Premier grand rassemblement 20 et 21 mars 2014

Traces du premier rassemblement Inspirations et idées prometteuses

MISE EN GARDE

Ce document N'EST PAS le plan de développement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal!

Il s'agit plutôt d'une récolte des nombreuses idées générées lors d'une première étape de réflexion, qui a rassemblé près d'une centaine de gens interpellées par le devenir culturel de l'arrondissement, le 20 et 21 mars dernier, au théâtre Rialto. C'est un carnet d'inspirations, où plusieurs des idées prometteuses y ont été consignées et regroupées.

Bien que des thèmes semblent déjà émerger de cette belle récolte, beaucoup de travail reste à faire! Il reste à choisir, valider et enrichir des axes de développement, des principes et des actions, ce qui se fera au courant des prochains mois.

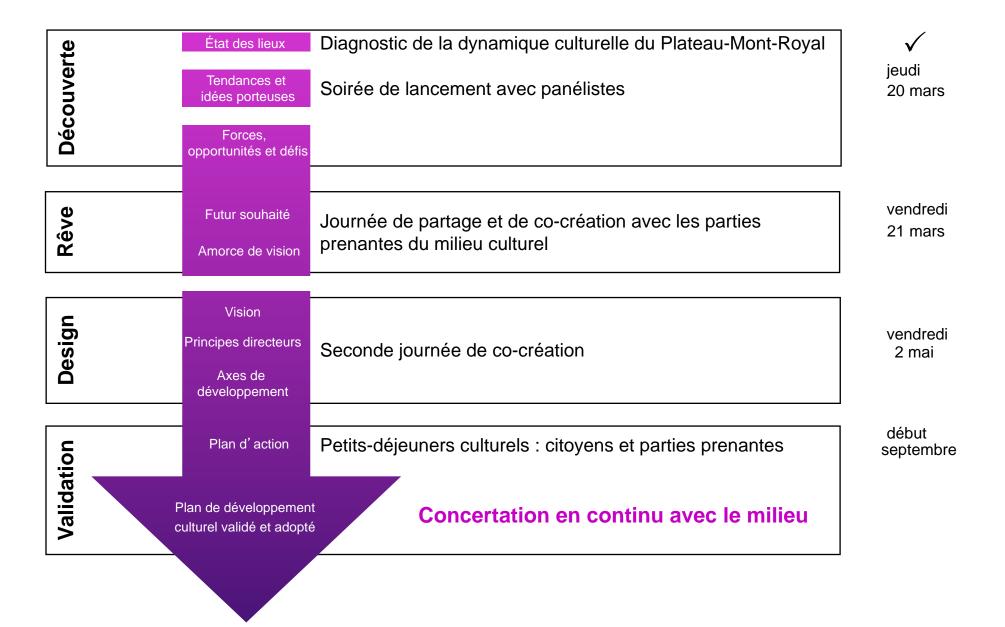
Ainsi, à l'automne, nous serons fins prêts à vous présenter le fruit mûr de cette démarche collective, soit le plan de développement culturel.

Au plaisir de continuer à le construire avec vous.

Table des matières

	4	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	13	
	14	
	15	
	15	
	16	
	16	
	17	
Ce document est divisé en deux sections :	17	
l) les forces et défis du milieu, 2) le carnet	17	
a Chiffic humariduae nour partagar l'information ou infornaliar la nunic		
h. Assouplissement de la règlementation photos du rassemblement ainsi que la		
resque de l'événement - deuxième partie fresque graphique, en guise de mémoire		
Le Frigo		
	22	
	I) les forces et défis du milieu, 2) le carnet d'inspiration et d'idées porteuses pour l'avenir. Il regroupe aussi un ensemble de photos du rassemblement ainsi que la	

