

Mémoire de la Faculté des arts de l'UQAM

pour la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports

Octobre 2011

1. Introduction

La Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal a reçu avec beaucoup d'enthousiasme le document d'orientation *Les quartiers culturels* présenté par la Direction de la culture et du patrimoine en septembre dernier devant la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports. La notion de quartier culturel qu'on y présente est très inspirante, tant sur le plan conceptuel que sur le plan dynamique, suscitant actions et interventions dans divers domaines. Ce choix d'inscrire Montréal et ses quartiers sous l'enseigne de la culture s'inscrit dans un esprit et une approche qui rejoignent « naturellement » les intérêts et la mission d'une faculté d'arts, et c'est donc avec empressement que la Faculté répond à l'appel lancé au point 4.5.3 portant le partenariat et invitant les universités à participer au processus en cours.

Les objectifs généraux et le plan d'action de ce document recoupent plusieurs intérêts marqués à la Faculté des arts et rejoignent de nombreux projets en cours ou en perspective. Ajoutons qu'à son échelle l'UQAM représente, avec la place centrale qu'elle fait aux arts, un microcosme de « Montréal métropole de création, d'innovation, ouverte sur le monde » (p.14).

Le mémoire que nous déposons se présente essentiellement dans une optique d'accompagnement de ce projet de développement des quartiers culturels, visant à la fois une réelle « démocratisation de la culture » et à « mieux faire connaître et apprécier aux Montréalais et à ses visiteurs les richesses culturelles de la ville et de ses quartiers » (p. 8). Nous pensons pouvoir devenir un partenaire déterminant dans l'implantation de ce projet, tant par notre rôle et notre situation géographique dans le Quartier des spectacles que, plus largement, par des interventions et des projets qui pourraient s'effectuer dans la plupart des 19 quartiers culturels de Montréal d'où proviennent nos étudiants et notre personnel enseignant intéressés à inscrire dans leur quartier un prolongement de la réflexion et de la recherche-crédation que nous menons à la Faculté. Notre milieu, par sa composition multiculturelle et par les diverses spécialités qu'on y enseigne, peut rejoindre les intérêts de groupes d'âge, d'intérêts et de cultures très variés.

En se référant aux quatre catégories de quartiers culturels tels que définis par John Montgomery (p. 21): « -les quartiers culturels muséaux, -les quartiers culturels institutionnels, -les quartiers culturels métropolitains et -les quartiers culturels d'industries créatives et de design », on comprend que Montréal s'identifie globalement à la catégorie « quartiers culturels métropolitains ». Cela dit, l'UQAM offre des ressources exceptionnelles en muséologie et en histoire de l'art et de l'architecture pour assister certains quartiers dont la vocation porte davantage sur les musées et les institutions artistiques, notamment dans notre voisinage où on compte de nombreux musées, galeries et salles de spectacle. Et par la nature même de ses activités de formation, de recherche et de création, il est normal que la Faculté des arts s'associe aux quartiers culturels d'industries créatives et de design de la ville réputés avoir une activité dense et soutenue dans les domaines de la création, puisque nous formons une bonne part de la relève en arts visuels et médiatiques, en théâtre, en musique populaire, en danse, en design graphique et de l'environnement, et en mode.

Enfin, ajoutons qu'il nous semble pertinent et stratégique de miser sur le caractère culturel des quartiers. À une époque où la mondialisation semble uniformiser et standardiser les visions et les pratiques écartant les approches et les savoir-faire particuliers, l'idée de se rabattre sur la culture des quartiers pour maintenir des couleurs et des saveurs locales, une vitalité et une identité inspirantes nous semble la réponse la plus appropriée pour préserver ce que nous avons de plus authentiquement original et pour valoriser les différences. Il y a là un capital symbolique dont les effets ont une ampleur qu'il est difficile d'évaluer. En effet, cette notion de quartier culturel touche chacun dans sa différence mais elle permet aussi de mobiliser les citoyens dans une action commune et concertée.

Balançoires

est un exercice de coopération musicale, à mi-chemin entre le mobilier et le jeu. Cet instrument collectif a été créé par les artistes-designers Mouna Andraos et Melissa Mongiat, les récipiendaires de la Bourse Phyllis-Lambert 2010, bien connues dans le domaine des nouveaux médias et qui sont chargées de cours à l'École de design de l'UQAM. Luc-Alain Girardeau, professeur de comportement animal à la Faculté des Sciences de l'UQAM, a également participé à la conception. 2011

Michel Goulet,
Le beau côté,

L'œuvre reprend l'idée de la « corvée » et consiste à réunir le plus de monde possible durant deux fins de semaine et de demander à chacun de nouer sur les clôtures de petits rubans de toutes les couleurs — faisant dès lors « apparaître » ces éléments de prime abord invisibles. Les milliers de rubans sont confectionnés à partir de vêtements et tissus usagés.

2. Les instances municipales

Selon les projets, leur envergure, leur durée, leur mode de financement et le secteur de juridiction des instances décisionnelles de la Ville, l'UQAM peut travailler avec le conseil municipal, pour des projets d'envergure touchant :

- l'aménagement et l'urbanisme
- le développement communautaire, culturel, économique, social, environnemental et du transport

Plus spécifiquement, elle pourra collaborer avec les conseils d'arrondissement pour :

- l'urbanisme ;
- les équipements locaux de sport ou de loisir ;
- les bibliothèques locales ;
- les parcs locaux ;
- le développement économique local, communautaire, culturel et social ;
- le patrimoine.

3. L'expertise de la Faculté des arts

La Faculté des arts de l'UQAM est l'une des plus importantes facultés d'art au Canada. Elle représente un milieu animé et bouillonnant où toutes les formes d'art se côtoient et sont appelées à se croiser. On y développe aussi de nombreux projets de recherche, de création et d'intervention en collaboration avec divers partenaires sociaux permettant une inscription de l'art dans divers milieux.

Notre faculté représente aussi une petite « place des arts » à Montréal. Elle compte trois galeries ouvertes au public, cinq salles de spectacle pour la danse et le théâtre ainsi qu'une salle de concert dotée d'une acoustique exceptionnelle. Grâce à ces nombreux lieux de diffusion, au rayonnement des activités de son corps enseignant, de ses étudiants et de ses diplômés, aux liens privilégiés tissés avec le milieu et aux approches misant sur l'interdisciplinarité, la Faculté des arts de l'UQAM est l'un des piliers du dynamisme artistique de Montréal.

Mais déjà, au cœur des formations qu'on y dispense, on peut trouver de nombreux lieux de collaborations dans le cadre de recherches-actions ou d'interventions trouvant une résonance particulière dans les activités culturelles de la ville. Voici quelques programmes dont la vocation vise des interventions structurantes ou ponctuelles dans le milieu urbain et auprès des communautés.

