

PHOTO: Antonin Monmart

EXTRAITS D'OEUVRES

2021-2023

EXTRAITS SONORES & VIDÉOS

1. Extrait sonore : **Arborescence: une enquête poétique sur les forêts des îles.** 2023. Réalisatrice.
Bande-annonce: (1:20)

[https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/arborescence-bande-annonce?
utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%
252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Farborescence-bande-annonce](https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/arborescence-bande-annonce?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Farborescence-bande-annonce)

Extrait 2: (du début à 2:10)

[https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/arborescence-une-enquete-poetique-sur-les-forets-des-iles?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%
252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Farborescence-une-enquete-poetique-sur-les-forets-des-iles](https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/arborescence-une-enquete-poetique-sur-les-forets-des-iles?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Farborescence-une-enquete-poetique-sur-les-forets-des-iles)

2. Extrait sonore : **Parole de Morue.** Documentaire sonore en 4 épisodes portant sur les traces de la pêche morutière à St-Pierre et Miquelon, projet Unesco, 2021. Réalisatrice. (1:55)

[https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/paroles-de-morue-teaser-pad?
utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%
253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Fparoles-de-morue-teaser-
pad](https://soundcloud.com/karine-gaulin-427633542/paroles-de-morue-teaser-pad?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkarine-gaulin-427633542%252Fparoles-de-morue-teaser-pad)

3. REPORTAGE sur la création de **Parole de Morue.** Réalisé par la Mairie de St-Pierre et Miquelon, projet Unesco, 2021.

Extrait suggéré: 5:35-8:05

<https://www.youtube.com/watch?v=U8yh1ABFH4k>

4. **VOLATILES:** laboratoire de recherche interdisciplinaire, résidence au Parc de Gros-Cap, 2022.

(Réalisation vidéo : Antonin Monmart)

Artiste-chercheure, co-idéatrice et coordonnatrice du projet.

