

**LE LOISIR CULTUREL
AU CŒUR DE
LA PARTICIPATION
CULTURELLE DES
*Montréalais!***

**Plan d'action de la pratique artistique
amateur à Montréal 2013-2017**

Décembre 2013

Montréal

Notre parcours

Dans chacun des quartiers, la Ville de Montréal permet à ses citoyens de participer à la vie culturelle à travers trois grands réseaux : celui des bibliothèques, du réseau Accès culture et du loisir culturel.

Préoccupée par le renouvellement et le dynamisme de ses réseaux culturels, la Ville a réalisé un diagnostic, financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, pour chacun d'entre eux : en 2005, le diagnostic des bibliothèques de Montréal, en 2009 celui du réseau Accès culture et en 2012, celui du loisir culturel.

Pour partager les enjeux soulevés dans le *Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal*, le Bureau du loisir de la Direction de la culture et du patrimoine a organisé au printemps 2013 une série de cinq Cafés-rencontres sur le thème « Pour une pratique artistique amateur renouvelée ! ». Ces Cafés-rencontres ont permis à 136 intervenants, partenaires du réseau montréalais du loisir culturel, d'échanger sur les défis liés au renouvellement de l'offre municipale en pratique artistique amateur et d'identifier des actions et des mesures pour la renouveler et ainsi accroître la participation culturelle des citoyens de tous les quartiers.

S'appuyant sur les constats et enjeux résultants de ces deux importantes démarches, le Bureau du loisir présente son *Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017* et invite les partenaires du réseau montréalais du loisir culturel à développer leur plan d'action local de la pratique artistique amateur.

La pratique artistique amateur à Montréal

La pratique artistique amateur répond à un besoin très important

Les motivations des Montréalais à pratiquer une activité artistique sont diverses : pour certains, elle offre une occasion de sortir de leur zone de confort, pour d'autres, elle permet d'avoir de nouveaux défis à relever, d'exprimer leur créativité, de nouer des contacts sociaux ou encore, de « créer des choses concrètes et de les montrer ».

Des Montréalais de tous les âges pratiquent une activité artistique

- plus de 80 % de la population de 15 ans et plus s'adonne, durant ses temps libres, à au moins une activité de pratique dans une des disciplines artistiques : arts visuels, art dramatique, arts du cirque, danse, création numérique, musique, etc.;
- environ 69 % de la population pratique un loisir culturel de façon autonome et 13 % s'inscrit à des cours ou des ateliers d'art;
- plus de 60 000 citoyens par année pratiquent régulièrement une activité de loisir culturel dans une installation de la Ville : environ 15 000 enfants, 10 000 jeunes (15 ans à 34 ans) et 35 000 adultes (35 ans et plus).

Les besoins et les intérêts des Montréalais ont beaucoup évolué

Les partenaires du réseau montréalais du loisir culturel sont unanimes; il est impératif de renouveler l'offre municipale pour mieux tenir compte des besoins et des intérêts actuels de chacune des clientèles :

- les enfants désirent faire des activités de pratique artistique différentes selon le sexe et les tranches d'âges (0-5 ans, 6-8 ans, 9-14 ans);
- les jeunes veulent expérimenter une grande diversité de pratiques, autant de création que de consommation, où la culture numérique est très présente;
- les adultes recherchent une expérience globale de loisir de qualité, autant pour la programmation que pour l'environnement physique et social des activités;
- les aînés ont des besoins très différents selon le sexe et les tranches d'âges (55-69 ans, 70-79 ans, 80 ans et plus) tant en termes de disciplines artistiques que de types d'encadrement. Leur importante augmentation en nombre engendre une demande accrue et diversifiée;
- les familles désirent vivre des expériences de qualité et flexibles, répondant à leur besoin de conciliation famille-travail-loisir;
- les Montréalais handicapés demandent d'avoir réellement accès au loisir, que ce soit en termes d'accessibilité physique, de formation du personnel, de communication ou de services d'accompagnement;
- les nouveaux arrivants souhaitent faire partie de leur communauté d'accueil: la pratique artistique amateur peut et doit être un puissant vecteur de leur intégration;
- les Montréalais plus démunis veulent bénéficier de tarifs abordables et de mesures facilitantes afin que leur condition économique ne limite pas leur participation culturelle active.

Une vision montréalaise du loisir culturel

LES CINQ CAFÉS-RENCONTRES « POUR UNE PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR RENOUVELÉE! » ONT PERMIS AUX INTERVENANTS DU MILIEU DU LOISIR CULTUREL MONTRÉALAIS D'EXPRIMER LEUR VISION DU RÉSEAU MONTRÉALAIS DU LOISIR CULTUREL.

