

Sommet Arts et culture

Autour des faubourgs

Cahier du participant

Événement en ligne,
en direct du Lion d'Or, le 19 avril 2021

Voies culturelles des faubourgs
2187, rue Larivière, bureau 107
Montréal (Québec) H2K 1P5
Téléphone : 514 526-2787

voiesculturelles.qc.ca

Mot du président

La culture dans les faubourgs: se projeter dans l'avenir

Le dernier Sommet de la culture dans le quartier remonte à 2013. Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal approchaient; c'était une belle occasion pour réfléchir à la place de la culture dans le secteur. Depuis, le contexte a énormément évolué. Au cours des derniers mois, le quartier a fait parler jusque dans les médias. Par exemple, il a été question de l'avenir de l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, du site de l'Hôpital de la Miséricorde, de celui de Radio-Canada, de la Brasserie Molson, du REM de l'est, etc. Ce ne sont que des exemples du développement qui se prépare. Pour Voies culturelles, il est important de nous assurer que les projets qui se planifient tiennent compte des caractéristiques de ce quartier, de la population qui y réside et de la forte concentration d'organismes et de personnes œuvrant dans la culture et les arts.

À ces enjeux locaux, s'ajoute un événement sans précédent : la présence de la COVID-19 et ses conséquences dramatiques sur notre secteur. Des questions se posent sur l'avenir des institutions culturelles, sur nos rapports avec le public et sur la place de la relève dans ce contexte. Le moment est donc bien choisi pour tenir un Sommet sur les arts et la culture dans les faubourgs. Une consultation a eu lieu récemment en vue de doter le quartier d'un PPU. Il est temps d'examiner l'avenir du quartier sous l'angle de la culture.

La situation actuelle comporte, bien sûr, des menaces que nous devons identifier et dont nous devons mesurer l'ampleur, mais elle ouvre la porte sur des opportunités dont nous devons profiter. Par exemple, l'arrondissement de Ville-Marie prépare un projet de quartier culturel dans l'axe de la rue Ontario. Il s'agit d'une idée potentiellement mobilisatrice pour nous. Le Sommet sera une occasion d'en discuter, tout comme de l'enjeu lié à la sauvegarde et à l'accessibilité des lieux de création et de diffusion. Nous nous pencherons aussi sur les liens entre la culture et les autres secteurs d'intervention. C'est d'ailleurs une caractéristique locale : la culture ne s'y appuie pas sur les grands événements et le tourisme, mais davantage sur les liens avec la population, les organismes citoyens, la médiation et l'innovation.

L'année 2021 marque le 20e anniversaire de Voies culturelles des faubourgs. Le Sommet est une belle façon de célébrer la culture, de réfléchir ensemble, de nous mobiliser et de nous doter d'une vision commune et d'un plan d'action pour les prochaines années.

Bon Sommet !

René Binette
Président du CA de Voies culturelles des faubourgs

Mot de notre porte-parole

La culture dans la communauté

Je suis très contente et fière de participer à ce Sommet sur les arts et la culture avec vous cette année. Très heureuse de pouvoir m'activer concrètement, de prendre part à ma communauté. Cette communauté des faubourgs avec ses familles, sa vie de quartier, ses commerçant·e·s, ses représentant·e·s politiques et naturellement celles et ceux qui nous relient ici aujourd'hui, ses artistes ! Leur art qui, selon moi, et selon vous aussi, j'en suis persuadée, fait partie intégrante de la culture même du Centre-sud et contribue à la revitalisation de tout un quartier.

Merci à vous qui contribuez au succès de ce Sommet. Plus que jamais, nous devons nous unir et rester dans l'action. Je vous invite à poursuivre ces discussions dans vos milieux, vos familles, vos commerces. Dans notre quartier.

Ève Landry
Porte-parole et animatrice du Sommet

MANON MASSÉ
 DÉPUTÉE DE STE-MARIE—ST-JACQUES
 manon.masse.smsj@assnat.qc.ca
 514 525 2501
 533 Ontario Est, Bureau 330
 Montréal Qc, H2L 1N8

Voies culturelles des faubourgs remercie ses partenaires

Ville-Marie
Montréal

 CONSEIL
 DES ARTS
 DE MONTRÉAL

Montréal

 CDC
 CENTRE-SUD

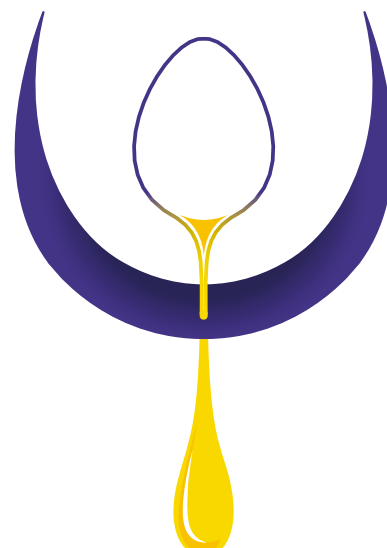

STEVEN GUILBEAULT
 Député de
 Laurier—Sainte-Marie
 800 De Maisonneuve Est, Bureau 604
 Montréal (Québec) H2L 4L8
 514-522-1339
 Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

