

Le Moulin à Musique



22
23

BILAN ANNUEL

Sommaire

1.

Introduction

mot de la directrice artistique
notre mission
les créations

2.

L'équipe

conseil d'administration
personnel
les collaborateur·rice·s

3.

Bilan

artistique
de diffusion
administratif

4.

Conclusion

orientations
partenaires

Mot de la direction artistique

Rêver... Imaginer... Se projeter dans un avenir, ouvrir le champ des possibles... pour tous. Un spectacle, c'est comme un songe éveillé. Un rêve partagé qui allume en chacun une étoile unique dans le ciel. Le rêve nourrit le petit être comme le plus grand ; il est une porte d'entrée, un déclencheur d'espoir. Le Moulin à Musique est ce porteur de rêves. Il crée des moments propices à l'éveil des sens, à la découverte de ce chemin allant vers l'imaginaire où tout est réalisable, où la réalité peut prendre un autre chemin et nous transformer. Les artistes du Moulin à Musique ont soif de partager leurs créations, leur musique, leurs histoires. Ensemble, ils offrent un espace d'émerveillement aux enfants pour préserver leur enthousiasme sur cette terre... Regarder derrière le ciel, derrière l'étoile filante...

Marie-Hélène da Silva
Barah Héon-Morissette
Codirection artistique



Marie-Hélène da Silva et Barah Héon-Morissette entourées des enfants de l'école Ste-Germaine-Cousin, participant au projet de médiation "La Musique de mes mots".

Notre mission

Le Moulin à Musique crée, produit et diffuse des spectacles musicaux exclusivement dédiés au jeune public, à des fins artistiques, éducatives et sociales. Il a pour mission de favoriser la rencontre entre le jeune public et la musique, dans un esprit de création, de découverte et d'échange.

Il crée des spectacles dans lesquels la musique, matière première, fusionne avec d'autres pratiques artistiques, afin de stimuler l'intérêt des jeunes, renforcer leur attachement et leur attention, leur donnant ainsi accès à des musiques qu'ils n'auraient probablement jamais côtoyées. Cet amalgame des genres distingue les productions du Moulin à Musique.

Depuis plus de 40 ans, l'organisme procure de l'émerveillement aux enfants avec ses spectacles conçus tant pour la scène, que pour des espaces moins conventionnels (école, hôpitaux, espaces extérieurs, etc.).

L'organisme propose aussi des médiations culturelles, lieux de rencontre entre l'artiste et l'enfant, ces derniers ayant l'occasion d'apercevoir intimement la pratique artistique, en contact direct avec le créateur, les instruments et les sons.

Depuis sa fondation en 1980, nos **24** productions ont rencontré **330 000** jeunes (et moins jeunes) dans les centres de la petite enfance, les écoles, les bibliothèques, les salles de spectacles, les festivals...



Maelström en promenade, parc Frédéric Bach

Les créations

2024 Dans la cuisine de l'Oreille

2022 Les Épatantes Épopées

2019 Tableaux Musique

2018 L'Écho des boîtes

2018 Nocturne... En pleins sous l'astre de midi!

2016 Maelström

2015 Fredoline au Violoncelle

2014 Au rythme des papillons

2014 Créatures

2012 Gros Paul

2011 Tête de violon

2010 Pierres blanches



2006 Garde-robe

2004 Bonnes Nouvelles

2002 L'Aube

2000 La Maîtresse rouge

1998 Il était deux fois

1995 Madame Violon raconte

1992 La symphonie synthétique

1989 Les boîtes ne sont pas toutes carrées

1989 Un violon sur l'épaule

1986 La goutte

1984 À portée de la main

1982 Chaperon rouge et compagnie

Le conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont su, avec tout leur engagement et leur enthousiasme, voir au bon fonctionnement du Moulin à Musique. Ils et elles ont appuyé l'équipe et ont participé aux réflexions sur l'avenir de l'organisme et à la mise en place de plans stratégiques liés aux enjeux de l'heure, tels que le financement et, surtout, la transition entre les directions artistique et générale.

