Conférence 3 février 2022

RENDEZ-VOUS DU LOISIR CULTUREL

Entente de développement culturel

Mot de bienvenue et déroulement

Brise-glace - Comment allez-vous?

- Pour débuter, nous vous demandons de décrire comment vous vous sentez par rapport à cette conférence en nommant une oeuvre qui représente cet état (film, chanson, pièce de théâtre, livre)
- Veuillez inscrire votre réponse dans la zone de clavardage
- P. ex., "J'arrive en retard" de Klô Pelgag

Mise en contexte

Travaux préalables à la démarche de Diagnostic des lieux en PAA

Portrait régional et plan d'action en loisir culturel - Sports et loisirs de l'Île de Montréal et ministère Culture et Communications | 2021

- RÉGIONAL: Villes liées + Montréal
- Enjeux communs: infrastructures, sources de financements, concertation et partenariats

Diagnostic du loisir public montréalais - Commission permanente culture, patrimoine et sports | 2019

- Une section porte sur le loisir culturel ainsi que 4 recommandations spécifiques
- Diagnostic des lieux en PAA est en continuité avec les travaux de la commission

Diagnostic et plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal | 2012 - 2013

- •Documenter la PAA afin d'orienter le renouvellement de l'offre municipale en tenant compte des grandes tendances dans les secteurs communautaires, du loisir et de la culture ainsi que des changements sociodémographiques prévus.
- •Plan d'action s'appuie sur les constats et enjeux résultant du Diagnostic et de cinq Cafés-rencontres
 - * Actualiser la documentation de notre écosystème et dresser un portrait global et actuel du secteur *

La transversalité du LCPAA

Une démarche qui touche différents secteurs

Le caractère transversal du LCPAA requiert une concertation entre plusieurs services municipaux pour se déployer pleinement:

• Bibliothèque, programmation culturelle, vie communautaire, parcs, inclusion et diversité, développement social, etc.

Arrimage avec les travaux de différentes secteurs de la Ville afin de positionner le LCPAA dans l'alignement stratégique 2030 de la Ville.

•Sa diversité d'approches lui permet d'intervenir dans les 4 orientations: solidarité, équité et inclusion; démocratie et participation; innovation et créativité et transition écologique et d'agir sur les différentes échelles identifiées dans le plan: échelle humaine, quartiers et métropole.

Phase 1 - But et volets

BUT

Posséder une connaissance des composantes du milieu et des besoins des arrondissements en matière de lieux dédiés Présenter des éléments clés pour apporter des solutions aux enjeux de notre écosystème montréalais

Volets	Livrables
1 a) Modèles et meilleures pratiques	Étude comparative de 10 villes locales, nationales et internationales
Objectif: Recenser les meilleures pratiques en matière de modèles municipaux innovants et les comparer avec nos pratiques montréalaises	>> Identifier les bonnes pratiques >> Déterminer les facteurs de réussite >> Émettre des pistes de réflexion
1 b) Identification et état des lieux	Diagnostic des lieux (Portrait)
Objectif: Connaître et répertorier les lieux et équipements ainsi que déterminer les besoins à combler par arrondissements et par disciplines artistiques	Répertoire des lieux par arrondissements et par disciplines artistiques Portrait des lieux et infrastructures voués à la pratique artistique amateur

Équipe de réalisation

- >> Mandat réalisé par Artenso Centre de recherche art et engagement social, en collaboration avec le Service de la culture de la Ville de Montréal
- >> Les données du portrait sont le fruit d'un travail collaboratif avec les arrondissements et les services centraux
- >> Travaux encadrés par un comité de suivi plurisectoriel composé de:
- Arrondissements: C/D Sports, loisirs, développement social, C/D Culture et Bibliothèques, agente développement d'activités culturelles, physiques et sportives
- •Services centraux: Division Action culturelle et partenariats, Bureau des équipements et espaces culturels, Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Service de la gestion et de la planification immobilière, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
- •Milieu: Ministère de la Culture et des Communications et Sport et Loisir de l'Île de Montréal (SLIM)

Conclusion et suite

RÉSULTATS

- •Cette phase 1 nous a permis de produire 2 documents de recherches et d'analyses qui représente plus de 100 pages de matière pour:
 - Nourrir les réflexions, Cibler les enjeux, Soulever des perspectives de développement et pistes d'actions

