

Mémoire présenté dans le cadre des consultations sur le Projet de
Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030

Soumis : le 8 novembre 2024

Par : **Le Théâtre du Nouveau Monde**

Direction artistique et codirection générale
Geoffrey Gaquère

Direction administrative et codirection générale
Étienne Langlois

THÉÂTRE du NOUVEAU MONDE

INTRODUCTION

Né à Montréal en 1951, au milieu du XXe siècle, au moment où l'effervescence culturelle succédant à la Deuxième Guerre mondiale ouvrait la voie à la Révolution tranquille québécoise des années 1960, le Théâtre du Nouveau Monde a été fondé par un groupe de jeunes passionnés de théâtre, dont Jean Gascon et Jean-Louis Roux, qui nourrissaient l'ambition de doter le Québec d'une institution théâtrale professionnelle dans la plus pure tradition européenne.

Conçu dès ses origines comme une grande compagnie ayant la mission spécifique de produire et de diffuser les œuvres majeures du répertoire classique et contemporain, le TNM s'est imposé comme l'une des scènes les plus prestigieuses à Montréal et au Québec.

Le Théâtre du Nouveau Monde crée, produit et diffuse en français des œuvres du répertoire national et international tout en accordant une place de choix à la création québécoise et canadienne. En interrogeant le passé pour mieux témoigner du présent et imaginer l'avenir, il contribue à livrer une vision nouvelle du monde. Par son climat d'ouverture et de liberté d'expression, le TNM invite les plus grands créateurs d'ici et d'ailleurs à explorer de nouvelles formes d'expression tout en favorisant des productions novatrices d'envergure en plus d'intégrer les artistes émergents et issus de la pluralité de notre société. Il en facilite l'accès à un auditoire vaste et varié et encourage l'implication culturelle citoyenne.

Le TNM est membre de TAI qui regroupe les onze institutions théâtrales francophones du Québec qui disposent d'une salle attitrée où elles présentent des saisons théâtrales. Neuf de ses membres sont situés à Montréal. Ensemble, nous produisons annuellement des saisons qui font travailler tout un écosystème incluant entre autres les interprètes, les personnes conceptrices et artisanes, les technicien·nes, de même que de nombreux travailleur·ses culturel·les.

Le TNM est un employeur majeur qui contribue au cœur créatif de Montréal.

Chiffres pour la seule saison 2023-2024

- 11 productions présentées dans la salle Gascon-Roux du TNM
- 3 productions ont pris la route du Québec
- 5 compagnies théâtrales partenaires
- 180 représentations sur la scène du TNM
- 18 représentations en tournée
- 9 190 abonnements à la saison régulière (10 500 au début de la saison 24-25)
- 127 000 spectateur·rices
- 7 200 étudiant·es lors des 10 matinées scolaires
- 72 artistes sur scène

- 116 concepteur.rices et 200 collaborateur.rices
- 30 entreprises partenaires et grands collaborateurs médias
- 80 employé.es permanent.es et occasionnel.les

Un public curieux, cultivé, passionné

- 56% vit à Montréal
- 19% provient de la Rive-Sud
- 12% provient de la Rive-Nord
- 13% provient de l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal
- 22% a entre 35 et 54 ans
- 85% a complété des études universitaires

Ce mémoire est déposé au moment où le TNM achève d'importants travaux d'agrandissement. Ses espaces modernisés occuperont une place en vue au cœur de la cité et du Quartier des spectacles, faisant du TNM un théâtre renouvelé, un objet de beauté enraciné dans le tissu urbain. La mise à niveau de ses équipements permettra d'atteindre de nouveaux sommets de créativité. La nouvelle salle Réjean-Ducharme jouera un rôle crucial dans le développement de la pratique artistique émergente et plurielle et renforcera l'image d'un TNM moderne, rassembleur, ouvert sur les pratiques les plus innovantes. Ses nouveaux espaces permettront de déployer l'expérience vécue par le public et d'élargir la portée de son Espace de médiation théâtral comprenant ses volets francisation et art et rétablissement.

