

AOM

Rapport ANNUEL

2023-2024

Table des MATIÈRES

L'Association québécoise des MARIONNETTISTES

Mission.....	5
Mandats.....	5

Mot de la PRÉSIDENCE

Mot de la Présidence.....	8
---------------------------	---

Rapport de la coordination générale : L'HEURE DU BILAN

La formation continue.....	18
Découvrabilité des artistes	19
Représentation, réseautage et rayonnement.....	20
Promouvoir la marionnette au Québec....	25
Pratique marionnettique	26
Collaboration sectorielle	27
Faire front commun.....	28
Vise la durabilité.....	29
Perspectives et remerciements.....	31

Rapport du PROGRAMME en Diffusion

Résidences pour la relève.....	35
RIDEAU	36
MIC	37
Consultation et autres	38

Rapport du comité AQM-UNIMA

Recontres du comité.....	40
UNIMA international.....	42
UNIMA célèbre ses 95 ans.....	43
Rencontres pan canadienne.....	44

MarionNET.CA, le portail numérique des arts de la marionnette

MarionNET.ca.....	47
Mission France - Québec.....	48
Financement.....	49

Saison de formation continue 2022-2023

Programmation Annuelle.....	52
Travaux du comité formation.....	59

Le comité VIE ASSOCIATIVE

Automne / Épluchette de saison.....	63
Hiver / Party de Noël.....	63
Journée mondiale de la marionnette.....	64
Party de Fin de saison.....	64
Rencontre du comité.....	65

Le comité publication et la REVUE MARIONNETTES

Le comité de lecture.....	68
Le comité de publication.....	69
Sondage.....	69
Le portail.....	70

Parole aux MEMBRES

Parole aux membres.....	73
-------------------------	----

Membres de l'AQM

Membres de l'AQM 2023-2024.....	82
---------------------------------	----

ÉQUIPE, CA, CRÉDITS et coordonnées

Crédits.....	86
--------------	----

Mon conte de feu
La Pire Espèce

L'Association québécoise des MARIONNETTISTES

L'Association québécoise des **MARIONNETTISTES**

MISSION

Fondée en 1981, l'Association québécoise des marionnettistes (AQM) a pour mission la reconnaissance, le développement et le rayonnement des arts de la marionnette.

Elle rassemble parmi ses membres les praticiens, les compagnies et les artistes professionnel·le·s du milieu, ainsi que toutes personnes et organismes culturels intéressés par les arts de la marionnette.

MANDATS

L'AQM exerce ses actions dans le but de représenter le milieu, de favoriser sa reconnaissance par ses pairs et par le public, de faciliter la circulation de l'information, de veiller à la formation continue et de promouvoir la présence des artistes de la profession sur les scènes nationale et internationale par le biais de son engagement au sein de l'Union internationale de la marionnette (UNIMA):

REPRÉSENTER et valoriser les arts de la marionnette;

STIMULER l'avancement professionnel et disciplinaire;

CULTIVER la vie associative;

SOUTENIR le développement et le rayonnement de la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM);

PROMOUVOIR ses membres sur le plan national et international;

AGIR à titre de représentant du Québec au sein de l'UNIMA.

Des comités de travail sont mis sur pied pour la réalisation de projets spécifiques, et c'est la qualité de l'implication bénévole des membres qui leur apporte toute la vitalité nécessaire. L'Association est par ailleurs représentée au Conseil québécois du théâtre (CQT) ainsi qu'à Compétence Culture.

Chaque année, l'AQM organise diverses activités visant l'essor de la discipline :

Stages de formation et de perfectionnement, rencontres informelles, production de publications diverses, etc. Elle agit également à titre d'agent mobilisateur en coordonnant la participation de ses membres autour de projets novateurs permettant la promotion des arts de la marionnette.

Les veuves parallèles
Claudine Rivest

Mot de la PRÉSIDENCE

ZACH FRASER

Président du conseil d'administration de l'AQM

Mot de la PRÉSIDENCE

C'est un honneur pour moi de prendre un moment pour réfléchir avec vous sur notre chère AQM.

En vérité, chaque année, lorsque vient le moment de faire le bilan de l'année écoulée, je crains de n'avoir que peu de choses à dire...

Cela ne fait qu'un an !
Le temps a filé si rapidement !
Qu'aurions-nous pu faire en si peu de temps ?
Et pourtant, chaque année, les gens de l'AQM me surprennent.

En réfléchissant sur l'année 2023-2024, je me réjouis de voir les arts de la marionnette prendre de la place de façon nouvelle et importante partout au Québec.

Nous sommes modestes, mais nous sommes aussi puissants. Nos actions, comme nos marionnettes, sont souvent petites, mais notre impact est surprenant et d'une grande portée.

L'année 2023-2024 a été chargée autour du monde. Les temps sont difficiles et nous portons un poids collectif. Notre planète souffre, l'humanité traverse une période sombre. Nous ne sommes pas tout à fait bien. La guerre, les conflits, les hostilités au-delà et à l'intérieur de nos

frontières... Le changement climatique. L'économie. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui nous préoccupent.

Et pourtant...

Tant de choses qui nous poussent à créer, à partager des histoires, à réfléchir, à nous rassembler. Le monde a besoin de la douceur de notre art. Il y a tant de choses à essayer de comprendre.

L'art reste un outil essentiel pour rassembler les gens. Dans le secteur artistique, nous sommes toutes et tous conscients des contraintes financières auxquelles nombre d'entre nous sont actuellement confrontés. Augmentation des coûts, réduction des financements, évolution du paysage.

Nous sommes tous/tes conscients/tes des défis à relever. Mais nous restons débrouillards, innovants et capables de résoudre les problèmes. Nous savons comment transformer les citrons en limonade. Et nous savons comment créer beaucoup avec peu. Nous nous en sortons.

En fait, nous nous en sortons remarquablement bien !
L'un des premiers événements de notre année 2023-

Mot de la PRÉSIDENCE

© Cloé Ratio

FIAMS 2023 : présentations express

2024 a donné le ton à l'année qui vient de s'écouler. J'ai eu la chance de participer à la FIAMS au Saguenay en juillet 2023. J'ai adoré ! Des marionnettes, des marionnettistes, des amoureux de la marionnette partout ! Éparpillés dans toute la région ! Dans les parcs, dans les cafés, au bord de la rivière, à flanc de colline ! La marionnette est à l'honneur et prend la place qu'elle mérite.

S'en est suivi le Festival Marionnettes Plein la Rue en août... Puis le Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes à Charleville-Mézières en septembre. L'AQM a collaboré à ces trois festivals, notamment en lançant notre dernière revue Marionnettes et en organisant une exposition de photos à Plein la Rue. Ce fut un plaisir de

© Cloé Ratio

Marionnettes Plein la rue : exposition photos La marionnette s'envole

voir nos membres faire vivre leur métier devant le public, jeune et moins jeune, proche et lointain.

Partout au Québec, la marionnette prend de l'espace de manière passionnante. Avec l'ouverture officielle du nouvel édifice du Théâtre de L'Illusion à Montréal et de La Fabrique de Théâtre Insolite des Sages Fous, la marionnette est destinée à rencontrer de nouveaux publics de tous âges et de toutes sortes. Ces deux nouveaux lieux de diffusion, d'une beauté époustouflante, apportent aux arts de la marionnette des espaces essentiels et attendus depuis longtemps. L'AQM salue tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour que ces lieux de rêve voient le jour. Bien qu'il s'agisse de succès spécifiques à certains de nos membres, ils représentent

Mot de la PRÉSIDENCE

sans aucun doute une ressource précieuse pour notre communauté élargie de la marionnette, une visibilité significative et un élan pour la forme artistique.

Le Festival international de Casteliers a été une fois de plus un point central de l'année pour beaucoup de nos membres, et l'AQM continue de maintenir une présence de soutien importante au festival, en particulier avec l'événement de réseautage MIC toujours populaire, qui rassemble les artistes et les diffuseurs dans une salle, ouvrant ainsi des opportunités de tournées.

L'équipe administrative de l'AQM a été très active cette année. Vincent, Yana, Tiago et Ingrid ont été une force

© Vincent Ranallo

MIC : événement de réseautage 2024 au MEM

dynamique, pleine de joie, d'idées créatives, de rigueur et de fierté visible pour l'association.

En cette période de grands changements à l'AQM, il y a beaucoup de nouveautés à célébrer alors que nous prenons notre espace collectif d'une manière nouvelle et passionnante : un nouveau logo pour l'AQM !

Le poste de coordinateur a été transformé en directeur général. C'est peut-être une nuance, mais cela a facilité la communication et la productivité au sein de l'équipe, et a permis à l'équipe administrative de l'AQM de s'affirmer et de dialoguer avec ses collègues du secteur.

© Cloé Ratio

Lancement de la revue Marionnettes à Charleville-Mézières

Mot de la PRÉSIDENCE

La création du poste d'agent de développement a été une évolution extrêmement fructueuse de la structure de l'équipe, en gardant un œil tourné vers l'extérieur pour construire des ponts avec la communauté au sens large pour nos membres.

Le CA, dans une année de changements significatifs, est plein de nouveaux visages, mais il a rapidement trouvé ses marques et maintient le navire AQM sur la bonne voie.

Nos différents comités continuent à faire avancer de nouveaux projets toujours populaires et imaginatifs avec soin et passion. Suite à l'évolution de l'équipe administrative, nous avons créé un nouveau comité consacré aux questions relatives aux tournées, en dialogue avec Ingrid Holler, notre consultante interne en matière de tournées, toute nouvelle mais extrêmement compétente.

L'AQM prend un nouvel espace de dialogue avec les diffuseurs provinciaux, nationaux et internationaux grâce à des initiatives telles que la coordination d'une table partagée à RIDEAU.

Les ateliers sur les pratiques de tournée, la connaissance des tenants et aboutissants de Charleville, RIDEAU, CINARS et d'autres événements de réseautage

se sont révélés être un domaine d'intérêt pour nos membres, qui aspirent à une plus grande confiance dans nos interactions avec les diffuseurs.

L'AQM a poursuivi l'aventure des UPAM, ajoutant des rencontres sectorielles comme espaces de dialogue autour des arts de la marionnette dans des lieux comme Aux Écuries et en collaboration avec le FTA.

UPAM : Marionnette et jeu numérique dans le cadre du FTA

Nous avons également participé à un speed-dating organisé par le CQT, permettant des conversations individuelles avec des étudiants diplômés de nombreux programmes de théâtre à travers la province, une occasion d'encourager la curiosité pour les arts de la marionnette

Mot de la PRÉSIDENCE

chez les jeunes créateurs de théâtre qui n'auraient peut-être pas envisagé sérieusement la marionnette autrement.

Le mentorat et la formation continue restent au cœur de l'AQM, offrant à nos membres un espace pour continuer à développer et à étendre leur art. Bien que notre ambitieux Circuit-Pro UNIMA n'ait pas avancé cette année, nous continuons à avoir des dialogues énergiques avec nos collègues artistes de la marionnette à travers le pays, cherchant des opportunités permanentes de collaboration et d'échange artistique. Nous avons cependant progressé vers un projet de résidence de création pour plusieurs artistes émergents, avec le soutien

et le mentorat de certaines de nos principales compagnies de théâtre de marionnettes à travers la province. Ingrid a joué un rôle déterminant en encourageant les artistes de la marionnette à adopter le rôle d'autoproduiteurs, en apprenant à gérer et à planifier plus efficacement la vie potentielle de leurs projets créatifs.

L'AQM, comme beaucoup d'autres organisations artistiques, a souffert d'une réduction de ses finances au cours de l'année écoulée, et la voie à suivre est délicate. Cela nous oblige à réfléchir sincèrement à tout ce que nous offrons et à faire preuve de discernement et de sagesse dans nos offres. Nous restons dans une position solide pour soutenir nos membres, mais nos ressources

© Marine Buffet

L'illusion, Théâtre de Marionnettes

© FTA

Brunch Voyagements dans le cadre du FTA

Conseil D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration, formé de sept personnes élues lors de l'Assemblée générale annuelle, dirige l'association.

Des comités de travail sont chargés de la réalisation de projets spécifiques, et la qualité de l'implication bénévole des membres leur apporte toute la vitalité nécessaire.

Photo des membres fondateurs : André Viens, Jacinthe Chabot, Michel P. Ranger, Josée Campanale et Pierre Tremblay.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023-2024

Zach Fraser
Président

Antonia Leney-Granger
Vice-présidente

Iris Richert
Secrétaire

Sara Moisan
Trésorier

Marie-Claude Daoust
Administratrice

Marika Karlsson
Administratrice

Marie-Lyne Verret
Administratrice

Mot de la PRÉSIDENCE

sont limitées, et nous devons encore être réfléchis et considérer collectivement nos priorités.

