

THÉÂTRE & DIVERSITÉ CULTURELLE

cqT
CONSEIL
QUÉBÉCOIS
DU THÉÂTRE

13e CONGRÈS
QUÉBÉCOIS
DU THÉÂTRE

12 \ 13 \ 14
NOVEMBRE
2015

CENTRE ST-PIERRE
CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL
CENTAUR THEATRE

THÉÂTRE & DIVERSITÉ CULTURELLE

Ce 13e Congrès québécois du théâtre se veut le reflet du tissu social québécois, lequel se compose d'une diversité d'origines culturelles, que ce soit celles des Premières Nations, des francophones, des anglophones, ou celles venues des quatre coins du monde.

Au sein de cette grande collectivité québécoise, de nombreux artistes aspirent à proposer un imaginaire, à rassembler les citoyens autour d'une œuvre théâtrale qui leur raconte une histoire.

Puisqu'il est une discipline artistique contemporaine qui se veut au diapason de la société, le théâtre québécois doit refléter la diversité des visions et des pratiques artistiques qui en émergent.

Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui s'interrogent si le théâtre québécois remplit cette fonction fondamentale que commande son art. Certains sont encouragés de voir que de plus en plus d'œuvres portées à la scène sont le reflet de cette diversité artistique, mais beaucoup considèrent cette diversité encore trop restreinte, voire en décalage par rapport à la pluralité des pratiques artistiques actuelles. Force est de reconnaître que la présence de plus en plus marquée d'artistes issus des différentes communautés des Premières Nations ou ethnoculturelles pose des défis quant à leur intégration dans la vie artistique professionnelle. De même se pose la question de la diversification du public, puisque la mosaïque culturelle du Québec devrait également se retrouver parmi les spectateurs.

Considérant que la diversité culturelle en théâtre se présente comme un enjeu profondément d'actualité et porteur d'avenir, le CQT en a fait le thème du 13e Congrès québécois du théâtre.

Afin de préparer cet événement, le comité Congrès 2015 a mandaté l'équipe du CQT pour mener une série de rencontres avec différents organismes et intervenants liés de près au thème de la diversité culturelle. Des rencontres ont eu lieu avec des professionnels de compagnies, des diffuseurs, des théâtres institutionnels, des organismes de services, des regroupements et des conseils des arts. Autant d'auteurs, de metteurs en scène, d'acteurs, de concepteurs et de travailleurs culturels qui ont décrit leur réalité, exposé leurs difficultés, partagé leurs réussites et projeté leurs rêves artistiques. Ensemble nous avons découvert la difficulté de nommer la complexité des réalités et ressenti le poids historique ou social de certains mots trop souvent imparfaits pour en rendre compte.

Tous ont exprimé le désir de dialogue et d'échange, en acceptant les maladroites langagières, afin d'arriver à se dire et à entendre l'autre.

De plus, ils ont souhaité un congrès résolument positif, un lieu de discussion à partir des obstacles et des barrières rencontrés, mais plus encore un lieu d'incubation de solutions porteuses de changement.

Le comité a souhaité documenter la présence de la diversité culturelle au sein des équipes artistiques des spectacles francophones et anglophones, en recensant la présence des artistes issus des

Premières Nations et des communautés ethnoculturelles. Cette recherche a permis d'établir un portrait factuel de la situation lors de la saison 2014-2015. Cette recherche sera disponible dans le Cahier du participant qui vous sera envoyé une semaine avant l'événement. Ce document comportera également une présentation des panélistes et une synthèse des travaux préparatoires.

Le thème du Congrès sera abordé à travers trois axes de réflexion, soit (1) la réalité professionnelle de l'artiste issu de la diversité, (2) les démarches artistiques singulières et les initiatives d'inclusion ainsi que (3) la diversification du public. Pour chacun d'entre eux, des panélistes issus du milieu théâtral partageront leurs réflexions et leurs pratiques. S'ensuivra une discussion avec la salle d'où, nous l'espérons, pourra émerger des pistes d'action susceptibles de devenir des recommandations porteuses d'un avenir riche pour la pratique théâtrale.

