Pédagogie | Arts actuels | Communautés

Rapport annuel
Centre Turbine

2024-2025

Crédit photo: paysages studio

LE CENTRE TURBINE

MISSION

Le centre Turbine réalise des projets qui introduisent les arts actuels au sein de communautés diversifiées en jumelant des artistes professionnels de toutes formations et disciplines avec des pédagogues en art. L'organisme contribue également à la réflexion, à la formation et au partage des expériences et des connaissances sur l'art et la pédagogie dans les communautés.

VISION

Les arts actuels offrent des perspectives de réflexion et d'échanges sur les enjeux sociaux qui nous préoccupent. Cet apport est essentiel car il permet à tous de créer des espaces d'expérimentation, de liberté, de jeu, de créativités, de ressourcement et d'implication citoyenne. Le centre Turbine suscite ces expériences en créant des rencontres entre communautés, artistes professionnels et pédagogues en arts dans un esprit de réciprocité qui permet l'émergence de perceptions et de réalités nouvelles.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Daniel Fiset - **PRÉSIDENT**

Tanha Gomes - **CO-PRÉSIDENTE**

Rhys Buhl - **TRÉSORIÈRE**

Marcella França - **SECRÉTAIRE**

Lisa Graves - **ADMINISTRATRICE**

Samuel Bobony - **ADMINISTRATEUR**

fernando belote - **ADMINISTRATEURICE**

ÉQUIPE

Sandrine Côté
Directrice artistique et pédagogique

Sophie Bisson
Administration

Florence Leblanc Dubois
Coordinatrice des ateliers et des formations

Éloi Angers-Roy
Coordonateur aux événements et à la médiation culturelle

Les Projets

1 Raconter les vides : les archives artistiques et pédagogiques dans les institutions culturelles

Pannelistes
Renata Cervetto, Daniel Fiset

Date de l'événement
21/11/2024

Emplacement
SBC Galerie d'art contemporain

Dans cette présentation, Daniel Fiset, co-directeur éditorial de *L'art comme pédagogie / La pédagogie comme art : Raconter, exercer, instituer*, produite par Turbine, a introduit la publication à paraître. Dans le cadre de ce projet de livre qui s'intéresse aux relations entre l'art actuel et les pédagogies expérimentales, Renata Cervetto a présenté sa contribution à la publication prenant la forme d'une sélection d'études de cas portant sur les archives dans le domaine de l'art et de l'éducation et de leurs principaux défis. Sa recherche est liée à sa pratique en tant que conservatrice pédagogique et éducatrice, ainsi qu'à son travail actuel à titre de candidate au doctorat à l'université UOC (Barcelone).

Éveil aux paysages sonores

Artistes
Audiotopie, Paysages

Communautés
Communautés culturelles, Adolescent·e·s, Aîné·e·s

Emplacement
Bibliothèque, Organisme communautaire

2

Mené en collaboration avec le studio paysages~ et la coopérative Audiotopie, créateurs montréalais d'expériences sonores immersives, Éveil au paysage sonore vise à développer, perfectionner et pérenniser un programme d'ateliers en art sonore s'adressant à différentes communautés des arrondissements de Verdun et de Montréal-Nord. Les activités proposé, comprenaient notamment des séances d'écoute, des échanges avec des artistes professionnel·les, des marches sonores et des explorations créatives et ont invité une diversité de citoyen·nes à réfléchir aux impacts de l'environnement sonore sur leur qualité de vie.

Inspirés par la mission du World Soundscape Project fondé par Raymond Murray Schafer de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, cette programmation d'ateliers se démarque par son caractère flexible, reproductible, accessible et collaboratif. Elle se base également sur des processus de recherche-création développés par le centre Turbine et le studio paysages~ dans le cadre des projets Ambiant I & II (2021 et 2023) et Radio-Ontario (2022), ainsi que sur les ateliers Promenade d'écoute et Jeu et expérimentation sonore conçus par Audiotopie.

3

LUMEN

Artistes
Romain Bécourt, Fili 周 Gibbons

Communautés
Adolescent·e·s marginalisé·es

Emplacement
Centre jeunesse, Organisme communautaire

LUMEN est un projet interdisciplinaire mené en collaboration avec En marge 12-17, un organisme communautaire offrant un service d'hébergement d'urgence pour les jeunes en fugue et soutenant les jeunes marginalisé·es et désaffilié·es en contact avec la rue. Le projet propose à un groupe de 6 jeunes suivi·es par l'organisme de vivre un processus de création, au terme duquel, iels auront réalisé des créations visuelles et sonores immersives.