Notre équipe administrative et notre conseil d'administration réfléchissent sérieusement aux méthodes qui nous permettront de continuer à préserver et à améliorer une communauté saine et un lieu de travail stimulant, tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Bien que nous puissions toujours espérer davantage de financement, nous devons célébrer nos petites victoires. L'AQM a réussi à augmenter le financement opérationnel du CALQ. Nous avons également été encouragés d'apprendre que nos collègues de Casteliers, Illusion et Sages Fous ont reçu un peu plus de sécurité financière afin d'exploiter leurs salles et festivals avec un sentiment accru de stabilité d'une année à l'autre. Ces grandes organisations de marionnettes bénéficient d'un grand nombre de nos membres et nous apprécions l'esprit de collaboration que nous continuons à partager avec chacune d'entre elles.

Ce n'est pas un mince exploit que deux de nos compagnies de marionnettes aient récemment reçu un financement opérationnel pour la première fois. Ce sont des moments à célébrer collectivement ! Comme dans le cas des marionnettes, nos actions semblent souvent

modestes, mais leur impact est souvent considérable.

Notre association et notre communauté élargie se nourrissent de ces petites actions qui se répercutent les unes sur les autres. Cette année a été une année de croissance. De nombreux bourgeons frais commencent déjà à fleurir.

Un grand merci à notre conseil d'administration pour l'année écoulée, en particulier à Antonia Leney-Granger, Sara Moisan, Marie-Lyne Verret, Marika Karlsson, Marie-Claude Daoust et Iris Richert.

Nos comités actifs cette année sont AQM-UNIMA, Formation, Vie Associative, Publication, MarionNET.ca,

**Association québécoise
des marionnettistes**

Centre UNIMA-Canada Section Québec

Notre nouveau logo

Mot de la PRÉSIDENCE

Gouvernance, et le nouveau comité Diffusion. Personnellement, j'ai également eu le plaisir d'assurer la liaison entre l'AQM et le CQT en tant que représentant de l'AQM au sein de leur conseil d'administration.

J'aimerais prendre un dernier moment pour exprimer notre profonde gratitude aux membres de l'équipe du bureau, Tiago Cabreira Da Rosa, Yana KM et Ingrid Holler, sous la direction douce et passionnée de Vincent Ranallo. Merci à tous pour votre rigueur, votre joie et votre attention à notre précieuse association.

Nous serons tristes de voir Ingrid nous quitter, mais nous avons acquis beaucoup de connaissances pendant son séjour à l'AQM, et nous sommes convaincus que nous pourrons nous appuyer sur le programme qu'elle a conçu pour nos membres uniques. Je souhaite également profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement Antonia et Sara pour leurs énormes contributions au CA depuis plusieurs années. Sara a été une ressource précieuse en représentant les régions et en gardant un œil attentif sur les finances dans son rôle de trésorière. Antonia a été une membre du CA et vice-présidente extrêmement franche, proactive, enthousiaste, douce et forte.

Une association telle que l'AQM traverse de nombreuses saisons. Nos membres traversent également des saisons de créativité et d'énergie. Nous avons tous des moments

Festival international de Casteliers : dévoilement du programme 2024

où nous sommes capables de donner plus à notre communauté, et parfois nous avons besoin de nous retirer pour d'autres projets. J'invite chacun d'entre vous, à sa manière et au moment opportun, à trouver ses propres moyens de s'impliquer davantage dans le travail d'AQM. Il y a tant d'activités et de projets en cours.

Il est magnifique de voir notre forme d'art commencer à prendre la place qu'elle mérite, jouer avec d'autres formes, évoluer vers de nouvelles formes...

Je vous souhaite tout le succès possible dans vos efforts créatifs, dans vos studios, vos parcs, vos théâtres, vos ruelles... partout où vous trouverez votre public et votre magie.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Disgraceland
Les Tables Tournantes

© Etienne Boisvert

Rapport de la directeur générale: L'HEURE DU BILAN

VINCENT RANALLO
Directeur de l'AQM

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

À l'AQM, nous poursuivons des objectifs ambitieux pour professionnaliser, faire rayonner et structurer le milieu des arts de la marionnette au Québec, tout en soutenant la création, la formation et la diffusion des œuvres marionnettiques. Ce rapport fait état des initiatives prises dans le cadre des différentes actions menées par l'AQM et de ses efforts constants pour renforcer le rayonnement de la marionnette, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Professionaliser et former les artistes

L'un des objectifs prioritaires de l'AQM est de permettre aux artistes de toutes disciplines, qu'ils proviennent des arts vivants ou des arts plastiques, d'accéder à de la formation en marionnette. Cette formation vise à développer leurs compétences techniques et créatives tout en soutenant leur professionnalisation. Ce programme est aussi l'une des voies d'accès les plus efficaces vers le milieu. Le rapport spécifique du comité formation détaille les réalisations de cette année et les orientations de la prochaine année.

Encourager la recherche/création et professionnaliser les processus de production et de diffusion.

© Yana KM

La mise en place des résidences artistiques est un autre pilier de notre mission. Le programme de résidences de l'AQM à la MIAM offre aux artistes un espace pour expérimenter, adapter leurs œuvres, ou tout simplement se ressourcer sans pression. Les projets sélectionnés par tirage au sort cette année, ceux de Graham Soul et de Geneviève Thibault, sont deux exemples probants de l'utilité de ce programme, soutenu par la communauté.

Des initiatives telles que la participation au RIDEAU et au Marché international de Casteliers (MIC) ren-

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

© Tiago Cabreira da Rosa

Coucou : Résidence en création de l'AQM à la MIAM

© Marine Buffet

L'éternité des fleurs : Résidence en création pour la relève à l'illusion

forcent les liens entre artistes émergents et établis et diffuseurs spécialisés pluridisciplinaires, offrant une visibilité accrue aux créateurs québécois. Durant le FIAMS, nous avons organisé les Présentations express qui ont permis à 11 membres de l'AQM de présenter leurs projets artistiques en quatre minutes devant un panel de diffuseurs, avec une animation originale orchestrée par Zach Fraser et Paola Huitron.

Le rapport spécifique du programme d'aide à la relève et à la diffusion détaille toutes les actions mises de l'avant.

Favoriser la découvrabilité des artistes

La découvrabilité des marionnettistes professionnels au Québec reste une priorité. Le développement de fiches structurées sur le site web de l'AQM et le portail MarionNET.ca (fiches personnes, compagnies, spectacles et marionnettes) s'inscrit dans cette démarche. Afin de maximiser cette visibilité, il est également question d'entrer en collaboration avec des plateformes telles que la Vitrine. Loin de travailler en silos, nous nous sommes assurés de structurer les données en accord avec les pratiques déjà normées, notamment en faisant concorder nos fiches spectacles avec celles présentées sur la plateforme Scene Pro de l'Association RIDEAU.

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

© Vincent Ranallo

RIDEAU : Participation de membres dans le kiosque de l'AQM

En agissant à titre d'expert disciplinaire avec le projet LODÉPA (Linked Open Data Ecosystem for the Performing Arts), nous contribuons à modéliser les données spécifiques aux spectacles de marionnettes dans le cadre de Wikidata, contribuant ainsi à un écosystème de données ouvert et accessible. Le rapport spécifique de MarionNET.ca apporte tous les détails de ce projet extrêmement important pour le milieu. Pour résumer, il s'agit de donner accès à de l'information de qualité sur les arts de la marionnette au Québec, avec un focus spécial sur les artistes et les œuvres. Les archives de l'AQM, notamment les enregistrements vidéo du premier colloque de 1983 sur la marionnette en milieu éducatif, culturel et social - donnés par Robert Marois,

un de nos pionniers - enrichissent ce projet en apportant des ressources précieuses pour la recherche et la préservation de l'histoire marionnettique québécoise. En participant à la Mission France-Québec pour la découvrabilité des contenus culturels francophone avec l'Institut international de la marionnette (IIM) à Charleville- Mézière, l'AQM a l'opportunité de participer à des forums internationaux qui sont autant d'occasions de rencontres enrichissantes élargissant nos horizons, notamment le Forum Entreprendre dans la Culture à Paris et MTL Connecte: Rendez-vous franco-québécois sur la découvrabilité des contenus culturels francophones.

Rayonnement national et international

Nous nous consacrons également à soutenir le rayonnement des arts de la marionnette à travers des publications spécialisées, telles que la revue Marionnettes. Le rapport spécifique du comité Publication relate cette entreprise.

Cette saison est marquée par la tenue de deux festivals biennaux, le FIAMS et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM) à Charleville-Mézières. Il est question des activités menées par l'AQM à plusieurs endroits de ce rapport: présentations express, formation, prix hommage, UPAM. La présence de l'équipe de

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

L'AQM à Charleville participe d'une stratégie de visibilité internationale: projets conjoints avec l'IIM, diffusion de la revue, participation à la vie de l'UNIMA, veille d'opportunités de coopérations. Le lancement de cette revue a été marqué par un 5@7 inclus dans la programmation officielle du festival, un événement populaire qui reflète la vitalité du milieu québécois et son rayonnement à l'international. Le même jour, une rencontre réunissait les éditeurs de revues marionnettiques de nombreux centres nationaux en Europe, en Amérique et en Asie, afin de poser les bases d'une revue internationale en collaboration avec l'UNIMA, traduite en français, anglais et espagnol. Cette initiative, à laquelle participe activement l'AQM, s'avère une opportunité unique pour transcender les

barrières linguistiques et élargir la diffusion des idées et des créations marionnettiques.

Les événements comme les Happy Apéro UNIMA et les petits déj' Thema, notre homologue français, sont des moments de réseautage clés pour développer des liens avec les collègues marionnettistes du monde entier. Nous avons également contribué financièrement à l'accueil des membres du Comité exécutif de l'UNIMA lors du festival de Casteliers, en mars, rendant possible des échanges riches entre les artistes et les conseillers internationaux présents. Le rapport spécifique du comité AQM/UNIMA donne plus de détails sur les autres activités nationales et internationales.

© Yana KM

FIAMS : Lancement de la revue Marionnettes au Saguenay, Québec

© Patrick Argrakis

FMTM : Lancement de la revue Marionnettes à Charleville-Mézières, France

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Rester la principale référence en matière de marionnette au Québec

L'AQM continue de jouer un rôle essentiel dans le développement des connaissances et la transmission d'informations sur les arts de la marionnette grâce à des outils comme l'infolettre et le portail MarionNET.ca. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, l'AQM a envoyé plus de 34 infolettres avec environ 30 000 interactions et 44% de engagement. Plus de 50 000 visualisation sur Facebook et plus de 250 nouveaux abonnés.

Les expositions récentes, telles que celles consacrées à Micheline Legendre en partenariat avec Casteliers et L'Illusion, ou encore celle dédiée au artistes en tournées internationale, La marionnette québécoise s'envole, lors du festival Marionnettes plein la rue, offrent au public un accès à l'histoire et à la diversité des parcours de marionnettistes. Ces événements sont autant d'occasions pour les professionnels et amateurs de se rencontrer et de célébrer cet art riche et complexe.

Positionner la MIAM comme la maison de tous les marionnettistes du Québec

La Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) a pour vocation de devenir un lieu incontournable pour tous les marionnettistes du Québec. Outre les résidences, les initiatives de l'UPAM (Université populaire des arts de la marionnette) et les cercles de pratique qui y sont organisés, l'équipe de l'AQM travaille en partenariat avec Casteliers pour enrichir le centre de documentation situé à la Bibliothèque Robert-Bourassa. Ce centre se distingue par ses ressources spéciali-

Participants de la formation Matériaux à découvrir sur la façade de la MIAM

© Yana KM

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

© Tiago Cabreira da Rosa

UPAM avec Oliver de Sagazan

sées, constamment mises à jour grâce aux acquisitions régulières, souvent issues des voyages des équipes ou commandées pour répondre aux besoins des membres. Chaque mois, le Fil d'Ariane, notre infolettre, met en avant les nouvelles acquisitions, ce qui constitue une richesse accessible à tous les marionnettistes et qu'il est important de valoriser.

Les Cercles de pratique, qui offre aux membres l'accès libre à l'atelier et à l'établi Sharon Azrieli de la MIAM, s'inscrit aussi dans cette dynamique. Ces espaces sont conçus pour encourager l'entraide entre pairs et faciliter le travail libre. Cependant, la logistique des réservations

© Marc Bergeron

Carrefour international de théâtre : rencontre avec Josée Campanale et Gérard Bibeau

et la disponibilité des membres posent parfois des défis, certains cercles ayant dû être annulés faute de participants. Trois cercles ont toutefois eu lieu avec succès cette année :

- Une atelier de fabrication avec Claude Rodrigue;
- Un laboratoire d'improvisation marionnettique avec Karine St-Arnaud;
- Une discussion en diffusion avec Ingrid Holler, orientée sur des actions à entreprendre pour le prochain FMTM.