Pour chacun des sous-thèmes, des prestations théâtrales et des lectures d'extraits nourriront la sensibilité de chacun.

Le 13e Congrès québécois du théâtre s'annonce comme un moment phare pour la communauté.

THEATRE AND CULTURAL DIVERSITY

The 13e Congrès québécois du théâtre will be a reflection on the social fabric of Quebec which includes many culturally diverse communities, such as the First Nations, Francophones, Anglophones, and many others from around the world.

Within our large Quebec community, many artists seek ways to be able to bring people together through a theatrical presentation that tells them a story. As this is a contemporary practice looking to be in harmony with society, the Quebec theatre milieu needs to reflect on the diversity of visions and artistic practices which are emerging.

For several years, there are many who have questioned whether or not Quebec theatre fulfills this fundamental function required from its art. Many are stimulated to see that more and more work reflects this artistic diversity, but others find this still too restricted in view of the realities of current artistic practices. We must be aware of the fact that the increasing presence of artists of different backgrounds and heritage such as the First Nations or other ethno cultural

communities, present challenges in terms of integrating them into a professional artistic community. At the same time, the question is also how to diversify the general public since our audiences must reflect this multicultural mosaic as well. Given that cultural diversity in the theatre represents such a deep and relevant challenge currently and in the future, the CQT decided this subject would be the theme of the 13e Congrès québécois du théâtre.

In order to prepare for this event, the comité Congrès 2015 mandated the CQT staff to set up a number of meetings with different organizations and stake holders who are linked by the theme of cultural diversity. Meetings were held with professional companies, presenters, institutional theatres, service organizations, groups and arts councils. Writers, directors, performers, designers and cultural workers all described their artistic realities, their difficulties and shared their successes and their artistic

dreams. Together we discovered the challenge of naming or putting a finger on the realities of these complexities and the significance or inadequacy of certain words to define our social or historical relevance.

Everyone expressed a desire for discussion and exchange, accepting any misunderstandings in languages in order to be able to speak and listen to each other.

On top of this, they all wished for a conference that would be decidedly positive, a place for discussion starting with hurdles and barriers that are faced, but also a place where solutions are fostered and developed which will create positive change.

The comité Congrès 2015 wanted to document the presence of cultural diversity in the artistic teams of Francophone and Anglophone productions, by identifying the participation of artists of First Nations and ethno cultural communities. This research has given the opportunity to establish a factual portrait of the 2014-2015 season. It will be available in the Participants' Kit which will be sent to you one week prior to the event. This document will also include the presentations of the panelists and a synthesis of the preparatory work that has been done.

LE COMITÉ CONGRÈS 2015

Adele Benoit

Directrice générale du Black Theatre Workshop
et secrétaire du CA du CQT

Talia Hallmona

Comédienne

Carl Lafontaine

Codirecteur marketing et développement de nouveaux
projets au Théâtre Parminou

Martin Lebrun

Comédien et trésorier du CA du CQT

Etienne Lévesque

Responsable de la recherche, de la rédaction et des
relations avec les médias et les gouvernements du CQT

Sylvie Meste

Responsable des relations avec le milieu théâtral,
des communications et de la formation continue du CQT

Hélène Nadeau

Coprésidente du comité et directrice générale du CQT

Widemir Normil

Comédien

Eric Potvin

Directeur de la diffusion et des communications
au Théâtre Le CLou

Jean-Léon Rondeau

Coprésident du comité, comédien et gestionnaire,
président du CQT

Horaire

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

CENTRE ST-PIERRE

1212, RUE PANET – MONTRÉAL
MÉTRO BEAUDRY

13 h

Accueil et inscriptions

14 h

Ouverture de l'assemblée plénière du 13e Congrès québécois du théâtre

Mot d'accueil par Jean-Léon Rondeau, président du CQT

Notes introductives par Hélène Nadeau, directrice générale du CQT

14 h 30

Réalité professionnelle de l'artiste issu de la diversité

Épanouissement artistique

Entraves à l'expression artistique

Freins à l'inclusion

» PANEL COMPOSÉ D'ARTISTES

Ce sous-thème permet d'aborder la difficulté pour les artistes de la diversité et des Premières Nations de pénétrer les réseaux du milieu théâtral malgré, pour certains, leurs parcours artistiques accomplis dans leur pays d'origine. Il permettra aussi d'évoquer les principaux obstacles rencontrés par ces artistes : la langue, l'accent, la couleur de peau, la formation différente et les techniques de jeu. Également, il est important de différencier les freins à l'inclusion selon qu'il s'agit d'un artiste de 1ère génération ou de la 2e génération.

