

Marie-Josée Rousseau, Au carrefour des pratiques photographiques

Un entretien de Jérôme Delgado

Marie-Josée Rousseau, At the Crossroads of Photographic Practices

An Interview by Jérôme Delgado

Jérôme Delgado

Number 118, Fall 2021

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/97180ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (print)

1923-8932 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Delgado, J. (2021). Marie-Josée Rousseau, Au carrefour des pratiques photographiques : un entretien de Jérôme Delgado / Marie-Josée Rousseau, At the Crossroads of Photographic Practices: An Interview by Jérôme Delgado. *Ciel variable*, (118), 111–114.

Marie-Josée Rousseau

At the Crossroads of Photographic Practices

An interview by Jérôme Delgado

After a wide variety of experiences; studying sociology, psychology, management, and art history; jobs in finance and communications; and a trip around the world – thirty countries in three years – Marie-Josée Rousseau opened La Castiglione, the only Quebec gallery specializing in photography, in 2014. Through an eclectic program of exhibitions, she worked with both established artists (Normand Rajotte, Serge Tousignant, and others) and young and emerging ones (Janie Julien-Fort, Laurence Hervieux-Gosselin, and others). In 2020, she left the space she was renting in downtown Montreal to make La Castiglione an itinerant gallery. Since then, she has been wondering how things will go.

JD: Given your personal career, where did you pick up such a strong interest in photography?

MJR: For me, digital photography was a revelation: the autonomy it offers, its speed of execution, and its ubiquity enabled me to conduct an unparalleled exploration of my environment. The medium opened up new possibilities for exploring the people around me and people in foreign countries. My camera quickly became an extension of myself. It was my passport for travelling to distant lands, infusing me with the courage I needed to venture to unknown and inspiring places.

I think that photography helped me to get to know myself better, and to better understand the world around me. It allowed me to explore isolated, inaccessible spots, from which my thoughts drew meaning. I returned from these expeditions inspired, bringing back tens of thousands of pictures, as well as an intense desire to take a deeper look at these fascinating non-places.

When I got back to Montreal, I had to understand my process: to connect the pictures I had taken and those to come with current concepts related to photography; to comprehend more deeply the elements of which a given territory is made; to clarify my ideas and go beyond feelings. Through this process, I met other photographers, and we talked about our respective work. These exchanges gave me a better grasp of what the work of the photographer really is. It means creating a signature, seeking meaning in the proliferation of images (which can drive you crazy!), finding one's own expression in these constant comings and goings between raw material and the world of ideas, expression that it's difficult to extricate oneself from, as one returns to it unremittingly. Arriving at an outcome in order to create a meaningful original

artwork and hoping that it will have meaning for others.

During this period, I enjoyed looking at the work of other artists, getting an overview of what was being done here and elsewhere. Although art galleries devoted to photography had sprung up all over the world, it occurred to me that there wasn't one in Montreal. So that's how the seed of exhibiting and promoting photography was gradually sown.

JD: You seem to have developed a close relationship with the artists you represent, but also with a broader photographic community – one that's multigenerational and has diverse aesthetic sensibilities. How do you perceive the photographic community in Montreal and Quebec?

MJR: La Castiglione became the gathering place for everyone involved, in one way or another, with photography and, more specifically, photography done by Quebec artists. In order to exist, the gallery had to be collaborative. It became, in a way, an extension of the artist's studio, a place to meet other professionals from the art field, the public, and collectors.

The gallery became a crossroads of practices, where emerging photographers could rub elbows with established artists, and where different currents, disciplines, and schools of thought were always welcome. I wanted the venue to offer a focus on what is being done in photography in Quebec; rich and diversified creation. Within its walls, there were fabulous conversations, wonderful encounters!

JD: Can you give examples of the spirit of collaboration that reigned at La Castiglione?

MJR: I've collaborated with more than sixty artists, the vast majority of them from Quebec. Many of our conversations were about outstanding Quebec photography. The photographs of John Max (1936–2011) often came up in our discussions. His work had

community of professionals: making our young artists aware of our history, piquing the curiosity of museum curators and conservators, contributing to art historians' research, and raising the interest of collectors and institutions. Today, pieces from this emblematic body of work are found in major Quebec collections such as those of the Fondation Giverny pour l'art contemporain, Hydro-Québec, and the Caisse de dépôt et placement du Québec.

JD: Unlike most gallery owners, you didn't name your gallery after yourself. Why?