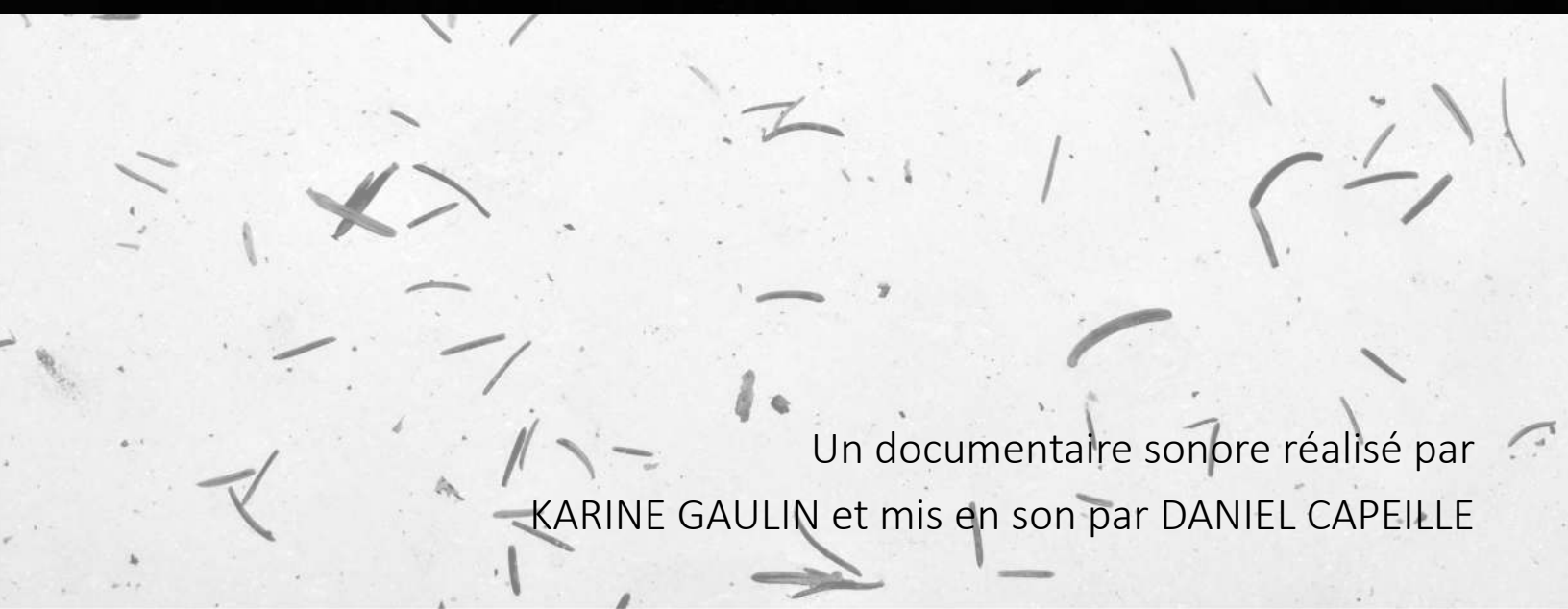
Extrait suggéré: 0:39-3:36

<https://www.youtube.com/watch?v=NLTTB2WwWLM>

ARBORESCENCE

Une enquête poétique sur les forêts des Îles

Un documentaire sonore réalisé par
KARINE GAULIN et mis en son par DANIEL CAPEILLE

Petit récit d'un projet sonore et installatif

J'ai grandi au milieu des terres, là où les érablières et les conifères tracent les pourtours de champs dérochés à la forêt. Mon horizon a longtemps été délimité par l'épine dorsale usée d'Appalaches millénaires. L'empreinte de cinq générations de rustres bûcherons a percolé jusque dans mon ADN, me laissant face à ce constat: je ne me sens nulle part au monde aussi sereine et en parfaite adéquation avec le territoire que lorsque je me retrouve **au milieu des bois**.

C'est dans l'ancre de la forêt que j'ai trouvé refuge lors de mon premier hiver aux îles, il y a trois ans. J'ai parcouru les méandres des sentiers derrière la butte du vent; j'ai perché mon regard sur les hauteurs de Bassin, en traçant des sentiers improbables; j'ai découvert des épinettes centenaires. Les forêts des îles m'ont happée et enveloppée, elles sont devenues mon sanctuaire. J'ai alors eu envie d'y plonger intimement, avec tous mes sens. D'en extraire une matière à modeler, à travers le prisme de la création.

Cet hiver, j'ai convié des gens qui ont un lien fort et vibrant avec le vivant à une série de *blind-dates sauvages*, en leur proposant de m'amener marcher dans un morceau de forêt qui leur est chère. J'éprouve toujours une certaine fébrilité au moment de partager une expérience relationnelle sensible et intime avec des inconnus. C'est un acte de générosité, d'écoute, de connivence, qui tient à la chimie mystérieuse de l'instant. À chaque fois, je suis revenue profondément émue. À travers ces rencontres dans le tissu végétal de la forêt, c'est souvent un fil d'humanité qui se tisse.

Pendant ces tête-à-tête à arpenter des fragments de l'archipel, la cueillette est devenue ma méthodologie de recherche: j'ai récolté plusieurs heures de témoignages, de connaissances, d'histoires et de réflexions portant sur notre lien fragile aux espaces boisés de l'archipel. On m'a raconté la déforestation. La subsistance, la pauvreté, l'exil. Le reboisement, la sylviculture, les plantations de brise-vents et de massifs forestiers. L'écologie. On m'a transmis des parcelles du *savoir-être* nécessaire pour apprendre à reconnaître les essences d'arbres en hiver, savoir qui repose sur une ardente capacité d'**observation** et un amour indéniable du vivant. Nous avons discuté d'écosystèmes, de communauté, d'interdépendance, de développement du territoire, de physique quantique, de la nature profondément *vibratoire* de la FORÊT. De cette récolte foisonnante est née *Arborescence*, une création sonore documentaire. Quelques images sont ensuite venues se greffer à cette collecte de matières, pour créer une installation alliant station d'écoute sonore, photographies et bribes de poésie.

Le public est invité à s'y déposer, à laisser entrer dans ses oreilles les paysages sonores, les regards tranquilles et clairvoyants que ces témoignages offrent sur la forêt. Je fais le vœu que ces fragments de forêts nous insufflent l'envie de (re)découvrir les milieux forestiers de l'archipel, d'y déambuler avec lenteur et exaltation.

