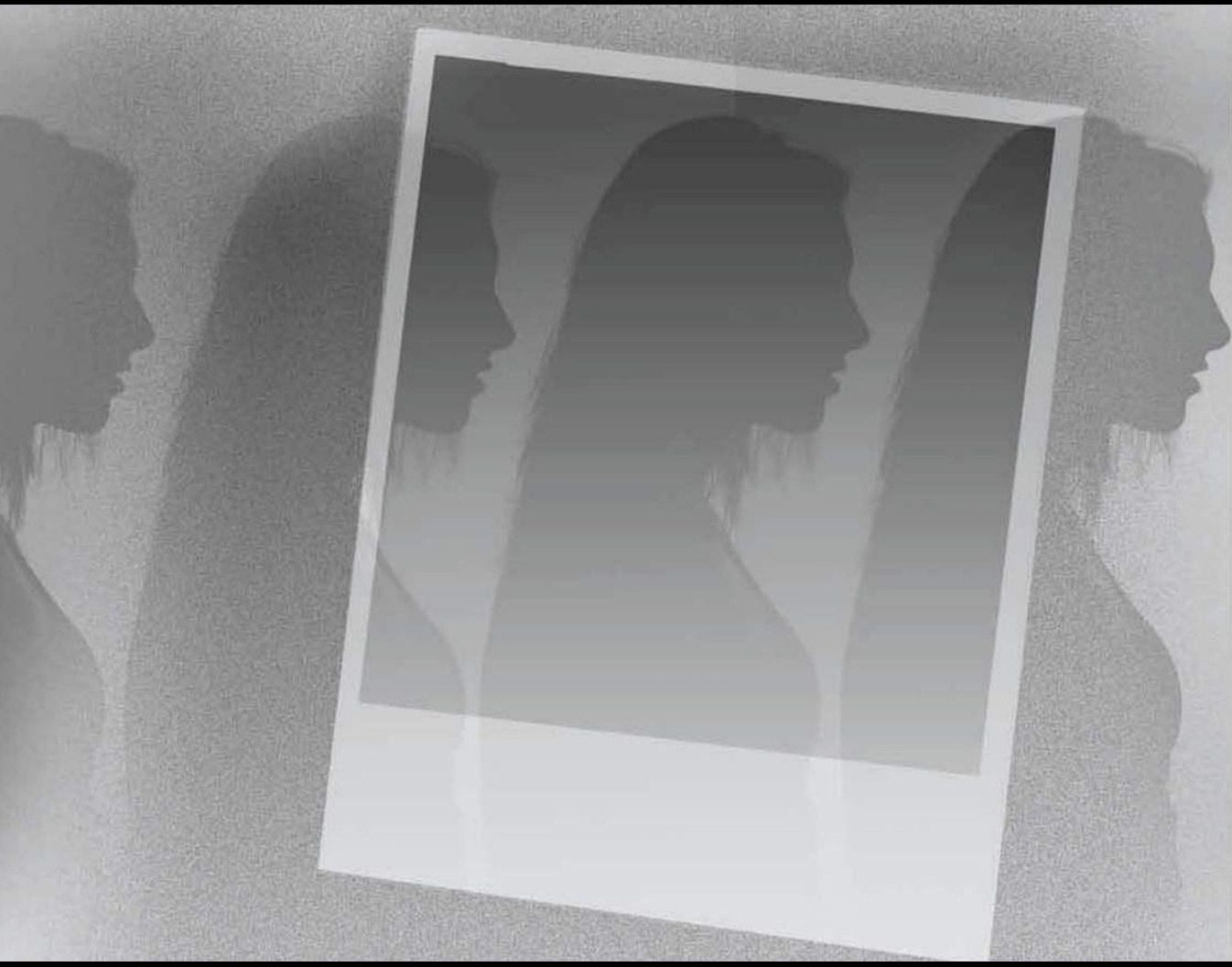
L'École supérieure de théâtre de l'UQAM présente
un mémoire-création présenté comme exigence partielle de la maîtrise en théâtre

« Still Untitled/Encore sans titre »

Texte, mise en scène et interprétation de Catherine Dumas



Au studio-d'essai Claude-Gauvreau
/ **du 19 au 21 mai 2011**

UQÀM **École supérieure de théâtre**
Université du Québec à Montréal

« Part of it could be that I want to see what I look like as a certain character- even though I know that person isn't me, Sherman says. There is also me making fun of theses role models of women from my childhood. And part of it maybe is to show that these women who are playing these characters…maybe these actresses, know what they are playing stereotypes…but what can they do? »

