

Historique du Fonds Alfred-Faniel

Karolann St-Amand

CRILCQ, Université de Montréal

2015-2016

L'historique du Fonds Alfred-Faniel commence au milieu des années 2010. Deux rencontres ont lieu entre Jean-Marc Larrue et Paul Faniel (fils d'Alfred) en 2015 et en 2016 (figures 1 et 2), permettant la présentation du travail d'Alfred Faniel, figure marquante de la peinture scénique au Québec. Font partie des documents présentés des esquisses de l'artiste, ainsi que des photographies des spectacles des Variétés Lyriques (1936-1955) – compagnie dirigée par Charles Goulet et Lionel Daunais – sur lesquels il a travaillé au Monument-National de Montréal, entre 1936 et 1950.

Figure 1. Alfred Faniel, « Esquisse sans titre », [s.d.]. Crédit photo : Jean-Marc Larrue.

Figure 2. Alfred Faniel, *Faust*, « 1er acte, 2e tableau – La Kermesse », Montréal, 23 septembre 1948.
Crédit photo : Jean-Marc Larrue.

2017

À la suite du décès de leur père, les enfants de Paul Faniel (les petits enfants d'Alfred) – Lucie, Thérèse et Jean-Paul Faniel – ont réuni les archives, les ont rassemblées en ensembles chronologiques pour constituer le Fonds Alfred-Faniel, déposé à la Théâtrothèque.

L'infrastructure de recherche liée au CRILCQ qu'est la Théâtrothèque a pour mandat de participer activement à la sauvegarde de la mémoire du théâtre au Québec et de favoriser la recherche sur le théâtre au Québec en mettant à la disposition des chercheur·ses québécois·es, canadien·nes et étranger·ères une vaste documentation. Ce mandat repose d'abord sur la préservation des documents et leur traitement archivistique, ensuite sur leur diffusion, l'objectif étant de faire connaître cette documentation de valeur.

Figure 3. Traitement du Fonds Alfred-Faniel, 2017. Crédit photo : Karolann St-Amand.

Le traitement préliminaire du Fonds a été fait par Louise-Josée Gauthier et moi-même – peu de temps après mon entrée en poste –, alors que nous étions toutes deux adjointes à la Théâtrethèque. Le Fonds contient des documents relatifs aux activités de décorateur de théâtre et de peintre scénique d'Alfred Faniel entre 1908 et 1950 : esquisses, maquettes de décors, cahiers d'esquisses, programmes, photographies, coupures de presse, contrats, planches lithographiées, etc. Les documents portent en majorité sur les spectacles des Variétés Lyriques, qui, pendant près de vingt ans, ont animé la grande scène du Monument-National et y ont produit des dizaines de spectacles (opérettes, opéras-comiques, comédies musicales) à succès et à grand déploiement. Sont aussi présents dans le Fonds des projets de décoration (couvent des Sœurs de Sainte-Anne à Saint-Polycarpe, Collège Bourget, Académie de Querbes, Collège de Berthierville, etc.). Finalement, le Fonds offre un point de vue important sur les métiers de la décoration théâtrale dans la première moitié du XXe siècle au Québec ; Alfred Faniel fait partie de la première vague des décorateurs professionnels dont il est le

principal représentant. Il a notamment collaboré avec la plupart des grandes troupes et des metteurs en scène qui ont marqué la scène théâtrale québécoise de l'époque, dont la Société canadienne d'opérettes et, surtout, les Variétés Lyriques.

2019-2022

Trois vagues successives de dépôts sont ensuite venues enrichir le Fonds, qui comporte dès lors près de 400 croquis et maquettes des décors produits par le peintre scénique Alfred Faniel entre 1912 et 1955. Ces vagues comprenaient notamment des esquisses et des maquettes, des photographies et des coupures de presse, puis des cahiers d'imagerie regroupant des images d'inspiration. Le traitement de ces archives a été assuré par Ève-Catherine Champoux, Charlotte Moffet, Charlotte Gagné-Dumais et moi-même (encore).

Figure 4. Traitement du Fonds Alfred-Faniel, 2019. Crédit photo : Charlotte Moffet.

L'année 2019 marque également un moment important avec la présentation de l'exposition « Alfred Faniel (1879-1950), maître de la peinture scénique » à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH) de l'Université de Montréal, du 20 mai au 28 août. Cette exposition, conçue par Catherine Bernier, Jean-Marc Larrue et moi-même, permet de découvrir des esquisses sur papier et carton créées par Alfred Faniel. Elle propose un parcours en sept sections. À l'entrée de l'exposition, des panneaux informatifs accueillent les visiteurs en présentant Alfred Faniel et les différents métiers liés à la création et au montage de décors scéniques. Juste derrière, quatre présentoirs exposent un ensemble d'esquisses classées selon trois grands axes : l'art du dessin, le travail des couleurs et les dimensions techniques et dramaturgiques de la scénographie. Les esquisses montrent des décors de plusieurs spectacles, tels que *Le Chant du désert*, *Frasquita*, *La Grande Duchesse de Gérolstein*, *Lakmé*, *Mandrin*, *Manon*, *The Merry Wives of Windsor*, *Monsieur Beaucaire*, *La Traviata*, *Valses de Vienne* et *Werther*.

