

L'art dans tous les sens

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT • 2024

Coordination et rédaction :

Secteur de l'excellence scolaire et de la pédagogie
Direction générale des services à l'enseignement
Direction des programmes d'études en formation générale des jeunes
Domaine des arts

Pour tout renseignement, s'adresser à l'endroit suivant:

Renseignements généraux
Ministère de l'Éducation
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone: 418 643-7095
Ligne sans frais: 1 866 747-6626

© Gouvernement du Québec
Ministère de l'Éducation

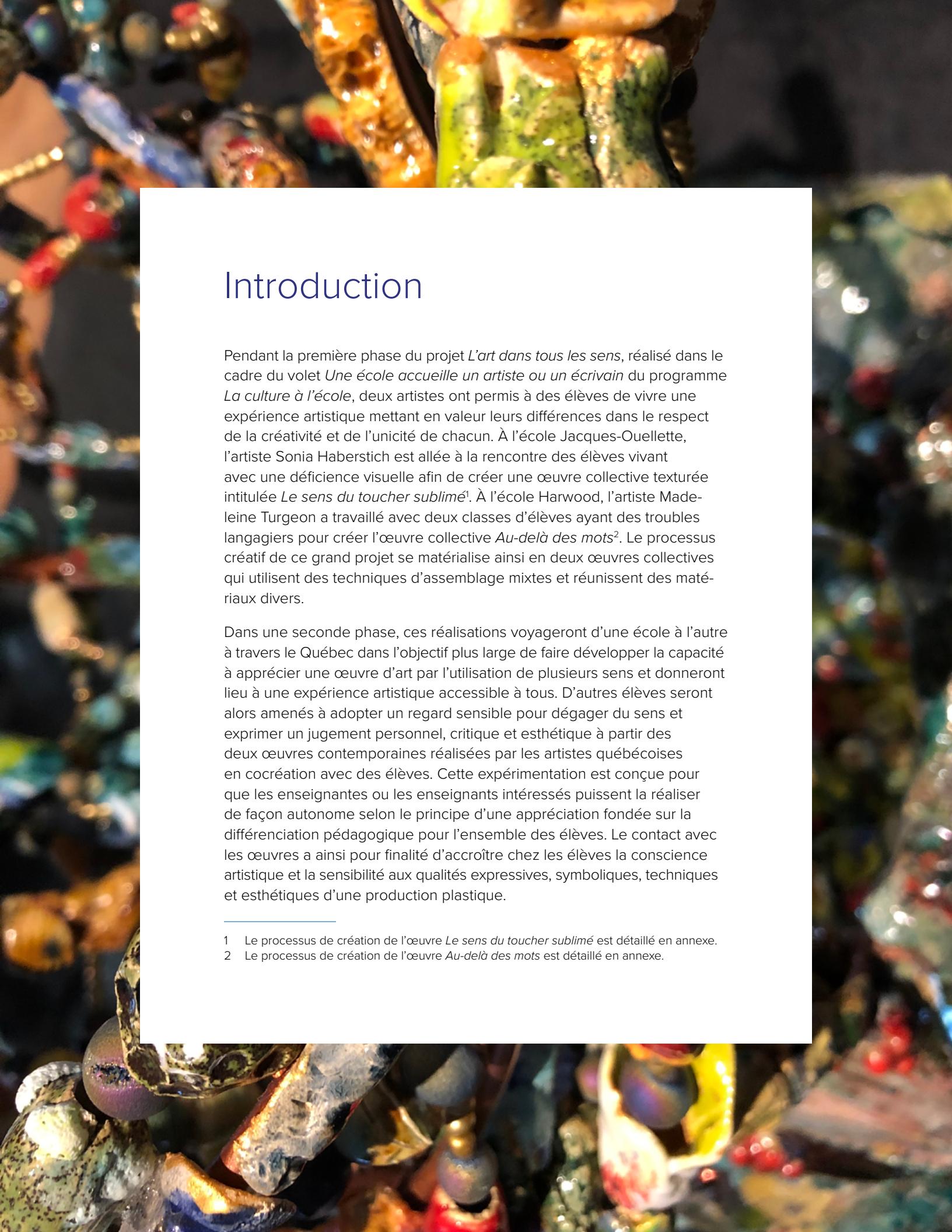
ISBN 978-2-550-97677-6 (PDF)