Il s'agit également de questionner la source de ces difficultés, considérant que le milieu de la pratique du théâtre est caractérisé par une possibilité d'emplois limitée en regard du très grand nombre de professionnels disponibles.

Professional realities of artists from culturally diverse communities:

Artistic Fulfillment - Barriers to artistic expression - Difficulties in for inclusion

This sub-topic offers us the opportunity to address difficulties faced by artists of First Nations and of culturally diverse communities as some of them attempt to enter the theatrical milieu irrespective of their artistic training and experiences in their native countries. It will also allow us to identify the primary obstacles encountered by these artists; language, accent, colour, principal basic training techniques and skills. It is also important to study the limitations of inclusion related to artists of first and second generations.

We also need to ask why these difficulties occur, taking into consideration the fact that the theatrical milieu is already regarded as a place of limited employment due to the large number of professional artists currently available.

15 h 45

Intervention artistique suivie de discussions en plénière

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

ÉDIFICE GASTON MIRON

1210, RUE SHERBROOKE EST - MONTRÉAL

MÉTRO SHERBROOKE

18 h

Cocktail d'ouverture du 13e Congrès québécois du théâtre

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

CENTAUR THEATRE

453 RUE SAINT FRANÇOIS XAVIER – MONTRÉAL
MÉTRO PLACE-D'ARMES

9 h

Démarches artistiques singulières et initiatives d'inclusion

Diversité des excellences

Pratiques institutionnelles

» PANEL COMPOSÉ D'ARTISTES ET DE TRAVAILLEURS CULTURELS

À travers une oeuvre théâtrale, deux avenues se croisent pour réaliser une démarche artistique inclusive. L'une s'inspire, par le truchement du texte, de réalités étroitement liées aux Autochtones ou aux origines des personnes issues de l'immigration, de leurs parcours et de leurs expériences actuelles. L'autre repose sur la contribution artistique des représentants issus de la diversité.

Des voix s'élèvent, et certains chiffres le démontrent, pour souligner la faible présence des personnes issues de la diversité sur les scènes théâtrales québécoises. De cette situation découlent des questionnements nécessaires sur les critères définissant l'excellence artistique ou encore sur la marginalisation des démarches appartenant à des esthétiques de tradition non-européenne. En somme, le milieu théâtral est-il ouvert à la mixité des pratiques ?

Également, certaines institutions culturelles font preuve d'initiatives dans leur volonté d'inclure, de former et de promouvoir la richesse provenant d'artistes ayant choisi le Québec comme nouvelle terre d'accueil.

Individual artistic approaches and inclusion initiatives:

Diversity of excellence - Institutional practices

In a theatrical production there are two methods of enabling an artistic approach that is inclusive. One is by using the text to reflect the reality closely linked to the First Nations or the origins of the immigrant, their journey and actual experiences. And the other is the artistic contributions that members of a culturally diverse community can offer.

Many voices have been raised, and statistics have been shared that clearly demonstrate the lack of inclusion of culturally diverse artists on the theatrical stages of Quebec. This situation calls for questions being raised about the definition of artistic excellence as well as the marginalization of aesthetic approaches of non-European methods. In other words, is the theatrical milieu open to mixing practices and traditions?

However, there are several cultural organizations who clearly demonstrate their willingness to be inclusive, to provide training and to celebrate the wealth of experience that is brought by artists who have chosen Quebec as their new home.