Accompagné·es par Romain Bécourt, artiste visuel dont la pratique allie abstraction et poésie, et par Fili 周 Gibbons, artiste et ingénieur·e du son fasciné·e par la médiation sonore, les participant·es ont eu l'occasion d'expérimenter avec différents médiums. Guidé·es par un récit personnel, iels ont exploré leur potentiel artistique intuitif en apprivoisant l'utilisation de l'acrylique en couches superposées sur un dispositif lumineux. En parallèle, une ambiance sonore a été composée par chaque participant·es, qui ont développer leur approche personnelle au cours d'activités d'enregistrement et de montage sonore. Ces explorations ont donné forme à des créations intimes et immersives : compositions picturales abstraites juxtaposées à des trames sonores expérimentales.

L'exposition **Où est mon cœur ?**, présentée du 21 mai au 1er juin 2025 à l'Écomusée du fier monde, a rassemblé les créations des six jeunes participant·es qui, accompagné·es des artistes Romain Bécourt et Fili 周 Gibbons, ont exploré la notion d'intuition et de découverte de soi par le biais de l'écriture, de la peinture et de l'art sonore. Ensemble, iels se sont interrogé·es sur la manière dont différents gestes créatifs peuvent s'influencer, se croiser et enrichir une expérience artistique à la fois intime et collective. Les écrits poétiques composés à partir de leurs vécus personnels ont inspiré la création des paysages émotionnels abstraits qu'iels ont conçus, couche après couche, en explorant des techniques de peinture acrylique sur des surfaces rétroéclairées. L'improvisation instrumentale et la captation d'ambiances sonores issues du quartier Centre-Sud ont par la suite alimenté la création collective d'une composition expérimentale.

Crédit photo : Katya Konioukhova

Mini-musée 2.0 - Corridor scolaire

Artiste
Adeline Rognon

Communautés
Elèves (5 à 11 ans)

Emplacement
École primaire

4

Mini-musée 2.0 a été réalisé par l'artiste Adeline Rognon à l'école primaire Félix-Leclerc. Elle y a animé auprès d'élèves de 2e et de 3e cycle des ateliers de linogravure et de dessin, inspirés par la thématique de la ville. Afin de permettre au plus grand nombre de se familiariser avec sa démarche, elle a installé son espace de travail dans la bibliothèque, un lieu ouvert et accessible à toutes et tous.

En parallèle, Adeline a conçu une installation multidisciplinaire et interactive à partir d'un ancien pupitre récupéré dans le dépôt du CSSDM. Elle y a intégré une boîte d'optique présentant une œuvre de linogravure réalisée pendant sa résidence.

En complément, les élèves ont découvert avec leur enseignant·e une sélection d'albums jeunesse réalisée par les bibliothécaires scolaires, en écho aux réflexions sur la ville abordées durant les activités.

Par sa forme intrigante et son caractère interactif, l'installation invitait à la découverte et à l'exploration. Présentée dans l'école jusqu'en juin, elle a ensuite amorcé une tournée dans les bibliothèques des écoles primaires du CSSDM au cours de l'année scolaire 2025-2026.

Animation et alchimie

Artistes
Bogdan Anifrani-Fedach, Samuel Bobony

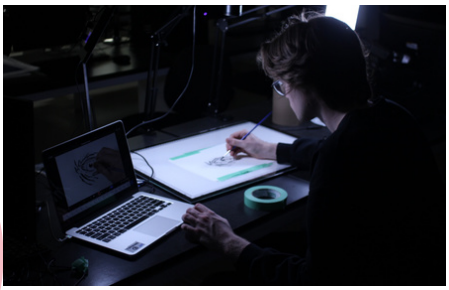
Communautés
Adolescent·e·s, Jeunes adultes

Emplacements
Cégep, École secondaire

5

Animation et alchimie est un projet d'ateliers parascolaires mené en collaboration avec le cinéaste d'animation Bogdan Anifrani-Fedach. Il s'est adressé aux élèves de l'école secondaire Pierre Laporte (CSSMB) ainsi qu'aux étudiant·es du Cégep de Saint-Laurent. Lors de ces ateliers, les jeunes ont eu l'occasion de découvrir les pratiques expérimentales d'animation digitale 2D et de créer des courts métrages collaboratifs.