Karine Gaulin

les forêts des îles
reviennent
patiemment

elles ont été
subsistance
chaleur
toît
fumoir
bateau

elles ont vogué sur la
mer

amarrées
d'incertitudes
les forêts des îles
nous soufflent
de freiner
nos élans d'expansion

elles nous invitent
vers l'intérieur
insufflent
des pulsions fauves

*la liberté subversive
du vivant*

ARBORESCENCE

Une enquête poétique sur les forêts des Îles

À l'hiver 2023, l'artiste Karine Gaulin mène une enquête poétique sur les forêts des Îles-de-la-Madeleine. À travers une série de *blind-dates sauvages*, elle s'immisce dans les méandres du territoire, auprès de gens qui ont un lien fort et vibrant avec le vivant. Il s'agit d'abord d'une *expérience relationnelle de l'intime*, portée par le tissu végétal de la forêt.

Pendant ces tête-à-tête à arpenter des fragments géographiques et humains de l'archipel, elle récolte plusieurs heures de témoignages et de réflexions portant sur notre lien fragile aux espaces boisés du territoire... et sur leur devenir.

De cette cueillette est née *Arborescence*, une création sonore documentaire aux effluves d'écorce et de sapinage. On y parle de déforestation, de subsistance, d'écologie; de communauté, d'interdépendance, de la nature profondément *vibratoire* de la forêt. Et de l'absolue nécessité de cultiver un attachement tendre et ardent envers le vivant, fait de curiosité, d'observation et de *savoir-être*.

CRÉDITS

RÉALISATION : Karine Gaulin

MONTAGE / MIXAGE / CONCEPTION SONORE : Daniel Capeille

MUSIQUES : Émile Déraspe, Gabrielle Létourneau, Natalia Paruz, Claude Bourque et les artistes du projet Volatiles

NARRATION : Clément Cormier

CHANT : Laurène Janowsky, sur des paroles d'Édith Butler et Lisa Leblanc

AVEC LES TÉMOIGNAGES de Frédéric, Guy, Édouard, Véronique, Michelle, Suzanne, Annie, Mira, Stéphanie, Josianne, Véro et Bianca

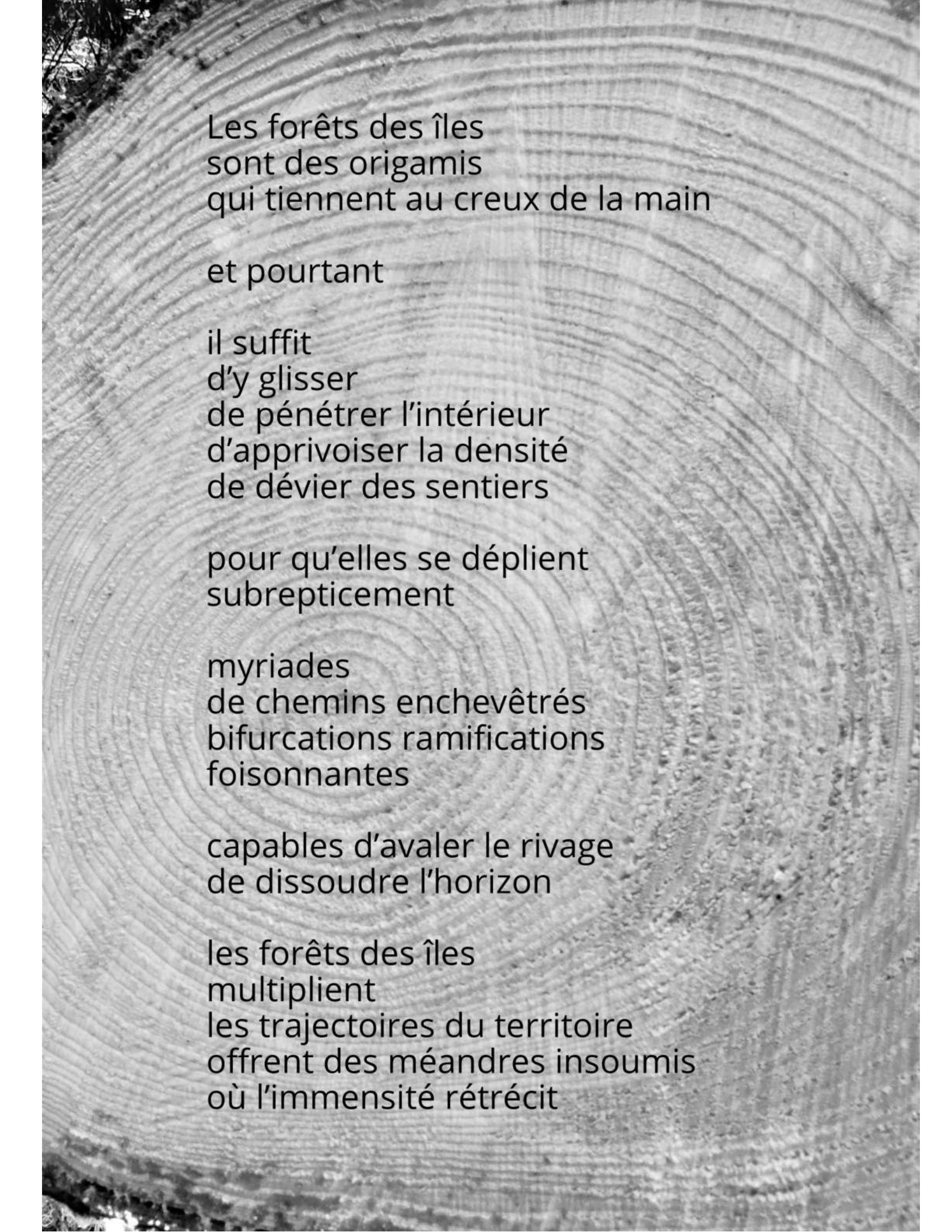
UN MERCI TOUT SPÉCIAL à Malik, Danik, Justin, Laurie et Rosalie pour les explorations sonores en forêt, et aux élèves de musique de Benny Jones.

