

Maîtrise en arts visuels et médiatiques

Téléphone : 514 987-8289
Courriel : maitrise.arts.visuels@uqam.ca
Site Web : eavm-m.uqam.ca

Code	Titre	Grade	Crédits
3574	Concentration création *	Maître ès arts, M.A.	45
1893	Concentration recherche intervention *	Maître ès arts, M.A.	45
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.			

Trimestre(s) d'admission	Automne
Contingent	Programme contingenté
Régime et durée des études	Temps complet : 2 ans Temps partiel : 4 ans
Campus	Campus de Montréal
Organisation des études	Cours offerts le soir Cours offerts le jour

OBJECTIFS

Le programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques vise à former l'étudiant à la recherche-crédation et à favoriser le développement de sa pratique et d'une réflexion critique en tenant compte des problématiques et des enjeux actuels en art et en éducation artistique. Deux concentrations sont offertes : l'une en création, axée sur la recherche et les pratiques en arts visuels et médiatiques, l'autre en recherche intervention centrée sur les problématiques issues de recherches et de pratiques artistiques et pédagogiques dans des contextes formels et informels. Ces deux concentrations sont liées par des séminaires communs favorisant une interaction entre les champs de l'art et de l'éducation artistique.

Le cadre multidisciplinaire du programme permet des échanges entre diverses pratiques artistiques ou éducatives et divers questionnements théoriques.

La concentration création vise à stimuler la création et la recherche en arts visuels et médiatiques, et à susciter une réflexion sur l'acte de création, la nature et l'interprétation de l'oeuvre, sa diffusion et la fonction de l'artiste dans la société. Les problématiques liées à l'espace social et politique de l'art ainsi qu'à la culture dans un contexte médiatique et technologique sont aussi abordées.

La concentration recherche intervention vise à développer et approfondir les connaissances théoriques et pratiques qui soutiennent une intervention artistique et pédagogique dans différents milieux, tant formels qu'informels, et ce, en tenant compte des problématiques actuelles en art, en éducation, en sociologie ainsi qu'en études interdisciplinaires. Sont aussi abordées les questions liées à la diffusion, au rôle social de l'artiste et du pédagogue, à l'éthique dans les interventions artistiques et pédagogiques, notamment avec des personnes en situation de vulnérabilité ou de marginalité, de même qu'à la place de la technologie dans les pratiques éducatives, artistiques et de médiation culturelle.

La concentration recherche intervention offre deux profils :

- 1) le profil théorique repose sur la formation à la recherche liée à l'analyse d'une problématique en contexte selon différents axes (ethnographique, historique, heuristique, sociosémiotique, etc.);
- 2) le profil pratique est centré sur la formation à la recherche avec la conduite et l'analyse d'une intervention artistique et/ou pédagogique se déroulant dans un contexte spécifique (recherche-action, recherche collaborative, recherche design, art based research, a/r/tography, etc.).

CONDITIONS D'ADMISSION

Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent soit en arts visuels, soit en enseignement des arts visuels, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent; ou posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.

Le candidat à la concentration création doit démontrer par ses oeuvres une compétence dans le champ de production artistique.

Le candidat à la concentration recherche intervention doit témoigner d'une créativité et d'un intérêt soutenus dans le champ de l'enseignement des arts visuels ou de l'intervention artistique et pédagogique dans des contextes variés et auprès de populations diversifiées. Il doit manifester un intérêt spécifique pour toutes questions relatives à la recherche et à l'intervention dans le domaine des arts visuels.

Remarques :

Les étudiants devront avoir choisi une direction de recherche et obtenu l'acceptation d'encadrement de cette dernière au plus tard le 1er décembre de leur trimestre d'entrée au programme. Il est donc fortement recommandé d'amorcer cette démarche le plus tôt possible.

Capacité d'accueil

Le programme est contingenté.

Concentration création : automne : 25

Concentration recherche intervention : automne : 13

La capacité d'accueil du programme respectera la capacité d'encadrement de l'École.

Pour la concentration recherche intervention, l'Université s'engage à offrir le programme à la seule condition qu'il y ait, pour chaque nouvelle cohorte, au moins 10 étudiants inscrits.

Trimestre d'admission (information complémentaire)

Admission à l'automne seulement.