PHASES 2: Analyse de l'écosystème et perspectives de développement

Analyser l'écosystème du loisir culturel et de la pratique artistique amateur (LCPAA) afin d'émettre une série de recommandations ainsi que de planifier une stratégie de développement et un plan d'action

Objectifs principaux

- •Outiller la ville afin qu'elle pose des gestes structurants
- Prioriser les actions pour les 5 prochaines années
- •Développer et soutenir le milieu pour offrir un contexte favorable à la réalisation de l'offre et accroître l'accès et la diffusion
- •Positionner le loisir culturel au coeur de l'action municipale et valoriser la pratique du LCPAA

Étude comparative de modèles municipaux innovants en loisir culturel - Objectifs

- •Recenser et analyser les meilleures pratiques en matière de modèles municipaux innovants et les comparer avec nos pratiques montréalaises
- •Montrer comment les modèles s'inscrivent dans les politiques culturelles
- •Déterminer les facteurs de réussite et de risque des modèles
- •Proposer des pistes qui contribueront au développement du loisir culturel au sein de l'appareil municipal montréalais, autant dans son déploiement métropolitain que localement

Étude comparative - Cadre de référence

- •Villes sélectionnées: Bogota, Barcelone, Brasilia, Copenhague, Manchester, San Francisco, Séoul, Sydney, Trois-Rivières, Vancouver
- •Pourquoi ces villes?
- •Quelques précisions sur la méthodologie
- •Rôles du Comité de suivi

Étude comparative - Cadre de référence

Les modèles en LCPAA sont présentés de cette façon:

- Contexte
- •Modèle municipal en LCPAA
- Politiques ou plans d'action
- Initiative innovante
- •Facteurs de réussite ou de risque
- •Que retenir?

Trois modèles d'intervention

- L'analyse des stratégies, des enjeux et des interventions en pratique artistique amateur des 10 villes ont permis de déterminer trois modèles et de comparer leurs approches.
- 1) Municipalité-partenaire (Manchester, San Francisco, Sydney, Vancouver)
- 2) Municipalité-providence (Bogota, Barcelone, Séoul)
- 3) Modèle hybride (Brasilia, Copenhague, Trois-Rivières)

1) Municipalité-partenaire

- Villes: Manchester, San Francisco, Sydney, Vancouver
- Caractéristiques du modèle:
 - Approche Parks and Recreation
 - Dépenses affectées aux infrastructures et espaces
 - Autonomie + autosuffisance des communautés caractérisent les relations avec la municipalité

1) Municipalité-partenaire – Exemples

- Le site web Manchester Community Central
- Le Community Art Stabilization Trust (CAST) de San Francisco
- La stratégie de valorisation de la vie nocturne Open Sydney
- La stratégie "Van Play"

1) Municipalité-partenaire – Que retenir?

- Intervention plutôt dans les infrastructures qu'en programmation
- Inciter les fondations à soutenir financièrement les activités (déductible d'impôt)
- Occupation temporaire et non planifiée dans le domaine public
- Lieux spécifiques aux disciplines ou pratiques sont répandus
- Présence de maillages, vie culturelle nocturne et LCPAA
- Grande synergie entre ORG communautaires et culturels, la population et la PAA sur le territoire due à la symbiose parcs - participation culturelle - loisirs

2) Municipalité-providence

- Villes: Bogota, Barcelone, Séoul
- Caractéristiques du modèle:
 - Municipalité interventionniste
 - Communauté perçue comme bénéficiaire
 - Bénévolat peu répandu
 - État au coeur des politiques

Municipalité-providence – Exemples

- Les zones prioritaires d'intervention de Bogota (API)
- Vers une politique publique de l'éducation et de la culture à Barcelone
- La Campagne pour les arts communautaires de Séoul

Municipalité-providence - Que retenir?

