

OBSERVE POUR VOIR!

 Salle
Alfred-Pellan
ESPACE DE DIALOGUES

GUIDE
PÉDAGOGIQUE
DESTINÉ AUX
ENSEIGNANTS

SAISON **18-19** LES VISITES-ATELIERS

LA MÉDIATION ARTISTIQUE À LA SALLE ALFRED-PELLAN

APPRENDRE À REGARDER ET À INTERAGIR

La médiation artistique à la salle Alfred-Pellan s'inscrit dans une volonté d'offrir à des publics variés l'occasion de se familiariser avec l'art contemporain et de développer des outils qui permettent de mieux observer, décrire et décoder les œuvres issues de pratiques artistiques actuelles. L'approche d'apprentissage est interactive; l'animation des groupes, participative. Les élèves sont donc encouragés à poser des questions et à commenter ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent pour arriver à interpréter de manière sensible et intelligible les œuvres d'une exposition.

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

La médiation artistique à la salle Alfred-Pellan comporte aussi un volet création. Celui-ci permet aux élèves d'assimiler et d'approfondir de manière concrète certaines notions du langage plastique associé aux œuvres observées et commentées en groupe lors de la visite guidée. Les ateliers de création amènent les enfants à découvrir des techniques artistiques variées, à développer des habiletés manuelles et à acquérir des notions de composition artistique. Cela a pour but de consolider les connaissances et de mettre à l'essai la créativité et l'imagination de chacun.

VOUS TROUVEREZ DANS
CE GUIDE ANNUEL :

- 1 Les objectifs artistiques et pédagogiques de la visite-atelier **p. 4-5**
- 2 Une description détaillée des quatre visites-ateliers de la salle Alfred-Pellan **p. 6-10**
- 3 Une introduction à l'art actuel **p. 11-13**
- 4 Les informations pour la réservation **p. 14**
- 5 Un cahier d'activités sur la visite-atelier de l'exposition choisie, comprenant:
 - Δ une activité prévisite;
 - Δ une activité postvisite;
 - Δ un lexique de l'exposition.

Image de couverture

Crédit : Daniel Corbeil, *Module de survie*, 2017 (détail).
Photo : Michel Dubreuil.
(EXPOSITION DANIEL CORBEIL, P. 8)

LES OBJECTIFS DE LA VISITE-ATELIER

À la salle Alfred-Pellan, nous créons nos activités dans le but de développer différents savoirs auprès de l'élève-participant, comme le prônent les modèles en éducation muséale.

SAVOIR

- Apprendre et reconnaître le vocabulaire de l'exposition.
- Comprendre le langage relié à l'art contemporain et à la démarche d'un artiste.
- Découvrir le fil conducteur de la visite : quelle idée ou quel message doit-on retenir de cette exposition ?

SAVOIR-FAIRE

- Développer des habiletés pour observer, reconnaître et décrire des concepts, classifier et comparer des notions, formuler des questions, anticiper et concevoir des hypothèses, communiquer une idée clairement...
- Pratiquer sa dextérité et son habileté manuelle grâce à l'exploration de techniques de création.
- Réaliser une création avec différents matériaux et techniques.

SAVOIR-ÊTRE

- Développer une attitude positive par rapport à l'art : encourager la discussion, l'ouverture d'esprit, l'écoute, le partage et le respect des opinions des autres.
- Développer les plaisirs esthétiques reliés à la création en favorisant autonomie, initiative, confiance et habileté.
- Stimuler sa créativité et ses capacités expressives et imaginatives.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Une sortie à la Salle Alfred-Pellan répond en tous points à la **compétence 3** en arts plastiques au primaire : « Apprécier des œuvres d'art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. »

1 EXAMINER UNE ŒUVRE D'ART AU REGARD D'ÉLÉMENTS DE CONTENU

La visite offre un contact privilégié avec l'art contemporain et permet aux élèves-participants d'observer et de décrire des éléments du langage plastique, des gestes et des matériaux ou des techniques, l'espace et l'ambiance d'une œuvre, etc. Le contenu découle aussi du sens qu'ils donnent à cette expérience des œuvres en y dégagant des idées, des messages ou une thématique.

2 EXAMINER UNE ŒUVRE D'ART AU REGARD D'ASPECTS SOCIOCULTURELS

En observant les contextes de création d'œuvres contemporaines, les élèves-participants découvrent qu'ils représentent des visions du monde qui nous entoure. Ils offrent des points de vue sur l'actualité et diverses réalités sociales, culturelles, politiques, géographiques, etc.