Méthode et critères de sélection

Évaluation par ordre d'importance :

- de la qualité des oeuvres et de l'intention de recherche présentées;
- de la pertinence de l'expérience du candidat en fonction de l'intention de recherche présentée et de la concentration choisie;
- des possibilités d'un professeur de l'É.A.V.M. d'encadrer l'intention de recherche et la pratique du candidat;
- une liste de trois personnes répondantes (incluant fonction, lien avec la personne candidate, numéro de téléphone et courriel);
- de la qualité de lecture des documents visuels présentés.

Documents requis

Tous les candidats doivent présenter un dossier complémentaire.

À la concentration création :

Informations régulières :

- un curriculum vitae décrivant l'expérience pertinente en arts visuels et les réalisations artistiques du candidat;
- une intention de recherche n'excédant pas une page;
- un texte de démarche, situant le travail déjà réalisé, maximum deux pages;
- une liste de trois personnes répondantes (incluant leur fonction, leur lien avec la personne candidate, leur numéro de téléphone et leur courriel);
- un dossier visuel (voir détails ci-dessous).

Dossier visuel - contenus :

- liste descriptive numérotée (titre de l'oeuvre, année de réalisation, médium, durée/dimension et mention des collaborateurs si nécessaire);
- 20 images assemblées dans un seul PDF. Les images doivent être identifiées uniquement avec des numéros de 01 à 20;
- ou fichiers vidéos : maximum de 5 extraits (durée maximale : une minute chacun) de séquences vidéo, de projets sonores ou d'images animées. Les formats numériques acceptés sont : .mp3, .mp4, .avi ou .mpg.
- **Pour transmettre les fichiers, vous devez obligatoirement remplir le formulaire disponible sur le [site de la maîtrise en arts visuels et médiatiques](#).** Une fois le formulaire rempli, les personnes candidates recevront par courriel des accès sécurisés à la boîte de dépôt du programme.
- Attention : les présentations PowerPoint, Flash, QuickTime, HTML ou autres ne sont pas acceptées.

Le candidat pourrait être convoqué en entrevue.

À la concentration recherche intervention :

Informations régulières

- un curriculum vitae décrivant l'expérience pertinente en

pédagogie, en médiation culturelle ou en intervention artistique (arts visuels, arts plastiques, art numérique, création en design, communication, études transdisciplinaires ou autres) et les interventions artistiques du candidat;

- une intention de recherche n'excédant pas une page;
- un texte décrivant la motivation et les intérêts de recherche et, le cas échéant, d'intervention du candidat, maximum de deux pages;
- une liste de trois personnes répondantes (incluant leur fonction, leur lien avec la personne candidate, leur numéro de téléphone et leur courriel);
- documents visuels témoignant d'une expérience d'intervention en pédagogie, en médiation ou en intervention artistique : 20 images fixes sous forme numérique.

Dossier visuel PDF - contenus :

- Liste descriptive numérotée (titre de l'oeuvre, année de réalisation, médium, durée/dimension et mention des collaborateurs si nécessaire).
- 20 images assemblées dans un seul PDF. Les images doivent être identifiées uniquement avec des numéros de 01 à 20;
- ou fichiers vidéos : maximum de 5 extraits (durée maximale : une minute chacun) de séquences vidéo, de projets sonores ou d'images animées. Les formats numériques acceptés sont : .mp3, .mp4, .avi ou .mpg.
- **Pour transmettre les fichiers, vous devez obligatoirement remplir le formulaire disponible sur le [site de la maîtrise en arts visuels et médiatiques](#).** Une fois le formulaire rempli, les personnes candidates recevront par courriel des accès sécurisés à la boîte de dépôt du programme.
- Attention : les présentations PowerPoint, Flash, QuickTime, HTML ou autres ne sont pas acceptées.

Le candidat pourrait être convoqué en entrevue.

Régime et durée des études

La concentration création est offerte à temps complet et à temps partiel. La concentration recherche intervention est offerte à temps partiel seulement.

Temps complet : deux ans (six trimestres à temps complet, à raison de trois trimestres par année)

Temps partiel : quatre ans

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

CONCENTRATION CRÉATION

Bloc scolarité : 21 crédits

Douze crédits de formation pratique-théorique :

Les deux activités suivantes (6 crédits) :

AVM8101 Séminaire de création : rapports de la pratique à la théorie

AVM8111 Atelier de création I

Deux activités parmi les suivantes (6 crédits) :

AVM8112 Atelier de création II

AVM8115 Atelier projet de création

ou

AVM8120 Stage de création

Cette activité peut remplacer « Atelier de création II » ou « Atelier projet de création » (avec l'approbation du sous-comité du programme).