LION D'OR
 M O N T R É A L

codem
 Les Conseillers en Développement
 de la Main-d'œuvre

cJe
 Centre-Sud
 Plateau Mont-Royal
 Mile-End

V/ENTRAL
 CRÉATION

Voies culturelles des faubourgs

une synergie constructive entre tous les acteurs
et actrices du territoire

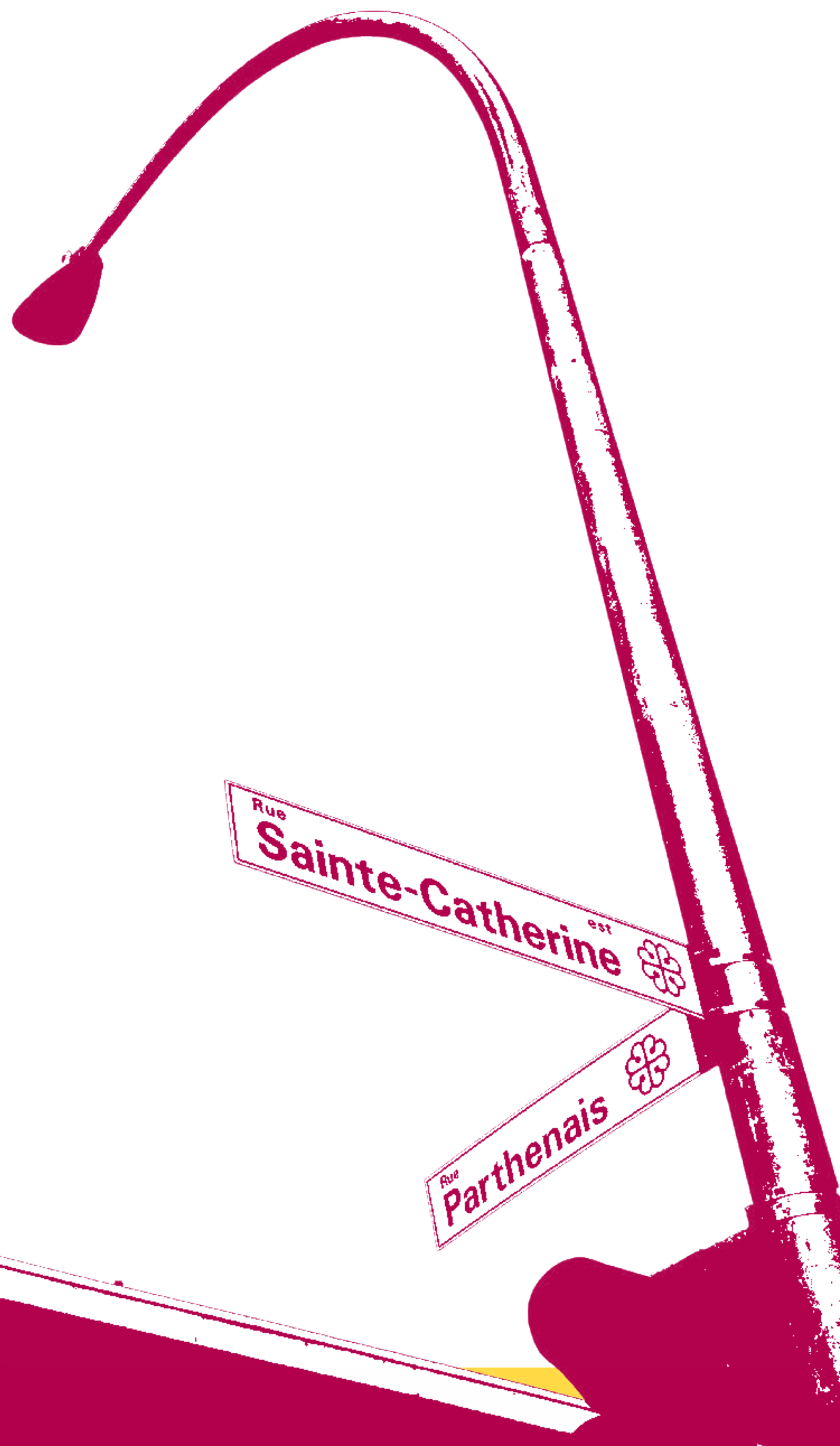
Voies culturelles des faubourgs regroupe les artistes de toutes les disciplines et les organismes culturels, communautaires, économiques et artistiques dans l'arrondissement de Ville-Marie, à l'est du Quartier des spectacles.

Fort de plus de 50 membres, Voies culturelles est un lieu de réflexion, de sensibilisation, de concertation, de coordination et d'intervention, dont l'action est orientée vers le développement de la culture sous toutes ses formes dans un territoire riche en organismes culturels, en art public et en centres de diffusion comme de création.

L'organisme influence les intervenant·e·s et les instances décisionnelles dans l'établissement de priorités sur lesquelles intervenir afin de stimuler la réalisation de projets culturels rassembleurs. Il favorise la mise en commun d'expertises et de ressources humaines et contribue à la défense d'enjeux communs.