3 ÉTABLIR DES LIENS ENTRE CE QUE L'ON A EXAMINÉ ET CE QUE L'ON A RESENTI

La visite-atelier permet aux élèves-participants d'apprendre à dialoguer avec l'art. Elles les amènent à interpréter le sens d'une œuvre à partir de leur sensibilité et de leur degré d'émotivité.

4 PORTER UN JUGEMENT D'ORDRE CRITIQUE OU ESTHÉTIQUE

Nous accueillons les réactions et les expériences de questionnement sur ce qui est vu et vécu dans l'exposition. Dans la création, nous encourageons l'expression de points de vue constructifs et valorisants.

5 PARTAGER SON EXPÉRIENCE D'APPRÉCIATION

À la fin d'une visite et d'un atelier, les élèves-participants partagent leur appréciation par la parole, seul et en groupe. Il est aussi possible de le faire au retour en classe, avec le cahier d'activités de l'exposition.

LES VISITES-ATELIERS DE LA SALLE ALFRED-PELLAN

1

TRIENNALE BANLIEUE!

Là où se prépare le futur
Exposition collective

29
JUI

au

4
NOV

LA VISITE DE L'EXPOSITION

Une banlieue qui bouge !

La banlieue est à la fois un lieu d'arrivée, une distance à franchir ou un espace de projection où l'on grandit. Sur le thème de la mobilité, la banlieue se découvre dans un parcours d'œuvres sonores, vidéographiques, installatives et picturales de près de 20 artistes canadiens, dont certains sont d'origine iranienne, irakienne, sri lankaise, etc. Dans cette visite d'exposition, les élèves découvrent une banlieue composée de gens qui y migrent, s'y déplacent au quotidien, y déambulent en marchant, y évoluent de l'enfance à l'âge adulte... Quelles sont leurs histoires? D'où viennent les banlieusards? Qu'ont-ils à raconter? Qu'ont-ils vécu? À quoi rêvent-ils? Qu'est-ce qui les préoccupe? L'expérience humaine, au cœur de cette exposition, démontre que la banlieue évolue, change et se transforme.

Thèmes et idées abordés :

La migration (les visages de la banlieue)

La mobilité (les déplacements et les distances de la banlieue)

La banlieue imaginaire et rêvée

Crédit : Julie Lequin, *Cartographie du Manoir* (détail), 2018. Photo: Guillaume Boudrias-Plouffe

L'ATELIER DE CRÉATION

Vivre ensemble en banlieue

Tels des urbanistes en herbe, les enfants sont invités à inventer l'île de Laval de demain en réalisant un dessin-collage à partir de cartes géographiques et de tracés imaginaires. Les élèves travaillent en équipe sur un segment de quartier existant de Laval. Sur la carte, ils dessinent leurs déplacements (en voiture, en vélo ou à pied) et des lieux (réels ou inventés) qu'ils aimeraient voir apparaître. Des images prédécoupées leur servent d'inspiration. À travers ce travail de transformation, les élèves réfléchissent à l'importance du vivre-ensemble en banlieue.

Matériaux : cartons, papiers colorés, images découpées, feuilles de plastique fin et résistant (Mylar), crayons-feutres.

Techniques : découpage, collage, assemblage.

2

DANIEL CORBEIL

*Module de survie :
une écofiction*

5

NOV

au

3

FÉV

Duo Habitat(s)* p. 10

LA VISITE DE L'EXPOSITION

Un habitat vital

L'art peut être un moyen de réfléchir à notre rapport à la nature. L'homme dépend de la nature pour s'alimenter, produire de l'énergie, respirer ! Et si cette nature devenait insuffisante ? Dans cet esprit survivaliste, Daniel Corbeil a créé une capsule d'habitation qui permettrait à l'humain de préserver la nature et de générer suffisamment d'énergie pour être autonome. À l'intérieur de ce cocon aux allures cosmiques se trouvent un vivarium de plantes et de mousses, une station de travail pour la production de biogaz et d'autres curiosités que les élèves vont découvrir et examiner. Et si cet habitacle de survie pouvait répondre aux fléaux que causera le réchauffement de la planète ? Au fil de la visite et des discussions, les élèves-participants réfléchissent aux scénarios utopiques ou dystopiques que propose la création de cette cabine. L'avenir sera-t-il meilleur ou pire ?