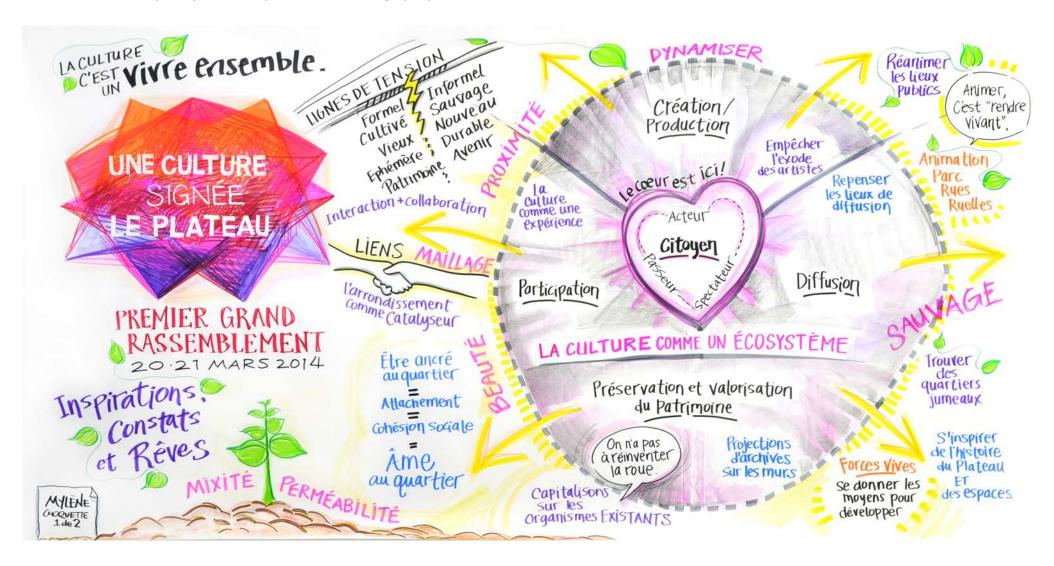
Aperçu de la démarche

Fresque de l'événement - première partie

Réalisée en direct par Mylène Choquette, facilitatrice graphique

Les participants devaient choisir un secteur dans lequel travailler : A) Création/Production, B) Diffusion, C) Participation, D) Préservation et valorisation du patrimoine, et relever les forces et fiertés sur lesquelles s'appuyer et les défis à surmonter (sable dans l'engrenage). Les idées récupérées sur les grandes feuilles synthèses sont présentées ci-dessous et regroupées par secteur. Les équipes ont aussi eu à identifier, pour leur secteur, des opportunités à cultiver davantage. Ces opportunités ont été intégrées dans la section Carnet d'inspirations (à compter de la page 13).

Conçu et animé par www.grisvert.com

A. Création/Production

Forces et fiertés

- Quantité, diversité, richesse et mixité des lieux, origines culturelles, artistes, organismes et disciplines
- Diversité de cultures réparties géographiquement
- Interdisciplinarité des artistes les différents secteurs culturels se parlent
- Porte-paroles forts
- Initiatives intéressantes pour préserver les lieux de création/production, comme les murs de messages et les pianos
- Initiatives de diffusion, telles l'art dans les vitrines
- Concentration artistique beaucoup d'organismes beaucoup d'artistes

Défis à surmonter

- Déplacements et transports en commun des artistes. Besoin de zones pour transporter « gros stocks »
- Augmentation des loyers pour les ateliers et logements
- Manque de réseautage et de contacts humains Besoin de briser les silos
- Tout le monde ne connaît pas le travail des créateurs Plusieurs ateliers dans l'ombre
- Manque de ressources financières, humaines et matérielles
- Perte de mixité
- La création et la production sont parfois inachevées, faute de ressources
- Espace restreint à la maison de la culture

2. Diffusion

Forces et fiertés

- Grand nombre de lieux culturels
- Grand nombre d'artistes résidents, ce qui crée un plus grand sentiment d'appartenance
- Rayonnement et reconnaissance nationale et internationale du milieu culturel du Plateau
- Bon taux de satisfaction de la population
- Projet Pied Carré et Saint-Viateur Est Champ des possibles
- Lieux culturels à échelle humaine
- Appropriation citoyenne urbanisme tactique (ex. : Ville laine)
- Jardin du crépuscule sur Van Horne
- Grand nombre d'artistes inter-art, expérimental, in situ
- Population friande de culture
- Communauté pluridisciplinaire