3.1 Architecture moderne et patrimoine (DESS) :

Ce programme d'étude destiné aux praticiens dans les domaines du design, de l'architecture, du génie de la construction, du design urbain, de l'urbanisme, de l'histoire de l'art regroupe des professeurs et des étudiants dont les objets d'étude portent le plus souvent sur du bâti montréalais en péril ou dont la valeur est méconnue.

Ce programme rejoint très immédiatement trois points du plan d'action :

4.2.2 LA POLITIQUE DU PATRIMOINE (2005),

4.2.3 LE PLAN D'URBANISME (2004) et

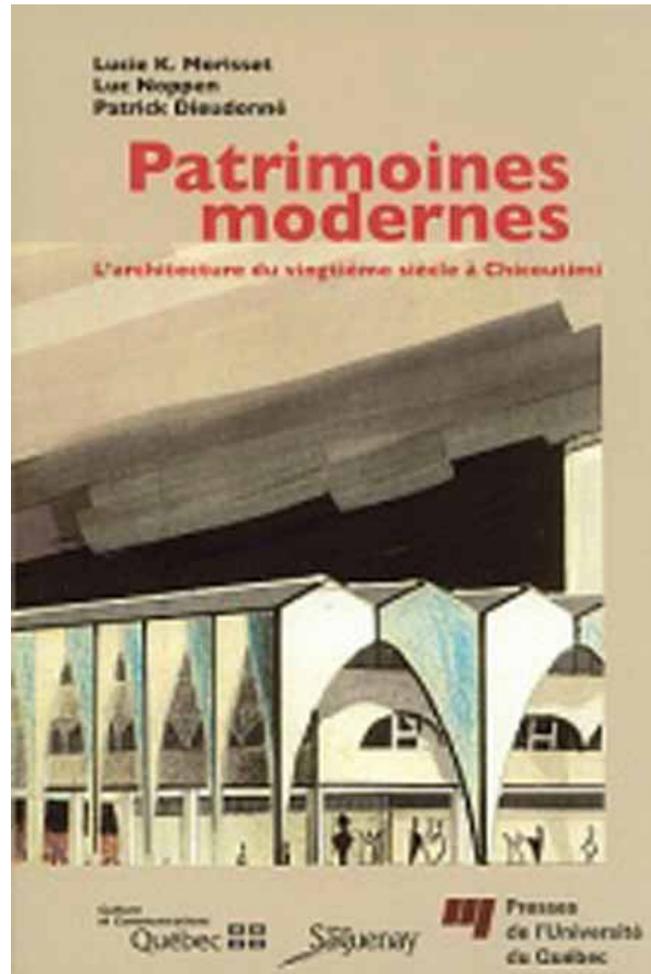
4.2.8 MONTRÉAL VILLE UNESCO DE DESIGN (2006).

Un important travail de valorisation du patrimoine architectural moderne est mené par la chercheuse France Vanlaethem et son équipe. Ici, le Pavillon du Lac-aux-castors sur le Mont-Royal.

En 2007, le pavillon du Lac-au-Castors a été rénové selon les plans des architectes Pierina Saia et Réal Paul qui ont préservé la conception originale. Les architectes ont eu recours au céramiste qui participa à la décoration originale du pavillon, M. Claude Vermette. Ainsi, toutes les caractéristiques de l'édifice ont été remises en valeur et tous les ajouts successifs qui le déparaient ont été ôtés.

Les artisans de la restauration du pavillon du Lac-aux-Castors ont reçu le Prix d'excellence en architecture de l'Ordre des architectes du Québec qui a reconnu un exemple remarquable d'intervention sur un édifice patrimonial... Évidemment, la Ville de Montréal, tout comme la société des Amis de la Montagne, partage ce prix mérité.

Lucie Morisset
Luc Noppen

Publication :
Patrimoines modernes.

3.2 Design d'événements (DESS) :

Formation qui vise à développer les connaissances et les compétences spécifiques de la mise en espace d'événements. Ce programme forme des créateurs destinés à oeuvrer auprès des organismes, institutions, partenaires culturels montréalais dans les domaines du design d'événements urbains, de l'architecture et de design temporaires, de la scénographie et du design d'exposition.

Nos étudiants participent à des stages qui encouragent la collaboration à des projets en partenariat avec divers acteurs culturels montréalais dont le Bureau des festivals et des événements culturels, le festival Montréal complètement cirque, et plusieurs agences et regroupements investis dans des projets ponctuels. Enfin, soulignons que les quelque vingt étudiants de la cohorte 2011-2012 travaillent au projet du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et que l'approche que nous adoptons cherche à considérer la totalité du territoire montréalais et l'apport des acteurs locaux par des projets de design d'événements dits de proximité. Ce programme rejoint directement les pistes d'action envisagées au point : 5.2.4 LES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS.

Audrey Mousseron-Dufort et Maxim Bonin: Installation

Le mouvement des idées

Photo: Nathalie St-Pierre / UQAM 2011

3.3 Design d'équipements de transport (DESS) :

Formation orientée sur la conception d'équipements de transports et d'objets ou systèmes d'objets favorisant la mobilité des individus et des marchandises.

Le DESS encadre des projets qui visent plus spécifiquement le développement de compétences pouvant mener à la conduite de projets d'équipements et de véhicules de transport (histoire des innovations en transport et mobilité, design centré sur les utilisateurs, composants humains, impacts environnementaux, processus de R&D).

En lien avec le PLAN DE TRANSPORT (2008) développé au point 4.2.12, ce programme est déjà l'occasion de nombreux projets réalisés avec la Ville de Montréal, comme ce fut le cas avec le Chariot de propreté réalisé par l'un de nos étudiants, Karim Haddad, pour le quartier Rosemont-La Petite Patrie.

Karim Haddad
Chariot de propreté 2007

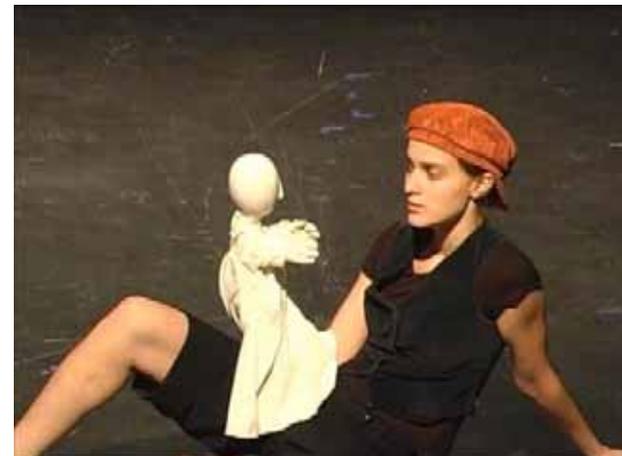
Étudiant au DESS
Design d'équipements de
transport

3.4 Théâtre de marionnettes contemporain (DESS) :

Ce programme forme des créateurs aux approches novatrices qui contribuent à faire évoluer le théâtre de marionnettes. De façon plus spécifique, le programme permet aux étudiants d'acquérir une connaissance approfondie sur la marionnette en tant que forme d'art interdisciplinaire intégrant les arts visuels et médiatiques, l'art dramatique, la danse, le mouvement et la musique. Il les amène également à acquérir un savoir-faire privilégiant l'utilisation de divers matériaux et intégrant les nouvelles technologies.