Neuf crédits de formation théorique :

L'activité suivante (3 crédits) :

AVM8010 Méthodologie de la recherche

Deux séminaires thématiques parmi les suivants (6 crédits) :

AVM802X Dimension esthétique, pratiques et problématiques actuelles en art

AVM803X Art, subjectivité et identité

AVM804X Art, médias, technologie et culture

AVM805X Espace social et politique de l'art

AVM8603 Fondements et enjeux actuels en éducation artistique

Bloc recherche : 24 crédits**Une activité parmi les suivantes (3 crédits) :**

AVM8301 Forum recherche-crédation

AVM8220 Stage de recherche ou de diffusion

Les deux activités suivantes (6 crédits) :

AVM8221 Travaux dirigés I

AVM8222 Travaux dirigés II

Mémoire-crédation (15 crédits) :

Présentation publique de l'oeuvre ou de l'intervention artistique, communication orale et texte d'accompagnement (quinze crédits).

La présentation publique de l'oeuvre ou de l'intervention artistique réalisée ou menée dans le « bloc recherche » doit être accompagnée d'un texte complété d'une communication orale.

Le texte d'accompagnement doit être déposé un mois avant la présentation publique de l'oeuvre ou de l'intervention artistique. Il permet à l'étudiant de mettre en contexte son oeuvre ou son intervention artistique par rapport aux pratiques et problématiques actuelles en arts visuels, à sa démarche, à ses intentions de recherche et au questionnement soulevé par son travail.

La communication orale tient compte de l'oeuvre ou de l'intervention artistique présentée dans sa forme finale et mise en contexte dans son lieu de présentation. L'étudiant rend compte d'une réflexion théorique sur sa pratique artistique. En guise de conclusion, il dégage les enjeux de son travail et les nouvelles pistes à explorer tant du point de vue de la pratique que de la réflexion qu'il suscite.

CONCENTRATION RECHERCHE INTERVENTION**Bloc scolarité : 15 crédits****Quinze crédits de formation théorique :****Deux activités obligatoires (6 crédits) :**

AVM8603 Fondements et enjeux actuels en éducation artistique

AVM8613 Méthodologie de la recherche intervention en arts visuels et médiatiques

Deux activités parmi les suivantes (6 crédits) :

AVM8614 Pédagogies innovantes en arts visuels et médiatiques

AVM8615 Création en éducation : rapports théorie/pratique

FAM8616 Pratiques sociales de l'art, pédagogie et communautés

Une activité de formation théorique en art parmi les activités suivantes (3 crédits) :

AVM802X Dimension esthétique, pratiques et problématiques actuelles en art

AVM803X Art, subjectivité et identité

AVM804X Art, médias, technologie et culture

AVM805X Espace social et politique de l'art

Ou toute autre activité d'un programme de maîtrise, sous réserve de l'approbation de la direction du programme.

Bloc recherche : 30 crédits**Une activité de recherche dirigée obligatoire (6 crédits) :**

AVM8617 Encadrement de recherche personnalisé (6 cr.)

Une activité de recherche parmi les suivantes (6 crédits) :

AVM8622 Travail de recherche (6 cr.)

AVM8623 Stage de recherche intervention (6 cr.)

AVM8624 Atelier de recherche création en éducation (6 cr.)

Mémoire de recherche ou mémoire d'intervention (18 crédits) :

Évaluation : dans le cas d'un mémoire de recherche, 100% de la pondération porte sur le texte d'analyse et de réflexion. Dans le cas d'un mémoire d'intervention, la pondération allouée à l'intervention est de 50% et celle attribuée au texte de réflexion 50%.

Remarque : Le candidat voudra bien prendre note que les activités au choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc offertes en alternance d'un trimestre voire d'une année à l'autre.

