

Arts

Arts plastiques

La mémoire des arts

19 vidéogrammes, 1993 à 1995

Réalisation : Yves Racicot et Claude Beaulieu

Production : SAV

60 \$ l'unité

50 \$ l'unité pour 6 titres ou plus

500 \$ les 3 séries

Profession : artiste et professeur. Dans le cadre d'un projet pédagogique, le professeur Jacques-Albert Wallot anime des rencontres où ses invités s'expriment sur différents aspects de leur double profession. Des étudiants et des étudiantes en arts et en éducation les interrogent sur leur formation et leur cheminement ainsi que sur leurs méthodes pédagogiques. Ce qui donne lieu à un questionnement sur l'art et son enseignement.

Série 1993

45 min chaque vidéogramme

P92-027-01

1. Marie Langlois
2. Bruno Joyal
3. Claude Courchesne

4. Mario Mérola
5. Leah Sherman

Série 1994

28 min chaque vidéogramme

P94-019-01

1. Stanley Horner
2. Marcelle Turgeon
3. Robert Wolfe
4. Micheline Couture
5. Guy Boulet

6. Jean-Yves Leblanc
7. Rolland Pichet
8. Mel Boyaner
9. Giuseppe Fioré
10. Jacques de Tonnancour

Série 1995
28 min chaque vidéogramme

P95-018-01

1. Michel Savoie
2. Lorraine Bénic
3. Yolaine Fontaine
4. Yves Trudeau

Les dessins d'enfants

Y24785

28 min, 1985
Réalisation : Jacques Archambault
Production : SAV

60 \$ l'unité

À qui les enfants font-ils leurs emprunts stylistiques lorsqu'ils dessinent? Quelle est l'importance de leur environnement et, plus précisément, quel rôle y jouent la télévision et la bande dessinée? Jacques-Albert Wallot répond à ces questions en analysant de nombreux dessins.

Arts plastiques au secondaire

28 min chaque vidéogramme, 1984
Réalisation : Jacques Archambault
Production : SAV/MEQ

60 \$ l'unité
80 \$ la série

Un cours d'arts plastiques "sur le vif" où des élèves du secondaire expérimentent diverses techniques et commentent leurs découvertes. Deux documents vidéo; deux approches : l'une, déductive; l'autre, inductive.

-
1. Volet "A"

P84-142-01

Illustration de l'approche déductive. Les élèves explorent les arts plastiques en se servant des techniques traditionnelles : dessin, sculpture et peinture. Ils se familiarisent avec certaines notions s'y rapportant.

Illustration de l'approche inductive. Ici, les élèves étudient les arts plastiques en utilisant des techniques récentes : photographie, télévision, cinéma d'animation.

Danse

Un pas dans l'inconnu

P88-031-01

36 min, 1988, stéréo

85 \$ l'unité

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

☆ ADATE, certificat de mérite, 1989

☆ Primé au Yorkton International Short Film and Video Festival, 1989

En 1948, au moment de la signature du Refus Global, Françoise Sullivan et Jeanne Renaud créèrent, selon un mode automatiste, les premières œuvres chorégraphiques de la danse moderne au Québec. Deux danseuses interprètent ces chorégraphies qui ont marqué l'histoire de la danse. Quelques signataires du Refus Global nous parlent de cette époque.

Danse nouvelle* et Temps danse*

12 vidéogrammes, 1981 à 1983

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

Cet ensemble de douze vidéogrammes présente des chorégraphies de danseurs, danseuses et chorégraphes, considérés aujourd'hui comme des chefs de file en danse nouvelle : Édouard Lock, Louise Lecavalier, Daniel Léveillé, Paul-André Fortier, Martine Epoque, Daniel Soulière, Jean-Pierre Perreault...

* Utilisation à des fins pédagogiques uniquement.

