

Centre des arts
actuels Skol

SKOL

Plan d'Ensemble – 2023

Crédit image : Laïla Mestari, *En marche*, 2023, collage et impression Xerox, 17 x 14 pouces.

PRÉLUDE

Suite à une grande réflexion au sein de sa communauté, Skol adopte une nouvelle approche étalée sur deux années de programmation, favorisant l'enrichissement des pratiques, l'élargissement des publics et l'*être ensemble*.

Répondant aux désirs des membres de Skol de multiplier les échanges intergénérationnels, interdisciplinaires et interculturels, cette approche a pour but d'offrir aux artistes un passage à Skol qui soit encore plus vivant et enrichissant. Il s'agit aussi de créer des liens avec de nouveaux publics afin d'élargir la portée de nos actions et de transcender la compartimentation de la population en groupe d'âge, de provenance et de statut social.

Cette approche comprend également une démarche importante vers l'accessibilité universelle, faisant de Skol un allié pour divers groupes de personnes de la diversité capacitaire. Il va sans dire que de donner à ces groupes l'accès à ses activités permet à Skol, simultanément, d'avoir accès à une riche variété de manières d'appréhender l'art et le monde.

Les expositions de groupes, le commissariat collectif, les laboratoires de co-créations, les ateliers de médiation, la circulation d'œuvres et les événements ponctuels rassembleurs composent la programmation des deux prochaines années pour susciter des échanges qui sauront créer des alliances, nourrir les pratiques et élargir les horizons.

S.Chabot

Présentation du Plan d'Ensemble :

Pour stimuler l'échange, l'expérimentation, l'ouverture et l'inclusion

Document de travail servant de base pour la réflexion collégiale du centre.

Introduction

Le centre Skol entre dans sa quarantième année en 2026. Pour marquer ce pas important, la direction a entrepris une réflexion sur les améliorations et les transformations pouvant être apportées sur plusieurs de ses volets, en tenant compte des orientations de ses membres (Skollège), de son équipe, de son conseil d'administration (CA) et des bailleurs de fond, dans le contexte des grandes orientations du milieu des centres d'artistes.

Ce document traduit les objectifs que le centre Skol souhaite réaliser, il indique aussi des actions à entreprendre ou à explorer pour les atteindre. Il se veut un levier d'action stimulant qui se concrétisera avec la participation de la communauté de Skol, dans une dynamique collégiale.

Enfin, il est important de souligner les efforts et les ressources mis dans le projet d'immobilisation réunissant quatre centres d'artistes du Belgo. Ce projet d'acquisition d'un lieu et de création d'un nouveau pôle en arts visuels forme un véritable tremplin pour le renouvellement. S'il se concrétise, une telle avenue susciterait des mises en commun, des projets et des événements conjoints, formant ainsi un regroupement stimulant d'artistes et un ancrage social et culturel dynamique dans un quartier sous-doté en ressources culturelles.

Objectifs

Le but de cette démarche est de faire de Skol un centre encore plus bouillonnant d'interactions, de rencontres, d'apprentissages, d'activités. Le modèle souhaité vise aussi à susciter un engagement social plus marqué, en lien avec le penchant critique et politique du centre et en complémentarité avec son milieu. On peut résumer ce plan par les principaux objectifs poursuivis:

- **RAYONNER** : Renforcer le rayonnement et la découvrabilité du centre;
- **DYNAMISER** : Susciter des échanges et des rencontres pour l'avancement des pratiques et pour faire évoluer l'offre de services aux membres;
- **DIVERSIFIER** : Refléter la diversité populationnelle des artistes ;
- **INCLURE** : S'engager dans une démarche vers l'accessibilité universelle et donner accès à tous les volets du centre.

Objectif 1 RAYONNER : Renforcer le rayonnement et la découvrabilité du centre

- Faire connaître davantage le centre au sein de la population;
- S'assurer que les artistes en arts actuels repèrent le centre et souhaitent s'en rapprocher;
- Rejoindre les artistes là où ils se trouvent.

Trois directions pour y parvenir :

- o Mettre en œuvre une stratégie de communication plus ciblée;
- o Maintenir notre approche pro-active « *d'outreach* » auprès des artistes et des universités;
- o Mettre à contribution les membres de Skol pour favoriser un plus grand rayonnement.