- Approche interventionniste = grande pénétration dans les divers services
- Activités déployées dans réseau développé et étendu d'infrastructures + profite de campagne promotion soutenue
- Indicateurs dépassent les simples mesures de rendement: bien-être et bonheur
- Dimension éducative forte + maillages recherche et développement du LCPAA
- Intervention en périphérie ou quartiers mal desservis
- Approche interventionniste = peut inhiber projets pensés par et pour les communautés

3) Modèle hybride

- Villes: Brasilia, Copenhague, Trois-Rivières
- Caractéristiques du modèle:
 - Équilibre société civile forte et gouvernement social-démocrate
 - Modèle québécois emprunte à ces visées

3) Modèle hybride – Exemples

- La loi Rouanet de Brasilia
- La plateforme bookbyen.dk de Copenhague
- Les Découvertes culturelles à Trois-Rivières

Modèle hybride – Que retenir?

- Leadership partagé entre différentes instances
- Pas de distinction entre ORG culturels et artistiques professionnels et amateurs pour la réalisation d'activités
- Modèle le plus près de notre approche montréalaise

Dénomination de la pratique artistique amateur

- Nous avons adopté une définition inclusive du loisir culturel et de la pratique artistique amateur
- Focus principal sur le rôle de la municipalité dans la mise en valeur du loisir culturel expressif
- Pratique artistique amateur (« amateur and voluntary arts »), les arts communautaires (« community arts ») et la pratique artistique à visées sociales (« social practices »)

Constats

- •Préférence pour les notions d'art communautaire, de participation créative ou de pratique socialement engagée
- •Essentiellement autour de la production d'expressions culturelles citoyennes + visées d'émancipation culturelle et sociale à travers la collaboration entre populations, organisations et administrations et moins souvent à la circulation ou à l'exposition (diffusion et valorisation)
- •À la fois un tremplin et un obstacle à l'appréciation du LCPAA
- •Permettent différentes formes d'infiltration des pratiques amateurs dans les politiques et plans de développement
- •Influent sur la manière dont le LCPAA s'inscrit dans un service municipal plutôt que dans un autre

Modèle	Ville	Dénomination
Municipalité-partenaire	Manchester	Community arts et voluntary arts
	San Francisco	Community Arts
	Sydney	Creative Participation
	Vancouver	Community-engaged arts et social practice
Municipalité-providence	Bogota	Arts communautaires
	Barcelone	Participation culturelle
	Séoul	Arts communautaires
Hybride	Brasilia	Participation culturelle
	Copenhague	Culture et loisir culturel
	Trois-Rivières	Pratique artistique et culturelle des citoyens

Pistes de réflexion - Financement

 Investiguer les mécanismes de financement pour offrir aux organismes des espaces abordables, notamment à travers la stabilisation du prix du loyer, les incitatifs fonciers, les projets multipartites publics-privés et l'accompagnement dans le domaine immobilier

Pistes de réflexion – Infrastructures et équipements

- Étudier la possibilité de créer ou de valoriser des lieux gravitant autour de disciplines ou pratiques spécifiques
- Réaliser un chantier sur les façons d'encourager la mutualisation de matériel et d'équipements spécialisés pour le LCPAA

Pistes de réflexion – Politiques et plans de développement

- Approfondir les arrimages entre les plans de développement du LCPAA et les politiques ou plans de développement municipaux, notamment en matière de transport, de transition écologique et en diversité et inclusion sociale
- Examiner les maillages entre les différents services de la ville dans les lieux communautaires municipaux pour évaluer les tendances de la demande citoyenne, l'éventail des programmes de soutien, les modèles opérationnels, ou les aménagements nécessaires pour le développement du LCPAA

Pistes de réflexion – Recherche

- Entreprendre une démarche de réflexion sur la dénomination du LCPAA, notamment sur le système de valeurs et les mécanismes de financement qui l'encadrent
- Entamer une réflexion sur les façons de se doter d'indicateurs pour mesurer les visées et les effets du LCPAA

Conclusion

- Regard inédit sur les façons dont le LCPAA est géré, organisé et encadré, à différents niveaux, dans 10 villes
- Inspiration pour les différentes modalités de l'intervention montréalaise en LCPAA
- Dénominateur commun aux trois modèles: la dimension transversale du LCPAA
- Transcende plusieurs services municipaux et s'incarne dans des formes variées de partenariats, collaborations et pratiques

Questions | Échanges | Discussions

Période de questions

Questions - Échanges - Discussions

- •Quelles sont vos impressions? Êtes-vous surpris.e? Est-ce qu'un modèle vous allume plus qu'un autre?
- •À la lumière des pistes et des modèles identifiés, quelles opportunités pourrait-on saisir afin de développer et dynamiser l'écosystème du loisir culturel et de la pratique artistique amateur à Montréal?

