

MOT DE LA DIRECTION

La saison 2024-2025 aura brillamment célébré, et de multiples façons, le 20e anniversaire de Casteliers! Une programmation de spectacles remarquables, l'exposition *Gaudeō! les 20 ans de Casteliers* à la Galerie d'Outremont, ainsi que les capsules thématiques hebdomadaires réalisées par une firme spécialisée, ont suscité un vif succès tant d'estime et que de popularité. En témoignent l'achalandage record du festival et la participation citoyenne exceptionnelle aux ateliers et à la Parade de la Faune urbaine.

Adoptée à l'automne 2024, la planification stratégique quadriennale oriente avec clarté et efficacité les actions de Casteliers. Un souci constant envers le développement durable guide désormais la gestion des équipes, de nos outils de communication et de l'ensemble de nos activités.

À la fois profondément ancré dans sa communauté et reconnu sur la scène internationale – comme en fait foi l'élection de sa directrice fondatrice à la présidence de l'UNIMA – Casteliers exerce un réel impact, tant dans le milieu communautaire que professionnel. Nous poursuivrons cette mission avec conviction en l'avenir, au service du 11e art et des marionnettistes qui le créent.

Geneviève Therrien, direction générale

Louise Lapointe, direction artistique

Page couverture:

CLIN D'OEIL DU 20e

Le 11 février 2005, Louise Lapointe fondait Casteliers, portée par le rêve de faire reconnaître la marionnette comme un art à part entière!

FONDEMENTS STRATÉGIQUES

Mission

Bien ancré dans la métropole montréalaise, Casteliers se consacre à la diffusion des arts de la marionnette, à l'affût des créations les plus marquantes d'ici et du monde entier, pour la plus grande fascination des adultes et des enfants.

Notre mandat s'articule en trois volets:

- diffusion
- soutien à la recherche et à la création
- médiation culturelle

Vision

Casteliers œuvre à une pleine reconnaissance de la marionnette comme un art d'exception, millénaire et contemporain, le 11° art.

Valeurs

Ces valeurs inspirent et sous-tendent les actions de Casteliers dans ses liens avec les artistes, les publics et les partenaires, ainsi qu'au sein de son équipe.

- · savoir faire
- audace
- hospitalité
- synergie
- · développement durable

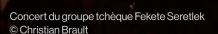
Équipe, CA et comités

Le succès de Casteliers repose sur une <u>équipe</u> dynamique et dévouée, soutenue par un conseil d'administration engagé et des comités spécialisés. Ensemble, ils assurent la réalisation de sa mission.

UNE VINGTIÈME ÉDITION

FESTIVE

En 2025, Casteliers a soufflé ses 20 bougies avec une édition du Festival international de Casteliers remplie de créations marquantes.

Nous avons multiplié les activités gratuites pour célébrer avec la communauté : Ciné-Casteliers – projection du documentaire *Jim Henson : L'homme aux mille idées*, le concert du groupe tchèque Fekete Seretlek, le balado *Skawanoti* et la *Cérémonie de l'arbre* de Jocelyn Sioui, des ateliers de fabrication pour la famille et la parade de la Faune urbaine.

Merci à toutes celles et ceux — artistes, publics, partenaires et bénévoles — qui ont pris part à cette fête!

Nous également avons produit six capsules vidéo retraçant l'histoire, les visages et l'esprit de Casteliers. Nous vous invitons à les (re)voir.

Capsule #1 Un souhait d'anniversaire

Capsule #2 Un mot de notre porte-parole, Cynthia Wu-Maheux

Capsule #3 La médiation culturelle
Capsule #4 Les résidences de création

Capsule #5 20 ans de rayonnement

Capsule #6 Le pouvoir du 11e art

CHEF DE FILE POUR LA DIFFUSION DES ARTS DE LA MARIONNETTE

La programmation saisonnière et événementielle propose un portrait choisi de la marionnette d'ici et d'ailleurs et met de l'avant des créations d'artistes renommé-es, de la relève, de la diversité et des Premières Nations.

Provenance des compagnies accueillies en 2024-2025

Festival:

Québec, Alberta, Saskatchewan, Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Tchéquie.

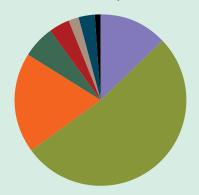
Saison:

Québec, Espagne, France

Un public diversifié

En constante croissance, notre auditoire est composé d'un large public incluant enfants, familles et adultes, ainsi que le milieu professionnel, tous réunis par leur intérêt commun pour le 11e art.

Provenance des spectateur-trices

Montréal-Est: 13 %

Montréal Centre: 52 %

Montréal-Ouest: 19%

Périphérie de Montréal : 6% Centre et Est du Québec : 4%

Contro of Lot da Gaobeo 1470

Nord et Ouest du Québec : 2%

Canada hors Québec: 3%

International: 1%

La saison 2024-2025 en chiffres

Festival.

