

ARTENSO 101

La médiation culturelle au cégep de Saint-Laurent
Art, environnement numérique et innovation sociale
Que voulons-nous faire ensemble?

BILAN DU PROCESSUS DE CONSULTATION ET D'INVENTAIRE

Février – Mars 2019

Ce document propose une synthèse des informations recueillies lors de la tournée des départements, du sondage et de l'atelier tenus en février et mars 2019 pour présenter le centre Artenso, connaître les divers programmes et projets, et mettre en commun les idées. Il dégage quelques pistes de réflexion et d'action pour la mise en œuvre du centre de recherche.

Eva Quintas
Directrice générale, Artenso

Émilie Adam, collaboratrice

CÉGEP DE
Saint-Laurent

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE

ARTENSO a été reconnu comme Centre collégial de transfert de technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN) en juin 2018 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il a été incorporé sous forme d'OBNL en octobre 2018 et une première direction a été embauchée en février 2019 pour démarrer ses activités. Un conseil d'administration sera formé au mois d'avril 2019.

La création du centre s'inscrit dans la volonté du Cégep de faire reconnaître et formaliser ses activités de recherche et de création et ses principales interventions dans le domaine de la médiation culturelle développées au fil des ans.

En 2013 est formé un groupe conseil formé d'enseignant.e.s des programmes d'art, de professionnel.le.s de la Direction des études, de la Direction des services aux étudiants, et du milieu culturel de l'arrondissement de Saint-Laurent. Le groupe a pour mandat initial de soutenir la réflexion sur les formes de recherche-crédation et leur relation avec le champ émergent de la médiation culturelle. Grâce aux ententes de diffusion entre l'arrondissement et le Cégep, des premiers laboratoires de recherche-crédation s'organisent autour de résidences d'artistes à la salle Émile-Legault.

En parallèle, certains membres du groupe développent une expertise en médiation culturelle, en intégrant et en collaborant davantage avec différents publics dans leurs projets de recherche. Entre 2013 et 2015, quatre projets de médiation culturelle en danse, théâtre et musique voient le jour en partenariat avec des groupes sociaux et communautaires, ainsi qu'avec des établissements scolaires de l'arrondissement. Des ateliers de médiation culturelle, animés par des étudiant.e.s du Cégep, se réalisent dans des écoles primaires du quartier et au CPE La Bricole situé sur le campus du Cégep. Une enseignante de théâtre, Pascale Rafie, initie à son tour le projet *Belles Sœurs d'ici*, une création collective avec huit femmes immigrantes.

Dans le même esprit, d'autres initiatives artistiques collaboratives sont également menées avec les groupes à la francisation., tout comme avec des communautés immigrantes et autochtones, à Montréal, au Québec et à l'international.

Enfin, l'attestation d'Études collégiales (AEC) - Spécialisation en médiation culturelle voit le jour au printemps 2016 suivant à une mobilisation d'organismes québécois du milieu de la danse qui souhaitent examiner de nouvelles pratiques novatrices en matière de développement des publics.

Ces différentes initiatives de médiation culturelle préparent la venue du centre ARTENSO, pensé notamment pour documenter davantage dans une perspective de recherche les retombées de ces projets auprès des groupes participants.

2. LE CENTRE DE RECHERCHE

ARTENSO déploie ses activités autour de trois grands volets, lesquels sont inscrits dans les mandats de tous les CCTT :

- la réalisation de projets de recherche appliquée (études, évaluation, recherche-crédation...);
- la tenue d'activités de formation et d'accompagnement (ateliers, séminaires, diagnostics...);
- la production d'outils et de ressources (guides pratiques, outils numériques de médiation...).

Le territoire de recherche et d'intervention du centre est celui de la médiation culturelle, entendue comme un champ professionnel de l'action culturelle où s'élaborent des stratégies, des dispositifs et des outils pour favoriser la transmission et l'appropriation de la culture auprès des citoyens et citoyennes.

À la jonction des sphères de la culture et du social, les pratiques de médiation culturelle s'affirment comme un processus d'appropriation du sens, à travers un rapport personnalisé et vivant entre les références culturelles et les individus. Ultimement, elles visent à faire de chaque personne, participant, visiteur ou spectateur, un véritable acteur et citoyen culturel.

Dans ce domaine, la recherche appliquée, le plus souvent interdisciplinaire, porte sur la conception, l'élaboration, la mise à l'essai ou le développement de pratiques et de modèles d'intervention. Ces connaissances sont ensuite diffusées et transférées aux milieux utilisateurs dans une optique d'apprentissage, de réflexion sur des enjeux socioculturels et de résolutions de problématiques.

