

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Des besoins financiers pour soutenir les créateurs montréalais 2014-2017

CONTEXTE

Depuis sa création en 1956, le Conseil des arts de Montréal se veut l'outil privilégié dont dispose la Ville de Montréal pour soutenir les créateurs montréalais. Le Conseil repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence et l'innovation dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles et ce, dans une perspective de développement continu du milieu. Pour ce faire, il mise sur son expertise, son dynamisme, son esprit d'innovation et sa capacité à rassembler, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique et les partenaires municipaux et économiques, contribuant ainsi à faire de Montréal une métropole culturelle.

Dans le contexte actuel où une certaine morosité plane sur notre métropole, il est impératif de préserver la mission du Conseil qu'on lui a confiée dès les débuts de sa fondation (il est le premier Conseil à voir le jour au Québec et au Canada). Notre institution a bâti ses politiques culturelles en accord avec sa volonté et sa passion de défendre l'idée d'une métropole culturelle vivante, vibrante, branchée sur l'actualité. . Dans cette perspective, le créateur est le liant qui offre la possibilité aux citoyens d'entrer en résonance avec leur communauté et de développer un sentiment d'appartenance à Montréal, ville de création et de créateurs : les artistes sont les piliers sur lesquels repose la réputation de Montréal ici et à l'étranger. À l'instar de d'autres grandes villes dans le monde qui ont adopté des mesures pour se distinguer de leurs pairs, notre spécificité réside dans la capacité de nous réinventer en puisant notre fierté dans un milieu artistique vigoureux, allumé et différent. Le Conseil a compris que l'artiste est un ambassadeur de choc, le vecteur principal de transformation d'une ville, de ses quartiers, de ses publics et de son cadre de vie. Cette énergie créatrice contribue à la force d'attractivité de Montréal et à sa renaissance.

Depuis les dernières élections municipales, le Conseil a occupé une place de plus en plus importante dans l'écosystème culturel montréalais. En 2012, il a soutenu 379 organismes issus de plusieurs disciplines artistiques : arts du cirque, arts numériques, arts visuels, cinéma/vidéo, danse, diffusion pluridisciplinaire, littérature, musique, nouvelles pratiques artistiques et théâtre. Il leur a versé 10 770 074 \$ en subventions directes, ce qui représente 87 % de son budget total. Le Conseil accompagne les centres d'artistes et les petits organismes de la relève, les grandes institutions, sans oublier les compagnies intermédiaires, les festivals disciplinaires et pluridisciplinaires et les grands événements qui constituent les forces vives de la création montréalaise.

Au cours des dix dernières années, le Conseil a déployé plusieurs efforts pour répondre aux besoins en croissance des organismes et des artistes. En 2003, après un gel budgétaire de onze ans, la contribution municipale au budget du Conseil a augmenté régulièrement, passant de 8.75 \$ millions en 2002 à 12.45 \$ millions en 2012.

Le budget du Conseil a crû de 40 % entre 2000 et 2011, le nombre d'organismes soutenus s'est accru de 75 % sur cette même période. Il faut se réjouir de cette augmentation qui est le reflet de l'effervescence de la créativité artistique montréalaise et le fondement de sa crédibilité comme métropole culturelle. Durant ces années, le Conseil s'est assuré de mettre en place les programmes et les initiatives pouvant encadrer le développement de la communauté artistique. Il a accueilli un très grand nombre de jeunes compagnies, a mis en place des programmes pour appuyer la relève et la diversité culturelle grâce à de nouvelles ententes de partenariats, et a développé de nouvelles initiatives pour rapprocher la communauté artistique du milieu des affaires. Le programme de tournées du Conseil a aussi été élargi et étoffé, et le programme de résidences s'est développé pour favoriser la participation citoyenne des Montréalais.

Tous ces développements ont été rendus possibles grâce à la contribution accrue de l'Agglomération de Montréal et à de nouveaux partenariats dont les contributions, en 2012, s'élevaient à près de 500 000 \$. La situation s'est donc améliorée sensiblement ces dernières années, mais les besoins sont toujours aussi pressants.