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Les Îles-de-la-Madeleine
Municipalité

Les forêts des îles
sont des origamis
qui tiennent au creux de la main

et pourtant

il suffit
d'y glisser
de pénétrer l'intérieur
d'apprivoiser la densité
de dévier des sentiers

pour qu'elles se déplient
subrepticement

myriades
de chemins enchevêtrés
bifurcations ramifications
foisonnantes

capables d'avaler le rivage
de dissoudre l'horizon

les forêts des îles
multiplient
les trajectoires du territoire
offrent des méandres insoumis
où l'immensité rétrécit

VIVARIUM

Un projet d'art relationnel
parmi la communauté de
travailleurs mexicains
saisonniers des usines de
pêche des Îles-de-la-Madeleine

PHOTO: Courtoisie de Jorge Luis Terrazas

VIVARIUM

Projet en chantier (2023-2024)

VIVARIUM est un projet d'art relationnel que j'ai débuté au printemps 2023 auprès de la communauté de travailleurs mexicains saisonniers de l'industrie de la pêche aux îles-de-la-Madeleine. À travers cette démarche, je souhaite, humblement, donner à voir et à entendre l'invisible de leur réalité de migrants. Je cherche à créer des dispositifs et des espaces de rencontres pour documenter les gestes de l'intime, les liens qui se tissent hors de l'espace-temps avalé par les longues heures à l'usine. J'aimerais donner à voir et à entendre ce qui est vécu dans le quotidien de la cohabitation, de l'éloignement familial et des multiples contradictions sociales et économiques qui sous-tendent ces migrations saisonnières.

En avril 2023, j'ai été accueillie par le centre d'artistes Ad Mare pour une première résidence de recherche exploratoire de 3 semaines, qui s'est avérée très féconde, et aussi très exigeante sur le plan humain... et artistique. J'ai mené plusieurs actions auprès des travailleurs mexicains: accueil à l'aéroport, soutien à l'installation, traduction, cuisine collective avec des femmes madeliniennes pour offrir un premier repas à l'arrivée, invitations à des soupers intimes à la maison, organisation de match de soccer avec la communauté, affichage infiltrant dans des commerces locaux, ateliers de sensibilisation dans les écoles, écriture collective d'un mot de bienvenue, événement-témoin de sortie de résidence avec les Madelinots.

J'ai tissé des liens intimes avec des travailleurs, mais aussi avec deux personnes-clés à la Municipalité des îles, qui travaillent à faciliter leur intégration sur le territoire. Je reprendrai le projet à l'hiver 2024, pour une phase d'écriture et d'idéation de la suite des actions que j'aimerais mener avec les travailleurs au printemps 2024. Ultiment, j'aimerais créer une œuvre (sonore? installative? écrite?) qui puisse témoigner de ce processus relationnel.

