

REPÈRE

PETIT GUIDE POUR
EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER
LES ARTS

EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER

QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER | QUESTIONNER | APPRÉCIER | EXPÉRIMENTER

ÉDITEUR ÉDITIONS OQP
COLLECTION REPERE
DIRECTION PATRICK MOISAN
PRODUCTION DE REPERE ART CONTEMPORAIN ET ARTS CENTRE D'ART ACTUEL BANG
COORDINATION D'ÉDITION LAURIE BOIVIN
RECHERCHE, ANALYSE ET RÉDACTION LAURIE BOIVIN
CONCEPTION GRAPHIQUE MATHILDE MARTEL-COUTU
ILLUSTRATIONS MARIELLE COUTURE, LUM DESIGN
RÉVISION LINGUISTIQUE MAUDE COURNOYER, CHRISTINE MARTEL
IMPRESSION GRAPHISCAN

CONTRIBUTION À LA RÉDACTION ET À LA RÉVISION

PATRICK MOISAN, ANICK MARTEL ET ANNIE PERRON

COMITÉ CONSULTATIF (ART CONTEMPORAIN) SIMON-OLIVIER CÔTÉ, MARC GUIOL, CLAUDIA NÉRON, EVA QUINTAS, ANNIE PERRON, MÉLISSA SANTERRE ET DAVID TARDIF

COMITÉ CONSULTATIF (ARTS) GABRIELLE DESBIENS, JUSTINE BOULANGER, JULIE GAGNON, CAROLINE MARCEL, CLAUDIA NÉRON, ANNIE PERRON, MARILYN BÉDARD, CYNTHIA DESMEULES ET IZABELLE GIRARD

ÉDITIONS OQP 41 RUE BOULANGER EST, ALMA (QUÉBEC), G8B 3X2

REMERCIEMENTS MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, 2021

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA, 2021

©ÉDITION OQP, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

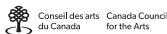
ISBN 978-2-924589-14-4

TOUS DROITS DE REPRODUCTION, D'ÉDITION, DE TRADUCTION, D'ADAPTATION, DE REPRÉSENTATION, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, RÉSERVÉS EN EXCLUSIVITÉ POUR TOUS LES PAYS. LA REPRODUCTION D'UN EXTRAIT QUELCONQUE DE CET OUVRAGE, PAR QUELQUE PROCÉDÉ QUE CE SOIT, TANT ÉLECTRONIQUE QUE MÉCANIQUE, EN PARTICULIER PAR PHOTOCOPIE OU PAR MICROFILM, EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DES ÉDITIONS OQP, 41 RUE BOULANGER EST, ALMA, (QUÉBEC), G8B 3X2, ZONEOCCUPEE.COM

NOTE : LE GÉNÉRIQUE MASCULIN EST UTILISÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'EN ALLÉGER LE TEXTE ET D'EN FACILITER LA LECTURE, SANS PRÉJUDICE POUR LA FORME FÉMININE.

REPERE EST UNE IDÉE ORIGINALE DU CENTRE BANG

**Culture
et Communications**
Québec

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

bang

centre
d'art
actuel

**Ville de
Saguenay**

Conseil des arts
DE SAGUENAY

PETIT GUIDE POUR
EXPÉRIMENTER
QUESTIONNER
APPRÉCIER
LES ARTS

TABLE DES MATIÈRES

LES BESOINS DE REPÈRES EN ARTS

1. Introduction à l'art

- 1.1 Qu'est-ce que l'art ?
- 1.2 Qui sont les artistes ?
- 1.3 Où retrouve-t-on l'art ?

2. Approcher une œuvre

- 2.1 Les droits du visiteur
- 2.2 Approcher une œuvre
 - 2.2.1 Expérimenter
 - 2.2.2 Questionner
 - 2.2.3 Apprécier
- 2.3 Se préparer à aller plus loin

3. Annexes

- 3.1 Lexique
- 3.2 Quelques repères supplémentaires
- 3.3 Bibliographie des ouvrages consultés

LES BESOINS DE REPÈRES

Ce guide s'adresse à toute personne créative, curieuse et amoureuse des arts et de la culture. Il s'adresse également – et surtout – à la personne qui franchira pour la première fois les portes d'un centre d'art, d'un théâtre, d'une salle de concert ou de tout autre lieu culturel. Que cela soit dit : l'art ne vise pas de public précis. Il s'adresse à tous en général et à chacun en particulier.

Vous aimez ? Génial. Vous restez de glace devant l'œuvre ? Aucun problème. La question n'est pas de savoir si vous aimez ou non, mais plutôt *comment* vous vivez cette rencontre et *pourquoi* vous la vivez ainsi.

Tout le monde a un bagage différent. Les images qui nous habitent et nos pensées sont construites selon nos expériences et notre vécu. Chacun perçoit la réalité de façon différente. C'est pourquoi cette lecture vous invite à garder l'esprit ouvert et à amorcer une réflexion sur une œuvre et sur le monde.

Il s'agit de propositions d'accompagnement qui vous guideront dans la compréhension du rôle de l'art et des artistes ainsi que dans l'analyse personnelle d'une œuvre.

1. INTRODUCTION À L'ART

1.1

QU'EST-CE QUE L'ART ?

L'art est une activité humaine destinée à nos sens, à nos émotions, à notre intuition et à notre intelligence. On voit et on ressent l'art. Mais encore ? On parle souvent d'une représentation du monde proposée par les artistes. Ces derniers voient, réagissent, analysent, s'interrogent et nous renvoient l'image de l'univers dans lequel nous vivons.

À travers l'art, les créateurs vont vers l'autre. Ils proposent leur propre recherche de sens par un langage esthétique qui se manifeste sous différentes formes. Que ce soit par une réalisation matérielle, comme un tableau ou une sculpture, un événement, comme une pièce de théâtre, ou encore par un élément intangible tel que la musique, les artistes expriment la richesse et la complexité de l'expérience humaine.

Pour mieux définir l'art, on a longtemps tenté d'en cerner les limites et d'en établir une classification. On entend souvent parler du septième art, ou encore qu'il n'y a que sept arts véritables. Cette classification varie d'un penseur à l'autre, mais l'une des plus courantes comprend les formes suivantes :

1. ARCHITECTURE

C'est l'art de construire, d'aménager et de restaurer des édifices. En tenant compte de la fonction d'un bâtiment, d'un contexte économique et social, d'une esthétique précise et des règles physiques, la construction devient un espace et l'expression d'une culture.