Thèmes et idées abordés :

L'architecture organique

L'écologie et les changements climatiques

L'utopie et la dystopie

Crédit : Daniel Corbeil, *Module de survie*, 2017. Photo : Michel Dubreuil.

L'ATELIER DE CRÉATION

Mon échantillon *microcosmique*

Entre la vie organique, la recherche scientifique et l'art, cet atelier invite à créer, puis à préserver un échantillon de vie qui semble provenir d'un coin mystérieux de l'univers – de la planète Terre ou d'ailleurs. Le sel est la matière organique de base utilisée qui, en réaction à l'aquarelle, produit des sillons et des formes aléatoires. Ces formes évoquent sur papier une nature microcosmique. D'autres matières viennent, ensuite, s'intégrer à cette peinture imaginaire afin d'y ajouter une texture étrange d'apparence extraterrestre. Le tout est encapsulé dans une boîte de Petri, ce petit contenant employé en microbiologie pour conserver des cultures vivantes. Et si cet échantillon possédait un pouvoir réparateur sur notre planète, que pourrait-il sauver ?

Matériaux : sels minéraux, aquarelle, éponges et mousse de polystyrène recyclé, papier d'aluminium, boîte de Pétri.

Techniques : peinture petit format et bas-relief.

3

KARINE PAYETTE

Espace sans espèce

17
FÉV

au

20
AVR

Duo Habitat(s)* p. 10

LA VISITE DE L'EXPOSITION

Qu'est-ce qui cloche ?

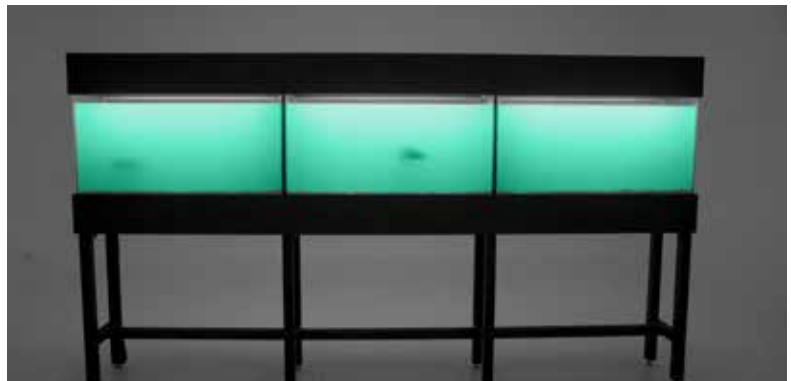
En reconstituant des espaces clos qui rappellent le zoo, l'animalerie ou le cirque, les installations de Karine Payette sont impressionnantes de réalisme. Sans que l'animal soit tout à fait reconnaissable, on peut sentir sa présence. Plus notre œil scrute l'œuvre, plus nous portons attention à cette expérience d'observateur prêt à être enchanté ou divertit. Quels sont nos réactions et nos comportements face aux animaux domestiqués ? Que révèlent les traces et les signes laissés dans les espaces reconstitués, le décor, l'environnement et les accessoires à propos du comportement animal ? En examinant les traces et les signes laissés dans l'espace vient la question du comportement de l'animal lui-même. Le sujet de l'éthique, centrale dans le travail de Karine Payette, fait alors surface. Quels sont les besoins de l'animal par rapport à ceux des humains ? Sont-ils les mêmes ? En abordant ces idées en cours de visite, on utilise la pyramide des besoins de Maslow pour définir les nécessités et les libertés de chacun.

Thèmes et idées abordés :

L'animal domestiqué

Les comportements de l'humain et de l'animal

Les besoins de l'humain et de l'animal (pyramide de Maslow).

Crédit : Circa 2018, Karine Payette, *À perpétuité*. Photo : Guillaume Marin.

L'ATELIER DE CRÉATION

Un nid en ville

Dans l'exposition, le comportement de l'animal est conditionné par l'espace qu'il habite. Dans l'atelier, on explore l'inverse, c'est-à-dire l'incroyable capacité d'adaptation des animaux dans leur milieu de vie. Dans ce cas-ci, comment l'animal s'adapte-t-il au mode de vie urbain des humains ? En se basant sur des comportements observés de certains oiseaux de ville, on confectionne une sculpture-objet qui prend la forme d'un nid. S'y mêlent de façon ingénieuse les matières organiques (paille, brindilles d'herbe) et les déchets de plastique (morceaux de bouteilles, attache-câbles, élastiques)

Matériaux : argile, paille, corde, jute, attache-câbles, élastiques, morceaux de bouteilles de plastique.