CHAMPS DE RECHERCHE

- Arts visuels et médiatiques : art d'impression, art et ordinateur, arts textiles, installation interactive, multimédias, peinture, photographie, sculpture, vidéo.
- Art public, art et identité, art et féminisme, art et culture, modes et codes de représentation en arts visuels, esthétique des arts médiatiques.
- Pédagogie des arts visuels et médiatiques, modèles et méthodes d'intervention artistique et pédagogique dans divers milieux formels et informels, mobilité numérique, développement des modes de représentation et de dispositifs de présentation, multimodalité, pratique professionnelle enseignante, accompagnement par l'art de personnes en situation de vulnérabilité et de marginalité, littératie et pratiques culturelles juvéniles, histoire et fondements de l'enseignement des arts, théories du processus créateur, pratiques sociales de l'art, pédagogie innovante et nouveaux médias, enseignement des arts dans une perspective interculturelle, transdisciplinarité, exposition d'art en milieu scolaire, enseignement des arts aux adultes dans la communauté.

FRAIS

Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS**AVM8010 Méthodologie de la recherche**

Définition et rôle de la recherche en enseignement des arts visuels et médiatiques et en création. Planification des étapes de recherche qui mènent à la rédaction du mémoire ou du texte d'accompagnement : problématique, état de la question, cadre théorique, approches méthodologiques, analyse et synthèse. Liens avec la démarche artistique. Préparation d'un avant-projet.

AVM802X Dimension esthétique, pratiques et problématiques actuelles en art

Ce séminaire à contenu variable a pour objectif d'ouvrir un espace de réflexion sur la pratique artistique selon différentes théories et problématiques pertinentes aux thèmes développés tels que : - la création en arts visuels; - l'évolution de la notion d'art et des théories esthétiques; - les rapports qu'entretiennent les pratiques artistiques actuelles avec l'histoire et la société; - les effets de l'interpénétration de l'esthétique et de l'éthique dans la société contemporaine. Selon la thématique développée il est possible de mener une expérimentation en atelier ou de type intervention en arts visuels ou médiatiques. Le contenu du cours est soumis à l'approbation du sous-comité de programme.

AVM803X Art, subjectivité et identité

Ce séminaire à contenu variable a pour objectif d'ouvrir un espace de réflexion sur la pratique artistique selon différentes théories et problématiques pertinentes aux thèmes développés tels que: - la création artistique dans sa relation à la notion de sujet; - les liens complexes que tisse l'activité artistique entre l'individu, la société et

l'histoire; - la parole subjective dont l'activité artistique est investie et les dialogues qu'elle engage; - les diverses approches du processus de création; - les conditions d'émergence de l'oeuvre d'art et de son appréciation subjective en relation à l'individu, à l'objet et à l'expérience; - l'intersubjectivité et l'identité dans un contexte de société contemporaine. Selon la thématique développée il est possible de mener une expérimentation en atelier ou de type intervention en arts visuels ou médiatiques. Le contenu du cours est soumis à l'approbation du sous-comité de programme.

AVM804X Art, médias, technologie et culture

Ce séminaire à contenu variable a pour objectif d'ouvrir un espace de réflexion sur la pratique artistique selon différentes théories et problématiques pertinentes aux thèmes développés tels que: - les questions d'ordre épistémologique, social et culturel des diverses pratiques artistiques confrontées à l'usage et à la culture médiatique; - les changements produits par les médias et la technologie sur les pratiques artistiques et scientifiques, sur les aménagements sociaux et les représentations du monde. Selon la thématique développée il est possible de mener une expérimentation en atelier ou de type intervention en arts visuels ou médiatiques. Le contenu du cours est soumis à l'approbation du sous-comité du programme. (Séminaire ouvert à l'ensemble de la communauté universitaire).

AVM805X Espace social et politique de l'art

Ce séminaire à contenu variable a pour objectif d'ouvrir un espace de réflexion sur la pratique artistique selon différentes théories et problématiques pertinentes aux thèmes développés tels que: - la fonction de l'art et de l'artiste dans les différents types de société; - la validation, la reconnaissance et la légitimation de l'oeuvre; - l'art public; - les relations de la pratique artistique avec les institutions; - les relations entre les forces de changement et d'inertie dans le champ social et politique de l'art; - la diffusion et la réception de l'oeuvre d'art, l'analyse historique des divers engagements de la pratique artistique. Selon la thématique développée, il est possible de mener une expérimentation en atelier ou de type intervention en arts visuels ou médiatiques. Le contenu est soumis à l'approbation du sous-comité de programme.