La fin des travaux coïncident également avec l'arrivée d'une nouvelle codirection générale dont l'ambition est de déployer les fruits de tant de labeur pour que ce lieu emblématique de Montréal continue d'être un phare pour notre métropole et la société québécoise :

- Un espace convivial de rencontre des publics et des artistes autour des œuvres du patrimoine mondial, québécois et canadien;
- Une maison qui explore les aspects les plus profonds de l'âme humaine au moyen de formes théâtrales innovantes et surtout, rassembleuses;
- Un carrefour où dialoguent toutes les dimensions du théâtre : la création, la production, la diffusion, les écritures, la résidence, la formation et la recherche;
- Un point d'ancrage qui crée sur le territoire des projets d'initiation au théâtre par la médiation culturelle, œuvrant ainsi au maintien d'une société en santé par le biais des arts;
- Un explorateur de nouveaux publics à Montréal, au Québec, dans le reste du Canada et à l'international;
- Un lieu où l'on prend le temps de penser, questionner, célébrer et défendre les intérêts supérieurs du Théâtre.

Cependant, malgré les chiffres évoqués plus haut et dont le TNM peut être fier; malgré une architecture renouvelée qui lui permet de continuer à servir les artistes, les montréalaises et les montréalais; aujourd'hui, les enjeux auquel fait face le TNM, comme la plupart des institutions théâtrales, sont nombreux :

Inflation, coûts liés aux lieux qui explosent bien au-delà de l'inflation, crise des médias, rareté de la main d'œuvre, pression sur les modèles d'affaires (le TNM doit remplir sa salle à 80% à chaque représentation pour arriver à zéro), difficultés de lever des fonds privés, transformations démographiques, changement dans la façon et la fréquence de la consommation culturelle, gel du financement public aux trois paliers gouvernementaux.

Aujourd'hui, si le TNM salue la reconnaissance de la culture dans la vision du développement de la ville et son rôle essentiel dans la vie des citoyen·nes; il doit constater que cette vision ne mentionne ni les créateur·rices qui y auront contribué, ni les institutions qui auront permis de soutenir leur travail.

Les moyens mis de l'avant dans le reste de la politique ne laissent présager d'aucune façon une amélioration des conditions déplorables dans lesquelles vivent les artistes; ni les conditions de plus en plus précaires dans lesquelles créent, produisent et diffusent nos institutions.

De plus, l'actuel projet de politique culturelle affirme que *“Les artistes jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement de notre société et leur travail doit être reconnu à sa juste mesure”*. Le texte poursuit en affirmant vouloir conséquemment reconnaître la valeur culturelle en faisant de la Ville un *“diffuseur exemplaire”*.

Il semble y avoir un oubli, car la diffusion, ne peut exister sans les cycles de création et de production qui la précèdent. Or ceux-ci auront lieu dans des conditions financières souvent déplorables, au détriment des conditions de travail des artistes, en raison du peu de soutien offert par le Conseil des arts de Montréal, parce que lui-même non reconnu adéquatement par l'administration municipale dans son projet de politique culturelle.

Ce mémoire que nous déposons se veut donc un appel à une plus grande prise en compte des conditions réelles de travail des créateur·rices et à une politique culturelle qui ne se contente pas de déclarations d'intention mais qui s'accompagne de mesures concrètes pour soutenir le secteur culturel dans son ensemble.

Ce même secteur qui fait de Montréal la métropole culturelle qu'elle est.

Sans cela, ce titre s'acquiert malheureusement sur le dos de ses artistes et de ses institutions.

PREMIÈRE REVENDICATION

Le Conseil des arts de Montréal doit obtenir les moyens de devenir l'acteur de premier plan qu'il doit être dans la réussite de la prochaine politique culturelle de la ville.

Sa mission ne se limite pas à accorder des subventions. Il joue un véritable rôle de pilier de la communauté des arts, de rassembleur des milieux artistiques, municipaux et économiques, et de propulseur de la création à Montréal. Il repère le potentiel. Accompagne le talent. Soutient les efforts et reconnaît l'audace.

Malheureusement, le budget du Conseil a été gelé lors du dernier exercice budgétaire, alors que l'inflation a été très importante.

