

Plan de cours

Développer une pratique artistique qui répond à mes besoins (Groupe de recherche)

Cours proposé par : Katia Martineau, artiste, M.S.I

Présentation générale

Dans le cadre de ce cours, nous constituerons un groupe de recherche collaboratif et convivial dans le but d'offrir à chacun.e l'opportunité de développer sa pratique artistique personnelle d'une façon qui répond à des besoins. La démarche proposée est à la fois expérimentale, intuitive, attentionnelle, sensorielle et relationnelle. Elle s'inspire du jeu et du soin qui sont au fondement de pratiques et de contextes favorisant l'épanouissement des individus et l'établissement de liens significatifs à l'intérieur du groupe. La théorie du jeu (Gray, 2011) sera présentée et intégrée à l'intérieur des activités proposées, de même que des modèles et des recherches à propos des besoins (Narvaez, 2021 ; Max-Neef, 1986) et des sociétés centrées sur la satisfaction des besoins (sociétés matriarcales (Göttner-Abendroth, 2009), autochtones, chasseurs-cueilleurs). Les participant.e.s seront amené.e.s à explorer un ou plusieurs besoins à travers leurs créations, des réflexions et des exercices. En tant que membre d'un groupe de recherche, chaque participant.e sera invité.e à partager son point de vue, ses connaissances et observations et contribuera à orienter le contenu du cours par ses propositions et l'expression de ses besoins et intérêts (ex. besoin de support technique, intérêt spécifique pour une pratique, etc.)

Les activités proposées incluent des exercices pratiques et ludiques (dessin, écriture, activité d'observation, etc.), des discussions individuelles et en groupe, du travail créatif et réflexif individuel durant l'atelier et à la maison, la tenue d'un journal de bord et la présentation de ses réalisations ou de ses recherches au groupe. Pour leurs créations personnelles, les participant.e.s utiliseront les médiums de leur choix parmi ceux disponibles. Il leur sera aussi possible d'opter pour l'écriture ou une pratique en art action, par exemple, ou de combiner plusieurs médiums et disciplines.

Le cours se déroule à raison de 2h30 par semaine, pendant 14 semaines.

Le cours s'adresse à toute personne intéressée, sans égard à son expérience ou à ses habitudes de création. Le groupe sera composé de personnes multi-éprouvées et d'autres citoyen.ne.s de divers horizons.

Compétences et sigles associés

Programme d'intégration sociale du ministère de l'Éducation, Centre Louis-Jolliet

- HABILITÉS PERSONNELLES ET SOCIALES B | FIN Z006-0
4.B.1 : Interpréter ses besoins fondamentaux.
- HABILITÉS DE RÉOLUTION DE PROBLÈME B | FIN Z 002-0
1.B.42 : Utiliser le groupe comme soutien à l'apprentissage et à la résolution de problème.
- GESTION DU QUOTIDIEN | FIN Z011-0
7.A.10 : Participer à une activité praticable à la maison.

Objectifs

À la fin du cours, les participant.e.s seront en mesure

- D'identifier un ou plusieurs besoins pouvant être satisfaits par le biais de la pratique artistique, explorer des manières de les satisfaire, observer et évaluer les résultats obtenus (autoévaluation), intégrer les expérimentations satisfaisantes à leur processus créatif et à leur vie quotidienne.
- De poursuivre de façon autonome une pratique artistique au quotidien à raison d'au moins un moment de réflexion, de création ou d'inspiration par semaine en dehors de rencontres ou d'ateliers.
- De progresser dans leur réflexion et leur création en interagissant avec un groupe. De porter attention à la démarche des autres personnes présentes et de contribuer à un groupe de recherche en présentant des réflexions, créations et découvertes. D'identifier et solliciter des ressources pertinentes pour soutenir leur démarche.