MJR: I was captivated by the story of the Countess of Castiglione¹ and her influence on photography. She was an avant-garde woman who had herself photographed hundreds of times over more than forty years; at the time, a single portrait of oneself was a rarity. I liked this female historical figure linked to photography, who could grow outside of me.

A part of me wanted the gallery to be a place with which everyone could identify, that anyone could appropriate – a concept that isn't as easy when the name of the owner is front and centre.

JD: What led you to feel that opening a private, specialized gallery was the thing to do as a contribution to the field?

MJR: The history of photography is a very short interval in the history of art, and it has seen an extraordinary technological evolution. Today, photography is found everywhere! At times, I'd call it invasive, due to its virtual omnipresence. Each time, I find myself dazed by it, with a gap that's even bigger.

So, I wanted to show a kind of photography that would enable visitors to connect with the object. This encounter between the viewer and the work is not explained, it is experienced. For me, photography must be embodied in an object that can be seen and touched. The gallery is that special place that offers

Reviving his work brought together a whole community of professionals: making our young artists aware of our history, piquing the curiosity of museum curators and conservators, contributing to art historians' research, and raising the interest of collectors and institutions.

been stored at the Montreal Museum of Fine Arts for more than a decade thanks to the kindness of a small group of Montreal photographers and Max's friends who ensured that his original and unique body of work would be kept in a safe place. It was essential to present it at the gallery, and it took me more than a year to gain access to the photographs – dealing, among others, with his son, his only legal heir, who lives in Mexico. A relationship of trust had to be built to allow access to the stored works and to offer them for sale.

A few original prints from the series *Open Passport*, printed by Max in 1972, were found conserved in boxes. Reviving his work brought together a whole

the opportunity to come into direct contact with the work, giving free rein to the aesthetic encounter.

I wanted to show photography that's alive, in its capacity for reproduction, while reassuring collectors by applying a strict ethic in terms of issues surrounding conservation and publishing. I think I've generated confidence in the relevance of collecting photography.

JD: Has specialization turned out to be a good thing or not? If not, how do you position yourself with regard to the secondary photography market – do you do this? Is it idealistic to devote oneself only to creation?

MJR: It's easy to end up working on the same broad

DE GAUCHE À DROITE / FROM LEFT TO RIGHT: Andrea Szilasi, Marie-Josée Rousseau, George Steeves et / and Ingrid Jenkner

questions, the same materials. Because art is also subject to the fashions and politics of the moment, I wanted to differentiate myself from others in order to legitimize my position within a relatively constrained Montreal market. At the same time, I opted for a passion and an expertise that were limited, it is true, to photography, but about which I still had a lot to learn.

Navigating within so small a market has had its disadvantages. Photography has long sought to flourish through its best feature, its reproducibility. But I think at the level of establishing a secondary market, that was more detrimental than anything else, as it presented very few out-of-print editions. It is still possible to acquire originals by the great Quebec photographers in a primary market. Some of them, unfortunately, have gone unnoticed, leaving behind exceptional works. This is where the art gallery steps in, supporting the work of artists and placing them in historical context.

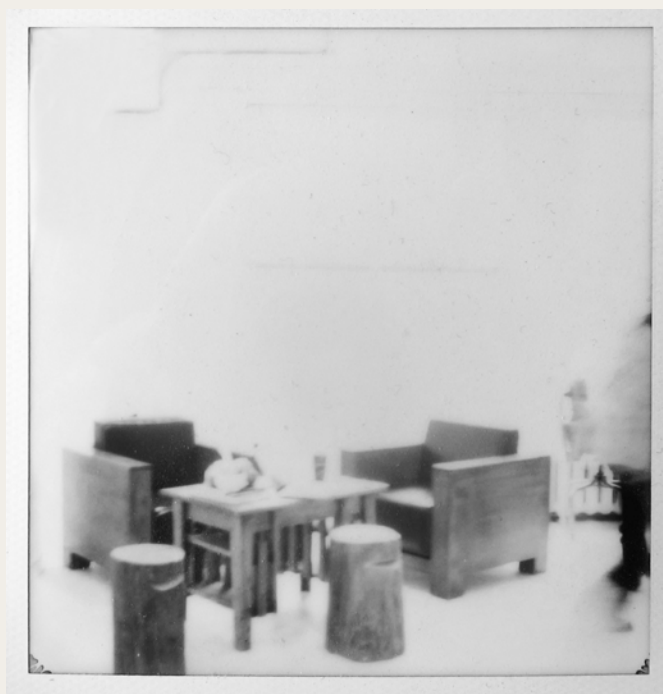
I wanted to promote contemporary practices. Through the photographic medium, I wanted to sniff out current issues, be they aesthetic, material, philosophical, political, sociological, or spiritual – to try to catch a glimpse of what might prove to be transcendent today and could possibly be inscribed in tomorrow's history.