Lors de ce parcours, les élèves ont été initié·es à la pratique d'animation introspective de Bogdan Anifrani-Fedach. Il·elle·s se sont familiarisé·es avec le langage graphique de l'artiste, de même qu'avec son rapport à l'expérimentation de diverses techniques d'animation. Les jeunes ont été invité·es à utiliser des matériaux inusités, mobilisés par l'artiste dans sa pratique. Au courant des ateliers, les participant·es ont eu l'occasion de s'initier au médium de l'animation 2D et d'apprendre à utiliser des logiciels d'animation et de montage vidéo. Finalement, il·elle·s ont pu concevoir également la trame sonore de leur court métrage au cours de deux ateliers développés et animés par l'artiste Samuel Bobony.



Crédit photo : Éloi Angers-Roy

Crédit photo: Florence Leblanc Dubois

Réalités augmentées - réinventer le quotidien

Artiste
Annabelle Fouquet

Communautés
Adolescent·e·s

Emplacement
École secondaire

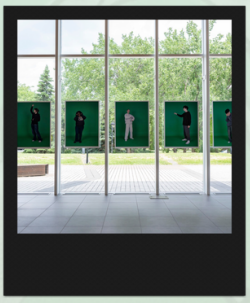
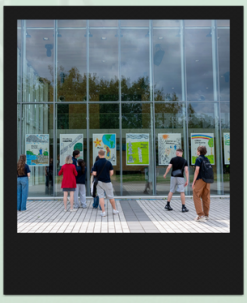
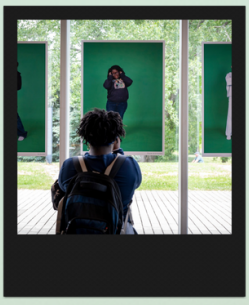
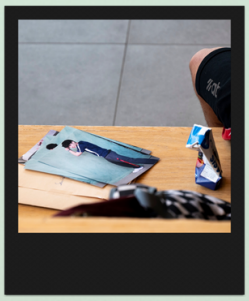
Réalités augmentées - réinventer le quotidien est un projet d'une durée de 11 semaines mené par l'artiste Annabelle Fouquet auprès d'élèves d'accueil de l'école secondaire Monseigneur-Richard (CSSMB). Le processus a amené à la réalisation d'une série photographique donnant à voir des gestes routiniers du quotidien déviés de leurs contextes habituels et mis en scène par les élèves selon de nouveaux usages imaginaires et idéaux. Ces images ont été mises en scènes et photographiées par les élèves eux-mêmes, dans le studio photographique du Bâtiment 7.

Durant sa résidence à l'école, l'artiste s'est inspirée des gestes des élèves et de réflexions qu'iels ont développées lors des périodes de français comme matière à la réalisation d'une série de courtes vidéos. À travers ces séquences audiovisuelles, entremêlant paroles et images des élèves, l'artiste invite le public à une incursion dans leur quotidien, autant réel qu'imaginaire.

Mon quotidien

L'exposition **Mon quotidien** a offert au spectateur un regard créatif porté par les élèves de deux classes d'accueil de l'École Monseigneur-Richard (CSSMB) sur les gestes qui rythment leur quotidien dans le cadre du projet Réalités augmentées.

Du 10 juin au 14 juillet 2025, le public a pu découvrir sur les vitrines extérieures de la Maison de la culture Verdun - Quai 5160 les dessins à l'origine des scénarios imaginés par les élèves et, à l'intérieur du hall, les gestes originaux qu'ils·elles ont photographiés. De plus, accessible via un code QR, une œuvre vidéo de l'artiste, réalisée en collaboration avec les jeunes, invitait le public à une incursion dans leur quotidien, autant réel qu'imaginaire.

7

Retrouver ma langue

Artiste
Amineh Sharifi

Communautés
Enfants (5 à 11 ans), Nouveaux·elles arrivant·e·s

Emplacement
École primaire

Le projet **Retrouver ma langue**, mené en collaboration avec l'artiste Amineh Sharifi, avait pour objectif de soutenir la réussite éducative des jeunes issu·es de l'immigration. Par le biais de six ateliers de création, animés dans l'espace La Zone de l'école Barthélemy-Vimont (CSSDM), située dans Parc-Extension, les 17 élèves participant·es ont été invité·es à explorer le théâtre d'ombre, le jeu de mouvement et d'espace, ainsi que des thématiques liées à la langue, la culture et la famille en abordant la philosophie pour enfant. Ces ateliers ont permis aux participant·es de vivre une expérience unique de création et de développer leur créativité tout soulevant des enjeux personnels et culturels.