AVM8101 Séminaire de création : rapports de la pratique à la théorie

Inventaire et analyse de la production artistique de l'étudiant et rapports avec les pratiques en arts visuels et médiatiques et la pensée artistique contemporaine. Identification de ses intérêts de recherche. Présentation orale et écrite de l'étudiant au professeur responsable du séminaire et au groupe-cours. Cette activité est reliée aux «Ateliers de création I et II».

AVM8111 Atelier de création I

Création et recherche en arts visuels et médiatiques. Présentation et réalisation d'une oeuvre reliée au projet de recherche-crédation de l'étudiant, dans une ou plusieurs disciplines de son choix. Analyse de sa pratique artistique et rapports avec l'importance de la multidisciplinarité dans la pensée artistique contemporaine.

AVM8112 Atelier de création II

Création et recherche en arts visuels et médiatiques. Présentation et réalisation d'une oeuvre reliée au projet de recherche-crédation de l'étudiant, dans une ou plusieurs disciplines de son choix. Contextualisation de sa pratique artistique dans le champ de l'art contemporain. Confrontation de la production de l'étudiant à l'opinion et à la critique d'intervenants actifs dans le milieu des arts visuels, (artistes, théoriciens de l'art, commissaires, directeurs de galerie).

AVM8115 Atelier projet de création

Recherche et création en arts visuels et médiatiques. Cet atelier, donné de façon intensive à l'été, vise l'élaboration et la mise en forme de l'oeuvre ou de l'intervention artistique permettant de mettre en place les éléments constitutifs du mémoire-crédation de l'étudiant. Confrontation de la production de l'étudiant à la critique d'intervenants actifs dans le milieu des arts visuels (artistes, théoriciens de l'art, commissaires, directeurs de galerie). Cet atelier sera donné par un professeur ou une

équipe de deux professeurs, en collaboration avec les directeurs de recherche disponibles.

AVM8120 Stage de création

Stage de formation et de production en milieu de création artistique. Cette activité peut être individuelle ou réunir un groupe d'étudiants autour de problématiques actuelles en art. Réalisation d'une oeuvre en relation avec le projet de création de l'étudiant. Rédaction d'un rapport de stage (entre 5 et 10 pages) qui doit faire état des activités de création artistique de l'étudiant et d'une réflexion théorique sur son travail.

Modalité d'enseignement

Le stage comporte 150 heures (sous réserve de l'approbation du lieu de stage par le sous-comité de programme).

AVM8220 Stage de recherche ou de diffusion

(Lieu de stage sujet à l'approbation du sous-comité de programme) Stage dans un laboratoire de recherche ou dans un lieu de diffusion de l'art. Cette activité doit être en relation avec le projet de recherche ou de recherche-crédation de l'étudiant et comporte des travaux d'atelier préparatoires à la réalisation de l'oeuvre ou à l'intervention artistique. Ce stage permet à l'étudiant de s'insérer dans un groupe de recherche et d'acquérir des connaissances dans son champ d'étude ou de créer des liens avec le milieu des arts visuels, et d'expérimenter des stratégies de diffusion tout en contextualisant sa propre pratique par rapport aux problématiques actuelles et aux enjeux social et politique de l'art. Rédaction d'un rapport de stage (entre 10 et 20 pages) qui doit faire état des activités de recherche ou de diffusion auxquelles l'étudiant a participé et d'une mise en contexte théorique relative à son projet de recherche-crédation.

Modalité d'enseignement

Cette activité est sous la responsabilité du directeur de recherche et comporte 150 heures de travail. Des travaux d'atelier préparatoires à la réalisation de l'oeuvre ou de l'intervention artistique sont exigés.

AVM8221 Travaux dirigés I

Cette activité de recherche, sous la responsabilité du directeur de recherche, comporte des travaux d'atelier complémentaires à la réalisation de l'oeuvre ou à l'intervention artistique.

AVM8222 Travaux dirigés II

Cette activité de recherche, sous la responsabilité du directeur de recherche, comporte des travaux d'atelier complémentaires à la réalisation de l'oeuvre ou à l'intervention artistique. L'étudiant devra rédiger un texte (10 pages) préparatoire au mémoire-crédation faisant état de l'intention et de la mise en contexte de l'oeuvre ou de l'intervention.

Préalables académiques

AVM8221 Travaux dirigés I

AVM8301 Forum recherche-crédation

Cette activité de recherche comporte des travaux d'atelier préparatoires à la réalisation de l'oeuvre ou à l'intervention artistique. Une présentation orale du projet de l'étudiant a lieu dans le cadre du forum de recherche-crédation. Cet événement s'adresse aux étudiants de maîtrise et leur permet de faire état de l'avancement des travaux de réflexion et de création.