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2024

Table des matières

Introduction	5
Biographie de l'artiste Sonia Haberstich	6
Biographie de l'artiste Madeleine Turgeon	6
Présentation du guide d'accompagnement	7
Bloc 1: Pistes d'exploration avant l'appréciation	8
Bloc 2: Pistes d'exploration pendant l'appréciation	10
Bloc 3: Pistes d'exploration après l'appréciation	11
Bloc 4: Pistes d'exploration proposées comme réinvestissement	12
Annexes	13
Processus de réalisation de l'œuvre : <i>Le sens du toucher sublimé</i>	13
Processus de réalisation de l'œuvre : <i>Au-delà des mots</i>	13
Photos du processus de réalisation de l'œuvre : <i>Au-delà des mots</i>	13

Introduction

Pendant la première phase du projet *L'art dans tous les sens*, réalisé dans le cadre du volet *Une école accueille un artiste ou un écrivain* du programme *La culture à l'école*, deux artistes ont permis à des élèves de vivre une expérience artistique mettant en valeur leurs différences dans le respect de la créativité et de l'unicité de chacun. À l'école Jacques-Ouellette, l'artiste Sonia Haberstich est allée à la rencontre des élèves vivant avec une déficience visuelle afin de créer une œuvre collective texturée intitulée *Le sens du toucher sublimé*¹. À l'école Harwood, l'artiste Madeleine Turgeon a travaillé avec deux classes d'élèves ayant des troubles langagiers pour créer l'œuvre collective *Au-delà des mots*². Le processus créatif de ce grand projet se matérialise ainsi en deux œuvres collectives qui utilisent des techniques d'assemblage mixtes et réunissent des matériaux divers.

Dans une seconde phase, ces réalisations voyageront d'une école à l'autre à travers le Québec dans l'objectif plus large de faire développer la capacité à apprécier une œuvre d'art par l'utilisation de plusieurs sens et donneront lieu à une expérience artistique accessible à tous. D'autres élèves seront alors amenés à adopter un regard sensible pour dégager du sens et exprimer un jugement personnel, critique et esthétique à partir des deux œuvres contemporaines réalisées par les artistes québécoises en cocréation avec des élèves. Cette expérimentation est conçue pour que les enseignantes ou les enseignants intéressés puissent la réaliser de façon autonome selon le principe d'une appréciation fondée sur la différenciation pédagogique pour l'ensemble des élèves. Le contact avec les œuvres a ainsi pour finalité d'accroître chez les élèves la conscience artistique et la sensibilité aux qualités expressives, symboliques, techniques et esthétiques d'une production plastique.

-
- 1 Le processus de création de l'œuvre *Le sens du toucher sublimé* est détaillé en annexe.
 - 2 Le processus de création de l'œuvre *Au-delà des mots* est détaillé en annexe.

Crédit photographique: Eric Simon

Biographie de l'artiste Sonia Haberstich

Sonia Haberstich vit et crée à Hudson, au Québec. Elle a obtenu une maîtrise en peinture de l'Université Concordia en 2008. Cette artiste qui a participé à de nombreuses expositions solos et de groupe importantes au Canada et à l'étranger a reçu plusieurs bourses, notamment de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Elle a également réalisé des œuvres publiques, dont certaines ont été sélectionnées dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture (1%). Ses œuvres ont été l'objet de maintes publications et font partie de collections reconnues en Amérique du Nord et en Europe.

Pour plus de détails concernant l'artiste, consultez son [site Web](#).

Crédit photographique: Daniel Bouguerra

Biographie de l'artiste Madeleine Turgeon

L'artiste multidisciplinaire Madeleine Turgeon vit et travaille à Saint-Lazare. Des études en agronomie à l'Université McGill ont précédé sa formation en arts visuels à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (OCAD University) de Toronto. Parallèlement à son travail de création, elle a évolué dans le monde du graphisme et des communications dans plusieurs agences au Canada. Riche de beaucoup de voyages et de formations à l'étranger, elle a développé un style unique en plus d'acquérir une aisance et une spontanéité qui lui permettent d'explorer avec facilité et sensibilité les techniques mixtes en peinture, en mosaïque et en sculpture. De nombreuses expositions de groupe et en solo témoignent de son parcours artistique. Les œuvres de cette lauréate de prix en arts visuels sont présentées à l'échelle nationale et les collectionneurs privés et publics peuvent les apprécier.

