

GAUDEÒ!

LES 20 ANS DE CASTELIERS

VERNISSAGE

GAUDEŌ!

LES 20 ANS DE CASTELIERS

Gaudeō est un mot latin évoquant la gaieté et l'esprit de festivité. Mon intention était que chacun-e, quelle que soit sa langue maternelle, se demande : qu'est-ce que Gaudeō? Une émotion intemporelle qui persiste malgré les évolutions du langage.

Je souligne le rôle primordial joué par Outremont et Casteliers dans l'histoire de la marionnette contemporaine. À travers l'exposition, nous découvrons l'œuvre de onze compagnies québécoises, célébrant à la fois l'anniversaire d'un territoire profondément engagé pour la culture et celui d'un organisme influent et rayonnant.

Une joie immense!

Ce sont des histoires de transformation, avec des racines profondes.

Fondé par Louis Beaubien le 23 février 1875, le village d'Outremont devient une cité en 1915, puis un arrondissement en 2002. Un territoire en constante évolution, dont les résident.es accordent une grande importance à la qualité de vie et à l'esthétique de leur environnement. Il n'est pas rare de voir des initiatives de préservation de l'art et de la culture locales, tout en accueillant de nouveaux espaces de création et de modernité.

Le 11 février 2005, Louise Lapointe fonde Casteliers, un diffuseur spécialisé en théâtre de marionnettes qui, au fil du temps, a su s'ancre solidement en menant des actions concrètes pour la reconnaissance et le développement de cette forme d'art.

Le castelet, en tant qu'objet, délimite l'espace où la marionnette prend vie, mais il joue aussi un rôle essentiel, transformant l'aire de jeu en un lieu d'imaginaire et de poésie, où se rencontrent les marionnettes et les spectateur.trices. Je conçois la collaboration entre Casteliers et l'arrondissement d'Outremont comme un castelet, où la marionnette, porteuse de récits et de symboles, peut être vécue dans toute sa splendeur.

Cette exposition témoigne de la volonté de l'arrondissement d'Outremont de célébrer Casteliers et 20 ans de collaboration fructueuse, au service du 11e art : GAUDEŌ!

Paola Huitrón
Commissaire

LE PÉRIPLÉ

UBUS THÉÂTRE (QUÉBEC)

Ubus Théâtre tient une place de choix dans le cœur des festivaliers de Casteliers. Fondée en 2004 par Agnès Zacharie, la compagnie crée et joue ses spectacles dans son autobus scolaire, transformé en salle de théâtre. Présenté à Outremont en 2007 et 2017, *Le Péripilé* est le premier opus de la compagnie. C'est l'histoire d'un grain de sable qui rencontre Antonios, un vieil homme libanais établi à Tadoussac, dont le dernier rêve fut de posséder un autobus jaune pour amener les gens en balade dans la nature. C'est l'histoire de son père qu'Agnès partage avec nous dans l'intimité de l'autobus, qu'elle utilise à son tour pour transporter l'âme des spectateur-trices vers l'imaginaire.

Les marionnettistes voyagent beaucoup, leurs spectacles très visuels traversant facilement les frontières. Les artistes se retrouvent dans différents coins du pays ou du monde et se sentent chez eux. Casteliers les accueille et a amené Outremont à faire partie du grand réseau de l'AVIAMA, les villes amies de la marionnette. Depuis 20 ans, Casteliers et le quartier accueillent les marionnettistes à bras ouverts. C'est le mélange parfait entre l'aventure et le foyer.

© Martin Genest / Christopher Manquillet

Artiste : Pierre Robitaille

Titre : Antonios Enfant, Badia, Antonios en habit bleu, Caméra, Vieille Dame, Charrette.