JD: After six years in business, you decided in 2020 to run an itinerant gallery. The context of the pandemic pushed you in that direction, but you also expressed financial reasons. What comes next?

MJR: I think that La Castiglione has carved out a

strong position with collectors and institutions, winning their trust, but what needs to be made up to turn a profit is, unfortunately, still too big a gap. I have to rethink the business model for La Castiglione.

Becoming itinerant was a short-term solution, and now that the pandemic seems to be abating, I still don't see how I'll be able to reopen a gallery with a street address. It's still too early to project the future. Inevitably, the fact of having closed a venue that brought together many players in photography distanced me a bit from the abundance that fed my energy and ideas. In recent months, we've all found ourselves pretty isolated at home, disoriented by the waves of COVID-19.

La galerie / Gallery La Castiglione, polaroid : Yan Giguère, 2019

Projection du film / film projection *John Max, un portrait de* / from Michel Lamothe, octobre 2017

I'm giving myself the year to reflect on the new forms that La Castiglione might take – or not. Without rushing into anything, I'm using this moment of calm to think about how photography will develop within my professional career. *Translated by Käthe Roth*

¹ Born Virginia Oldoini in Florence in 1837, died in Paris in 1899.

Freelance journalist **Jérôme Delgado** is the publishing coordinator at Ciel variable.

Exposition de groupe / group exhibition, Papier 2020, galerie / gallery La Castiglione, 2020

SUITE DE LA PAGE 114

tographie se retrouve partout! Par moment, je la qualifierais d'envahissante, par son omniprésente présence virtuelle. Chaque fois, je m'en trouve étourdie, avec un vide d'autant plus grand.

J'ai donc cherché à montrer une photographie qui permet au visiteur d'entrer en relation avec l'objet. Cette rencontre entre le regardeur et l'œuvre ne s'explique pas, elle se vit. Pour moi, la photographie se doit d'être incarnée en un objet qu'il est possible de voir et de toucher. La galerie est ce lieu privilégié qui offre la possibilité d'entrer en contact direct avec l'œuvre, laissant libre cours à la rencontre esthétique.

J'ai cherché à montrer une photographie bien vivante, dans sa capacité de reproduction, tout en rassurant le collectionneur par l'application d'une éthique rigoureuse quant aux questions de la conservation et de l'édition. Je pense avoir donné confiance en la pertinence de collectionner la photographie.

JD : La spécialisation s'est-elle révélée un avantage ou un inconvénient? Comment te positionnes-tu, sinon, face au marché secondaire de la photographie – en fais-tu? Est-il utopiste de ne se consacrer qu'à la création?

MJR : Il est facile de finir par travailler sur les mêmes grands questionnements, les mêmes matériaux. Parce que l'art est aussi sujet aux modes et aux politiques du moment, j'ai désiré me différencier des autres afin de légitimer ma place au sein d'un marché montréalais plutôt restreint. En même temps, j'optais pour une passion et une expertise qui se limitaient certes à la photographie, mais à propos de laquelle j'avais encore beaucoup à apprendre.

Naviguer à l'intérieur d'un si petit marché a eu ses désavantages. La photographie a longtemps cherché à s'épanouir dans ce qu'elle avait de mieux, sa reproductibilité. Mais je pense qu'au niveau de l'établissement d'un marché secondaire, cela lui a plus nuí qu'autre chose, celui-ci présentant très peu d'éditions épuisées. Il est encore possible d'acquérir les œuvres originales de nos grands photographes québécois dans un marché primaire. Certains d'entre eux sont malheureusement passés inaperçus, laissant derrière eux des œuvres exceptionnelles. C'est ici qu'intervient la galerie d'art qui soutient le travail d'artistes inscrits dans l'histoire.

J'ai cherché à promouvoir les pratiques actuelles. À flâner, à travers le médium photographique, les enjeux actuels, qu'ils soient d'ordre esthétique, matériel, philosophique, politique, sociologique ou spirituel. À essayer d'entrevoir ce qui peut s'avérer transcendant aujourd'hui et qui s'inscrira possiblement dans notre histoire de demain.