Considérant notamment la précarisation de notre milieu et le sous-financement public des arts et de la culture, le besoin de renouveler les liens avec les publics dans un contexte post-pandémique et l'effritement du rayonnement de Montréal à titre de métropole culturelle;

Considérant les programmes d'aide mis en place par le CAM, son expertise reconnue, son lien de proximité avec le milieu culturel montréalais, sa redistribution des allocations décidée par jurys de pairs, son soutien avéré pour la relève et les artistes émergents, son leadership en termes de représentativité, d'équité et d'inclusion;

Considérant que l'indexation répétée du budget du CAM sous le niveau de l'inflation depuis 2021 et son gel pour 2025 représentent une menace grave pour le cœur créatif de Montréal;
Considérant les demandes d'aides financières en augmentation formulées par les clientèles du CAM et les orientations adressées par le projet de Politique de développement culturel de la Ville de Montréal et dont le CAM aura la responsabilité :

Le Théâtre du Nouveau Monde réclame que la contribution de l'agglomération montréalaise au budget du Conseil des arts de Montréal soit portée à 30 M\$ d'ici 2030 contre 21,9 M\$ en 2024 et 2025, soit une hausse annuelle moyenne d'environ 6,5 %. (Une hausse réelle de 4% par an avec une projection d'inflation annuelle de 2,5% entre 2026 et 2030).

DEUXIÈME REVENDICATION

Le Quartier des spectacles doit redevenir plus sécuritaire pour être plus attractif pour celles et ceux qui le fréquenteront dans les prochaines années.

Ce nouveau TNM a pignon sur rue au cœur du Quartier des spectacles. Un quartier qui au cours des dernières années a vécu de superbes et multiples mutations : la nouvelle Maison Symphonique, le Central, le Carré Saint-Laurent, la nouvelle Esplanade Tranquille et le Musée d'art contemporain, lui aussi en rénovation. Nous disposons dans ce coin de Montréal des atouts qui attirent chez nous durant toute l'année nos concitoyen.nes et les touristes par milliers.

Pourtant, le Quartier des spectacles vit, particulièrement depuis la pandémie, de grands défis liés à l'itinérance et à la crise des opioïdes. Population en détresse, sentiment d'insécurité aux abords de nos institutions et des stations de métro qui nous desservent.

Dans une perspective de reconquête du public au sortir de la pandémie et d'une politique culturelle municipale qui soit une réussite, nous proposons que soit mise en place :

Une table de concertation regroupant les autorités municipales compétentes et les institutions culturelles de Ville-Marie pour identifier les problèmes et rechercher des solutions ensemble comme :

- Un renforcement de la propreté dans les rues, ruelles et parcs du secteur par des interventions ponctuelles rapides • Tournées régulières du territoire;
- Un soutien et services accru aux personnes en situation d'itinérance : hébergement, dépannage alimentaire et vestimentaire, soutien psychosocial, résolution de conflit et cohabitation;
- Une présence d'équipes d'intervention sur le terrain.

TROISIÈME REVENDICATION

Reconduire le rendez-vous Montréal Métropole culturelle.

Ce grand rassemblement qui réunit les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Culture Montréal, le milieu culturel et plus largement l'ensemble des secteurs qui participent au développement culturel de la métropole.

Le Rendez-vous vise à renforcer les coopérations entre ces différents intervenants et convenir d'un plan d'action guidant concrètement le développement culturel de Montréal.

Ce rendez-vous et les instances qui y participent ayant les leviers pour fournir à Montréal les moyens de continuer à être dans les prochaines années une métropole culturelle d'envergure en Amérique.

QUATRIÈME REVENDICATION

La vitalité culturelle d'une ville repose non seulement sur la qualité des artistes, mais aussi sur les structures de financement et les institutions qui permettent à cette créativité de s'épanouir.

Pour que la production locale puisse demeurer de renommée mondiale et qu'elle fasse rayonner Montréal à l'étranger la politique de développement doit donc reconnaître le rôle majeur et névralgique de ses institutions culturelles comme maillon essentiel d'une Métropole forte et vibrante.

Ainsi que celui du Conseil des arts de Montréal comme le socle qui soutient ces institutions, et donc, par extension, que soit reconnu l'apport du Conseil au statut de Métropole culturelle.

Le Théâtre du Nouveau Monde vous remercie de votre attention.