Quelques actions à mettre en place :

COMMUNICATION

- ⇒ Trouver une source de financement afin de modifier notre site Internet et notre présence sur le web;
- ⇒ Participer au programme « *Pulsion numérique* »;
- ⇒ Mentionner dans nos plateformes de communication l'aspect « gratuit et ouvert à tous »;
- ⇒ Renforcer notre présence sur les réseaux sociaux pour se faire connaître davantage en s'appuyant sur les membres;
- ⇒ Profiter des vernissages et des événements pour diffuser l'information et inviter les artistes et usagers à participer à des événements organisés par le centre.

MOBILISATION

- ⇒ Augmenter nos heures d'ouverture pour rejoindre plus d'usagères et usagers et nous rendre plus accessible pour les familles;
- ⇒ Faire de la prospection auprès des étudiantes et des étudiants en arts de niveau maîtrise et ainsi consolider nos liens avec le milieu universitaire;
- ⇒ Inscrire notre programmation à des événements grand public (Nuit Blanche, Journées de la culture).

Objectif 2 DYNAMISER : Pour susciter de l'engouement, plus de participation et pour faire évoluer l'offre de services aux membres

- Mieux répondre aux besoins exprimés par les membres et ajuster la prestation de services conséquemment;
- Bâtir sur nos forces et certains constats pour élargir la vision et l'offre;
- Renforcer le côté créatif et foisonnant d'idées du centre Skol;
- Favoriser l'expérimentation et la prise de risques.

Trois actions phare pour y parvenir :

- ⇒ Organiser davantage d'événements mobilisateurs et d'interactions intergénérationnelles, interculturelles et interdisciplinaires au sein des expositions;
- ⇒ Migrer vers une approche axée sur l'analyse des portfolios et le repérage d'artistes plutôt que de poursuivre la formule actuelle d'appel de dossiers;

- ⇒ Privilégier la tenue d'expositions de groupe, sans toutefois bannir les expositions en solo et prévoir, au plus, 4 plages d'expositions par année.

Actions connexes :

- ⇒ Rencontres avec les milieux universitaires et autres experts;
- ⇒ Considérer la possibilité d'une exposition de finissants en arts de façon récurrente;
- ⇒ Maintenir la galerie « *Passage des membres* » et viser les montages d'exposition en une soirée.

Pourquoi mettre plus d'accent sur l'organisation d'événements mobilisateurs et d'interactions intergénérationnelles, interculturelles et interdisciplinaires?

- Une programmation autour d'événements et d'échanges serait très stimulante;
- Ce besoin est clairement ressorti au sein du dernier Skollège formé de 15 membres actifs. Ils ont demandé d'avoir plus de moments d'échanges interdisciplinaires entre artistes aux dynamiques intergénérationnelles et interculturelles;
- Les membres aspirent à des lieux au sein desquels ils peuvent interagir, obtenir de la rétroaction et des conseils, partager et développer leurs compétences, s'ancrer dans des réseaux de contacts et avoir des occasions et des tremplins pour évoluer;
- Cette tendance est à l'image des « *Journées Paroles et Manœuvres* » qui ont connu un grand succès au centre Skol. Elle suscite des échanges interculturels, intergénérationnels, et interdisciplinaires. De plus, elle permet d'inclure plus facilement la relève. Elle laisse davantage place à la pensée critique et favorise une plus grande inclusion. Elle facilite la présentation de performances. Elle stimule l'implication des membres.
- Organiser de tels événements demande temps, argent, recherche et efforts pour en garantir la qualité. Il faut en être conscient, d'où l'idée de réduire le nombre d'expositions pour mettre plus d'énergie dans l'organisation d'événements.

Pourquoi expérimenter une approche axée sur l'analyse des portfolios et le repérage d'artistes plutôt que de poursuivre la formule d'appel de dossiers?

- Depuis environ cinq ans, le centre reçoit, suite aux appels de dossiers, une quantité plus élevée de dossiers d'artistes souhaitant se qualifier pour exposer (275 dossiers en 2022)
- Le système d'application et de sélection devient lourd et laborieux.
- Compte tenu du nombre limité d'expositions et du fait que la majorité des artistes a très peu de chances d'être acceptée malgré l'intérêt des propositions. Un changement d'approche enlèverait aux artistes la lourde charge de préparer leur dossier et diversifierait les opportunités offertes par le milieu.
- Dans le cas où l'on considère qu'on ne reçoit pas assez de dossiers, il serait possible d'annoncer un appel « ouvert en tout temps » et/ou de faire des appels ciblés.
- Parmi les avantages, cela permettrait un accès plus équitable à ceux qui ne maîtrisent pas bien le langage des dossiers (relève, diversité, autodidacte).
- En même temps, cela permettrait d'alléger le travail du comité de programmation (qui doit lire tout un projet). En outre, le dossier d'artiste avec projet est moins pertinent dans le contexte d'une exposition de groupe.
- On aurait de la disponibilité pour faire un travail de programmation plus vivant, plus actif, plus axé sur la prospection et qui générerait plus de rencontres, d'échanges, et de collaborations notamment avec le milieu universitaire. Par exemple : faire des visites d'ateliers, faire de la prospection auprès d'étudiants et étudiantes à la maîtrise, offrir de façon récurrente la possibilité d'une exposition de finissants, etc.