Composition du conseil d'administration pour la saison 2022-2023 :

Eve Martin, Présidente - Directrice générale, Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Mélanie Cullin, Secrétaire - Musicienne, travailleuse autonome

Kévin Bergeron, Trésorier - Directeur, Agence Roger-Roger

Marie-Hélène da Silva, Administratrice - Musicienne, comédienne, travailleuse autonome, fondatrice du Moulin à Musique

Rachel Saintus-Hyppolite, Administratrice - Enseignante, Centre de service scolaire de Montréal

L'équipe



Pour la saison 2022-2023, Le Moulin à Musique compte quatre employés à temps partiel.

Caroline Target - directrice générale et administrative

Elle veille au bon fonctionnement du Moulin à Musique, à sa santé financière et à l'épanouissement des salariés.

Barah Héon-Morissette - directrice artistique

Elle dirige et crée principalement les spectacles et médiations culturelles, tout en étant garante de la ligne artistique et esthétique de l'organisme.

Marie Ricci - responsable du développement

Elle s'occupe des partenariats avec les milieux scolaire et communautaire, afin de diffuser les spectacles de petites formes et les médiations culturelles.

Sophie Hemmerling - responsable des communications

Elle a rejoint l'équipe en début d'année 2023, afin de faire rayonner les activités du Moulin à Musique et veiller à l'image de marque de l'organisme.

L'équipe est complétée par **Maija Warren**, de l'agence Scène Ouverte, qui s'occupe de la diffusion en salle de nos spectacles *Dans la cuisine de l'Oreille* et *Tableaux Musique*.



Lac-à-l'épaule 2023, de gauche à droite : Marie Ricci, Barah Héon-Morissette, Caroline Target, Marie-Hélène da Silva, Mélanie Cullin, Ève Martin, Rachel Saintus-Hyppolite, Kevin Bergeron

Les collaborateur·rice·s



Bilan artistique

Transition et relève : vers une nouvelle direction artistique

La saison 2022-2023 marque la fin de la transition de la direction artistique et le départ à la retraite de Marie-Hélène da Silva. À la tête de l'organisme depuis plus de 40 ans comme directrice artistique, directrice générale et cofondatrice, Mme da Silva avait amorcé depuis quelques années déjà son processus de transition en prévision de son départ à la retraite. C'est ainsi qu'en janvier 2021, Barah Héon-Morissette est engagée au poste de codirectrice artistique à temps partiel, afin de reprendre graduellement le flambeau. La passation, qui a duré près de 2 ans, lui a permis d'intégrer l'essentiel de la démarche artistique du Moulin à Musique, pour mieux la poursuivre et la faire sienne.

Barah Héon-Morissette est officiellement la nouvelle directrice artistique du Moulin à Musique depuis juillet 2022.

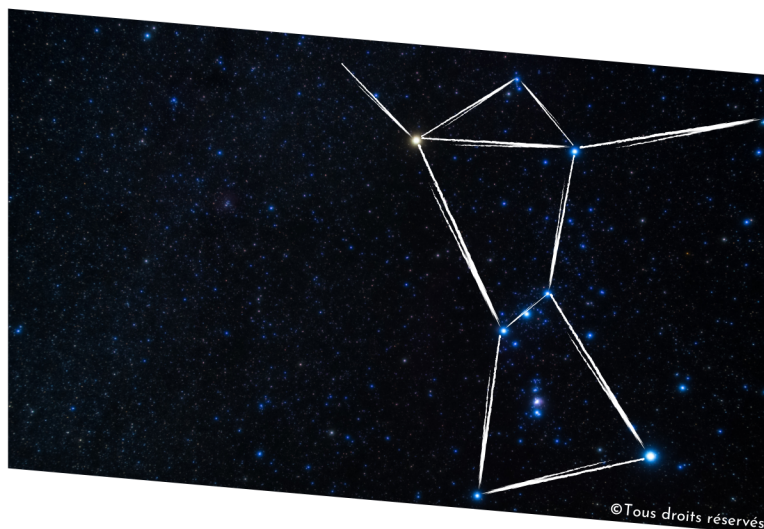


Fête de départ à la retraite de Marie-Hélène da Silva, dans la photo accompagnée des deux nouvelles directrices à la Cabane de Rosemont, Barah Héon-Morissette et Caroline Target.