Axes de recherche

Trois axes de recherche sont actuellement en définition, portant sur les relations entre les champs de la médiation culturelle et de l'**éducation** (accessibilité et transmission) ; de la **création** (processus créatifs collectifs) ; de l'**intervention** (inclusion sociale et participation citoyenne). Dans le contexte du centre, il s'agit d'axes interdépendants, où les actions peuvent se croiser et se répercuter de l'un à l'autre.

La médiation culturelle permet de répondre par l'éducation, l'intervention, l'expression ou la création, à un besoin individuel ou collectif qui requiert un rapprochement entre des éléments, des personnes ou des idées dans une situation donnée.

À noter que nombre d'autres projets que ceux mentionnés ci-dessous sont en cours ou en développement, mais ils ne sont pas actuellement intégrés comme activités de recherche. On remarque, notamment, plusieurs collaborations entre différents départements, de nature artistique ou pédagogique.

1) Médiation culturelle et éducation

L'intégration croissante de pratiques de médiation culturelle au sein de divers programmes d'études ouvre des questions nouvelles sur leurs retombées dans l'apprentissage des étudiant.e.s comme dans l'enseignement transmis par les professeur.e.s.

Projet :

- Programme d'animation musicale à l'hôpital en santé mentale Albert-Prévost
Réalisation d'une recherche-évaluative avec le département de musique en partenariat avec la faculté de musique de l'UdM.

2) Médiation culturelle et création

La médiation culturelle est pensée par des artistes et des organismes comme un champ de création, où sont valorisées des pratiques qui incluent les citoyens dans une forme d'expression partagée. Le soutien à la création (incubation) par la résidence artistique dans les lieux de diffusion du Cégep est envisagé à son tour comme espace de médiation culturelle pour accroître les interactions entre les artistes et la communauté.

Projets :

- Labo de médiations numériques
Mise sur pied d'un espace de cocréation et d'expérimentation de prototypes de médiation numérique avec les départements de musique et d'internet-robotique en collaboration avec la direction des ressources technologiques et la salle Émile-Legault.
- Programme de résidences artistiques
Formalisation d'un programme de résidences au Cégep pour des artistes invité.es tout comme pour la communauté cégépienne.

3) Médiation culturelle et intervention

Un important volet de pratiques en médiation culturelle répondent à des finalités sociales en s'intéressant à l'inclusion et à la participation citoyenne de groupes ciblés. Plusieurs projets au Cégep se développent autour de la rencontre interculturelle au sein même de l'établissement, avec différentes communautés immigrantes et autochtones de Saint-Laurent, de Montréal et du Québec, tout comme avec des groupes à l'international

Projet :

- Activités artistiques de rencontre interculturelle
Réalisation d'un recensement et d'une évaluation des initiatives de médiation culturelle menées, dans un premier temps, avec les groupes en francisation.

3. MISE EN COMMUN DES IDÉES

L'atelier ARTENSO 101 du 14 mars 2019 a réuni quelque 30 personnes, professeur.es, professionnel.le.s et partenaires pour présenter le centre et mettre en commun les idées autour de ces trois grandes questions :

- Quels sont les besoins à combler (nos équipes, nos partenaires)?
- Quels projets collaboratifs pourrions-nous envisager pour une première phase à l'automne 2019?
- Quels sont les moyens et ressources nécessaires pour y arriver?

3.1 Besoins à combler

Le sondage tout comme l'atelier font ressortir ces principaux besoins.

- Soutien et reconnaissance pour les projets déjà existants ou à développer
 - Financement de libération/temps
 - Accompagnement
 - Encadrement de la recherche-crédation
 - Diffusion des projets et des recherches
 - Évaluation de l'impact
- Mise en commun d'expertises et d'approches
 - Collaborations interdépartementales
 - Arrimage recherche et terrain
- Intégration des populations
 - Ateliers de médiation avec et pour les étudiant.e.s et les organismes de Saint-Laurent
- Rayonnement des arts
 - Métier spectateur
 - Mieux (faire) connaître les lieux de diffusion du Cégep
 - Rayonnement des arts à l'interne comme à l'externe

1- Temps

Le temps semble être le principal obstacle à la réalisation de projets de recherche et de médiation culturelle. À plusieurs reprises, les participant.e.s ont mentionné avoir un horaire trop chargé pour réaliser des projets. Cela se retrouve également du côté de la population étudiante. Le manque de temps aurait un impact sur toutes les étapes de la réalisation de futurs projets : la recherche de soutien financier, la recherche en elle-même et la mise en valeur desdits projets auprès des communautés professorales, étudiantes, ainsi qu'hors campus.