Techniques : sculpture, assemblage.

RETENTIS- SEMENTS

Exposition collective

LA VISITE DE L'EXPOSITION

L'expérience sensible de l'art

Comment les œuvres d'art résonnent-elles en nous ? L'artiste lavalloise Lisa Tognon a choisi des œuvres qui l'ont profondément touchée par leur force ou leur douceur, mais aussi par l'aspect enveloppant des matériaux utilisés, comme le papier ou le bois. La visite de l'exposition se déroule au rythme des émotions ressenties. Les élèves-participants explorent avec leurs sens et leur sensibilité les démarches artistiques des quatre artistes (Raymonde Godin, Martha Townsend, Jinny Yu et Lisa Tognon). Durant le parcours, ils s'attardent aux formes, aux matières, aux gestes, aux ombres et à la lumière pour en retirer une interprétation intuitive personnelle, puis collective.

Thèmes et idées abordés :

L'expression et l'émotion dans l'art visuel

Le jeu des matières et des textures

Le geste sur papier et dans l'espace

Crédit : Lisa Tognon, *Chant d'ombre*, 2016. Photo : Luc Bourque.

L'ATELIER DE CRÉATION

Alphabet de signes abstraits

L'atelier permet de créer des résonances entre le mot, le son et l'image. Par une série de gestes spontanés, réalisés à l'encre sur papier, les élèves développent leur propre écriture visuelle. Chacun pige un mot, puis crée un premier geste, avec une couleur de son choix. Il écoute un son, puis crée un deuxième geste, avec une couleur de son choix. Les participants retrouvent finalement plusieurs signes sur papier, comme un alphabet personnel qui reflète leur expression. Il y a la possibilité d'échanger les signes grâce à une rotation des travaux entre les élèves, leur permettant de comprendre l'idée d'une œuvre collective.

Matériaux : encres (lavables) sur papiers divers.

Techniques : peinture gestuelle et spontanée.

DUO HABITAT(S)

* 2 visites-ateliers à 8 \$/élève.

Cette visite-atelier tisse des liens forts avec les expositions portant sur l'habitat; la première touche l'habitat de l'humain (Daniel Corbeil), la seconde, celui de l'animal (Karine Payette). Nous vous invitons à profiter de l'offre exclusive DUO HABITAT(S) en réalisant deux sorties pour un tarif réduit de 8 \$/élève (réduction de 40 % sur la sortie complète). Les élèves auront la chance d'approfondir leurs connaissances sur le sujet en prenant part à deux visites d'exposition et à deux ateliers créatifs.

Note : À la Salle Alfred-Pellan, nous produisons en partie nos expositions. Il est donc possible que certains changements apportés en cours de montage modifient le contenu des visites-ateliers.

Le cas échéant, nous en informerons les enseignants.

INTRODUCTION À L'ART ACTUEL

Nous proposons aux enseignants de se préparer à la sortie ou de faire un retour en classe avec les élèves en lisant ces pistes de réflexion sur l'art actuel. Déstabilisant, étonnant, insolite, l'art se découvre en fonction de ce que nous observons, ressentons, vivons dans l'espace d'exposition... et plus encore.

L'ART ACTUEL, C'EST...

... PAS TOUJOURS BEAU !

La beauté est liée à l'art du passé. Ce qui est important ici, c'est le message.

- 1 **Quels mots te viennent en tête quand tu penses à l'exposition ?**
- 2 **De quoi parlait l'exposition selon toi ?**

... AGIR, EXPÉRIMENTER.

L'œuvre est l'expérience d'une pensée, d'une ambiance, d'une sensibilité provenant de l'artiste. Les réponses (les interprétations) devant l'œuvre peuvent être multiples, puisque chacun de nous peut penser ou réagir différemment.

- 1 **Et toi, comment te sentais-tu dans l'exposition ?**
- 2 **Qu'as-tu retenu de ton expérience ?**

... L'IDÉE AVANT TOUTE CHOSE.

L'œuvre est le résultat d'une idée. Les formes et les couleurs d'une œuvre, par exemple, servent à communiquer cette idée.

