

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

PRÉSENTÉ À LA COMMISSION SUR LA CULTURE,
LE PATRIMOINE ET LES SPORTS

LES
GRANDS
BALLETS

DUCEPPE

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL

OPÉRA
DE MONTRÉAL

OM
ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN
Yves-Lacoste / Robert-Edgar

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

SALLE
BOURGIE

À propos du Groupe des Onze

Fondé en 2015, le Groupe des Onze (G11) a débuté avec sept membres fondateurs, et s'est élargi pour regrouper aujourd'hui certaines des plus grandes institutions culturelles de la métropole. Parmi celles-ci, on retrouve la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAAnQ), les Grands Ballets Canadiens, la Maison Théâtre, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), l'Opéra de Montréal, l'Orchestre Métropolitain (OM), l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), la Salle Bourgie, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), la TOHU – Cité des arts du cirque, Théâtre Duceppe, la Place des Arts, et l'Office national du film (ONF).

Ces institutions jouent un rôle essentiel dans le rayonnement international de Montréal et dans la vitalité de l'écosystème culturel local. Par leur présence, elles stimulent les écoles supérieures d'art de la métropole et créent un environnement propice à l'émergence de nouveaux talents artistiques. À travers leurs programmes, elles attirent des visiteurs, des artistes et des étudiants, renforçant ainsi l'attractivité de la ville en tant que pôle culturel de calibre mondial.

Par grandes institutions, nous entendons des organisations stables et pérennes, dédiées à la création, la diffusion et la transmission artistique. Ces institutions s'inscrivent dans la durée et contribuent, par leurs activités, à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'attractivité économique de Montréal. À travers leurs initiatives et leur rayonnement, elles enrichissent le tissu culturel montréalais et participent activement au rayonnement international de la ville.

Bien que le Groupe des Onze ait conservé son nom d'origine, les membres du G11 rassemblent aujourd'hui treize institutions unies par une mission élargie autour d'enjeux cruciaux pour les arts et la culture, tels que l'accès aux arts, la relève artistique, la pérennité des institutions culturelles, la diversification des publics, l'innovation numérique et le développement durable. Au fil des années, les membres du G11 sont devenus des acteurs de premier plan pour échanger sur ces enjeux, cherchant à faire de Montréal une ville où la culture est accessible à tous, inclusive et résiliente.

En travaillant ensemble, les membres du G11 visent à renforcer leur contribution au développement et au rayonnement de la métropole, pour en faire une référence mondiale en matière de culture.

Le rôle structurant des grandes institutions culturelles

Le G11 représente des institutions qui, au-delà de la diffusion d'œuvres artistiques, ont un impact structurant sur l'ensemble du réseau culturel montréalais. Ces institutions agissent comme des pôles de référence autour desquels gravitent artistes, compagnies artistiques, écoles supérieures d'art et un vaste réseau de collaborateurs. Leur rôle dépasse la simple production et présentation d'œuvres; elles développent des publics, soutiennent la relève artistique et contribuent à l'épanouissement des communautés montréalaises.

Leurs actions génèrent des retombées positives dans plusieurs domaines clés :

Éducation : Les membres du G11 participent activement à l'éducation artistique des jeunes. Par exemple, les programmes de médiation culturelle atteignent chaque année plus des centaines de milliers d'enfants et adolescents, ouvrant des portes vers la culture pour les nouvelles générations.

Relève : Ces institutions servent de tremplin pour les artistes émergents. Des initiatives comme le Concours de l'OSM et les Studios des Grands Ballets offrent aux jeunes talents des opportunités de formation et de développement.

Art et santé : Nos institutions s'efforcent de rendre l'art accessible aux populations marginalisées, contribuant ainsi à améliorer le bien-être physique et mental des citoyens. Des programmes comme le Centre national de danse-thérapie et le projet Espace Transition à l'Opéra en santé mentale en sont des exemples concrets.