Mode d'évaluation

- L'assiduité et l'engagement dans la réalisation des exercices et activités proposées à la maison, dont le carnet de bord seront validés lors d'échanges individuels et en groupe.
- La progression de la réflexion et des explorations en lien avec les besoins fondamentaux sera observée de manière continue tout au long du cours et spécifiquement lors des présentations aux rencontres 5, 11 et 14.
- La participation aux échanges dans le cadre du groupe de recherche : partage d'information, rétroaction, discussions, etc. sera compilée et qualifiée (pertinence) à partir de la 5e rencontre.
- La capacité à réinvestir les apprentissages réalisés en atelier et à interpréter et utiliser les informations et rétroactions du groupe sera observée tout au long du cours et spécifiquement lors des présentations aux rencontres 11 et 14.

Partie 1 – Jeu et identification des besoins, expression de la volonté

Deux manières d'explorer les besoins en relation avec la pratique sont proposées : une manière explicite et directe (réflexion, identification de besoins) et une manière plus tacite (à partir des sens, des émotions et des expériences). Les deux façons de procéder seront expérimentées, par la suite, chacun.e pourra privilégier celle qui lui convient le mieux ou combiner les deux.

Rencontre 1 – L'attention spontanée et les sens

1. Présentation de l'artiste et des participant.e.s
Explication du déroulement général du cours et proposition de manières de collaborer et de participer.
2. L'attention spontanée et les sens pour identifier des préférences, des intérêts et des besoins
3. Exercices : « *Mes objets préférés* » ; *Dessin ou collage spontané.*

À la maison

Utilisation guidée du carnet de bord : des exercices et questions sont proposés pour guider la

réflexion. À partir de la semaine 4, les participant.e.s utilisent le carnet de bord de manière complètement autonome.

Rencontre 2 – Le jeu

1. Expérimentation avec des objets à dessiner
2. Présentation et explication des cinq caractéristiques fondamentales du jeu (Gray)
Discussion et liens entre la théorie et la pratique du jeu et la création artistique
3. Modification d'un des dessins obtenus avec les objets à dessiner ou poursuite des expérimentations
4. Partage sur les éléments notés au carnet de bord.

À la maison

Utilisation guidée du carnet de bord

Rencontre 3 – Le jeu en relation au contexte

Cette rencontre se déroule à l'extérieur dans un parc. En cas de pluie forte, la rencontre 3 et la rencontre 4 pourraient être interchangeables.

1. Exercices guidés d'observation et d'interaction avec des objets, des êtres et entre participants par le biais du dessin et de l'activité. Jeux avec le vent, les ombres et le soleil, les pas, les arbres, etc.
2. Expérimentations improvisées par les participant.e.s dans le lieu avec le matériel proposé et sans matériel.
3. Partage sur les éléments notés au carnet de bord et discussion à propos des besoins et intérêts qui émergent.

À la maison

- Si désiré, choisir un projet à apporter pour le temps d'atelier. Celui-ci présente des liens avec la thématique du cours ou des activités réalisées durant celui-ci.
- Utilisation guidée du carnet de bord

Rencontre 4 – Les besoins

1. Présentation et discussion à propos des besoins humains fondamentaux. Lien entre pratique artistique et besoin, pistes pour l'application de la théorie à la pratique.
2. Temps d'atelier : chaque participant.e est invité.e à réaliser une ou plusieurs expérimentations, à commencer ou à poursuivre un projet. L'élaboration du projet peut commencer sur place ou il peut s'agir d'un projet en cours.
Une activité ou un exercice est proposé aux participant.e.s qui le souhaitent.

À la maison

- Préparer la présentation pour la prochaine rencontre.

- Poursuivre le projet créatif, si désiré.
- Carnet de bord

Partie 2 – Le groupe de recherche en action

Le groupe de recherche s'appuie sur l'interaction entre participant.e.s autant que sur l'interaction entre ceux-ci et l'artiste responsable du groupe. Il favorise le compagnonnage qui permet différents apprentissages tacites, l'entraide, l'inspiration mutuelle, la discussion, la rétroaction, les échanges d'information.