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Assurer la représentativité des arts de la marionnette dans toutes leurs diversités au sein du milieu culturel

L'AQM poursuit ses efforts pour assurer que la diversité des pratiques marionnettiques soit pleinement représentée au sein du milieu culturel.

En plus de ces cercles, nous organisons des Rencontres sectorielles en partenariat avec le Théâtre aux Écuries, cette nouvelle initiative offrant des moments d'échange en professionnels sur des thématiques spécifiques : Diffusion, Interprétation/Manipulation, et Conception/ Création de spectacles.

L'Université populaire des arts de la marionnette (UPAM) continue de proposer des rencontres enrichissantes pour les artistes et le public. Cette année, les sessions ont été animées par Françoise Boudreault, journaliste spécialisée en cirque et fervente amie des marionnettistes. Voici les sessions proposées :

- Rencontre avec Claire Dancoisne du Théâtre La Licorne, en partenariat avec le FIAMS;
- Rencontre avec Olivier de Sagazan, en partenariat avec le Festival Phénomena;
- La mémoire du Sable, une rencontre avec Josée Campanale et Gérard Bibeau pour retracer l'histoire du

© Yana KM

Cercle de Pratique : dédié à la manipulation et l'interprétation

© Marine Buffet

UPAM : Marionnette numérique et jeu vidéo dans le cadre du FTA

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

- **Théâtre de Sable et le processus d'acquisition de son patrimoine par le Musée de la Civilisation. Cette dernière session est organisée en partenariat avec le**
- **Carrefour international de théâtre de Québec et le Musée de la civilisation;**
- **Discussion sur les intersections entre marionnette et cirque avec Marc-André Roy, marionnettiste très actif au Cirque du Soleil.**

Soulignons que le prix hommage de l'AQM 2023, décerné à l'occasion du FIAMS, a été remis aux deux fondateurs du Théâtre de Sable, événement particulière-

MIC : Marché international de Casteliers

© Christian Brault

ment émouvant qui donnait à voir la gratitude de tout un milieu pour cette compagnie, notamment les artistes de la ville de Québec Agnès Zacharie, Martin Genest et Pierre Robitaille.

L'AQM a profité à nouveau d'un Terrain de jeu durant le Festival TransAmérique (FTA), explorant les liens entre la marionnette et les avatars de jeux vidéo, en résonance avec le spectacle ASSES.MASSES. Cet événement animé par Antonia Leney-Granger rassemble les créateurs du spectacle, Patrick Blenkarn et Milton Lim, ainsi que la marionnettiste Paola Huitron.

Promouvoir et valoriser la marionnette à travers tout le Québec

Nous avons renforcé notre présence non seulement à Montréal, mais aussi dans les villes de Québec et de Saguenay cette année. Toute l'équipe a aussi visité la Fabrique de théâtre insolite, nouvelle maison des Sages Fous. Nous ne pouvons qu'exprimer notre admiration pour ce nouveau pôle marionnettique qui se déploie et qui promet. Par ailleurs, les membres de l'AQM profitent encore de l'opportunité d'une résidence tirée au sort à La Bulle - Espace de création artistique avec hébergement à Sherbrooke. Le récipiendaire de l'année est Egotrip productions.

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Cette approche décentralisée nous permet de tisser des liens solides avec les créateurs de tout le Québec et de servir les artistes où qu'ils soient, tout en restant fidèle à la mission de l'AQM: promouvoir la marionnette et les marionnettistes dans toutes leurs richesses et leurs pluralités.

Veiller sur l'état de la pratique marionnettique au Québec

L'AQM, dans sa mission de soutien et de valorisation des arts de la marionnette, poursuit plusieurs objectifs visant à renforcer la reconnaissance, la diversité et l'inclusivité de cette discipline au Québec.

Une de nos priorités stratégiques est d'opérer une veille continue sur l'état de la pratique marionnettique au Québec. Cette veille vise à mieux définir et structurer cette discipline, ses spécificités et ses métiers. Évidemment, c'est tout un contrat. Dans nos actions actuelles, cela se traduit par la bonification de l'Espace membre sur le site web de l'AQM, valorisant ainsi les diverses spécialisations techniques et les expertises uniques de ses membres.

Afin de mieux cerner la diversité et la complexité de la pratique marionnettique, un vocabulaire contrôlé a été

Rencontre sectorielle entre les professionnel.le.s de la marionnette

© Vincent Ranallo

établi en collaboration avec l'IMM et un groupe de praticiens québécois. Ce lexique permet notamment de standardiser les terminologies employées pour décrire les spécialisations techniques, les types de marionnettes, les types de manipulation, les types de contrôles ainsi que les procédés d'animation. Cette démarche vise à établir un langage commun au sein du milieu, à des fins de recherche, de formation et de communication avec les institutions culturelles.

Promouvoir l'inclusion, la parité et l'équité

L'inclusion, la parité et l'équité sont au cœur de nos préoccupations. L'actualisation du site web de l'associa-

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

tion illustre cet engagement, en mettant de l'avant sur la page d'accueil des phrases d'accroche traduites dans plusieurs langues, incluant l'anglais, l'arabe, le persan, l'espagnol, le portugais, le bulgare, le hongrois, le russe et le suédois. Cette initiative contribue à rendre l'AQM plus accessible à un public plus large et à refléter la diversité culturelle de ses membres.

Nous encourageons aussi les échanges d'expertise, la collaboration et le mentorat dans le cadre de nos activités. Les initiatives de mentorat et les espaces de rencontre tels que les rencontres sectorielles et les cercles de pratiques visent à créer des ponts entre les générations de marion-

nettistes, favorisant ainsi une transmission de savoir entre les artistes émergents et les praticiens plus expérimentés.

Collaboration sectorielle et concertations

L'AQM joue un rôle actif dans les discussions sectorielles. Nous participons notamment au Sommet sur les violences et le harcèlement à caractère sexuel en culture organisé par l'ADISQ. Notre engagement dans ces conversations témoigne d'une volonté de faire avancer le milieu culturel vers un espace plus inclusif et respectueux pour tous.

© Vincent Panallo

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Les Voyagemet : rencontre avec les diffuseurs

Dans le cadre de collaborations sectorielles, nous collaborons de près avec Les Voyagements afin de développer des stratégies d'approche des diffuseurs pluridisciplinaires. Ce nouveau partenariat est essentiel pour avancer le projet d'un réseau de scènes amies de la marionnette.

Nous continuons de jouer un rôle clé dans la gouvernance et dans les groupes de travail du Conseil québécois du théâtre (CQT) et de Compétence Culture, consolidant ainsi sa voix au sein des instances culturelles du Québec.

Afin de soutenir les jeunes talents et les nouveaux diplômés, nous participons activement à l'activité de réseautage du Camp de la relève organisé par le CQT. Cette année, l'AQM s'est distinguée par une délégation marionnettique composée de quatre représentants, qui ont constitué un quart des organismes présents pour répondre aux questions des nouveaux diplômés. Cette forte participation démontre non seulement la vitalité des arts de la marionnette, mais aussi l'ouverture du milieu à accueillir et encadrer la nouvelle génération d'artistes.

Faire front commun pour la reconnaissance du statut professionnel des artistes et des travailleurs culturels

L'AQM est activement engagée dans des efforts pour améliorer les conditions des artistes et travailleurs culturels. Notre équipe et nos membres participent notamment à la Grande Mobilisation pour les Arts au Québec (GMAQ), un mouvement né de la base, regroupant des artistes de divers domaines, dont le théâtre, la danse, la musique et les arts visuels. Cette mobilisation vise à augmenter les budgets provinciaux et fédéraux dédiés à la culture, tout en promouvant une revalorisation des arts dans la société québécoise.

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Viser la durabilité de l'AQM

Pour l'année 2023-2024, l'association bénéficie pour la première fois d'un soutien bisannuel à la mission du Conseil des arts de Montréal (CAM). Le dépôt de la demande de soutien à la mission 2024-2028 au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a suscité une réflexion approfondie sur la structure de financement de l'AQM. Il a été conclu que presque toutes les activités de l'association sont liées à des services récurrents et essentiels, tels que la publication de la revue, les programmes de résidence, le service à la communauté et la découvrabilité des membres. Il est donc impératif que le soutien à la mission soit substantiellement augmenté afin d'éviter de fragiliser davantage une communauté artistique déjà mise à l'épreuve.

Nous avons également organisé la troisième campagne de financement de l'AQM grâce au parrainage fiscal du CAM, récoltant plus de 4 000 \$ pour soutenir son programme de résidence à la MIAM. Une partie de ces dons est également mise de côté afin de répondre aux appels à l'aide de la communauté internationale, principalement par la commission pour la coopération de l'UNIMA.

En outre, dans le cadre de sa démarche de développement durable, l'AQM participe à un projet pilote avec

le CAM visant à intégrer l'outil Creative Green dans son processus de reddition de comptes. Cela s'inscrit dans une préoccupation plus large de réduction de l'empreinte carbone de l'organisation. En consultant nos membres, nous posons les bases d'un plan d'action écoresponsable. Ce faisant, nous constatons plusieurs actions déjà implantées dans nos pratiques et en identifions d'autres qui pourraient être développées..

Continuant sur la voie de la durabilité, nous valorisons une dynamique partenariale dans le cadre du Programme de résidences pour la relève en arts de la marionnette, en collaboration avec les principaux pôles marionnettiques du Québec (Casteliers, L'Illusion, Les

© Félix Michaud

Ouverture de La Fabrique de
Théâtre Insolite à Trois-Rivières

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Sages fous, et La Rubrique). Ce programme bénéficie non seulement aux artistes émergents, mais soutient aussi les infrastructures qui les accueillent en offrant une aide pour la location d'espaces et en couvrant certains frais d'accueil. Cette approche s'inscrit dans une économie de partage vertueuse, qui profite à l'ensemble du secteur.

Assurer et pérenniser les ressources humaines

Afin de répondre aux besoins de ses projets ambitieux, les ressources humaines de l'AQM doivent être valorisées et solidifiées. En novembre 2023, Cloé Ratio, responsable des communications et du service aux membres, quitte l'organisation. Elle est remplacée par Tiago Cabreira da Rosa, qui apporte son expertise en marketing et en communication. L'équipe accueille également Ingrid Holler en tant qu'agente de développement pour mener le programme d'aide à la relève et à la diffusion. Yana KM, quant à elle, poursuit son rôle de responsable de la formation continue.

En parallèle, l'AQM a entièrement renouvelé son parc informatique et installé du mobilier de bureau conçu par François Pilotte, améliorant ainsi les conditions de travail. L'équipe a également bénéficié de diverses formations;

Ingrid Holler :

La négociation d'un contrat avec un diffuseur (formatrice: Marie Bernier, promoteur: La danse sur les routes).

Tiago Cabreira da Rosa :

Ateliers en marketing de vos formations (formateur: Alexis Perron-Brault, promoteur: Compétence culture).

Grammaire française écrite et parlée pour allophones (UQAM).

Yana KM :

Formation en design thinking (Formateur: André Fortin, promoteur: Compétence culture).

Vincent Ranallo:

Canopée- Laboratoire d'innovation sociale (Arto-pole) non complété pour cause de faillite.
Création d'une politique en développement durable (formatrice Lorraine Simard, promoteur Compétence culture).

Tous les employés:

Airtable - the complete guide to Airtable - Master Airtable (UDEMY).

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Modification de l'organigramme : Une structure plus lisible et stratégique

Afin de refléter les responsabilités croissantes de l'équipe, le poste de coordination générale a été renommé direction générale. Ce changement clarifie la structure organisationnelle, particulièrement pour les nouveaux employés, et donne une dimension plus stratégique aux rôles de leadership au sein de l'association. Cela permet aussi de mieux correspondre aux attentes des partenaires externes, tout en renforçant la gouvernance de l'AQM dans un environnement culturel en pleine évolution. La dynamique horizontale est cependant entièrement préservée, étant partie prenante de la culture de l'AQM.

Perspectives

Malgré un contexte économique pour le moins complexe et déstabilisant, l'AQM poursuit en 2024-2025 toutes ses activités essentielles: assurer la formation continue, offrir des résidences, publier la revue, cultiver la vie associative, faire rayonner les arts de la marionnettes ici et ailleurs, coopérer au sein de l'UNIMA.

Nous serons présents en Corée pour le prochain congrès de l'UNIMA. Espérons qu'une délégation pancanadienne pourra réaliser comme prévu avec les aides gouvernementales. Nous continuons d'implanter notre pro-

Festival Marionnettes Plein la rue : exposition
La Marionnette Québécoises'envolve

gramme d'aide à la relève et à la diffusion, visant une pleine intégration de ce nouveau volet de nos activités d'ici le prochain cycle de financement à la mission au CALQ. Nous proposons à nos membres des outils numériques par le biais de son nouveau site web, qui doivent être apprivoisés, nourris, adoptés avec enthousiasme par toutes et tous. Nous raffinons et standardisons l'architecture des données valorisées dans notre site web et le portail MarionNET.net, grâce au soutien du Ministère de la Culture et des Communications. Ce travail vient décanter l'immense chantier débuté en 2020 avec l'IIM et qu'il est essentiel de relier aux plateformes numériques en usages dans le milieu québécois, canadien et international, tel La Vitrine et Artsdata.