Depuis 2001, Voies culturelles s'est impliqué dans de nombreuses activités, comme l'implantation de la Grande Bibliothèque dans le quartier, les Journées de la culture, la reconnaissance du Pôle de création des faubourgs, des journées de réflexion sur le développement de la culture dans le quartier, les Réverbères Bleus, la première édition du Village Éphémère, la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs, le Grand banquet du «p'tit gars» de Sainte-Marie, les concerts du Grand Chœur du Centre-Sud et bien plus encore.

Le Sommet arts et culture, autour des faubourgs revient après une dernière édition tenue en 2013.

Le Sommet arts et culture, autour des faubourgs

Depuis de nombreuses années, notre quartier est reconnu pour son effervescence culturelle, puisqu'on y retrouve de nombreux ateliers de création, des salles de spectacle, des lieux d'exposition, des sites patrimoniaux remarquables ainsi que beaucoup d'organismes culturels et d'artistes.

Aujourd'hui, le secteur des faubourgs est particulièrement scruté pour ses multiples projets d'urbanisme : développement des grands terrains aux abords du pont Jacques-Cartier (Brasserie Molson, Maison de Radio-Canada), implantation du REM... Cet automne, l'arrondissement de Ville-Marie a aussi lancé une consultation pour en faire un quartier culturel reconnu et structuré avec la rue Ontario Est comme axe central. Face à cette actualité, le Sommet mobilise celles et ceux qui ont à cœur le caractère hautement culturel du quartier pour affirmer ensemble la place primordiale de la culture dans son développement global et dans sa revitalisation.

Les membres de la communauté artistique, les citoyen·ne·s, les représentant·e·s politiques, les commerçant·e·s, le milieu communautaire... toutes et tous sont invité·e·s à ce Sommet pour mesurer l'influence positive de la culture sur les individus, sur la vie citoyenne et sur les activités économiques de proximité, et partager une vision commune sur le développement du quartier, afin qu'il soit cohérent et durable.

Nos objectifs sont notamment :

- La sauvegarde et l'accessibilité des lieux de création et de diffusion
- L'affirmation d'une place prépondérante de la culture dans le plan de développement des faubourgs
- La sauvegarde du patrimoine bâti
- L'instauration d'une synergie constructive entre tous les acteurs et actrices politiques, économiques, sociaux, artistiques et culturels des faubourgs
- La mise sur pied de mécanismes de suivi pour assurer la concrétisation des pistes de réflexion et des actions proposées pendant le Sommet.

Programme de la journée

10 h 00 – Présentation de la journée et accueil des participant·e·s sur notre plateforme virtuelle dédiée (Zoom), animation par Ève Landry en direct du Lion d'Or

10 h 30 – Le quartier culturel des faubourgs: Plan stratégique et projets à venir

1. «Portrait de la transformation du Centre-Sud, grandes orientations du Programme Particulier d'Urbanisme (PPU) des faubourgs et rôle que la culture y jouera», par Ron Rayside, architecte, associé principal Rayside Labossière.
2. «Présentation du plan de développement du Quartier culturel des faubourgs», par Gina Tremblay, cheffe de division, culture et bibliothèques, arrondissement de Ville-Marie.
3. Présentation des projets culturels du quartier et période de questions par Claudine Khelil, coordonnatrice générale de Voies culturelles des faubourgs.
4. Atelier participatif ouvert à toutes et tous: «Comment l'offre culturelle vient-elle enrichir la communauté des faubourgs?»

12 H 20 – Pause dîner

13 h 00 – La sauvegarde et l'accessibilité des lieux de création dans les faubourgs

1. «Portrait de la situation des lieux de création et des ateliers d'artistes dans les faubourgs», par Gilles Renaud, directeur général d'Ateliers Créatifs.
2. «Diaporama commenté des initiatives à travers le monde visant la sauvegarde et l'accessibilité des lieux de création», par Gilles Renaud, directeur général d'Ateliers Créatifs.
3. «De quelles manières la sauvegarde, la préservation et la revalorisation du patrimoine bâti peuvent-elles servir la communauté», par Taïka Baillargeon, directrice adjointe des politiques, Héritage Montréal.
4. Période de questions

14 h 00 – La Culture comme vecteur social et économique

1. «Les retombées socio-culturelles de la culture dans les faubourgs», par René Binette, président de Voies culturelles des faubourgs et responsable des projets spéciaux de l'Écomusée du fier monde.
2. «Portrait économique des entreprises et des travailleurs et travailleuses culturel·le·s des faubourgs», par Claudine Khelil, coordonnatrice générale de Voies culturelles des faubourgs.

3. Table ronde - «Développement économique et développement culturel», avec: Yannick Brouillette, directeur générale de la SDC du Village et Christelle Perrine, présidente de Faubourgs Ontario.
4. Atelier au choix: «Quelles initiatives la culture et le commercial peuvent-ils créer en commun (partenariat, projets, objectifs)?» OU «Quelles initiatives la culture et les acteur·trice·s du développement social peuvent-ils créer en commun (partenariat, projets, objectifs...)?»
5. Prestation musicale de Jordan Officer

15 h 25 – Conclusions

1. Synthèse des ateliers
2. Allocutions des représentant·e·s politiques et mots de clôture
3. Prestation artistique

1er **ATELIER**

« Comment l'offre culturelle vient-elle enrichir la communauté des faubourgs ? »

