

HABITER

en éducation artistique

Hélène Bonin

FRéA FORMATION ET RECHERCHE
EN ÉDUCATION ARTISTIQUE

H A B I T E R

en éducation artistique

FORMATION ET RECHERCHE EN ÉDUCATION ARTISTIQUE (FRÉA)

Sous la direction de Hélène Bonin (arts visuels), Francine Chaîné (art dramatique), Hélène Duval (danse) et Vincent Bouchard-Valentine (musique).

La collection Formation et recherche en éducation artistique (FRÉA) rassemble des ouvrages francophones issus de recherches et de pratiques en éducation artistique ou en formation à l'enseignement des arts.

Conçue comme un espace de convergence, la collection FRÉA est consacrée aux questions relatives à l'enseignement des quatre disciplines fondamentales (art dramatique, arts plastiques, danse et musique), en milieu formel ou non formel, auprès de jeunes ou de professionnels. Certains ouvrages sont voués à une seule de ces disciplines, alors que d'autres rassemblent plusieurs disciplines autour d'une thématique commune.

Les sujets traités couvrent un large éventail de problématiques associées, notamment, aux processus identitaires, au curriculum, à la didactique et à la pédagogie des disciplines artistiques, aux processus de création artistiques et au développement des compétences professionnelles en enseignement des arts.

Cette collection multidisciplinaire s'adresse aux chercheurs, aux formateurs universitaires, aux enseignants des arts, aux intervenants scolaires et sociaux, aux médiateurs culturels, aux étudiants en formation à l'enseignement des arts, aux artistes ainsi qu'à toute personne s'intéressant à l'éducation artistique.

Les textes soumis à la collection sont évalués par les pairs.

LISTE DES TITRES PARUS À LA FIN DE L'OUVRAGE

H A B I T E R

en éducation artistique

Hélène Bonin

**Presses de
l'Université Laval**

Financé par le gouvernement du Canada
Funded by the Government of Canada

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.
We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts.

Conseil des arts du Canada
Canada Council
for the Arts

Les Presses de l'Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada et de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec une aide financière pour l'ensemble de leur programme de publication.

Maquette et montage: Danielle Motard

ISBN: 978-2-7637-3747-8
ISBN pdf: 9782763737485

© Les Presses de l'Université Laval
Tous droits réservés.
Imprimé au Canada
Dépôt légal 4e trimestre 2019

Les Presses de l'Université Laval
www.pulaval.com

Toute reproduction ou diffusion en tout ou en partie de ce livre par quelque moyen que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite des Presses de l'Université Laval.

Table des matières

EXPLORER	1
LE TEMPS, L'ESPACE	5
HABITER	29
LE TERRITOIRE	43
AUTOUR DE SOI	57
EXPLORER DES ESPACES	61
CRÉER LA STRUCTURE	73
DÉPLOYER LA PENSÉE	83
PHOTOGRAPHIES	91
BIBLIOGRAPHIE	93

EXPLORER

Pendant plusieurs années d'enseignement et de recherche en éducation artistique, je me suis intéressée aux processus de construction identitaire chez les enseignants en art en étudiant particulièrement la multidisciplinarité et l'unification de la profession, le nomadisme et l'enracinement, la permanence et l'éphémérité. Ces recherches, études de cas multiples pour la plupart, reposaient sur l'analyse et l'interprétation qualitative d'entretiens semi-dirigés, et les résultats ont été communiqués sous forme de rapports de recherche ou de présentations scientifiques traditionnelles.

Puis, j'ai eu envie de poser les questions, d'observer, de réfléchir et de communiquer différemment, de le faire de façon plus intuitive, poétique, symbolique et parfois même contemplative.

Émanant du survol de mon parcours, l'ouvrage, en adoptant une approche phénoménologique où les questions et l'évocation se substituent au récit et à l'explicitation, permet au lecteur de poursuivre la réflexion en lien avec sa propre expérience et ses propres interrogations.

La thématique «habiter», inhérente à la définition même de l'identité, est envisagée ici par des questions relatives à l'espace et au temps, au territoire et à l'appartenance, à l'ancrage et à la mobilité.

L'éducation artistique y est vue comme un vaste territoire constitué de lieux multiples où s'entrecroisent, se juxtaposent, s'opposent ou s'allient ceux de l'art et ceux de l'éducation, un territoire où le paysage est modelé par la présence et la sensibilité des personnes qui le traversent ou s'y installent.

LE TEMPS, L'ESPACE

Dans cette nordicité, le temps s'est suspendu.