2. SCULPTURE

Le terme sculpture a pour origine l'action de tailler, de façonner la matière. C'est l'art qui permet la réalisation d'œuvres s'exprimant par les formes et les volumes en trois dimensions ou encore en relief sur une surface plane.

3. MUSIQUE

La musique est l'art de s'exprimer harmonieusement avec les sons. Par les rythmes, les silences, les nuances et les fréquences, elle crée des univers sonores signifiants et sensibles.

4. LITTÉRATURE

C'est l'art de communiquer par l'écriture. Grâce au roman aussi bien qu'au théâtre et à la poésie, on crée des ensembles esthétiques composés de mots et d'idées.

5. ARTS VISUELS

Ici, on rassemble les arts de l'image fixe que l'on perçoit par le regard : la peinture, le dessin, la photographie, etc. Puisqu'elle est appréciée visuellement, nombreux sont ceux qui considèrent la sculpture comme un art visuel. Elle se distingue néanmoins par son volume : les arts visuels regroupent les images en deux dimensions.

6. ARTS DE LA SCÈNE

Cette catégorie regroupe tous les arts vivants, soit toutes les pratiques artistiques produites devant public : théâtre, mime, danse, opéra, etc. La présence des spectateurs nourrit le travail des artistes pour produire un moment unique et éphémère.

7. CINÉMA

Le septième art est une célébration de l'image en mouvement. Bien qu'il présente plusieurs points communs avec les arts de la scène comme le théâtre, il se distingue véritablement par son aspect temporel. Les œuvres cinématographiques peuvent être revues à l'infini.

Au fil du temps, cette classification a été bonifiée et fortement remise en question parce que, comme on a pu le remarquer, certaines pratiques ne s'y trouvent pas ou encore se retrouvent dans plusieurs catégories à la fois. Trois autres catégories ont donc été ajoutées pour y intégrer les nouvelles pratiques :

8. ARTS MÉDIATIQUES

Les arts médiatiques emploient les technologies liées à la communication publique comme la télévision ou la radio. Ils ont la particularité d'atteindre un très large auditoire et de faire voyager en un éclair les émotions aussi bien que les idées.

9. BANDE DESSINÉE

L'union du texte et de l'image fait de la bande dessinée un art à part entière. Il s'agit d'une forme d'expression nouvelle dans laquelle la littérature et les arts visuels s'allient et se complètent.

10. ARTS NUMÉRIQUES OU MULTIMÉDIAS

Cette catégorie regroupe les jeux vidéos et tous les autres arts visuels interactifs et immersifs. Ces pratiques se démarquent par leur usage combiné de la musique, du son, de l'image, de la vidéo et, souvent, des interfaces virtuelles.

Cette classification ne doit pas limiter notre regard sur l'art. Les artistes d'hier comme d'aujourd'hui créent des œuvres uniques et hybrides qui prennent toutes sortes de formes. Il s'agit simplement d'un outil pour mieux appréhender les différentes pratiques artistiques.

1.2

QUI SONT LES ARTISTES ?

Pour mieux comprendre ce qu'est un artiste, il faut d'abord faire la distinction entre son travail et celui de l'artisan. Les deux ont longtemps été confondus. L'artisan maîtrise une technique et effectue une activité manuelle selon des normes traditionnelles. L'artiste peut également faire preuve d'une grande habileté technique, mais il développe un style, un langage personnel et une démarche. L'artiste exprime une vision singulière à travers une forme quelle qu'elle soit. Plutôt que de tenter de le représenter fidèlement, il traduit le réel de façon nouvelle et, bien souvent, laisse tomber les modèles esthétiques reconnus pour exposer des idées, des concepts et des émotions.

Aujourd'hui, les artistes se perçoivent aussi comme des chercheurs, des penseurs et des communicateurs. L'idée même de l'expérimentation est souvent au cœur du processus de recherche et de création. Leur rôle est désormais en pleine mutation. Créer ne suffit plus. Il faut fréquemment produire, administrer et promouvoir son travail. Le créateur se spécialise et tente toujours de dépasser ce qui a déjà été fait.

1.3

OÙ RETROUVE-T-ON L'ART ?

L'art se trouve un peu partout dans nos vies. Sans même en prendre conscience, nous côtoyons des œuvres à la maison, au travail, dans nos loisirs et même dans les différents espaces publics parcourus chaque jour. Voici donc une liste sommaire des principaux lieux culturels où admirer le travail d'artistes tant locaux qu'internationaux ainsi que des œuvres originales.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Seulement au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on compte plus d'une centaine d'organisations culturelles. Il ne tient qu'à vous de les découvrir !

CENTRES CULTURELS ET BIBLIOTHÈQUES

Accessibilité aux arts et à la culture

Les centres culturels sont des institutions qui font la promotion des arts et de la culture auprès du grand public. En plus d'offrir une programmation de spectacles, d'expositions et de conférences, ils proposent des activités d'animation socioculturelle destinées à la population. Les bibliothèques ont également comme mission de démocratiser l'art. Avec le nombre impressionnant de livres que comptent leurs collections, il s'agit de l'endroit idéal pour acquérir de nouvelles connaissances. Depuis quelques décennies, elles sont devenues de véritables milieux de vie où s'épanouit la culture. Souvent dotées d'un programme d'animation culturelle, les bibliothèques permettent aux usagers d'admirer des expositions et de participer à des activités créatives en tout genre.

MUSÉE

S'inscrire dans l'histoire

Ces espaces à but non lucratif qui présentent l'histoire de notre identité collective sont des institutions qui réunissent, en vue de leur conservation et de leur présentation au grand public, des collections d'œuvres d'art et de biens culturels. Depuis toujours, les musées sont considérés comme les gardiens de l'histoire, de la transmission, du savoir humain et de notre identité culturelle.

GALERIE D'ART

Lieu de promotion et d'acquisition

La galerie d'art est un lieu d'exposition, mais également de commercialisation, puisque le visiteur peut y acheter des œuvres. Au cœur du marché de l'art, certaines galeries peuvent agir en tant qu'agents d'artistes et proposer au grand public de découvrir des créateurs ou une série d'œuvres qui ont ou auront une valeur marchande.