En création : La Couleur des étoiles

Le Moulin à Musique a reçu une subvention du programme Recherche et création du Conseil des arts du Canada afin de travailler sur une nouvelle création. Cette oeuvre en devenir, créée et composée par Barah Héon-Morissette, est inspirée de la caractéristique scientifique de l'univers : *La Couleurs des étoiles* (titre de travail).

Notre ciel étoilé, lorsqu'on le scrute intensément, révèle des particularités et différentes teintes de couleurs. Bien que ce phénomène soit maintenant expliqué par la température des astres, les constellations restent le sujet de nombreux mythes. Et si nous pouvions par la seule perception des sons et des couleurs, entrevoir une ribambelle d'histoires et de mondes inconnus, une exploration de l'espace par le son? Ainsi, la prémisse de *La Couleur des étoiles* est posée. Deux artistes sur scène accompagnées de la constellation d'Orion, le gardien du ciel et des étoiles, et de la constellation du Grand Chien (deux interfaces gestuelles, basé sur un système de captation du mouvement par vision d'ordinateur, générant le son et interagissant avec la couleur et la luminosité d'un dispositif lumineux) raconteront en son, en gestuelle et en lumière, les mondes stellaires.



Bilan de diffusion

Spectacles



Tableaux Musique

Tableaux Musique est un voyage exaltant, tout en sons et en images. Un petit castelet donne vie aux péripéties des marionnettes, animées par deux musiciennes. À travers des univers variés comme la plage de sable chaud, les fonds aquatiques, la forêt tropicale ou les sols enneigés, les tout-petits naviguent entre le rêve et la réalité.

24 représentations

668 spectateurs

Madame Violon raconte

Madame Violon et son assistante accueillent chaleureusement les enfants et présentent leur instrument préféré : le violon! Entourée de petits objets poétiques, elles racontent des histoires où le violon prend vie et accompagne leurs émotions, leur imaginaire. C'est dans une ronde joyeuse et festive que Madame Violon et son acolyte entraînent les enfants, laissant une petite trace musicale à l'intérieur de leur cœur.

6 représentations

207 spectateurs





Les Épatantes Épopées Pour les 9 à 12 ans

9 représentations
313 spectateurs

Entre terre et mer, sur une île magique, aux confins d'une forêt, d'une aventure à l'autre, les héros et héroïnes de nos histoires rencontrent des animaux fantastiques et des êtres magiques. Les personnages des *Épatantes Épopées* surmonteront-ils les obstacles et les énigmes ?

Portés par la voix d'une conteuse, les mots et les intrigues de deux aventures se mêlent à la musique de la clarinette et de l'alto, tantôt éclatante, intrigante ou chaleureuse. Produite à l'été 2021, dans une version extérieure respectant les normes COVID, cette création a ensuite été bonifiée musicalement et adaptée au cours de l'été 2022 pour produire une version en intérieur pour les lieux atypiques.

Dirigée par Barah Héon-Morissette, dans ce contexte tout particulier qu'a été la pandémie, la commande a été dictée par les circonstances. Cependant, la création de ce spectacle a été l'occasion pour elle d'explorer et comprendre les rouages de l'organisme et les possibilités de création et diffusion.



Bilan de diffusion

Spectacles



8 représentations
214 spectateurs

Nos histoires filantes Pour les 4 à 8 ans

Une grand-mère et une jeune femme content des histoires aux enfants. L'une utilise des mots simples et vibrants, tandis que l'autre parle en musique avec son violon enchanteur. À l'aide d'illustrations, elles amorcent une première histoire. Puis, sollicités à poursuivre la route avec elles, les jeunes proposent des personnages et des situations. Saisissant les idées au vol, nos deux conteuses tissent avec ingéniosité de courtes aventures.

