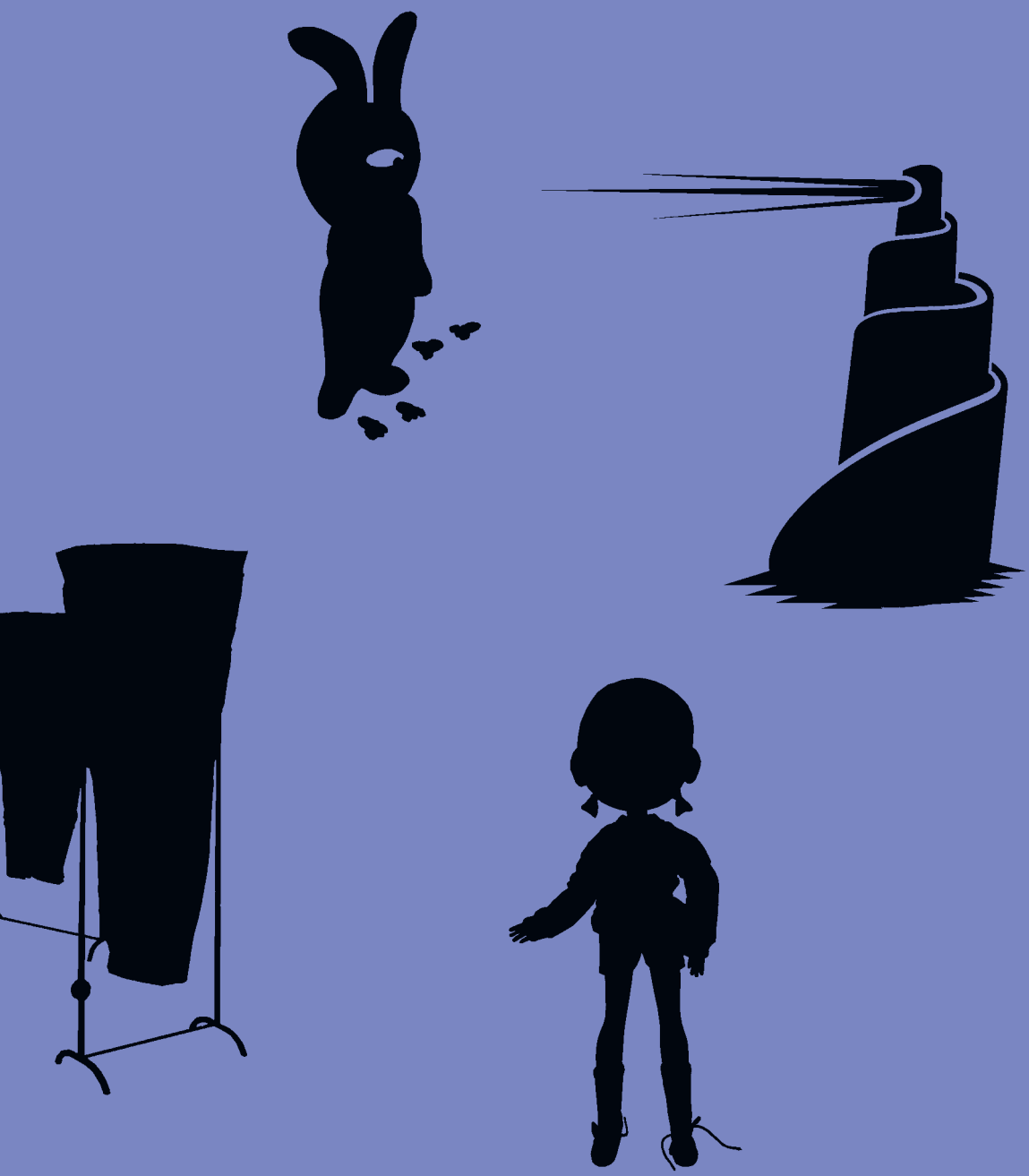
L'exposition comme expérience : art actuel et jeunes publics



L'exposition comme expérience : art actuel et jeunes publics

The Exhibition as Experience: Young Audiences and Art

Sous la direction de
Under the direction of

Marie J. Jean

VOX
Centre de l'image contemporaine

Avant-propos 7
Foreword 10

Il était une fois… l'expostion d'art actuel jeunesse 14
Once upon a Time. . . A Contemporary
Art Exhibition for Young People 24
Marie J. Jean