PHOTOS: Alphiya Joncas, AdMare

Crédit photos: MAUDE JOMPHE

ENTRE LA PLUME ET L'ÉCORCE

Résidence à L'École aux Iris, Hiver 2022

Cet hiver, nous avons plongé nos mains dans la matière.

Nos doigts ont dansé dans le papier, la peinture, le textile, l'argile et le bois.

Nous avons déployé nos ailes d'oiseaux, mais aussi ancré nos racines d'arbres, tissant un dialogue entre la forêt et le ciel, le végétal et l'animal.

Nous avons aussi capturé des sons et des images lors de promenades intimes en forêt. Voici les traces de notre processus de création.

INSTALLATION ENTRE LA PLUME & L'ÉCORCE

Centre multifonctionnel de
Havre-Aubert, avril 2022

Ce jour-là, pour la toute première fois,
nous avons enfilé nos masques.

J'ai eu envie de nous emmener voir le large.
De nous mettre en mouvement, de bouger avec le VENT.

Voici quelques pépites de nos explorations,
captées par l'œil vif et tendre de
MAUDE JOMPHE

PAROLE DE MORUE

Récits de pêche et de navigation récoltés
à bord d'un voilier à St-Pierre et Miquelon

Un documentaire sonore en 4 épisodes

réalisé par Karine Gaulin

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Conseil des arts
du Canada

PAROLE DE MORUE

Août 2021: un studio d'enregistrement flottant est aménagé à bord d'un voilier, dans le port de St-Pierre et de Miquelon. Pendant plusieurs semaines, une collecte de parole s'opère doucement auprès des habitants de l'archipel.

Entre récits, témoignages et paysages sonores, on y raconte la pêche, la navigation, l'étiollement des gestes de la subsistance, le lien intime que l'on nourrit envers la mer.

Parole de Morue, c'est un documentaire sonore en quatre épisodes, rendu disponible sous la forme de podcast. C'est aussi une incursion dans un microcosme insulaire où se côtoient l'intimité de la parole, les hoquets du silence et les textures sonores d'un territoire sculpté par l'Atlantique Nord.

Réalisation: Karine Gaulin

Montage son et mixage: Daniel Capeille

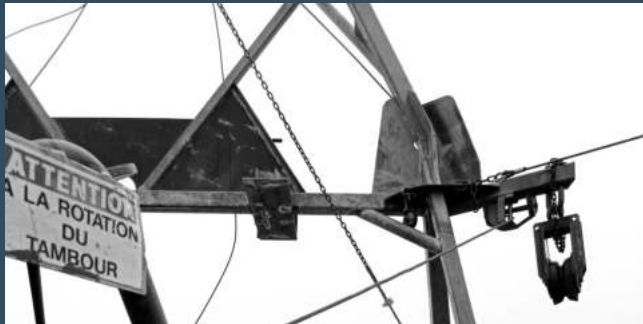
Musique originale: Édith Beauséjour & Alexandra Hernandez

Ce projet porté par l'Association SPM SPINNAKER est soutenu par la Préfecture et la Collectivité territoriale de St-Pierre et Miquelon, dans le cadre de la candidature de l'archipel à l'inscription de la pêche morutière locale au patrimoine mondial de l'**UNESCO**.

La réalisatrice tient à remercier le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et le Conseil des Arts du Canada pour leur soutien.

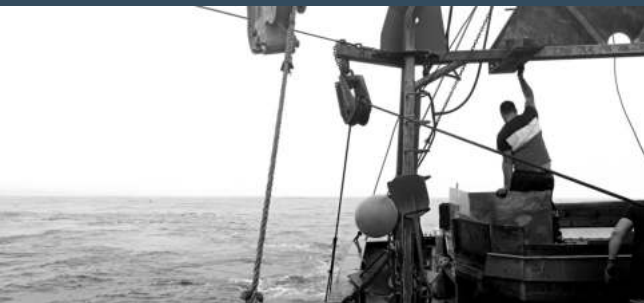
ÉPISODE 1: LES CACHALOTS (21:18)

ÉPISODE 2: LES CHALUTS (14:18)

ÉPISODE 3: POINTE-PLATE (18:51)

ÉPISODE 4: SUR LE KÉRAVEL (10:21)

LES CACHALOTS

Époque de la pêche en doris. Ils sortent de nuit à l'encornet, de jour à la morue. Parmi les dizaines de pêcheurs de l'archipel, quelques-uns se démarquent du lot. Ils vont loin, connaissent tous les fonds, naviguent à l'estime, rentrent tard et pêchent beaucoup. Ils ont tous disparu. Sauf un. Le dernier des Cachalots.