AVM8603 Fondements et enjeux actuels en éducation artistique

Objectifs

Ce séminaire a pour but l'examen des fondements en éducation artistique dans ses dimensions théoriques et historiques. Il vise l'analyse des théories esthétiques, psychologiques et pédagogiques qui influencent l'éducation artistique d'hier à aujourd'hui. Il favorise une compréhension des liens entre les dimensions sociales, culturelles et politiques et l'éducation artistique dans les milieux formels et informels.

Sommaire du contenu

Dans ce séminaire, sont abordés : les théories esthétiques,

psychologiques et pédagogiques qui ont joué un rôle en éducation au cours des siècles derniers et leur influence sur les curriculums et les pratiques d'enseignement en art; l'apport des sciences sociales et cognitives au développement des disciplines artistiques; les retombées de problématiques contemporaines, telles la mondialisation, l'intensification des courants migratoires et la multiplication des moyens de communication à l'essor de l'éducation artistique.

Modalité d'enseignement

Le cours comprend des présentations interactives, la lecture et la discussion de textes.

AVM8613 Méthodologie de la recherche intervention en arts visuels et médiatiques

Objectifs

Ce séminaire vise l'acquisition de savoirs et de pratiques de base relatifs aux aspects méthodologiques d'une recherche intervention au croisement des domaines artistiques et pédagogique. Il permet de développer des compétences pour soutenir la mise en œuvre d'un projet de recherche axé plus spécifiquement sur la théorie ou sur la pratique dans ces domaines. Il favorise aussi l'acquisition d'une culture générale de la méthodologie dans des disciplines fondatrices (arts, sciences humaines, éducation et études interdisciplinaires), ainsi que dans le champ de l'intervention artistique ou pédagogique (éducation adaptée à diverses populations, enseignement à divers niveaux, intervention dans divers milieux). Il mène à la préparation de l'avant-projet de recherche intervention de l'étudiant.

Sommaire du contenu

Dans ce séminaire, sont abordés : l'approche méthodologique de travail et les approches de l'intervention; les paradigmes et la taxonomie de recherche; différentes approches (ethnographique, historique, heuristique, sociosémiotique, etc.); diverses méthodologies de recherche (recherche-action, recherche collaborative, art/tographie, etc.); la définition de concepts, la formulation d'une problématique ou d'une question de recherche; la recherche documentaire (bibliothèques, bases de données, fiabilité des sources, etc.); le développement d'une problématique et d'un cadre de références, le choix d'approches, de méthodes et d'outils méthodologiques; l'éthique et la déontologie de la recherche ou de l'intervention; le traitement des données; la diffusion du processus et des résultats; la mise en forme du mémoire.

Modalité d'enseignement

La formule hybride (en présentiel et à distance) de ce séminaire implique une participation active en ce qu'on réagisse aux différents éléments de contenu proposés sur divers supports et que l'on s'implique personnellement dans la proposition de contenus. Le séminaire comprend aussi des présentations interactives, la lecture et la discussion de textes, ainsi que des exercices pratiques individuels et collectifs.

AVM8614 Pédagogies innovantes en arts visuels et médiatiques

Objectifs

Ce cours vise à acquérir des savoirs et des pratiques quant à l'adaptation ou la création de diverses approches pédagogiques en enseignement des arts ainsi qu'en intervention éducative dans le domaine. Il examine comment divers mouvements sociétaux tels que l'essor des technologies numériques, le flux des populations et des savoirs, tout comme l'hybridité des pratiques transforment les environnements d'apprentissage et favorisent le déploiement de nouvelles approches pédagogiques. Il met aussi en perspective le concept d'innovation pédagogique dans l'histoire de l'éducation afin de mieux situer les approches plus récentes. Il favorise le développement de compétences pour soutenir l'expérimentation de stratégies hybrides adaptées à un contexte spécifique ou mixte, formel ou informel, d'enseignement ou d'intervention, en présentiel ou à distance, disciplinaire ou interdisciplinaire. Il mène à la préparation d'une activité pédagogique innovante qui sera testée dans un milieu.