Année : 2004

BIJOUX

L'ALLUMETTE, THÉÂTRE DE MARIONNETTES (BOLTON)

Bijoux est un spectacle où se reconstituent théâtre, musique en direct et marionnettes, présenté dans le cadre du Festival de Casteliers en 2018. Un immeuble dans un univers rustique évoquant les quartiers disparus de Montréal. Un piano-castelet, selon la conceptrice Marie-Claude Labrecque :

« Ce piano-castelet comporte divers espaces de jeu. Par un système de trappes, il s'ouvre de multiples façons et pivote sur lui-même. Le piano est aussi un immeuble où se déploie et évolue l'histoire. Très près de l'art cinématographique par sa façon de raconter en superposant des images ou en créant des ellipses temporelles, il a tout pour plaire au public avide d'ingéniosité et de nouvelles perspectives narratives. »

Marie-Claude Labrecque et Caroline Tanguay sont deux créatrices passionnées par la marionnette qui constitue pour elles une voie subversive forte, nécessaire à défendre, capable de nourrir les esprits et les cœurs de poésie et de sens, par l'acte puissant de donner vie à la matière. Pour la création de *Bijoux*, elles étaient accompagnées par Olivier Ducas, en tant que guide pour la dramaturgie et la mise en scène. Même si l'équipe de *L'Allumette, Théâtre de marionnettes* a été éphémère, les deux créatrices demeurent très actives sur la scène marionnettique et collaborent sur plusieurs projets, en tant que conceptrices ou interprètes.

Artiste : Marie-Claude Labrecque
Titre : Décor, La Vieille, Chipie, le Policier, Pete, les deux Prostituées, La P'tite,
Année : 2019

BIZZARRIUM

LES SAGES FOUS (TROIS-RIVIÈRES)

Il était une fois un bateau qui, pendant la semaine de relâche, a vogué jusqu'à la scène du Théâtre Outremont. Présenté en courte forme à la première édition du Festival Les Trois Jours de Casteliers en 2006, puis en version intégrale au pavillon Saint-Viateur en 2009.

Le pavillon Saint-Viateur a accueilli de 2015 à 2020 le OUF! Festival Off Casteliers. In et Off, ne sont que des mots. Chaque année, les directions travaillent ensemble à la découverte et au rayonnement du 11e art. De la même manière, la communauté d'Outremont n'est pas uniforme. Plusieurs groupes d'origines diverses cohabitent sur son territoire et la diversité n'empêche pas l'harmonie.

Bizzarrium raconte l'histoire de deux explorateurs à la recherche de créatures enfouies dans nos rêves. Il s'agit d'un spectacle déambulatoire, sans paroles et sans scène! C'est le bateau qui porte tout son univers extraordinaire.

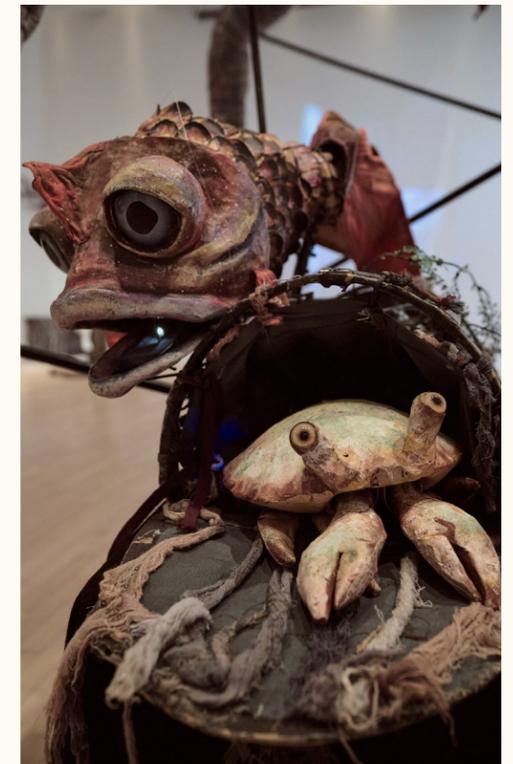
© Giorgio Spiga

South Miller, Jacob Brindamour et Sylvain Longpré, fondateurs de la compagnie Les Sages Fous, inventent des créations uniques, irrévérencieuses et indisciplinées dans le bon sens, celui de la liberté. Ancrée près du fleuve à Trois-Rivières, la compagnie Les Sages Fous, en plus de ses nombreuses tournées ici et à l'étranger, a inauguré en 2024 la Fabrique de Théâtre insolite, un lieu dédié à la création marionnettique, un espace magnifique et rassembleur, fruit de la reconversion de l'église Saint-James.