Les étudiants pourraient être amenés, dans le cadre de cette formation, à produire des spectacles dans certains arrondissements ou dans le cadre de camps d'été.

3.5 Arts visuels et médiatiques (Bac et Maîtrise)

Le concept d'art public interpelle l'École des arts visuels et médiatiques au premier chef. Si la professionnalisation de nos étudiants tend à favoriser leur intégration aux réseaux naturels de diffusion que sont les galeries d'art, les centres d'artistes ou les musées, l'évolution constante de nos programmes tend à prendre en compte l'importance grandissante des lieux alternatifs de diffusion pour l'art actuel. Le domaine de l'art public fournit une grande diversité de contextes pour la diffusion de l'art.

Plusieurs cours de sculpture envisagent le champ de l'art public ou l'art dans l'espace public. Ce décloisonnement des pratiques et des contextes de présentation est favorisé par une série de cours par problématiques qui visent à mettre l'étudiant en contact avec les différents savoirs et savoir-faire tout en développant son autonomie afin qu'il puisse mener à bien un projet de création *in situ*. Plusieurs étudiants ont réalisé des projets dans le cadre du 1% ou dans des espaces publics.

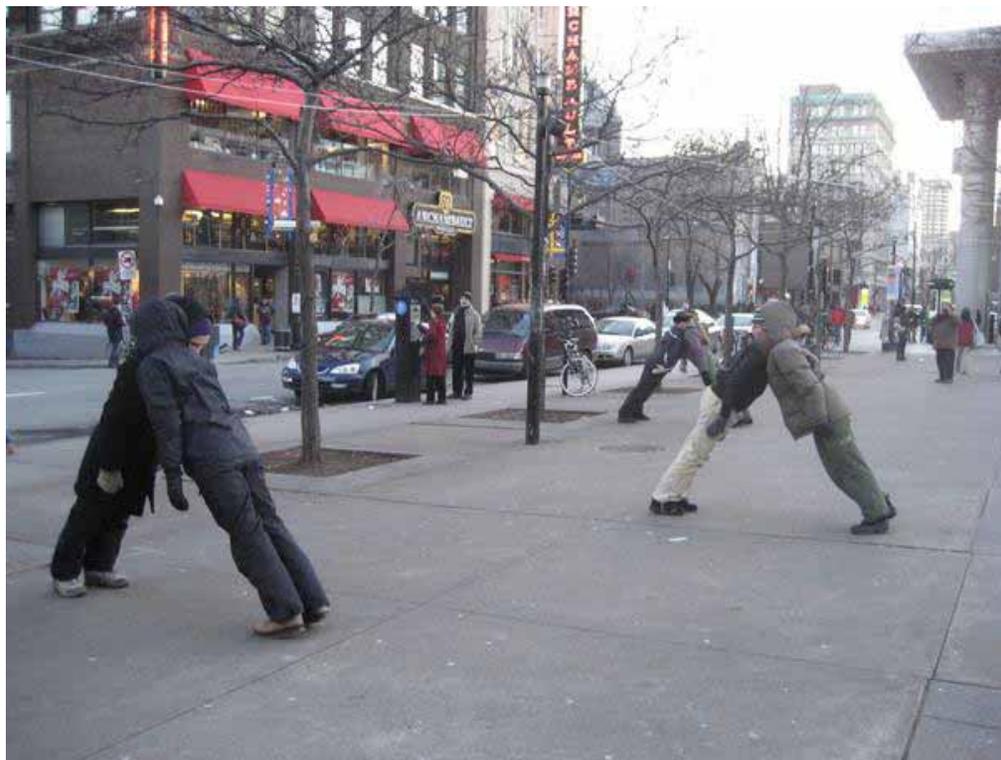
Francis Montillaud, étudiant à l'EAVM, ***Se mettre au vert***
installation, Art public, Place des Arts de Montréal, 80'x15'x8', bois, métal, impressions sur cintra, kart de golf, 2007

3.6 Doctorat en Études et pratiques des arts

Tout comme dans la Maîtrise en arts visuels et médiatiques, plusieurs étudiants dans ce programme de doctorat développent des projets destinés à des lieux publics dans divers quartiers ou qui impliquent des échanges et un partenariat avec les occupants ou les intervenants d'un lieu ou d'une ville.

Ce programme donne aux artistes et aux spécialistes des arts l'accès à une formation théorique et pratique dans une perspective de création et de recherches pluridisciplinaires en art.

Les objectifs spécifiques du programme sont de susciter une interaction entre les pratiques et les théories actuelles en arts, de faciliter la maîtrise et la production, par les étudiants, d'outils méthodologiques et technologiques de création et de recherche pluridisciplinaires en arts, et de contribuer à l'instauration d'un lieu pluridisciplinaire de production et de réflexion critiques.

Crédit photo : Gé

Proposition chorégraphique : Katya Montaignac

Interprètes et collaborateurs : Indiana Escach, Élise Hardy, Catherine Larocque, Léna Massiani, Katya Montaignac, Maya Ostrofsky, Geneviève Smith-Courtois, Sébastien Talbot, Anouk Thériault et Mary Williamson

Crédit photo : Christian Semaan

3.7 Maîtrise muséologie

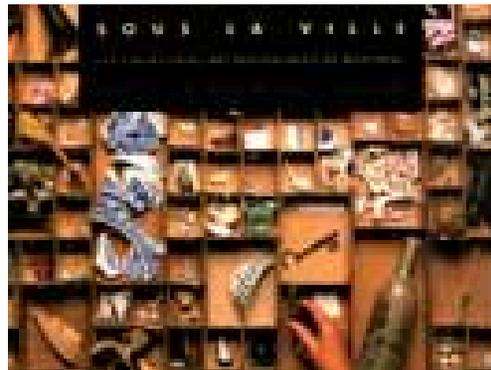
A pour but la formation théorique et pratique des intervenants dans le champ muséal. Au plan théorique, ce programme vise à former l'étudiant à la recherche, à la critique et à la mise en opération des concepts de base de la muséologie.

Au plan de la formation pratique, ce programme vise à l'initier concrètement aux diverses composantes du travail muséal, par des stages et des travaux pratiques dans différentes institutions muséales et autres lieux d'exposition et de diffusion.