orer xt

Défis à surmonter

- Souplesse pour la vie nocturne
- Lourdeur bureaucratique
- Plus d'ouverture à la mixité et à l'accessibilité pour les différents groupes d'âges et les différentes communautés. Prendre exemple sur Londres, qui donne un lieu aux ados le dimanche
- Décentraliser la culture
- Embourgeoisement
- Financement de la culture
- Préserver les forces en présence, les organismes, compagnies artistiques et festivals déjà existants
- Réajustement financier pour les petits créateurs par rapport au Quartier des spectacles
- Conserver des espaces intimes dans les quartiers habités
- Faciliter l'investissement de la rue par l'artiste
- Décloisonner les lieux de diffusion
- Faciliter la promotion et la publicité des événements
- Besoin d'un lieu rassembleur où les gens s'identifient

3. Participation

Catégories de participation	Forces et fiertés	Défis à surmonter
Mobilisation des organismes	 Grande volonté de soutien Solidarité Grande créativité Passion Grande concertation 	 Moyens restreints Sortir des frontières du quartier Iniquité entre les organisations établies et les plus petits joueurs, en matière d'opportunités, de budget et de visibilité Renverser la perception qu'on est des adversaires
Appropriation de l'espace public	SpontanéitéProximitéAttachementAppartenance	 Moins de bureaucratie Guichet unique Flexibilité des règlements Cohabitation avec les citoyens
Fréquentation des lieux culturels	 Accessibilité des lieux (gratuité) Quantité, richesse et diversité de l'offre 	 Enjeux de diffusion d'information pour rejoindre les gens: visibilité des projets et des organismes Affichage libre Signalisation Participation et diffusion de la culture émergente dans les grands réseaux et la culture mainstream
Mobilisation citoyenne	 Fierté Appartenance au quartier Histoire forte et inspirante Solidarité interpellée 	 Trouver un équilibre entre la mobilisation citoyenne et l'activité économique (ex. : fermeture de rues) Avoir plus de lieux communs de grande envergure
Loisirs culturels	Diversité et richesse de l'offreOuverture des citoyens	 Rejoindre les clientèles sensibles et les nouveaux arrivants Plus de lieux pour offrir les services Diffuser davantage l'information sur l'offre
Général	Volonté et appui de l'arrondissement (politiciens)	Individualisme et embourgeoisement

4. Préservation et mise en valeur du patrimoine

Forces et fiertés

- Mémoire des aînés : témoignages et photos
- Les gens!
- Bibliothèques pour diffuser l'information points de départ pour visites avec support multimédia
- Cadre bâti typologie résidentielle, mais traces d'histoires avec cinémas, couvents, églises, etc.
- Dimension culturelle richesse diversité ethnique et créative
- Masse critique qui a des préoccupations interaction sociale
- Surreprésentation de la culture dans le quartier
- Densité qualité de vie paysage- montagne et Parc La Fontaine
- L'expérience envie de la vivre emblématique
- Trame des rues
- Vitalité des sociétés d'histoire

Défis à surmonter

- Ados : « si c'est vrai que des éléments patrimoniaux se trouvent sur le Plateau, pourquoi ce n'est pas sur Internet? »
- Support actuel pour la diffusion de l'information, l'accessibilité, le territoire numérique, le transfert de connaissances
- Manque d'information pour le passant
- Fonds publics et autres sources de financement pour la préservation et la mise en valeur
- Manque de philanthropie
- Désuétude des bibliothèques liens entre bibliothèques et sociétés d'histoire
- Patrimoine ouvrier effacement densité résidentielle à changer
- Mixité de la population
- Reconnaissance et préservation du patrimoine immatériel
- Patrimoine artisanal qui se perd, suite aux fermetures des économusées
- Attractivité régionale des commerces et de la vie de quartier