Sommaire du contenu

Historique de divers mouvements novateurs : éducation démocratique, éducation libertaire, école active, pédagogie du projet, pédagogie

critique, ludique, etc. Examen de certains concepts (création pédagogique, cocréation, hybridité, multimodalité, transdisciplinarité, interactivité, simulation, etc.). Exploration de certaines approches selon l'expertise de l'enseignant et les intérêts des étudiants : pédagogies inclusive, inversée, négociée; pensée design en didactique; processus d'apprentissage immersifs et contextuels; approches collaboratives (ex: Fab Lab, Les Ruches d'Art); enseignements mobiles, en réseau, augmenté, etc.

Modalité d'enseignement

La formule hybride de ce séminaire laboratoire (en présentiel et en ligne) nécessite une participation active, une autonomie et une implication personnelle dans la proposition de contenus et d'approches. Le cours comprend aussi des présentations interactives, des discussions, des simulations, ainsi que des exercices pratiques individuels et collectifs.

AVM8615 Création en éducation : rapports théorie/pratique

Objectifs

Ce séminaire contribue au développement du praticien réflexif en éducation ou intervention dans le milieu des arts visuels et médiatiques. Il vise le déploiement et l'analyse d'interrelations entre la création artistique et l'éducation artistique. Il développe la pratique artistique de l'étudiant et il suscite la réflexion sur cette pratique, de même que sur les concepts de création en contexte relationnel (cocréation, création conjuguée, art relationnel, accompagnement, collaboration, etc.). Il aborde la théorisation et le sens de la création chez la personne qui enseigne ou intervient dans le milieu des arts dans des contextes éducatifs ou d'intervention, formels ou informels.

Sommaire du contenu

Dans ce séminaire, sont abordés : les conceptions théoriques des processus de création en arts et en éducation; la pratique réflexive de la pédagogie et de la création; les rapports entre la pratique artistique et les pratiques éducatives et d'interventions actuelles. Transposition didactique, portée créatrice et dimension éthique de la pratique artistique et éducative.

Modalité d'enseignement

Interaction entre la théorie et la pratique : exposés interactifs, travaux pratiques et théoriques, communautés de pratique et de recherche, travail d'atelier.

AVM8617 Encadrement de recherche personnalisé

Objectifs

Cette activité de recherche dirigée sous la supervision du directeur de recherche a pour but d'élaborer les différentes étapes en vue de la rédaction du mémoire de recherche ou mémoire d'intervention. Il vise à : approfondir les connaissances nécessaires pour mener à bien la recherche ou l'intervention; développer les prémices théoriques, pratiques et méthodologiques de la recherche ou de l'intervention en fonction du projet de l'étudiant; soutenir la rédaction d'un rapport lié aux étapes de la recherche.

Sommaire du contenu

L'activité de recherche dirigée comprend des rencontres individuelles avec le directeur de recherche qui détermine le mode d'évaluation qui convient à la progression de la recherche. Les rencontres individuelles permettent d'élaborer les prémices de la recherche en vue de la rédaction du mémoire recherche ou du mémoire d'intervention à l'intérieur du cadre fourni par la scolarité. Il comprend aussi trois rencontres collectives encadrées par une équipe de professeurs et impliquant l'ensemble des étudiants inscrits à l'activité dirigée. Les rencontres collectives basées sur l'échange et le partage sont susceptibles de nourrir et d'élargir la réflexion au sujet de la recherche.

Modalité d'enseignement

L'activité dirigée obligatoire comprend des rencontres individuelles avec l'étudiant, à déterminer avec le directeur de recherche en fonction des besoins de l'étudiant, en plus de trois séminaires collectifs. Activité offerte sur deux trimestres.

AVM8622 Travail de recherche**Objectifs**

Poursuivre la recherche élaborée dans le cadre de l'activité dirigée «Encadrement de recherche personnalisé». Approfondir les connaissances nécessaires pour mener à bien la rédaction du mémoire recherche ou du mémoire intervention. Rédiger un rapport lié aux étapes de la recherche.

Sommaire du contenu

Poursuite de la recherche en vue de la rédaction du mémoire à l'intérieur du cadre fourni par la scolarité. Encadrement et supervision par le directeur de recherche qui détermine le mode d'évaluation qui convient à la progression de la recherche qu'il accepte de diriger. Rédaction d'un rapport lié aux étapes de la recherche.