Danse nouvelle

60 \$ l'unité
225 \$ la série

1. Oranges ou la recherche du paradis, 59 min
 2. Abyssales / Cul-de-sac / Amazonie, 35 min
 3. Le sacre du printemps, 35 min
 4. Fin et Pow... t'es mort, 25 min
 5. B... Bientôt / Point-virgule, 12 min
-

Temps danse

60 \$ l'unité
225 \$ la série
375 \$ les 2 séries

1. Treize chorégraphies pour deux danseurs (2 cassettes), 97 min
2. Tour à tour, 44 min
3. Et la nuit à la nuit, 58 min
4. Voûtes, vestibule, fragments, 45 min
5. Jeu, inceste, voyeur, fleurs de peau, 55 min
6. Violence... image noire, 57 min

Danse - Document d'archives

On finirait par y trouver ses pas

V1098

29 min, 1982

85 \$ l'unité

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV/MEQ

☆ Golden Sheaf Award au Yorkton International Short Film and Video Festival, 1982

☆ Award of Excellence for Educational Communication au
National Association of State Education Department Information, 1982

Cinq danseurs et une animatrice illustrent et commentent les éléments fondamentaux du premier programme de la danse au secondaire.

Muséographie - Muséologie

Le musée vous invite

28 min chaque vidéogramme, 1986

Réalisation : Jacques Archambault

Production : SAV

60 \$ l'unité

225 \$ la série

Cette série est consacrée à cinq musées montréalais que l'on visite de fond en comble. Après un aperçu de leur histoire, de leurs collections et de leur programme éducatif, c'est leur face cachée que l'on découvre : l'emballage des objets, le montage d'une exposition, la visite d'une réserve. Pour terminer, un objet particulier à chaque musée est présenté.

1. Le musée David M. Stewart

P86-119-01

Exposition " De la crémaillère à la cuisine moderne ". Collection d'objets de cuisine à travers les âges. Démonstration du démontage d'une exposition ainsi que de l'informatisation des objets de musée.

2. Le Château Dufresne

P86-119-02

Collection générale du musée et présentation d'une exposition de tissus des années 1980. Un verrier explique comment se prépare une exposition.

3. Le musée McCord

P86-119-03

Les collections d'objets ethnologiques, les archives photographiques de Notman, les costumes et les peintures de ce musée nous racontent à la fois l'histoire du Canada et celle de Montréal. Une visite de la réserve et une exposition de costumes de Noël d'antan complètent ce document vidéo.

4. Le musée d'art Saint-Laurent

P86-119-04

Ce musée présente les outils utilisés autrefois par les artisans ainsi que les objets qu'ils permettaient de fabriquer. Le temps d'une visite, un atelier d'orfèvrerie et une démonstration de menuiserie avec des outils anciens font revivre les traditions artisanales du Québec.

Pour faire comprendre l'histoire de Montréal à différentes périodes, l'on a cherché à recréer des ambiances, un climat. Ainsi, Montréal sous le régime français est racontée par un spectacle son, lumière, diapositives et objets. La mise en valeur de la vieille ville nous incite à revisiter le Vieux-Montréal actuel avec un regard neuf.

La conservation préventive dans les musées

P91-034-01

19 vidéogrammes, 1995

Réalisation : Jacques Archambault et Lucie Blanchet

Production : SAV/CCQ/ICC

☆ Médaille de bronze au National Educational

Média Network Festival, 1996

Résidants du Canada

75 \$ l'unité

Manuel d'accompagnement 15 \$

1 000 \$ la série (manuel inclus)

Extérieur du Canada

payable en dollars US

Aussi offert en anglais

La conservation préventive est l'ensemble des mesures destinées à prolonger la vie des œuvres et objets de musées en prévenant, autant que possible, leur dégradation naturelle ou accidentelle.