10 h 45

Intervention artistique suivie de discussions en plénière

12 h 30

DÎNER

14 h

Diversifier son public : le rapport scène salle

Moyens de séduction du public

Pluralité de l'offre artistique susceptible de toucher une variété de publics

Expériences de rapprochement des artistes vers un groupe de citoyens

» PANEL COMPOSÉ D'ARTISTES ET DE TRAVAILLEURS CULTURELS

L'avenir de la pratique théâtrale repose, entre autres, sur la rencontre avec une plus grande diversité de publics, ce qui requiert une profonde réflexion et l'expérimentation de nouvelles pratiques susceptibles de toucher l'ensemble des Québécois.

Qu'il s'agisse de la démarche d'un metteur en scène, de la vision d'une direction artistique, d'un plan de communication ou d'approches promotionnelles, le rayonnement d'une oeuvre auprès de l'ensemble des publics potentiels est un défi pour l'ensemble de la communauté artistique.

Une institution théâtrale peut-elle envisager l'avenir en demeurant dans une niche artistique particulière qui rejoint un public amateur et fidèle ? Le choix et la promotion d'une oeuvre théâtrale sont-ils clairement orientés vers un public essentiellement attaché au lieu de diffusion ? Comment cherche-t-on à faire rayonner l'oeuvre au-delà d'un territoire donné et d'un public connu ?

Diversify the public; the relationship between the stage and the audience:

Methods of captivating the public - Multiple artistic offerings which are likely to attract a more diverse segment of the general public - More meaningful experiences of the artists that are shared with groups of people

To start off with, the future of theatrical practice depends significantly on the efforts placed on connecting with a larger percentage of the general public. This will require insightful deliberation and thought, and testing new ways in which these ideas will ultimately reach the Quebec population as a whole.

Whether this is through the approach of a Director, the vision of an Artistic Direction, communications plans or promotional methodologies, the dissemination of a creation to potential general public audiences is a major challenge for the artistic community.

Can a theatrical institution or organization envisage the future by remaining caught in a particular artistic niche that does not relate to a generally animated and loyal public?

Is the choice and promotion of a theatrical production clearly oriented to the general public that is essentially associated with a particular venue? How can we disseminate the work beyond known territories and a specific public?

15 h 45

Intervention artistique suivie de discussions en plénière

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

CENTAUR THEATRE

453 RUE SAINT FRANÇOIS XAVIER – MONTRÉAL
MÉTRO PLACE-D'ARMES

9 h

Intervention artistique

Discussions en plénière : Tisser les liens de l'avenir

Synthèse et discussions autour des recommandations énoncées

Le CQT proposera une synthèse des idées fortes émises lors des trois panels du Congrès. Les principales recommandations énoncées seront soumises à l'assemblée pour un vote. Ce sera alors le moment pour le milieu théâtral québécois d'apporter des pistes de solution aux problématiques de la diversité culturelle et d'explorer les avenues pour encourager des actions probantes et porteuses de changement.

Creating ties for the future

Summary and discussion of the recommendations previously mentioned

The CQT will present a summary of some of the more prominent thoughts that materialize from the three panels of this conference. The primary recommendations that emerge will be presented to the assembly for a vote. In this manner, the theatrical milieu of Quebec will be able to proffer solutions to the problems encountered by cultural diversity and explore avenues that will inspire realistic action that will encourage new methods and bring change.

12 h

DÎNER

Clôture du 13e Congrès québécois du théâtre

14 h - 17 h

Assemblée générale annuelle du CQT

LE 13e CONGRÈS QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE
SE DÉROULERA MAJORITAIREMENT EN FRANÇAIS

Horaire simplifié

JEUDI 12 NOVEMBRE CENTRE ST-PIERRE

13 h

Accueil et inscriptions

14 h

Ouverture de l'assemblée plénière du
13e Congrès québécois du théâtre

14 h 30

Réalité professionnelle de l'artiste issu de
la diversité

15 h 45

Intervention artistique suivie de discussions
en plénière

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

18 h

Cocktail d'ouverture
du 13e Congrès québécois du théâtre

VENDREDI 13 NOVEMBRE CENTAUR THEATRE

9 h

Démarches artistiques singulières et
initiatives d'inclusion

10 h 45

Intervention artistique suivie de discussions
en plénière

12 h 30

DÎNER

14 h

Diversifier son public : le rapport scène salle

15 h 45

Intervention artistique suivie de discussions
en plénière

SAMEDI 14 NOVEMBRE CENTAUR THEATRE

9 h

Intervention artistique
Discussions en plénière : Tisser les liens de l'avenir

12 h

DÎNER
Clôture du 13e Congrès québécois du théâtre

14 h - 17 h

Assemblée générale annuelle du CQT

S'inscrire...