LES CHALUTS

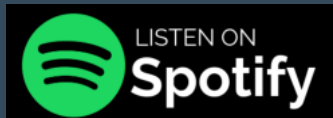
C'est un archipel qui est né par le monde de la pêche. Celle des Terre-Neuvas, des Basques, des Normands, des Bretons, des Autochtones. Pendant des décennies, un mouvement incessant de bateaux se déploie dans le port de St-Pierre, où résonnent les chants et les bagarres des marins en provenance de toutes les mers. Comment préserver cet amour profond du métier, alors que le poisson a maintenant déserté les eaux?

POINTE-PLATE

Il est né au pied d'un phare, a grandi en solitaire, au bout d'une pointe sculptée par la mer. Dans la mémoire diffuse de la très jeune enfance, subsiste, peut-être, le souvenir d'un naufrage. Puis il est devenu, irrémédiablement, navigateur. Dans un témoignage intime qui respire l'immensité, il nous raconte sa première tentative de traversée de l'Atlantique au sextant. Un récit où la vie palpite comme une voile au grand vent.

SUR LE KÉRAVEL

Partir de nuit. Quitter l'Anse-à-Rodrigue, couper par la passe du suet, distinguer dans l'obscurité les formes de Bertrand. S'endormir dans la bannette du bas, pliée en origami. Ouvrir les yeux à l'aube, avec, en filigrane, de vieux airs de rock'n' roll. *Sur le Kéavel* est une carte postale sonore, une narration contemplative qui évoque 30 heures de pêche au concombre de mer au large de St-Pierre.

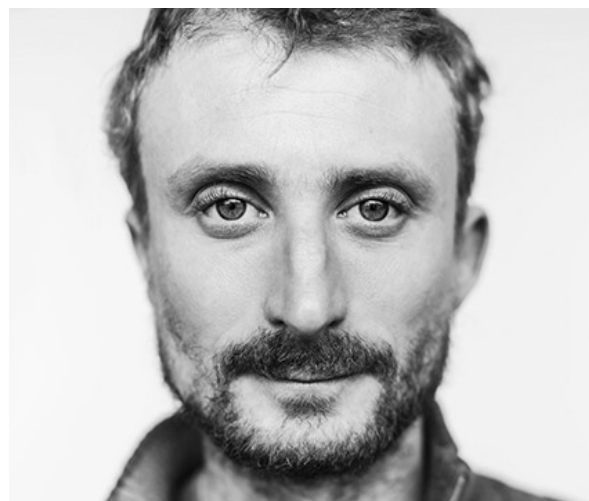

ÉQUIPE DE CRÉATION

KARINE GAULIN est une artiste multidisciplinaire qui œuvre dans le milieu du théâtre depuis dix ans. Elle assure la direction artistique des *Chemins errants*, compagnie de création théâtrale. Elle est interprète sur scène, autrice et médiatrice culturelle. Depuis maintenant 5 ans, elle apprend, LEN-TE-MENT, à naviguer à la voile dans les eaux du Golfe du St-Laurent. **Parole de Morue** est sa première création sonore.

Navigateur dans les ondulations, les déferlements et le ressac du son, DANIEL CAPEILLE ne collectionne pas seulement les mers d'huiles qu'il affectionne particulièrement –comprendre plutôt les silences– et pour lesquels il occasionne une certaine houle (Prix « Paysage Sonore » aux Phonurgia Nova Awards). Il ramène également dans son filet toutes sortes de clapotis qui peuplent la vie. Sa boussole le guide souvent dans les baies du documentaire. Preneur de son et concepteur sonore pour le cinéma, c'est la radio qui l'anime particulièrement, car comme disait Orson Wells : « L'écran est plus large ».