Rapport de la coordination générale: L'HEURE DU BILAN

Nous posons un regard intrépide sur les années qui suivent pour piloter adéquatement notre mission de service. Restez à l'écoute de nos communications pour connaître toute l'ampleur de la programmation qui vous est offerte.

Remerciements

Pour conclure, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui font vivre l'AQM jour après jour. Nos membres, bénévoles, administrateurs et administratrices, ainsi que nos donateurs et donatrices, sont au cœur de notre mission. Nous souhaitons particulièrement souligner l'engagement exceptionnel d'Antonia Leney-Granger et Sara Moisan au sein de notre conseil d'administration, dont le travail acharné et la passion ont été inestimables.

Un grand merci également à nos précieux partenaires et bailleurs de fonds : Casteliers, l'Illusion, théâtre de marionnettes, les Sages fous, la Rubrique, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Compétence culture, le Conseil des arts de Montréal (CAM), le Conseil des arts du Canada (CAC) et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Grâce à leur soutien, nous continuons à réaliser nos projets ambitieux et à promouvoir les arts de la marionnette.

Nous célébrons aussi le dévouement et l'expertise de notre équipe. Nous rendons hommage à Cloé Ratio, qui nous a quittés en novembre 2023, et à Ingrid Holler, partie récemment, mais qui pourra contribuer encore à nos activités de diffusion. Leur passage parmi nous a marqué l'AQM de manière indélébile, et leurs contributions resteront à jamais irremplaçables dans l'histoire de notre association.

Je tiens également à souligner le travail de Tiago Cabreira da Rosa et Yana KM, qui continuent à œuvrer à mes côtés pour faire avancer l'AQM. Ensemble, nous poursuivrons notre engagement pour les arts de la marionnette et continuerons à renforcer notre organisation.

Vive la marionnette et longue vie à l'AQM!

Parole d'eau
Théâtre Motus

© Danaelle Ducharme Mass

Rapport de l'auditeur indépendant et États financiers

Texte rédigé par
SARA MOISAN

176 Pas
Theatre de l'Oeil

© MichelPinault

Rapport du PROGRAMME de l'aide à la Diffusion

Texte rédigé par
INGRID HOLLER

Rapport du PROGRAMME en Diffusion

Programme de résidences pour la relève en arts de la marionnette

C'était la première saison pour ce nouveau programme pour la relève. Les quatre compagnies ont pu avancer considérablement leur projet de création.

Isabelle Bartkowiak et les Sœurs Terreurs ont donné une sortie de résidence à la fin de leur résidence respective. Verđandi Théâtre a elle fait une captation vidéo de son travail. Le collectif Tables Tournantes a donné quatre représentations de Disgraceland aux Sages Fous à la fin de leur résidence.

Rapport du comité AQM-UNIMA

RIDEAU

Pour la première fois de son histoire, l'AQM a tenu son propre stand à RIDEAU. En effet, malgré ses 42 années d'histoire, l'association n'avait encore pas sauté le pas de la représentation de ses membres à ce marché pourtant incontournable des arts de la scène.

Pour cette grande première, six compagnies membres qui n'étaient, eux aussi, jamais allés à RIDEAU nous ont rejoint. À l'occasion d'une journée chacun, ces artistes

ont pu passer une après-midi au stand et profiter de leur accréditation le temps d'une journée et ainsi assister aux activités connexes au marché, le matin et le soir. Ces six compagnies ont été sélectionnées à l'issue d'un tirage au sort et se sont vu offrir gratuitement par l'AQM cette accréditation journalière. L'AQM quant à elle, avait pu bénéficier d'un tarif préférentiel de RIDEAU "Mon premier RIDEAU" pour ces accréditations supplémentaires.

Un mois auparavant, Ingrid Holler avait organisé une formation "RIDEAU 101" dans les locaux de la MIAM tout particulièrement adressée aux compagnies qui avaient été sélectionnées pour RIDEAU mais qui était aussi ouverte à tous les artistes qui le souhaiteraient. Une dizaine de personnes ont participé à cette formation. Et nous avons pu mesurer le bienfait d'une telle formation car ce marché, s'il est incontournable, reste encore très intimidant pour les artistes de la relève. Ingrid Holler, forte de son expérience en diffusion et de ses cinq participations à RIDEAU et en collaboration avec Flore Baillie, a pu leur donner une présentation de l'événement et des conseils pour s'y préparer.

Notre agente est arrivée dès le dimanche afin de faire profiter à l'AQM de l'intégralité de l'événement et rencontrer le plus de professionnels possibles. Plus de

Rapport du comité AQM-UNIMA

© Yana KM

Mini Formation pour RIDEAU

cinquante diffuseurs ont été approchés, invités au MIC 2024 et nous savons déjà qu'au moins deux compagnies ont décroché des contrats suite à leur présence au kiosque de l'AQM et les autres ont eu l'occasion de poursuivre des rencontres avec d'autres.

Le Marché international de Casteliers 2024

Pour la quatorzième année consécutive, l'Association Québécoise des Marionnettistes (AQM) a organisé, en collaboration avec le Festival de Casteliers, le seul marché spécialisé au Québec dédié aux arts de la marionnette : le Marché international de Casteliers (MIC). Cet événe-

ment a pris une dimension inédite cette année grâce à la location, pour la première fois, d'une salle prestigieuse : le cabaret du MEM – Centre des mémoires montréalaises, situé en plein cœur du centre-ville de Montréal. Un effort considérable et sans précédent a été déployé pour inviter des diffuseurs québécois.

Une quarantaine de membres de l'AQM ont bénéficié, et ce complètement gratuitement, d'une table afin de présenter leurs spectacles. Bien souvent munies de marionnettes ou d'éléments de décors, les artistes ont pu exposer leurs démarches et leurs esthétiques à la plus de cinquantaine de professionnels présents pour l'occasion.

© Christian Brault

MIC - Marché international de Casteliers

Rapport du comité AQM-UNIMA

Nous savons dès à présent que des dates de tournées au Québec et à l'international vont avoir lieu suite à ce marché.

Les consultations et autres

Une vingtaine de consultations ont été réalisées sur la saison 2024-2025.

Durant ces consultations de deux heures les artistes recevaient des conseils quant à leurs documents promotionnels, des informations sur les différents marchés de diffusion et des conseils sur comment s'y intégrer.

© FTA

Brunch voyageant avec des diffuseurs

Autres :

- Un appui bonifié au repérage de spectacles qu'offriront les Voyagements aux diffuseurs afin de se rendre au Festival de Casteliers et au MIC.
- Circulation d'informations lors de rencontres sectorielles. Réflexion amorcée au sujet d'une formation à destination des diffuseurs
- Cercle de pratique Charleville du 10 juin.

© Christian Brault

MIC 2024 : Geneviève Therrien et Ingrid Holler avec Elodie Macias, Conseillère en affaires internationales du Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC)

Rapport du comité AQM-UNIMA

Texte rédigé par
SABRINA BARAN

Rapport du comité AQM-UNIMA

Le comité AQM-UNIMA porte la voix de membres de l'AQM vers le reste du Canada et à l'international. La diversité de ses membres et de leurs implications permet à notre association de tisser des liens avec différentes communautés à travers le monde. Elle permet aussi à l'AQM de rayonner encore plus loin et de partager la diversité et la richesse du travail des marionnettistes québécois lors d'événements d'envergure. Plusieurs membres de l'AQM siègent sur des Commissions de l'UNIMA internationale, ce qui assure une implication active dans de nombreux dossiers importants pour l'évolution de notre pratique. Par ailleurs, cette ouverture sur la planète est aussi une source d'inspiration pour nos membres. Les liens maintenus et bonifiés depuis plusieurs années permettent de nouvelles rencontres, le développement de collaborations et d'échanges interculturels qui bonifient notre pratique. La marionnette parle une langue universelle, et il est beau de contribuer à maintenir vivant son dialogue avec l'autre.

Rencontres du comité :

Le 26 octobre 2023, le 26 février 2024 et le 6 juin 2024
Rencontres spéciales délégation le 5 avril 2024, le 24 mai 2024 et le 13 juin 2024

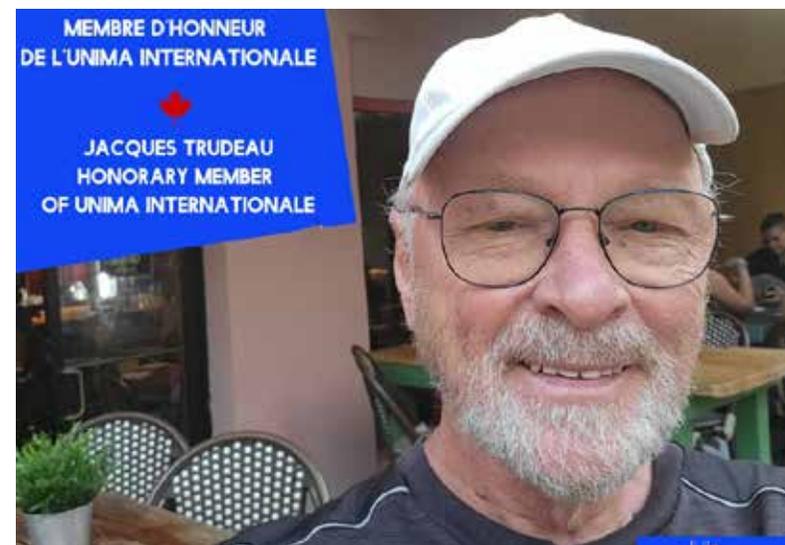
UNIMA international

Conseillers et conseillères représentant le Canada et le Québec à l'UNIMA internationale:

Sabrina Baran, Hélène Ducharme, Peter Balkwill et Jim Morrow

Les conseillers et conseillères sont désormais élus lors de l'AGA d'UNIMA-Canada pour un mandat de 4 ans.

Louise Lapointe siège au Comité exécutif et est à la présidence de la commission des Festivals internationaux de L'UNIMA.

© Inconnu

Rapport du comité AQM-UNIMA

L'UNIMA célèbre au printemps 2024 ses 95 ans!

L'UNIMA offre plusieurs formations, symposiums, rencontres et bourses en ligne :

La Commission Éducation, Développement et Thérapie propose une série de séminaires en ligne

La Commission Formation Professionnelle propose une série d'entretiens qui s'intitule Focus sur la formation aux arts de la marionnette, afin de découvrir les principales approches de l'enseignement des arts de la marionnette dans le monde et de rencontrer les responsables d'institutions de formation à la pointe de l'enseignement de la marionnette professionnelle.

La Commission Jeunesse propose une série de conversations sur l'IA et la marionnette, sur l'éthique de l'IA dans l'art, les différents outils utiles et les façons dont l'IA pourrait être un avantage pour les marionnettistes.

La Commission des Festivals internationaux propose un annuaire des Festivals en théâtre de marionnettes en ligne ainsi qu'un programme de passeports permettant aux jeunes marionnettistes membres de l'UNIMA et les étudiant.e.s en arts de la marionnette, membres ou non de l'UNIMA, d'assister à des festivals de marionnettes.

JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE

**21 MARS
2024**

Rapport du comité AQM-UNIMA

La journée mondiale de la marionnette, le 21 mars, est toujours l'occasion de célébrations et d'événements à travers le monde, en ligne et en présentiel.

Faits marquants pour le Québec :

En mars 2024, lors du Festival Casteliers, le Conseil Exécutif de l'UNIMA se rencontre deux jours à Montréal. À cette occasion, l'UNIMA-Canada souligne leur présence lors d'un repas et verre de l'amitié en compagnie des membres du CA de l'UNIMA-Canada.

L'UNIMA-Canada dépose la candidature de Jacques Trudeau comme membre d'honneur de l'UNIMA internationale. Sa nomination est chaleureusement appuyée par les membres de l'exécutif. Il rejoint donc Micheline Legendre et devient le deuxième canadien qui se voit attribuer cet important titre honorifique.

Avec une carrière prolifique consacrée à la marionnette, Jacques Trudeau, spécialiste du bunraku géant et ancien membre du Théâtre Sans Fil, marque la scène de la marionnette au Québec et dans le monde. Il s'implique au sein du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS) et de l'Association québécoise des marionnettistes (AQM), en plus de jouer un rôle crucial

sur la scène internationale à titre de secrétaire général de l'UNIMA, de 2008 à 2016.