Ce spectacle interactif dans lequel les enfants participent à la création de l'histoire leur a donné l'occasion d'échanger avec des artistes et a contribué à stimuler leur imaginaire. L'investissement des interprètes, ainsi que la présence d'instruments et de musique en direct, permet de maintenir l'attention des petits, leur faisant vivre des moments culturels de qualité.

Bilan de diffusion

Tournées



Le Moulin à Musique joue dehors!

Les étés 2021 et 2022 ont été particulièrement occupés, puisque nous avons mis en place une belle programmation extérieure, grâce à notre projet Le Moulin à Musique joue dehors!, qui a enthousiasmé nos partenaires.

Financé en partie grâce au programme Présentation de spectacles en distanciation physique du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, nous avons présenté nos spectacles aux enfants de camps de jour, de garderie, ou lors d'événements ponctuels chez nos partenaires communautaires.

Ce projet avait pour objectif principal de donner accès à des spectacles vivants, performés par des artistes de chair et d'os, aux familles de tous milieux : une belle façon de renforcer le lien social, passablement effritée par la pandémie!



Tournées en Ontario

Lors du marché Contact Ontarois en janvier 2021, une rencontre avec l'organisme Les Compagnons des francs loisirs a conduit à l'organisation de deux tournées en Ontario. Cet organisme, dont le mandat est de participer au développement de la francophonie dans la région de North Bay, est le principal diffuseur de la région. Il a également à sa charge la gestion de plusieurs garderies, chez qui nous avons présenté nos spectacles.

Septembre 2022 :

Tableaux Musique : 4 représentations

Le Temps des Furtives : 1 représentation

Février 2023 :

Madame Violon raconte : 5 représentations

L'écho des boîtes : 7 médiations culturelles

Bilan de diffusion

Médiations culturelles



L'écho des boîtes

L'écho des boîtes est une activité qui fait découvrir l'univers des rythmes, des sons et de la musique de manière ludique. Avec la complicité du personnage Papier-Carton, les enfants sont invités à accompagner musicalement une histoire, en chantant et en jouant avec des boîtes.

Une magnifique rencontre toute en musique et en mouvement, où on laisse émerger la vie (et la magie) se cachant dans une boîte. Un regard neuf est porté sur les différentes possibilités qu'un objet peut offrir.

Ateliers Tableaux Musique

Inspirés du spectacle *Tableaux Musique*, ces ateliers ont pour objectif d'initier les enfants au théâtre d'objets. Les artistes ont visité chacun des CPE à trois reprises, afin de créer avec les enfants un mini-théâtre, des marionnettes, ainsi qu'un décor visuel et sonore. Un aperçu du spectacle était également offert lors de la dernière rencontre. C'est la troisième édition de ce projet, soutenu par le programme Culture-Éducation.

30 ateliers dans 5 CPE et organismes communautaires

132 enfants participants



L'année en chiffres

**48 spectacles
présentés**

**1846 jeunes
rencontrés**

46 ateliers donnés



Bilan administratif

Direction générale et administrative

Le départ à la retraite de la fondatrice, Marie-Hélène da Silva, allait, de toute évidence, affecter les ressources humaines de l'organisme. Travaillant à temps plein, tant comme gestionnaire culturelle que comme musicienne-comédienne dans les spectacles du Moulin à Musique, Marie-Hélène s'y est dédiée toute entière, et sans compter. Son départ a donc été préparé, forçant une réorganisation des ressources humaines à tous les niveaux.

Partageant la direction générale avec Mme da Silva, Caroline Target devient, dès juillet 2022, seule directrice générale et directrice administrative du Moulin à Musique. Marie-Hélène da Silva reste membre du conseil d'administration, continuant ainsi de soutenir l'organisme et de prendre part aux décisions le concernant.

