

MARIONNETTES

Association québécoise des marionnettistes — 2015
UNIMA-Canada (Section Québec)

LA CONSERVATION DES MARIONNETTES PRESERVING OUR PUPPETS

LES FESTIVALS
AU QUÉBEC /
QUÉBEC'S
PUPPET FESTIVALS

UN PORTRAIT DE
MARTHE ADAM /
A PORTRAIT OF
MARTHE ADAM

Puzzle Théâtre

puzzletheatre.com
puzzletheatre@gmail.com
+1 514 562 36 25

PORTRAITS D'UNE EXPOSITION 2
PICTURES AT AN EXHIBITION

Madeleine Philibert, directrice générale / General Director

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LE THÉÂTRE? 3
IS THERE LIFE AFTER THEATRE?

Michelle Chanonat, rédactrice en chef / Editor-in-chief

DOSSIER 4

La conservation des marionnettes 5

Preserving our Puppets

Musées de la civilisation à Québec, Musée canadien de l'histoire à Ottawa, Musée des marionnettes du monde à Lyon : trois conversations sur la conservation. Critères, méthodes et techniques comparés.

Québec City's Musées des civilisations, the Canadian Museum of History in Ottawa, and the Musée des marionnettes du monde in Lyon: three conversations on conservation. Comparing criteria, methods and techniques.

Michelle Chanonat

La conservation du patrimoine marionnettique : illusions et réalités 16

Preserving our Puppetry Heritage: Illusion and Reality

Michel Fréchette

TERRITOIRES MARIONNETTIQUES 21
EXPLORING THE PUPPET SCENE

Les festivals de marionnettes au Québec : au cœur de la création 22

Québec's Puppet Festivals: Cornerstone of Creativity

Trois festivals des arts de la marionnette au Québec : le Festival de Casteliers, à Montréal, le Micro-festival de marionnettes inachevées des Sages Fous, à Trois-Rivières, et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Three puppetry arts festivals: Festival de Casteliers (Montréal), Les Sages Fous' Micro-festival de marionnettes inachevées (Trois-Rivières), and Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (Saguenay).

Catherine Sirois

Marthe Adam ou l'amour de l'art 26

Marthe Adam, For the Love of the Art

Portrait de Marthe Adam, artiste marionnettiste et directrice du DESS en théâtre de marionnettes à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Profile: Marthe Adam, puppetry artist and director of the graduate program in contemporary puppet theatre at the Université du Québec à Montréal (UQAM).

Pierre Tremblay

- Conseil des arts et des lettres
- Culture et Communications
- Emploi Québec

logo FSC
grandeur minimum

Le legs de Marthe 28

Marthe's Legacy

Zach Fraser

Rapprocher les marionnettistes canadiens 31

Connecting Canadian Puppeteers

Isabelle Payant

REGARDS D'ARTISTES 33
THROUGH THE ARTIST'S LENS

Lettre à Marion 34

Carl Béchar

La première fois 36

The First Time

Catherine Vidal

L'art et la matière 38

Art and Matter

Claude Rodrigue

Impedimenta 40

Impedimenta

Judd Palmer

MARIONNETTES

Une publication de l'Association québécoise des marionnettistes – Centre UNIMA-Canada (Section Québec). A publication of the Québec puppeteer association / UNIMA-Canada (Québec section)
N°. 5 – 2015

Direction de production / Production manager : Madeleine Philibert

Rédaction en chef / Editor-in-chief : Michelle Chanonat

Traduction / Translation : Denise Babin

Révision français / French copy editing : Michelle Chanonat, Madeleine Philibert, Catherine Sirois

Révision anglais / English copy editing : Denise Babin, Catherine London

Comité de publication de l'AQM / AQM Publications committee : Noé Cropsal, Alain Lavallée, Stéphane Guy

Coordination des ventes publicitaires / Advertising sales : Julie Lavolette

Graphisme / Design : Gris-Gris Design

Impression / Printed by : Impart Litho

Tiré à / Print run : 1500 exemplaires / copies

Ont participé à ce numéro / Contributors : Carl Béchar, Michelle Chanonat, Zach Fraser, Michel Fréchette, Judd Palmer, Isabelle Payant, Madeleine Philibert, Claude Rodrigue, Catherine Sirois, Pierre Tremblay et/and Catherine Vidal.