Modèle	Ville	Caractéristiques du modèle
Municipalitá partenairo	Manchester San Francisco	 Approche Parks and Recreation Dépenses affectées aux infrastructure et espaces Autonomie + autosuffisance des communautés caractérisent les relations avec la municipalité
Municipalité-partenaire	Sydney	
	Vancouver	
Munainalité providance	Bogota	 Municipalité interventionniste Communauté perçue comme bénéficiaire Bénévolat peu répandu
Muncipalité-providence	Barcelone	
	Séoul	État au coeur des politiques
	Brasilia	 Équilibre société civile forte et gouvernement social- démocrate Modèle québécois emprunte à ces visées
Hybride	Copenhague	
	Trois-Rivières	

Pause

De retour dans 10 minutes

Diagnostic des lieux en pratique artistique amateur

But	 Connaître et répertorier les lieux et équipements ainsi que déterminer les besoins à combler par arrondissements et par disciplines artistiques
Méthodologie	 Bonifier et valider les données du Plan directeur montréalais des infrastructures communautaires - PDMIC (toujours en cours d'élaboration) Grille pour recenser les bâtiments, locaux et équipements spécialisés en LCPAA Réaliser une analyse d'inventaire mixte qualitative et quantitative
Limitos	 Pourcentage de réponse «Ne sait pas» est élevé dans certaines catégorie Le défi de proposer des pistes de réflexion globale pour l'ensemble des arrondissements alors que chacun a des

Faits saillants - Nombre et type de propriété des bâtiments

- 311 bâtiments où se déroulent des activités en LCPAA
- Principalement de propriété municipale (65,92 %) et scolaire publique (11,90 %)
- Variation du nombre selon les arrondissements: une réalité liée à la population, à la superficie, à la trame urbaine, ainsi qu'à des traditions historiques et politiques (modèle d'intervention, villes fusionnées, etc.).
- Les bâtiments hébergent une pluralité d'activités et d'usages, donc pas nécessairement consacrés au LCPAA

Faits saillants - Nombre de locaux par arrondissement

- On trouve 613 locaux où se déroulent des activités en LCPAA sur le territoire
 - ce qui représente 0,34 local par 1000 habitant.e.s et 1,86 local par kilomètre carré

TENDANCE: Arrondissements dont la population est supérieure à 100 000, le nombre de locaux par 1000 habitant.e.s et le nombre de locaux par kilomètre carré dépassent la moyenne montréalaise.

 Le nombre de locaux donne le portrait le plus révélateur de l'offre en LCPAA sur le territoire et de son accessibilité, alors que le nombre de bâtiments facilite davantage la compréhension de la répartition territoriale

Faits saillants - Type d'occupations des locaux (1/2)

- 59 % des locaux sont occupés de façon permanente par un seul organisme
- 38 % sont occupés par plusieurs organismes (occupation en colocation ou occasionnelle)
- >> Les locaux partagés voient cohabiter des organismes reconnus par l'arrondissement (si une politique de reconnaissance et de soutien des organismes est en vigueur), ou des locations pour des événements privés, de l'accueil des camps de jour, ou encore être mis à la disposition d'organismes variés pour des événements sporadiques.
 - Fortes disparités entre les arrondissements

Faits saillants - Type d'occupations des locaux (2/2)

- Majoritairement des locaux à usages multifonctionnels (74,39 %)
- >> USAGES: Sportifs, récréatifs, communautaires, socioéducatifs, scientifiques, LCPAA, etc.
- Reflet de la nature transversale du LCPAA
- Ces locaux voient défiler différentes pratiques et organismes
- >> Vecteur de collaborations et d'attraction pour les collectivités

Faits saillants - Disciplines

- Les locaux sont occupés par une discipline principale dans 72,6 % des cas à Montréal (445 locaux sur un total de 613)
 - Arts visuels = discipline la plus représentée (24,49 %)
 - Arts numériques (5,17 %) + arts du cirque (2,47 %) = peu répandus