Stratégie de communication



La pandémie ayant transformé la nature des liens que nous avons avec nos partenaires scolaires et communautaires ainsi qu'avec nos réseaux de diffusion, nous avons dû revoir nos stratégies de communication, afin de réapprendre à communiquer efficacement avec nos partenaires potentiels, à connaître leurs nouveaux besoins et enjeux, afin que nos projets puissent circuler et rester pertinents.

Il est vite apparu que nous avons besoin d'un poste dédié à la communication, afin d'aller plus loin dans la réflexion et la mise en place de cette stratégie. Sophie Hemmerling a donc rejoint notre équipe début 2023 et son travail nous permet de renforcer notre rayonnement, dans un contexte de changement de paradigmes.

Poste au développement

Ce nouveau poste est né suite au constat d'une transformation de nos réseaux de diffusion, de plus en plus complexes et multiples : il fallait les travailler différemment, afin de pouvoir mieux les développer. Ainsi, nos spectacles en salle ont été pris en charge par Scène Ouverte et son agente de diffusion, et nous avons gardé à l'interne le développement des réseaux scolaires et communautaires. Cette nouvelle approche nous a permis de renforcer nos liens avec les acteurs de ces réseaux et d'en affiner notre compréhension, avec comme résultat, non seulement l'élargissement de nos possibilités de diffusion et l'enrichissement de nos projets de médiation culturelle, mais aussi l'accès à des citoyen.nes consommant peu de culture. Aussi, cette proximité avec le communautaire permet de faire valoir l'apport considérable des arts et de la culture sur le développement et le bien-être des individus.



Notes et Hop!, avec Côté Cours Côté Jardin

Implication active

Cette année encore, les directions se sont fortement impliquées dans leur milieu. Barah Héon-Morissette agit comme membre de jury permanent au Conseil des Arts de Montréal, aux Prix Opus du Conseil Québécois de la Musique, au comité de La Chambre d'amie-s de la Maison Théâtre. Comme membre fondatrice du Vivier, elle offre son aide au comité de gouvernance. Caroline Target siège sur le conseil d'administration d'organismes culturels et communautaires et offre du mentorat aux organismes et artistes de la relève.

Orientations artistiques 2023-2026



De nouvelles créations

La saison 2024-2025 sera la première année complète de programmation avec la nouvelle vision artistique de Barah Héon-Morissette; les années précédentes ayant principalement servi à préparer progressivement ce changement et cette prochaine saison. Ce sera le début d'un cycle de renouvellement du catalogue; les spectacles encore en diffusion depuis de nombreuses années seront graduellement remplacés par de nouvelles créations dans un processus de production cyclique permettant un chevauchement entre la fin d'un cycle et le début d'un autre.

Ainsi, le nouveau spectacle *La Couleur des étoiles* sera en création dès la saison prochaine, avec pour échéance une première représentation à l'automne 2026. Ce spectacle bénéficiera d'une résidence de création à la Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie, en mai 2024. Cette création est l'élément phare de la nouvelle vision artistique empreinte d'innovation et de technologies, permettant à la direction artistique de mettre en place ce concept où l'interface gestuelle est à la fois instrument de musique, personnage et élément scénographique.

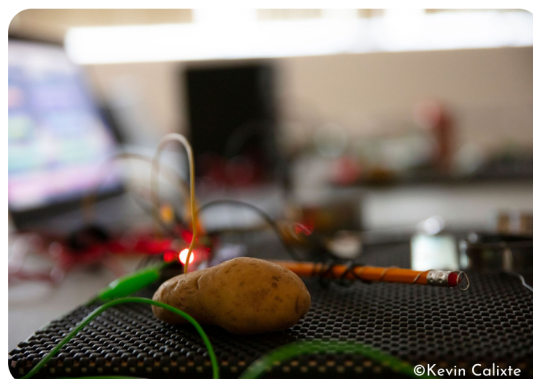
Orchestre électrique

Un projet de médiation culturelle visant à accompagner la transition des jeunes entre le primaire et le secondaire verra le jour à l'automne 2023 : l'Orchestre électrique. L'objectif de ce projet est de permettre à des groupes d'enfants et d'adolescent.e.s de participer activement au processus de création d'une œuvre numérique ainsi qu'à sa performance scénique.