Ces ateliers ont également été l'occasion de valoriser la richesse de la langue maternelle des participant·es, en encourageant par le fait même l'apprentissage de leur langue d'accueil. Par le biais du jeu théâtral, les élèves ont aussi pu se familiariser avec le vocabulaire spécifique à ce médium et à celui des thématiques explorées.

Crédit photo : Katya Konioukhova

L'art comme pédagogie
La pédagogie comme art

Maison d'édition:
Centre Turbine

L'art comme pédagogie / La pédagogie comme art. Raconter, exercer, instituer est constitué d'essais, de récits de pratiques et de propositions d'exercices à réaliser. Ce recueil de textes, au carrefour de l'art et de la pédagogie, a pour objectif d'offrir des pistes de réflexions et d'actions aux artistes, éducateur·trices/ médiateur·trices, commissaires et gestionnaires culturel·les.

La genèse de cet ouvrage se fonde sur un ensemble de conversations initiées lors de la journée d'étude Art et pédagogies actuelles organisée le 9 et le 10 novembre 2020, par le centre Turbine. À cette occasion, les participant·es — artistes, pédagogues, commissaires et chercheur·euses, issu·es de différents milieux de pratique — ont pu, lors de conférences, de tables rondes et de performances, échanger et se questionner sur les liens qui unissent pédagogies actuelles et art contemporain. Leurs réflexions ont porté, d'une part, sur la place qu'occupe la pédagogie dans les pratiques artistiques et les discours sur l'art, et d'autre part, sur l'apport de l'art dans une redéfinition actuelle de la pédagogie.

Plus qu'un simple retour sur les présentations au programme de cette journée ou qu'un acte de colloque, cet outil de référence supportant le développement des pratiques hybrides entre l'art et la pédagogie vise à approfondir certaines des questions incontournables qui y ont été soulevées : quelles lignes de convergences peuvent exister entre les pratiques pédagogiques et artistiques ? Comment stimuler l'ouverture de nouvelles voies mieux adaptées aux spécificités de nos environnements et de nos communautés ?

Direction (de la publication)

Yves Amyot
Véronique Leblanc
Daniel Fiset

Auter·trices (de la publication)

Yves Amyot
Caroline Boileau
Renata Cervetto
Alanna Irene Edwards
Daniel Fiset
Aiden Gillis
Pablo Helguera
Emily Keenlyside
Ève Lamoureux
Véronique Leblanc
Helena Martin Franco
Adriana de Oliveira
Natalie Rollins
Kathleen Vaughan
Syrus Marcus Ware
Tania Willard

Production (de la publication)

Julie Espinasse, Atelier Mille Mille (graphisme)

CÉAC (distribution)

Maude Pilon (révision en langue française)

Bernard Schütze (révision en langue anglaise; traduction du français vers l'anglais)

Confluence Communication (traduction de l'anglais vers le français)

Loreto Solís Germani (traduction de l'espagnol vers le français)

Michele Faguet (traduction de l'espagnol vers l'anglais)

8

Lancement à venir en 2026!

Ateliers

Le centre Turbine propose une série d'ateliers de création en arts actuels pour les groupes de tous âges. Animés par des artistes professionnel·les, les ateliers permettent aux participant·es de vivre une expérience de création personnelle par l'apprentissage de nouvelles techniques tout en les initiant à la pratique des arts actuels.

Création In situ

Artiste pédagogue
Florencia Sosa Rey

L'atelier **Création In situ** propose de réaliser une création artistique qui s'inspire du lieu où se déroule l'atelier. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes utilisent leur environnement familier comme matière première de création. Les participant.e.s découvriront le potentiel imaginaire et narratif d'objets du quotidien. Ils seront aussi initiés à l'observation symbolique et poétique de leur environnement pour produire une installation artistique In situ.

Rythmes anecdotiques

Artiste pédagogue
Samuel Bobony

Rythmes anecdotiques est un atelier d'initiation à la création musicale inspiré des paysages sonores, de l'échantillonnage inventif, du montage audionumérique et de leur mise en boucle.