Figure 5. Exposition à la BLSH, 2019. Crédit photo : Audrey-Ann Gascon.

Un présentoir était entièrement consacré aux Variétés Lyriques. On y trouve des programmes de saison et de spectacle, ainsi qu'un livre commémoratif réalisé pour souligner le 10e anniversaire de la compagnie. Un autre espace met en valeur *L'Auberge du cheval blanc*, avec plusieurs esquisses présentées dans l'ordre chronologique du spectacle, permettant d'en suivre le déroulement visuel. Un autre encore est dédié aux maquettes, dans une volonté de recréer l'effet d'un décor scénique grâce à l'agencement de panneaux en deux dimensions. Un dernier présentoir présente l'un des cahiers d'esquisses de l'artiste, offrant un regard plus intime sur son processus de création. La double page montre des esquisses des spectacles *Mignon* et *Fleur d'Hawaï*. Enfin, un poste d'écoute est installé sur le dernier mur. Une vidéo diffuse une sélection d'esquisses provenant de quatre spectacles – *L'Auberge du cheval blanc*, *Mireille*, *New Moon* et *Werther* – le tout accompagné d'une trame sonore, afin de plonger les visiteur·ses dans l'univers de l'époque.

Les pièces d'archives présentées dans le cadre de cette exposition viennent illustrer le minutieux travail sur les couleurs, les mesures et les proportions réalisé par l'artiste en amont de la conception des décors scéniques propres aux œuvres théâtrales lyriques de l'époque, principalement l'opérette.

Figure 6. Exposition à la BLSH, 2019. Crédit photo : Karolann St-Amand.

2022-2023

Un constat de détérioration des esquisses conservées dans le Fonds a conduit à une opération de sauvegarde numérique. Toutes les archives ont été photographiées et les métadonnées associées – en particulier celles susceptibles de se perdre avec une simple numérisation – ont été soigneusement rassemblées dans un tableau. Ces tâches ont été menées par Benjamin Forget, Sarah Leïla Bounabat, Eve-Catherine Champoux et moi-même (encore et toujours !).

2023-2024

Cette période a été consacrée à la préparation de l'exposition virtuelle « Alfred Faniel, peintre scénique aux Variétés Lyriques (1936-1950) », sous mon commissariat, qui marquait également le lancement de la plateforme de valorisation et de partage de données Data CRILCQ. Le projet d'exposition a nécessité une étude approfondie du Fonds, la sélection d'archives pertinentes, la rédaction des textes (avec l'aide de stagiaires, de l'équipe de coordination et de la famille Faniel), ainsi que la collecte et le classement rigoureux des données dans la nouvelle base de données du CRILCQ.

Une recherche spécifique sur Les Variétés Lyriques a été entreprise, bien que rendue difficile par le manque d'accès à certaines ressources essentielles. En dehors du Fonds Alfred-Faniel, les archives physiques et numériques de Bibliothèque et Archives nationales (BAnQ) et le livre *Sur la scène et dans la coulisse* (1981) de Charles Goulet ont été d'une grande aide. Des échanges et rencontres avec des membres de la famille Faniel (Lucie et Marie-Paule) ont également permis de consulter d'autres documents, en particulier des photographies, et de recueillir des informations inédites sur le travail d'Alfred Faniel.

L'exposition en ligne, lancée en 2024, est structurée en quatre sections : La vie d'Alfred Faniel, Le métier de peintre scénique, Les Variétés Lyriques et Les créations d'Alfred Faniel. Chaque section propose non seulement un texte explicatif, mais aussi des photographies et des liens vers d'autres ressources. Dans la dernière section, les visiteur·ses peuvent découvrir les esquisses de douze spectacles : *L'Auberge du Cheval Blanc*, *Barbe-Bleue*, *Le Barbier de Séville*, *Le Chant du désert*, *Les Contes d'Hoffmann*, *La Fille du régiment*, *Manon*, *Mandrin*, *La Mazourka Bleue*, *Mireille*, *New Moon* et *Werther*. La fiche de chaque spectacle comprend une présentation, un résumé, les dates des représentations, des notes sur les décors ainsi que des liens externes qui viennent bonifier l'expérience, proposant notamment des partitions, des extraits musicaux, ainsi que des critiques des spectacles.

Les spectacles

Werther

Drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de Jules Massenet, inspiré du roman épistolaire de Goethe, *Les Souffrances du jeune Werther* (1774).

Manon

Opéra-comique en cinq actes et six tableaux de Jules Massenet, inspiré du roman de l'abbé Prévost, *Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut* (1731).