(Cindy Sherman,
citée par Marzorati, in *Immitation of life,* 1983, p.86)

La toute première fois que j'ai fait face aux *Untitled Films Stills* de Cindy Sherman, j'ai eu l'impression de comprendre le jeu qui s'était emparé de la photographe au moment de la prise de ces clichés. Je trouvais que tout s'y passe exactement comme si la photographe-modèle y rêvait d'être une actrice. Je retrouvais cet enchantement qui nous habite, moi et mon double, depuis notre premier jeu de rôle avec une poupée. Malgré le brouillage que Sherman tente d'opérer afin de ne pas divulguer la source exacte de ses inspirations, j'avais la quasi certitude de saisir l'état de chacune des photographies de l'artiste. Je chérissais l'idée de retourner à rebours dans cette oeuvre, afin d'y déceler des indices et d'extirper le contenu populaire que renferme chacune des photographies. J'avais envie d'opérer cette reconstitution fabulée au moyen des éléments de ma propre culture, qui rejoint quelquefois celle de l'artiste. Je désirais jouer à retracer les mouvements psychiques et physiques qui ont conduit à l'élaboration de cette œuvre originale et reconnue par la majorité des amateurs d'art contemporain.

Catherine Dumas
Metteure en scène

C'est selon l'idée d'une appropriation fabulée qu'il faut entrevoir la mise en scène de notre spectacle, un peu comme si nous nous étions dit : « Cindy a pensé à ceci, entendu cette chanson, ressenti cet état, au moment de la prise de cette photographie ». Notre recherche scénique entrevoit l'instant photographique, en tant que moment qui se fabrique et qui regroupe plusieurs références. En effet, s'il n'est pas rare de tenter d'interpréter les histoires, les personnages et les éléments que renferment les images photographiques, supposément empreintes de véracité, qu'en est-il pour des images qui affirment leur appareillage factice comme celles de Sherman? Si la série photographique *Untitled Films Stills* de Sherman prétend exposer des photos de plateaux de films inexistants, elle permet toutefois d'identifier quelques références qu'elle met en scène. Qualifiées à juste titre de « copies sans originaux » par Rosalind Krauss, les photographies de cette série permettent d'entrevoir la culture populaire ou encore le souvenir qui s'en dégage. C'est de cette culture et des traces, à la fois lointaines et intimes qu'elle génère, dont parle notre spectacle.

Still Untitled/Encore sans titre se déroule dans une chambre blanche, où une jeune femme qui s'ennuie invite des amies, qui s'ennuient elles aussi, à recréer les impressions, à la fois familières et étranges, qui résultent de l'étalage des photographies de l'artiste. À partir du ressenti, que chacune d'entre elles entretient, face aux photographies de l'artiste, selon son médium, se créent des tableaux scéniques. Les actions scéniques de nos quatre protagonistes sont portées par une trame narrative avec laquelle elles s'accordent ou non, selon l'envie du moment. Dans un jeu où l'appareil photo simulé se confond souvent avec l'amoureux, les jeunes femmes jouent avec les images de l'artiste. La consommation des images de Sherman devient le prétexte, voire l'élan nécessaire pour propulser des actes émotifs, parfois créatifs.

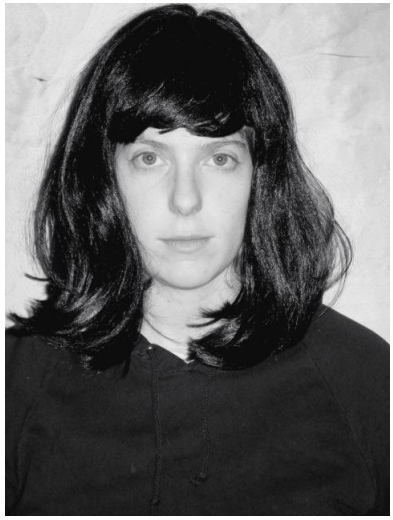
Distribution et équipe de production

CATHERINE DUMAS :

auteure, performeuse, costumière, accessoiriste et metteure en scène.