Alexandra Lemay. Le chien a mangé mes devoirs 34
The Dog Ate My Homework

Diane Landry. Mécanique céleste 54
Celestial Mechanics

Juan Ortiz-Apuy. Tropicana 70

Skawennati.
Teiakwanahstahsontéhrha' | Nous tendons les perches 88
We Extend the Rafters

Clément de Gaulejac. Les naufrageurs 102
Siren Songs

Jonathan Plante. Lapincyclope 122
One-Eyed-Rabbit

L'exposition jeunesse : principes de médiation
culturelle en milieu artistique destinée aux enfants 146
Exhibitions for Youth Audiences: Principles of
Art Education and Cultural Mediation for Children 156
Rébéca Lemay-Perreault

Liste des œuvres par expositions 166
List of works, by exhibition

Tournée des expositions 169
Touring exhibitions

Biographies des artistes 174
Artist biographies

Biographies des auteures 180
Author biographies

Nous reconnaissons que VOX est situé en territoire autochtone non cédé et que la Nation Kanien'kehá:ka est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous continuons d'entretenir des relations avec les divers peuples autochtones et autres groupes qui résident à Tiohtiá:ke/Montréal.

We recognize that VOX is located on unceded Indigenous lands and the Kanien'kehá:ka Nation are recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather. We respect the continued connections with the past, present and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Tiohtiá:ke/Montréal community.

À la mémoire de / In memory of
Danièle Racine

Avant-propos

Alors que le cinéma, la littérature et le théâtre jeunesse sont des genres depuis longtemps établis, les expositions d'art actuel pour jeune public ne sont conçues et présentées au Québec que depuis peu. VOX a ainsi innové en matière de médiation en s'engageant, dès 2013, dans la production et la diffusion d'expositions jeunesse. Elles sont réalisées par des artistes reconnu·es qui désirent se prêter au jeu de la création d'expositions destinées aux enfants. Stimuler le ressenti de ces derniers, leur apprendre à manipuler des concepts, à affirmer leur perception du monde, à développer leur pensée critique, c'est ce qui a motivé le centre à réaliser cinq expositions jeunesse au cours des dix dernières années.

Si VOX a été un terrain propice à l'éclosion de ce genre, c'est qu'un centre d'artistes est une structure d'importance indéniable pour la création. Faisant partie d'un réseau d'une grande vitalité, le centre d'artistes soutient la création tant sur le plan de la production que de la diffusion. Reconnu pour sa proximité avec les artistes, il les implique dans plusieurs aspects de ses activités. Les artistes sont, par conséquent, le moteur de ses inspirations, de ses réalisations et de ses aspirations. Ainsi, le succès de nos expositions jeunesse repose avant tout sur l'engagement de ceux-ci et de celles-ci.
Je souhaite donc exprimer ma profonde gratitude à Clément de Gaulejac, Diane Landry, Alexandra Lemay, Juan Ortiz-Apuy, Jonathan Plante et Skawennati, qui ont relevé avec enthousiasme et intelligence le défi inusité qu'on leur avait lancé.

Du reste, ni notre ambitieux programme éducatif ni la présente publication n'auraient vu le jour sans l'implication inestimable de l'équipe de VOX. C'est pourquoi je tiens à souligner la précieuse contribution des responsables de l'éducation Geneviève Bédard, Doriane Biot, Geneviève Marcil et Julia Roberge Van Der Donckt, des coordonnatrices de tournée Roxanne Labrèche P. et Valérie Morin, des responsables techniques Mathieu Grenier et Chris Lloyd, puis des techniciens Mathieu Cardin, Antoine Caron, Fratzel Descadres, Myles Fairhead et Samuel St-Aubin. Il me faut encore mentionner l'apport considérable de Claudine Roger, qui a veillé à entretenir l'impulsion de toute l'opération. Je tiens aussi à signaler le travail remarquable des médiatrices et du médiateur qui ont su communiquer, chez nous, leur passion aux enfants, soit Margot Chambon, Cathy L. Charpentier, Sophie Dubeau Chicoine, Amélie Laurence Fortin, Carolina Garcia Amatos, Tomy Girard, Stéphanie Hornstein, Jasmine Hssaini Flaujac, Charlotte Moreau de la Fuente, Julie Rose et Catherine Touré. Je remercie tout particulièrement les enfants, bénévoles, qui ont mis à l'épreuve nos projets et nous ont communiqué leurs avis éclairants : Rose et Sol Lloyd, Alexandre et Marie-Laurence Nadeau,