CENTRE D'ARTISTES AUTOGÉRÉ

Recherche et création

Nés du milieu artistique des années 1970, les centres d'artistes sont d'abord et avant tout des lieux de recherche, d'expérimentation et de création, mais constituent également des espaces d'échange, de discussion et, ultimement, de collaboration. Ces organismes à but non lucratif gérés, par et pour des artistes professionnels, offrent à leurs membres un espace de réflexion, de diffusion et de production.

SALLES DE SPECTACLES

Diffusion des arts vivants

Les salles de spectacles se démarquent par leur polyvalence et la variété des productions qu'elles diffusent. Le public peut y voir autant des spectacles de musique que de danse, de théâtre, de poésie, d'opéra, de cirque ou d'humour. Ce sont des espaces de rassemblement et de communion culturelles et artistiques.

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Arts et culture en fête

Pour tout amateur de culture, ces manifestations occasionnelles et éphémères sont des rendez-vous précieux. Elles ponctuent le calendrier culturel à longueur d'année et concentrent les occasions d'apprécier des spectacles, des films, des expositions, des concerts et bien plus. Ces moments festifs permettent au public de vivre des expériences inédites, de découvrir des lieux originaux ou transformés et de plonger au cœur des réjouissances artistiques.

THÉÂTRE

Diffusion de spectacles théâtraux

Tout comme les salles de spectacles, le théâtre est un espace de diffusion d'art vivant. Il ne présente néanmoins que des spectacles théâtraux : jeunesse, expérimental, répertoire, etc. Comme le cinéma, le théâtre est à la fois un lieu et une discipline artistique, mais c'est également un genre littéraire. Le texte est d'une grande importance. Le public qui entre dans un théâtre doit donc s'attendre à découvrir un endroit où l'on célèbre la littérature et le spectacle vivant.

CINÉMA

Diffusion de l'art enregistré

Les salles de cinéma sont des endroits où le public peut voir des films de tous les genres. Le cinéma est à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie, un média et un espace physique. Aujourd'hui, il est autant un endroit offrant de multiples activités récréatives qu'un espace consacré à l'art enregistré.

AUTRES LIEUX DE DIFFUSION

Espaces publics

Les artistes présentent leurs créations dans des endroits d'expérimentation à l'extérieur des milieux conventionnels. Que l'on pense à l'art de rue ou à l'art éphémère, ou encore aux interventions urbaines ou aux œuvres d'art public, les artistes proposent d'habiter l'espace autrement. De plus, les outils numériques tels que les médias sociaux, les téléphones intelligents et les applications numériques ont assurément propulsé la possibilité d'expérimenter les œuvres dans des espaces variés et parfois inattendus. Avec eux, les événements où un lieu est transformé de façon éphémère et les rassemblements inédits sont de plus en plus courants.

AUTRES LIEUX DE DIFFUSION

Espaces numériques et virtuels

Le numérique nous permet aujourd'hui de diffuser des œuvres partout dans le monde et de produire de nouvelles créations artistiques. Proposant parfois des réalités augmentées et des univers interactifs, ces œuvres offrent à la vue d'un public de plus en plus diversifié des lieux virtuels innovants. Pour donner accès au plus grand nombre à leur programmation, plusieurs festivals, expositions et événements se déroulent maintenant exclusivement sur le web. Le numérique garde le public bien branché à la culture et aux arts en tout temps.

2.APPROCHER UNE ŒUVRE

2.1

LES DROITS

DU VISITEUR¹

Avant toute chose, nous vous invitons à connaître vos droits en tant que visiteur d'un lieu culturel. Une grande partie de ces espaces dits conventionnels nous ont habitués à respecter plusieurs règlements : ne pas manger, ne pas prendre de photographies, ne pas courir, ne pas parler durant une représentation...

Et si c'était l'inverse ? Le spectateur a aussi des droits, notamment celui de vivre une expérience culturelle à sa manière. Pour rendre votre expérience plus conviviale, voici quelques droits à garder en tête tout en respectant les créateurs, les œuvres et les autres usagers.

1 Inspirés des *droits du visiteur* d'Annie Perron © 2015, pour le Réseau muséal et patrimonial du Saguenay-Lac-St-Jean ainsi que du *carnet des 10 droits du petit visiteur* de Caroline Resnet et Dominique Le Bagousse © 2015, pour L'Association M&M Art.

- 1 | Le droit d'aller **SEUL** ou en **GROUPE** faire l'expérience d'une œuvre.
- 2 | Le droit de partager ou non votre **OPINION** avec d'autres personnes.
- 3 | Le droit de vous **INFORMER** ou non sur l'œuvre.
- 4 | Le droit de poser des **QUESTIONS**.
- 5 | Le droit de ne pas **COMPRENDRE** ou de ne pas avoir d'**OPINION** sur une œuvre.
- 6 | Le droit d'**AIMER** ou de ne pas aimer.
- 7 | Le droit de trouver une œuvre **AMUSANTE** ou **ENNUYANTE**.
- 8 | Le droit d'avoir une œuvre **PRÉFÉRÉE**.
- 9 | Le droit d'aller à votre **RYTHME**.
- 10 | Le droit de vous attarder seulement sur **CERTAINES SECTIONS** ou **CERTAINES ŒUVRES**.
- 11 | Le droit de ne pas expérimenter **TOUTES** les œuvres présentées.
- 12 | Le droit d'expérimenter plusieurs fois une **MÊME** œuvre.
- 13 | Le droit de **PARTIR** à tout moment.
- 14 | Le droit de vous **ÉVADER** et de **RÊVER**.