CONTACT

ka.gaulin@gmail.com

VOLATILES

Laboratoire de
recherche interdisciplinaire

PAR Les Chemins errants 2021-2022

*Rôle: Artiste-chercheure, co-idéatrice et coordonnatrice du projet

En partenariat avec AdMare art actuel,
le Festival Petits Bonheurs et le Parc de Gros-Cap

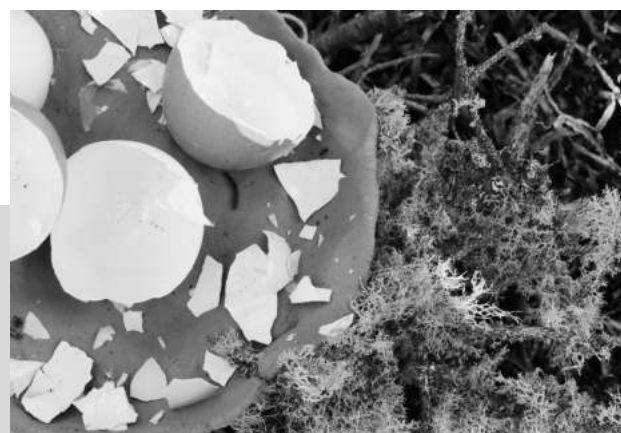
Volatiles...

C'est l'appel de cet instinct primaire qu'est celui d'être en relation sensible avec le VIVANT. C'est aussi l'envie viscérale de provoquer des rencontres intimes et sensorielles avec le végétal, l'animal, l'aérien et le territoire.

En mai 2022, nous avons réuni une impressionnante équipe d'artistes-chercheurs de 5 régions du Québec pour prendre part à une résidence de recherche expérientielle in situ dans le Parc de Gros-Cap, aux îles-de-la-Madeleine,.

Dans un boisé forgé par la puissance de la mer, nous avons travaillé la sculpture, la performance, l'installation et le son, sous la forme de stations poético-scientifiques hautement immersives.

C'est de cette première année de recherche que découle l'idéation de **SOUS TON AILE**, mais aussi de **LA TENDRESSE SAUVAGE**, une installation sonore mêlant sculpture, paysages sonores et photographies.

Photos: Jean-Michel Duclos, Antonin Monmart & Karine Gaulin

VOLATILES: Équipe artistique

CLAUDE BOURQUE
Sculpteur (IDM)

MARYSE GOUDEAU
Art visuel (Gaspésie)

SYLVIE TOURANGEAU
Facilitatrice du performatif.(Qc)

CHARLOTTE GANDIN & MANON GUIRAUD (Montréal)
Artistes visuelles /scénographes, recherche sur l'architecture installative

NOÉMIE DE PAS
vidéaste documentaire. (Estrie)

DOMINIQUE LEROUX
Consultante, interventions en
garderies

TINA STRUTHERS
Consultante art textile,
1ère micro-résidence

ÉMILIE RONDEAU
Consultante art visuel & installation
1ère micro-résidence

ÉDITHE BEAUSÉJOUR (Estrie) & **KARINE GAULIN** (IDM)
Codirectrices des Chemins errants - Idéation et porteuses du projet.

Au banquet foisonnant de la création, je crois qu'il est plus délicieux d'inviter «*de l'autre*», toujours.

Pour l'une ou l'autre de ces créations, j'ai invité plusieurs artistes et acteurs culturels des îles à des collaborations et des partenariats : Dominique Leroux (artiste visuelle et petite enfance), Claude Bourque (sculpteur), Émile Deraspe (musicien), Clément Cormier (à la narration), Maude Jomphe (photographe), Laurène Janowsky (au chant), Gabrielle Létourneau (musicienne), AdMare- centre d'artistes en art actuel, La Bibliothèque Jean-Lapierre, Le Festival Petits Bonheurs, le Vieux-Treuil, Le Centre de service scolaire, la Municipalité des îles, le Parc de Gros-Cap. Et j'ai aussi tendu mes filets vers le continent, avec : Daniel Capeille (concepteur sonore), Raphaëlle de Groot (art visuel et projets de communautés), Alexandra Hernandez (musicienne), Maryse Goudreau (interdisciplinaire), Charlotte Gandin et Manon Guiraud (scénographes), Sylvie Tourangeau (art performance) Rurart- Art contemporain en milieu rural, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, le Théâtre la Rubrique de Jonquière, le Cube, la Préfecture de St-Pierre et Miquelon, la Ville de Lac-Mégantic, plusieurs diffuseurs... et Édith Beauséjour, ma grande complice de création depuis dix ans. Mes projets ont été soutenus par des bourses ou des programmes du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada, du Ministère de l'éducation et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.