Nora Raid, Jeanne et Maude Rateaud, ainsi que Rebecca Scherübel. Je veux, de plus, évoquer le travail minutieux de Simone Lefebvre, qui a réalisé pour nous différents entretiens vidéo. Je remercie Dominique Mousseau, qui a assuré, avec toute la créativité qu'on lui connaît, la conception graphique d'outils éducatifs et de la présente publication, sans oublier les réflexions avisées des auteures Rébéca Lemay-Perreault, Geneviève Marcil et Doriane Biot. Enfin, il m'importe de souligner le soutien indéfectible des membres qui forment le conseil d'administration de VOX et son comité artistique et qui ont cru en cette fabuleuse aventure.

Nos expositions jeunesse ont été présentées dans plus d'une trentaine d'institutions du Québec, du Canada et des États-Unis et ont fait sortir des milliers d'enfants de leur classe! Je tiens à remercier leurs enseignant·es ainsi que les écoles qui ont déployé les ressources nécessaires pour faciliter les visites. Je souhaite également rappeler l'apport inestimable des musées, centres d'artistes, maisons de la culture et centres d'exposition qui ont accueilli, depuis 2013, nos expositions jeunesse. En adaptant notre programme éducatif aux contextes où il a été diffusé, leurs équipes de médiation ont concrètement contribué à le bonifier. Nous leur en sommes infiniment reconnaissant·es. En pleine pandémie, alors que les sorties scolaires étaient proscrites, nous avons mis en place, in extremis, une brigade de médiatrices et de médiateurs qui se rendaient dans les écoles pour animer un atelier sur les expositions jeunesse. Cette initiative a été couronnée de succès puisqu'ils et elles ont été très tôt accueillies dans de nombreuses écoles. Cette nouvelle expérience nous a fait prendre conscience du fait qu'il nous serait possible de faire rayonner nos projets au-delà de Montréal en offrant un atelier dans les réseaux scolaires de toutes les régions du Québec. Afin que cette perspective se transforme vite en une action concrète, nous avons produit un court-métrage jeunesse ainsi qu'une trousse éducative, avec le soutien du ministère de la Culture et des Communications. Ils circuleront sous peu dans les écoles de différents territoires du Québec.

Bien sûr, nous n'aurions pu initier un tel programme éducatif sans l'appui financier reçu ponctuellement, au fil des ans, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, et de la Caisse Desjardins de la culture. Nous tenons à leur exprimer notre gratitude tout en leur manifestant une certaine inquiétude. Peu de mesures publiques soutiennent le développement de projets destinés au jeune public; encore plus rares sont celles qu'on destine aux centres d'artistes spécialisés dans le champ des arts actuels. Pourtant, ces mesures demeurent décisives tant pour la réussite de nos initiatives que pour la précieuse fidélisation de nos futurs publics et pour la démocratisation culturelle. Sans la contribution de subventionnaires, nous ne pourrions poursuivre le développement de ces projets si importants.

Pour terminer, qu'il me soit permis de souligner le travail visionnaire de Danièle Racine, qui a agi comme commissaire à la médiation culturelle pour la Ville de Montréal et qui a immédiatement compris le potentiel novateur de nos aspirations. En plus d'avoir été cruciaux pour moi, les encouragements de cette collaboratrice ont permis la réalisation inattendue d'un programme d'expositions jeunesse dans un centre d'artistes. Danièle croyait fermement aux bienfaits de la médiation et elle a fait de celle-ci un vecteur de développement pour les organismes culturels. Elle a aussi participé à l'avancement des recherches liées aux nouvelles pratiques existant dans ce domaine. Je lui en serai reconnaissante pour toujours. Je lui dédie la présente publication.

Marie J. Jean
Directrice générale et artistique
VOX, centre de l'image contemporaine

Foreword

Although youth cinema, literature and theatre are long-established genres, in Québec, contemporary art exhibitions designed for and presented to young audiences are a recent phenomenon. VOX has thus been an innovator in cultural mediation, active in the production and presentation of youth exhibitions since 2013. They have been created by well-known artists interested in tackling the challenge of crafting an exhibition especially for children. Stimulating their senses, teaching them to manipulate concepts, affirm their perception of the world and develop their critical thinking skills—these have been the centre's motivations in producing five youth exhibitions over the past ten years.

