do it yourself » (Faites-le vous-mêmes) pour démarrer des nouvelles activités de création.

VOS IDÉES