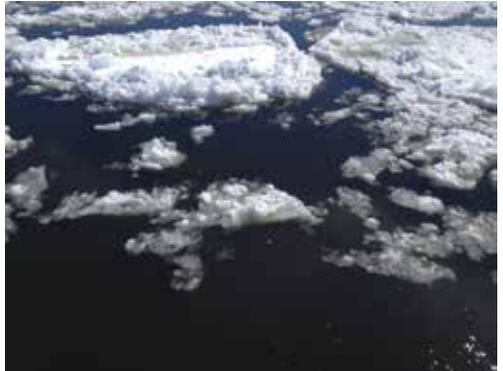
Non pas figé, mais suspendu.

Fluide comme le vent, souple comme le courant.

Moins de densité.
Moins d'intensité.
Moins d'agitation.

Le temps de changer de rythme.

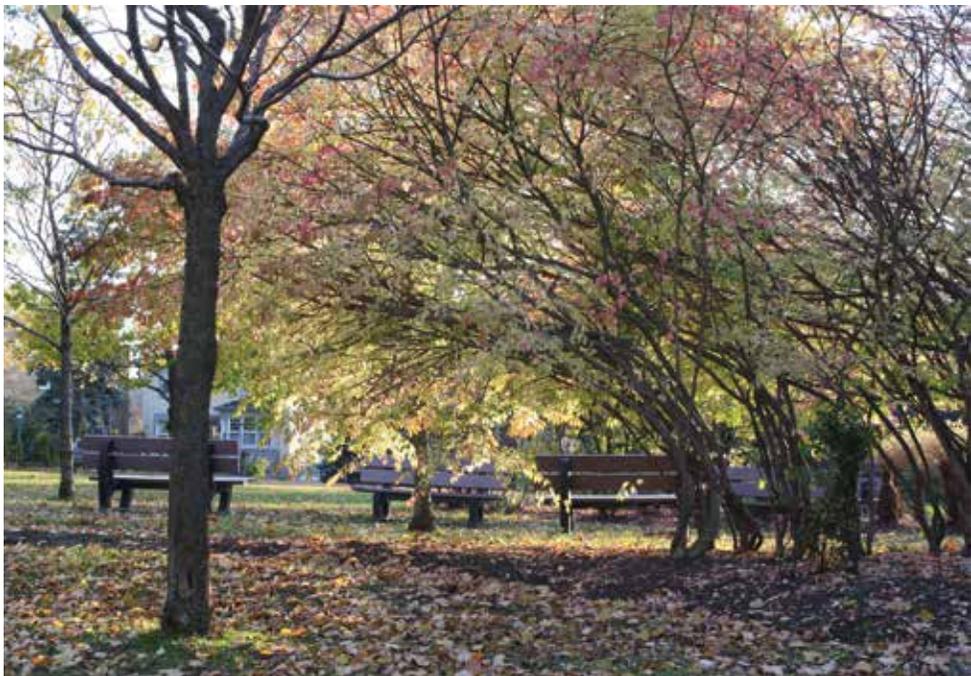

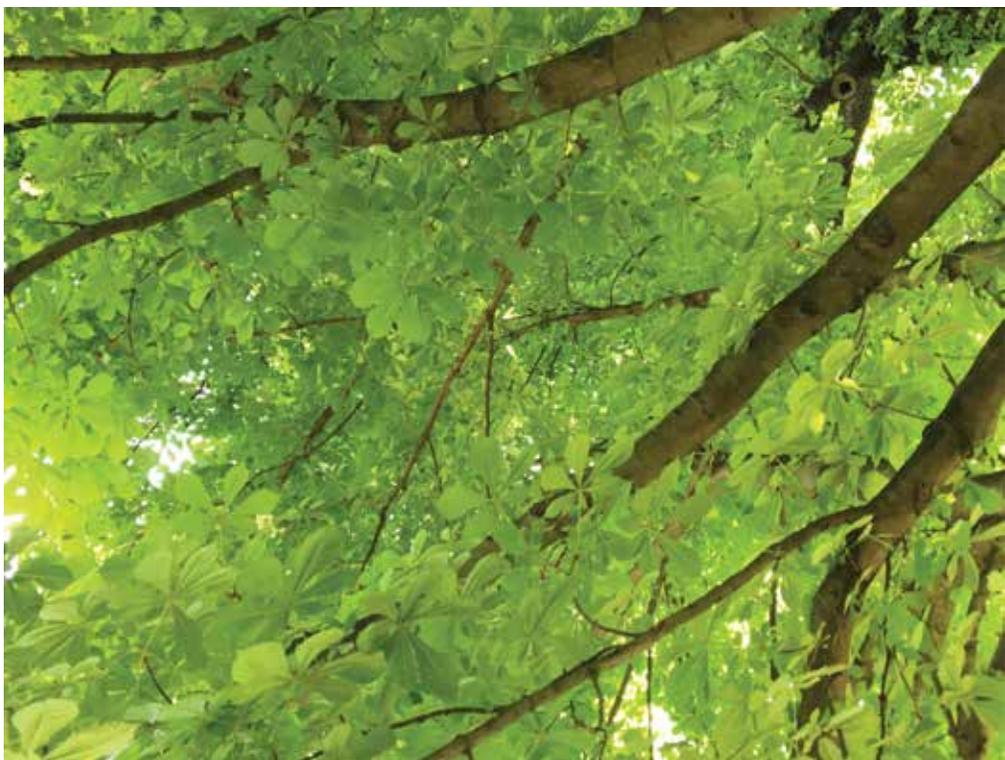

Le temps d'ouvrir l'espace, d'élargir l'horizon.

Le temps de voir plus loin, le temps d'explorer.

HABITER

Traverser, parcourir, être de passage, repartir, se déplacer, se déplacer encore et encore, observer, explorer, installer, s'installer, s'intégrer, s'ancrer, appartenir. Repartir, recommencer. Encore.

Mobilité géographique et mobilité disciplinaire.

Être nomade ou s'enraciner ?

Me déposer dans le paysage. Squatter le temps.

Habiter l'espace, le lieu, le territoire.

LE TERRITOIRE

Le territoire de l'éducation artistique : un vaste terrain aux lieux multiples où s'entrecroisent, se juxtaposent, s'opposent ou s'allient ceux de l'art et ceux de l'éducation.

Plusieurs lieux, plusieurs milieux, plusieurs zones sur ce même territoire. Un large éventail d'espaces à explorer.

Comment habiter ce territoire ? Quels lieux privilégier ? Dans quel milieu s'implanter ? Où et comment construire son propre espace ? sa propre pratique pédagogique ? son propre rapport à l'art et à la création ?

Territoire mixte constitué d'amalgames de pratiques artistiques et de pratiques éducatives, d'amalgames de racines fondamentales de l'identité personnelle et d'empreintes disciplinaires de la formation initiale.

Nouvelles ères artistiques.
Nouvelles ères pédagogiques.

Nouvelles aires à inventer
en éducation artistique.