JD : Après six ans d'activités, tu as pris la décision en 2020 de diriger une galerie nomade. Le contexte de la pandémie t'a poussée à le faire, mais tu as aussi exprimé des raisons financières. Quelle sera la suite?

MJR : Je pense que la galerie La Castiglione a su se tailler une belle place auprès des collectionneurs et institutions, gagner leur confiance, mais le manque

Vernissage de l'exposition / opening of exhibition *Territoires I*, avec à l'avant plan / with in the foreground Gabor Szilasi et Normand Rajotte, septembre 2018

à gagner vers la rentabilité est encore malheureusement trop grand. Le modèle d'affaires de La Castiglione doit être repensé.

Devenir nomade fut une solution à court terme, et maintenant que la pandémie semble se résoudre, je n'arrive toujours pas à voir comment je pourrais rouvrir une galerie avec pignon sur rue. Il est encore trop tôt pour me projeter dans le futur. Forcément, le fait d'avoir fermé un lieu qui a rassemblé plusieurs joueurs de la photographie m'a quelque peu éloignée de ce foisonnement qui me nourrissait en énergie et idées. Au cours des derniers mois, tout le monde s'est un peu retrouvé isolé chez soi, désorienté par les enchaînements de la COVID-19.

Je me donne l'année pour réfléchir aux nouvelles formes que pourrait prendre ou non La Castiglione. Sans rien précipiter, je profite de ce moment d'accalmie afin de réfléchir aux développements que prendra la photographie au sein de mon parcours professionnel.

¹ De son vrai nom Virginia Oldoini, née à Florence en 1837, décédée à Paris en 1899.

Journaliste pigiste, **Jérôme Delgado** occupe le poste de coordonnateur à l'édition de *Ciel variable*.

Marie-Josée Rousseau

Au carrefour des pratiques photographiques

Un entretien de Jérôme Delgado

Après de multiples expériences, des études en sociologie, psychologie, gestion et histoire de l'art, des emplois en finances et en communications, puis un tour du globe – une trentaine de pays visités en trois ans –, Marie-Josée Rousseau a ouvert La Castiglione en 2014, seule galerie québécoise spécialisée en photographie. À travers un programme éclectique d'expositions, elle a travaillé autant avec des artistes établis (Normand Rajotte, Serge Tousignant...) qu'avec les nouvelles générations (Janie Julien-Fort, Laurence Hervieux-Gosselin...). En 2020, Marie-Josée Rousseau a abandonné l'espace qu'elle louait au centre-ville de Montréal pour faire de La Castiglione une galerie nomade. Depuis, elle s'interroge sur la suite des choses.

JÉRÔME DELGADO : D'où vient, dans ton parcours personnel, cet intérêt si fort pour la photographie ?

MARIE-JOSÉE ROUSSEAU : La photographie numérique fut pour moi une révélation ; l'autonomie qu'elle procure, sa rapidité d'exécution et son abondance m'ont permis une exploration sans pareille de mon environnement. Ce médium m'ouvrait de nouvelles possibilités afin d'explorer mon entourage et celui de pays étrangers. Mon appareil photo est vite devenu une prolongation de moi-même. Il fut mon laissez-passer pour voyager dans des contrées éloignées, m'insufflant le courage nécessaire pour m'aventurer vers des lieux inconnus et inspirants.

Je pense que la photographie m'a aidée à mieux me connaître, ainsi qu'à mieux comprendre le monde qui m'entoure. Elle m'a permis d'explorer des territoires isolés, difficiles d'accès, où mes pensées pouvaient sens. De ces expéditions, je suis revenue transportée, rapportant des dizaines de milliers de prises de vues, ainsi qu'un désir intense d'examiner plus en profondeur ces non-lieux si fascinants.

De retour à Montréal, j'avais besoin de comprendre ma démarche. Connecter mes prises de vue et celles à venir avec des concepts actuels se rattachant à la photographie. Approfondir, chercher à mieux comprendre les éléments dont est constitué un territoire donné, clarifier mes idées, dépasser l'ordre du senti. À travers ma démarche, j'ai rencontré d'autres photographes avec qui j'ai échangé sur nos travaux réciproques. Ces échanges m'ont permis de mieux saisir ce qu'est réellement le travail de photographe. Créer une signature, chercher un sens dans le foisonnement d'images (qui peut rendre fou !). Trouver dans ces va-et-vient incessants entre la matière brute et le monde des idées sa propre expression, celle dont il est difficile de s'abstraire, pour y revenir inlassablement. Arriver à ce dénouement afin de créer une œuvre originale qui a du sens et espérer qu'elle en aura tout autant chez l'autre.