Dans ce cadre, nous recruterons des enfants de 6^{ème} année pour participer à une dizaine d'ateliers étalés sur un mois environ. Ces ateliers s'achèveront par une présentation de leur travail sous forme d'un mini-concert.

Ce projet de médiation culturelle est la première étape permettant d'amorcer l'intégration des technologies aux activités de l'organisme, tel que proposé par la vision artistique de Barah Héon-Morissette. Ces médiations ont été élaborées dans le but de toucher les adolescents, un public particulier que nous souhaitons développer. Elles préparent le terrain pour *La Couleur des étoiles*, actuellement en création, qui, en plus de la musique, joue avec la science, apportant une couche supplémentaire touchant directement les adolescents de 12 à 14 ans.

Grâce à l'expertise des médiateur.trice.s culturelles de la Ville de Montréal et dans le cadre d'une résidence de création à la Maison de la culture Rosemont-La Petite Patrie, L'Orchestre Électrique sera adapté pour une expérience en un seul atelier. Cette version courte pourra être proposée aux familles, camps de jour, écoles, ainsi qu'aux salles de diffusion.



Les interfaces gestuelles de l'Orchestre Électrique

Orientations générales 2023-2024

Écoresponsabilité

L'écoresponsabilité est une préoccupation de longue date du Moulin à Musique qui a toujours pris soin de minimiser l'impact de ses créations et activités sur l'environnement. Pourtant, l'organisme ne s'est encore jamais doté d'une politique écoresponsable claire, formalisant et standardisant ces pratiques de façon réfléchie et cohérente. La prochaine saison verra donc le début des travaux pour la création d'une telle politique. Nous pourrions ainsi développer de nouvelles pratiques écoresponsables, tout en consolidant celles que nous avons déjà. La première étape sera la création d'un comité vert au sein de notre conseil d'administration, afin d'épauler l'équipe pour la réflexion et la rédaction de la Politique et du plan d'action.



La conception des nouveaux décors de *Tableaux Musique* a reçu l'aide d'Éco-Sceno, dans un souci d'écoresponsabilité avec le soutien du Conseil des arts de Montréal

Équité et représentativité

Le Moulin à Musique travaille à rejoindre tous les enfants, peu importe où ils se trouvent et quel que soit leur héritage. Ainsi, nous avons à cœur la question de la représentativité, de l'inclusion et de l'équité, car nous sommes conscients du rôle important qu'y tient le spectacle vivant. En effet, en mettant les jeunes en contact avec des éléments auxquels ils n'ont pas nécessairement accès, il favorise l'ouverture d'esprit et devient vecteur de tolérance, d'empathie et de respect; en permettant à un enfant de se "voir" sur scène, il engendre une foule d'impacts positifs sur son développement.

Nous sommes encore en apprentissage et en formation en ce qui concerne les bonnes pratiques en la matière, mais nous souhaitons, durant la prochaine année, mettre en place une politique pour la diversité, l'équité et l'inclusion, comportant un plan de développement, des perspectives et des actions concrètes.



Projet de médiation culturelle avec les classes d'accueil de l'école Ste-Germaine-Cousin.



Maelström, de gauche à droite: Fanny Fresard, Mélanie Cullin,
Marie-Noëlle Choquette

©Daniele Tomelleri

Nos Partenaires

Québec 



Conseil
des arts
et des lettres
du Québec


CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL



Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

Le Moulin à Musique est membre de :

ASSITEJ, CDC de Rosemont, Groupe Le Vivier, La Maison Théâtre, Conseil québécois de la musique, Scène Ouverte, Théâtre Unis Enfance Jeunesse