Artiste : Les Sages Fous

Titre : Pieuvre, Sirène, Coquillage, Poisson

Année : 2006

CABARET GAINSBOURG

PUPULUS MORDICUS (QUÉBEC)

La compagnie Pupulus Mordicus, fondée en 1995 par Pierre Robitaille et Martin Genest, a été la première à introduire les marionnettes dans la programmation du Théâtre Le Trident à Québec. Les Trois Jours de Casteliers a présenté *Cabaret Gainsbourg* lors de sa troisième édition, dans le cadre de la programmation pour adultes.

Ce spectacle jubilatoire, qui a séduit tant le public que la critique, n'est pas simplement un hommage au célèbre auteur-compositeur-interprète Lucien Ginzburg, alias Serge Gainsbourg. Il s'agit plutôt d'une véritable célébration de son univers riche et éclectique, où se mêlent humour, tendresse, irrévérence et haute voltige littéraire.

On trouve plusieurs créations de Pierre Robitaille dans l'exposition. Il est une figure incontournable dans le domaine. Son influence est vaste, non seulement comme interprète, mais aussi en tant que concepteur et artisan. Dans une entrevue, il explique que, après trois décennies de travail artistique, il a pu embrasser le cœur du monde avec la marionnette.

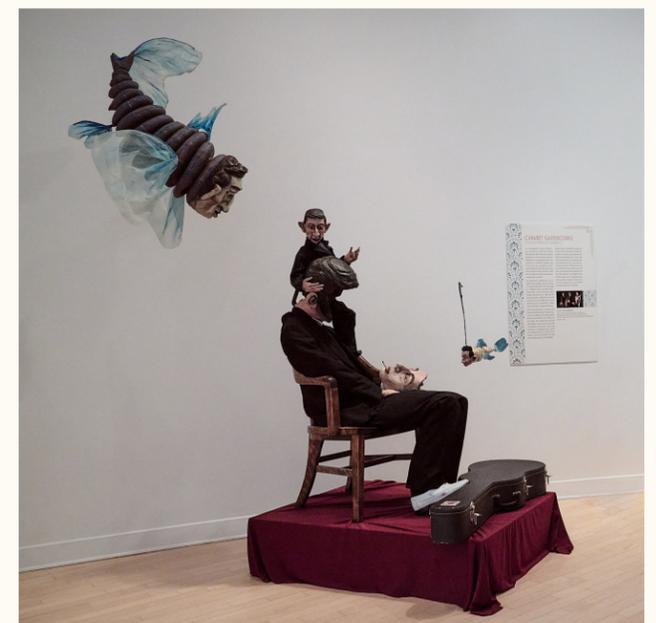

Depuis 2012, Casteliers organise le parcours-exposition Marionnettes en vitrines! qui présente des marionnettes dans les vitrines des commerces de l'arrondissement d'Outremont. En 2017, les marionnettes de Pierre Robitaille ont ainsi été mises en lumière pour le plus grand plaisir des passants et des festivaliers. La collaboration enthousiaste des commerçant-es renouvelée chaque année, renforce et atteste leur sentiment d'appartenance au festival.

Artiste : Pierre Robitaille

Titre : Grand Gainsbourg, Petit Gainsbourg, Gainsbourg Poisson, Gainsbourg Poisson petit. (France Galette à pois, pour les activités de médiation)

Année : 2010

ÂME NOMADE

MAGALI CHOUINARD (GATINEAU)

La marionnette peut s'étendre à diverses disciplines et séduire des artistes d'horizons variés. Avec sa programmation, Casteliers met en lumière la richesse des arts de la marionnette et montre clairement qu'elle demeure résolument moderne et actuelle.