Durant cette période, j'ai pris plaisir à m'intéresser au travail des autres artistes, à avoir un aperçu de ce qui se faisait ici et ailleurs. Si des galeries d'art consacrées à la photographie se sont établies un peu partout dans le monde, ça me semblait manquer à Montréal. C'est ainsi que tout doucement a germé l'idée d'exposer et de promouvoir la photographie.

JD : Tu sembles avoir développé un rapport étroit avec les artistes que tu représentes, mais aussi avec une communauté photographique plus large, multigénérationnelle et aux sensibilités esthétiques diverses. Comment perçois-tu la communauté photographique montréalaise et québécoise ?

J'ai cherché à montrer une photographie qui permet au visiteur d'entrer en relation avec l'objet. Cette rencontre entre le regardeur et l'œuvre ne s'explique pas, elle se vit. Pour moi, la photographie se doit d'être incarnée en un objet qu'il est possible de voir et de toucher.

MJR : La Castiglione est devenue le point de ralliement pour tout ce qui touchait de près et de loin à la photographie et, plus précisément, à celle faite par des artistes québécois. Cette galerie, afin de pouvoir exister, se devait d'être collaborative. Elle est maintenant en quelque sorte une extension de l'atelier de l'artiste, un lieu de rencontre avec d'autres professionnels du milieu des arts, le public et les collectionneurs.

La galerie est devenue un carrefour entre les pratiques, où les photographes de la relève pouvaient côtoyer des artistes établis, où le croisement des différents courants, disciplines, écoles de pensée était toujours le bienvenu. Je voulais que ce lieu soit le point de ralliement sur ce qui se fait en photographie au Québec ; une création riche et diversifiée. Entre ses murs, il y a eu de fabuleux échanges, de belles rencontres !

JD : Peux-tu donner des exemples de l'esprit de collaboration qui a pris place dans La Castiglione ?

MJR : J'ai collaboré avec plus d'une soixantaine

d'artistes, tous majoritairement québécois. Plusieurs de nos conversations tournaient autour de la photographie marquante pour le Québec. Les photographies de John Max (1936–2011) revenaient souvent dans nos discussions. Son œuvre était entreposée au Musée des beaux-arts de Montréal depuis plus d'une décennie grâce à la bienveillance d'un petit groupe de photographes montréalais et amis de Max qui s'étaient assurés de mettre en lieu sûr cette œuvre originale et unique. Il était incontournable de la présenter à la galerie et, pendant plus d'un an, je me suis affairée à obtenir l'accès à ces photographies, transigeant entre autres avec son fils, seul héritier légitime, qui vit au Mexique. Des liens de confiance se sont établis afin de permettre l'accès aux œuvres entreposées et leur vente.

Quelques tirages originaux de la série *Open Passport*, imprimés en 1972 par l'artiste, s'y trouvaient conservés dans des boîtes. Faire revivre l'œuvre de Max a rallié toute une communauté de professionnels : sensibiliser nos jeunes artistes à notre histoire, piquer la curiosité des commissaires et conservateurs muséaux, contribuer aux recherches d'historiens d'art et susciter l'intérêt des collectionneurs et des institutions. Aujourd'hui, cette œuvre emblématique se retrouve dans des collections québécoises importantes telles que celles de la Fondation Giverny pour l'art contemporain, d'Hydro-Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

JD : Contrairement à la grande majorité des galeries, tu n'as pas baptisé la tienne de ton nom. Pourquoi ?

MJR : J'étais captivée par l'histoire de la comtesse La Castiglione¹ et de son influence sur la photographie. Une femme d'avant-garde qui s'est fait photographe des centaines de fois sur plus de quarante ans, alors qu'à l'époque, un seul portrait de soi était une rareté. J'aimais cette figure historique féminine en lien avec la photographie, qui pouvait grandir en dehors de moi.

Quelque part, je désirais que la galerie soit un lieu auquel tous puissent s'identifier, que chacun.e puisse s'approprier. Un concept qui est moins évident lorsque c'est le nom du propriétaire qui est mis de l'avant.

JD : Qu'est-ce qui t'a amenée à considérer que l'ouverture d'une galerie privée, spécialisée, était la chose à faire, comme contribution au milieu ?

MJR : L'histoire de la photographie est très courte dans l'histoire de l'art et elle a connu des revirements technologiques extraordinaires. Aujourd'hui, la pho-

SUITE À LA PAGE 113