Le comité AQM-UNIMA travaille en collaboration avec l'AQM à l'organisation d'une délégation québécoise et canadienne au prochain grand Congrès de l'UNIMA internationale à Chuncheon en Corée du sud du 26 au 30 mai 2025.

UNIMA-CANADA

Les membres du CA : Sabrina Baran (Présidente), Jim Morrow (Vice-président), Hélène Ducharme (Trésorière), Caroline Bernier Dionne, Peter Balkwill, Kate Braidwood, Dawn Brandes, Edith Hole, Andreja Kovac, Eileen Smith.

Rapport du comité AQM-UNIMA

Le conseil d'administration d'UNIMA-Canada compte 10 membres provenant des quatre sections Atlantique, Québec, Ontario et Ouest, incluant les 4 délégués représentant le Canada à l'UNIMA internationale. L'association est bien vivante et poursuit son travail de structuration et de recherche de financement afin d'appuyer l'effervescence des arts de la marionnette au pays.

Passeports Festivals

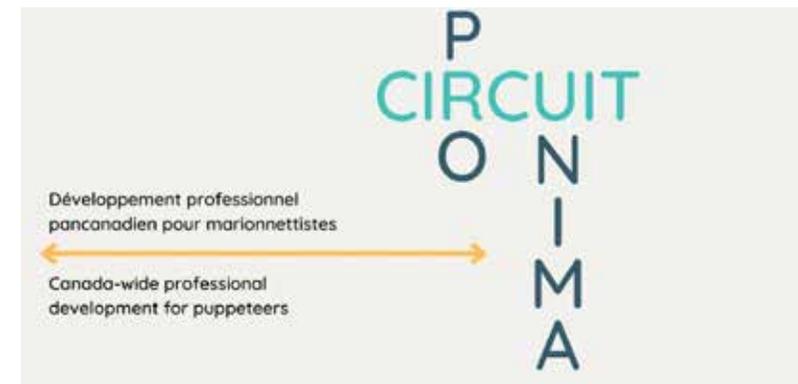
Chaque année, une loterie permet à deux membres d'UNIMA-Canada d'être accueillis et d'avoir accès aux spectacles d'un important Festival en échange de leur engagement bénévole. Cette expérience permet d'être immergés dans un événement majeur de la marionnette et favorise le développement professionnel. Cette année la formation est offerte dans le cadre du Festival international des arts de la marionnette au Saguenay (FIAMS). L'UNIMA Canada travaille maintenant à mieux structurer le projet afin de revoir la forme et de pouvoir l'offrir dans le cadre d'autres festivals au pays prochainement.

Rencontres pan canadienne en ligne

Depuis 2020, UNIMA-Canada met en place des réunions virtuelles récurrentes pour les membres afin de favoriser les échanges et de renforcer l'esprit de communauté. La dernière rencontre se déroule le 9 avril 2024.

Collaboration étroite avec l'AQM

L'UNIMA-Canada tente du mieux possible et à la hauteur de ses moyens, d'appuyer les initiatives de l'AQM dans les projets pancanadiens comme le Circuit-pro UNIMA et le projet du portail des arts de la marionnette : marionnet.ca. Les membres de l'AQM représentent encore aujourd'hui près de 70 % du membra-riat d'UNIMA-CANADA.

Festival Marionnettes
plein la rue 2024

© Caroline Perron Photographies

MarionNET.CA, le portail numérique des arts de la marionnette

Texte rédigé par
MICHELLE CHANONAT

MarionNET.CA, le portail numérique des arts de la marionnette

À la suite du départ de notre principale interlocutrice, Raphaële Fleury, directrice du pôle recherche et responsable du Portail des arts de la marionnette, de l'Institut international de la marionnette (IIM), en février 2023, et après quelques entretiens avec la nouvelle direction, il nous a fallu revoir notre projet de portail s'arrimant sur celui de l'IIM et prendre une nouvelle direction avec un « plan B », la mise en place de notre propre portail des arts de la marionnette. Pour cela, une refonte du site AQM s'avérait nécessaire, afin que les bases de données du site et du portail soient compatibles.

Un appel d'offres pour la refonte du site est lancé le 30 septembre. Nous avons reçu quelques propositions, qui ne répondaient que partiellement à nos attentes. Michelle Chanonat relance le studio Grisgris design en novembre (qui fait la mise en page de la revue Marionnettes), qui accepte le contrat et a recours à la firme de développement informatique BØRN pour le codage.

Un travail d'analyse du site est mené : statistiques de fréquentation¹; forces et faiblesses du site actuel ; processus d'adhésion, sections professionnelles ; définitions de personas (différents profils de personnes types appelées à fréquenter le site) ; structuration des pages et arborescence, travail sur le vocabulaire contrôlé, réflexions sur la gouvernance.

Pour mener à bien ce travail, nous avons étudié des sites similaires : Scène Pro, La Vitrine, Rappels, CQT, Culture pour tous, etc. et consulté des organismes ayant une démarche semblable à la nôtre : CAPACOA, Réunion des Opéras de France, Artsdata Community Group.

Nous avons également actualisé le logo de l'AQM. Le nouveau site est mis en ligne fin juin.

¹ 4200 visites sur la page d'accueil. 1500 visites sur la page la plus fréquentée (Formations et répertoire). Peu visitées : revue Marionnettes et MIAM. Pages en anglais très peu fréquentées.

MarionNET.CA, le portail numérique des arts de la marionnette

Le comité de suivi du portail est composé de Jean-Robert Bisailon, Michelle Chanonat, Paola Huitron, Tiago Cabreira da Rosa et Vincent Ranallo. Il se réunit une fois par semaine, tous les jeudis.

Mission France Québec en découvrabilité, projet en partenariat avec l'IIM

Nous avons poursuivi le travail en cours avec l'IIM, subventionné par la Mission France-Québec sur la découvrabilité des Ministères de la culture français et québécois. Une rencontre avec l'équipe de l'IIM (Evelyne Lecucq, Gautier Bazelle, Anaïs Primot) a eu lieu en personne à Charleville-Mézières en septembre 2023. Plusieurs rencontres avec Evelyne Lecucq ont eu lieu en visio au sujet des parcours croisés.

Cinq parcours croisés ont été mis en ligne par l'IIM en juin 2024, sous forme de PDF, sur le site PAM le lab. Ils seront mis en ligne sur marionNET.ca en septembre 2024 :

- Jacques Chesnais et Micheline Legendre, la musique et la marionnette à fils en partage : parcours autour de l'opéra Bastien et Bastienne, qu'ils ont tous deux mis en scène.

- Quatre parcours croisés sur des coproductions franco-québécoises :
- Théâtre des Petites mes et compagnie Garin Trousseboeuf, pour le spectacle Pomme ;
- Ombres Folles et le roiZIZO, pour Celle qui marche loin ;
- Les Sages Fous et Créatures Compagnie, pour Petits pains oubliés ;
- Ubus Théâtre et Elvis Alatac, pour Mémoires d'un volcan.

Pour chacune des coproductions, des entretiens avec les directions artistiques ont été réalisés. Biographies et théâtrographie sont faites pour chaque compagnie.

Dans le cadre de ce projet, l'IIM a produit deux guides pratiques et organisé trois ateliers de médiation culturelle en ligne sur la recherche en marionnette, destinés aux praticiens, aux chercheurs et aux enseignants.

Production de contenu pour marionNET.ca

L'équipe de rédaction est composée de Michelle Chanonat et Francis Ducharme. Maude Paradis a fait des recherches iconographiques à la BANQ et à l'université McGill.

MarionNET.CA, le portail numérique des arts de la marionnette

Plusieurs dossiers sont prêts à être mis en ligne :

- **Une frise chronologique sur Micheline Legendre + biographies de ses principaux collaborateurs + théâtrographie**
- **Une série de biographies de marionnettistes ;**
- **Un dossier historique sur les marionnettes à la télévision ;**
- **Un dossier historique sur les marionnettistes anglophones ;**
- **Un dossier sur le Théâtre Sans Fil.**
- **Dans le cadre de notre partenariat avec le musée de la Civilisation à Québec : Rédaction du dossier sur le**
- **Théâtre de Sable + biographie des principaux intervenants + théâtrographie. Une rencontre organisée par l'AQM avec Josée Campanale et Gérard Bibeau a eu lieu en juin pendant le Carrefour international de théâtre.**

Un partenariat avec la Ville de Saguenay est actuellement à l'étude, pour la réalisation d'un dossier sur la marionnette au Saguenay. Trois textes sont rédigés par Françoise Boudreault. La Ville de Saguenay va mettre à

notre disposition l'exposition sur la marionnette réalisée il y a quelques années au Saguenay.

Pour son 50e anniversaire, le Théâtre de l'Œil a mis en ligne une frise chronologique sur l'histoire de la compagnie, rédigée par Michelle Chanonat. Elle sera partagée sur le portail marionNET.ca.

Présence des Premières nations sur le portail : Vincent Ranallo a rencontré Jocelyn Sioui et Isabelle Chrétien à ce sujet. Il a été décidé de faire une demande de stage Cultiv'art, auprès de la Ville de Montréal, pour trouver un stagiaire chargé de faire une enquête sur les arts performatifs des Premières nations.

Financement

Dépôt d'une demande de subvention Standardisation des données en avril 2024. Réponse positive en juin.

Programme Cultiver du Fonds d'innovation stratégique au CAC, déposé en juin 2024 : projet en concertation avec UNIMA-Canada (renforcement de la littératie numérique) et Casteliers (médiation culturelle). Notre demande a été jugée inadmissible par l'agent responsable du programme bien que nous ayons obtenu une validation préalable avec un analyste du fonds.

Minuscule & Grandiose
Les Sages Fous

Saison de formation continue 2023-2024

Texte rédigé par
YANA KM

Saison de formation continue 2023-2024

Il y a quelques changements dans la structure du Programme Intervention-Compétences qui méritent d'être mentionnés. Désormais, le financement des activités de formation continue en culture par le programme Intervention-Compétences se divise en trois axes principaux.

Axe 1 : Programmation Annuelle

L'Axe 1 finance les programmations annuelles d'activités, incluant des formations récurrentes, pérennes, ainsi que des formations innovantes (exploration de nouveaux contenus et formes). Pour être admissibles, les formations doivent se dérouler au Québec, dans la région du siège social du promoteur.

Les participants peuvent provenir de diverses régions du Québec, sans limitation territoriale, mais le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour reste à la discrétion du promoteur. Les demandes de financement doivent être présentées sous forme de programmation plutôt que par activité individuelle, ce qui permet une flexibilité tout au long de l'année.

Axe 2 : Accès et Collaboration

L'Axe 2 remplace le volet multirégional en finançant des activités qui facilitent l'accès à la formation continue et encouragent la collaboration sur l'ensemble du territoire québécois. Cet axe permet le financement d'activités qui répondent à l'un des aspects suivants :

- Collaboration entre promoteurs de secteurs ou de régions différentes, y compris les organismes canadiens avec un lien québécois.
- Développement avec des partenaires culturels et d'autres secteurs connexes, notamment les institutions scolaires.
- Circulation d'activités de formation dans plusieurs régions (itinérance) ou déplacement des apprenants.
- Développement de formations génériques, modulables et adaptables, s'adressant à plusieurs secteurs culturels (ex. : fiscalité, gestion, demandes de bourse).

Les formations dans l'Axe 2 doivent favoriser les associations et regroupements sectoriels et régionaux ainsi que les syndicats du secteur culturel ainsi que permettre le développement d'activités en partenariat avec d'autres

Saison de formation continue 2023-2024

régions ou partenaires culturels. Les dépôts se font par activité de formation et sont analysés par un comité d'évaluation externe, ce qui entraîne un risque de refus.

Axe 3 : Opportunités et Besoins Émergents

L'Axe 3 répond aux opportunités et aux besoins émergents en offrant un accès à des fonds en cours d'année. Il permet de financer des activités non prévues dans la programmation annuelle.

Les projets peuvent être déposés à tout moment durant l'année. Exemples de Projets Admissibles à l'Axe 3 incluent :

- Identification d'un besoin de formation non prévu lors de la planification annuelle.
- Invitation d'un(e) expert(e) de renommée internationale présent(e) au Québec pour dispenser une formation.
- Proposition d'un atelier par un(e) artiste exposant ses œuvres dans une région, en collaboration avec le CRC local.

L'AQM propose, en 2023-2024, plusieurs formations à ses membres et aux artistes de disciplines connexes.

Dans le cadre du programme de formation continue de Compétence Culture, 9 activités de perfectionnement professionnel sont offertes aux praticiens et praticiennes de la marionnette ainsi qu'aux artistes des arts de la scène.