Magali Chouinard, artiste multidisciplinaire qui, depuis 2008, fusionne sa pratique en arts visuels avec le langage marionnettique, a présenté une performance poétique et visuelle au Théâtre Outremont en 2018, lors de la 13e édition du Festival de Casteliers. Poussé par son désir de créer des univers poétiques, sans paroles et en noir et blanc, le travail de Magali repose sur une dramaturgie visuelle qui joue avec les échelles, les matières et les apparitions successives, jusqu'à la construction d'une image finale.

Avec des masques, des marionnettes et des projections de films animés, elle donne vie à une série d'univers graphiques ancrés dans la nature. Ce périple onirique s'articule autour des grands esprits du Loup et du Corbeau, symboles totémiques de guide et de conscience qui accompagnent une femme dans un voyage intérieur.

L'artiste parvient avec brio à marier le beau et le sauvage, tout comme Outremont, qui allie l'effervescence urbaine grâce à sa proximité du centre-ville et le caractère bucolique de sa position au pied du mont Royal, icône de la nature montréalaise.

Magali Chouinard a également partagé son univers poétique dans le cadre de Casteliers sur l'herbe, inscrit dans la programmation culturelle de l'arrondissement d'Outremont. Cette série estivale présentée dans les parcs chaque été crée de nouveaux espaces de rencontre et de dialogue avec la communauté.

Artiste : Magali Chouinard
L'Enfant, Le Loup, La Petite
Dessins encre sur papier
Année : 2017

JE MARCHE À CÔTÉ

MARCELLE HUDON ET CLAUDE LAPOINTE (MONTRÉAL)

Dans ce court-métrage présenté en 2024 à Ciné-Casteliers, Longue, une marionnette à gaine et à tiges, nous entraîne dans une suite d'interprétations du poème *Accompagnement* de Saint-Denys-Garneau.

Je marche à côté, c'est un projet qui réunit Marcelle Hudon et Claude Lapointe, amies et alliées de Casteliers, ainsi que le marionnettiste Jean-François Beauvais. Claude Lapointe est spécialiste en programmation neurolinguistique, metteuse en scène, autrice et une amie de longue date de la marionnette. Elle collabore ici avec Marcelle Hudon, marionnettiste aguerrie et curieuse qui explore les matériaux, les mécanismes et les ombres, en plus d'être une excellente interprète.

Marcelle Hudon est une artiste incontournable et contribue à de nombreux processus créatifs. Elle a entre autres été la chef d'orchestre des ombres et des projections lors de l'inauguration officielle de la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) en mars 2019. Ancrée dans l'arrondissement d'Outremont, la MIAM est dédiée à l'art de la marionnette, un lieu spécialisé de recherche et de création pour explorer cet art millénaire et contemporain, le 11e art.

Les créations cinématographiques avec marionnettes ont toujours fait partie de la programmation du Festival de Casteliers, alors que la marionnette conjugue le théâtre avec les arts visuels. « Dans le théâtre de marionnettes le personnage dramatique est en partie représenté par une voix humaine et par un artefact plastique en mouvement. »¹