Carnet d'inspirations - idées porteuses pour l'avenir

Les participants se sont partagés des tendances inspirantes en matière d'arts et de culture, les opportunités à cultiver dans les différents secteurs culturels et se sont projetés en 2025 en imaginant une vitalité culturelle incomparable au Plateau et sa couleur distinctive. À la lumière de ces exercices, nous avons regroupé leurs idées porteuses en huit thématiques. Chacune des thématiques est divisée en deux : I) les grandes idées, 2) les exemples à l'appui. Les grandes idées figurent à gauche dans l'encadré de couleur et les exemples se trouvent à droite.

a. Équipements culturels polyfonctionnels et perméables

- Polyvalence des équipements et des espaces culturels pour maximiser les opportunités
- Concertation des services (bibliothèque, centre culturel et maison de la culture)
- Modèle de bibliothèque éclatée pour attirer de nouvelles clientèles, dont les jeunes
- Lieu catalyseur et incubateur pour permettre à la culture émergente de créer ou de diffuser la vitalité culturelle du quartier
- Réhabilitation des bâtiments de type « églises dans les faubourgs » et mélange d'artistes et de commerçants pour changer le cadre de vie et infuser la culture
- Ouvrir les institutions et lieux de diffusion aux artistes amateurs
- Espace culturel ouvert et « pop-up »
- Perméabilité des lieux de création et de diffusion
- Agrandir ou laisser se déployer la Maison de la culture et la bibliothèque du Plateau. Avoir des lieux de création sur place.
- Lieux de rassemblement par initiative d'art urbain, tant sur le domaine privé que public
- Plusieurs installations, antennes, pas un lieu unique, avec liens entre tous les fragments
- Bibliothèque dans l'est pour une meilleure accessibilité et proximité culturelle pour les gens avec des familles

- On a plein de gyms culturels!
- Bibliothèque et maison de la culture
 - Un lieu de diffusion multiculturel et multifonctionnel d'importance
 - Murs transparents, vitrés, lumineux
 - « Human Library » on emprunte des gens, expérience vivante, rencontres
 - Des jardins et « biblio fermes »
 - Ouvert 24h/24h, avec studios, ateliers, bureaux et laboratoires de création
 - Prêt de matériel de création
- MuCEM de Marseille pour sa structure ouverte sur l'extérieur
- Bibliothèque José Cabanis à Toulouse pour son bâtiment ouvert sur l'extérieur
- Préserver les lieux et la vocation interdisciplinaire et expérimentale du Bain Saint-Michel
- Églises recyclées en espaces culturels et publics éclairage pour les mettre en valeur
- YMCA de la culture
- Prévoir des résidences d'artistes dans les lieux de diffusion
- Utiliser vitrines comme lieux de diffusion pour montrer projets culturels produits par différents organismes

b. Innovation/expérimentation

- Avoir des lieux d'expérimentation, d'innovation
- Expérience artistique laboratoire artistique
- Vie nocturne stimulante innovation 24/24

- Infrastructures de graffiti et d'exploration urbaine
- Garage d'expression, vitrine pour ados, laboratoire de projets
- Fab labs, hubs d'innovation

c. Aménagement urbain intégrélieux, mobilier, signalisation

- Intégration de la culture dans l'aménagement urbain en amont des projets
- Intégration de l'art dans l'aménagement du territoire sans distinction du domaine public et privé pour assurer perméabilité et démocratisation
- Continuité culturelle entre les différents espaces, qu'ils soient publics, privés ou intermédiaires
- Signature visuelle
- Vision intégrée de l'aménagement urbain- culture, services publics, transport
- Implication des artistes dans l'aménagement urbain pour rendre visible ce qui existe sur le territoire et la présence des artistes
- Assurer présence de l'eau

Et les espaces vacants?

Les participants ont aussi proposé de créer une banque d'espaces ou de bâtiments vacants privés à louer, d'utiliser les vitrines de commerces vacants et investir dans les locaux commerciaux vacants

Parcours

- Plus de parcours touristiques, culturels, historiques, musicaux, culturels, sportifs
- Corridors culturels pour relier les espaces verts entre eux
- Route des créateurs
- Ceinture industrielle, incluant la voie ferroviaire, transformée