Il y a 10 ans, le rapport Bachand recommandait à l'administration municipale d'augmenter sa contribution au budget du Conseil des arts de Montréal de 2 \$ millions par année sur une période de cinq ans, pour atteindre la somme de 20 \$ millions. Afin d'assurer le positionnement de Montréal comme métropole culturelle, le Conseil des arts de Montréal doit renforcer la portée de son action dans l'écosystème montréalais. L'effervescence du milieu artistique montréalais exige des investissements dans le fonctionnement des organismes qui le composent. Présentement, le Conseil ne dispose pas des moyens financiers requis pour répondre aux besoins du milieu artistique montréalais. Il doit également servir adéquatement les municipalités et arrondissements par l'entremise de ses programmes de tournées et de résidences dans ces territoires. Dans ce contexte, le Conseil des arts de Montréal estime qu'une augmentation graduelle de son budget à **20 millions de dollars d'ici 2017** doit être envisagée afin de :

- Mener de front des **projets porteurs** pouvant renforcer la reconnaissance des artistes de la **diversité culturelle** et un meilleur soutien pour les artistes de la **relève**;
- Donner un accès à la culture aux citoyens dans les **quartiers culturels** de l'île de Montréal via les programmes de résidences et le *Conseil des arts de Montréal en tournée* et par le fait même, mieux répondre aux besoins des arrondissements et des municipalités liées;
- Assurer le **financement des organismes artistiques montréalais** à toutes les étapes de **leur développement** afin de préserver un environnement culturel sain et dynamique;
- Contribuer au financement d'activités dans le cadre du **375e de Montréal**;
- Accroître les initiatives **arts-affaires**;
- Développer de **nouvelles initiatives** structurantes stimulant la vitalité artistique montréalaise.

LES PROGRAMMES DU CONSEIL ET LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

Programme général d'aide financière

Le Conseil appuie 379 organismes artistiques à Montréal. L'apparition de nouvelles disciplines et pratiques artistiques (par exemple, les arts du cirque, les arts numériques, les nouvelles pratiques artistiques ou la diffusion pluridisciplinaire) a contribué ces dernières années à la multiplication des organismes admissibles au soutien du Conseil. Pour pouvoir consolider les organismes établis et en accueillir de nouveaux, le Conseil doit bonifier son programme général de subvention et augmenter l'enveloppe dédiée à l'ensemble des disciplines afin de répondre aux demandes croissantes.

Programme de tournées

Le programme de tournées du Conseil des arts de Montréal est la plus importante tournée de spectacles, expositions, projections et autres manifestations artistiques sur le territoire montréalais, favorisant l'accessibilité de quelque 100 000 citoyens à des œuvres récentes de haute qualité partout dans l'île de Montréal. Ce programme peut donner à des artistes issus de la diversité culturelle la possibilité de présenter des œuvres dans différents quartiers. Il est également une excellente vitrine pour les artistes de la relève qui peuvent y présenter des œuvres plus audacieuses tout en faisant l'apprentissage d'une tournée. Un plus grand nombre d'organismes pourraient aussi y participer. En 2012, le Conseil a investi 1 015 998 \$ pour permettre à 47 organismes de présenter 386 représentations, toutes disciplines confondues, dans environ 150 lieux de diffusion différents alors que la tournée a encore un très bon potentiel de développement compte tenu de l'émergence de nouveaux organismes et de la réponse positive du public et des lieux de diffusion.

Programme de résidences

Le programme de résidences du Conseil continue de se développer et prend une place de plus en plus importante. Réalisées avec plusieurs partenaires municipaux et/ou provinciaux, commissions scolaires ou établissements de santé (le CHUM, par exemple), ces résidences de création qui favorisent le contact entre les artistes et les communautés ont lieu dans différents milieux de vie (bibliothèques, écoles primaires et secondaires, lieux de diffusion des arrondissements et villes liées, milieu de santé). Par ailleurs, l'Agenda 21 de la culture vient confirmer le rôle transversal de la culture comme une composante majeure et essentielle de la société. Les résidences du Conseil s'inscrivent dans cette optique. Le Conseil aimerait augmenter le nombre de résidences qui répondent à un besoin important du milieu artistique. En 2012, ce sont 221 020 \$ qui ont été investis dans différents projets de résidences de création.