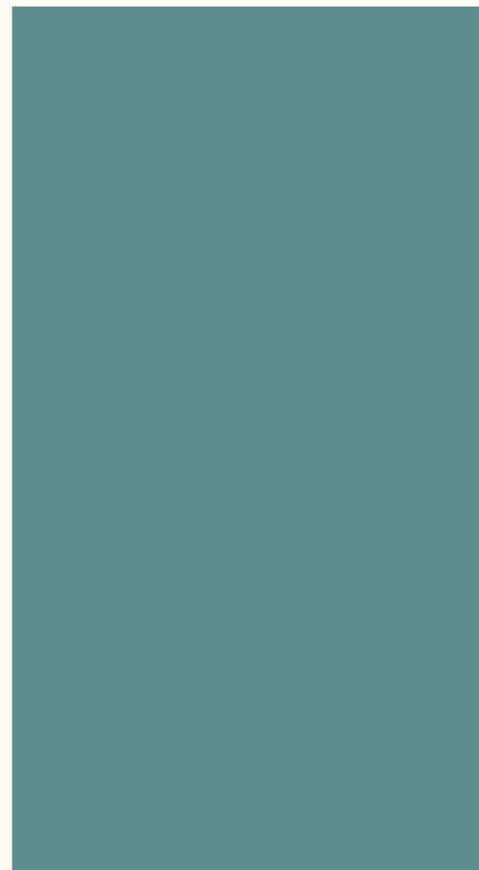
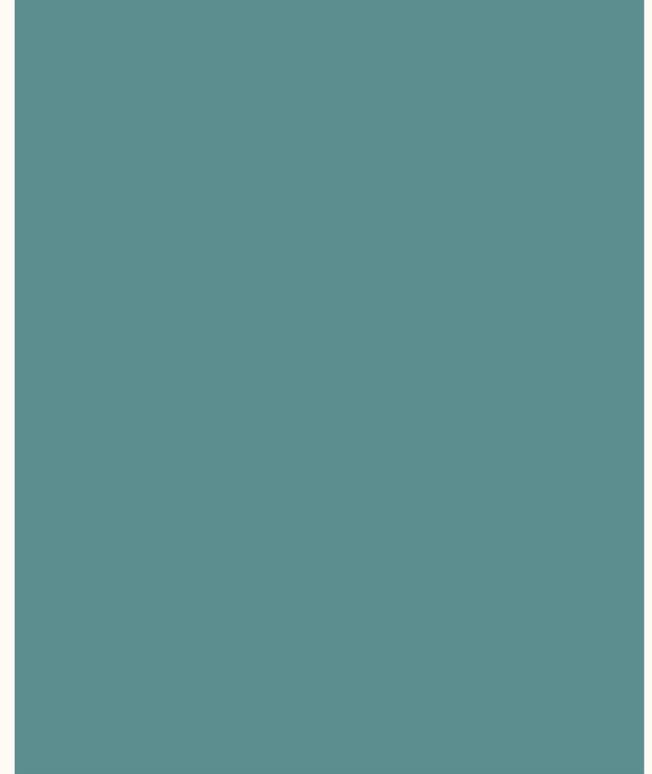

Artiste : Marcelle Hudon

Titre : Longue

Année : 2000

¹Jurkowsky, H. (2000). *Métamorphoses : la marionnettes au XXe siècle*, Charleville-Mézières, France, Institut international de la marionnette, page 45.

LES SAISONS DU POULAIN

THÉÂTRE DE L'ŒIL ET CARTE BLANCHE
(MONTRÉAL / ÉTATS-UNIS)

Les saisons du poulain, d'après l'œuvre de Vladimir Simon, a été créé au Théâtre Tandarica à Bucarest en 1977, par Irina Niculescu. La scénographie, les marionnettes et la musique ont été retravaillées à Genève par le marionnettiste et compositeur John Lewandowski. Depuis sa création, ce spectacle destiné à toute la famille a fait le tour du monde.

Fondé en 1973, le Théâtre de l'Œil crée des productions destinées au jeune public. En 2019, le fondateur André Laliberté voulant proposer un spectacle de marionnettes à longs fils, technique à laquelle il avait été initié par la marionnettiste Micheline Legendre, invite alors Irina Niculescu à reprendre son spectacle avec lui.

Ensemble, ils ont actualisé la pièce pour la rapprocher de la sensibilité québécoise. À travers l'histoire, on voit un petit poulain devenir adulte, il apprend à grandir, à contrôler sa force, à découvrir qui il est, et finit par comprendre qu'on peut respecter ceux qui sont plus faibles que soi.

« C'est une allégorie, un conte initiatique qui dit aux enfants : on va grandir! » selon André Laliberté.

Les marionnettes à fils sont plus rarement utilisées de nos jours, mais elles demeurent toujours aussi fascinantes. Le spectacle *Les saisons du poulain* témoigne de la beauté et de la sensibilité de cette technique exigeante et expressive.