Rues/Ruelles

- Rues fermées pour projections, spectacles, pique-niques, dimanche pour artiste, etc.
- Ruelles réappropriées par les citoyens couvertes l'hiver
- Ruelles déneigées, pour permettre forts, igloos, guerre des tuques, patinoires, art public, etc.
- Rues piétonnes Mont-Royal, Saint-Viateur, Laurier

Mobilier

- Intégrer des infrastructures légères au mobilier urbain qui permettent de créer, répéter, diffuser, comme des scènes dans les parcs
- Mobilier urbain embelli : convivialité, sécurité, mobilité
- Bassins, sculptures flottantes, fontaines
- Offrir à l'artiste la possibilité de concevoir, d'embellir et de décorer le mobilier urbain
- Nécessité de bannir les bouteilles d'eau pour laisser place à des fontaines

Transport

- Transport en commun: faciliter le transport du matériel
- Moins de voitures, plus de vélos l'hiver, minibus d'artistes
- Autonomie du transport via des bornes électriques

Autres

- Ambiance : éclairage le soir. Typé par rue
- Auberges et gîtes du passant
- Aménagement des endroits abandonnés ou inutilisés pour créer des espaces de création et embellir l'espace en diffusant l'art et la culture

d. Art et culture de proximité

I. Création, diffusion et animation (appropriation des espaces publics)

- Événements culturels dans l'espace public pour se l'approprier
- Animation et mise en scène de la vie de quartier pour sentir le quartier culturel et impliquer les passants
- Installations artistiques dans l'espace public pour mettre le passant en scène
- Avoir des lieux ouverts, à la open source pour créer, exposer
- Faciliter et encourager les interventions dans les lieux publics, de façon organique, avec moins de contraintes
- Transmettre la culture dans le bagage de la jeunesse en utilisant l'espace public comme véhicule
- Susciter des rencontres avec l'artiste
- Intégrer la culture dans les espaces de vie, dans le quotidien
- Injecter de l'intime dans l'espace public (transgression subversion transformation)
- Importance d'être ancré dans son milieu renforcer le sentiment d'appartenance, la cohésion
- Qualité des lieux à l'échelle humaine

Lieux

- Intégrer des infrastructures qui permettent la création et la diffusion au mobilier urbain, comme des scènes dans les parcs
- Maximiser et optimiser les espaces existants en lieu de diffusion, comme les cours d'écoles et les stationnements d'églises
- Plus d'espaces pour les jeux de société dans les parcs et sur les places publiques
- Reprise de la rue le dimanche (ex. : Bogota) pour changer le cadre de vie et redonner la rue aux piétons
- Intervention « sauvage » dans les lieux publics (ex. : peindre sur le trottoir) pour s'approprier notre quartier, faire sourire et encourager les gens à s'exprimer
- Bureau de tourisme du Plateau Mont-Royal : lieu central pour communauté culturelle
- Place Gérald-Godin à exploiter davantage

Création, diffusion, animation

- Animation des parcs, rues, ruelles et événements (ex. : Nuit de la musique)
- Il y a de plus en plus de possibilités de s'initier à des pratiques en public (ex.: murales, pianos)
- On constate plus de ressources culturelles mobiles donc plus d'interventions hors les murs (ex.: loisirs culturels, troupes de théâtre, bibliobus)
- Utilisation de la technologie pour multiplier les possibilités culturelles, les hyperliens et les œuvres interactives
- Musique extérieure ou jams lors d'événements style « soirée de la musique » pour faire connaître la scène musicale
- Les parcs, les murs, les transports en commun, les expositions extérieures : des espaces de diffusion à multiplier
- Vidéo chorégraphiée dans un espace public (flash mob) pour rehausser la capacité de s'émerveiller- comme celle sur la Promenade à Brooklyn, Hymne à la joie en Italie
- Fanfares de ruelle pour animer le quartier
- Art sous-terrain pour toucher et surprendre les passants
- Encourager l'installation de sculptures dans les jardins avants pour embellir l'espace
- Murs d'édifices dédiés aux artistes visuels pour embellir et dynamiser le quartier
- Œuvre participative, comme des fresques collectives, pour créer des liens humains
- Festival d'art public urbain et foire commerciale pour voir les artistes à l'œuvre et mettre l'art underground à l'avant-plan
- Expositions dans les lieux de passage pour faire connaître l'art et l'histoire en animant l'espace
- Danse folklorique (Amérique centrale) pour transmettre et partager la culture du passé avec les spectateurs du présent
- Piscines à boules, pour favoriser la rencontre d'inconnus

d. Art et culture de proximité (suite)