2.2

APPROCHER UNE ŒUVRE

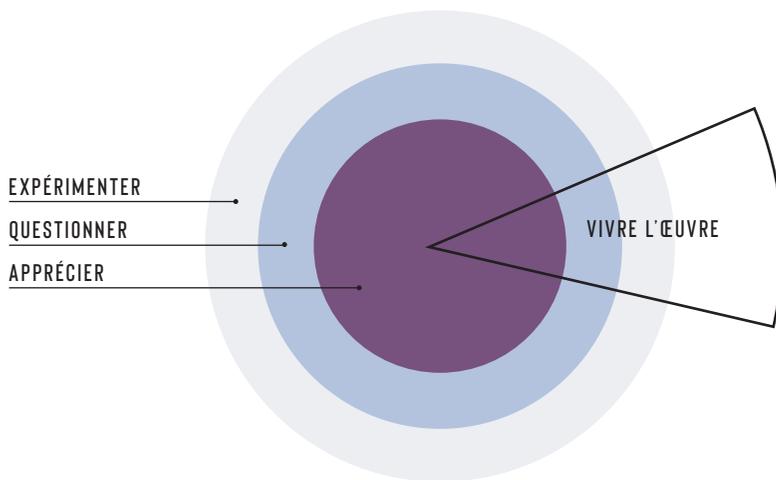
Au moment d'approcher une œuvre, que l'on soit un habitué des lieux culturels ou non, certaines questions légitimes émergent rapidement dans notre esprit. Ces questions peuvent être : comment entrer en relation avec une œuvre ? Qu'entend-on par regarder, écouter ou expérimenter une œuvre ? Quelles sont les émotions que j'éprouve en présence de cette œuvre ? Comment puis-je aller au-delà de mes premières impressions concernant celle-ci ? Pourquoi les gens la considèrent-ils comme intéressante ?

Nous vous proposons ici de regrouper ces interrogations dans un mode d'emploi intégrant trois actions de base : expérimenter, questionner et apprécier. Notez que nous voyons ces étapes comme étant indissociables les unes des autres. Réunies, elles tracent un chemin convivial vers la rencontre d'un travail artistique.

EXPÉRIMENTER est une première étape : celle de la timide rencontre. On brise la glace. On appose un sentiment sur notre perception de l'œuvre.

QUESTIONNER nous permet de faire plus ample connaissance, d'échanger, de prendre appui sur nos propres référents pour entamer un dialogue avec elle.

APPRÉCIER c'est organiser notre point de vue et orienter notre position, ce qui, ultimement, peut contribuer à transformer notre perception.

Les apprentissages liés aux arts plastiques du Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) ont inspiré nos réflexions et les outils proposés dans le présent guide. C'est pourquoi la compétence *Apprécier des œuvres [...] et des images* est pour nous fondamentale dans la découverte des enjeux de l'art. L'acquisition de cette compétence nous permet de nous développer en tant qu'êtres sociaux capables de construire notre propre vision du monde qui nous entoure. C'est vrai pour les élèves comme pour la plupart d'entre nous.

Nous avons toutefois poussé plus loin nos observations en subdivisant cette dernière en trois éléments (*expérimenter, questionner et apprécier*) qui, à notre avis, proposent une approche plus globale de l'art d'aujourd'hui.

EXPÉRIMENTER

2.2.1

EXPÉRIMENTER

Vous entrez en contact avec l'œuvre... Devant vous, un tableau, un livre, un concert, une pièce, une vidéo, un artiste qui performe... Laissez votre corps s'adapter à l'espace, aux images, aux sons, aux mots et aux couleurs. Utilisez vos sens :

**REGARDEZ ET LISEZ ;
TOUCHEZ ET ESSAYEZ—SI PERMIS ;
ÉCOUTEZ.**

Il n'y a pas de mode d'emploi pour comprendre : nous vous suggérons l'ouverture d'esprit et la curiosité. Permettez-vous, en tant que spectateur, de prendre un certain temps de recul pour **RESSENTIR**.

Il est important de mentionner qu'en plus de nos sens, nos premières impressions sont souvent liées à nos émotions, à nos sentiments et à nos souvenirs. Prenez le temps de discerner les éléments que vous reconnaissez car ils pourront vous aider à mieux comprendre comment vous percevez l'œuvre et ce qu'elle évoque pour vous.

VOTRE PREMIÈRE IMPRESSION

- Est-ce que cette œuvre vous interpelle ? Pourquoi ?
- Comment vous sentez-vous par rapport à ce travail artistique ?
- À quoi l'œuvre vous fait-elle penser ? Évoque-t-elle d'autres œuvres ou des souvenirs personnels ?
- Que se passe-t-il dans l'œuvre ? Pouvez-vous la décrire (l'histoire qu'elle raconte, les éléments esthétiques, le rythme, l'atmosphère, les couleurs, les personnages, etc.) ?
- De quoi cette œuvre parle-t-elle ? Quelles sont vos premières interprétations ?

Cette étape initiale permet donc d'entrer en relation avec l'œuvre, de ne pas juger trop rapidement ce que l'on a devant nous et de bien prendre notre temps. Parfois, il faut écouter une pièce musicale à quelques reprises pour bien s'en imprégner ou encore attendre la fin d'un livre pour s'en faire une idée claire. Pour bien apprendre à l'apprécier, il est donc important d'établir un contact adéquat avec l'œuvre.

QUESTIONNER

2.2.2

QUESTIONNER

Pour dépasser nos premières impressions, le questionnement est une action cruciale. La perception que chacun a d'une œuvre est très personnelle. L'ensemble de ce que nous avons appris dans notre vie conditionne notre manière de voir le monde. Des facteurs comme nos origines culturelles, notre legs patrimonial ou familial, ou encore les conditions économiques et sociales dans lesquelles nous avons grandi filtrent notre regard sur le monde. C'est pourquoi l'idée artistique proposée par l'artiste peut parfois sembler surprenante.

Qu'ils soient favorables ou non, nous vous suggérons d'aller au-delà de ces filtres personnels. Utilisez-les plutôt pour analyser, revoir et appréhender l'œuvre en fonction de qui vous êtes. Faites-vous confiance; il n'y a pas de mauvaise interprétation.

Pour ce faire, afin de vous aider à *entrer en dialogue* avec l'œuvre, nous vous proposons quelques questions rassemblées en trois catégories :

FORME

- Quels sont les techniques ou les matériaux utilisés dans l'œuvre ? Pourquoi ?
- Comment les différents éléments esthétiques sont-ils organisés ?
- L'œuvre est-elle interprétée ? Si oui, par qui et qui sont les interprètes ?
- Est-ce que l'artiste accorde beaucoup d'importance à la présentation de l'œuvre (à sa mise en espace, à la couverture d'un livre ou d'un album, à l'accueil des spectateurs, etc.) ?