Sensibilisation à l'ambiant

Artiste pédagogue
Charles Montambault

Dans l'intention de renforcer cette habitude de prendre pleine conscience de nos milieux tant urbains que naturels, cet atelier d'introduction aux médias ambiants sensibilise aux environnements sonores de notre quotidien par l'entremise de l'écoute.

Formations

Le centre Turbine propose aussi des formations professionnelles pour les artistes, les travailleuses et les travailleurs culturel·le·s. Menées par des artistes, elles visent à développer de nouvelles compétences dans l'élaboration et la gestion de projets de création pédagogiques en art.

Coaching et accompagnement créatif dans les communautés

Formatrice : Raphaëlle de Groot

Menée par l'artiste Raphaëlle de Groot, la formation Coaching et accompagnement créatif dans les communautés propose un mentorat personnalisé à travers une ou plusieurs étapes d'un projet de création dans les communautés. Les participant·e·s acquerront des compétences qui leur permettront d'être autonomes dans la conception, le développement, la réalisation ou l'animation de projets créatifs, dans un contexte de collaboration entre artistes, pédagogues, médiateur·trices culturel·les et communautés (via un ou des partenaires).

Création, pédagogie et médiation dans les écoles

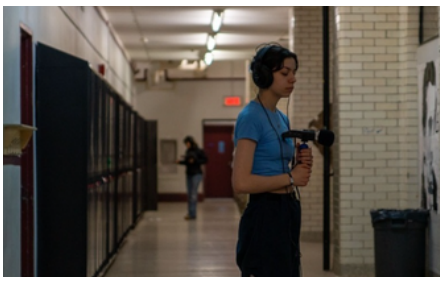
Formateur : Yves Amyot

Destinée aux artistes et aux travailleur·euses culturel·les, la formation Création, pédagogie et médiation dans les écoles a comme objectif de développer un projet artistique et pédagogique spécifiquement destiné à des élèves du primaire ou du secondaire. Les participant·es auront l'occasion de tester le projet réalisé dans une école répondant au type de milieu recherché. Chacun·e développera ainsi ses capacités à élaborer et à animer des ateliers de création; ceux-ci s'inspireront de la pédagogie rhizomatique développée par le formateur Yves Amyot. Les activités conçues pour les jeunes seront informées des pratiques artistiques et des intérêts personnels des participant·es et tiendront compte des diverses réalités du milieu scolaire.

Exploration des arts et de l'écologie sonore

Formateurs : Charles Montambault et Samuel Bobony

Exploration des arts et de l'écologie sonores s'adresse à une hétérogénéité d'artistes et de travailleur·ses culturel·les souhaitant incorporer l'art sonore à leur pratique. Les participant·es développeront des compétences en conception et en animation de projets en arts sonores pouvant être développés auprès de communautés. La formation leur permettra également de découvrir les différents domaines d'activités liés au secteur des arts sonores, améliorant par le fait même les perspectives d'emploi des artistes et travailleur·ses culturel·les inscrit·es.



Création, pédagogie et médiation dans les communautés

Formatrice : Raphaëlle de Groot

La formation Création, pédagogie et médiation dans les communautés vise à aider les artistes et travailleur·ses culturel·les à développer des projets artistiques en lien avec des communautés. Elle en aborde toutes les étapes, de l'idéation à la diffusion, tout en mettant l'accent sur l'éthique relationnelle au sein des processus de création fondés sur la rencontre et la participation. Cette formation, offerte par l'artiste Raphaëlle de Groot, est conçue pour s'adapter aux parcours et aux besoins spécifiques des participant·es.

Le centre Turbine en 2024-2025 c'est...

65 ateliers de création
230 participant·es aux projets:
51 enfants
120 adolescent·es
59 adultes

4 117 personnes du public atteints via exposition, conférence, tournée dans les écoles
20 artistes et travailleurs culturelles inscrit·es dans les formations

7 projets de co-création
4 formations
3 ateliers à la carte
4 conférences/tables rondes
2 publications d'article de presse

Des activités dans **8** quartiers et **2** villes!