- En bref, le comité de sélection aurait un rôle plus créatif dans la composition de la programmation du centre.

Pourquoi privilégier les expositions de groupes?

- Par les années passées, le centre Skol a organisé de 5 à 6 expositions annuellement. Dans l'actuelle proposition, le centre Skol organiserait de 3 à 4 expositions par année. L'option des expositions de groupe devient alors celle qui permet au plus grand nombre d'artistes de participer.
- Il faut choisir ce qui peut apporter le plus aux artistes dans le contexte et avec les ressources dont on dispose.
- Pour dynamiser la tenue d'expositions, des événements ponctuels et de médiation autour de ces expositions devraient avoir lieu. Il ne s'agirait pas seulement de présentations des perspectives des artistes sur leur travail, mais d'événements participatifs et interactifs visant l'échange interdisciplinaire entre artistes.
- Les artistes profiteraient de diverses rencontres et d'une dynamique de groupe dans le cadre d'une exposition collective.
- Concernant leurs cachets, les commissaires peuvent aller chercher une bourse de commissaire auprès du CALQ qui complète avantageusement les tarifs normés.
- Pour ce qui est du cachet des artistes, il est plus bas pour une exposition de groupe, mais l'investissement de l'artiste dans la préparation de l'exposition est moindre.
- Dans cette proposition, la galerie « *Passage des membres* » est maintenue. Elle implique l'équipe et/ou les membres dans le volet artistique et permettra toujours d'exposer des œuvres de membres artistes. Choies par la direction ou un comité, de 2 à 4 membres, un effort particulier serait mis pour faire les montages en une soirée. Ainsi, il y aurait toujours quelque chose à voir au centre Skol et on ne se confronterait pas à un centre fermé.

Objectif 3 DIVERSIFIER : Refléter la diversité populationnelle des artistes

- On parle de la diversité au sens large, tant culturelle (minorités ethniques et/ou visibles, non occidentales ou métissée), autochtones (premières Nations, Métis, ou Inuit), de genre (LGBT+), ou capacitaire (personnes handicapées ou neuro-atypiques).
- Il s'agit de s'ouvrir davantage aux personnes qui ont, par exemple, des faiblesses au niveau de la langue d'usage (notamment les nouveaux arrivants) de l'écriture ou de l'administration (artistes émergents et/ou plus manuels dans leur approche, neuro-atypiques, sourds ou ayant une déficience intellectuelle);
- L'idée est de les accueillir comme membres et d'être représentatif de la diversité des artistes en art actuel;
- Pour réussir à se diversifier, il faut aller au-delà de l'expression d'une ouverture, mais bien faire des démarches proactives vers l'autre.

Deux directions pour y parvenir :

- Développer des outils, des réflexes et de nouvelles manières de faire afin d'identifier et de défaire les barrières qui existent de part et d'autre, voire construire des ponts;
- Sortir du centre (prospection ou *outreach*) pour faire entrer davantage la diversité.

Quelques actions à mettre en place :

- ⇒ Viser à instaurer une approche pro-active de *out-reaching*;
- ⇒ Faire des démarches auprès des lieux d'enseignement et des organismes communautaires;
- ⇒ Spécifier, dans les communications, l'ouverture aux candidats et candidates de la diversité; (fait)
- ⇒ Ajuster ou assouplir nos processus pour qu'ils puissent aider à rejoindre une diversité d'artistes et afin de les rendre plus accessibles aux personnes de la diversité culturelle et personnes marginalisées (par exemple : les portfolios);
- ⇒ Offrir des moyens aux artistes nouveaux arrivants leur permettant de parfaire leur vue d'ensemble du monde des arts actuels au Québec;
- ⇒ Créer des liens avec des personnes ou artistes autochtones/métis/inuits partageant nos valeurs à travers la mise en place d'un comité attiré à ce projet.