Photo de la couverture / Cover photo : Marionnette de Felix Mirbt / Felix Mirbt puppet @ Christina Alonso, expo Mons 2015

L'Association québécoise des marionnettistes, Centre UNIMA-Canada (section Québec) remercie ses partenaires : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des Communications et Emploi Québec. The Québec puppeteer association / UNIMA-Canada (Québec section) thanks the following partners for their support: the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Ministère de la Culture et des Communications, and Emploi Québec.

AQM

7755, boulevard Saint-Laurent, bureau 300, Montréal, Québec, H2R 1X1, Canada
tél. : +1 514-522-1919. www.aqm.ca / info@aqm.ca

Madeleine Philibert

Directrice générale
General Director

PORTRAITS D'UNE EXPOSITION

Lorsqu'en 2013, à l'invitation du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, l'AQM organise le lancement international du 4e numéro de sa publication, *Marionnettes* 2013-2014, l'intention est d'en favoriser la distribution européenne. Une nouvelle maquette en couleurs et un contenu entièrement bilingue permettent à *Marionnettes* d'aller à la rencontre des artistes et des professionnels du spectacle, un lectorat spécialisé et international.

Des suites de cette distribution en Europe est né le projet d'exposition photographique sur les marionnettistes québécois, proposé par l'association belge de promotion des arts de la marionnette Cap Nimy, dans le cadre de la programmation de Mons, capitale européenne de la culture 2015. Cette collaboration témoigne de l'impact de *Marionnettes* sur le rayonnement de la pratique québécoise.

02 C'est ainsi un grand bonheur de savoir que les images originales des photographes Christina Alonso et Michael Abril, ainsi que celles fournies par des compagnies et des artistes de l'AQM, seront exposées entre les mois d'avril et d'octobre 2015 dans six villes de la région du Hainaut belge. Un bonheur d'imaginer passants et visiteurs, dans une salle ou dans la rue, découvrir un marionnettiste au milieu de ses créatures, une femme observant son double dans les traits sculptés du plâtre ; des portraits qui traduisent l'amour des artistes pour la matière et la puissance de cette vie qui va et vient entre les deux.

Un bonheur aussi de savoir que certaines photographies seront publiées dans le numéro 155 de la revue de théâtre *Jeu*, dont le dossier sera consacré aux relations entre la Wallonie et le Québec et qui paraîtra en juin prochain. Que cette exposition sera éventuellement présentée ici, au Québec. Que ces portraits poursuivront leur route en Europe ou ailleurs, à la rencontre d'autres artistes, d'autres publics, faisant parler les corps muets photographiés d'art et de création québécoise.

Je tiens à remercier Xavier Dupont de l'association Cap Nimy pour sa confiance, ainsi que tous les collaborateurs, collègues, photographes et artistes, associés de près ou de loin à la réalisation de cette exposition, pour leur engagement dans ce projet. Je remercie également le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des Communications et le Ministère des relations internationales qui ont contribué au financement de la création de l'exposition.

Et comme le bonheur se partage si bien, je vous invite, chers lecteurs, à découvrir quelques-uns des portraits de l'exposition qui enrichissent les pages de ce nouveau numéro, faisant de *Marionnettes* 2015 l'ambassadeur de ce projet magnifique.

PICTURES AT AN EXHIBITION

When the World Festival of Puppet Theatres in Charleville-Mézières invited the AQM to launch the 4th edition of *Marionnettes* (2013-2014) during the festival in 2013, the aim was to promote the publication's European distribution. A complete design makeover and a fully bilingual format allowed *Marionnettes* to reach out to a specialized and international readership of artists and performing arts professionals.

The European distribution then inspired a photo exhibition project on puppeteers from Québec. Cap Nimy, the Belgian association for the promotion of puppetry arts, suggested the idea as part of the Mons 2015 European Capital of Culture celebrations. This collaboration attests to the impact *Marionnettes* has on promoting Québec puppeteers abroad.