Le contenu de cette partie du cours sera fortement influencé par les intérêts et besoins exprimés par les participant.e.s. Du support sera offert au groupe et individuellement pour permettre à chacun.e de poursuivre le développement de sa pratique. Ce soutien prendra différentes formes : démonstration, suggestion d'exercice, de lecture, de ressource, présentation d'un.e artiste, information en lien avec le processus créateur, soutien technique. Des ressources externes sont sollicitées à une ou deux occasions dans le but d'offrir un soutien plus spécifique, d'enrichir les réflexions et de nourrir l'enthousiasme.

Rencontre 5 – Groupe de recherche

1. Groupe de recherche : proposition de fonctionnement
2. Discussion et choix d'artiste ou de ressource à inviter et/ou de lieu ou d'exposition à visiter.
3. Partage des participant.e.s à propos de leur pratique et de leurs expérimentations.
Les participant.e.s sont invité.e.s à apporter leur carnet de bord, des œuvres, esquisses, projets déjà réalisés et à les présenter au groupe. Ils peuvent aussi parler des artistes qu'ils apprécient, par exemple. Si désiré, partager des souhaits, besoins et demandes pour la suite du cours.
4. Temps d'atelier (selon le temps disponible)

À la maison

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 6 – Groupe de recherche

5. Partage d'informations, de pratiques artistiques, d'expériences, de lectures, de découverte, etc. par les participant.e.s. et moi-même.¹
6. Temps d'atelier
7. Moment d'enseignement (au besoin): Présentation ou exercice en lien avec un besoin exprimé ou observé chez plusieurs participant.e.s.
8. Suivi individualisé : Le suivi individualisé comprend la proposition de ressources, de références ou de pistes de réflexion au participant ou à la participante en fonction de ses intérêts spécifiques et

¹ Il y aura à chaque rencontre un moment prévu pour partager de l'information et des découvertes. Chacun.e participe lorsqu'il ou elle a quelque chose à partager (pas nécessairement toutes les semaines)

des besoins exprimés. Durant le temps d'atelier, les personnes qui le souhaitent pourront discuter individuellement de leur démarche ou de leur projet en cours.

À la maison

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 7 – Groupe de recherche

1. Partage d'informations, de pratiques artistiques, d'expériences, de lectures, de découverte, etc. par les participant.e.s. et moi-même.
2. Temps d'atelier, moment d'enseignement (au besoin), suivi individualisé

À la maison

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 8 – Groupe de recherche

1. Présentation en prévision de la rencontre avec l'artiste ou de la visite d'exposition. Réponse aux questions.
2. Partage d'informations par les participant.e.s et moi-même, temps d'atelier, moment d'enseignement (au besoin), suivi individualisé

À la maison

Préparer des questions ou des pistes de recherche en lien avec la rencontre ou la visite de la semaine suivante.

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 9 – Ressource externe ou visite d'exposition

À déterminer avec le groupe et selon les disponibilités de l'artiste ou de la ressource. Une liste d'artistes ou de ressources sera proposée.

- Période de recherche-consultation en bibliothèque (Bibliothèque de l'école d'art², Bibliothèque Gabrielle-Roy ou Claire-Martin, Maison de la littérature) visite de l'exposition sur place, s'il y a lieu.
- MNBAQ : Exposition *Voir la nuit* ; Musée de la civilisation exposition *Pour demain*
- Visite d'un centre d'artiste : Engramme, Vu, Œil de poisson, Le lieu
- Visite d'une Galerie : Galerie des arts visuels, Chiguer (anciennement Galerie 3...)

À la maison

² Ouverte au public pour consultation sur place.

Retour réflexif sur la rencontre ou la visite.