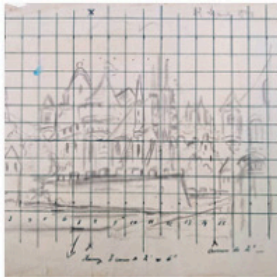
New Moon

Romance musicale en trois actes et dix tableaux de Sigmund Romberg.

Les Contes d'Hoffmann

Opéra fantastique en quatre actes et cinq tableaux de Jacques Offenbach, inspiré du conteur Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Mandrin

Opérette en trois actes et quatre tableaux de Joseph Szulc.

La Mazourka bleue

Opérette en trois actes de Franz Lehar.

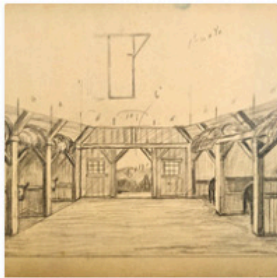
Barbe-Bleue

Opéra-bouffe en trois actes et quatre tableaux de Jacques Offenbach, inspiré de l'effrayant personnage immortalisé par Charles Perrault en 1697.

Le Chant du désert

Opérette en trois actes et neuf tableaux de Sigmund Romberg.

La Fille du Régiment

Opéra-comique en trois actes et quatre tableaux de Gaetano Donizetti.

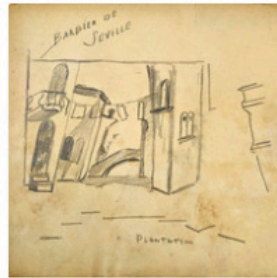
L'Auberge du Cheval Blanc

Opérette en trois actes et seize tableaux de Ralph Benatzky et Robert Stolz.

Mireille

Opéra en trois actes et sept tableaux de Charles Gounod, d'après le poème épique en provençal de Frédéric Mistral, *Miréio* (1859).

Le Barbier de Séville

Opéra-comique en trois actes et quatre tableaux de Gioacchino Rossini, inspiré de la comédie *Le Barbier de Séville* ou *la Précaution inutile* de Beaumarchais (1775).

Figure 7. Capture d'écran de la section « Les créations d'Alfred Faniel ».

*

Le Fonds Alfred-Faniel se distingue par la richesse et la diversité des documents qu'il rassemble. Il constitue une source précieuse pour l'histoire du théâtre au Québec, et plus particulièrement pour l'étude des métiers de la scénographie au XXe siècle. Par l'ampleur, la diversité et la qualité des documents qu'il contient, ce fonds offre

un accès unique aux pratiques professionnelles d'un artiste central, mais encore peu étudié, de la scène lyrique montréalaise. Il éclaire à la fois le rôle fondamental du peintre scénique dans la construction des univers visuels des productions théâtrales et les dynamiques de collaboration propres aux grandes compagnies de l'époque, comme les Variétés Lyriques.

Travailler avec un tel corpus constitue un privilège : celui d'entrer en contact direct avec le geste créateur, de suivre la pensée visuelle d'un artiste à travers ses traces matérielles, et de contribuer à la transmission de ce patrimoine à la fois historique, artistique et culturel. Les efforts de traitement, de conservation et de mise en valeur entrepris depuis 2017 ont non seulement assuré la pérennité de ce corpus, mais ils en ont aussi renouvelé la portée en l'ouvrant à la recherche, à la diffusion numérique et à la découverte publique. Le Fonds Alfred-Faniel constitue ainsi un jalon essentiel dans l'étude des arts de la scène au Québec et une ressource précieuse pour toute personne s'intéressant à l'histoire du théâtre, à la scénographie ou aux formes matérielles de la mémoire artistique.

Bibliographie

[Anonyme] (1937), « Les obscurs aux Variétés Lyriques », dans *Le Canada*, 28 août, p. 7.

[Anonyme] (1936), « Montréal aura un théâtre d'opérette. MM. Daunais et Goulet annoncent la naissance des «Variétés Lyriques» », dans *L'illustration nouvelle*, 1er août, p. 13.

BÉRAUD, Jean (1936), « L'opérette renaît », dans *La Presse*, 1er août, p. 21.

BLANCHET, Pascal (2006), « L'Âge d'or de l'opérette à Montréal : les Variétés Lyriques (1936-1955) », dans *Jeu*, n° 120 (3), p. 191-199.

GOULET, Charles (1981), *Sur la scène et dans la coulisse*, Québec, Ministère des Affaires culturelles.

LARRUE, Jean-Marc (1992), « La scénographie professionnelle au Québec (1870-1990) ou la quête historique d'un pouvoir et d'une reconnaissance », dans *L'Annuaire théâtral*, n° 11, p. 103-136.

LEFEBVRE, Marie-Claire (2013), « Les Variétés Lyriques », dans *L'encyclopédie canadienne*, [2006], [En ligne] (consulté le 2 mai 2025).

NOISEUX-GURIK, Renée (1992), « Quelques peintres-décorateurs professionnels de l'activité théâtrale montréalaise », dans *L'Annuaire théâtral*, n° 11, p. 77-101.