- **Que faisons-nous pour améliorer l'offre culturelle ?**
- **Que devrions-nous faire ?**
- **Qu'aimerions-nous faire ?**
- **Que ne faisons-nous pas ?**

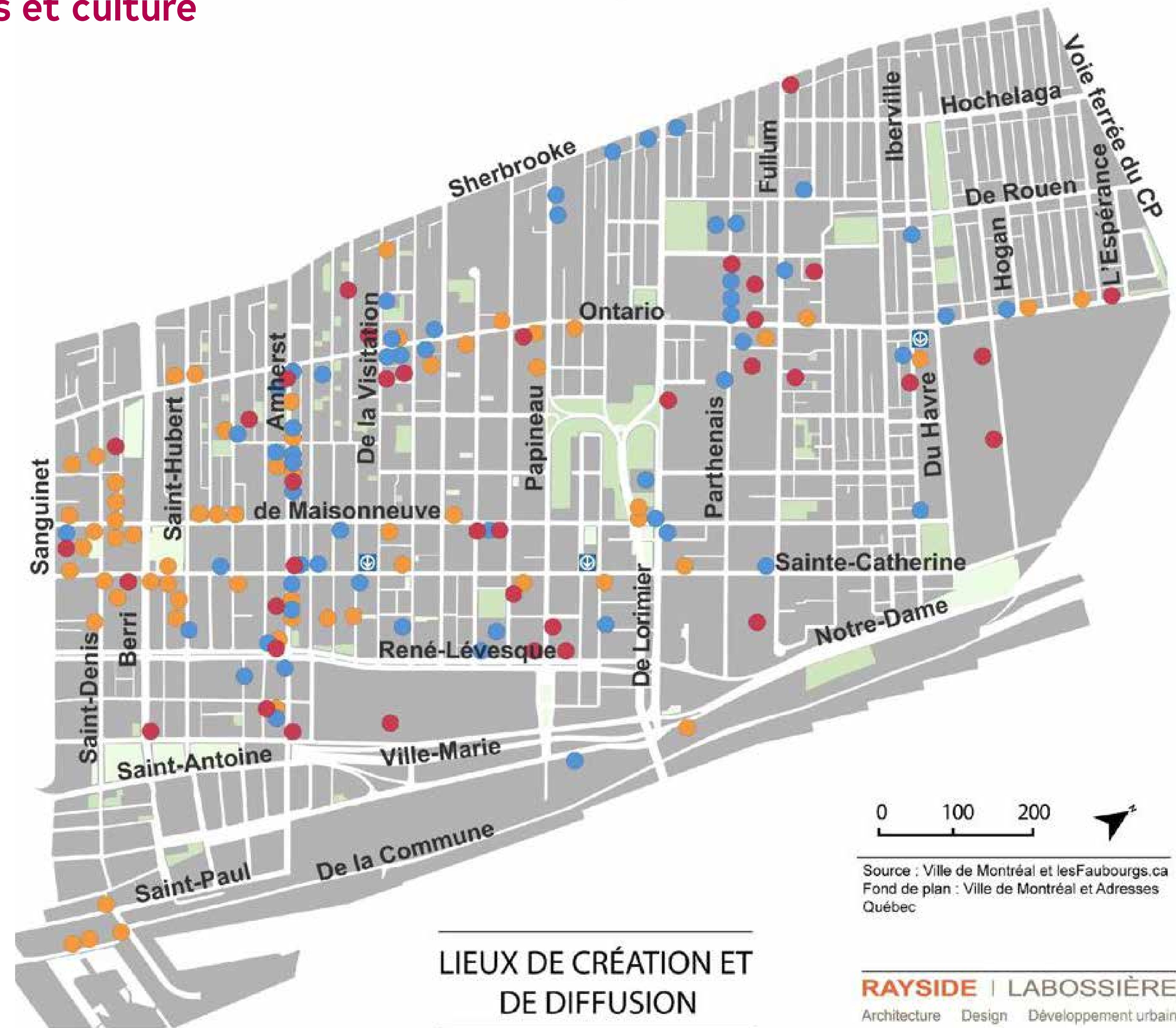
2e **ATELIER**

« Quelles initiatives la culture et le commercial peuvent-ils créer en commun (partenariat, projets, objectifs) ? »

OU

« Quelles initiatives la culture et les acteur·trice·s du développement social peuvent-ils créer en commun (partenariat, projets, objectifs...) ? »