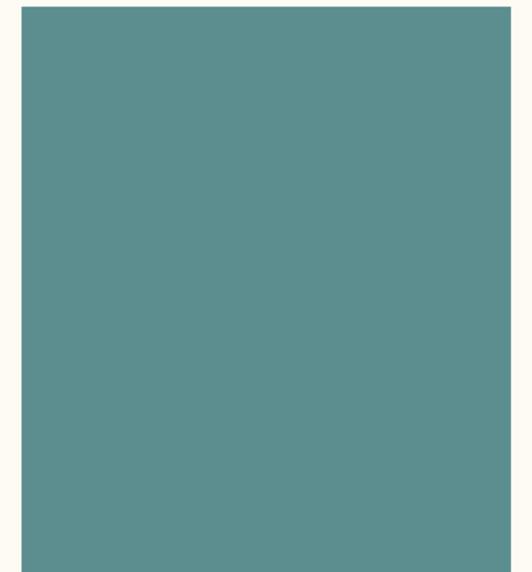
« L'idée de construire des marionnettes en tissu; c'est une idée originale et difficile, car elle défie les lois de l'équilibre, un équilibre de l'objet marionnette qui correspond à son équilibre existentiel. » —Irina Niculescu

Artiste : Mioara Buescu et John Lewandowski

Titre : Poulains, la Jument, l'Étalon, le Lapin, le Serpent

Année : 2003

MÉPHISTO MÉLIÈS

THÉÂTRE MOTUS / PUPULUS MORDICUS
(LONGUEUIL / QUÉBEC)

Chaque année, lors du Festival international de Casteliers, se tient le traditionnel café-causerie Créations dans l'œuf!, le dimanche au Petit Outremont. Dans une ambiance conviviale et respectueuse, des créations en gestation sont présentées, offrant ainsi un aperçu unique de productions en devenir. Cette activité est devenue au fil des ans un classique attendu du festival.

Méphisto Méliès a ainsi d'abord été présenté dans le cadre du café-causerie, avant d'être programmé l'année suivante au festival, sous sa forme définitive au Théâtre Outremont. Ce spectacle est une coproduction du Théâtre Pupulus Mordicus et du Théâtre Motus avec le festival Marionnettissimo en France.

L'histoire se déroule dans un théâtre ambulant abandonné, au début du 20e siècle. Dans la pénombre, des caisses sont empilées. Une jeune femme rentre, animée par la nostalgie. En ouvrant les caisses, elle découvre le vieux kinétographe de son père. Elle démarre l'appareil... et de l'image surgit Méphisto Méliès, le personnage fétiche de Georges Méliès, qui l'entraîne dans son univers fascinant.

Motus s'adresse au jeune public, privilégiant l'art de la marionnette pour établir des liens entre les cultures et favoriser un dialogue constant. La compagnie mise sur la collaboration avec des artistes du monde entier. Hélène Ducharme, cofondatrice de Motus, a écrit, coécrit ou coadapté toutes les créations de la compagnie au cours des 20 dernières années. Membre active de la communauté des marionnettistes, elle a été présidente de l'Association québécoise des marionnettistes (AQM) et est conseillère à l'UNIMA (Union internationale de la marionnette).

Artiste : Pierre Robitaille

Titre : Méphisto Méliès (grand),
Méphisto Méliès (mini), Méphisto Méliès (moyen),
Kinétographe.

Année : 2014

© Robert Etcheverry

PHILÉMON ET BAUCIS

L'ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES (MONTRÉAL)

Philémon et Baucis est l'un des six opéras pour marionnettes composés par Joseph Haydn. Sous la direction artistique et la mise en scène de Claire Voisard, la scénographie et les marionnettes, conçues par le scénographe tchèque de renom Robert Smolík, donnent vie à cet univers unique.

Un terrible orage fait rage. Éclairs, déluge et torrents déferlent sur la Terre. Jupiter, du haut de son Olympe, est en colère contre les humains. Deux vieillards, Philémon et Baucis, restent étonnamment calmes. Intrigué, Jupiter, accompagné de son fidèle messager Mercure, descend sur Terre pour tenter de comprendre. Une série de péripéties rocambolesques suivra leur rencontre.

S'appuyant sur 45 ans de recherche et de création, L'illusion a pour mission la création, la production et la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du théâtre de marionnettes. Ses créations rayonnent sur la scène locale, nationale et internationale.