EXPRESSION

- Quelle est l'atmosphère qui se dégage de l'œuvre ?
- Quels sont les émotions et les sentiments manifestés dans l'œuvre ?
- Quel est le sujet ou le thème de l'œuvre ?
- L'œuvre transmet-elle un message ?

CONTEXTE

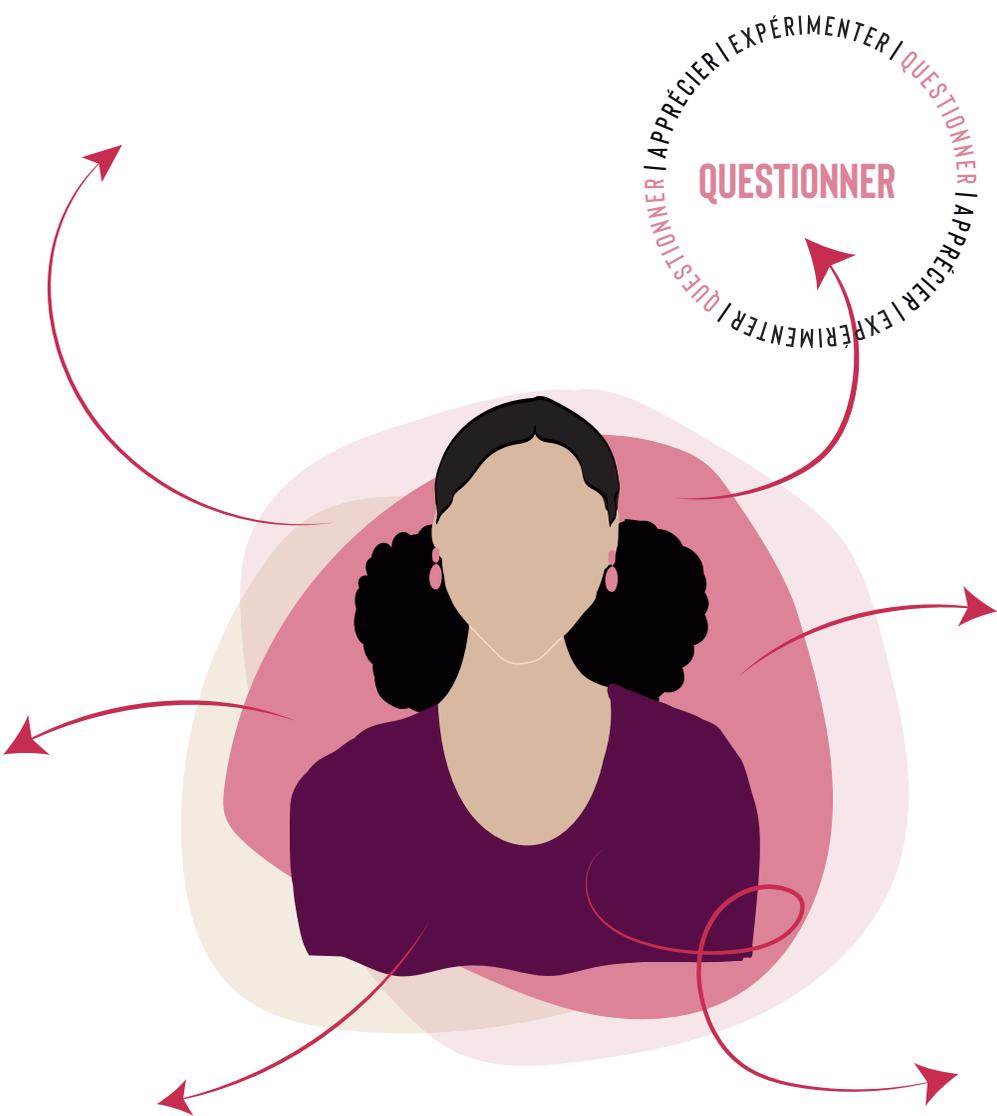
- Qui est l'artiste ? Quelle est sa démarche artistique ? Quelles sont ses inspirations ?
- À quelle époque cette œuvre a-t-elle été créée ? Que révèle-t-elle sur cette époque ou sur notre propre contexte sociohistorique ?
- L'œuvre appartient-elle à un courant artistique ? Si oui, lequel ?

N'hésitez pas non plus à discuter avec les personnes qui travaillent dans les différents lieux culturels et à leur poser des questions. Souvent, les médiateurs culturels, les animateurs culturels, les guides, les interprètes ou même les artistes eux-mêmes peuvent vous accompagner dans vos réflexions et sauront vous mettre à l'aise, vous écouter et établir des liens avec ce que vous suggérez. Même de manière virtuelle, il est souvent facile de trouver différentes informations sur les œuvres, d'avoir accès à des entrevues avec les artistes et même de participer à une discussion avec eux.

CE QUE VOUS APPORTERA VOTRE QUESTIONNEMENT :

- Dégager les éléments signifiants de l'œuvre ;
- Faire des liens entre les éléments sensibles (visuels, sonores, etc.), esthétiques, historiques, sociologiques ou symboliques de l'œuvre ;
- Relever des éléments appartenant à différents mouvements artistiques ou à diverses écoles de pensée ;
- Situer une œuvre dans son contexte et ainsi mieux saisir sa portée.

L'étape du questionnement vous permet donc d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'œuvre et de pousser votre réflexion au-delà de vos hypothèses initiales, un peu comme le ferait un chercheur. Progressivement, vous révélez tout le potentiel de l'œuvre.

APPRÉCIER

2.2.3

APPRÉCIER

Apprendre à apprécier ne veut pas dire apprendre à aimer, mais bien émettre *un point de vue éclairé*. C'est le moment de faire une synthèse de vos perceptions et de construire votre appréciation de l'œuvre.

Pour ce faire, revenez sur vos premières impressions et évaluez leurs transformations :

- Vos interprétations de départ ont-elles changé ? Comment ?
- Votre sentiment envers ce travail artistique a-t-il évolué ? Pourquoi ?
- L'œuvre vous interpelle-t-elle davantage à présent ? Pourquoi ?