Cohésion sociale : Le G11 œuvre pour l'inclusion sociale à travers des projets comme Les Lumières de Saint-Michel et La musique aux enfants à Montréal-Nord, qui favorisent l'accès à la culture pour tous et renforcent le lien social.

Un impact économique et un rayonnement international

Les grandes institutions culturelles sont également des moteurs économiques pour Montréal et le Québec. Avec une part significative des activités de production et des billets vendus dans leurs disciplines, elles attirent chaque année des milliers de spectateurs locaux et internationaux, contribuant à faire de Montréal une destination culturelle prisée. D'ailleurs, 26 % des touristes citent la culture comme raison principale de leur visite, une motivation en grande partie liée aux activités des membres du G11.

Le G11 joue aussi un rôle clé dans le rayonnement international de Montréal. Nos institutions projettent la culture québécoise à l'étranger et accueillent des artistes internationaux, renforçant la position de Montréal comme une métropole culturelle d'envergure mondiale. Les tournées internationales, telles que celles des Grands Ballets en Europe ou de l'OSM en Europe, en Amérique ou en Asie, contribuent à cette visibilité à l'échelle mondiale.

Défis et opportunités pour les grandes institutions culturelles

Malgré leur impact, les grandes institutions du G11 affrontent des défis de taille. La désaffection du centre-ville, la mobilité restreinte des publics à travers la ville et la métropole, le défi de la circulation des œuvres dans les communautés insulaires, les contraintes financières pour moderniser les infrastructures, ainsi que la nécessité de capter de nouveaux publics dans un contexte de concurrence accrue, demeurent des enjeux majeurs.

De plus, les fermetures imposées par la crise sanitaire ont aggravé ces défis, avec des pertes tant financières qu'en termes de fréquentation. Le G11 insiste sur l'importance de renforcer le soutien aux infrastructures et de faciliter l'accès aux subventions pour permettre à nos institutions de continuer de jouer un rôle central dans la relance culturelle de Montréal.

Recommandations

Pour que la Politique de développement culturel de Montréal 2025 - 2030 reflète pleinement l'importance des grandes institutions, nous formulons les recommandations suivantes :

Reconnaître explicitement le rôle central des grandes institutions culturelles

La Politique culturelle devrait inclure une section consacrée aux institutions culturelles significatives, mettant en avant leur impact sur l'écosystème culturel, l'éducation, la santé, la cohésion sociale, et le développement économique.

Encourager des partenariats stratégiques

Le G11 recommande de favoriser des collaborations entre les institutions culturelles, les acteurs privés et les organismes publics. De tels partenariats assureraient un financement durable pour des projets à long terme et faciliteraient l'accès à la culture pour un public élargi.

Soutenir de façon équilibrée les initiatives en art et santé

La Politique devrait continuer à valoriser les programmes qui lient l'art et la santé, en raison de leur impact direct sur le bien-être des citoyens. Cependant, il est impératif de reconnaître que les arts et la culture contribuent, en eux-mêmes, à un équilibre de vie sain en favorisant la sociabilité, en réduisant le stress, en stimulant la créativité et en améliorant la santé mentale. Ces bienfaits renforcent la résilience individuelle et collective, et apportent un sentiment d'appartenance à la communauté. Il est donc essentiel d'appuyer les institutions dans la réalisation de leur mission fondamentale pour maximiser ces effets positifs sur la population.

Promouvoir le rayonnement international

Nous recommandons un soutien accru aux projets favorisant la visibilité internationale des artistes et institutions montréalaises, tels que les tournées internationales et les résidences d'artistes.

Conclusion

Le Groupe des Onze réaffirme son engagement à collaborer avec la Ville pour faire de Montréal une référence mondiale en matière de culture et d'arts. Nos institutions, par leur impact structurant dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la cohésion sociale et de l'économie, sont des acteurs essentiels du développement de la ville. Nous espérons que ces recommandations seront prises en compte pour garantir la pérennité et le dynamisme des grandes institutions culturelles de Montréal.