En 2023, L'illusion ouvre son théâtre, un espace de création et de diffusion qui répond aux besoins d'un lieu adapté aux exigences particulières du théâtre de marionnettes, devenant ainsi un autre point d'ancrage fort pour le 11e art au cœur de la ville. Depuis, Casteliers et L'illusion collaborent pour diffuser des spectacles et des expositions lors du Festival international de Casteliers. Ces collaborations permettent de renforcer l'impact et l'ancrage des arts de la marionnette à Montréal.

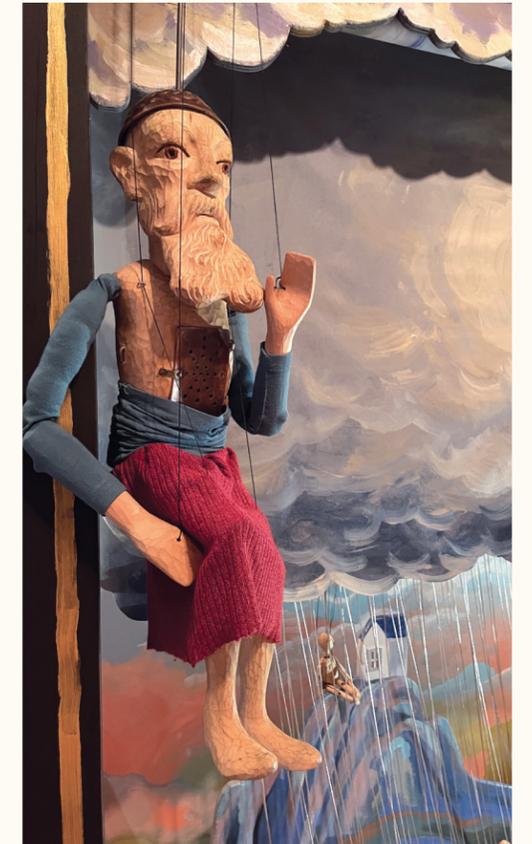

© Andrea Nestrea

Artiste : Robert Smolík

Titre : Castelet, Philémon, Baucis, Canard, Mercure, Jupiter, groupes d'humains (duo et trio), humain seul.

Année : 2014

UBU SUR LA TABLE

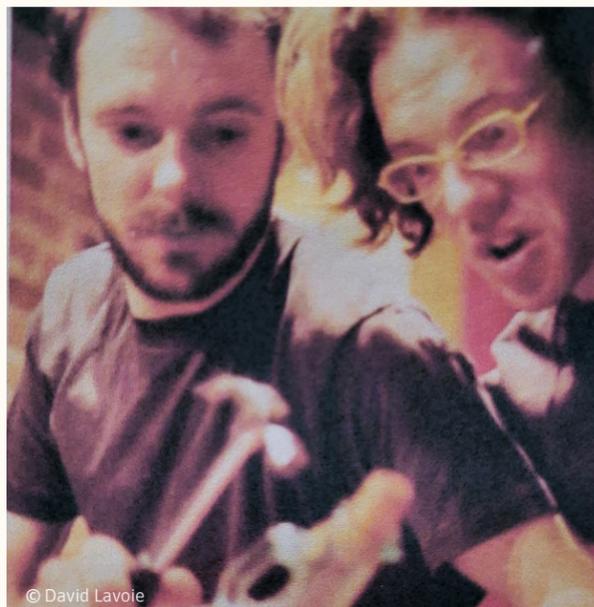
THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE (MONTRÉAL)

Olivier Ducas et Francis Monty sont les fondateurs et codirecteurs du Théâtre de la Pire Espèce, ainsi que les codirecteurs artistiques du Théâtre Aux Écuries. En 1998, ils adaptent et mettent en scène *Ubu roi*, la farce cruelle et symbolique écrite en 1896 par Alfred Jarry. Cette histoire antique et contemporaine dont les thèmes principaux sont l'absurde, la bêtise et la cruauté a été présentée lors de la première édition du festival en 2006, puis à nouveau en 2012, lors de la 7e édition.