It's wonderful to know that the original portraits by photographers Christina Alonso and Michael Abril, as well as several in-house pictures from AQM companies and artists, will be on display from April to October 2015 in six cities in the Belgian Hainaut region. What a joy to imagine passers-by and visitors, whether in an exhibition hall or on the street, discovering a puppeteer surrounded by his creatures, or a woman gazing at her double in the sculpted features of plaster. These portraits are a reflection of the artists' love for the material they work with, and the powerful lifeline that runs between artist and puppet.

It's also exciting to know that some of these images will be published in the June 2015 issue of the theatre magazine *Jeu* (No. 155). The issue will be dedicated to the theatrical collaborations between Wallonia and Québec. We look forward to presenting the exhibition one day in Québec and hope the photos continue to tour Europe and beyond, reaching out to other artists and new publics, silent portraits that speak of art and creativity in Québec.

I want to thank Xavier Dupont from the Cap Nimy association for his confidence in the project. And thanks also to all the contributors, colleagues, photographers, and artists who helped to put this exhibition together. Their commitment to the project has been invaluable. I also want thank the following partners for their financial support: the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Ministère de la Culture et des Communications, and the Ministère des Relations internationales.

And because happiness is best shared with others, we have included a selection of pictures from the exhibition in this issue. Take a look, dear reader, and discover the portraits that make *Marionnettes* 2015 the ambassador for this outstanding project.

Michelle Chanonat

Rédactrice en chef
Editor-in-Chief

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LE THÉÂTRE ?

C'est la question que se posent les marionnettistes, quand la dernière représentation est donnée, ou quand vient le temps de partir à la retraite, de fermer ou de transmettre la compagnie. Que faire des marionnettes ? Lesquelles garder, pourquoi et comment ?

Nous avons mené trois entrevues avec les conservatrices des Musées de la civilisation à Québec, du Musée canadien de l'histoire à Ottawa et du Musée des marionnettes du monde à Lyon. Le dossier principal aborde les politiques d'acquisition ainsi que les techniques et les critères de conservation muséaux. Michel Fréchette, directeur artistique du Théâtre de l'Avant-Pays, lance quelques pistes de solution pour imaginer une deuxième vie aux marionnettes : les conserver dans un musée, les recycler dans des spectacles ou des formations, les donner à leurs concepteurs, les exposer dans des lieux de culture...

Dans la section *Territoires marionnettiques*, Catherine Sirois présente les trois festivals québécois consacrés à la marionnette : le Festival de Casteliers, à Montréal - qui fête en 2015 son dixième anniversaire -, le Micro-festival de marionnettes inachevées des Sages Fous, à Trois-Rivières, et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay.

Pierre Tremblay et Zach Fraser tracent un portrait à quatre mains de Marthe Adam, marionnettiste, professeure et directrice de 2006 à 2014 du DESS en théâtre de marionnettes contemporain de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal.

Dans *Regards d'artistes*, Carl Béchar, comédien et metteur en scène, mais surtout fringant porte-parole du Festival de Casteliers, déclare sa flamme poétique à la petite Marion. Claude Rodrigue, qui sculpte des masques et des marionnettes, revient sur son itinéraire et son amour du métier et de la matière. La comédienne, marionnettiste et metteuse en scène Catherine Vidal livre ses impressions avant sa première mise en scène de théâtre de marionnettes. Enfin, Judd Palmer, de l'Old Trout Puppet Workshop, de Calgary, partage une réflexion toute personnelle sur l'art de la marionnette comparé à la statuaire antique.

Que tous nos généreux et bénévoles collaborateurs à la rédaction, aux comités de lecture et de la publication, ainsi qu'à l'iconographie soient ici chaleureusement remerciés. Ainsi, ce nouveau numéro de *Marionnettes*, éclectique et éclatant, est à l'image de celles et ceux qu'il représente.

IS THERE LIFE AFTER THEATRE?