Pour plus de détails concernant l'artiste, consultez son [site Web](#).

Présentation du guide d'accompagnement

L'introduction au projet *L'art dans tous les sens* peut prendre diverses formes selon les thèmes que l'enseignante ou l'enseignant souhaite développer ou expérimenter. Ainsi, le personnel enseignant peut utiliser les œuvres, mener des discussions avec ses élèves et faire vivre une situation d'apprentissage de la façon qui lui convient le mieux. Comme les œuvres et leurs contextes de création sont complexes et riches à la fois, il est proposé de s'inspirer des pistes présentées ci-dessous, à titre indicatif. L'enseignante ou l'enseignant peut également créer ses propres activités. Les pistes proposées visent à rendre signifiant le développement de la compétence 3 autant au primaire³ qu'au secondaire⁴ dans le cadre d'une expérience esthétique.

Quelques principes sont à la base de ces pistes d'exploration. D'abord, une gradation caractérise leurs activités. De plus, elles amènent les élèves à observer, à manipuler, à réfléchir, à créer et à apprécier. Enfin, les élèves sont actifs dans leur rencontre avec les œuvres d'art et l'enseignante ou l'enseignant les accompagne. Il est possible d'adapter la mise en œuvre des pistes proposées suivant le contexte et les niveaux des élèves. Par exemple, les activités peuvent être vécues en petits groupes, de façon individuelle, en sous-groupe, en grand groupe, à l'écrit, à l'oral ou sous forme de discussions ouvertes.

Les activités du bloc 1 précèdent l'exposition aux œuvres. Celles du bloc 2 sont conçues pour être vécues pendant l'exposition aux œuvres. Quant aux activités du bloc 3, elles peuvent se réaliser après l'exposition aux œuvres. Enfin, les activités du bloc 4 constituent des pistes de réinvestissement.

Pour l'œuvre réalisée en partenariat avec l'artiste Sonia Haberstich, les activités ont été imaginées en fonction de l'axe de développement suivant: «Comment, avec une limitation visuelle, les créateurs de l'œuvre *Le sens du toucher sublimé* ont-ils utilisé le sens du toucher, l'accumulation d'objets du quotidien et l'art abstrait dans la conception d'une œuvre collective?»

Pour l'œuvre conçue en collaboration avec l'artiste Madeleine Turgeon, les activités ont été imaginées en fonction de l'axe de développement suivant: «Comment, avec une limitation langagière, les créateurs de l'œuvre *Au-delà des mots* ont-ils utilisé l'art comme moyen de communiquer et de s'exprimer dans une œuvre de façon collective?»

3 Apprécier des œuvres d'art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades

4 1^{er}cycle: Apprécier des œuvres d'art et des objets du patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques
2e cycle: Apprécier des images

BLOC 1

Pistes d'exploration avant l'appréciation

Mise en place de situations permettant l'interrogation par rapport aux sens et le développement de la communication par la discussion. Pour l'ensemble des situations, l'enseignante ou l'enseignant détermine les objets du quotidien à mettre à la disposition des élèves. Il pourrait s'agir de matériaux utilisés dans le cours d'arts plastiques, d'éléments de l'environnement de la classe ou d'objets.

Avec le toucher⁵ et la vue:

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à explorer les textures par le toucher et à décrire ce qu'ils voient au moyen du langage plastique.

Question mobilisatrice permettant d'orienter les interventions avec les élèves:

- Comment décrire ce qui est perçu, vu ou senti grâce à la manipulation et au regard porté sur les objets ?

Avec le toucher⁶, sans la vue:

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à explorer les textures par le toucher et à exprimer ce qui est senti au moyen du langage plastique.