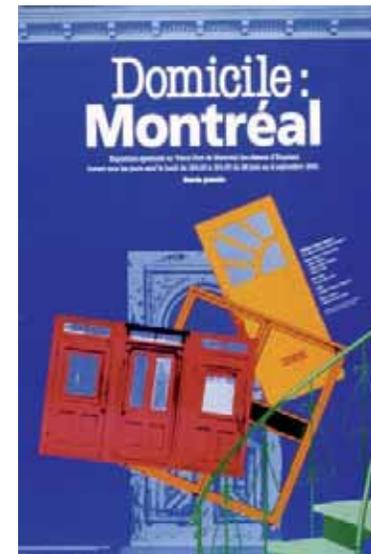
Ce programme permet aux étudiants de poursuivre leur formation reliée aux activités muséologiques ; à titre d'exemple, on peut mentionner l'anthropologie, l'archéologie, l'architecture et l'environnement, l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire et la philosophie des sciences et techniques, les sciences naturelles.

Raymond Montpetit
concepteur de l'Exposition: *Domicile Montréal*

Raymond Montpetit
Publication : *Album d'images et Fragments sous la ville*

3.8 Doctorat en muséologie

Le programme de doctorat en muséologie, médiation, patrimoine a pour objectif principal de former des chercheurs confirmés qui seront en mesure de contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine, de concevoir et d'utiliser les outils conceptuels et méthodologiques, de développer et de mettre en œuvre les stratégies adéquates pour aborder et résoudre les problèmes complexes auxquels ils seront confrontés dans le milieu muséal et patrimonial.

Centre d'interprétation Montréal

3.9 Institut du patrimoine :

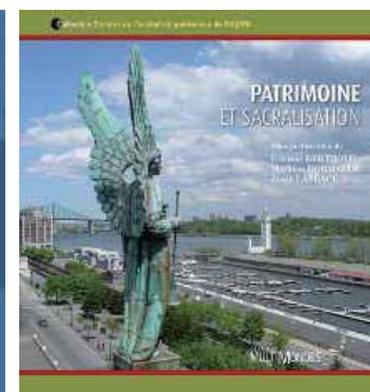
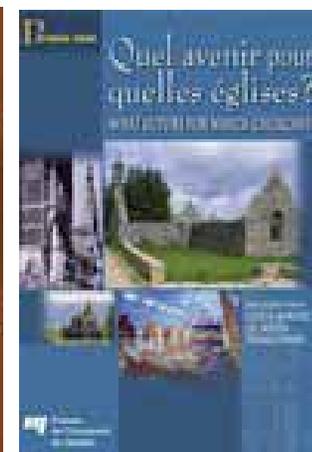
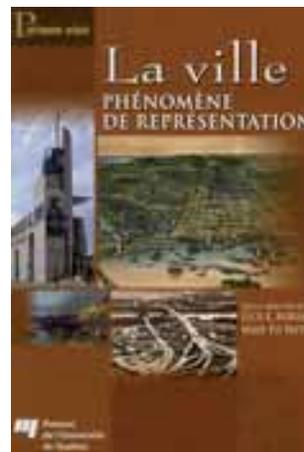
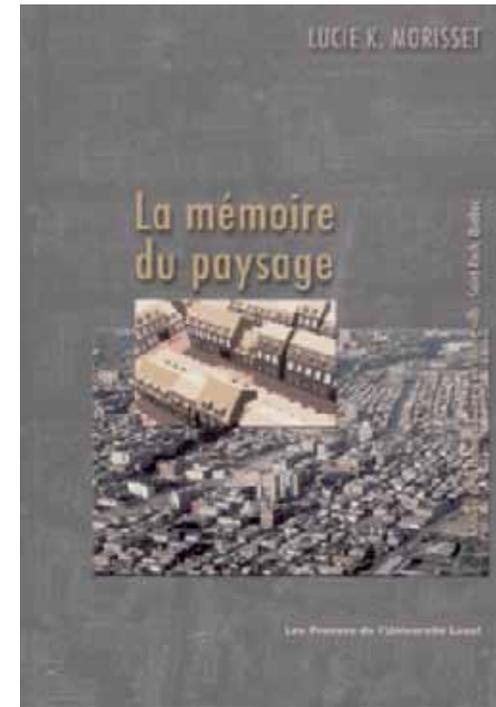
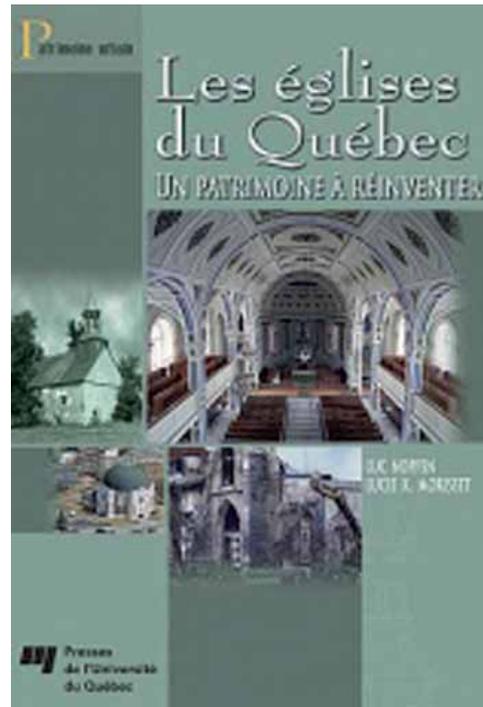
Les travaux de l'Institut portent sur les objets du patrimoine, tant du patrimoine matériel qu'immatériel, et sur les processus de patrimonialisation. Ils visent à la caractérisation, à la conservation, à la mise en valeur et à la gestion du patrimoine, de même qu'au renouveau de la théorie sur le patrimoine au Québec. L'Institut souhaite être un lieu de réflexion et d'action, dans le but de soutenir le transfert des connaissances et l'aide à la décision, en développant des partenariats avec le milieu des intervenants.

Les recherches de l'organisme portent, entre autres, sur le patrimoine artistique, le patrimoine architectural et la culture matérielle (vernaculaire, religieuse, industrielle, urbaine, moderne, etc.), le patrimoine archivistique et documentaire (fonds d'archives, documents manuscrits et cartographiques, publications, enregistrements, dessins, estampes, etc.).

L'Institut propose de conjuguer les acquis de la recherche et de la formation aux cycles supérieurs en sciences humaines, en arts, et en études urbaines et touristiques, avec la tradition du partenariat avec le milieu tant dans la recherche-action que dans l'offre d'expertise en matière de patrimoine.