Objectif 4 INCLURE : S'engager dans une démarche vers l'accessibilité universelle et donner accès à tous les volets du centre;

- Rendre accessible l'art actuel fait partie des préoccupations du centre Skol.
- Le centre Skol s'engage dans une démarche vers l'accessibilité universelle pour donner accès à tous les volets du centre. Ses efforts de médiation culturelle auprès des milieux scolaires et communautaires forment déjà un engagement clé. Le centre Skol fait un pas de plus en souhaitant rejoindre d'autres usagères et usagers comme des personnes marginalisées et personnes de la diversité capacitaire ou neuroatypiques.
- Expliquer la démarche, le processus, l'imaginaire de l'artiste en arts actuels est souvent un incontournable pour rejoindre de nouveaux usagers et les aider à comprendre et à apprécier une exposition d'art actuel.
- Des démarches et des partenariats sont déjà réalisés pour favoriser l'inclusion des personnes de la diversité capacitaire ou neuroatypiques avec la bourse « Semer » qui permet d'explorer différentes avenues et adopter un plan d'action à cet égard.

Justificatif :

- L'affluence des usagères et usagers dans les lieux d'expositions est en diminution, cela s'observe tant dans les galeries d'art privées, les centres d'artistes que les maisons de la culture. Le moment du vernissage peut être effervescent, mais ensuite les présences sont plus diffuses. C'est pourquoi le développement d'initiatives de médiation culturelle est si important.
- Cette volonté répond aux valeurs du centre et enrichit son approche en vue de devenir un centre exemplaire en termes d'accessibilité universelle en élargissant le groupe d'usagères et d'usagers ciblés.
- Cela consolide notre rôle de leader en médiation.
- L'accueil est crucial et la personne qui joue ce rôle est en mesure d'aider tout usagère ou usager à mieux comprendre le sens de l'exposition. La personne à l'accueil participe aux rencontres avec les artistes et est en mesure de communiquer leur apport et leur vision.

Quatre directions pour y parvenir :

- Obtenir les équipements et les expertises pour rendre notre centre plus accessible;
- Bonifier notre volet de médiation en milieu scolaire et auprès d'autres usagères et usagers;
- S'appuyer sur le rôle de médiatrices et médiateurs culturels;

- Valoriser le rôle de la personne à l'accueil de la salle d'exposition.

Quelques actions à mettre en place :

- ⇒ Bonifier le volet de médiation culturelle et enrichir le rapport aux citoyens;
- ⇒ Rejoindre des usagères et usagers variés dans le cadre des activités de médiation : groupes scolaires, personnes de la diversité capacitaire, familles de nouveaux arrivants;
- ⇒ Viser la création d'un poste voué à l'*outreach*, la médiation et l'inclusion;
- ⇒ Rejoindre des organismes clés et vérifier avec eux leur intérêt;
- ⇒ Développer des activités de diffusion et de médiation culturelle en partenariat avec des organismes communautaires et artistiques (AMDI SillPROpagation, etc.);
- ⇒ Tirer le meilleur parti de la bourse « SEMER » du CAQ pour explorer différentes avenues et adopter un plan d'action à cet égard;
- ⇒ Valoriser le rôle de la personne à l'accueil de la salle d'exposition pour renforcer l'accès universel;
- ⇒ Viser, à travers notre projet d'immobilisation, l'obtention d'une salle de médiation, équipée pour des projets de création et pour l'accueil de groupes scolaires et/ou marginalisés.