S'inscrire

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

EST ADMIS AU 13e CONGRÈS QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE TOUTE PERSONNE INSCRITE DANS UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :

PRATICIEN-NE DE THÉÂTRE

COMPAGNIE DE THÉÂTRE • DIFFUSEUR SPÉCIALISÉ EN THÉÂTRE • FESTIVAL DE THÉÂTRE • ÉCOLE PROFESSIONNELLE • ASSOCIATION DE PRODUCTEURS OU DE DIFFUSEURS • ASSOCIATION D'ARTISTES • DIFFUSEURS PLURIDISCIPLINAIRES AVEC MAJEURE EN THÉÂTRE * • ORGANISMES THÉÂTRAUX HORS QUÉBEC (sans droit de vote)

Ne pourra s'inscrire qu'un représentant par organisme - Les autres membres de chaque organisme pourront s'inscrire dans la catégorie praticien-ne de théâtre

ÉTUDIANT

La catégorie étudiant ne confère pas de droit de vote

OBSERVATEUR

(AGENTS GOUVERNEMENTAUX • DÉLÉGUÉS DE TOUT GROUPEMENT EN ARTS DE LA SCÈNE QUI NE SOIT PAS REPRÉSENTÉ PAR LE CQT)

La catégorie OBSERVATEUR ne confère pas de droit de vote

MÉDIAS

Les demandes d'accréditation pour les journalistes doivent faire l'objet d'une entente préalable en communiquant avec Etienne Lévesque, responsable de la recherche, de la rédaction et des relations avec les médias et les gouvernements à recherche@cqt.qc.ca

* Les diffuseurs pluridisciplinaires identifiés par l'ADST comme ayant une majeure en théâtre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

INSCRIPTION EN LIGNE

REPLIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SUR LE SITE DU CQT :

www.cqt.ca/evenements/congres

MODALITÉS DE PAIEMENT

PAIEMENT :

» PAR PAYPAL VIA LE SITE DU CQT

» PAR CHÈQUE À L'ORDRE DU *CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE*

ET L'ADRESSER AU :

Conseil québécois du théâtre

460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 808, Montréal (QC) H3B 1A7

SOUTIEN AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les participants au 13e Congrès québécois du théâtre demeurant à plus de 100 km de Montréal peuvent demander un remboursement de leurs frais de déplacement. Ce défraiement s'adresse exclusivement aux professionnels du théâtre et ne pourra excéder le prix d'un billet d'autobus aller-retour entre la ville de résidence et Montréal. Le formulaire de demande de remboursement est téléchargeable sur le site du CQT

www.cqt.ca/evenements/congres

et devra être adressé au CQT après le Congrès avec les pièces justificatives.