Le succès de la résidence *Libres comme l'art* qui favorise la réussite scolaire des jeunes au contact des créateurs professionnels démontre que le Conseil devrait multiplier de telles occasions pour les artistes et les citoyens des municipalités et arrondissements.

Programmes pour la diversité culturelle

Le Plan d'action pour la diversité culturelle dans les arts 2012-2015 du Conseil rappelle que les défis de l'intégration professionnelle des artistes issus de l'immigration sont encore trop importants pour ne pas poursuivre le travail d'inclusion et de promotion de la diversité entrepris par le Conseil depuis 2003. Dans les prochaines années, le Conseil souhaite consolider le programme de stages démART-Mtl pour offrir à un plus grand nombre d'artistes de la diversité culturelle une immersion en milieu des arts. Présentement seulement cinq artistes effectuent des stages durant 21 semaines dans le cadre de ce programme. Les services d'accompagnement et d'encadrement des artistes de la diversité devraient permettre à un plus grand nombre d'artistes de bénéficier de rencontres individuelles et de participer aux Journées Info-Arts-Montréal. Le Conseil des arts de Montréal pourrait aussi accroître sa participation financière au programme Vivacité du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui vise à reconnaître la contribution d'artistes immigrants à la vie artistique montréalaise, à promouvoir l'apport des artistes issus de l'immigration ou des minorités visibles et à les appuyer financièrement dans leurs premières démarches. Finalement avec des investissements supplémentaires, le Conseil veillerait à assurer une plus grande présence des artistes de la diversité dans les lieux de diffusion municipaux via son programme de tournées et celui de résidences tout en poursuivant la sollicitation des artistes ou travailleurs culturels issus de la diversité lors de la création de comités de jurys.

Programmes pour la relève artistique

Le Conseil souhaite poursuivre le programme *Premières expériences de travail dans des fonctions reliées au domaine artistique* grâce à la participation financière de partenaires comme Service Canada, le Fonds de solidarité FTQ et le Forum jeunesse de l'île de Montréal. Ceci permettrait d'accueillir un plus grand nombre de stagiaires pour une période de 26 semaines dans des organismes artistiques de Montréal. En 2012, neuf des 11 participants sont demeurés à l'emploi de la compagnie artistique ou continuent de travailler de façon autonome dans leur milieu. Les activités de réseautage soutenues par le Conseil et l'enrichissement du portail Artère offriraient aux artistes de la relève le soutien et les ressources dont ils ont besoin.

Arts-affaires

Depuis plus de sept ans, de nombreuses initiatives ont vu le jour, en concertation avec différents partenaires, telles que : la Table d'action arts-affaires, le parrainage fiscal, le projet Go-C.A., les Prix arts-affaires de Montréal, Arrimages, et plus récemment le portail arts-affaires, la formation en gouvernance et le Forum Art-Affaires de Montréal.

Toutes ces initiatives visent à accroître l'implication des gens d'affaires par leur engagement personnel et leurs contributions, et ainsi augmenter le financement et toutes autres formes de soutien des organismes artistiques montréalais provenant de sources privées. Un investissement supplémentaire permettra au Conseil de renforcer l'ensemble de ces programmes au cours des quatre prochaines années, en particulier la bourse Jeunes mécènes, les activités d'accompagnement en arts-affaires, GO-C.A. et la formation sur la gouvernance.

Projets dans le cadre du 375e anniversaire

Les célébrations du **375e anniversaire de Montréal** sont une excellente occasion pour le Conseil de supporter des projets novateurs dans la communauté artistique et le Conseil pourrait être la porte d'entrée pour rejoindre le milieu. Par exemple, les créateurs qui travaillent dans le domaine public et pour lesquels l'engouement va en croissant, comme le Festival Murale a pu le démontrer en juin dernier sur le Boulevard Saint-Laurent, seraient invités à créer une œuvre géante commémorative pour souligner cet événement; des vidéastes et artistes numériques pourraient créer des portraits de personnalités qui font de Montréal une ville de créateurs et de décideurs innovants (série qui serait diffusée sur tous les réseaux sociaux); en danse et en nouvelles pratiques artistiques, chorégraphes, interprètes et performeurs s'empareraient de la rue, des quartiers, de la ville pour en illustrer l'identité; des artistes visuels s'associeraient avec des conteurs pour créer des œuvres en regard de l'histoire de Montréal et en collaboration avec les publics; des compositeurs et des écrivains créeraient une bande sonore et un texte inspirés de cet événement qui seraient diffusés dans les wagons de métro.