- 11 spectacles
- 21 représentations
- 3803 spectateur trices en salle

Saison

- 10 spectacles
- 25 représentations
- 2815 spectateur-trices, dont 1306 dans le cadre de spectacles gratuits

CLIN D'OEIL DU 20e

La marionnette n'a pas de frontières! Près de 30 pays ont fait escale à Casteliers en vingt ans : Allemagne, Angleterre, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Écosse, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Islande, Israël, Italie, Lituanie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Russie, Sénégal, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan et Tchéquie.

« Notre rendez-vous annuel incontournable! »

« Expérience inoubliable, accueil chaleureux, créations à couper le souffle. »

-festivalières

CLIN D'OEIL DU 20°

Saviez-vous que la Bibliothèque Robert-Bourassa, voisine de la MIAM, abrite le fonds documentaire Casteliers-AQM? Livres, vidéos et magazines spécialisés en marionnette sont mis à la disposition des artistes, des chercheur·ses et du grand public!

PÔLE CULTUREL AU COEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION

Casteliers est le cofondateur et gestionnaire de la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM), un pôle identitaire ancré dans la communauté, au service des artistes et du grand public.

Cette année, **7 projets de création** impliquant plus de **40 artistes** locaux et internationaux ont été accueillis à la MIAM.

RÉSEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

Actif dans un réseau national et international de programmateurs renommés, Casteliers tisse des liens et crée des ponts, oeuvrant pour l'ensemble du milieu et pour son rayonnement :

- participation à des festivals nationaux et internationaux (Québec, Alberta, États-Unis, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark et Corée du Sud)
- participation à une mission culturelle et commerciale en Colombie, organisée par la Chambre de commerce de Montréal et le Conseil des arts de Montréal
- accueil d'une délégation de 40 spécialistes de 36 organismes, dont deux magazines spécialisés, venu.es d'Europe, d'Asie, d'Amérique Latine et des États-Unis
- co-organisation du MIC Marché international de Casteliers

Casteliers s'implique aussi activement dans la vie associative et communautaire. Il est membre de :

- Association québécoise des marionnettistes (AQM)
- Union internationale de la marionnette (UNIMA)
- Conseil québécois du théâtre (CQT)
- Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)
- Culture Montréal
- Table de quartier d'Outremont (TQO)
- Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

« Il y a toujours des retombées directes sur nos prochaines tournées et des rencontres significatives pour le futur. C'est vraiment une activité essentielle! »

CLIN D'OEIL DU 20°

le mandat 2025-2029.

Pour la première fois de son histoire, l'UNIMA International sera présidée par une personne canadienne. Notre directrice artistique, Louise Lapointe, a été nommée à cette fonction pour

- Artiste ayant participé au MIC

CLIN D'OEIL DU 20°

Saviez-vous que le volet de médiation culturelle de Casteliers est né en 2012? C'est l'artiste Magali Chouinard qui a lancé le tout premier parcours-exposition *Marionnettes en vitrines!* et créé les premiers ateliers scolaires.

Aujourd'hui, ce volet est chapeauté par une coordonnatrice et réunit une équipe de médiation composée de dix marionnettistes passionnées.

RICHE RÉPERTOIRE D'ACTIVITÉS DE MÉDIATION

CULTURELLE

Casteliers a offert des **ateliers scolaires** d'initiation aux arts de la marionnette et de techniques de manipulation, adaptés aux élèves de tous les niveaux.

Au service de la communauté, Casteliers a aussi offert :

- des cours de fabrication pour adultes;
- des ateliers ME, la marionnette des émotions pour les tout-petits;
- un projet intergénérationnel *Image par image* pour ados et ainées;
- des ateliers Marionnettes café pour les familles de nouveaux arrivants;
- le projet Faune urbaine pour les citoyen·nes.

125 ateliers:

• scolaires:68

• adulte et grand public: 57

1114 participants:

ateliers scolaires: 914ateliers adultes: 40ateliers familles: 160

De plus, les expositions *Gaudeō!* Les 20 ans de Casteliers et Micheline Legendre, Le rêve d'un art en soi ont attiré plus de 7 000 visiteurs.

ENGAGEMENT DURABLE

Cette année, Casteliers a maintenu ses bonnes pratiques tout en mettant en œuvre de nouvelles initiatives témoignant d'une volonté d'allier responsabilité environnementale, accessibilité et participation citoyenne, consolidant ainsi son rôle d'acteur culturel engagé au sein de la communauté.