Les faubourgs en arts et culture

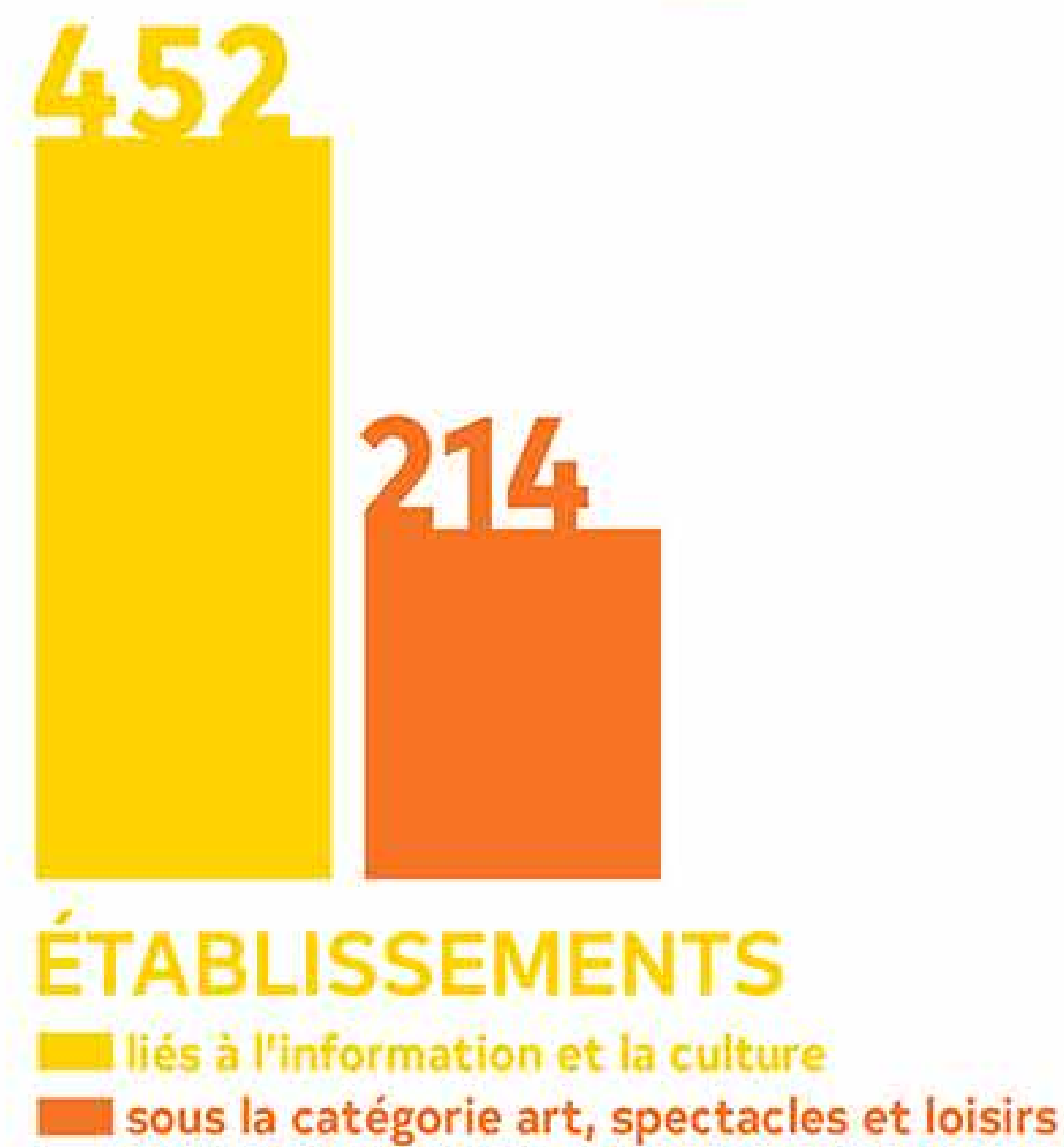

La culture dans les faubourgs en chiffres

Dans l'arrondissement Ville-Marie,
ON DÉNOMBRE:

L'arrondissement Ville-Marie
est le territoire montréalais qui
a de loin le plus d'emplois
liés à la culture.

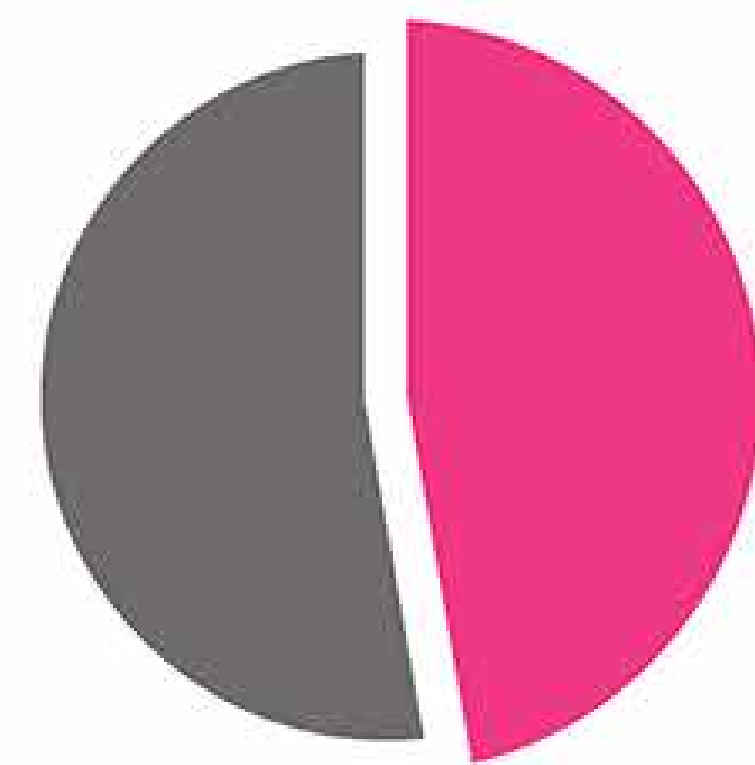
Au dernier
recensement de 2016

Extraits de la présentation des projets culturels du quartier
(par Claudine Khelil, graphisme: Julia Hall)