CE QUE VOUS PERMETTRA VOTRE APPRÉCIATION D'UNE ŒUVRE :

- Repérer les éléments importants de votre expérience ;
- Revoir vos premières impressions de l'œuvre en fonction de votre questionnement ;
- Construire votre argumentation pour mieux communiquer votre point de vue ;
- Être capable de justifier votre point de vue à partir de vos observations ;
- Développer une plus grande facilité à comparer votre point de vue à celui des autres.

Votre appréciation d'une œuvre vous permettra donc de mieux saisir l'expérience artistique vécue et ce que l'artiste désire communiquer. Ainsi, vous serez en mesure de peu à peu transformer votre vision de l'art et du monde qui vous entoure.

2.3

SE PRÉPARER À ALLER PLUS LOIN

Nous vous invitons, si vous en avez le temps et l'envie, à préparer activement votre prochaine expérience artistique par les actions suivantes :

- Documentez-vous à l'avance ou sur place ;
- Regardez les œuvres de plusieurs artistes et comparez-les ;
- Lisez sur différents courants et formes d'art ;
- Demandez à un ami de vous accompagner ;
- Entrez en contact avec les médiateurs, animateurs et guides ;
- Assistez, si vous le pouvez, au vernissage, au lancement ou encore à la première. Les artistes y sont souvent, et c'est l'occasion de les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux.

Les questions suivantes proposent quelques pistes pour prolonger votre réflexion :

SUR L'ARTISTE

- Quel est le rôle de l'artiste ?
- Quels techniques, matériaux et outils sont privilégiés par les artistes d'aujourd'hui ?

SUR LE MILIEU ARTISTIQUE

- Sur quels standards s'appuyer pour juger du travail d'un artiste ?
- Comment déterminer la valeur d'une œuvre ?
- Comment fait-on la sélection d'œuvres ?
- Pourquoi donner carte blanche aux artistes ?

SUR L'ART EN GÉNÉRAL

- Pourquoi l'art est-il important ?
- Comment une œuvre devient-elle une œuvre d'art ?
- Qui détermine le sens de l'œuvre ?
- Qu'est-ce qui distingue les arts des autres formes de communication ?
- Quels sont les sujets, les thèmes et les préoccupations d'importance à notre époque ?
- Quel rôle joue la beauté dans l'art d'aujourd'hui ?
- L'art a-t-il une utilité, un rôle ? Porte-t-il une responsabilité ?

Toutes ces interrogations ont pour but de stimuler votre appétit pour l'art. Plus on s'y attarde et plus on prend conscience de l'étendue du sujet et des possibilités expressives offertes aux artistes comme au public. L'art est un langage qui parle au cœur, au corps et à l'esprit de l'humain : il communique avec tous.

3. ANNEXES

3.1

LEXIQUE

ANIMATION CULTURELLE

L'animation est un modèle d'intervention qui a pour but d'accompagner le développement des individus et des groupes par des activités, des événements et des projets culturels.

Elle favorise l'expression et l'épanouissement de chacun au sein d'un même groupe et stimule la créativité.

ARTISAN

Ce travailleur indépendant possède une qualification professionnelle et une immatriculation au répertoire des métiers pour l'exercice, à son propre compte, d'une activité manuelle. C'est une personne qui maîtrise un savoir-faire manuel et technique, et pratique un métier selon des méthodes traditionnelles.

ARTISTE

L'artiste est celui qui pratique l'art. Il fait preuve d'une grande habileté technique, mais développe également un style, un langage et une démarche. Il exprime sa vision singulière du monde à travers la forme quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il se considère souvent comme un chercheur, un penseur et un communicateur.

ATELIER OU WORKSHOP

Il s'agit à la fois d'une rencontre et d'une séance d'entraînement entre plusieurs participants. Un atelier, savant mélange entre cours magistral et travaux pratiques, favorise les échanges et ouvre la discussion sur les thèmes particuliers des diverses pratiques artistiques.

AUTEUR

L'auteur est celui qui conçoit, réalise, enclenche ou invente quelque chose de nouveau. Il est le créateur d'une œuvre artistique, littéraire, cinématographique ou encore sonore.

COMPOSITION

La composition est un ensemble d'éléments qui forment un tout. Composer, c'est l'action de choisir, de disposer et de coordonner les diverses données qui constituent une œuvre littéraire, architecturale, photographique, musicale, etc. On peut donc dire que la composition est l'œuvre elle-même.

CONCEPT

Le concept est une pensée, une manière de représenter un élément concret ou abstrait. En art, il est souvent l'idée première qui motive la création. On peut aussi l'associer au courant de l'art conceptuel, où l'œuvre ne se caractérise plus par ses propriétés esthétiques mais plutôt par l'idée qu'elle évoque.

COURANT OU MOUVEMENT ARTISTIQUE

Les courants artistiques, aussi appelés mouvements artistiques, sont des tendances artistiques, culturelles ou intellectuelles regroupant un certain nombre d'artistes dont les travaux et les recherches vont dans la même direction. Ils sont souvent associés à une période historique précise. On n'a qu'à penser au mouvement baroque, né en Italie au début au 17e siècle, qui a influencé plusieurs disciplines comme la musique, l'architecture, la peinture, la sculpture et la danse.

DÉMARCHE

La démarche artistique est la manière dont un artiste réfléchit sur son processus de création à travers les thèmes et les engagements qu'il a à cœur ainsi que les supports, les techniques et les formats qu'il privilégie. Elle est très importante, car elle détermine et singularise l'œuvre en plus de distinguer l'artiste.

DISCIPLINE

Une discipline est une forme d'expression artistique qui comporte son propre langage disciplinaire. Les disciplines sont les arts du cirque, le théâtre, les arts visuels, le cinéma, la danse, la musique, la littérature, etc.

ESTHÉTIQUE

L'esthétique, c'est le choix des éléments plastiques fait par l'artiste. Il peut être guidé autant par les émotions que par l'intellect. Le caractère esthétique d'une œuvre permet de définir celle-ci par rapport à d'autres dans l'histoire de l'art. Par ces choix, on reconnaît un artiste, son langage et ses influences.

EXPÉRIMENTAL

L'art expérimental est fondé sur le principe d'expérience. Il n'obéit à aucune règle prédéfinie. Les musiques électronique et électroacoustique sont souvent définies comme expérimentales. Le cinéma expérimental, de son côté, est un hybride entre les arts visuels et le cinéma traditionnel. Cet art se développe fréquemment en marge, à travers de nouveaux modes de diffusion, et fait la promotion de codes expressifs innovateurs et d'une esthétique inédite.