2. Démarche citoyenne et rapprochement avec la communauté

- Médiation pour rejoindre les gens socialement exclus avec les arts et développer des compétences citoyennes qui gravitent autour de la créativité et de l'estime de soi
- Valorisation de l'expérience culturelle collective pour partager, se retrouver entre citoyens et avoir du plaisir
- Culture de proximité et hors les murs pour croiser les artistes au quotidien
- Climat de voisinage, tissu social bonifié
- Implication des artistes dans la communauté pour créer des liens entre eux, leur art et le public
- Rencontres participatives, publiques, ludiques, pour encourager la rencontre et le renforcement du tissu communautaire (urbanisme tactique)
- Implication citoyenne dans la création de la culture avec tous les types de groupes sociaux
- Accessibilité la culture pour tous, par tous et tous les jours
- Création de la mixité sociale par l'offre culturelle inclure ceux qui ne se sentent pas concernés par l'« art »
- Démocratisation de l'art (sans distinction privé ou public)

- Démarche de participation citoyenne, comme le projet Patsy, pour augmenter le sentiment d'appartenance à la communauté
- 100 en 1 jour Montréal,
- Activités participatives, telles Piano des villes, piano des champs
- Fêtes de quartier dans la rue pour renforcer le sentiment de communauté

Et le financement?

Les participants ont aussi précisé :
l'importance d'explorer le
sociofinancement, la philantropie, le
mécénat, les sources de financement
alternatives et les parrainages avec le
privé.

e. Maillages, mixité, partenariat

- Regroupements collectifs d'artistes pour partager les lieux, le matériel, la diffusion et la gestion
- Maillage des artistes de différents groupes d'âge mixité des cultures
- Mixité en matière d'argent, de culture, d'origine
- Développer de nouveaux partenariats
- Réseautage et collaboration pour briser les silos et partager les ressources
- Efforts communs entre artistes, ouvriers, commerçants, institutions, milieu des affaires

- Les théâtres (ateliers, salles) offrent leurs lieux aux amateurs pour des journées dédiées
- Les professionnels et les amateurs apprennent, pratiquent ensemble
- Table de concertation artistique
- Réseau d'échange pour avoir une plus grande facilité d'accès à des matériaux, machinerie
- Développer et encourager les partenariats entre les centres d'artistes et les organismes culturels
- Promotion des activités culturelles dans les épiceries, pharmacies, etc.
- Café-galeries
- Expositions dans les maisons des jeunes
- Parrainage adolescents et artistes dans les festivals

f. Mise en valeur des forces culturelles actuelles

- I. Consolidation de l'art et de la culture existante
- Consolidation des lieux de création, de production et de diffusion pour protéger le Plateau contre la spéculation et l'expulsion
- Faire connaître ce qui existe et miser sur les forces vives
- Capitaliser sur les artistes et les organismes déjà existants et leur donner les moyens de diffuser leurs œuvres hors des murs, auprès du citoyen
- Reconnaître la culture telle qu'elle se manifeste ne pas chercher à réinventer la roue lui donner les moyens de trouver son public
- Attention à la banalisation de l'art et de la culture. Oui, il faut les emmener vers les gens, les faire sortir des institutions, mais il faut encore préserver des lieux forts, des ancrages, des institutions fortes.