Toujours en mouvement, l'enseignant en art se construit non seulement un lieu qu'il souhaite unifié et cohérent, il élabore aussi une trajectoire, un parcours, une façon de se déplacer et de faire évoluer les idées.

AUTOUR DE SOI

Tout au long du parcours des lieux géographiques et des champs disciplinaires: la présence essentielle des gens autour de soi. La présence des gens de tout âge qui observent, questionnent, osent, inventent, partagent doutes et découvertes. Des gens qui, par leurs interventions, modèlent le territoire de l'éducation artistique.

Ces personnes constituent le coeur de ce qui fait évoluer, de ce qui tient et retient, de ce qui subsiste.

EXPLORER DES ESPACES LES ENFANTS

Explorer l'espace matériel, laisser des traces à grands coups de gestes fluides et continus ou de petits gestes précis et contenus.

Explorer l'espace artistique, avoir une compréhension d'abord intuitive du langage artistique, puis s'approprier concepts, perceptions, sensations. Observer, apprécier, participer en solitaire, réfléchir, noter dans son carnet des références historiques ou apprécier en petit groupe, bouger ensemble en réaction aux stimuli visuels et sonores. Laisser les œuvres changer sa représentation de l'art et avoir une incidence sur ses productions à venir.

L'art n'est pas une enceinte impénétrable.

Explorer l'espace transdisciplinaire où l'ours en peluche, un jouet, devient la base d'une oeuvre, la décréter sculpture et la photographier.

Explorer l'espace sans cloisons entre l'art et le jeu, entre l'art et la vie, explorer l'espace où différents langages cohabitent simultanément ou en alternance.

Explorer l'espace autour de soi, s'y insérer, le modifier, jouer avec les échelles de grandeur, développer une même thématique au fil des ans, en divers lieux, avec différents matériaux.