GENRE

Le genre est une classe d'œuvres ou de sujets artistiques ou littéraires ayant des caractères communs. Un exemple pourrait être la nature morte, un genre artistique qui traverse les époques : le créateur représente des objets inanimés (fruits, ustensiles, fleurs, etc.) qui ont souvent une portée symbolique.

IMMERSION

S'immerger, c'est plonger entièrement dans quelque chose. Au cœur d'une œuvre immersive, c'est le corps du spectateur qui entre dans une expérience sensorielle. Il est au centre de l'œuvre et en interaction avec celle-ci. Il se laisse envelopper.

INSTALLATION

Cette œuvre d'art contemporaine combine souvent plusieurs formes (vidéo, sculpture, univers sonore, etc.) et s'exprime le plus souvent dans un cadre tridimensionnel. À travers des ensembles mis en scène et des situations créées de toutes pièces, l'artiste invite le visiteur à circuler dans l'œuvre.

INTERACTIF

C'est ce qui fonctionne sur le principe de l'échange et de la participation du public.

INTERPRÉTATION

L'interprétation vise à révéler le sens d'un objet, d'une œuvre, d'un lieu, d'un événement ou d'un savoir-faire pour non seulement faire vivre une expérience de qualité au spectateur, mais également susciter une réflexion critique et une prise de conscience à l'égard de ce qui est interprété. Il s'agit d'une relation entre l'interprète et le public qui s'appuie sur l'expérience personnelle et tente de faire ressortir une signification qui va au-delà de la simple communication d'information.

LANGAGE

Le langage est l'ensemble signifiant des codes esthétiques et des procédés utilisés par un artiste pour exprimer ses sentiments et sa conception du monde.

MÉDIA

Dans le domaine de la communication, ce terme désigne un mode de diffusion d'information : télévision, presse écrite, radiodiffusion, numérique, etc.

MÉDIATION CULTURELLE

La médiation culturelle établit un pont entre les sphères culturelle et sociale. Elle propose de faciliter l'accès de tous aux arts par différents outils, activités, expériences et rencontres. En donnant un sens, souvent renouvelé, aux œuvres, aux objets et aux manifestations culturelles, elle permet au public de mieux comprendre et apprécier l'art et la culture.

MÉDIUM

Le médium est l'élément intermédiaire entre l'outil et le support : gouache, huile, encre, etc. Il désigne également un moyen de transmission d'un message. Si l'on rapporte cette seconde définition au domaine culturel, le médium est le dispositif par lequel l'artiste s'exprime (la vidéo, la sculpture, la peinture, etc.).

MISE EN SCÈNE

La mise en scène, c'est la réalisation scénique ou cinématographique d'une œuvre dramatique ou lyrique, comme un livret ou une partition d'opéra, ou encore d'un scénario. Elle comprend tous les aspects matériels et artistiques de cette réalisation, soit la direction d'acteurs, les décors, les costumes, la direction photo, etc.

MUSICALITÉ

La musicalité, c'est ce qui est propre à la musique et qui en fait un tout harmonieux : une musique agréable à entendre, etc.

NARRATION

La narration est le fait de raconter, d'exposer une suite d'événements sous une forme littéraire. Plusieurs types d'œuvres présentent une structure narrative. La narration est principalement composée d'un déroulement chronologique, d'une transformation entre l'état initial et l'état final, d'un enchaînement de péripéties et d'un point de vue sur l'action.

ŒUVRE

Une œuvre, c'est une production de l'esprit qui sollicite le talent de son auteur. Elle peut prendre la forme d'un écrit, d'un tableau, d'un morceau de musique, etc. Ce peut être aussi l'ensemble des réalisations d'un artiste au cours de sa carrière.

PARTICIPATIF

Participer suppose de s'engager activement dans une action ou une activité. Lorsqu'il s'agit d'art participatif, le spectateur est invité à s'impliquer dans un processus artistique et à cocréer l'œuvre. Cette approche permet de construire des espaces d'échanges sur l'œuvre et sa réception entre le public et les artistes.

PERFORMANCE

La performance est surtout associée aux arts vivants. Quand on parle de la performance d'un acteur ou d'un musicien, on fait référence à la capacité de l'artiste à performer devant un public. En arts visuels, elle se définit également comme une forme d'art éphémère qui s'effectue aussi devant un public. Cette pratique met à profit des gestes, des actions ou des événements dont le déroulement et les implications sont plus ou moins prévus. La performance peut être créée en solo ou en groupe et être accompagnée d'éclairages, de musique ou d'éléments visuels. Elle peut donc se rapprocher du théâtre, à la différence que ce n'est pas le texte mais bien les actions qui priment.

PUBLIC

Le public se définit par un ensemble de personnes de tous horizons qui s'intéressent à une œuvre intellectuelle, littéraire ou artistique. Il peut être invité à assister, à interagir, à collaborer, à ressentir, à contempler et à expérimenter toutes ces manifestations culturelles. Il est aussi désigné sous les appellations grand public, usager, visiteur, spectateur, etc.

RECHERCHE-CRÉATION

La recherche-crédation, qui désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création, est considérée comme un processus continu. Ce type de recherche contribue au développement de nouveaux savoirs ainsi qu'à l'avancement de pratiques artistiques novatrices. Elle comprend la conceptualisation, l'expérimentation, la production et la diffusion d'œuvres ainsi que le suivi critique et théorique du processus créateur.

RÉFÉRENT

Le référent est la chose, l'objet ou l'être, réel ou imaginaire, auquel renvoie un signe ou une représentation.

RYTHME

Le rythme, c'est la progression d'une œuvre dans la durée. Il marque la cadence. Ce peut être l'enchaînement des péripéties dans une œuvre littéraire ou cinématographique ou encore l'articulation des phrases, des sonorités et des rimes dans un poème. En musique, il consiste en une organisation sensible des éléments qui constituent l'œuvre : des temps forts ou faibles, longs ou brefs, par exemple. Il peut aussi correspondre à la succession de lignes et à l'agencement des couleurs, des ornements et des motifs qui composent un dessin ou une sculpture.