En 2017, à travers l'ensemble du réseau montréalais du loisir culturel, les citoyens de toutes origines, de tous âges et de toutes conditions participent activement à la vie culturelle en pratiquant des activités artistiques en amateur, par le biais de cours, d'ateliers, de projets et de manifestations populaires. Le dynamisme de ce réseau se manifeste particulièrement sous trois angles :

- La programmation offerte :
 - est accessible, flexible et variée;
 - répond aux besoins exprimés par les différentes clientèles tout en favorisant l'inclusion, l'intégration et la mixité;
 - permet au citoyen de vivre une expérience de qualité, quel que soit le niveau de pratique;
 - est stimulée et enrichie par des partenariats entre les acteurs du réseau.
- Les lieux de pratique artistique, adaptés, accueillants et dotés d'équipements performants, sont animés par des ressources qualifiées et passionnées.
- Les partenaires du réseau sont connus, reconnus et soutenus, permettant à l'offre en pratique artistique de se renouveler, d'être originale et novatrice.

Un grand objectif commun

L'ensemble des partenaires du réseau montréalais du loisir culturel se mobilisent pour renouveler l'offre en pratique artistique amateur et pour accroître la participation culturelle des citoyens dans tous les quartiers.

État de la situation

Un réseau montréalais du loisir culturel dispersé :

- une unité centrale à la Ville de Montréal : le Bureau du loisir de la Direction de la culture et du patrimoine
- 19 Directions culture, sports, loisirs et développement social des arrondissements de la Ville de Montréal
- des activités de pratique artistique amateur offertes dans trois réseaux : loisir, Accès culture et bibliothèques
- 300 organismes de loisirs ou communautaires, répartis dans les 19 arrondissements; leur offre en pratique artistique amateur représente entre 5 % à 30 % de l'ensemble de leur programmation

Les partenaires du réseau du loisir culturel souhaitent travailler davantage en réseau et en complémentarité.

Une programmation riche et variée mais offerte de façon inégale aux Montréalais par :

- des activités régulières et ponctuelles dans toutes les disciplines artistiques : arts visuels, art dramatique, arts du cirque, danse, création numérique, musique, etc.
- des centaines d'activités ponctuelles de pratique artistique :
 - à travers les réseaux du loisir culturel
 - dans les parcs et espaces publics
 - lors de fêtes de quartiers, d'événements communautaires et de festivals culturels
- environ 5 000 activités régulières de pratique artistique offertes dans le réseau montréalais du loisir culturel :
 - le nombre d'activités offertes par arrondissement varie entre moins de 50 et plus 500 par année, par session

La moyenne montréalaise est de 3,01 activités par 1 000 habitants, cependant les écarts entre les arrondissements sont importants.

Une pratique culturelle importante mais peu valorisée et une offre municipale peu connue :

- la pratique artistique amateur est importante pour les Montréalais et contribue à leur qualité de vie;
- la création est au cœur de leur motivation à participer à une activité de pratique artistique amateur;
- pour connaître les activités offertes, les Montréalais consultent les publications papier et le site web de leur arrondissement, à défaut de connaître et d'utiliser *Loisir en ligne*.

Les partenaires du réseau du loisir culturel estiment que la valorisation de la pratique artistique et la diffusion de l'offre doivent être améliorées.

Des lieux de pratique artistique nombreux mais inadéquats :

177 installations municipales polyvalentes (centres de loisirs, centres communautaires, centres culturels, maisons de jeunes, etc.) sont utilisées pour réaliser des activités de pratique artistique amateur :

- plusieurs installations municipales de loisir de proximité sont vétustes, ce qui alimente la perception négative de l'offre municipale;
- il existe peu de salles et d'équipements spécialisés qui soient adaptés aux différentes activités de pratique artistique amateur;
- seulement deux salles de spectacle et une salle d'exposition dédiées à la diffusion des œuvres créées par des artistes amateurs sont disponibles dans la Ville de Montréal;
- seulement trois installations municipales sont dédiées spécifiquement à la pratique artistique amateur.

Les partenaires du réseau du loisir culturel s'entendent pour dire que les infrastructures municipales utilisées pour la pratique artistique amateur souffrent de lacunes importantes.

Axes d'intervention

Les intervenants municipaux en loisir culturel prennent à cœur l'amélioration de l'offre de services dont ils ont la responsabilité; leur sensibilité à la qualité de la pratique artistique amateur ne fait nul doute. Ils souhaitent apporter leur contribution pour renouveler l'offre en pratique artistique amateur et pour accroître la participation culturelle des citoyens dans tous les quartiers.