19 artistes engagé·es
14 collaborateur·ices
27 partenartiats dont

17 établissements d'éducations:
12 écoles primaires
2 écoles secondaires
1 établissement collégiale
2 établissements universitaires
5 organismes communautaires
5 organismes artistiques

Financement

Turbine est un organisme à but non lucratif géré par un conseil administratif constitué d'artistes, de pédagogues et de gestionnaires culturel·les. Il reçoit l'aide au fonctionnement du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal.

Le centre Turbine remercie ses bailleurs de fonds et ses partenaires financiers :

- Conseil des arts et des lettres du Québec
- Conseil des arts de Montréal
- Ministère de l'éducation du Québec
- Ministère de la culture et des communications
- Services Québec
- Carrefour Jeunesse-Emploi
- Caisse Desjardins

Depuis le printemps 2018, le centre Turbine est reconnu comme **un organisme de bienfaisance** par l'Agence de revenu du Canada. Ce statut nous permet d'émettre des reçus aux fins d'impôts sur le revenu. Notre numéro de charité est **14338 1192R R0001.**

Ainsi que ses collaborateur·rices :

- En marge
- Ruche d'Art de Montréal-Nord
- Action Prévention Verdun
- Bâtiment 7
- MédiaLab de Montréal-Nord
- Écomusée du fiermonde
- Galerie SBC
- Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
- Oboro
- Topo
- Artenso
- LabART
- OMEC-INRS
- DARE-DARE
- École primaire Félix Leclerc (CSSDM)
- Cégep de Saint-Laurent
- École Pierre Laporte
- École Monseigneur-Richard
- École Barthelémy Vimont (CSSDM)

FAITS SAILLANTS

- Déménagement au Pôle 4001 Berri pour contrer l’instabilité locative
- Concrétisation du projet d'immobilisation et de mutualisation en partenariat avec Oboro, Ada x, GIV et SBC
- Augmentation du fonctionnement au CALQ
- Meilleure structure dans les ressources humaines (création d’un manuel de l’employé·e et d’un processus d’évaluation des employé·es)
- Regard sur la planification stratégique

Turbine rayonne

Conférences

- **Voix rêvées** au Forum Art, numérique et mieux-être : panelistes Table ronde - TOPO & FICAM
- **Voix rêvées** est présenté au colloque Franco-Suisse "Le Festival de la Médiation Culturelle"
- Présence de Turbine au lancement de la politique les arts et la culture pour une école riche et stimulante
- Turbine, expert en milieu artistique et pédagogique, est invité à donner des rétroactions dans le cadre des projets développés dans le cours “Création pédagogique collaborative en laboratoire de fabrication numérique de Marie-Pierre Labrie à l’UQAM

Diffusion

Sainte-Agathe en mouvement est un projet visant à initier des adolescent·e·s de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts aux pratiques actuelles en cinéma d’animation. Guidé·e·s par les artistes Beatriz Carvalho et Diogo Nii Cavalcanti, les jeunes ont participé à la création d’un film connectant des notions de mathématiques à l’architecture et aux mouvements urbains de leur ville.

Les courts-métrages d’animation qu’ils et elles ont réalisés dans le cadre du projet *Sainte-Agathe en mouvement* ont été présentés lors de l’événement “Les Parcs animés”, organisé par la Ville de Sainte-Agathe. Les œuvres ont ainsi pu être diffusées chaque vendredi, en avant-première des Films en plein air, du 5 juillet au 16 août.

Le projet **Sainte-Agathe en mouvement** *a été rendu possible grâce au programme La culture à l’école (Volet Thématiques et interdisciplinarité) du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.*

Laurie Michaud parle du projet dans le journal local de Sainte-Agathe, **L’Agathois**

Artistes et pédagogues impliqué·es en 2024-2025

Fili 周 Gibbons - Romain Bécourt - Annabelle Fouquet - Charles Montambault - Daniel Boisclair - Simone D'Ambrosio - Véronique Girard - Magali Babin - Amineh Sharifi - Bogdan Anifrani-Fedach - Adeline Rognon - Raphaëlle de Groot - Samuel Bobony - Renata Cervetto - Florencia Sosa Rey - Daniel Fiset - Yves Amyot

turbine
Création pédagogique

Info@centreturbine.org
514-606-8276

Turbine a ses bureaux
au 4001 rue Berri, local 303
Tiohtià:ke | Mooniyaang |
Montréal (Québec)
H2L 4H2

Pour vous inscrie à l'infolettre, rendez-vous au site: centreturbine.org

Crédit photo : Katya Konioukhova