- Préservation et soutien des lieux de création et diffusion
 - Investir dans la préservation de lieux de diffusion
 - Créer ou protéger davantage d'ateliers d'artistes et des initiatives visant l'accès aux logements, aux coopératives
 - Soutenir les lieux de diffusion actuels: petits bars pour la relève, Espace Go, Théâtre d'Aujourd'hui, etc

Faire connaître via des répertoires et des événements

- Inventaire, répertoire, bottin de ressources artistiques, lieux et initiatives
- Faire connaître le processus et les lieux de création
- Fêtes de créations québécoises
- Marchés publics pour l'artisan

f. Mise en valeur des forces culturelles actuelles

- 2. Préservation et mise en valeur du patrimoine
- Faire connaître et mettre en valeur l'histoire culturelle du quartier

g. Outils numériques pour partager l'information ou interpeller le public

- Utiliser les outils numériques existants pour diffuser l'information sur le patrimoine (wiki, groupe-classe)
- Interpeller le passant dans l'espace public au moyen d'une plateforme numérique ou interactive

- Signalisation culturelle et panneaux historiques
- Documenter le «qui a habité là»
- Récompenser les propriétaires qui laissent la place à l'art ou au patrimoine
- Plan d'urbanisme qui intègre préservation des monuments et l'art public
- Identité propre des quartiers à mettre en valeur
- Retrouver les archives filmiques du passé mode de vie populaire et ouvrier pour faire des projections extérieures sur les édifices
- Interpeler les aînés et capter leurs témoignages. Mettre en réseau écoles et résidences. Échange de savoir et de mémoire. «Raconte-moi le Plateau»
- Microbibliothèques de quartier, avec contenus locaux
- Application mobile qui fait la promotion des lieux culturels
- S'inspirer des pop-up des jeux vidéos pour la culture
- Passeport culture-Xbox-Amulette : accès privilégié, qui est synchronisé avec le calendrier culturel

h. Assouplissement de la règlementation

- Accès plus facile à l'espace public pour manifestations culturelles
- Faciliter l'accès aux permis et assouplir les règlements pour favoriser culture
- Permettre la spontanéité
- S'exprimer dans des lieux non-conventionnels
- Fermeture des rues utilisation des ruelles
- Terrasses ouvertes à l'année
- Dimanches sans bruit

Ce qui a traversé tous les échanges

Permettre le beau, le spontané, le sauvage

- Permettre le sauvage plus de jardins libres dans les espaces en friche
- Refaire les lieux donner la liberté d'envahir pour laisser éclore les lieux culturels
- Ambiance (éclairage, sonore, poésie visuelle)
- Beauté, arômes, design, originalité présents partout (ex. : murale végétale, bancs décorés, belles poubelles)

Lignes de tension

- Développer ce qui existe déjà dans un esprit de mixité culturelle (pont entre hier et demain)
- Animer les espaces publics, mais ne pas verser trop dans le divertissement, le facile, le « bon enfant » - rappeler l'exigence de l'art et son caractère parfois provocant et déconcertant
- Lier le spontané à l'« installé »
- Le quartier : son histoire, son cadre bâti et son aménagement futur
- Être sages oui, mais pas trop

« Couleur culturelle » du Plateau Mont-Royal

Fresque de l'événement - deuxième partie

Réalisée en direct par Mylène Choquette, facilitatrice graphique

Le Frigo

L'analogie du frigo a été utilisée pour noter à un même endroit certaines préoccupations des participants pour lesquelles nous ne pouvions donner suite au moment du rassemblement. En ce sens, le frigo est une forme de mémo et un appel à traiter de ces préoccupations dans un avenir rapproché.

- Une plainte de quelques individus peut empêcher une manifestation culturelle perçue comme une nuisance. Cela peut devenir un enjeu de cohabitation
- La pratique culturelle dans l'est du Plateau (à discuter)
- Arrondissements limitrophes à considérer dans la réflexion (histoires communes à partager pour un rayonnement local)
- Diversité culturelle place des artistes handicapés dans la diffusion
- Le Plateau et le Mile End ont un rayonnement international car la culture est le moteur du quartier. Sachant cela, comment obtenir plus de fonds pour le Plateau?

Le rassemblement en images

Conçu et animé par www.grisvert.com

Rassemblement du milieu culturel | Arrondissement du Plateau | 20-21 mars 2014 | Page 22

Le rassemblement en images (suite)

Conçu et animé par www.grisvert.com

Rassemblement du milieu culturel | Arrondissement du Plateau | 20-21 mars 2014 | Page 23

Le rassemblement en images (suite)