This is the question that puppeteers ask themselves, either after a final performance, when approaching retirement, or when it's time to close the company or pass the torch to another generation. What should we do with the puppets? Which ones should we keep? Why? And how?

We conducted interviews with curators from three institutions: Québec City's Musées de la civilisation, the Canadian Museum of History in Ottawa, and the Musée des marionnettes du monde in Lyon. Our feature article explores acquisition policies, preservation criteria and conservation techniques. Michel Fréchette, Avant-Pays Théâtre artistic director, suggests a few solutions that could give puppets a second life: preserve them in a museum, re-use them in other shows or for training purposes, offer them to the designers who had worked on the production, display them in cultural spaces...

In our *Exploring the Puppet Scene* section, Catherine Sirois presents three Québec festivals dedicated to puppetry: Montréal's Festival de Casteliers - celebrating its 10th anniversary in 2015, Les Sages Fous' Micro-festival de marionnettes inachevées in Trois-Rivières, and Saguenay's Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS).

Pierre Tremblay and Zach Fraser paint a portrait of Marthe Adam, puppeteer, teacher, and director (2006-2014) of the graduate program in contemporary puppet theatre at the Université du Québec à Montréal's (UQAM's) École supérieure de théâtre.

In our *Through the Artists' Lens* section, Carl Béchar, actor and director, but especially spirited Festival de Casteliers spokesperson, declares his undying love to little Marion with poetic flair. Mask and puppet sculptor Claude Rodrigue talks about her professional and creative journey, and her love of the craft and the raw material. Actress, puppeteer and stage director Catherine Vidal shares her impressions on the eve of her puppet theatre directorial debut. And finally, Judd Palmer from Calgary's Old Trout Puppet Workshop shares a very personal reflection on the art of puppetry as it compares to classical sculpture.

To all our generous volunteers and contributors, our heartfelt thanks for your stories, your editorial input, and your images. This new issue of *Marionnettes* is as eclectic and brilliant as the artistic community it represents.

Marionettes de Felix Mirbt © Christina Alonso, expo Mons 2015
Felix Mirbt's puppets © Christina Alonso, Mons exhibition 2015

LA CONSERVATION DES MARIONNETTES

OÙ VONT LES MARIONNETTES QUAND LE SPECTACLE EST FINI, LES COFFRES DE TOURNÉE ET LES ACCESSOIRES REMISÉS? QUAND LA COMPAGNIE QUI LES A CRÉÉES DÉCIDE DE FERMER SES PORTES OU DE PASSER AU SUIVANT?

Le problème de la conservation du patrimoine du spectacle vivant se pose de manière cruelle et cruciale au Québec. Alors que les gouvernements réduisent les budgets des musées existants, la création d'un musée des arts du spectacle vivant est à l'étude depuis de nombreuses années - sans aucun résultat concret. La responsabilité de la conservation des marionnettes repose sur les épaules des artistes, sans ligne directrice ni autre perspective sociale que celle de l'individu. Et la marionnette, qui sans le marionnettiste est bien peu de chose, prend la poussière sur des étagères, quand elle n'est pas tout bonnement jetée à la poubelle.

05

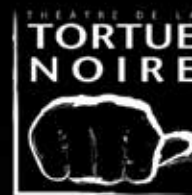
PRESERVING OUR PUPPETS

WHERE DO THE PUPPETS GO WHEN THE SHOW IS OVER AND THE TOUR CASES AND ACCESSORIES ARE STOWED AWAY? WHEN THE COMPANY THAT CREATED THEM DECIDES TO CLOSE ITS DOORS OR TO PASS THE TORCH TO THE NEXT GENERATION?

Preserving Québec's performing arts heritage is a critical – and heartless – issue. On the one hand, governments have been cutting museum budgets, while on the other, the long-standing project of establishing a performing arts museum has been going nowhere. Responsibility for the preservation of our puppetry heritage rests solely on the artists' shoulders. There are no guidelines to work with or even a social perspective. And so the puppets, that seem so forlorn without their puppeteers, gather dust on shelves when they are not simply thrown away.