L'Institut rejoint très immédiatement le plan d'action défini aux points : 4.2.2 LA POLITIQUE DU PATRIMOINE (2005), 4.2.3 LE PLAN D'URBANISME (2004)

Quant aux besoins des arrondissements (section 4.5.2) et des pistes de réflexion à privilégier pour consolider et développer les quartiers culturels (sections 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.5), les auteurs du document d'orientation accordent une grande importance à trois types d'intervention qui s'inscrivent directement dans les domaines d'expertise de l'Institut et de plusieurs de ses membres : mise en valeur du patrimoine culturel sous toutes ses formes, développement de circuits culturels et réalisation de projets en médiation culturelle. L'Institut réunit des chercheurs dont les travaux portent sur l'histoire de Montréal, sur ses institutions et sa vie culturelle, sur toutes les formes de patrimoine, tant matériel qu'immatériel, et sur leur mise en valeur. De plus, ses membres ont déjà contribué à d'importantes études relatives à divers quartiers culturels de la métropole - notamment le Vieux-Montréal, le Quartier de spectacles, l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal - et à des initiatives visant la mise en valeur de leur histoire et de leur patrimoine.

Ouvrages rédigés par Luc Noppen et Lucie Morisset:
*Les églises du Québec, La mémoire du paysage, La ville phénomène de représentation
Quel avenir pour quelles églises.*

3.10 Institut du tourisme - Maîtrise en développement du tourisme

Le programme de maîtrise en développement du tourisme rattaché à l'ESG vise à former les étudiants à la compréhension et à la planification de stratégies de développement dans le domaine du tourisme, ainsi qu'à l'analyse du phénomène touristique et de ses incidences. Les activités pédagogiques s'articulent autour de la caractérisation des ressources touristiques et de l'analyse des moyens de les exploiter de façon responsable, en tenant compte des contraintes et des possibilités des milieux d'accueil et des marchés. Elles abordent aussi l'étude du développement du tourisme en fonction de ses enjeux culturels, naturels, sociaux, technologiques et économiques.

Le profil avec stage vise plus particulièrement à former des professionnels qui travailleront à la planification stratégique, à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement dans les organisations reliées au tourisme. Ces stages sont souvent menés sur des domaines touchant des secteurs de Montréal.

L'Institut a d'ailleurs de nombreuses collaborations avec la Ville et ses travaux rejoignent très immédiatement LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME CULTUREL À MONTRÉAL – STRATÉGIES ET ACTIONS (2010) tel que présenté au point 4.2.10

3.11 Maîtrise en design de l'environnement

(ouverture septembre 2012)

Le programme offrira une formation approfondie en conception et en recherche dans le domaine du design de l'environnement. Il vise à former des praticiens et des chercheurs qui sauront contribuer au développement d'une culture durable favorisant un mode de vie et un milieu de vie viables par la compréhension des nouveaux enjeux sociétaux et l'apport de solutions originales adaptées aux besoins de la société contemporaine. Le programme va privilégier la proximité, en tant que relation sociale et spatiale, comme lieu d'ancrage du design de l'environnement et condition essentielle à l'émergence d'une culture durable. Axé sur la solution de problèmes, il s'inscrit dans une perspective de transversalité, en tant que mode d'intégration des savoirs et des compétences, comme approche particulière du design de l'environnement. Ce programme rejoint le point : 4.2.17 LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉLAISE (2010-2015)

3.12 Gestion des arts – (DESS) (ouverture septembre 2012)

Ce programme qui complète une formation artistique vise à préparer les artistes et les gens du domaine culturel à gérer des activités régulières et des projets d'envergure. Ce programme souhaite faciliter l'appropriation d'une trousse d'outils pour gérer la croissance de la production, pénétrer le marché de l'art ou rejoindre d'autres publics. Il aide aussi à trouver diverses formes de financement et à optimiser leur utilisation. Plusieurs projets menés dans le cadre de quartiers culturels pourront trouver une expertise auprès des étudiants de ce programme ou servir d'étude de cas dans certains cours.

3.13 Art public et art dans l'espace public (Maîtrise)

(ouverture prévue en sept 2013)

La Faculté travaille aussi actuellement à développer un programme interdisciplinaire de Maîtrise en art public et art dans l'espace public. Ce programme rejoindra très immédiatement les projets pouvant être développés en partenariat avec la Ville. On y développera aussi une réflexion méthodologique portant sur diverses approches orientées vers la recherche-action et l'intervention artistique en milieux urbain, scolaire et hospitalier.

Nous souscrivons avec enthousiasme aux trois principes directeurs tels qu'ils sont présentés à la section 4.2.7 : Bâtir sur l'expérience et les acquis ; Intégrer l'art public aux stratégies et projets de la Ville et Favoriser la participation des entreprises. Et nous saluons avec intérêt le choix des trois axes d'intervention : Maintenir et conserver ; Acquérir et développer ; Diffuser et promouvoir. Ces principes et ces axes recouvrent parfaitement la place de l'art comme produit ou construit.

Notre programme intégrera aussi une réflexion méthodologique et une programmation portant sur l'animation culturelle et l'intervention artistique en tant que pratique, processus et activité auprès de diverses communautés. La pratique artistique en amateur (point 4.2.6), les savoir-faire artisanaux et les couleurs interculturelles seront aussi examinés et mis en valeur comme lieux d'échange, de découverte et de valorisation interculturelle.

Projets sous la direction de Mona Trudel :
Des étudiantes de la Faculté des arts au chevet d'un enfant gravement malade dans une maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques

3.14 École des médias (Bacc et Maîtrise) Faculté de communication

L'école des medias vise à former des concepteurs spécialisés dans la création et le traitement de contenus numériques interactifs. Combinant ateliers pratiques et cours théoriques, l'École touche les domaines du VJing, de l'internet, du jeu vidéo, de l'installation artistique ou muséale, de la scénographie au théâtre, en danse ou tout autre spectacle et même dans l'espace public, puisque la polyvalence est nécessaire aux décideurs du domaine des médias numériques de demain.

L'École forme des artisans, des concepteurs et des producteurs ayant une vue d'ensemble sur les médias interactifs et leurs applications.

NOVO-Espace urbain, installation interactif 2008 Auteur: Cohorte de finissants du bac (2006-2009)

Responsables: Jean Décarie, Thomas Fredericks, Guillaume Lemasson
Description installation interactive dans la Cour intérieure du Théâtre Marie-Gérin-Lajoie avec environnement sonore génératif, projections architecturales et sonores expérimentales.

Auteur: Jean-François Renaud, professeur
Ondoiement

Montréal en Lumières février 2011

Description :
Animation générative en temps réel faite avec le logiciel Quartz.
Composée et projetée sur le clocher St-Jacques du pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM.

Partenaires de production:
Partenariat du Quartier des Spectacles de Montréal et YVY.

3.15 Balades scientifiques et culturelles à Montréal

Depuis 2008, le Coeur des sciences organise des balades scientifiques et culturelles pour le grand public dans différents quartiers de Montréal. Ces balades sont des circuits urbains thématiques et multidisciplinaires animés par des chercheurs. D'une durée de deux heures, elles se font à pied. À ce jour, quatre circuits ont été développés.