La programmation annuelle annoncée à l'été 2023 inclut :

- L'acteur face à l'objet avec Agnès Limbos, juillet 2023, Saguenay
- Conception et fabrication de masques avec technique de papier japonais avec Claude Rodrigue, octobre 2023, Montréal
- Théâtre de papier avec Raquel Silva et Alessandra Solimène (Pensée Visible), novembre 2023, Montréal
- Interprétation et jeu pour marionnettistes avec Karine St-Arnaud et Éloi Cousineau, novembre 2023, Montréal
- Peinture à l'aérographe avec Sandra Turgeon, janvier 2024, Montréal, en collaboration avec le Regroupement des arts de rue du Québec
- Mécanismes pour marionnettistes avec Colin Saint-Cyr, février 2024, Montréal

Saison de formation continue 2023-2024

- «L'aperçu» ombres et manipulation avec Paulo Duarte (Mecanika), mars 2024, Montréal en collaboration avec Casteliers
- Matériaux à découvrir Marie-Pierre-Simard, juin 2024, Montréal

Au total, 169 personnes remplissent le formulaire d'inscription et 96 stagiaires participent aux formations, avec des groupes de 6 à 12 personnes par atelier.

L'AQM collabore avec Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS) pour offrir L'acteur face à l'objet avec

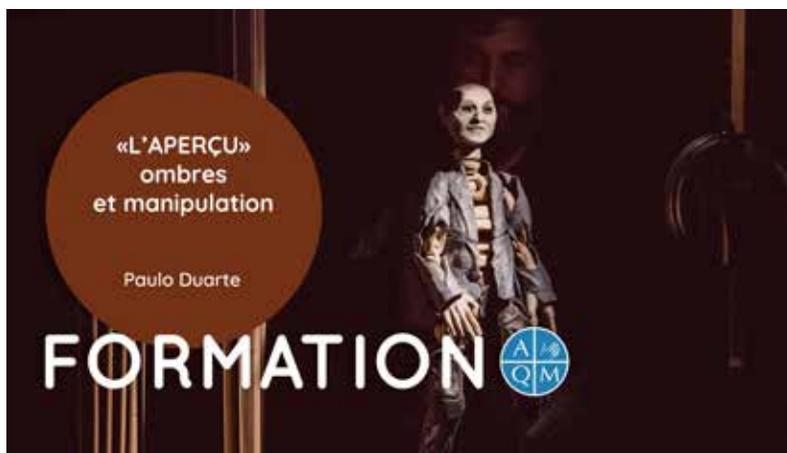

Agnès Limbos, juste avant le festival en juillet 2023. Malgré les nombreux défis logistiques, l'atelier rencontre un franc succès grâce à l'expertise et au talent d'Agnès Limbos. Les stagiaires apprécient particulièrement la structure et la richesse de son enseignement.

Le deuxième atelier, Conception et fabrication de masques avec technique de papier japonais, est très populaire. Les formations animées par Claude Rodrigue suscitent toujours autant d'intérêt et reçoivent d'excellentes évaluations. Les participants souhaitent explorer d'autres techniques de création de masques et les jouer en scène.

Saison de formation continue 2023-2024

La formation Théâtre de papier avec la compagnie Pensée Visible est un véritable succès. Les stagiaires louent les formatrices pour leur intelligence, leur créativité, et leur capacité à favoriser les échanges. Certains regrettent que l'atelier n'ait duré que trois jours, souhaitant plus de temps pour expérimenter.

Interprétation et jeu pour marionnettistes, initialement prévu en 2021-2022, est reporté en raison de la Covid. L'atelier atteint un taux de satisfaction exceptionnel de 99 %, les participants qualifiant Karine St-Arnaud et Éloi Cousineau de « duo d'enfer ».

La peinture à l'aérographe : patine projetée pour décors, costumes et accessoires avec Sandra Turgeon est offerte au volet transversal, en collaboration avec le Regroupement des arts de rue du Québec. Cette formation est proposée pour la troisième fois consécutive, et c'est peut-être pourquoi il est difficile de trouver suffisamment de participants. Finalement, le nombre minimum de 6 participants est atteint et l'atelier a lieu. Les retours positifs des participants sont unanimes ! L'activité se déroule sans accros, notamment grâce à la qualité du groupe, à l'accueil et à la disponibilité de la responsable du lieu de formation. Studio PJE constitue un ex-

Saison de formation continue 2023-2024

© Yana KM

Formation : Jeu et Interprétation pour Marionnettistes

cellent plan B pour les activités de perfectionnement professionnel qui ne peuvent pas se tenir à la MIAM.

Mécanismes pour marionnettistes est un véritable succès. Avant, cet atelier était proposé sous le nom de Matériaux et Mécanismes, ce qui était trop ambitieux pour un seul atelier, d'où la décision de les diviser en deux. L'atelier de 4 jours sur les mécanismes est animé par Colin Saint-Cyr en février, tandis que l'atelier de 6 jours sur les matériaux est donné par Marie-Pierre Simard en juin. Ces ateliers mis à jour ont tout son sens, permettant aux formateurs d'approfondir chaque aspect. Les ateliers sont très spécifiques et apportent des connaissances pratiques. Les participants les apprécient énormément.

ment. Les compétences et savoir-faire partagés dans ces ateliers sont essentiels pour les marionnettistes, qu'ils soient débutants ou expérimentés, souhaitant sortir de leur zone de confort pour apprendre et expérimenter de nouvelles techniques de fabrication.

L'atelier sur les mécanismes a reçu un taux de satisfaction de 96 %. Les participants ont laissé les commentaires suivants : « J'ai beaucoup aimé les exemples de mécanismes qui étaient possibles à manipuler. », « J'ai vraiment apprécié cette formation. À chaque formation de mécanismes, j'en apprend beaucoup ! », « S'il y avait une autre formation de mécanismes et/ou de mécanismes et matériaux, je la suivrais encore avec plaisir. »

© Yana KM

Formation : La petite école de colle avec Colin St-Cyr Duhamel

Saison de formation continue 2023-2024

© Yana KM

Formation : Formation avec Agnes Limbos au FIAMS

L'atelier de Marie-Pierre Simard a reçu 100 % d'appréciation. Les participants l'ont unanimement loué : « Une des meilleures formations que j'ai suivies à ce jour. », « MERCI pour cette formation si riche. », « J'ai vraiment adoré. Formation très pertinente. », « Cette formation de 6 jours était très dense et, venant de loin, j'ai apprécié pouvoir venir toute la semaine. »

Ces deux activités devraient être proposées de manière cyclique sans hésitation : chaque fois, elles suscitent de l'intérêt, tant pour leur contenu que pour la qualité des formateurs ! En règle générale, pour les ateliers de fabrication, nous recevons le retour que 12 participants, c'est

trop pour l'espace à la MIAM et pour un formateur sans assistant. Il serait donc judicieux de réduire le nombre maximum de participants pour ces ateliers à 10.

La formation L'aperçu : ombres et manipulation avec Paulo Duarte a lieu pendant le festival de Casteliers. Encore une fois, l'articulation entre les activités du festival de Casteliers et les formations de l'AQM permet à une cohorte de 12 marionnettistes de bénéficier de l'opportunité de travailler avec un artiste étranger. Les participants apprécient d'explorer les jeux possibles entre

© Yana KM

Formation : «L'APERÇU» Ombres et Manipulation avec Paulo Duarte, MECANIKA

Saison de formation continue 2022-2023

matière, objet et lumière. Avec l'approche artistique de Paulo Duarte et sa méthode reposant sur l'intuition, cet atelier se présente davantage comme un laboratoire de création. À la fin, les participants présentent des mini-performances.

En janvier, Intervention-Compétences nous informe qu'en raison de désengagements, une somme substantielle est libérée et nous sommes invités à récupérer une partie de cette somme. Dans un délai d'une semaine, nous réussissons à développer deux ateliers : La petite école des colles avec Colin Saint-Cyr en mars et Formation et mentorat : concevoir et animer son propre

© Yana KM

Formation : Le théâtre de papier de Pensée Visible

© Joseph Bergeron

Formation : Peinture à l'aérographe avec Sandra Turgeon

atelier avec Magali Chouinard, également en mars. Probablement en raison de l'engagement plus long de 30 heures, nous ne parvenons pas à trouver suffisamment de participants dans un délai si court, et l'atelier Formation et mentorat est reporté à la saison 2024-2025.

En revanche, l'atelier d'une journée La petite école des colles rassemble 12 participants et connaît un grand succès. Nous recevons les commentaires suivants : « Beaucoup apprécié cette formation. Probablement une des plus utiles parmi toutes celles que j'ai suivies. », « Super intéressante, bon échange avec d'autres personnes, sujet pertinent pour moi. », « J'aime apprendre de nouvelles techniques et des astuces pour améliorer mon efficacité

Saison de formation continue 2022-2023

© Yana KM

Formation : Mécanismes pour marionnettes avec Colin St-Cyr Duhamel

dans mon travail. » La petite école des colles rencontre un franc succès avec un taux de satisfaction de 98 % ! Cette formation permet de rassembler des personnes de divers métiers liés à la scénographie, ce qui favorise un échange de connaissances vraiment enrichissant. Cela montre que le format d'ateliers courts d'une journée, axés sur des aspects techniques spécifiques, est très prometteur et attrayant pour de nombreux praticiens.

Les travaux du comité Formation et la prochaine saison

Le mandat du comité Formation est d'élaborer la programmation des activités de formation continue en fonction des besoins observés chez les praticiens, de créer

des partenariats et d'assurer une cohésion entre les différentes offres de formation en lien avec les arts de la marionnette. Le comité Formation se penche sur cette question en octobre 2023 afin de déterminer l'étendue de la programmation 2024-2025.

Grâce aux recommandations du comité Formation, 8 projets sont déposés pour la saison 2024-2025 :

- Atelier de théâtre d'objets – jouer et écrire avec les objets (Axe 1) avec Compagnie à (France), offerte à Montréal
- Créer des masques pour la scène (Axe 1) avec Loïc Nebreda (Belgique), offerte à Montréal

© Yana KM

Formation : Fabrication et conception de masque avec technique de papier japonais

Saison de formation continue 2022-2023

- Jeu masqué non verbal (Transversal : UDA, RQD) avec Johanne Benoit, offerte à Montréal
- L'interprète et la marionnette composée (Axe 1) avec Marcelle Hudon, offerte à Montréal
- Formation et mentorat : concevoir et animer son propre atelier (Transversal : RAAV, Illustration Québec) avec Magali Chouinard, offerte à Montréal
- Marionnettes sauvages et indisciplinées – la création débridée (Axe 2 : Sages fous et Culture Mauricie) avec Les Sages Fous, offerte à Trois-Rivières
- Le rythme et la matière : une approche musicale de la manipulation de marionnettes et d'objets (Axe 2 : Cas-

- teliers) avec Matija Solce (Slovénie), offerte à Montréal
- Les défis de la dramaturgie, de l'écriture scénique et de la mise en scène (Axe 1) avec Irina Niculescu (É.-U.A.), offerte à Montréal

L'année 2023-2024 s'annonce riche en perfectionnement, offrant aux professionnels de l'art et de la culture l'occasion de découvrir de nouvelles dimensions du 11e art.

Membres du comité : Zach Fraser, Louise Lapointe, Dinaïg Stall, Lucile Prosper et Yana KM.

© Yana KM

Formation : Ombres et Manipulation avec Paulo Duarte, MECANIKA

© Yana KM

Formation : Fabrication et conception de masque avec Claude Rodrigue

Coucou
Graham Soul

Le comité VIE ASSOCIATIVE

Texte rédigé par
MARIE-LYNE VERRET

Le comité VIE ASSOCIATIVE

Développer et organiser des activités dans le but de multiplier les occasions d'échanges et de rencontres entre les membres de l'AQM est toujours le mandat du comité Vie associative.

AUTOMNE / ÉPLUCHETTE DE SAISON

L'AQM et Casteliers invitent à nouveau les membres, les équipes de l'AQM et de Casteliers ainsi que des citoyens.nes de l'arrondissement à une épluchette de maïs pour lancer leurs saisons culturelles respectives et ce, le 7 septembre 2023.

© Tiago Cabreira da Rosa

Party de Noël : chorale de membres

L'épluchette a lieu à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) de 16h à 19h dans une atmosphère festive. Une centaine de personnes environ sont présentes.