If VOX has provided fertile ground for the flourishing of this genre, it is because an artist-run centre is undeniably a propitious structure for creation. As part of a thriving network, the artist-run centre supports creation both in terms of production and distribution. Well known for its close relationships with artists, it involves them in multiple aspects of its activities. Consequently, artists are the driving force behind its inspirations, achievements and aspirations. As such, the success of our youth exhibitions rests above all on their engagement. I therefore wish to express my utmost gratitude to Clément de Gaulejac, Diane Landry, Alexandra Lemay, Juan Ortiz-Apuy, Jonathan Plante and Skawennati, who responded with enthusiasm and intelligence to the unconventional challenge set before them.

Moreover, neither our ambitious educational program nor this publication would have come into being without the invaluable involvement of the team at VOX. I thus acknowledge the substantial contribution of our educational staff, Geneviève Bédard, Doriane Biot, Geneviève Marcil and Julia Roberge Van Der Donckt, touring exhibition coordinators Roxanne Labrèche P. and Valérie Morin, technical leads Mathieu Grenier and Chris Lloyd, and technicians Mathieu Cardin, Antoine Caron, Fratzel Descadres, Myles Fairhead, and Samuel St-Aubin. I once again single out the immeasurable contribution of Claudine Roger, who so diligently sustained the momentum of the entire operation. I would also like to highlight the remarkable work of our mediation staff, who have conveyed their passion to visiting children: Margot Chambon, Cathy L. Charpentier, Sophie Dubeau Chicoine, Amélie Laurence Fortin, Carolina Garcia Amatos, Tomy Girard, Stéphanie Hornstein, Jasmine Hssaini Flaujac, Charlotte Moreau de la Fuente, Julie Rose, and Catherine Touré. I extend my special thanks to the child volunteers who have "test-driven" our projects and shared their insightful opinions with us: Rose and Sol Lloyd, Alexandre and Marie-Laurence Nadeau, Nora Raid, Jeanne and Maude Rateaud, and Rebecca Scherübel. I am grateful to Simone Lefebvre for her meticulous work in producing various video interviews for us. My thanks also go to Dominique Mousseau, who has lent her usual creative élan to the graphic design of educational tools and this publication, along with authors Rébéca Lemay-Perreault, Geneviève Marcil and Doriane Biot for their insightful reflections. Last but not least, I gratefully acknowledge the members of VOX's board of directors and its artistic committee, for their unwavering support and for believing in this exciting endeavour.

Our youth exhibitions have now been presented in more than thirty institutions in Québec, the rest of Canada and the United States, and have enticed thousands of children out of their classrooms. I thank their teachers and the schools that contributed the necessary resources to facilitate the visits. I also want to acknowledge the invaluable contributions of the museums, artist-run centres, *maisons de la culture* and exhibition centres that have hosted our youth exhibitions since 2013. In adapting our educational program to the different contexts in which it has been used, their mediation teams have made concrete contributions to its improvement. For this we are immensely grateful. In the midst of the pandemic, with field trips put on hold, we assembled, *in extremis*, a squad of mediators who visited schools to present a workshop on youth exhibitions. The initiative was a resounding success, with the team welcomed in numerous schools in short order. That new experience led us to realize that we could expand our projects beyond Montréal and bring the workshop to schools in all of Québec's regions. To rapidly turn that ambition into concrete action, we produced a short film for youth and a learning toolkit with support from the Ministry of Culture and Communications. They will shortly be coming into use in schools in various parts of Québec.

Of course, we could not have inaugurated an educational program on this scale without periodic financing awarded over the years by the Conseil des arts et des lettres du Québec, the City of Montréal, the Canada Council for the Arts, the Government of Québec, the Community Fund for Canada's 150th, and the Caisse Desjardins de la culture. We are grateful to them for this assistance, while also sounding a note of caution. There are few public sources of financial support for development of projects for young audiences; even rarer are those destined for artist-run centres that specialize in contemporary practices. And yet, such measures are decisive as much as for the success of our initiatives as for their value in building the loyalty of our future audiences and in democratizing culture. Without the contributions of granting agencies, we would not be able to continue developing these vitally important projects.