STYLE

Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques esthétiques ou techniques propres aux œuvres d'une époque, d'une école, d'un artiste, etc. Le style peut aussi être le caractère formel d'une œuvre ou d'un corpus d'œuvres. Les choix esthétiques et la manière personnelle de pratiquer son art donnent l'occasion à l'artiste de définir son style.

SUPPORT

C'est le matériau sur ou avec lequel l'œuvre est réalisée. Le support peut être numérique ou physique : papier, toile, carton, céramique, métal, verre, textile, etc.

TECHNIQUE

C'est l'ensemble des procédés propres à une certaine forme d'art, à l'utilisation de certains supports ou d'outils et à une école artistique.

3.2

QUELQUES REPÈRES

SUPPLÉMENTAIRES

VOS LIEUX CULTURELS : FRÉQUENTEZ-LES, ILS SONT OUVERTS À TOUS ;

Les programmes éducatifs ou pédagogiques des lieux que vous visitez ;

Les sites Internet de ces lieux sont souvent une mine d'or d'informations, de vidéos éducatives et d'ateliers créatifs. N'hésitez pas à les consulter avant ou après une visite ;

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la plateforme des Éditions OQP ainsi que la revue Zone Occupée sont des références culturelles incontournables et offrent des réflexions autour de la médiation culturelle. Consultez leur site web : zoneoccupee.com ;

AU QUÉBEC

L'organisme Culture pour tous, qui s'est donné comme mission de promouvoir et de rendre accessibles les arts et la culture partout au Québec, et est à l'origine des Journées de la culture : culturepourtous.ca ;

La plateforme destinée aux écoles ÉducArt, du Musée des beaux-arts de Montréal, qui regroupe les œuvres de la collection du musée sous différentes thématiques et propose différents projets pédagogiques : educart.ca/fr ;

Le Musée national des beaux-arts du Québec offre également une plateforme éducative qui permet aux œuvres de sa collection nationale d'entrer dans les classes par des fiches descriptives, des vidéos éducatives et des activités créatives : lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr.

3.3

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CONSULTÉS

ARBOUR, Rose-Marie. (2000). *L'art qui nous est contemporain*, Montréal : Éditions Arttexte.

ART GALLERY OF ALBERTA. Vocabulaire des arts visuels, [en ligne], [http://www.youraga.ca/wp-content/uploads/2010/07/Vocabulairedes_Arts_Visuels.pdf] (Consulté le 8 octobre 2015).

BEAUDOIN, Marie-France. (2013) *Comment parler d'art contemporain en milieu scolaire ?*, Ottawa, Ontario, Association des groupes en arts visuels, 20 p.

BOURDIE, Alain, BÉNARD, Dominique & HOUEVILLE, Anne-Marie (2011). *Découvrir et comprendre l'art contemporain*, Paris : Hurtubise.

CAMELO, Constanza, DUBÉ, Marcelle & MALTAIS, Danielle (2016). *Portrait des pratiques de Médiation culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Saguenay : Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean*.

CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES. [en ligne], [<https://www.cnrtl.fr/>], (Consulté 8 mai 2019).

CONSEIL DES ARTS DU CANADA. *Glossaire*, [en ligne], [<https://conseildesarts.ca/glossaire>], (Consulté le 11 mai 2019).

CONSEIL DES ARTS ET LETTRES DU QUÉBEC. *Lexique et références*, [en ligne], [<https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/outils-et-references/lexique/>] (Consulté le 30 avril 2019).

CULTURE POUR TOUS. *La médiation culturelle et ses mots-clés*, [en ligne], [<https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ressources/guides-et-lexiques/lexiques/la-mediation-culturelle-et-ses-mots-cles>] (Consulté le 30 avril 2019).

DICTIONNAIRE LAROUSSE. [en ligne], [<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue>] (Consulté le 30 avril 2019).

DUMONTEIL, Anne. *Vocabulaire des arts plastiques*, [en ligne], France : Institut universitaire de formation des maîtres, (Consulté le 11 mai 2019).

GIRARD, Françoise. (1995). *Apprécier l'œuvre d'art : un guide*. Montréal : Éditions de l'Homme.

GRANJON, Émilie et LAMARCHE, Laurent. (2011). «Immersion et interaction dans les arts : de l'expérience virtuelle à la réalité virtuelle». Magazine Spirale, (236), 36–38.

FERRANDO, Bartolomé. (2005). «De la participation dans l'art». Inter : Art actuel, (89), 8–19.

LA CHANCE, Michaël & MARTEL, Richard. (2013). Index du performatif. Inter : Art actuel, (115), 1–36.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DU SPORT. Programme de formation de l'école québécoise : enseignement secondaire, premier cycle – Chapitre 8 : Domaine des arts, [en ligne], gouvernement du Québec, Québec, [<http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire1/pdf/chapitre082v2.pdf>] (Consulté le 7 octobre 2015).

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DU SPORT (2010). Progression des apprentissages au secondaire : arts plastiques, [en ligne], gouvernement du Québec, Québec, [www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire] (Consulté le 9 octobre 2015).

MURSCHEL, M. Vocabulaire en arts plastiques, [en ligne], Collège Nicolas Appert, Châlons-en-Champagne (France), [<http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/vocabulaire-en-arts-plastiques.pdf>] (Consulté le 7 octobre 2015).

MUSÉE ÉPHÉMÈRE (2010). Vocabulaire de l'art contemporain, [en ligne], La Roche-Guyon (France), [http://www.cnap.fr/sites/default/files/article/123972_3_comprendre_lart_contemporain.pdf] (Consulté le 8 octobre 2015).

PERRON, Annie. Les outils du réseau muséal, [en ligne], Réseau muséal et patrimonial du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Saguenay), [<http://zoneoccupee.com/mediation/les-outils-du-reseau-museal/>] (Consulté le 2 mars 2016).

RESNEL, Caroline & Le Bagousse, Dominique. Le carnet des 10 droits du petit visiteur, [en ligne], L'Association MÔM'Art (France), [<https://mom-art.org/les-dix-droits-du-petit-visiteur/>] (Consulté 30 avril 2020).

REVAZ, Françoise. (2009). Introduction à la narratologie: Action et narration. Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