Questions mobilisatrices permettant d'orienter les interventions avec les élèves:

- Comment la limitation visuelle permet-elle de sentir les choses et possiblement d'apprécier autrement les œuvres ?
- Qu'est-ce que cela fait de ne pas pouvoir utiliser un de nos sens, comme la vue ?
- Qu'est-ce que cette expérimentation vous permet de sentir ou de vivre ?

Avec la vue, sans le toucher:

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à regarder, à décrire et à deviner les textures sans toucher.

Questions mobilisatrices permettant à l'enseignant d'orienter les interventions avec les élèves:

- Comment la limitation tactile permet de voir les choses et de possiblement apprécier autrement les œuvres ?
- Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir utiliser un de nos sens tel que le toucher ?
- Qu'est-ce qui est ressenti ou vécu par les élèves ?

5 L'enseignante ou l'enseignant demeure responsable de la conservation de l'état de l'œuvre.

6 L'enseignante ou l'enseignant demeure responsable de la conservation de l'état de l'œuvre.

Mise en place de situations permettant l'interrogation par rapport aux notions d'accumulation et d'objets du quotidien en arts.

En relation ou non avec les pistes précédentes, l'enseignante ou l'enseignant peut faire des liens avec les notions d'accumulation et d'utilisation d'objets en arts.

Prendre un seul objet:

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à s'interroger sur la fonction première des objets du quotidien et de possibles détournements artistiques permettant d'en faire une nouvelle lecture.

Questions mobilisatrices permettant d'orienter les interventions avec les élèves:

- Quelle est la fonction première de cet objet ?
- Comment pourrions-nous utiliser cet objet autrement ?
- Comment la notion du détournement d'objets est-elle présente dans la démarche de certaines artistes ?

Prendre plusieurs objets de même nature:

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à explorer une accumulation d'objets et sa mise en espace dans une composition.

Questions mobilisatrices lui permettant d'orienter les discussions avec les élèves:

- Quels sont les effets d'une accumulation d'objets dans une mise en espace ?
- Comment la notion d'accumulation est-elle présente dans la démarche de certains artistes ?

Mise en place de situations permettant d'interroger le sens des œuvres et ce que les artistes communiquent par les arts visuels.

En relation ou non avec les pistes précédentes, l'enseignante ou l'enseignant peut faire des liens avec les messages véhiculés par les images.

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à identifier et à nommer les possibles intentions de communication sous-tendant les œuvres qu'elle ou il a sélectionnées.

Questions mobilisatrices permettant d'orienter les discussions avec les élèves:

- Quel mot résume ce que l'œuvre évoque ?
- Quels sont les indices présents dans l'œuvre qui permettent de justifier le choix de ce mot choisi ?
- Comment les éléments du langage plastique (couleurs, formes, textures, etc.) peuvent-ils nous aider à comprendre un message ?

Mise en place de situations permettant l'interrogation par rapport aux notions d'art abstrait et d'art figuratif. (À partir du secondaire)

En relation ou non avec les pistes précédentes, l'enseignante ou l'enseignant peut faire des liens avec les notions d'abstraction et de figuration dans les œuvres d'artistes qu'elle ou il a ciblées.

L'enseignante ou l'enseignant amène les élèves à explorer les notions d'art abstrait et d'art figuratif.

Questions mobilisatrices permettant d'orienter les discussions avec les élèves:

- Qu'est-ce que le mot abstrait signifie ?
- Quelle est la différence entre une œuvre abstraite et une œuvre figurative ?
- De quelles façons différentes les notions d'abstraction et de figuration sont-elles traitées dans la démarche de certains artistes ?

BLOC 2

Pistes d'exploration pendant l'appréciation

L'enseignante ou l'enseignant fait découvrir les œuvres dans l'ordre et selon les modalités de son choix : avec la vue et le toucher, avec le toucher sans la vue ou avec la vue sans le toucher (comme dans les propositions du bloc 1).

En fonction des activités faites précédemment, l'enseignante ou l'enseignant peut poser les questions qui correspondent le mieux à la situation pour encourager les élèves à s'engager activement dans une posture de coconstruction.