CRÉER LA STRUCTURE LES ARTISTES-PÉDAGOGUES

Créer la structure d'une pratique pédagogique nourrie par la pratique artistique, par les questions et les constats que celle-ci suscite ou soulève.

Créer la structure de l'interaction des pratiques, en soi et autour de soi.

Créer la structure pour passer de l'atelier vers le groupe et du groupe vers l'atelier.

Créer une circulation, une respiration.

Créer la structure pour inciter les autres à créer.
Offrir un espace qui laisse du vide, du silence, afin
qu'ils puissent prendre place et prendre parole.

Intégrer la marche à pied, la randonnée, dans la pratique artistique. En transférer la démarche dans la posture pédagogique.

Créer la structure d'espaces ouverts à l'invention et à l'improvisation.

DÉPLOYER LA PENSÉE LES CHERCHEURS-FORMATEURS

Déployer la pensée, questionner, observer, décor-tiquer, analyser, interpréter, comprendre, décrire, expliciter, schématiser, théoriser. Ériger des fonde-ments, élaborer de nouvelles questions.

Déployer la pensée, l'affiner, la peaufiner.

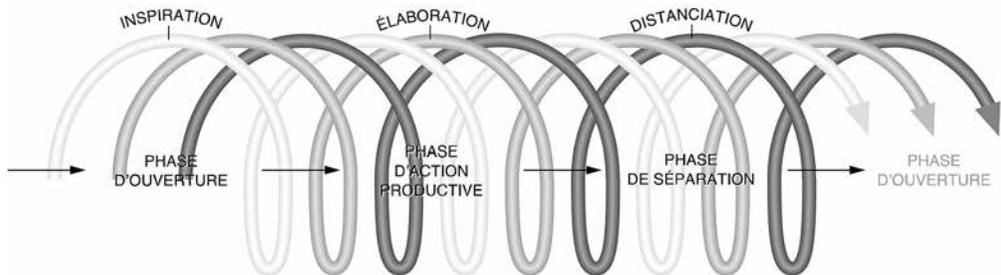
Déployer la pensée, développer des postures et des modalités pédagogiques, didactiques et mé-thodologiques adaptées à la spécificité du domaine des arts.

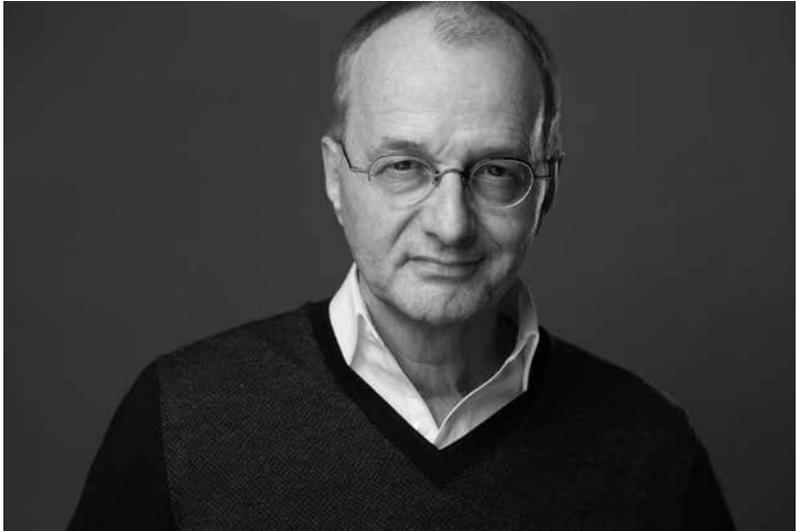
Déployer la pensée autour de soi, révéler, rendre perceptibles et compréhensibles des phénomènes et des processus relatifs à la création artistique.

Déployer un espace de communication, de transmission, de partage.

Déployer un espace de convergence, ouvrir une zone d'interaction et de collaboration entre la théorie et la pratique, entre des personnes engagées dans différents niveaux de formation, entre des personnes intervenant dans différents degrés d'enseignement, entre des personnes provenant de différentes disciplines.

Déployer des ponts, créer des réseaux, des alliances, réunir, rassembler.