Modalité d'enseignement

L'activité de recherche dirigée implique une première rencontre au cours de laquelle le directeur de recherche et l'étudiant s'entendent sur les modalités relatives au travail à effectuer. Les autres rencontres sont fixées en fonction des besoins de l'étudiant dans le but d'assurer la progression de la recherche. Activité offerte sur deux trimestres.

AVM8623 Stage de recherche intervention**Objectifs**

Le stage intervention a pour but de préparer concevoir, élaborer et expérimenter une intervention artistique et pédagogique en fonction des objectifs de recherche. Il vise à initier l'étudiant à l'action analytique et interventionniste à l'école, dans la communauté, dans les musées, dans des milieux de soins ou dans différents contextes de travail.

Sommaire du contenu

Le stage de recherche intervention est encadré et évalué par le directeur de recherche qui détermine le mode d'évaluation qui convient à la progression de la recherche qu'il dirige. Dans le cadre du stage intervention, l'étudiant aura à : choisir un lieu d'intervention dans un contexte jugé pertinent en fonction de sa recherche; préparer et conduire un projet d'intervention artistique et pédagogique qui peut prendre différentes formes selon les objectifs de recherche et le contexte; analyser le projet de stage; rédiger un rapport de recherche.

Modalité d'enseignement

Le stage de recherche intervention implique une première rencontre au cours de laquelle le directeur de recherche et l'étudiant s'entendent sur les modalités relatives au travail à effectuer. Les autres rencontres sont fixées en fonction des besoins de l'étudiant. Activité offerte sur deux trimestres.

AVM8624 Atelier de recherche création en éducation**Objectifs**

Cet atelier vise la réalisation d'un projet artistique relié au projet de recherche intervention de l'étudiant, dans une ou plusieurs disciplines de son choix. Il met l'emphase sur : l'analyse réflexive de sa pratique et de son processus de création de même que l'identification de ses filiations théoriques. Il a pour but le réinvestissement des savoirs produits dans sa pratique par une activité de diffusion artistique ou pédagogique (fictions ethnographiques, cartographie, récits de vie, création vidéo, performance, etc.).

Sommaire du contenu

Dans cet atelier, sont abordés : les interfaces entre la pratique artistique ou pédagogique et la théorie; les théories sur la pratique ou émergeant de la pratique; diverses méthodes d'investigation de la pratique; l'identification des enjeux, des préoccupations et des éléments significatifs à l'oeuvre dans la pratique de l'étudiant.

Modalité d'enseignement

L'atelier de recherche création implique une première rencontre au cours de laquelle le directeur de recherche et l'étudiant s'entendent sur les modalités relatives au travail à effectuer. Les autres rencontres sont fixées en fonction des besoins de l'étudiant dans le but d'assurer la progression de ses travaux. L'atelier comprend des périodes de création et d'expérimentation liées au projet de recherche de l'étudiant,

des présentations interactives, des discussions et une activité de diffusion. Activité offerte sur deux trimestres.

FAM8616 Pratiques sociales de l'art, pédagogie et communautés**Objectifs**

Ce séminaire a pour but l'examen critique des théories et des pratiques relatives à l'intervention artistique et pédagogique avec différentes communautés. Le séminaire vise à analyser les pratiques d'intervention auprès de populations marginalisées vivant l'exclusion sociale ou de personnes fragilisées par la maladie, en convalescence ou en traitement dans le champ des pratiques de l'art en contexte. Il vise l'analyse des interrelations entre les pratiques sociales de l'art, la pédagogie et les communautés.

Sommaire du contenu

Ce cours comprend des séminaires dans lesquels les étudiants sont appelés à examiner : les enjeux actuels liés aux pratiques de l'accompagnement par l'art, l'éducation artistique dans la communauté, l'art communautaire et la médiation de l'art; les principes propres à la collaboration et à la cocréation impliquant des populations et des contextes divers ainsi que des questions d'ordre éthique soulevées par ce domaine de pratique. Dans le cadre de ces séminaires, les étudiants sont également invités à analyser des projets d'intervention artistique et pédagogique déjà existants afin d'en dégager les spécificités, les retombées sur les participants et les organismes, les limites ainsi que les enjeux éthiques qui y sont associés.

Modalité d'enseignement

Les séminaires sont basés sur des présentations magistrales, la lecture et la discussion de textes ainsi que sur des exercices en équipe.

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 20/03/24, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Hiver 2024