Rêveuse, sarcastique, agacée et romantique Catherine chante, danse, crie, cours, jacasse et joue depuis toujours. Son parcours d'interprète, pour le moins atypique est parsemé d'embuches qu'elle affronte avec un cœur de lion. Intéressée à comprendre ce dont le théâtre est fait, elle complète un baccalauréat en Critique et Dramaturgie à l'UQAM en 2007. Depuis, elle se consacre à sa formation autodidacte en tant qu'interprète. En 2008, aux côtés d'autres finissants de sa cohorte, d'un architecte, d'une vidéaste et d'une étudiante du HEC, elle fonde le *Théâtre Nulle Part*, une compagnie entièrement vouée à la performance *in situ.* À l'hiver 2010 elle part pour New-York City dans le but de rencontrer Cindy Sherman, qu'elle considère comme sa sœur. Elle ne parvient pas à rejoindre l'illustre photographe, mais elle y expérimente le jeu théâtral à l'américaine à HB Studio et y confirme son désir de créer la pièce qu'elle vous présente ce soir.

http://theatrenullepart.com- http://agencemonickrioux.ca



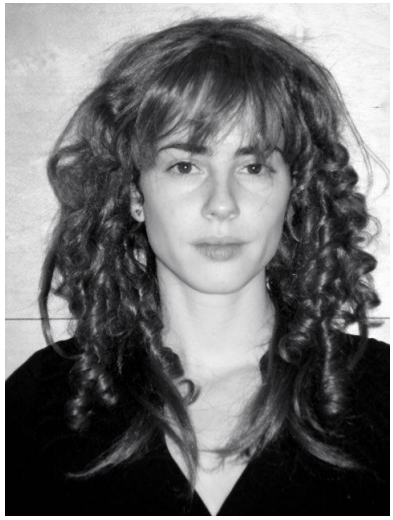
CATHERINE DEBARD:
chanteuse, musicienne et bricoleuse sonore.

Colorée et curieuse, Catherine assume le poste de co-directrice artistique-astronaute chez *Jeunesse Cosmique,* une maison de disque équitable. Catherine a étudié au baccalauréat en études théâtrales à l'UQAM jusqu'en 2010. Elle a également été assistante à la mise en scène pour la production *Le temps de Plank* et agit à titre de conseillère sonore pour le spectacle *Un sud juste en dessous de la tête* présenté en Avril 2011*.* Catherine est auteure, compositeur et chanteuse au sein du groupe shoegaze basique *Sally Paradise* dont elle est l'initiatrice. Elle prépare actuellement d'autres projets musicaux à surveiller de près. C'est avec beaucoup de générosité que Catherine a accepté de se joindre au projet *Still Untitled/Encore sans titre* où elle s'applique principalement à faire l'assemblage des matériaux musicaux populaires choisis.

http://jeunessecosmique.blogspot.com - http://myspace.com/sallyparadiseeuh

ÉLIANE BERDAT:
bricoleuse d'acétates et conseillère visuelle.

Coquette, réservée et rebelle, Éliane se démarque par son bon goût. Plasticienne ou musicienne selon son humeur, elle sait apporter originalité à tout ce qu'elle touche. L'ex-bassiste d'un band hardcore se consacre désormais aux choses douces et expérimente les joies de l'enseignement des arts plastiques auprès des tout-petits. Ayant tardivement rejoint le projet *Still Untitled/Encore sans titre*, elle a su y apporter ingéniosité et esthétisme avec efficacité. Éliane étudie présentement l'enseignement des arts visuels à l'UQAM. Elle en est à sa première expérience théâtrale.



ESTELLE FRENETTE-VALLIÈRES:
éclairagiste, scénographe, bricoleuse et enveloppeuse.

Intuitive, originale et délicate, Estelle est avide d' « éclairer vos corps qui bougent » et de créer de l'espace qui abrite du temps. Elle termine cette année son baccalauréat en scénographie à l'École supérieure de Théâtre l'UQAM. En 2010, Estelle a assumé la conception d'éclairage du mémoire création de Marc Labelle intitulé *Fukei* et du spectacle *Boire le bouillon de 11 heures* pour la compagnie *Manon fait de la danse.* En Mars 2011, elle a également assuré la direction artistique du court-métrage d'étudiants de l'UQAM intitulé *La gardienne.* C'est avec beaucoup de flair et de fantaisie qu'elle est parvenue à esquisser la proposition à la fois minimale, intimiste et enveloppante qui convenait à cette pièce éclatée.

http://estelleoiseau.com

SABRINA GAGNON DUBOIS:
bricoleuse et directrice de production.

Rassurante, prévoyante et animée, Sabrina peint, dessine, bricole et « bijoute ». Étudiante au baccalauréat en scénographie à l'École supérieure de Théâtre de l'UQAM, elle participe à la conception du décor d'Olivier Coyette pour la pièce *Nous, les héros.* et à la conception des costumes pour *Le chien, la nuit et le couteau.* Elle agit également à titre d'assistante de production pour l'émission *À table !,* ainsi que pour les duels de la LNI. Sabrina a su apporter soutien et rigueur au travail de tous les concepteurs du projet. Parce qu'elle est travaillante et généreuse, elle a également contribué de ses petites mains à la construction du décor et à l'assemblage de celui-ci.