Ces dix-neuf vidéogrammes s'adressent à toutes les personnes qui, par leur travail, peuvent avoir à manipuler des objets de collection (conservateurs, architectes, designers, techniciens, archivistes, bénévoles, etc.). Des conseils pratiques faciles à suivre et de nombreuses démonstrations illustrent de façon claire et précise les règles et techniques de la conservation préventive. Bien que ces méthodes soient appliquées selon les normes en vigueur au Canada, elles n'en restent pas moins valables partout ailleurs dans le monde.

Comme leurs titres l'indiquent, les douze premiers vidéogrammes (1 à 12) présentent de façon générale les divers facteurs qui peuvent entraîner la détérioration des objets de collection ainsi que les mesures à prendre pour les protéger efficacement. Les sept vidéogrammes suivants (13 à 19) traitent plus particulièrement de la conservation préventive propre aux différents types d'objets et de matériaux qui constituent les collections de musées. Un manuel, complété par une bibliographie, accompagne ces documents vidéo.

Excellent outil d'initiation, ce matériel audiovisuel convient à la formation individuelle ou en groupe du personnel de toutes les institutions concernées. Il peut être utilisé par les restaurateurs dans des ateliers de formation sur la conservation préventive. Et il peut également servir de guide à toute personne désireuse de parfaire sa formation.

Titres des vidéogrammes

1. Introduction, 9 min
2. La lumière et l'éclairage, 14 min
3. L'humidité relative et la température, 17 min
4. Les polluants, 17 min
5. La lutte préventive contre les insectes et les petits animaux, 24 min
6. L'emballage et le transport des objets, 21 min
7. La mise en réserve des œuvres, 11 min
8. La protection des objets en exposition, 23 min
9. Le plan de prévention et d'urgence en cas de sinistre, 21 min
10. La fermeture saisonnière d'un musée, 15 min
11. Le constat d'état, 12 min
12. La manipulation des objets de collection, 9 min
13. Le soin des peintures, 25 min
14. Le soin des œuvres sur papier, 25 min
15. Le soin des sculptures, 22 min
16. Le soin des objets métalliques, 20 min
17. Le soin du mobilier, 22 min
18. Le soin des textiles, 19 min
19. Le soin des objets de musée, 28 min

Musique - Documents d'archives

Les Mamelles de Tirésias

P93-017-01

50 min, 1994

60 \$ l'unité

Production : SAV

Opéra surréaliste en un prologue et deux actes, musique de Francis Poulenc et livret de Guillaume Apollinaire.

Suor Angelica

P93-017-01

50 min, 1994

60 \$ l'unité

Production : SAV

Opéra tragique en un acte, musique de Giacomo Puccini, livret de Giovacchino Forzano.

Carmina Burana

V14484

58 min, 1984

60 \$ l'unité

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

À la salle Alfred Laliberté, le 29 janvier 1984, la Chorale et l'Harmonie de concert de l'UQAM interprètent Carmina Burana sous la direction de Miklos Takacs, dans le cadre du huitième congrès annuel de l'Association Carl Orff Canada.

Sculpture - Holosculpture

Traces

P90-047-01

15 min, 1991, stéréo

85 \$ l'unité

Réalisation : Yves Racicot

Aussi offert en anglais (sous-titres)

Production : SAV

☆ Finalist Award au New York Festival, 1991

☆ Mention "Meilleure vie d'artiste" au Festival du film d'art de Montréal, 1991

☆ 1er prix (document d'information) au Festival ITVA-Canada, 1991

☆ 1er prix Corpovision, catégorie Arts, culture, événements spéciaux, 1992

☆ Primé au Birmingham International Educational Film Festival, 1992

☆ Prix "Meilleure vie d'artiste" au Festival des films sur l'art à Paris, 1992

Un personnage mythologique (interprété par Françoise Faucher) erre dans son refuge. Il parle de la vie, de la mort, de l'amour, de la haine et de l'espèce humaine qui semble vouée à répéter irrévocablement l'itinéraire tragique menant à sa destruction. En exploitant pleinement le décor, l'image et le son, le réalisateur tisse un lien entre les œuvres du sculpteur contemporain Marcel Braitstein et la poésie du VIIIe siècle et livre une œuvre dramatique où surgissent ces "vestiges brumeux de la mémoire, des traces de ce qui fut et de ce qui sera".