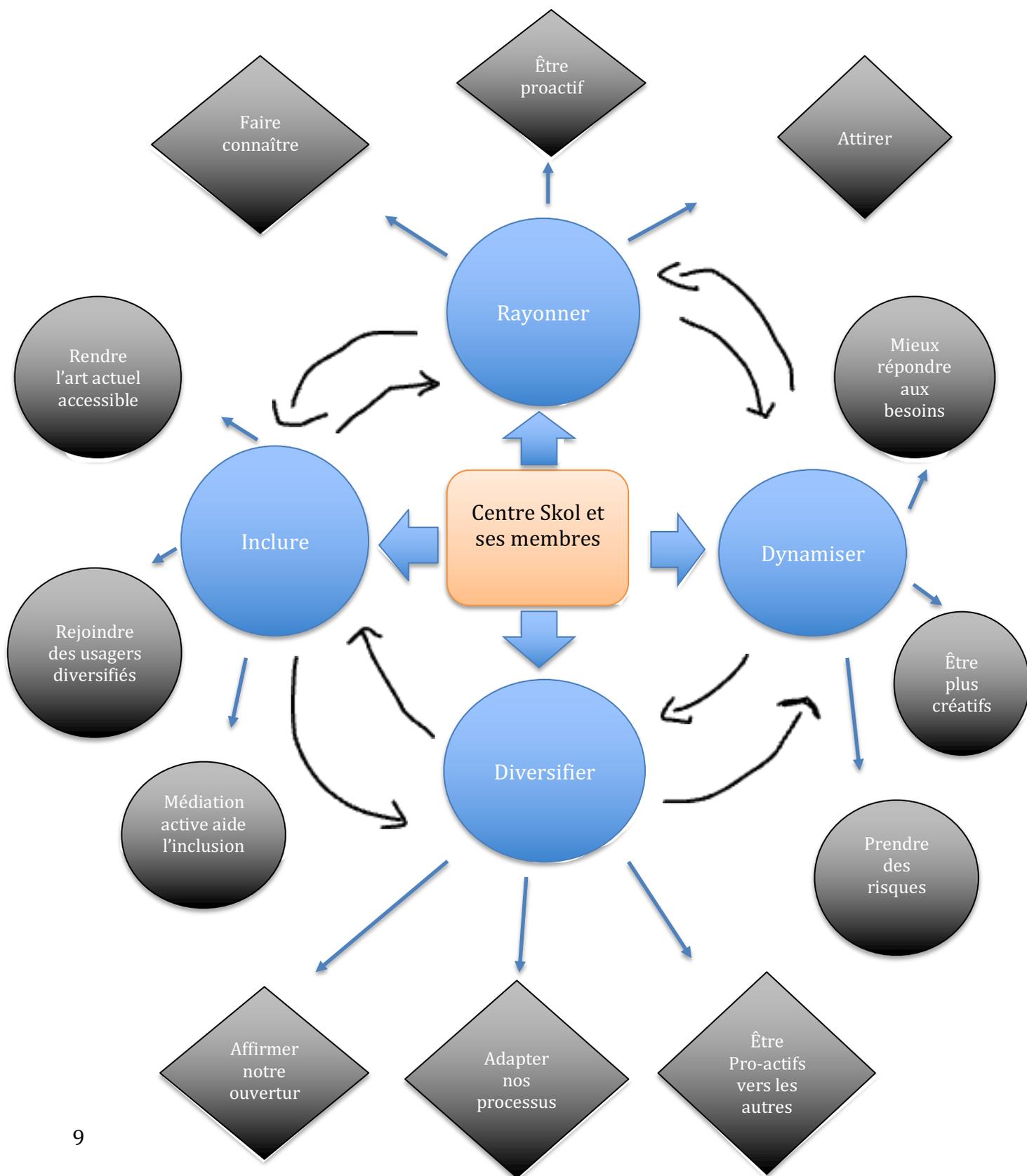
EN CONCLUSION : APPUYER ET SE MOBILISER

Le CA du centre Skol a adopté le Plan d'Ensemble et appuie l'approche dynamique d'expérimentation qu'il contient. Parce qu'il y a des ressources limitées, il faut plus que jamais expérimenter de nouvelles façons de faire, emprunter des directions novatrices et opérer des choix, quitte à trouver de nouvelles approches si celles adoptées n'apportent pas les résultats escomptés. En ce sens, le CA souhaite un suivi sur l'expérimentation de certaines avenues proposées, plus particulièrement concernant les résultats de l'appel de portfolios et du processus adopté pour la sélection des artistes. De plus, le CA affirme sa préoccupation envers la disponibilité des ressources nécessaires soient disponibles pour la réalisation des expositions de groupe. Le renouvellement de la politique de programmation artistique devient un atout essentiel à la démarche.

Concernant la mise en œuvre du Plan d'Ensemble, il faut être conscient du nombre limité de personnel au centre Skol et du temps à consacrer aux différents volets de la gestion du centre. Il est donc important d'appuyer le personnel en place et les comités des membres pour qu'ils puissent le mettre en œuvre.

Le modèle proposé doit se bâtir graduellement et par étapes. De plus, certains éléments s'appuient sur l'obtention de bourses à projets, ce qui requiert des efforts et de la vision. Enfin, la participation accrue des membres sera essentielle à la mise en œuvre de certaines actions. Une mobilisation autour de la réalisation du Plan d'action d'Ensemble est donc essentielle.

Se mobiliser pour consolider et recréer le centre Skol

Modèle ouvert et bouillonnant du centre Skol : les processus doivent servir aux artistes