» Accès pour les personnes à mobilité réduite

Tarifs

CATÉGORIE		MEMBRE	NON MEMBRE
praticiens + étudiants		Inscription : 20 \$ + 1 repas : 35 \$ + 2 repas : 50 \$	Inscription : 50 \$ + 1 repas : 65 \$ + 2 repas : 80 \$
organismes	PERCEVANT UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC DE :		
- Compagnies de théâtre - Diffuseurs spécialisés en théâtre - Écoles professionnelles de théâtre - Festivals de théâtre	- 50 000 \$	Inscription : 25 \$ + 1 repas : 40 \$ + 2 repas : 55 \$	Inscription : 75 \$ + 1 repas : 90 \$ + 2 repas : 105 \$
- Diffuseurs pluridisciplinaires avec majeure en théâtre - Compagnies de théâtre hors Québec	50 000 \$ à 100 000 \$	Inscription : 30 \$ + 1 repas : 45 \$ + 2 repas : 60 \$	Inscription : 105 \$ + 1 repas : 120 \$ + 2 repas : 135 \$
	100 001 \$ à 250 000 \$	Inscription : 50 \$ + 1 repas : 65 \$ + 2 repas : 80 \$	Inscription : 125 \$ + 1 repas : 140 \$ + 2 repas : 155 \$
	+ 250 000 \$	Inscription : 75 \$ + 1 repas : 90 \$ + 2 repas : 105 \$	Inscription : 155 \$ + 1 repas : 170 \$ + 2 repas : 185 \$
associations professionnelles		Inscription : 75 \$ + 1 repas : 90 \$ + 2 repas : 105 \$	Inscription : 155 \$ + 1 repas : 170 \$ + 2 repas : 185 \$
- Associations de producteurs - Associations de diffuseurs - Associations d'artistes			
observateurs		Inscription : 220 \$ + 1 repas : 235 \$ + 2 repas : 250 \$	
- Agents gouvernementaux - Diffuseurs pluridisciplinaires - Délégués de tout regroupement en arts de la scène non représenté par le CQT			

FORMULE REPAS

Le CQT vous propose un service de boîte à lunch à 15 \$ (taxes incluses) pour les dîners du vendredi 13 et samedi 14 novembre.

AVERTISSEMENT

Pour bénéficier du tarif membre du CQT, les frais d'adhésion doivent avoir été acquittés au préalable. Les taxes sont incluses dans les tarifs mentionnés.

Conseil québécois du théâtre

460, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 808
Montréal (Québec) H3B 1A7

Téléphone
514 954-0270
Sans frais
1 866 954-0270

cqt@cqt.qc.ca
www.cqt.ca

CRÉDITS

Équipe du CQT

Pier DuFour
Etienne Lévesque
Sylvie Meste
Hélène Nadeau

Traduction

Jane Needles

Conception graphique

Julien Berthier

PHOTOS

Page 1 : XAJJOJ TUN RABINAL ACHI

Création de la compagnie Ondinnok
Texte collectif
Mise en scène d'Yves Sioui Durand
Photo de Martine Doyon
Comédiens sur la photo :
Patricia Iraola, José Manuel Coloch Xolop,
Charles Bender et Rodrigo Ramis

Page 2 : LA PERSISTANCE DU SABLE

Création du Théâtre du Tandem
Texte de Marcel Romain Thériault
Mise en scène de Philippe Lambert
Photo de Cyclopes
Comédiens sur la photo :
Myriam De Verger, Richard Thériault et
Jean-Moise Martin

Page 3 : YUKONSTYLE

Création du Théâtre d'Aujourd'hui
Texte de Sarah Berthiaume
Mise en scène de Martin Faucher
Photo de Valérie Remise
Comédiens sur la photo :
Cynthia Wu-Maheux, Vincent Fafard et
Sophie Desmarais

Page 4 : BAOBAB

Création du Théâtre Motus
En coproduction avec la Troupe Sô (Mali)
Texte et mise en scène d'Hélène Ducharme
Photo de Robert Etcheverry
Comédiens sur la photo :
Widemir Normil et Philippe Racine

Page 5 : TROIS

Création de Orange Noyée,
en coproduction avec le Centre du Théâtre
d'Aujourd'hui
et le Festival TransAmériques
avec le soutien de la Fondation Cole
Texte de Mani Soleymanlou avec la
participation des interprètes
Mise en scène de Mani Soleymanlou
Photo d'Ulysse del Drago
Comédiens sur la photo :
Mani Soleymanlou entouré des interprètes

Page 9 : SHAKESPEARE-IN-THE-PARK: TWELFTH NIGHT

Création de Repercussion Theatre
Texte de Shakespeare
Mise en scène d'Amanda Kellock
Photo de Valérie Baron
Comédiens sur la photo :
Matthew Kabwe et Adam Capriolo