Le moulage

P86-035-01

25 min, 1986

85 \$ l'unité

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

Illustration des grands principes des techniques de moulage. Un mouleur expérimenté explique et montre comment combiner les techniques et les matériaux modernes aux techniques et aux matériaux traditionnels.

George Dyens : de la sculpture à l'holosculpture

V17585

13 min, 1985

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

85 \$ l'unité

Aussi offert en anglais (sous-titres)

Portrait d'un artiste et illustration de sa démarche créatrice. L'on nous montre comment George Dyens intègre la nouvelle technique qu'est l'holographie à la sculpture traditionnelle et comment il en arrive à une nouvelle forme d'art qu'il nomme l'"holosculpture".

Théâtre

Présence

P93-013-01

4 vidéogrammes, 1995, stéréo

Réalisation : Yves Racicot

Production : SAV

85 \$ l'unité

225 \$ la série

Consacrés au travail de l'acteur, ces quatre documents vidéo riches d'enseignement s'adressent en premier lieu aux personnes qui œuvrent ou étudient dans ce domaine. Mais ils devraient également intéresser les amateurs de théâtre qui désirent en savoir plus sur l'élaboration d'un spectacle. Cet envers du décor nous est présenté par Eugenio Barba et Julia Varley.

1. De l'acteur au spectateur, 25 min

Dans cette entrevue, Eugenio Barba nous livre sa conception du théâtre, qu'il définit comme une "profession de liberté" mais dont les exigences sont nombreuses. Il passe en revue les aspects techniques de la mise en scène et il traite de la formation de l'acteur qui doit avant tout avoir une forte identité et acquérir la technique de la présence. Enfin, il explique la manière de travailler un texte : comment le découvrir, l'écouter, le dire... C'est en agissant sur le spectateur et en l'influençant que l'acteur bâtit sa relation avec lui.

2. L'écho du silence, 72 min

Au théâtre, les actions doivent être vivantes et crédibles. Cet objectif, l'acteur peut l'atteindre par le travail physique et, plus précisément, par le travail vocal. Sur la scène, Julia Varley nous expose sa méthode qui consiste à rapprocher les techniques pour dire un texte de celles du chant. Elle montre comment peut se décomposer le travail sur le texte, notamment en trouvant le sous-texte, en se servant de sa voix et en utilisant le contexte de différentes manières. Une brillante démonstration technique qui équivaut à une véritable performance.

3. Le frère mort, 63 min

Ici, Julia Varley s'attache à montrer comment l'acteur doit rendre son corps vivant pour arriver à recréer sur scène l'équivalent de la réalité. À cet effet, elle explique et exécute différents exercices physiques. À l'étape suivante, l'acteur doit imaginer une séquence d'actions qu'il s'entraîne à répéter sans y introduire de variations. Enfin, en interprétant trois poèmes, Julia Varley nous dévoile les procédés qu'elle a utilisés pour créer l'unité entre le texte et l'action. Une démonstration magistrale de l'importance du travail sur le détail dans la conception d'un spectacle.

4. Traditions et fondateurs de traditions, 55 min

Conférence donnée par Eugenio Barba au Département de théâtre de l'Université du Québec à Montréal (novembre 1993). Dans un large survol du XXe siècle, on accompagne ces "artisans de l'art" qui, en quête d'une identité professionnelle, ont trouvé un nouveau sens au théâtre en renforçant la relation entre l'acteur et le spectateur.

Espace entrouvert

P91-046-01

15 min, 1992

Réalisation : Jacques Archambault

Production : SAV

85 \$ l'unité

Proposition d'organisation de l'espace scénographique. Peintures scénographiques de Claude Sabourin, ponctuées par un montage de textes extraits de La Poétique de l'espace de Gaston Bachelard.