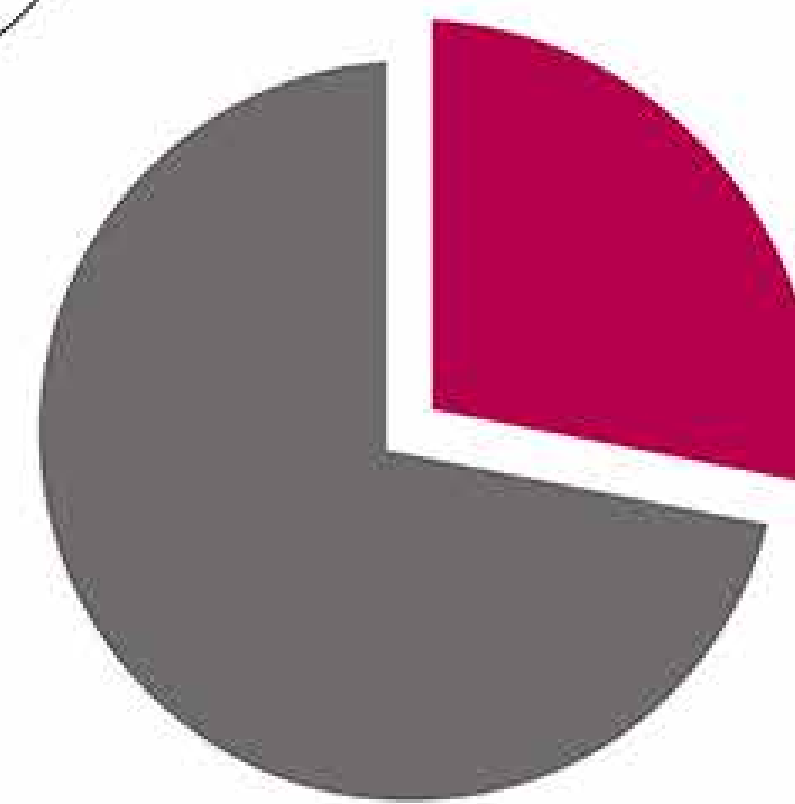
Une des principales caractéristiques des artistes
EST LEUR NIVEAU DE SCOLARITÉ:

Le pourcentage d'**artistes titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur** est beaucoup plus élevé que celui de **la population active**

48 %

Artistes
titulaires d'un baccalauréat ou
d'un diplôme supérieur

28 %

Population active
titulaires d'un baccalauréat ou
d'un diplôme supérieur

**LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DU SECTEUR CULTUREL** au Canada¹ est supérieure
à la valeur ajoutée des domaines de :

59 \$ milliards

Secteur culturel

39 \$ milliards

**Agriculture, foresterie,
chasse et pêche**

46 \$ milliards

**Hébergement et services
de restauration**

46 \$ milliards

Services publics

¹ Enquête de Hill Strategies 2019

Les faubourgs, un écosystème créatif et diversifié

- Grands employeurs et très petites entreprises et travailleurs autonomes
- Entreprises complémentaires, interdépendantes
- Chaîne complète : de la production à la diffusion
- Tous les champs culturels présents
- Présence de plusieurs regroupements professionnels

FACTEURS D'ATTRACTIVITÉ DU PÔLE DE CRÉATION CULTUREL DES FAUBOURGS

- Disponibilité et abordabilité des locaux
- Accessibilité et localisation géographique
- L'identité du quartier : concentration créative stimulante

ENJEUX PRIORITAIRES

- Sortie de crise à la suite de la pandémie.
- La première condition indispensable au maintien et au développement du secteur culturel est de pouvoir l'accueillir avec des espaces de travail adaptés, abordables et disponibles.

RECOMMANDATIONS

- Protection des zones d'emplois.
- Création d'outils, incitatifs pour le développement de projets immobiliers incluant des espaces créatifs.
- Consolidation et pérennisation des espaces de création et de diffusion
- Appropriation de l'espace public par les créateurs comme lieu de diffusion
- Sauvegarde du patrimoine bâti

AUTRES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT

- Développer la promotion et les liens d'affaires.
- Améliorer l'environnement du quartier.
- Clarifier et encourager les modalités collaboratives.

La précarité

En février 2021, l'emploi

dans le secteur culturel était de **36,8 % inférieur au niveau de février 2020.**

Cela en fait le secteur le plus durement touché de toute l'économie canadienne.

Au sein du secteur, les compagnies d'arts d'interprétation ont connu la plus forte baisse du nombre total d'heures travaillées en 2020 : -60,7%.

L'Enquête nationale sur les répercussions dans le secteur culturel révèle que près du tiers des travailleur.se.s de ce secteur étaient ambivalent.e.s ou anticipaient quitter leur profession.