Moyens proposés pour y répondre:

- Intégrer les projets de recherche et de médiation à la formule pédagogique des cours
- Libérer formellement du temps dans la plage horaire des professeur.e.s pour la réalisation de recherches
- Libérer formellement et ponctuellement du temps dans la plage horaire des étudiants, à l'exemple de journées sportives

Il a été soulevé qu'une collaboration avec Artensio serait favorable dans cette quête de temps. L'organisme sauverait du temps aux professeurs en les aidant dans leurs recherches de financement, de potentiels partenaires pour des projets de médiation et de recherche, ou en les épaulant dans leurs efforts de communication et de diffusion.

2- Financement

Les participant.e.s à l'atelier ont majoritairement, à l'instar de ceux et celles qui ont répondu au sondage, exprimé leurs besoins de soutien financier. Ce besoin est valable tant pour les projets de recherche anticipés, que pour les projets de médiation culturelle.

Moyens:

- Tenir à jour une liste des programmes de subventions de recherche, de diffusion et de médiation culturelle et la rendre accessible.
- Signaler, à l'aide d'outils de communication, les périodes de demande de financement.

Il a été proposé qu'Artensio répondrait à un besoin si l'organisme tenait à jour et rendait facilement accessible une liste des programmes de financement. Il a aussi été suggéré qu'Artensio pourrait aider les professeur.e.s (ou partenaires) dans leurs démarches de demande de financement.

3- Communication et médiation

Les participant.e.s ont signalé de la difficulté à avoir accès et à communiquer de l'information concernant les projets de médiation culturelle, de recherche et de diffusion en général, tant sur le campus qu'à l'externe. Un souhait généralisé a été exprimé de créer davantage de réseautage entre le Cégep et des organismes culturels.

Moyens:

- Usage des réseaux sociaux
- Créer un pôle médiateur pour regrouper les acteurs du champ culturel de l'arrondissement Saint-Laurent et de son cégep (chercheurs, professeurs, partenaires de projets).
- Engager une médiatrice ou un médiateur dans le domaine des arts ou autres domaines pertinents
- Identifier des tribunes pour que des chercheurs présentent leurs travaux et expériences
- Identifier des tribunes pour que les projets de médiation culturelle soient annoncés et présentés
- Tenir une liste à jours des projets de recherche et veiller à ce qu'elle soit accessible
- Tenir une liste à jours des projets de médiation au sein du campus, à travers les départements et dans l'arrondissement de Saint-Laurent et veiller à ce qu'elle soit accessible
- Concevoir une signalisation et des repères visuels au Cégep pour guider vers les lieux de diffusion, d'échange, de recherche

4- Créer des ponts

La majorité des participants veut créer des ponts à l'interne, entre les communautés du campus, ainsi qu'avec celles de l'arrondissement de Saint-Laurent, particulièrement avec les communautés de nouveaux arrivants. Les moyens de communication susmentionnés sont ici pertinents pour répondre à ce besoin.

Moyens:

- Concerter pour avoir une meilleure vision d'ensemble des organismes de l'arrondissement et de leurs besoins. Faire un état des lieux de ces besoins, en consultant les communautés concernées et en intégrant de leurs membres dans le processus, à titre de partenaires
- Intégrer des membres de différentes communautés, à titre de partenaires, dans de futurs comités ou projets (de recherche, de production, de diffusion, ou de médiation)
- Développer des projets de médiation axés vers les communautés de Saint-Laurent (ouvrir le campus vers l'extérieur)
- Créer un partenariat entre le Centre communautaire Bon Courage (quartier Place Benoît) et les programmes d'arts
- Créer des partenariats entre le programme de francisation et les programmes d'arts
- Créer des projets de productions culturelles entre les départements

5- Accroître l'engagement des professeur.e.s et des étudiant.e.s

Plusieurs personnes questionnent l'implication des étudiant.es dans des projets de recherche ou de médiation culturelle, mais aussi celle du corps professoral. On souligne une certaine incertitude des professeur.e.s face à leurs propres capacités à s'impliquer en tant que chercheur.e.s. Une formation à la recherche, des conférences, des échanges d'expériences sont des moyens évoqués pour accroître l'engagement.