In conclusion, I wish to call attention to the visionary work of the late Danièle Racine, who in her capacity as cultural mediation commissioner with the City of Montréal immediately grasped the innovative potential of our aspirations. The encouragements of this invaluable collaborator were not only crucial for me, but they enabled a unique achievement: the introduction of a youth exhibition program in an artist-run centre. Danièle was a true believer in the benefits of cultural mediation and she transformed that into a vector of development for arts and culture organizations. She also helped advance research into the new practices inherent to this field. For this I will be forever grateful, and I dedicate this publication to Danièle.

Marie J. Jean
Executive and Artistic Director
VOX, centre de l'image contemporaine

Direction de la publication / Publication editor: Marie J. Jean
Auteures / Authors: Marie J. Jean, Rébéca Lemay-Perreault, Geneviève Marcil et/and Doriane Biot
Coordination / Publication coordinator: Claudine Roger
Correction et révision / Editing and proofreading: Marie-Josée Arcand, Joanie Demers, Michael Gilson et/and Valérie Litalien
Traduction / Translation: Michael Gilson
Conception graphique / Graphic design: Dominique Mousseau
Traitement des images / Image processing: Photosynthèse
Impression / Printing: Marquis

Les images sont reproduites avec l'aimable permission des artistes, sauf pour les images suivantes. / All images reproduced in this catalogue are used by courtesy of the artists, unless otherwise stated below:
p. 95, 99 [image du bas] : ODD Galley, Dawson, 2021.
p. 131, 132 [image du bas], 133, 135, 171 : Musée d'art de Joliette, 2013.
p. 169 [image du bas] : Biosphère, Espace pour la vie, Montréal, 2023.
p. 170 [image du haut] : Axenéo7, Gatineau, 2018.

Crédits photographiques / Photo credits:
Michel Brunelle, Mélanie Dusseault, William Gagnon, Paul Litherland, Prune Paycha, VOX

ISBN 978-2-9818784-3-4 (couverture rigide / hardcover)
ISBN 978-2-9818784-4-1 (PDF)

Dépôt légal / Legal deposit
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada / National Library of Canada
3e trimestre 2023 / 3rd quarter 2023
Publié par / Published by VOX, centre de l'image contemporaine

Tous droits réservés. Tous les droits sur les photographies et les textes demeurent la propriété des artistes, des auteur·es et de VOX. Les opinions émises dans les textes et celles qui peuvent être dégagées des photographies n'engagent que les auteur·es. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur. / All rights reserved. Copyright on the photographs and texts remains the property of the artists, authors and VOX.The opinions in the texts and those which may be construed from the photographs are those of the authors alone. Any copying of any element of this catalogue, is forbidden without written permission from the publisher.

Diffusion et distribution au Canada / Canadian promotion et distribution:
Diffusion Dimedia Inc., pour le compte du Collectif d'éditeurs d'art contemporain (CÉAC), dont VOX est membre. / Diffusion Dimedia Inc., on behalf of the Collectif d'éditeurs d'art contemporain (CÉAC), of which VOX is a member.

Ce livre composé en Hurme Geometric Sans et OCR B Letterpress a été achevé d'imprimer en septembre 2023 sur les presses de Marquis au Canada pour le compte de VOX, centre de l'image contemporaine. / Set in Hurme Geometric Sans and OCR B Letterpress. Printed in September 2023 by Marquis in Canada for VOX, centre de l'image contemporaine.

VOX, centre de l'image contemporaine

Directrice générale et artistique / Executive and Artistic Director: Marie J. Jean
Directrice des opérations / Director of Operations: Claudine Roger
Coordonnatrice expositions, communications et médiation / Coordinator, Exhibitions, Communications and Education: Geneviève Marcil
Coordonnatrice expositions et activités publiques / Coordinator, Exhibitions and Public Activities: Doriane Biot
Coordonnatrice tournée et projets spéciaux / Coordinator, Touring and Special Projects: Roxanne Labrèche P.
Technicien en chef / Chief Technician: Chris Lloyd
Techniciens / Technicians: Antoine Caron et/and Myles Fairhead

401 – 2, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 1K4
T : 514.390.0382
info@centrevox.ca
www.centrevox.ca

La publication de cet ouvrage a été rendue possible grâce à l'appui financier de / The publication of this book was made possible by financial support from:

Québec
Conseil des arts du Canada Canada Council for the Arts

9 782981 878434

VOX
Centre de l'image contemporaine