L'agriculture en ville: ses réalisations et ses enjeux sociaux, environnementaux et économiques.

Deux circuits: Quartier Villeray et Centre-ville.

Balades organisées en partenariat avec la CRÉ de Montréal

L'écologie urbaine : La science et la place de l'écologie dans notre société.

Un circuit allant du centre-ville au Mont-Royal

La route des secrets : découverte des secrets géologiques et architecturaux des édifices de la rue Sherbrooke

Un circuit allant de la rue St-Urbain au musée des Beaux-arts.

De nouvelles balades sont actuellement en développement.

4. Quelques projets à développer

La Faculté des arts souhaiterait principalement jouer un rôle d'animation, d'accompagnement et de médiation de projets émergeant dans divers quartiers. Notre expertise dans différents domaines (architecture, design, muséologie, conservation du patrimoine, arts visuels, en théâtre, en littérature, en danse et en musique) nous permet de penser que nous pourrions apporter une aide structurante dans l'élaboration de projets initiés par les quartiers. La rencontre des trois partenaires (citoyen initiateur du projet + expertise artistique + expertise et financement du secteur privé) semble augmenter sensiblement les chances de réussite des projets, surtout si les trois partenaires découvrent un intérêt commun, qu'il soit artistique ou plus globalement social et économique (rétention scolaire, augmentation de l'emploi, etc). Plusieurs projets répondant à des désirs et des attentes pourraient aussi être lancés par des membres de la Faculté et menés conjointement. Voici quelques exemples de projets conçus dans l'esprit du point 5 portant sur l'action culturelle et plus particulièrement au point 5.2 LA PROMOTION ET L'ANIMATION.

4.1 Promenades-visites

On pourrait aussi développer un programme de promenades-visites des quartiers ou de lieux historiques faites par des personnalités, des artistes et des conteurs ayant habité le quartier et témoignant par leur récit de l'état des lieux et des activités qui s'y déroulaient dans le passé. Des entrevues, photographies faites avec les habitants mêmes du quartier sont aussi souvent l'occasion de projets qui ont pour effet de créer un sentiment d'appartenance, d'identité et de fierté.

Le Département d'Histoire de l'art à l'UQAM a développé une très grande expertise dans ce domaine avec des chercheurs tels Michel Lessard, Raymond Montpetit, Laurier Lacroix, Yves Bergeron, sans compter tous les étudiants qu'ils ont dirigés. L'Institut du patrimoine avec les travaux de Luc Noppen et Lucie Morisset, Paul-André Linteau documente aussi divers lieux et monuments de la ville.

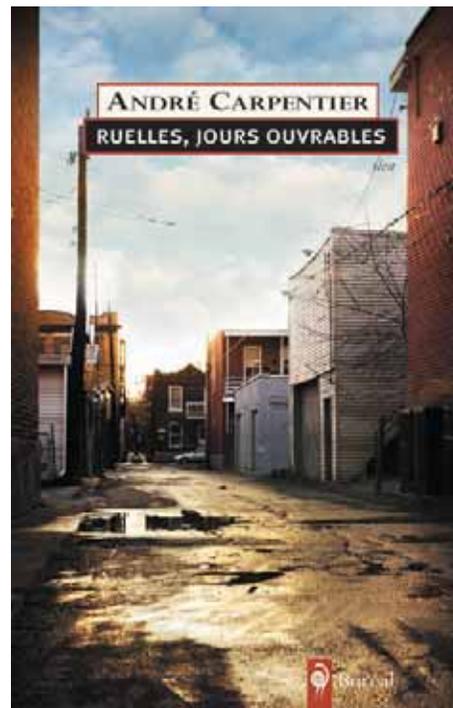
Des promenades pourraient aussi être conçues non pas comme des visites guidées mais comme des flâneries à la découverte de lieux et d'atmosphères décrits par des poètes, des romanciers qui ont fréquenté ces lieux et qui les ont décrits

La Galerie de l'UQAM a aussi un programme de parcours guidés des œuvres d'art placées dans l'espace public. Ces visites faites par des étudiants permettent de découvrir les enjeux et les problématiques ayant concouru à la conception et à la réalisation de ces projets. Ce programme pourrait éventuellement être élargi sur un plus grand territoire, de même qu'il pourrait être adapté à différents publics.

Plusieurs projets étudiants aux cycles supérieurs en Histoire de l'art et en Muséologie portent sur la documentation et la valorisation de certains lieux, monuments, bâtiments et quartiers. Certains proposent des actions à entreprendre pour la conservation et la préservation, d'autres pour la « redécouverte » de ces lieux, actualisant ou réorientant leur vocation. Dans tous les cas, ces projets visent une valorisation et une

revitalisation du site passant souvent par une réappropriation culturelle de son histoire. Certaines de ces recherches pourraient être utilisées à titre documentaire. On pourrait aussi envisager d'en extraire des parties qui seraient remédiatisées dans un format grand public destiné à des promenades-visites ou à de la documentation.

Ce projet rejoint très immédiatement les pistes envisagées pour l'action culturelle au point : 5.2.1 LA MISE EN VALEUR DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE.

André Carpentier
Publications : *Ruelles, jours ouvrables* et *Extraits de cafés*.

4.2 Camp de jour l'été

La Faculté des arts conjointement avec la Faculté des sciences de l'éducation et la Faculté des sciences compte développer dès l'été 2012 des camps de jour l'été en vue d'accueillir à l'UQAM des enfants dans un cadre ludique d'expérimentation et de créations artistiques. Nous travaillons actuellement à trouver du financement pour rendre ce camp accessible à des enfants habitant à proximité de l'UQAM. Une version « roulotte » circulant dans divers camps de quartiers pourrait être développée conjointement avec les organisateurs de camps des quartiers. Ce projet recoupe plusieurs points développés dans ce dossier, notamment celui qui touche la POLITIQUE FAMILIALE (2008) développée au point 4.2.11