Sur le plan environnemental, l'organisme a renforcé sa démarche écoresponsable :

- Adoption d'un Code d'éthique pour le choix des partenaires financiers
- Mise en place d'un arbre décisionnel favorisant un approvisionnement responsable
- Compensation de 17,3 tonnes de GES via le volet forestier de Carbone Boréal
- Création d'un guide éco-festif des festivaliers ères

Sur le plan social et de l'accessibilité, Casteliers a maintenu et élargi ses actions pour rendre la culture plus inclusive :

- Tarification inclusive, permettant à chacun·e de choisir le prix du billet selon sa situation
- Présentation de spectacles gratuits
- Offre d'activités de médiation culturelle gratuites, favorisant la participation citoyenne et le dialogue entre les publics

CLIN D'OEIL DU 20°

La collection des marionnettes de Micheline Legendre a été léguée à Casteliers en 2015.

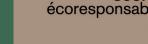
En 2024, elle a repris vie dans l'exposition *Micheline Legendre — Le rêve d'un art en soi*. Une belle façon d'allier préservation du patrimoine, accessibilité et développement durable.

Le catalogue de l'exposition est également disponible en ligne.

« Grand merci! Les enfants ont adoré et m'ont demandé si on peut aller à un autre atelier similaire. Mon fils pleurait en sortant et il m'a dit « c'est trop beau ici, je ne veux pas partir »! On attend avec impatience vos prochaines activités! »

CLIN D'OEIL DU 20°

En 2006, le festival Les Trois Jours de Casteliers prenait son envol avec un budget de 21066 \$. Il s'agit d'une augmentation de notre chiffre d'affaires de plus de 5000 %, portée par la passion et la solidarité de toute une communauté!

ORGANISME EN CONSTANTE CROISSANCE

Chiffre d'affaires: 1057392\$

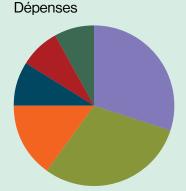

Subventions: 62%

Dons et commandites: 9%

Revenus autonomes: 23%

Amortissement des apports reportés: 6%

Ressources humaines: 35 %
Diffusion et programmation: 31%
Communications et médiation: 17%

Exploitation du lieu: 4% Frais administratifs: 5%

Amortissement des immobilisations: 8%

Campagne annuelle de financement: 97 530 \$

Casteliers remercie de tout coeur toutes les personnes et les entreprises qui ont contribué au succès de sa campagne annuelle 2024-2025.

Leur générosité est précieuse et permet de réaliser les trois volets de son mandat.

- 5 commanditaires majeurs
- 5 donateur trices majeur es
- 70 donateur·trices individuel·les

Casteliers remercie chaleureusement tous ses partenaires publics et privés qui ont contribué au succès de la saison 2024-2025.

ALLIÉS ESSENTIELS À LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION

PARTENAIRES PUBLICS

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

PATRIMOINE CANADIEN

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES

COMMUNICATIONS

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES

AU QUÉBEC

INSTITUT CULTUREL ITALIEN DE MONTRÉAL

GOETHE INSTITUTE

PARTENAIRES PRIVÉS ET FONDATION

FONDATION AZRIELI

FONDATION SANDRA ET ALAIN BOUCHARD

CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT ROYAL

REALTA, AGENCE IMMOBILIÈRE

CAISSE DESJARDINS DE LA CULTURE

PLANAXION

HOTEL ZÉRO-1

PARTENAIRES MÉDIAS

LE DEVOIR

JOURNAL D'OUTREMONT

CISM

PROPAGANDA

JEU REVUE DE THÉÂTRE

PARTENAIRES ÉCORESPONSABLES

LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES (CQEER)

CARBONE BORÉAL

PARTENAIRES CULTURELS

THÉÂTRE OUTREMONT

THÉÂTRE AUX ÉCURIES

L'ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES

MAISON THÉÂTRE

OBORO

LE VIVIER

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

GALERIE D'OUTREMONT

ESPACE POUR LA VIE

OUF! FESTIVAL OFF CASTELIERS

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES MARIONNETTISTES (AQM)

UNIMA CANADA

LA TABLE PETITE ENFANCE OUTREMONT (TPEO)

LESCHATZ

CINÉMAS BEAUBIEN, PARC ET DU MUSÉE

VISION DIVERSITÉ

<u>FIFA</u>

AUTRES PARTENAIRES

STUDIO LIIVE

ALEX PLATEL - PATISSERIE & CHOCOLATERIE

LE MONDE EST SCONE

JAIMÉE SWEET & CIE

BUBBLET

SUPERMARCHÉ MILE-END

UN AMOUR DES THÉS

BAGEL SAINT-VIATEUR

SAUM-MOM

QUINCAILLERIE HOME HARDWARE

IRIS

LE PETIT ITALIEN

BRASSERIE BERNARD

SDC LAURIER OUEST