HIVER / PARTY DE NOËL DES MEMBRES DE L'AQM

Cette année, le comité Vie associative décide d'organiser le party de Noël à l'intérieur de la MIAM et d'inviter les membres de l'AQM avec leurs familles. Environ 50 personnes sont présentes dont plusieurs enfants. Cela

© Tiago Cabreira da Rosa

Party de Noël : décoration des biscuits de Noël

Le comité VIE ASSOCIATIVE

se déroule le 15 décembre à partir de 17h. Avec une répétition pour la chorale prévue à 16h, sous la direction de Vincent Ranallo. Pavla installe des décorations dans l'atelier et le laboratoire, dont un sapin de Noël. Et elle apporte des biscuits cuisinés par sa mère avec une crème pour décorer les biscuits à notre goût. Une activité qui plaît beaucoup aux enfants. Tiago s'occupe des victuailles et il prépare du vin chaud épicé et du chocolat chaud. Véronique apporte des décorations de Noël en carton, fabriqués par ses élèves et sur lesquelles on peut écrire un souhait avant de les accrocher dans le sapin. La chorale s'installe dans le laboratoire avec quelques marionnettes. Des feuilles de chansons de Noël sont distribuées à une vingtaine de personnes qui chantent avec enthousiasme, guidées par Vincent. Un

Rencontre du CA : Lac à l'épaule 2023

montage de courtes vidéos, préparées par des membres du comité Vie Associative et du CA, nous présentent les vœux de différentes marionnettes. Une belle soirée ludique et chaleureuse.

VIDÉO POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE

Pour célébrer la Journée mondiale de la marionnette, prévue le 21 mars 2024, l'AQM propose une initiative spéciale à ses membres: partager des extraits de vidéos de leurs performances qui abordent le thème du climat et répondent aux questions soulevées par UNIMA.

Le comité

VIE ASSOCIATIVE

Ces extraits sont soigneusement sélectionnés et intégrés dans une vidéo promotionnelle, réalisée par Pavla Mano et diffusée sur nos plateformes. Cette vidéo est un témoignage vibrant de l'engagement des marionnettistes à préserver notre environnement et un appel à l'action pour un avenir plus durable.

ACTIVITÉ D'IMPROVISATIONS

Le 10 avril 2024 a lieu la première activité d'improvisations, dans le cadre d'un cercle de pratique à la MIAM. Plusieurs marionnettes (entreposées au sous-sol de la MIAM) sont installées sur des tables dans le laboratoire, à la disposition des participants. Seulement deux membres de l'AQM se présentent à cette activité. Ces personnes ont toutefois beaucoup de plaisir à improviser sous le regard de Karine St-Arnaud qui les guide avec chaleur et vivacité. Une 3e personne (présente à la MIAM ce jour là) se joint au petit groupe pour une dernière improvisation haute en couleurs. Il faut réfléchir à nouveau sur le concept d'une telle activité pour l'an prochain.

PARTY DE FIN DE SAISON

Le party de fin de saison a lieu le 10 juin 2024 à la MIAM. Organisé en collaboration avec Casteliers, il réunit des membres de l'AQM, les équipes de l'AQM et de Casteliers ainsi que des sympathisants à la marionnette. Environ 40 personnes se retrouvent dans une atmosphère amicale et estivale.

RENCONTRE DU COMITÉ

Jeudi 30 novembre 2023

Party fin de saison : en collaboration avec Casteliers

© Inconnu

Victor et le cadeau des songes

Théâtre La Dame du Coeur

Le comité publication et la REVUE MARIONNETTES

Texte rédigé par
MARIE-CLAUDE DAOUST

Le comité publication et la REVUE MARIONNETTES

Excellente carte de visite de l'AQM et reflet de la vitalité du milieu marionnettique au Québec, la revue Marionnettes est structurée en trois sections, qui présentent des types de textes servant chacun des buts distincts :

- Le Dossier propose quatre textes autour d'un thème choisi par le comité de publication. La rédaction de ces articles est, en général, confiée à des personnes ayant une expertise reconnue du sujet proposé ;
- Territoires marionnettiques regroupe des articles à visée professionnelle. Les textes sont écrits par des professionnels de la marionnette;
- Regards d'artistes donne la parole aux artistes, marionnettistes ou non, qui écrivent sur leur démarche, leur processus de création, leur itinéraire ou tout autre sujet.

Le comité de lecture

Marionnettes attache une grande importance à la qualité de la langue, c'est pourquoi un comité de lecture a été formé. Il est chargé de relire, de corriger les textes, de rédiger les titres et les chapeaux, afin de donner une cohérence à la revue dans le ton et la forme. Il est composé de Denise Babin, Michelle Chanonat et Isabelle Chrétien.

Denise Babin est également responsable de la vente d'espaces publicitaires et de la traduction en anglais. L'accès à des photos de qualité demeure un enjeu pour la revue autant pour les articles que pour la publicité.

En 2023, le comité de lecture s'est réuni deux fois en mars pour relire et corriger les articles du numéro 9 de Marionnettes, ayant pour thème l'irrévérence. La page couverture présentait une marotte de Punch de Felix Mirbt, une photo réalisée par le photographe Michael Abril et destinée au futur pour le portail de l'AQM.

Lancement de la revue Marionnettes à Charleville-Mézières

© Cloé Ratio

Le comité publication et la REVUE MARIONNETTES

Trois lancements en 2023

Le lancement de la revue a eu lieu lors de trois événements :

- Au FIAMS, lors de l'activité de réseautage de l'AQM, qui réunit dans une ambiance conviviale artistes, compagnies et diffuseurs ;
- Lors de l'épluchette du début de saison, organisée par l'AQM et Casteliers à la MIAM ;
- Lors d'un 5 à 7 organisé en septembre par l'AQM et faisant suite à la rencontre internationale des représentants d'UNIMA internationale au Festival des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières. Plus de 50 personnes étaient présentes.

Ce sont plus de 383 revues qui ont été ainsi distribuées.

Le comité de publication

Le comité de publication est composé de Denise Babin, Michelle Chanonat, Isabelle Chrétien, Lucile Prosper et Alexander Winfield, auxquels s'ajoutent Marie-Claude Daoust en tant que responsable pour le CA, Vincent Ranallo et de Tiago Cabreira da Rosa. Cette équipe reste ouverte à l'arrivée de nouvelles collaborations.

Le comité de publication se réunit à trois reprises durant le premier trimestre 2024. Il a retenu l'écriture pour la marionnette comme thème du numéro 10. Michelle Chanonat esquisse un sommaire en mars 2024, qui est précisé lors de la réunion du 3 mai 2024. Vincent Ranallo prend contact avec la direction du CEAD. Michelle Chanonat approche Alexandre Cadieux du CEAD pour l'organisation d'une table ronde sur le sujet et pour écrire un article dans la revue.

Un sondage

Un sondage a été mis en place par le responsable des communications et envoyé à l'ensemble des membres de l'AQM, avec comme objectif de mieux cerner l'ap-

Le comité publication et la REVUE MARIONNETTES

préciation et l'usage de la revue par les lecteurs.

Dix-neuf membres ont pris le temps de répondre à nos questions. Cela représente un échantillon d'environ 10%. Près de 90% des répondants au sondage affirment être satisfaits ou très satisfaits de la revue et apprécient la qualité de la rédaction. La majorité des voix exprimées disent lire la revue pour être à l'affût de l'actualité dans le monde de la marionnette.

Près de 85% des usagers apprécient d'avoir une version imprimée. C'est donc dans un esprit de continuité que nous entamerons la rédaction de la prochaine édition tout en gardant en tête le désir de rester inclusif pour représenter la diversité présente au sein de l'association : géographique, générationnelle, la voix des minorités visibles.

Le portail

Le portail est l'un des outils dont se dote l'AQM pour soutenir la découvrabilité et l'archivage des créations d'ici. Son déploiement demande à être chapeauté par un comité de l'AQM. Le lien entre la revue Marionnettes et le portail MarionNET.ca étant naturel, le comité accepte de travailler en alternance sur la revue et sur le portail.

Bien entendu, le contexte budgétaire actuel est extrêmement serré et permet difficilement d'entrevoir une augmentation des activités du comité publication. Ce dernier réfléchira aux différentes avenues qui s'offrent à lui pour mener ses projets à bien après le lancement

La rébellion du minuscule
Théâtre du Renard

NOTA BILTA

Parole aux MEMBRES

Parole aux MEMBRES

© Josie Desmarais

Théâtre des Petites Âmes
Le Bal des Petites Âmes

Isabelle Payant, codirectrice générale et directrice artistique, Théâtre des Petites Âmes

Seize ans. Seize ans à créer d'abord en direction des tout-petits. Les observer, les aimer, les voir grandir. Et que dire de nos premiers spectateurs qui sont maintenant de jeunes adultes... c'est beau et renversant à la fois. En sortant de l'école de théâtre, je ne savais pas encore ce qui allait m'animer. J'ai fait mes classes et découvert ce qui allait me faire vibrer : les petits humains au grand coeur et l'objet marionnettique. Je dirais même ces grands humains de petite taille qui viennent au théâtre souvent pour la première fois, et les objets qui prennent vie dans nos mains, pour raconter.

Théâtre du Renard

L'année 2023-24 fut lumineusement intense pour le Théâtre du Renard! Notre nouveau spectacle «La rébellion du minuscule» a vu le jour après un accueil sur trois saisons au Théâtre Aux Écuries. Un beau succès présenté à guichets fermés devant un public d'artistes, de scientifiques, d'adolescents... et de curieux en tous genres!

Du côté de nos projets artistiques inspirés par l'écologie, le balado «Enracinés - Récits de nature» a remporté la première bourse Culture et transition écologique du Conseil régional de l'environnement de Montréal. D'autres initiatives pour renouer nos liens au vivant grâce à l'art et à la science nous attendent pour l'an prochain... à suivre!

© Maxim Paré Fortin

La rébellion du minuscule
Théâtre du Renard

Parole aux MEMBRES

© Suzane O'Neill

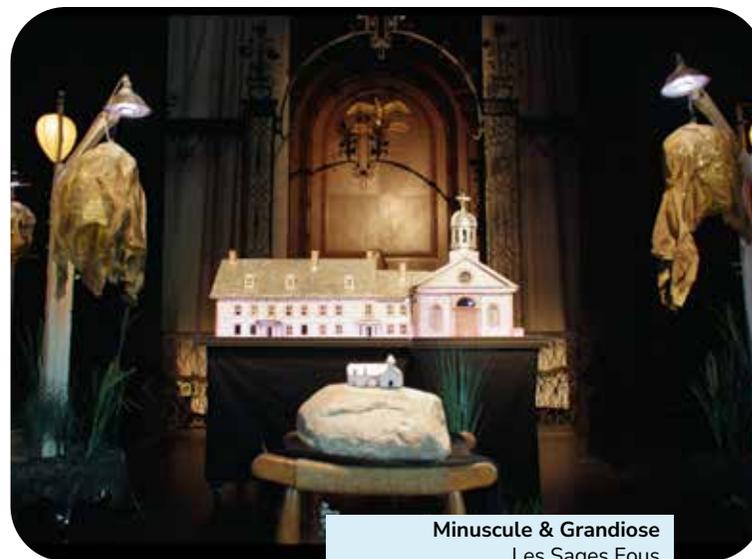
Coucou
Graham Soul

Graham Soul

L'équipe de Coucou de Graham Soul a connu une très belle saison 2023-2024, qui a débuté au festival Marionnettes Plein la rue à la salle Quai 5160 en août 2023. Ensuite : L'Arrière Scène (Beloeil) en novembre, La Maison Théâtre (Montréal) pour la période des fêtes (décembre-janvier) ; la Maison de la culture NDG-Monkland (Montréal) en avril 2024. En mai, Coucou a quitté le Québec pour la première fois pour s'envoler vers l'Ontario pour le nouveau Niagara Children's Festival à St. Catharines et le WeeFestival à Toronto. En tout : 32 représentations, 6 salles, 4 villes et 2 provinces.

Les Sages Fous

La cérémonie d'ouverture, Minuscule & Grandiose, a convié les participants dans un jardin de nuit où à travers le bourdonnement des ruches et les chants de criquets, quelque chose de chimérique se cachait sous le bruissement. Passé le seuil de la porte, la végétation nous a suivi et a envahi les lieux.

© Dominic Bérubé

Minuscule & Grandiose
Les Sages Fous

Parole aux MEMBRES

© David_Ospina

Mon conte de feu
Pire Espèce

Théâtre de la Pire Espèce

Une saison de feu! 2023-2024 a été une année riche pour la Pire Espèce avec la création de son nouveau spectacle : Mon conte de feu — À vélo entre les bombes qui tombent au Théâtre Aux Écuries en mars 2024. Ce fut un grand succès avec une belle fréquentation des publics et des retours très positifs, autant des spectateurs que de la presse. Outre cet événement phare, la compagnie a eu l'occasion de réaliser plusieurs tournées avec Les contes zen du potager (Canada) et L'histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste (France et Belgique).

Théâtre Motus

Cette saison, 120 représentations ont été données. Arbre, tout un monde (destiné aux enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme) et son adaptation pour bébés ont brillé sur les scènes québécoises et d'ailleurs, entre autres au festival Petits bonheurs, au FIAMS, au Vancouver Children's Festival ou encore au Lincoln Center de New York. Alors que La Maison Théâtre, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et plusieurs autres lieux ont accueilli Parole d'eau, offrant des expériences inoubliables. Deux nouvelles pièces sont en cours de création. La saison 2023-2024 fut celle des opportunités, et 2024-2025 sera celle de la nouveauté.