Moyens

- Définir par la concertation avec les personnes concernées, les besoins et intérêts à l'interne
- Définir qui sont les porteurs de la recherche et pour qui
- Intégrer la recherche et les stratégies de médiation culturelle dans la planification pédagogique des programmes
- Les projets doivent émaner des groupes dont on souhaite l'engagement, de leurs intérêts en culture et de leurs besoins
- Ramener l'étudiant au centre des actions et lui offrir un bon encadrement
- Former à la recherche et échanger entre chercheur.es.
- Formation en numérique
- Créer un comité de recherche parallèle à celui du cégep ou revoir la composition de celui existant pour inclure une représentation des partenaires externes, des disciplines et des départements

3.2 Projets collaboratifs à réaliser

Les participant.e.s évoquent principalement des projets de production culturelle. Ils sont souvent pédagogiques et placent l'élève au centre des priorités. Des partenariats sont proposés entre les étudiant.e.s des différents départements du Cégep (partenariats interdisciplinaires: des arts à l'ingénierie) et des organismes de production et de diffusion culturelles. Les projets sont aussi collaboratifs, inclusifs des communautés de Saint-Laurent et de ses populations plus marginalisées. Il y a des projets centrés sur le campus, tels les projets interdépartementaux, mais aussi de résidences, visant à tisser des liens et des circulations. Il y a d'autres projets qui visent à sensibiliser l'étudiant.e à des réalités externes au campus. On note aussi une volonté de développer des projets ayant le potentiel de contribuer à intégrer les nouveaux arrivants à leur culture d'accueil.

1- Le rapport au territoire

Les lieux du cégep et de l'arrondissement se présentent comme des espaces de médiation ou des objets de recherche. Les mots labyrinthe, corridor vert, rue et jardins ont souvent été utilisés...

- Projets collaboratifs entre le cégep Saint-Laurent et le collège Vanier
Une communication accrue entre les deux institutions afin de partager les projets (ceux des profs et des étudiants), de même que pour collaborer dans le but de développer des projets de médiation culturelle dans l'arrondissement. Le tout serait pourvu d'outils de soutien à la recherche.
- Projets de médiation axés vers les communautés de Saint-Laurent et basés sur l'action et la cocréation
 - Théâtre documentaire (voir *J'aime hydro*) avec le quartier Place Benoît
- Projet entourant le patrimoine architecturale et l'histoire des lieux
- La métaphore du labyrinthe pour penser un parcours du Cégep

2- L'interculturalité

- Marathon de lecture avec les nouveaux arrivants en francisation.
- Créer des projets utilisant le cinéma québécois comme outil d'échanges interculturels, de francisation et d'intégration

2- La pédagogie et l'éducation artistique

- Développer et intégrer à la pédagogie des sorties au théâtre et dans des centres de création et diffusion comme la SAT
- Visite d'ateliers
- Web série sur la danse, le théâtre ou la musique avec des objectifs d'éducation artistique
- Organiser une demi-journée des arts avec dispense de cours

3- Le milieu scolaire

- Partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à l'exemple du projet de concert *Grandir ensemble*, du primaire au collégial. *Grandir ensemble* est un projet qui peut être documenté en recherche comme exemple de médiation culturelle
- Projet CSMB : former les enseignant.e.s du primaire en amont et après le projet
- Projet avec le CPE La Bricole

4- La création interdisciplinaire

- Ateliers d'improvisation en danse, art vocal, performance, etc.
- Projets autour du conte comme outil de médiation
- Projet de théâtre playback interdisciplinaire : possibilité de développer de nouveaux outils et de créer des liens avec la communauté
- Résidence : projets interdisciplinaires dont le résultat serait une forme d'art rassemblant la vidéo, les arts visuels, l'histoire de l'art et les technologies de l'internet.
- Développer des projets pour les Journées de la culture (danse, conte, espace)
- Projet de ciné-conférence-club
- Arts et technologies
 - Lier, par des projets créatifs de productions culturelles, les (départements) technologies de l'internet et de la robotique au profil électro-acoustique en musique
 - Projet entre les étudiants en musique et des technologies de l'internet avec l'industrie du jeu vidéo
 - Organiser un hackathon interdépartemental
 - Balado géolocalisé (à l'aide d'Arduino), multidisciplinaire et impliquant des installations
 - Des projets en collaboration avec la SAT

5- Autres

- Speed dating de projets de recherche