- 1 **Les formes étaient attirantes, repoussantes, reconnaissables, bizarres, drôles ?**
- 2 **Les couleurs étaient-elles vibrantes ou tristes ?**
- 3 **Pourquoi étaient-elles ainsi, selon toi ?**

... ICI ET MAINTENANT.

Une œuvre, c'est un regard sur le monde actuel : l'histoire, l'environnement, la politique, la société, etc.

- 1 **À quoi l'artiste pouvait-il penser quand il créait ces œuvres ?**
- 2 **Qu'est-ce qui semblait intéresser l'artiste dans le monde présent ?**
- 3 **Et toi, t'intéresses-tu aux mêmes choses ?**

... AUSSI UNE PART DE TOI.

Le visiteur est parfois comme l'acteur d'une pièce de théâtre. Il participe activement au sens de l'œuvre.

- 1 **Quel rôle jouais-tu dans l'exposition ?**
- 2 **Est-ce que ton corps, ton esprit ou ton cœur s'est éveillé devant une œuvre ?**

... UNE INFINITÉ DE MATIÈRES ET D'OBJETS TRANSFORMABLES.

L'art est partout, par exemple, dans le plastique ou les objets recyclés. Il arrive aussi que l'artiste utilise des objets du quotidien dans l'espace d'exposition afin d'en changer la fonction pratique de départ. De ces recherches de nouvelles matières et d'objets artistiques émergent de nouvelles idées sur l'art !

- 1 **Quels étaient les matériaux utilisés ? Étaient-ils transformés ou intacts ? Étaient-ils nouveaux pour toi ?**
- 2 **Quels gestes ont été observés ?**
- 3 **Est-ce qu'il y avait des techniques inventées par les artistes ?**

... UNE PERTE DE REPÈRES.

La mise en place des objets dans l'espace est importante et ajoute à la signification de l'exposition. L'espace d'exposition provoque la rencontre avec l'art : nous sommes déstabilisés ou émerveillés par l'ambiance sonore des œuvres, l'éclairage sombre ou clair, les chemins qui nous guident dans l'espace.

- 1 **Comment te déplaçais-tu dans l'espace d'exposition ?**
- 2 **L'endroit était-il invitant, calme, mystérieux ou excitant ?**

... UN HEUREUX MÉLANGE DE DISCIPLINES.

L'art est éclaté. Il est parfois difficile de dire s'il s'agit de peinture, de sculpture, de design ou d'architecture. L'art peut même emprunter des idées à la musique, à la littérature et aux sciences.

- 1 **Est-ce que l'exposition montrait plus d'un type d'arts ?**
- 2 **Est-ce que l'artiste s'inspirait d'autres domaines d'études dans son travail ?**

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Liliane Audet,
chargée de l'éducation artistique
à la Salle Alfred-Pellan.

450 662-4440, poste 11
li.audet@laval.ca

RÉSERVER UNE VISITE-ATELIER

Vladana Milicevic,
responsable des réservations
scolaires à la Maison des arts
de Laval.

450 662-4440, poste 2
corpo.v.milicevic@laval.ca

Crédits photos

p.2-5-6-11 et 12
Salle Alfred-Pellan, Exposition Chloé
Desjardins, *Échafaudages*.
Visite-atelier de mars 2017.
Photo: Jean-Michel Seminario.

p.15
Daniel Corbeil, *Module de survie*, 2017.
Photo: Michel Dubreuil.

OFFRES SPÉCIALES !

LE CLUB D'ALFRED

2e visite-atelier d'une même classe à **5,50 \$ / élève**
(15 % de rabais) + une rencontre préparatoire en
classe gratuite !

3e et 4e visite-atelier d'une même classe à
4,50 \$ / élève (25 % de rabais) + une rencontre
préparatoire gratuite à la visite de votre choix !

Toutes les classes participantes au concours de des-
sin profitent du rabais de 25 % sur une visite-atelier
offerts de janvier à juin 2018.

DUO HABITAT(S)

Deux visites-ateliers des expositions de Daniel
Corbeil et de Karine Payette au tarif spécial de
8 \$ / élève sur la thématique de l'habitat (humain
vs animal).

Au plaisir de vous accueillir !

MAISON DES ARTS DE LAVAL

1395, boul. de la Concorde Ouest

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

450 662-4440
maisondesarts.laval.ca

 Maison des arts de Laval