- Qu'est-ce que vous observez ? (Le but est de faire ressortir les éléments du langage plastique descriptif en fonction des modalités choisies.)
- Comment les textures sont-elles perçues selon les différentes expérimentations (en utilisant seulement la vue, en touchant sans regarder ou en utilisant le toucher et la vue)⁷ ?
- Quelles images, émotions ou impressions surgissent en vous quand vous touchez⁸ l'œuvre, quand vous la regardez ou quand vous utilisez les deux sens du toucher et de la vue ?
- Quel est le mot qui résume ce que cette œuvre évoque pour vous ?
- Quelles questions cette œuvre suscite-t-elle chez vous ?
- Qu'aimeriez-vous approfondir par rapport au processus de création de cette œuvre ?

7 L'enseignante ou l'enseignant demeure responsable de la conservation de l'état de l'œuvre.

8 L'enseignante ou l'enseignant demeure responsable de la conservation de l'état de l'œuvre.

BLOC 3

Pistes d'exploration après l'appréciation

À la suite de l'expérience d'appréciation de l'œuvre *Le sens du toucher sublimé*, il est proposé de donner des informations sur son contexte de réalisation pour que les élèves prennent conscience du fait qu'elle a été créée par des élèves ayant une déficience visuelle en collaboration avec une artiste québécoise qui poursuit une démarche artistique où « *le corps est sollicité à travers l'exaltation des sens de la vue et du toucher*⁹ ». On amènera ainsi les élèves à accroître leur conscience artistique et leur sensibilité aux qualités expressives, symboliques, techniques et esthétiques de cette réalisation plastique.

Pour ce qui est de l'œuvre *Au-delà des mots*, il est aussi suggéré de donner de l'information sur son contexte de réalisation. Les élèves pourront alors saisir comment le travail collectif a permis à des jeunes ayant principalement des troubles langagiers de s'exprimer d'une autre façon que par les mots. Ils constateront également que les œuvres ont une signification et qu'elles peuvent transmettre des émotions, des messages.

Finalement, il peut être intéressant de revenir sur chacune des œuvres et de poser aux élèves des questions sur la façon dont les informations sur le contexte de réalisations et les expériences vécues en amorce ont changé ou pas leur regard sur l'œuvre.

9 Source: <https://www.haberstich.ca/architecture-gallery#e-0>

BLOC 4

Pistes d'exploration proposées comme réinvestissement

L'enseignante ou l'enseignant est incité à faire des liens avec les domaines généraux de formation, les compétences transversales, les autres domaines disciplinaires et des repères culturels afin de rendre l'apprentissage signifiant dans le développement global des élèves.

Il pourrait s'avérer pertinent de faire vivre aux élèves une expérience de création collective en s'inspirant du contexte de réalisation des œuvres appréciées pour développer les autres compétences du programme d'arts plastiques autant au primaire qu'au secondaire.

Pour toute question concernant ce guide d'accompagnement ou les modalités d'accès aux œuvres des artistes, veuillez écrire à l'adresse **fgj-arts@education.gouv.qc.ca** ou vous informer auprès de la personne responsable des dossiers en arts plastiques de votre centre de services scolaire, de votre commission scolaire ou de votre établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions.

Annexes

Processus de réalisation de l'œuvre : *Le sens du toucher sublimé*

Avec l'aide de l'artiste Sonia Haberstich, les élèves ont utilisé des gestes transformateurs et divers matériaux afin d'explorer le caractère tactile d'une image. Ils ont pu ensuite faire des choix pour la réalisation d'une œuvre collective. Il est possible de visionner une vidéo de **La Fabrique culturelle** portant sur la réalisation de cette œuvre.

Processus de réalisation de l'œuvre : *Au-delà des mots*

À la suite de plusieurs ateliers d'observation et de façonnage, les élèves ont été amené à cocréer une œuvre collective en collaboration avec l'artiste Madeleine Turgeon. Ils ont été témoins de chacune des étapes du processus créatif et ont pu y participer. En s'inspirant du thème du nid, les élèves ont fabriqué des pièces de céramique et ont intégré divers matériaux à une structure de métal servant de point d'ancre à leurs diverses interventions.

Photos du processus de réalisation de l'œuvre : *Au-delà des mots*

Photos offertes par l'artiste Madeleine Turgeon