Nouvelles initiatives

Afin de poursuivre ses ententes et entretenir ses relations à long terme avec ses partenaires, le Conseil doit se réserver une enveloppe budgétaire adéquate et dont les montants pourraient être distribués dans les divers programmes créés dans ce cadre et en concertation. En effet, au fil des années, le Conseil a été interpellé par de nouveaux collaborateurs qui sont venus enrichir plusieurs projets qui n'auraient pas vu le jour sans ce cofinancement. Dans la foulée de nos ententes avec d'autres subventionneurs et le secteur privé, il est important de pouvoir mettre sur pied d'autres initiatives porteuses pour les arts et la culture. Ces alliances prouvent, hors de tout doute, la capacité de nos institutions à mieux collaborer entre elles et avec le secteur privé et surtout à trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins grandissants du milieu.

Conclusion

Tête chercheuse, initiateur de nouveaux projets, collaborateur infatigable et enthousiaste, épaulant les organismes dans toutes les étapes de leur développement, le Conseil des arts de Montréal est un accélérateur d'idées et de créativité, à l'image du milieu qu'il soutient et qu'il défend avec ardeur. Les nombreux programmes, partenariats et ententes mis sur pied au cours des dernières années démontrent de la part de Conseil, ouverture d'esprit, souplesse d'action, capacité d'écoute afin de faire de Montréal une ville proche de ses citoyens, fière de ses artistes, cosmopolite et soucieuse d'un cadre de vie à la hauteur de ses aspirations et de ses ambitions. Le Conseil met tout en œuvre pour participer à l'épanouissement d'une économie créative typiquement montréalaise. Pour cela, il faut lui donner l'élan, le support et les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, car ensemble, nous contribuerons à la création de nouvelles richesses, économiques comme symboliques.

LES BESOINS FINANCIERS DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 2014 – 2017

2014	Augmentation de 1.5 M\$
	Initiatives pour la diversité culturelle
	Initiatives dans les quartiers culturels de l'île de Montréal
	Initiatives arts-affaires
	Programme général d'aide financière
2015	Augmentation de 1.75 M\$
	Initiatives pour la diversité culturelle
	Programme général d'aide financière
	Initiatives dans les quartiers culturels de l'île de Montréal
	Aide aux organismes – 375 ^e de Montréal
	Initiatives pour la relève artistique
	Nouvelles initiatives
2016	Augmentation de 2 M\$
	Programme général d'aide financière
	Aide aux organismes – 375 ^e de Montréal
	Initiatives arts-affaires
	Initiatives pour la diversité culturelle
	Initiatives pour la relève artistique
	Nouvelles initiatives
2017	Augmentation de 2.5 M\$
	Programme général d'aide financière
	Aide aux organismes – 375 ^e de Montréal
	Initiatives dans les quartiers culturels de l'île de Montréal
	Initiatives arts-affaires
	Initiatives pour la diversité culturelle
	Initiatives pour la relève artistique
	Nouvelles initiatives

**ÉVOLUTION DU BUDGET DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
DE 1993 À 2013**

Année	Budget total du CAM
1993	8 916 649 \$
1994	8 945 917 \$
1995	8 930 200 \$
1996	8 748 504 \$
1997	8 714 295 \$
1998	8 707 032 \$
1999	8 911 533 \$
2000	8 766 059 \$
2001	8 819 250 \$
2002	8 818 484 \$
2003	9 144 221 \$
2004	9 631 449 \$
2005	10 185 896 \$
2006	10 371 938 \$
2007	10 213 272 \$
2008	10 200 000 \$
2009	10 450 000 \$
2010	10 950 000 \$
2011	10 450 000 \$
2012	11 950 000 \$
2013	11 450 000 \$

Le 5 septembre 2013