Explorer des espaces
Créer la structure
Déployer la pensée

H A B I T E R

PHOTOGRAPHIES

Les photographies sont d'Hélène Bonin (Berlin, Joliette, Notre-Dame des Prairies, Repentigny, Ste-Mélanie, Québec, Stockholm) à l'exception des suivantes :

Luce Raymond. Traverse Québec-Lévis, (photo de gauche)	12
Suzanne Joly. Résistance, Hélène Bonin (1989)	47, 48
Jean-François Pirson. Hélène Bonin, Extension (1997)	49
Renée Méthot. Hélène Bonin, Jeanne de Chantal Coté et Stéphanie Rossignol, séance d'évaluation Université Laval	50, 51
Lydia Laporte, Lydia Laporte Sculpture (2016), (photo de droite)	67
Hélène Roy. Hélène Roy n° 184, n° 189, n° 213 (2018)	74, 75, 76
Jean-François Pirson. Jean-François Pirson, <i>Dessine-moi un voyage</i> , La lettre volée, Bruxelles, 2006	80
Martine Doly. Jean-François Pirson, danse-performance (1985)	81
Pierre Gosselin. Figure de la dynamique de création	86
Pierre Gosselin	87

BIBLIOGRAPHIE

- Bonin, H. et Pirson, J-F. (2014). *Pédagogies de l'espace et espaces de pédagogie*. Transférer l'expérience. Inter, art actuel, n° 116, Québec : Les Éditions Intervention.
- Brun, F. (dir.). (2016). *Anthologie manifeste. Habiter poétiquement le monde*. Paris : Éditions Poesis.
- Eltchaninoff, M. (Automne-hiver 2015). Vision 10 : les philosophes. *Leçons de désœuvrement*. Nouveau Projet, 8, 95-100.
- Esse, arts + opinions. *Paysage, landscape*. Automne 2016, n° 88. Montréal.
- Gosselin, P. et Le Coguiec, É. (2006). *La recherche création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Jacobsen, K. (2013). *Mankell (par) Mankell*. Traduit par A. Gibson, Paris : Les éditions du Seuil.

Lambert, V. et Miron, I. (dir.). (2015). *J'écris Fleuve*. Montréal : Leméac.

Lepage, R. (2016). *887* (illustré). Montréal : Québec-Amérique.

Pirson, J-F. (2014). *La danse de l'arpenteur*. Bruxelles : La lettre volée, collection art et photographie.

Pirson, J-F. (2011). *Pédagogies de l'espace, workshops*. Bruxelles Cellule d'architecture, Fédération Wallonie-Bruxelles, collection Fenêtre sur.

Pirson, J-F. (2006). *Dessine-moi un voyage*. Bruxelles : La lettre volée

Thibaut, P. et Cardinal, F. (2016). *Et si la beauté rendait heureux*. Montréal : Les éditions La Presse.

TITRES PARUS:

THÉBERGE, Mariette, Francine Chaîné, Sylvie A. Lamoureux, *Biennale zones théâtrales 2013*, 2015.

BONIN, Hélène, *Cinq parcours identitaires d'enseignants en art*, 2015.

CHAÎNÉ, Francine, Mariette Théberge, Hélène Bonin, Denyse Blondin, Hélène Duval, Anne-Marie Émond, *Réfléchir à la formation artistique*, 2016.

BONIN, Hélène, Hélène Duval, Denyse Blondin, Mariette Théberge, *Identité(s) d'enseignants des arts. Arts plastiques, danse, musique, art dramatique*, 2017.

THÉBERGE, Mariette et Francine Chaîné (dir.), *Biennale zones théâtrales 2015*, 2017.

DUVAL, Hélène, Caroline Raymond, Nicole Turcotte, *Faire danser à l'école*, 2018.

HABITER en éducation artistique aborde la thématique «habiter», thématique inhérente à la définition de l'identité, par des questions relatives à l'espace et au temps, au territoire et à l'appartenance, à l'ancrage et à la mobilité. L'éducation artistique y est vue comme un vaste territoire constitué de lieux multiples où s'entrecroisent, se juxtaposent, s'opposent ou s'allient ceux de l'art et ceux de l'éducation.

Émanant d'un survol du parcours de l'auteure, l'ouvrage, en adoptant une approche phénoménologique où les questions et l'évocation se substituent au récit et à l'explicitation, permet au lecteur de poursuivre la réflexion en lien avec sa propre expérience et ses propres interrogations.

Hélène Bonin est professeure retraitée de l'École d'art de l'Université Laval. Ses recherches portent principalement sur le développement de la représentation de l'espace chez de jeunes enfants, les processus de construction identitaire chez les enseignants en art, ainsi que sur l'articulation de l'espace de l'autre et de l'espace à soi dans des situations de création, de recherche, d'enseignement et de formation.

www.pulaval.com

ISBN 978-2-7637-3747-8

9 782763 737478

**Presses de
l'Université
Laval**

Arts/Études