Dans un mémoire récent publié par le Conseil des arts de Montréal (CAM) sur **la précarité du statut de l'artiste, on parle également de l'encadrement de la pratique des artistes :**

« S'il est indéniable que les technologies numériques ouvrent de nouvelles possibilités de production et de diffusion pour les milieux culturels, **la difficulté de s'assurer de leur encadrement effectif contribue à l'heure actuelle à une appropriation de la valeur du travail des artistes par les intermédiaires et les personnes situées tout en haut des chaînes de production des œuvres.** En d'autres mots, la situation a à la fois beaucoup et très peu changé depuis que Lise Bacon décrivait en 1985 « une pyramide inversée dans laquelle l'artiste, placé au bas de l'édifice, supporterait le poids de l'industrie en question, tout en étant celui qui partage le moins les profits de l'affaire² » ».

² De la précarité à la dignité: nouveaux regards pour améliorer le statut de l'artiste. Mémoire du Conseil des arts de Montréal (février 2021).

Pistes de solution formulées par le Conseil des arts de Montréal

- Les artistes, un groupe idéal à cibler pour le développement d'un projet pilote de revenu de base (1 000 \$ PAR MOIS)
- Programme de commandes publiques d'œuvres d'art
- S'assurer de l'intégration à l'emploi des jeunes générations
- Partenariats intersectoriels (unir les milieux culturels aux milieux communautaires, éducatifs, au milieu de la santé, au monde des affaires, etc.)

En décembre 2020, le Conseil des arts de Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal, a également lancé un **projet pilote destiné à soutenir les artistes et collectifs d'artistes pour le développement de projets immobiliers d'ateliers**.

Cette initiative permettra à des collectifs en arts visuels et métiers d'art d'être accompagnés par des groupes de ressources techniques (GRT1) pour une période de quatre mois.

Équipes

Pour Voies culturelles des faubourgs

Claudine Khelil, coordonnatrice générale
Denys Caron, gestion et administration

Pour le Sommet

Ève Landry, porte-parole et animatrice
Claudine Khelil, coordonnatrice et présentatrice
Benjamin Rondeau, communications
Anne-Laure Jean (La Dactylographique), graphisme
Julia Hall (VÆNTRAL atelier de création),
habillage graphique des présentations
Matisse Makwanda (VÆNTRAL atelier de création),
réalisation et montage vidéo
Sara Castonguay, coordonnatrice équipe – Lion d’Or
Guillaume Meunier, technicien – Lion d’Or
Jérôme Fèvre-Burdy, régie – Lion d’Or
Pascal Bachand, mise en ondes web – SBI Audio-Visuel

Animateurs et animatrices des ateliers

Laurence Boudreault – CODEM
Alexandra Bourassa – CODEM
Shirley Colin – CODEM
Alexandra Côté – CODEM
Sarah Darnaudet – CDC Centre-Sud
Sarah Filiatrault – CODEM
Arnauld Filippi – CODEM
Marc Fortier – CODEM
Diana Hor – CDC Centre-Sud
Estelle Lefebvre-Millette – CDC Centre-Sud
Marianne Palardy – CDC Centre-Sud
Marjorie Poirier – CODEM
Annik Reinhardt – CDC Centre-Sud

Comité organisateur

Denys Caron – Voies culturelles des faubourgs
Jérôme Fèvre-Burdy – Lion d’or / Petit Extra
Marc Fortier – CODEM / CJE Centre-Sud
Plateau Mile-End
Karine Lavoie – Cirque Hors Piste