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 10 - Groupe de recherche

1. Retour sur la rencontre ou la visite.
2. Partage d'informations par les participant.e.s et moi-même, temps d'atelier, moment d'enseignement (au besoin), suivi individualisé

À la maison

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 11 – Groupe de recherche

1. S'il y a lieu, présentation en prévision de la rencontre avec l'artiste ou de la visite d'exposition.
Réponse aux questions
2. Partage d'informations par les participant.e.s et moi-même.
3. Les participant.e.s partagent à propos de la ou des œuvres, projet et expérimentations réalisées.
Il n'est pas nécessaire que la ou les œuvres soient complétées, que des conclusions aient été tirées des expérimentations, etc. Il s'agit de présenter le travail en cours, les questionnements, les décisions, etc.
Le groupe pourra offrir une rétroaction.
4. Travail d'atelier

À la maison

Préparer des questions ou des pistes de recherche en lien avec la rencontre ou la visite de la semaine suivante, s'il y a lieu.

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 12 – Groupe de recherche ou Ressource externe ou visite d'exposition

À déterminer avec le groupe et selon les disponibilités de l'artiste ou de la ressource.

À la maison

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Rencontre 13 – Groupe de recherche

1. Retour sur la rencontre ou la visite.
2. Partage d'informations par les participant.e.s et moi-même, temps d'atelier, moment d'enseignement (au besoin), suivi individualisé

À la maison

Réfléchir sur le parcours réalisé durant les dernières semaines et apporter quelques œuvres ou expérimentations et réflexions à présenter.

Poursuivre le projet créatif, collecter l'information ou les éléments à partager au groupe, carnet de bord.

Partie 3 – Synthèse et bilan

Rencontre 14 – Bilan de l'expérience

1. Les participant.e.s partagent à propos de la ou des œuvres, projets et expérimentations réalisées. Le groupe pourra offrir une rétroaction.
2. Les participant.e.s sont invitées à présenter leur point de vue sur l'expérience de groupe de recherche.

Bibliographie sommaire

1. Csikszentmihalyi, M. (2006). *La créativité : psychologie de la découverte et de l'invention*. Laffont.
2. Dewey, J. (2021). *L'art comme expérience*. Gallimard (Original publié en 1915)
3. Gray, P. (2016). *Libre pour apprendre*. Actes Sud.
4. Gray, P. (2013). *Definitions of play*. Scholarpedia. 8(7):30578 revision #132587.
<https://doi.org/10.4249/scholarpedia.30578>
5. Göttner-Abendroth, H. (2009). *Matriarchy*. International Academy HAGIA for Modern Matriarchal Studies. <https://www.hagia.de/en/matriarchy/>
6. Göttner-Abendroth, H. (s.d.) *La recherche moderne sur le matriarcat. Définitions, perspectives, actualité*. Matriarchiv.
<http://www.matriarchiv.ch/uploads/HGA-F-La-recherche-moderne-sur-le-matriarcat1.pdf>
7. Hooks, B. (2019). *Apprendre à transgresser : L'éducation comme pratique de la liberté*. M Éditeur.
8. James, W. (1909) *Précis de psychologie*. Marcel Rivière.
http://classiques.uqac.ca/classiques/james_william/precis_de_psychologie/precis_de_psychologie.html
9. Max-Neef, M. (1991) *Human scale development : Conception, application and further reflections*. Apex Press. https://web.archive.org/web/20130319153338/http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf
10. Narvaez, D. (2021, novembre) "Restoring our humanity through the Maternal gift economy" dans 2nd Annual Maternal Gift Economy Movement Conference : Breaking Through
<https://www.maternalgifteconomymovement.org/2021-conference/>
11. Rouillard, S. (1996) *La créativité : concepts de base : les caractéristiques de la personnalité associées à la créativité ; les freins à la créativité ; le processus créateur*.
12. Royer, S. (1999). Individu créateur et entraînement à la créativité [notes de cours imprimées], UQAM