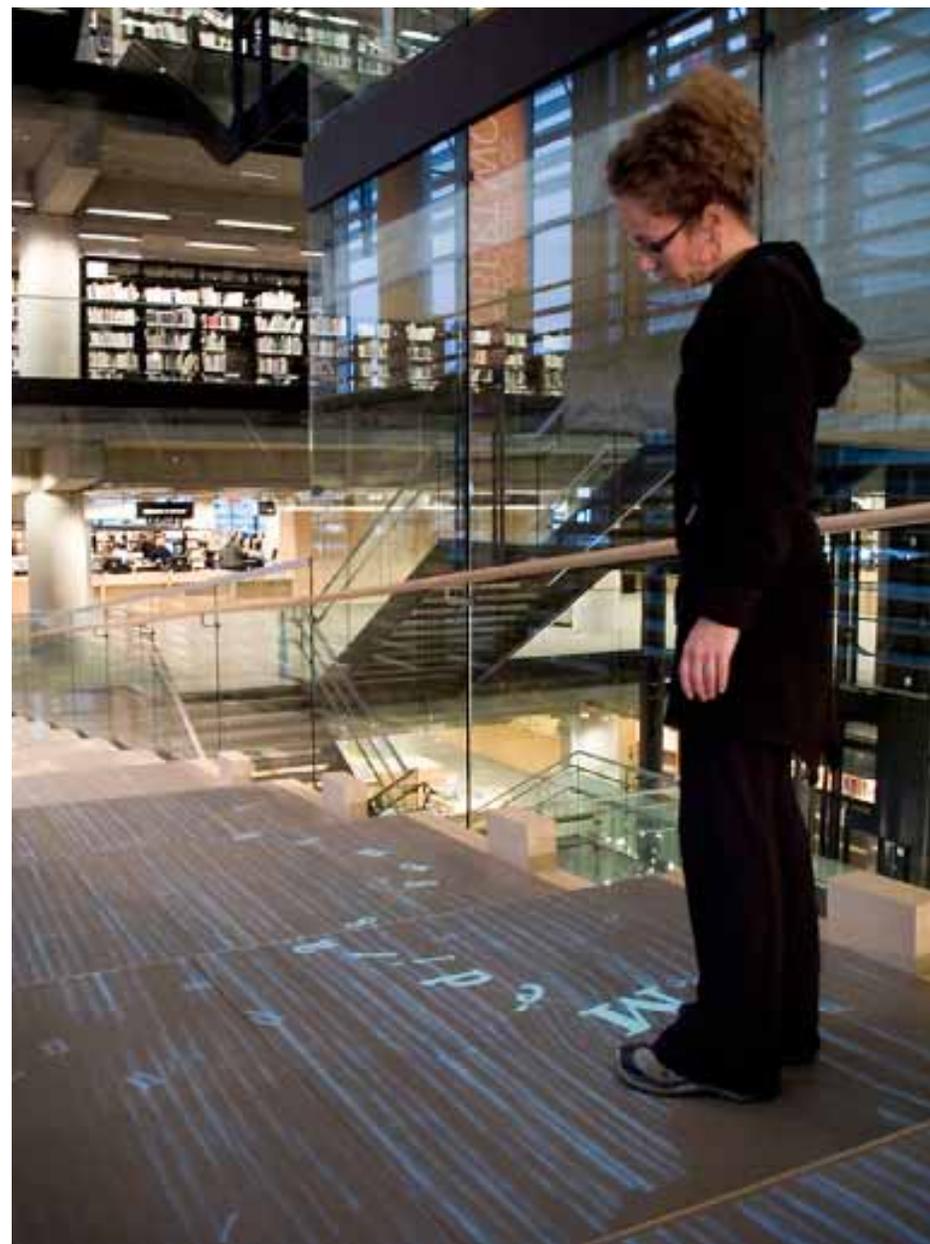

Karine Payette étudiante à la maîtrise à l'EAVM. *Personnalités multiples 2008-2010* - 2000 blocs mégablocks rouges ,bois 84 cm x 84 cm x 84 cm.

4.3 Avec les bibliothèques

La Faculté des arts s'est associée en 2011 – 2012 à la Grande bibliothèque pour créer une série de dix conférences portant sur les 50 ans de culture et pour célébrer la création du Ministère de la culture en 1961. On pourra donc assister à des entretiens entre des spécialistes réputés de la médiation culturelle, tels Edgar Fruitier, Monique Giroux, Louise Déry, Marie Beaulieu, Louise Richer, Frédéric Metz, ou des artistes de diverses disciplines, comme André Gagnon, Lorraine Pintal, Pierre Jasmin, Jeanne Renaud, Jacques Godbout, qui échangeront avec leurs invités, sur les événements culturels qui ont marqué ces cinq décennies.

Plusieurs projets de performances, de lectures publiques, de rencontres, d'expositions souvent déjà prises en charge par les bibliothèques municipales pourraient impliquer des membres de notre faculté qui pourraient aussi, à l'occasion, lancer des projets.

Jean Dubois et Philippe Jean *Radicaux Libres*

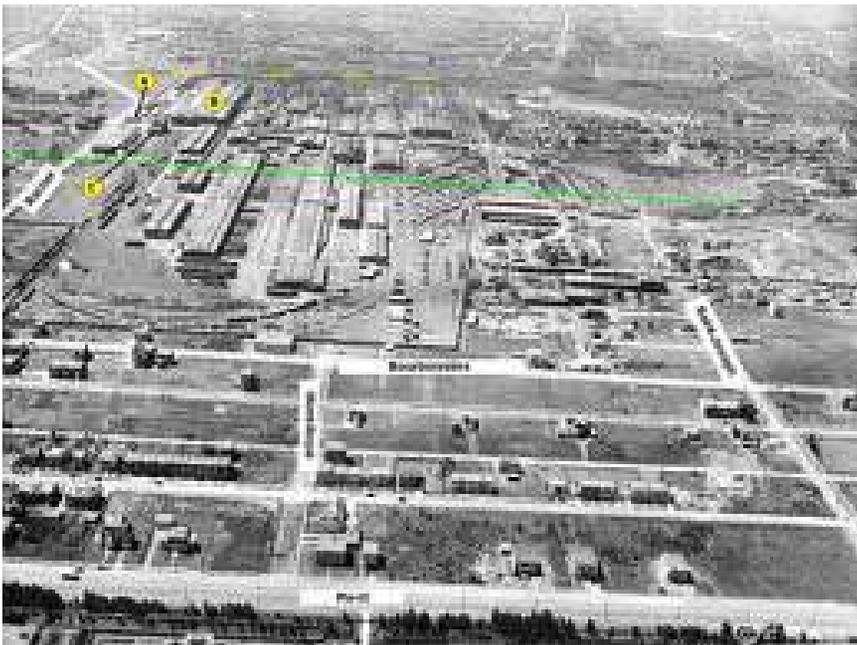
Installation vidéo interactive *in situ* Grande Bibliothèque du Québec, Montréal, 20 septembre au 1er octobre 2006.

Sur cette photo: Chloé Lefebvre

4.4 Montréalités virtuelles

Le projet Montréalités virtuelles consiste à produire une représentation numérique des quartiers culturels de Montréal permettant à terme de disposer d'une représentation fine et malléable de l'espace montréalais pour y montrer les réseaux culturels en cours de déploiement. Il s'agirait d'installer le réseau des activités culturelles montréalaises qui s'inscrivent en évolution lente (galeries, musées, maisons de la culture, salles de spectacles...) sur une carte numérique des quartiers. Le projet Montréalités virtuelles se terminera par l'achèvement d'une carte complète de l'île de Montréal sur laquelle sera construite une représentation virtuelle des réseaux montréalais qui facilitera l'accès aux sites culturels déjà existants. Cet outil pourrait aussi être pris en charge par les résidents d'un quartier qui déposeraient des documents historiques et de l'information (papiers officiels, récits, anecdotes) sur divers lieux à inscrire sur cette carte.