© Danaelle Ducharme Mass

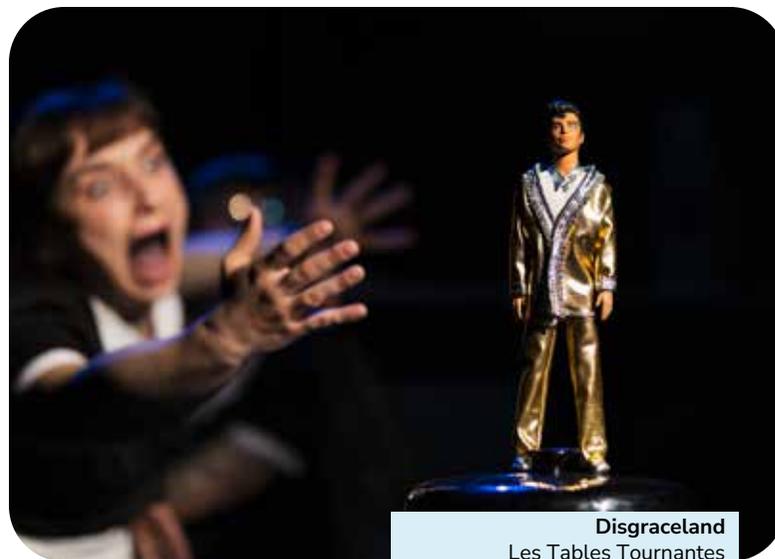
Parole d'eau
Motus

Parole aux MEMBRES

Les Tables Tournantes

Grâce au Programme de résidences pour la relève en arts de la marionnette, nous avons bénéficié de trois semaines de travail (en février et en avril 2024) à la Fabrique de Théâtre Insolite des Sages Fous, où nous avons pu terminer notre spectacle Disgraceland. Le spectacle est finalement prêt à la diffusion!

Nous avons aussi amorcé notre nouveau projet : Croyez-vous aux fées? En Accueil de Luxe au Théâtre aux Écuries, ce nouveau spectacle se résume ainsi : On suit le jeune Peter, âgé de six ans, principal suspect dans une affaire de féminicide. La pièce nous plonge dans son interrogatoire, où il s'évade fréquemment dans des divagations imaginaires. L'identité de la victime, qu'il décrit tour à tour comme sa sœur, sa mère, sa nounou ou sa marraine, reste floue. La vérité se métamorphose à chaque instant, aussi fluide que sa respiration. Seul point d'ancrage : l'assurance que la défunte était une fée. La pièce trouve son inspiration principale dans l'univers de Peter Pan, mais également dans Oliver Twist, Sherlock Holmes, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le mythe de Pan, ainsi que dans les contes de fées classiques. Elle puise dans une multitude de récits occidentaux pour aborder les thèmes du fantasme, du féminicide et de l'éducation masculine. Le spectacle sera présenté en 2026.

Disgraceland
Les Tables Tournantes

© Etienne Boisvert

Parole aux MEMBRES

© Patrice Tremblay

La floraison des souvenirs
Théâtre de la flamme

Théâtre de la flamme

Le 11 novembre 2022, le Théâtre de la flamme est devenue une OBNL ayant comme mission de créer des spectacles jeunesse qui valorisent la perspective de l'enfant dans le coeur de chaque récit. Son premier spectacle, La floraison des souvenirs, a vu la lumière du jour grâce, entre autres, au soutien du Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada. Le spectacle a eu sa première au Théâtre Desjardins à LaSalle le 15 octobre 2023. Suite à cette représentation, il a été programmé dans la saison d'inauguration de l'Illusion Théâtre.

Festival Marionnettes Plein la rue

Du 23 au 25 août 2024 s'est tenue la 13e édition de Festival Marionnettes Plein la rue présentée par Desjardins sur la Promenade Wellington!

Au total, c'est un peu plus de 90 000 passages qui ont été comptabilisés durant le week-end du festival, qui cohabitait également avec la vente-trottoir de la rentrée et la piétonnisation de la rue Wellington. Petit et grand était au rendez-vous pour découvrir le large éventail de l'univers marionnettique présenté par le festival. Exposition, projections, spectacles sur la rue, dans les parcs, les cours arrière des résidents et le terrain du presbytère, tout y était pour émerveiller les festivaliers. Un immense merci à tous les artistes pour leur passion, à nos partenaires pour leur soutien, à nos bénévoles pour leur dévouement, et bien sûr à vous, nos fidèles festivaliers, d'avoir répondu présents cette année.

© Caroline Perron Photographies

Festival Marionnettes
plein la rue 2024

Parole aux MEMBRES

Perruche
Théâtre de l'Oeil

Théâtre de l'Oeil

Cette saison, nous avons dévoilé un nouveau logo, lancé notre site web, et célébré nos 50 ans à la Maison Théâtre avec notre nouvelle création, 176 Pas, écrite par Fanny Britt. Notre pièce Perruche a offert 31 représentations à Montréal et au Québec. Nous avons également offert gratuitement l'œuvre numérique La Cité des Loups et mis en place deux ateliers de médiation culturelle pour les écoles. Enfin, Simon Boudreault a accepté la dernière version de Monsieur Nicolas et la lune, un texte de François Archambault qui servira de base à une production prévue pour 2026-2027.

Ce que cache la forêt
Ombres Folles

© Jean-Michael Seminaro

Un caméléon près de chez vous
Creations Sans Escalé

© Maude Desbois Photographie

Parole aux MEMBRES

Les veuves parallèles
Claudine Rivest

© Sylvie-Ann Paré

Acupunk
Théâtre de la Dame de Coeur

© Lawrence Sumulong

Exposition temporaire →
Temporary exhibition

IMPERIAL
unite
share

Membres de l'AQM

Membres de l'AQM 2023-2024

MEMBRES INDIVIDUS

Alain Landry
Alexander Winfield
Alexandra Gorlin-Crenshaw
André-Anne LeBlanc
Ann Jones
Anne Lalancette
Anne-Marie Cardin
Anne-Marie Panneton
Barbara-Audrey Bergeron
Camille Deslauriers-Ménard
Camille Loïselle-D'Aragon
Carl Veilleux
Caroline Bernier-Dionne
Caroline Tanguay
Carolina Chmielewski
Catherine Gignac
Céline Chevrier
Céline Lafontaine
Clara Barbieux
Claude Rodrigue
Claudine Rivest

Clea Minaker
Cleo da Fonseca
Colin St-Cyr Duhamel
Danaë Ménard-Bélangier
Danielle Roy
Denis Lafond
Denise Babin
Diane Loïselle
Elisabeth Bosquet
Émilie Racine
Fanny Tousignant
Flavia Hevia
François Morin
Gabriela Jovian-Mazon
Gabrielle Roy Goyette
Geneviève Thibault
Ghazaleh Moradiyan
Graham Soul
Irene Dicaire
Iris Richert
Isabelle Bartkowiak
Jaber Lutfi
Jeanne Lauzier
Jérémy Desbiens
Jessica Blanchet

Jocelyne Meugnier
Jod Léveillé
Johanne Benoît
Johanne Rodrigue
Jon Lachlan Stewart
Julie Desrosiers
Julie Renault
Julie-Paule Ferron
Karine St-Arnaud
Kristina Troske
Louise Lapointe
Louis-Philippe Paulhus
Lucie Énard
Magali Chouinard
Maggie Winston
Maïa Ménard-Bélangier
Marcelle Hudon
Marie-Annick Viatour
Marie-Claude Daoust
Marie-Claude L'Heureux
Marie-Élaine Rheault
Marie-Ève Fontaine
Marie-Ève Lefebvre
Legault
Marie-Lyne Verret

Marie-Pascale Bélangier
Marie-Pierre Simard
Marika Karlsson
Mark Sussman
Marthe Adam
Mathieu Marcil
Maxime Després
Mélanie Baillaigé
Mélina Kerhoas
Mylène Guay
Mylène Leboeuf-Gagné
Myriame Larose
Mojtaba Moaf
Nadine Walsh
Nancy Bergeron
Natalie Labossière
Nicole Bauberger
Noémi Bélangier
Paola Huitrón
Patricia Morales Elena
Betancourt
Patricia Bergeron
Patrick Martel
Philippe Chauveau
Réjean Arseneault

Renée Robitaille
Sabrina Baran
Salim Hammad
Sandrine Thibout
Shövàne Brisindi
Sophie Deslauriers
Sophie St-Pierre
Stephan Tremblay
Stéphane Guy
Stéphane Heine
Sylvie Baillargeon
Sylvie Gosselin
Vania Beaubien
Véronique Lespérance
Zach Fraser

Membres de l'AQM

MEMBRES COMPAGNIES

Agence Roger Roger
Aluma

Atelier Bleu M'Ajjiiik

Casteliers

Des mots d'la dynamite

Extravaganz'arts

Festival Marionnettes Plein la
rue

FIAMS/Théâtre la Rubrique

Imagicario

«L'Illusion, Théâtre de marion-
nettes»

La Rocambolesque

La Tortue Noire

Le Chemin qui Marche

Les incomplètes

Les Nébuleuses du papillon

Les Petites Géantes

Les Sages Fous

Meute Monde

Ombres Folles

Productions Egotrip

Puzzle Théâtre

Tenon Mortaise

Théâtre à Bout Portant

Théâtre À l'Envers

Théâtre de l'Œil

Théâtre de la Dame de Coeur

Théâtre de la flamme

Théâtre de la Petite Marée

Théâtre de la Pire Espèce

Théâtre de marionnettes de

Jacques Boutin

Théâtre des Petites Âmes

Théâtre du Renard

Théâtre Incliné

Théâtre Les Amis de Chiffon

Théâtre Magasin

Théâtre Motus

Théâtre Populus Mordicus

Théâtre Tortue Berlue

Tomàs Gustavo Villavicen-
cio-Robles

Ubus Théâtre

Valise Théâtre

MEMBRES AMIS

Alice Guéricolas-Gagné

Alizee Millot

Benoit Laroche

Carole Filitraul

Céline Jantet

Charlie Julien

Claude Lapointe

Claudie Legault

Éric Barbeau

Françoise Boudreault

Jacques Trudeau

Jean Rey-Regazzi

Jean-Robert Bisailon (Théâtre

Zoofignol)

Justine Hubert

Larissa Ovadis

Laurène Smaghe

Melanie Charrier

Michelle Chanonat

Mireille Munger

Productions des Paysages Éclatés

Rose Charette

Sarah Vachon

William Fox

MEMBRES FONDATEURS

André Viens

Jacynthe Chabot

Josée Campanale

Michel P. Ranger

Pierre Tremblay

Ce que cache la forêt
Ombres Folles

ÉQUIPE, conseil d'administration, CRÉDITS et coordonnées

ÉQUIPE et conseil d'administration

ÉQUIPE AQM

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Vincent Ranallo

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
ET DU SERVICE AUX MEMBRES

Tiago Cabreira da Rosa

RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE

Yana KM

CHARGÉE DE PROJET POUR MARIONNET.CA

Michelle Chanonat

AGENTE DE DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION

Ingrid Holler

ANIMATRICE DE L'UPAM

Françoise Boudrault

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT ET DÉLÉGUÉE AU CQT

Zach Fraser, Infinithéâtre

VICE-PRÉSIDENTE

Antonia Leney-Granger, Théâtre du Renard

SECRÉTAIRE

Iris Richert

TRÉSORIER

Sara Moisan, La Tortue Noir

ADMINISTRATRICE

Marika Karlsson

ADMINISTRATRICE

Marie-Claude Daoust, Créations sans escale

ADMINISTRATRICE

Marie-Lyne Verret

CRÉDITS et coordonnées

Association québécoise
des marionnettistes

Centre UNIMA-Canada (section Québec)
Maison internationale des arts de la marionnette
30 avenue Saint-Just, Montréal, QC, H2V 1X8
info@aqm.ca | 514-270-2717 poste 3 | aqm.ca

Le présent document est produit par l'Association québécoise des marionnettistes.
Dans la mesure du possible, les textes sont féminisés dans ce présent rapport, mais en vue
d'alléger la lecture, on n'y emploie parfois le masculin comme neutre.

CRÉDITS DE LA PAGE COUVERTURE

Ce que cache la forêt, Ombres Folles, crédit photo: Jean-Michael Seminario

RÉDACTION

Michelle Chanonat, Zach Fraser, Yana KM, Vincent Ranallo, Ingrid Holler, Marie-Claude Daoust et Marie-Lyne Verret

COORDINATION, CONCEPTION ET MISE EN PAGE

Tiago Cabreira da Rosa

RÉVISION

Vincent Ranallo

Rapport ANNUEL

2023-2024