DÉFI: manque de salles spécifiquement aménagées avec équipements spécialisés

- Certaines activités nécessitent peu d'équipements et cohabitent plus facilement avec d'autres types d'activités et de disciplines
- D'autres disciplines requièrent des équipements sophistiqués ou imposants, donc statiques

Faits saillants - Équipements spécialisés

- Au moins un équipement spécialisé dans 40,62 % des locaux
 - Arts numériques: 74 % ont au moins un équipement spécialisé
 - Création et performance littéraires: 25,64 % ont au moins un équipement spécialisé
 - Discipline qui requiert moins d'équipements techniques
- Local utilisé occasionnellement ou en colocation:
 - Présence d'au moins un équipement spécialisé chute à 31,03 %
 - Présence augmente à 54,20 % lorsqu'est réservé entièrement au LCPAA
 - >> Plus les usages sont variés, moins il y a d'équipements spécialisés <<

Faits saillants - Accessibilité universelle

- La majorité des locaux est accessible universellement (64,27 %)
 - Locaux de création et la performance littéraires sont les plus accessibles (84,62 %) lorsqu'une discipline occupe plus de 40 % du temps d'utilisation d'un local
- Les arts numériques (52,17 %), la musique (50,75 %) et le théâtre (51,72 %) se situent sous la moyenne montréalaise

Faits saillants - État des bâtiments et des locaux

- Des réparations majeures sont requises pour 11 % des immeubles
 Exemples: mise aux normes, système de plomberie, ventilation et électricité, infiltration d'eau, insonorisation du bâtiment, etc.
- Des réparations mineures pour 8 %

Exemples : peinture écaillée, plafond avec traces, lavabos qui se détachent du mur, entretien du four à céramique, réaménagement des espaces de rangement, remplacement du plancher de danse, fenêtres à changer, climatisation, planchers à remplacer, etc.

NUANCE: Pourcentages pourraient être plus élevés ou plus bas - difficulté à obtenir les données pour l'ensemble des bâtiments

Faits saillants - Tarif

L'utilisation des locaux gratuitement ou à tarif réduit par les organismes est l'un des moyens de valoriser le LCPAA

- Grâce aux Politiques de reconnaissance et de soutien ou à des programmes (Mesure d'aide financière aux OBNL locataires)
- Les locaux sont prêtés gratuitement dans 65,42 % des cas
 - >> Tarif réduit ou gratuit = favorise la tenue d'activités en LCPAA et bonifie le panier de services en LCPAA <<

Faits saillants - Utilisation optimale

- Locaux sont utilisés de façon optimale dans 62 % des cas
 - NUANCE: donnée non recueillie systématiquement. Judicieux de sonder davantage sur la question
- Raisons évoquées pour expliquer la sous-utilisation des locaux:
 - Plages horaires (plages horaires libres ou sous-utilisation le soir, les fins de semaine ou l'hiver)
 - Ressources humaines (absence de surveillance)
 - Coordination et la cohabitation (structures complexes de partage de l'espace ou tensions entre différents usages)
 - Équipements spécialisés (manque d'équipements ou équipements nécessitant des réparations, équipements fixes limitant la cohabitation disciplinaire)
 - Infrastructure (insonorisation, manque de lumière, réparations requises)

Faits saillants - Potentiel d'utilisation locaux et bâtiments

- 96 locaux municipaux potentiels pourraient héberger du LCPAA
 - Tributaires de facteurs qui permettent ou empêchent son utilisation: ressources humaines et financières, cohabitation des missions, etc.
- 31 bâtiments à usages variés en construction ou planification
 - Évaluer le potentiel pour bonifier l'offre en LCPAA
- Grands parcs, parcs de proximité et chalets de parc hébergent une pluralité de types d'activités et comptent parfois des équipements servant notamment en LCPAA
 - Potentiel au niveau des plages horaires (soir, fin de semaine ou hiver)
- >> Exploration plus approfondie afin d'accroître la participation culturelle citoyenne et de valoriser la création citoyenne et sa diffusion dans des infrastructures dédiées <<

Diagnostic des lieux en pratique artistique amateur

En bref ...