Un étudiant de la Maîtrise, Jean-Michel Forest a réalisé un prototype de cette carte sur le site des Usines Angus en 1999. Ce projet mériterait d'être réactualisé à l'échelle des quartiers.

Ce projet de carte virtuelle donnant accès à plusieurs couches de vie dans les quartiers culturels donnerait une représentation facilement accessible et utile de la Ville, rejoignant le point 4.2.14 IMAGINER – RÉALISER MONTRÉAL 2025 (2005).

4.5 Aménagement d'ateliers d'artistes

La Faculté des arts souhaiterait aussi collaborer conjointement avec la Ville au développement des ateliers d'artistes dans divers quartiers. Ces ateliers permettraient à nos étudiants de développer des projets directement sur le terrain avec les intervenants locaux. La Faculté pourrait travailler à monter le plan financier de tels ateliers, et éventuellement, par le biais de son École de design, concevoir et superviser les travaux d'aménagement de ces espaces. Ce projet rejoint le point annoncé en 4.2.14 et en 5.4.3.

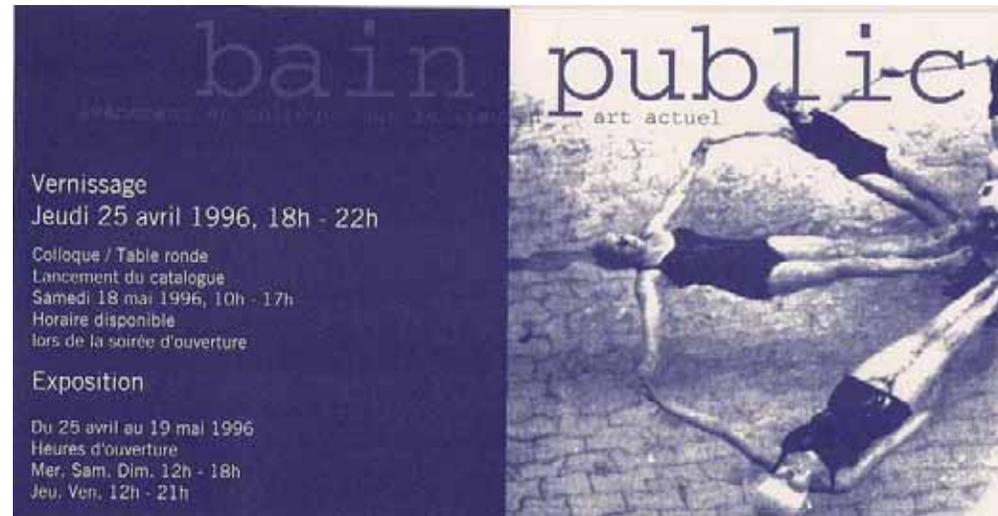

Photographies de l'installation de l'expo LINO au Centre de design de l'UQAM et à la Grande bibliothèque - 30 août au 30 octobre 2011

Reconstitution de l'atelier de l'artiste. Photos : Michel Brunelle

4.6 Lieux publics reconvertis

Plusieurs projets menés par des membres de la Faculté des arts visent à donner une nouvelle vocation à des lieux désaffectés, à des terrains vacants ou à des espaces laissés à l'abandon. De telles démarches pourraient être poursuivies conjointement avec les résidents vivant à proximité de ces espaces appelés à connaître une nouvelle vie et à devenir le théâtre d'activités créatrices. Ce projet rejoint le point annoncé en 4.2.14 et en 5.4.3.

Événement Bain Saint-Michel en 1996
Occupation de la piscine par des étudiants de l'ÉAVM

Installation de Raphaëlle de Groot

Conclusion

La Faculté des arts, de concert notamment avec le Service des communications et le Service aux collectivités, et avec ses partenaires à la Faculté des sciences et à la Faculté des sciences de l'éducation, souhaite donc développer divers projets avec la Ville dans le contexte des Quartiers culturels. Le thème de l'urbanité traverse plusieurs recherches menées à la Faculté et, surtout, la dimension d'art public rejoint les projets de création et de recherche-action de nombreux professeurs et étudiants qui pourraient être appelés comme partenaires dans différents projets.

La Faculté pourrait s'engager à trois niveaux :

- . Ponctuellement, pour des projets précis, des professeurs et des étudiants pourraient accompagner des initiatives prises dans des quartiers et assister les intervenants dans la réalisation d'un aspect ou l'autre du projet, ou agir à titre de consultant.
- . Un programme, un groupe de professeurs ou la Faculté elle-même pourraient être appelés à jouer un rôle plus structurant en tant qu'initiateur ou partenaire d'un projet d'envergure se déployant à long terme.
- . Dans une perspective plus théorique et méthodologique, certains projets en cours de réalisation ou déjà implantés pourraient aussi faire l'objet d'étude de professeurs et d'étudiants qui souhaitent documenter diverses approches méthodologiques dans le domaine de la recherche-action. Ces études pourraient éventuellement faciliter le travail et les approches pour d'autres projets.

Enfin, c'est avec enthousiasme que nous saluons l'avènement des quartiers culturels et que nous apporterons notre contribution dans leur valorisation. Nous croyons que cette nouvelle politique misant sur la culture permettra de faire valoir des ressources, des qualités et des spécificités souvent méconnues et qui se déploieront avec d'autant plus de vivacité et d'imagination qu'elle seront reconnues et célébrées.

Rédaction assurée par
Louise Poissant
Doyenne
Faculté des arts

Ont collaboré à la rédaction de ce mémoire :

Marthe Adam
École supérieure de théâtre

Michel Boulanger
École des arts visuels et médiatiques

Michel Brunelle
École de design

Joanne Burgess
Département d'histoire et Institut du patrimoine

André Carpentier
Département d'Études littéraires

Maurice Cloutier
École de design

Jean Dubois
École des arts visuels et médiatiques

Pierre Gosselin
École des arts visuels et médiatiques

Raphaëlle de Groot
Artiste
Diplômée de la maîtrise en arts visuels et médiatiques

Lino
Artiste

Jean-Christian Pleau
Département d'Études littéraires

Céline Poisson
École de design

Monique Régimbald-Zeiber
École des arts visuels et médiatiques

Mona Trudel
École des arts visuels et médiatiques

Pierre Michelet
Artiste - Graphiste
pierremichelet001@gmail.com

Steve Vezeau
École de design

Dany Beaupré
École des médias

Georges Labrecque
Centre de design

Sophie Malavoy
Coeur des sciences