Comité de réflexion

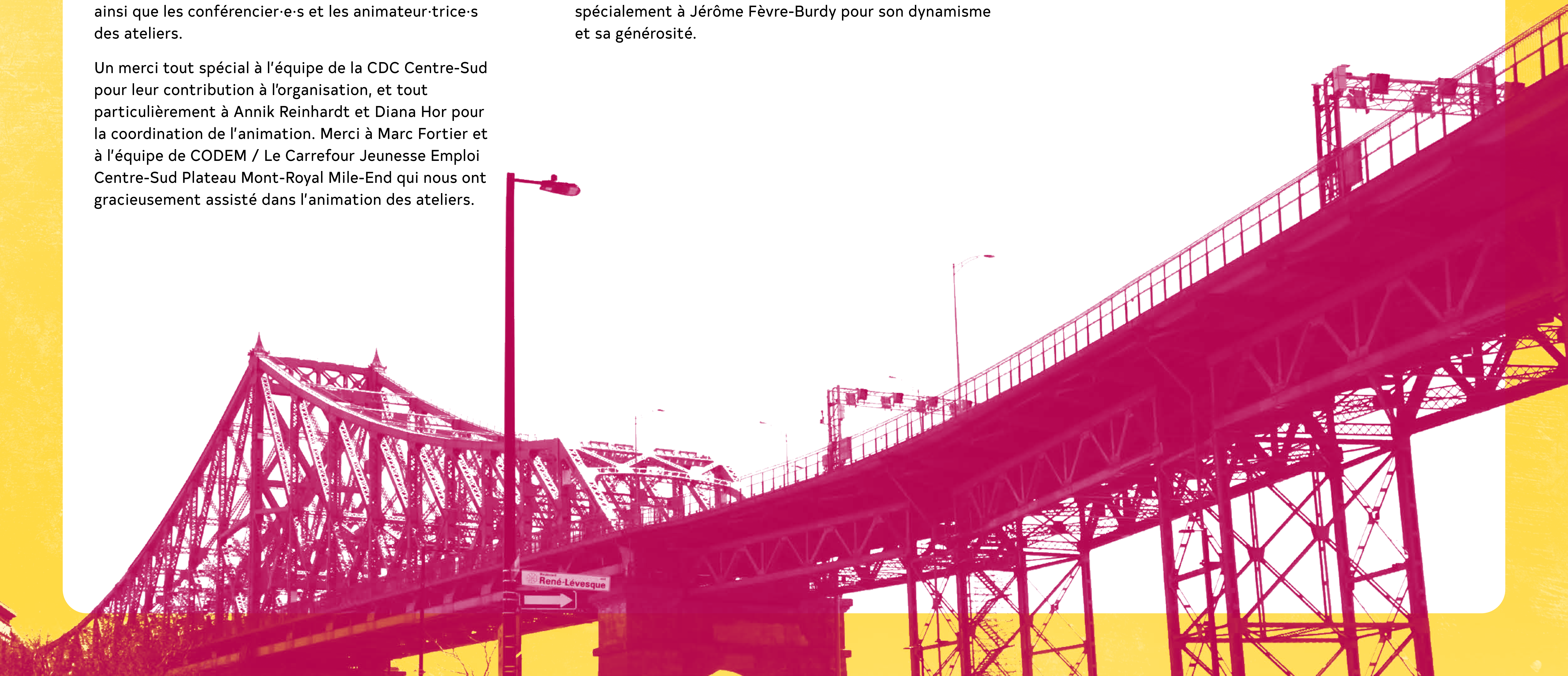
François Bellefeuille – Circuit-Est centre chorégraphique
Marie-Joëlle Corneau – Arrondissement de Ville-Marie
Émilie Laliberté – Équipe de Manon Massé
Julie Laloire – Oxy-Jeunes
Angélique Lecesve – SDC du Quartier Latin
Joëlle Legault-Monty – Maison Théâtre
Étienne Lepage – Artiste
Mélodie Martin-Couture – Cirquantique
Manon Massé – Députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques
Sophie Mauzerolle – Ville de Montréal
Jordan Officer – Musicien
Christelle Perrine – Association des commerçants
de la rue Ontario
Ron Rayside – Rayside-Labossière
Annik Reinhardt – CDC Centre-Sud
Gilles Renaud – Ateliers créatifs Montréal
Caroline Richard – Maison de la culture Janine-Sutto
Gabrielle Rondy – SDC du Village
Marc Thériault – Reproduc
Michel Tremblay – Coop Le Symphonique

Remerciements

Voies culturelles des faubourgs remercie celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce Sommet, notamment les membres de son conseil d'administration, du comité d'orientation et d'organisation du Sommet, ainsi que les conférencier·e·s et les animateur·trice·s des ateliers.

Un merci tout spécial à l'équipe de la CDC Centre-Sud pour leur contribution à l'organisation, et tout particulièrement à Annik Reinhardt et Diana Hor pour la coordination de l'animation. Merci à Marc Fortier et à l'équipe de CODEM / Le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Sud Plateau Mont-Royal Mile-End qui nous ont gracieusement assisté dans l'animation des ateliers.

Merci à l'arrondissement de Ville-Marie pour son soutien renouvelé. Merci au Conseil des arts de Montréal de nous soutenir dans notre mission. Un grand merci enfin à l'équipe du Lion d'Or pour son chaleureux accueil et tout spécialement à Jérôme Fèvre-Burdy pour son dynamisme et sa générosité.

Membres de voies culturelles des faubourgs

membres « Culturels »

Ateliers créatifs Montréal
Atelier Galerie 2112
Bouge de là
Le Carrousel, compagnie de théâtre
Cinémathèque québécoise
Circuit-Est centre chorégraphique
Cirque Hors Piste
Coopérative Lezarts
Les Coups de Théâtre
Le Cube
Daniel Léveillé Danse
Dans son salon
École nationale de l'humour
Écomusée du fier monde
Espace Libre
FCTMN (Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques)
Festival Mtl en Arts

Films 53/12
Galerie DBC
Galerie de l'UQÀM
Groupe de La Veillée
Lion d'Or
Maison Théâtre
Nouveau Théâtre Expérimental
La Pépinière | Espaces Collectifs
Québec Cinéma
Rayside | Labossière
RUBBERBAND
Société de promotion des arts gigantesques
TCF - Télévision communautaire Frontenac
La Tête de pioche
Théâtre de la LNI
Théâtre de Quartier
Usine C
VÆNTRAL atelier de création
La Virée des Ateliers

Membres « Individuels »

Hassane Amraoui
Denis Bergeron
Denys Caron
Pierrette Comeau
Emmanuel Laflamme
Gilbert St-Arnaud

Membres « Communautaires »

Au coup de pouce Centre-Sud
CODEM - Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud | Plateau Mont-Royal | Mile-End
Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide
Inter-Loge Centre-Sud
Oxy-Jeunes

Membres « Commerciaux »

Cabaret Mado
Société de développement commercial du Village
Société de développement commercial Quartier latin

Rejoignez-nous !

Plus d'informations sur
voiesculturelles.qc.ca