La marionnette sous toutes ses formes est de nature symbolique. Dans *Ubu sur la table*, les objets choisis par les créateurs soulignent le grotesque des personnages et l'avidité sans limites d'Ubu devenu roi. Après plus de 750 représentations, *Ubu sur la table* continue d'être présenté ici et à l'international.

Ustensiles de cuisine, marteau et autres objets du quotidien, manipulés de mains de maîtres, deviennent des personnages incontestables. L'image, le mot juste et l'invitation à l'imaginaire sont des ingrédients essentiels dans le théâtre de la Pire Espèce. Le sort de la Pologne est mis en jeu, sur le dessus d'une seule petite table, avec une armée de baguettes, des bombes tomates et un champignon nucléaire.

La table est devenue le castelet. Tout est possible sur une table, et aussi autour d'une table. Ainsi, dès la première édition du festival, Casteliers organise une table ronde : « Le théâtre de marionnettes au féminin » animée par Marthe Adam. Ces tables rondes reviendront au programme chaque année, favorisant les échanges d'idées et la réflexion sur la pratique.

© David Lavoie

Artiste : Le Théâtre de la Pire Espèce

Titre : Père Ubu (bouteille),
Mère Ubu (lavette à vaisselle),
Capitaine Bordure (marteau), table

Année : 2006

NORDICITÉ

THÉÂTRE INCLINÉ ET NORDLAND VISUAL THEATRE
(LAVAL / NORVÈGE)

Présenté au Théâtre Outremont en 2017, *Nordicité* est un spectacle pour adultes et adolescent-es, une réflexion sur notre capacité à comprendre les voix du Nord à travers un témoignage intime, où la nature du territoire devient une source d'inspiration. C'est un poème visuel où se mêlent projections vidéos, objets, musique, théâtre et danse.

José Babin, fondatrice et directrice artistique du Théâtre Incliné depuis 1991, est metteuse en scène, autrice, comédienne et marionnettiste. Son écriture scénique est faite d'espaces morcelés où les objets inanimés, les corps, le texte, la lumière et la musique composent la toile complète. *Nordicité* est une coproduction avec le Nordland Visual Theatre, un promoteur du théâtre visuel en Norvège qui crée des productions allant du théâtre de marionnettes à des productions mixtes mêlant arts visuels, théâtre, mime, danse et multimédia, en collaboration avec des artistes du monde entier.

L'art de la marionnette se nourrit de la rencontre avec d'autres disciplines et de diverses régions ; les résidences permettent aux créateur-trices de plonger dans leur quête artistique. Ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi un investissement important pour favoriser des productions profondes et nuancées.

Grâce à son ancrage à Outremont, Casteliers a obtenu l'aval de l'arrondissement pour la création de la MIAM, un lieu de recherche et de création entièrement voué aux arts de la marionnette, qui accueille des artistes d'ici et de partout dans le monde. En ses murs, la MIAM s'anime et s'illumine de découvertes humaines, culturelles et artistiques.

Artiste : Émilie Racine
Titre : Nanook et Poisson
Année : 2015

REMERCIEMENTS

Merci à la Maison de la Culture d'Outremont pour son investissement, son engagement et sa confiance.

Merci à Louise Lapointe et à Marthe Adam d'avoir été des guides, tant formellement qu'informellement, dans l'histoire de la marionnette contemporaine au Québec, à travers le parcours des actions menées par Casteliers et l'arrondissement d'Outremont au fil du temps.

Merci aux bénévoles qui ont contribué à la réalisation de l'exposition.

Merci à nos partenaires pour leur engagement, leur confiance et la joie qui a accompagné la préparation de cette exposition.

Crédits exposition

Commissaire
Paola Huitrón

Assistant au montage
Miguel Ángel Gutiérrez

Graphisme
Marc Fraser

Photos
Christian Brault
Marc Fraser

Peinture
Remy Cristian Rodriguez

Partenaires

Magali
CHOUINARD

LES
SAGES
FOUS