Le *Diagnostic* et les Cafés-rencontres ont permis de dégager une vision commune du réseau montréalais du loisir culturel, un grand objectif et quatre axes d'interventions. Les intervenants des arrondissements et des organismes partenaires voient les constats et les défis des prochaines années de façon assez similaire.

Chacun des quatre axes d'intervention est composé de défis à relever, d'une série d'actions prioritaires et d'exemples inspirants constituant le fondement du présent *Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017*.

AXE 1:

Consolider le réseau

montréalais du loisir culturel

Les défis à relever

- absence d'un véritable réseau montréalais du loisir culturel
- manque de partenariat et de partage d'expertise entre les organismes (loisirs, communautaires et culturels) qui ont une programmation en loisir culturel d'un même quartier, d'un même arrondissement et à l'échelle de la ville
- manque de concertation sur les actions à réaliser en matière de pratique artistique par les équipes d'un même arrondissement (maisons de la culture, bibliothèques, centres de loisirs et communautaires)

Des actions prioritaires

1. Mettre en place un véritable réseau montréalais du loisir culturel avec la création d'une identité forte
2. Appuyer les partenaires du réseau montréalais du loisir culturel :
 - en favorisant les échanges et le partage d'expertise entre les organismes de loisir, communautaires et culturels
 - en mettant en commun et en partageant des ressources et des services
Par exemple : outils d'analyse de besoins de clientèles et d'évaluation des activités, formations spécialisées, répertoires d'organismes en loisir culturel, tendances, pratiques gagnantes, programmes et services disponibles
 - en encourageant et en soutenant le développement de programmations et de projets conjoints entre les partenaires du réseau, d'un même arrondissement et à l'échelle de la Ville
3. Accompagner les arrondissements dans leur démarche d'élaboration d'un plan d'action local en pratique artistique amateur

Imaginons, par exemple...

- un espace de réseautage virtuel qui favorise les échanges et le partage d'expertise entre les intervenants montréalais en loisir culturel
- une carte qui permet aux citoyens d'expérimenter une fois et gratuitement trois activités de loisir culturel et ainsi découvrir la diversité de la programmation du réseau montréalais du loisir culturel
- un projet inter réseaux : durant un mois, les réseaux du loisir culturel, d'Accès culture et des bibliothèques deviennent des vitrines d'œuvres et de projets créatifs réalisés par les artistes amateurs d'un arrondissement

AXE 2 :

Renouveler la programmation

Les défis à relever

- insuffisance des ressources attribuées aux partenaires du réseau montréalais du loisir culturel pour renouveler la programmation en pratique artistique amateur; ces ressources sont essentielles pour :
 - expérimenter, développer et innover en matière de programmation
Par exemple : proposer des activités adaptées aux jeunes de 15 à 34 ans, offrir aux 55 ans et plus de nouvelles activités plus actuelles, développer des projets qui favorisent des échanges entre les différentes clientèles ou les groupes d'âges d'un même quartier
 - améliorer la qualité de l'intervention
Par exemple : former et embaucher des animateurs spécialisés dans chacune des disciplines artistiques, favoriser les échanges d'expertise entre les organismes de loisir et les organismes culturels
 - améliorer la qualité de l'expérience globale
Par exemple : offrir plus de plages horaires pour la pratique libre, intégrer à la vie de quartier des occasions de pratiquer des activités artistiques de façon libre et spontanée

Des actions prioritaires

Accorder un meilleur soutien financier aux initiatives des partenaires du réseau montréalais du loisir culturel (organismes et des arrondissements) pour tenir compte du succès des programmes de l'Enjeu pratique artistique amateur de l'Entente MCC/Ville :

1. Accroître le nombre de projets soutenus pour le programme *Inclusion et innovation*
2. Élargir la clientèle visée à tous les groupes d'âge et accroître le nombre de projets soutenus pour *Artistes-animateurs en milieu de loisir*
3. Implanter une mesure pour renouveler et élargir l'offre d'activités de pratique artistique pour les 55 ans et plus

Imaginons, par exemple...