- •613 locaux répartis dans 311 bâtiments
- •Déployés dans une multitude de types de lieux et d'espaces
- Essentiellement à usages multifonctionnels
- Occupation permanente par un seul organisme
- •Majoritairement des locaux utilisés gratuitement ou à tarif réduit
- Accessible universellement dans plus de 60 % des cas
- Utilisation est optimale pour la plupart des locaux
- •Déclinés dans une grande variété de disciplines artistiques avec un minimum d'équipements spécialisés

Pistes de réflexion - Utilisation des locaux et bâtiments

- Analyser de façon plus approfondie les facteurs et les moyens qui encouragent et limitent l'optimisation des locaux en utilisation et de ceux définis comme ayant du potentiel, notamment la sécurité, la cohabitation des organismes, des usages et des disciplines artistiques, les modes de pratiques du LCPAA (pratique libre, activités dirigées, etc.), la gestion des bâtiments et les ressources humaines.
- Sonder les organismes afin de mieux connaître leurs besoins en matière d'espace, d'équipements spécialisés, d'utilisation et de disciplines artistiques offertes, ainsi que d'établir les priorités des arrondissements afin de maintenir ou de développer l'offre montréalaise d'activités en LCPAA.
- 1. Réfléchir à la production d'un tableau de bord d'indicateurs permettant de mesurer l'accessibilité (temporelle, spatiale, économique et culturelle) par arrondissement, discipline artistique, nombre de locaux par 1000 habitant.e.s et nombre de locaux par kilomètre carré.

Pistes de réflexion - État des lieux

- 1. Entamer une réflexion sur la mise en place d'un registre partagé par l'ensemble des services et des arrondissements de la Ville, notamment pour l'analyse de la vétusté, afin de connaître en temps réel l'état des lieux et les usages.
- 1. Mettre en place un chantier avec le Service de la gestion et de la planification immobilière et le Bureau des équipements et espaces culturels afin d'établir des axes et des priorités d'entretien, de réparation et d'aménagement des infrastructures et des équipements liés au LCPAA.

Pistes de réflexion - Potentiel de développement

 Réaliser une étude de faisabilité sur les mécanismes de mutualisation des bâtiments, des locaux et des équipements spécialisés, notamment sur les modes de gouvernance.

 Compléter le diagnostic par une étude sur les occasions de diffusion et d'exposition du LCPAA dans le but de valoriser la circulation des œuvres citoyennes à travers l'ensemble des bâtiments et locaux municipaux.

Piste de réflexion - Recherche

1. À partir des travaux du PDMIC et de ce diagnostic, entreprendre un chantier sur les façons de nommer et de classifier les activités et les équipements spécialisés en LCPAA afin de se doter de définitions communes pour faciliter une future collecte ou la mise à jour de données.

Conclusion - Diagnostic des lieux en pratique artistique amateu

the same of the

- Une situation qui favorise l'accessibilité à la pratique pour les communautés de chaque arrondissement
- Mais avec un enjeu pour la diffusion de l'expression culturelle citoyenne dans les bâtiments et locaux municipaux

Questions | Échanges | Discussions

Période de questions

Questions | Échanges | Discussions

- Quelles sont vos impressions? Êtes-vous surpris.e?
- Qu'est-ce que ça vous suscite comme réactions ? Étonnements? Commentaires?
- Est-ce que ce Diagnostic est fidèle à votre perception du milieu?
- Est-ce qu'un thème vous allume plus qu'un autre?

Récapitulatif et perspectives

Owen Rose

- Architecte fondateur de rose architecture, concepteur principal et professionnel agréé LEED
- A complété une maîtrise en architecture à l'Université McGill en 2001
- Professeur invité à l'École d'architecture de l'Université de Montréal depuis 2016.

Mot de clôture

par Ericka Alneus, conseillère de ville du district d'Étienne-Desmarteau et responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal

PROCHAINES ACTIVITÉS ET SONDAGE

PROCHAINES ACTIVITÉS

●Jeudi 10 février 2022, 10 h à 12 h Modèles municipaux en loisir culturel: Quel.s nom.s pour valoriser la pratique artistique amateur ?

•Jeudi 17 février 2022, 10 h à 12 h Portrait des lieux en pratique artistique amateur: Quel avenir pour nos infrastructures montréalaises ?

SONDAGE D'APPRÉCIATION