LA TORTUE NOIRE

10 ans
de création

latortuenoire.com

Photo : Boran Richard

L'art de traduire notre art

DENISE BABIN COMMUNICATION
TRADUCTION ET RÉDACTION MEMBRE DE L'AQM

denisebabin.com

LA MORSURE DE L'ANGE

Texte : Daniel Danis
Écriture scénique : Alain Lavallée et José Babin
Collaboration artistique : Fabrizio Montecchi
Avec Denys Lefebvre et Alain Lavallée

UN SPECTACLE VISUEL OÙ LES ACTEURS ÉVOLUENT
DANS UN ESPACE D'OMBRES ET DE CINÉMA

THÉÂTRE
incliné
www.theatreincline.ca

Première québécoise au Festival de Castellers à Montréal en mars 2015
Première française au Festival mondial des théâtres de marionnettes
à Charleville-Mézières en septembre 2015

Infos : Fanny Badey - fbadey@theatreincline.ca - 450-682-7223

EN COPRODUCTION AVEC

Le Théâtre de l'Avant-Pays 39e saison

Direction artistique : Marie-Christine Lê-Huu

illustration : Mamon Gauthier

Ma mère est un poisson rouge

TEXTE MARIE-CHRISTINE LÊ-HUU
POUR LES 6 À 10 ANS

Contes pour les enfants de 1000 jours
Texte Julie-Anne Ranger-Beauregard

Pour les 2-4 ans

photo : Maude Serrurier

Conseil des arts et des lettres Québec

Conseil des arts du Canada Canada Council for the Arts

Centre de la culture et des arts de la région de Québec

tuej

marionnettes@avantpays.qc.ca www.avant-pays.com

Le Théâtre Les Amis de Chiffon
Marionnettes jeune public

LE THÉÂTRE LES AMIS DE CHIFFON

présente

ROSÉPINE
(NOUVELLE CRÉATION)

TEXTE : DANIEL DANIS

MISE EN SCÈNE : MARTHE ADAM

SPECTACLE DE MARIONNETTES

POUR 4-8 ANS

Chicoutimi (Québec) Canada

1-418-549-7061

www.amisdechiffon.qc.ca

METAS
Outstanding Indie Production
2014

"relevant, fascinating, moving"

- Rover Arts, March 7, 2014

Written by
OLIVIER KEMEID

Translation by
JUDITH MILLER

Directed by
ZACH FRASER

THE AENEID

Available for touring

www.talisman-theatre.com

TALISMAN THEATRE

Gf

Fédération des arts de la région de Québec

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

André Laliberté
 Directeur artistique / Artistic Director

Théâtre de l'œil
 theatredeloeil.qc.ca

SAISON 2014-2015

Conseil des arts et des lettres Québec
 Conseil des Arts du Canada
 Canada Council for the Arts
 OFFICE DES ARTS DE MONTRÉAL

www.unimacanada.com

Sections:
 Atlantique / Atlantic
 Ontario
 Québec

nouveau site maintenant
 en ligne /
 new website now online

journal mensuel /
 monthly journal

3 sections
 147 membres/members
 9 provinces &
 territoires/territories

UNIMAX CANADA

marionnette intime pour la petite enfance
 intimate puppet theatre for young children
 teatro intimo para los pequeños

www.TheatredesPetitesAmes.com

POMME

Théâtre des Petites Âmes

Conseil des arts et des lettres Québec
 Conseil des arts du Canada
 Canada Council for the Arts

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES ARTS DE LA MARIONNETTE
À SAGUENAY

CODIRECTION ARTISTIQUE
BENOÎT LAGRANDEUR
DANY LEFRANÇOIS

21 AU 26 JUILLET 2015

WWW.FIAMS.COM

festival.casteliers.ca

4 au 8 mars 2015

PHOTO : NIR SHAANANI

LES VISAGES DE LA MARIONNETTE CONTEMPORAINE

**DESS en théâtre de marionnettes contemporain
Une formation unique au Canada**

Date limite d'inscription : 1er mai 2015

www.dessmarionnettes.uqam.ca

UQÀM | École supérieure de théâtre