- des citoyens qui participent à un projet de création intergénérationnel : comédie musicale, théâtre, transmission de pratiques culturelles traditionnelles, etc.
 - des visiteurs d'un centre de loisirs qui participent, dans un espace de haute circulation, à la création d'une œuvre collective : slam poésie, création musicale, installation éphémère, vidéo, etc.
 - dans la programmation des centres de loisirs, des périodes sont réservées aux jeunes de 15 à 34 ans pour des ateliers libres de musique, de danses urbaines, de création numérique, de métiers d'art, etc.
 - des centres de loisir qui offrent aux 55 ans et plus des rencontres avec des artistes professionnels et des ateliers de pratique artistique sous forme de session intensive dans une discipline des arts actuels
-

AXE 3 :

Valoriser la pratique artistique amateur et mieux faire connaître l'offre municipale en loisir culturel

Les défis à relever

- manque de valorisation des impacts positifs de la pratique artistique pour les citoyens
- manque de valorisation et de diffusion des œuvres créées par les artistes amateurs montréalais
- méconnaissance et manque de convivialité de la plate-forme *Loisir en ligne*
- diffusion morcelée de l'offre d'activités de pratique artistique offerte à travers le réseau montréalais du loisir culturel
- absence de la programmation en loisir culturel dans les calendriers ou programmations culturelles (culture, bibliothèques et patrimoine) des arrondissements

Des actions prioritaires

1. Développer une stratégie pour valoriser la pratique artistique amateur auprès des Montréalais
2. Offrir des vitrines (physiques et/ou virtuelles) pour mettre en valeur les œuvres réalisées par les citoyens
3. Mieux faire connaître *Loisir en ligne* et en simplifier la procédure de recherche pour les activités de pratique artistique
4. Encourager les arrondissements à intégrer la programmation en loisir culturel à leurs publications de programmations culturelles (culture, bibliothèques et patrimoine)

Imaginons, par exemple...

- une campagne de communication pour valoriser les bienfaits de la pratique artistique amateur auprès des Montréalais et pour faire connaître l'offre du réseau montréalais du loisir culturel
 - une mosaïque virtuelle composée d'œuvres réalisées par des citoyens dans le cadre de la programmation du réseau montréalais du loisir culturel
 - un événement montréalais reflétant l'identité culturelle propre à chacun des arrondissements, pendant lequel seraient présentées des œuvres et des spectacles réalisés par des citoyens artistes amateurs
 - les activités offertes à travers le réseau montréalais du loisir culturel clairement identifiées et faciles à trouver sur *Loisir en ligne*
 - un outil de cartographie qui permet une géo-localisation rapide des activités de pratique artistique amateur offertes dans les trois réseaux culturels: Bibliothèques, Accès-Culture et Loisir culturel
-

AXE 4 :

Améliorer les infrastructures vouées à la pratique artistique amateur

Les défis à relever

- manque de ressources pour consolider et améliorer les infrastructures vouées à la pratique artistique amateur
- vétusté de plusieurs salles polyvalentes utilisées pour les activités de pratique artistique amateur
- manque de salles spécifiquement aménagées pour la pratique des disciplines artistiques qui requièrent des équipements spécialisés
- trop peu de lieux dédiés à la diffusion des œuvres créées par les artistes amateurs (salles d'exposition, auditoriums pour la présentation de spectacles, places extérieures dotés d'équipements de calibre professionnels)
- peu d'occasions pour les citoyens, dans l'espace public, de participation culturelle spontanée et créatrice
- manque d'accès équitable, sur le territoire de la Ville, à des installations dédiées aux activités de pratique artistique amateur de niveau intermédiaire et avancé

Des actions prioritaires

1. Rendre les infrastructures vouées au loisir culturel admissibles aux programmes existants de construction, de rénovation, d'aménagement, de mise aux normes et d'achat d'équipements culturels spécialisés
2. Positionner la pratique artistique amateur au cœur des quartiers culturels en soutenant l'implantation :
 - de quatre centres d'envergure régionale dédiés à la pratique artistique amateur, ouverts à tous les Montréalais, desservant chacun des grands secteurs de la Ville
 - d'installations inédites dans des espaces publics pour la pratique artistique citoyenne spontanée

Imaginons, par exemple...

- dans des centres de loisir et des maisons de jeunes, des studios de création numérique et des services d'accompagnement par des artistes spécialisés en création numérique
 - un centre dédié à la pratique artistique amateur offrant aux artistes amateurs une gamme d'expériences de création novatrices et de haut niveau dans chacune des disciplines artistiques
 - des espaces publics réservés pour la pratique artistique citoyenne spontanée : mur pour graffitis, piste de danse, écran pour projection d'œuvres numériques, espace pour chorales et concerts, borne interactive pour création littéraire, espace pour installations temporaires, etc.
-

Crédits photos: Association montréalaise des arts et des traditions populaires, Association montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits, Ville de Montréal

ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/plandaction