10 vidéogrammes, 1988

Réalisation : Jacques Archambault

Production : SAV

85 \$ l'unité

60 \$ l'unité pour 3 titres ou plus

395 \$ la série

Dans cette série de dix vidéogrammes, Claude Sabourin, scénographe et professeur, tente de cerner la notion à la fois très vaste et très riche de l'espace théâtral ou scénique en faisant parler de leurs expériences des gens du métier (scénographes, chorégraphes, critiques, éclairagistes, metteurs en scène, dramaturges, architectes, etc.). Le dixième document vidéo présente une synthèse des thèmes abordés.

1. La théâtralité et le dessin d'enfant, 26 min

Par leurs dessins, les enfants passent par les étapes de la théâtralité.

2. L'émotion et l'espace, 28 min

Dans les écoles secondaires, les élèves font de plus en plus de théâtre en apprenant les techniques de base en éclairage et en fabrication des décors.

3. L'espace habillé, 38 min

Le scénographe Jean-Claude Rinfret a construit des décors pour le théâtre, l'opéra et la télévision. Il montre comment le décor doit s'adapter aux espaces disponibles et aux contraintes des différents moyens d'expression artistique.

4. La lumière expressive, 28 min

Pour l'éclairagiste Michel Côté, la lumière est un décor. Elle est spatiale et crée des ambiances. Il montre comment l'arrivée des ordinateurs et des superconsoles a bouleversé les façons de faire traditionnelles.

5. L'espace mouvant de la danse, 26 min

Un survol des trois derniers siècles fait comprendre la prédominance de la scène à l'italienne. Pour s'en libérer, il faut repenser l'espace, principalement en fonction des hauteurs. Le rapport entre la scène et la salle est envisagé sous toutes ses faces.

6. L'espace éclaté, 26 min

Donnant libre cours à leur imagination, les invités parlent de lieux de théâtre sans murs, de représentations sans interprètes humains, de performances pour un seul spectateur.

7. Le comédien, le jeu et l'espace, 28 min

Quel est l'héritage historique de l'Europe et du Québec? Comment l'espace influence-t-il l'écriture du dramaturge? Que devient le jeu de l'acteur nouveau dans un espace scénique nouveau?

8. Les contraintes de l'espace, 28 min

Pour le metteur en scène, l'espace n'est pas à vaincre mais à apprivoiser. Tous les lieux se prêtent au théâtre du moment que l'on est libre d'exercer sa créativité.

9. L'espace rêvé et le possible, 28 min

Pour Patrick Berger, spécialiste en aménagement, le théâtre a un bel avenir devant lui à condition que l'on fasse preuve d'inventivité mais aussi de réalisme dans l'utilisation des lieux. Il traite de la grandeur des salles, de leurs fonctions et de leur seuil de rentabilité.

10. Document synthèse, 48 min

Collage synthèse des vidéogrammes précédents qui sont regroupés sous quatre thèmes : l'héritage historique; le rapport scène et salle; le comédien et le jeu; l'espace rêvé et le possible.

Théâtre - Documents d'archives

Dialogue des Carmélites

P86-132-01

3 vidéogrammes, 102 min, 1986

Réalisation : Claude Beaulieu

Production : SAV

60 \$ l'unité

85 \$ la série

Interprétation de la pièce par des étudiants et des professeurs de l'UQAM.

Kandinsky

P86-016-01

2 vidéogrammes, 1986

Réalisation : Jacques Archambault

Production : SAV

60 \$ l'unité

85 \$ la série

1. Violet de Kandinsky, 28 min
2. Une invitation au théâtre de Kandinsky, 58 min

Le premier document vidéo est la présentation en première mondiale de la pièce Violet de Kandinsky par des étudiants en théâtre. Le second document comprend des extraits de la pièce qui est alors commentée par Claude Sabourin, scénographe et professeur.