Les photographies de Cindy Sherman

(selon le même ordre que celui des tableaux scéniques qu'elles ont inspirés)

Untitled Film Still no.5
Untitled Film Still no.19
Untitled Film Still no.12
Untitled Film Still no.11
Untitled Film Still no.35
Untitled Film Still no.62
Untitled Film Still no.27
Untitled Film Still no.10
Untitled Film Still no.26
Untitled Film Still no.52

Listes des sons et chansons utilisées :

(selon l'ordre de leur utilisation au cours du spectacle)

-*Taste of Cindy*, The Jesus and Mary Chain
-*VIP,* Françoise Hardy
-*Somethin ' Stupid,* Frank & Nancy Sinatra
-Le nez de Samantha (Elizabeth Montgomery) dans *Ma sorcière bien-aimée*
-*« New York Herald Tribune »,* Jean Seberg, À bout se souffle, Jean-Luc Godard
-*Nana's Dance,* Vivre sa vie, Jean-Luc Godard
-*What's a woman,* Vaya con dios
-Cri de Vera Miles, *Psychose,* Alfred Hitchcock
-Cri de Patricia Arquette, *True Romance,* Quentin Tarantino
-*Le Baiser,* Indochine
-Anna Karina dans *Pierrot le fou*
-Jeanne Moreau dans *Jules et Jim*
-Audrey Hepburn dans *My fair lady*
-Isabelle Huppert dans *La pianiste*
-Arielle Dombasle dans *Pauline à la plage*
-Catherine Deneuve dans *Belle de jour*
-Sophia Loren dans *Two women*
-Susan Sarandon dans *Rocky Horror picture show*
-Chloé Sevigny dans *Julian Donky Boy*
-*Ascenceur pour l'échafaud Final,* Miles Davis
-*Girls just wanna have fun,* Cindy Lauper
-*Little Trouble Girl,* Sonic Youth
-*Da Ya think I'm Sexy,* Rod Stewart
-*Marilyn et John,* Vanessa Paradis
-*Eternal Flames,* The Bangles
-*Amoureuse,* Véronique Sanson
-*Say what you want,* Texas
-Horoscope de Boom FM.
-*You were meant for me,* Jewel
-*Take me as I am,* Faith Hill
-*Half of you,* Cat Power
-*Pictures Of You,* The Cure

DIRECTION DE L'ÉCOLE

JOSETTE FÉRAL	/ Direction de l'école
MARTHE ADAM	/ Direction de l'unité de programmes de cycles supérieurs
ALAIN FOURNIER	/ Direction du programme de premier cycle
FRANCINE ALEPIN	/ Direction artistique

ALAIN FOURNIER	/ Directeur de recherche
AZRAËLLE FISET	/ Animatrice
ALAIN FOURNIER	/ Jury
VINCENT LAVOIE	
MARIE-CHRISTINE LESAGE	

REMERCIEMENTS :

Merci à NADIA GIRARD, à SOPHIE LESTAGE, à ROXANNE ROBILLARD, à GUILLAUME ST-LAURENT, à MARYSE BEAUCHAMPS, à BENOIT PANNETON, à PIERRE PANNETON ET DÉMÉNAGEMENT PERFORMANCE, à EVGENIA DEICHMAN, à MARIE-ÈVE PROULX, à MANON OLIGNY, à MA FAMILLE : FRANCINE, ISABELLE ET SERGE DUMAS ET MARTIN GÉLINAS, à TOUT LE PERSONNEL DE L'UQAM AYANT SOUTENU LE PROJET et à TOUS LES ARTSTES QUI ONT CONTRIBUÉ DE PRÈS OU DE LOIN À TOUTES LES ŒUVRES CITÉES DANS CE MÉMOIRE.

Autres productions à venir à l'École supérieure de théâtre

Mère Courage et ses enfants, adaptation de *Mère Courage et ses enfants*, de Bertolt Brecht, traduction de Guillevic, mémoire création de Philippe Cyr, du 2 au 4 juin 2011 à 20h

Courtes-Formes, projet de fin d'études du DESS en théâtre de marionnettes contemporain, du 16 au 18 juin 2011

École supérieure de théâtre
Pavillon Judith-Jasmin, local J-2335
405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)
H2L 2C4
www.theatre.uqam.ca

UQÀM **École supérieure de théâtre**
Université du Québec à Montréal