

★ ÉTUDE DES BESOINS DE RÉPÉTITION,
DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
DES COMPAGNIES DE LA RELÈVE
ET ÉMERGENTES À MONTRÉAL ★

Présentée à

Les deux
COMPAGNIE DE THÉÂTRE

mondes
FONDÉE EN 1973

ET

AUX ÉCURIES

24 SEPTEMBRE 2009

La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce
à une contribution financière du Fonds d'investissements
de l'économie sociale de la CDÉC Centre-Nord

SOMMAIRE EXÉCUTIF

La compagnie de théâtre Les Deux Mondes et le regroupement théâtral Les Écuries ont souhaité documenter les besoins de répétition, de production et de diffusion des compagnies de la relève et émergentes à Montréal.

Doter toute une génération théâtrale d'outils de production et de diffusion adéquats

La présente étude ne laisse aucun doute quant à la nécessité non seulement d'entretenir ce terreau fertile et indispensable à l'affirmation de Montréal au titre de métropole culturelle, mais aussi d'investir dans les compagnies de la relève et émergentes, source originale de création et de dynamisme. Nous sommes assurés de l'importance de doter une génération théâtrale d'outils de production et de diffusion dont elle est dépourvue afin de créer une synergie entre les compagnies, dans une réelle cohabitation dans le travail et le partage de ressources.

En 2008 seulement, l'étude révèle que 48 productions des compagnies de la relève et émergentes ont présenté 323 représentations utilisant des lieux de diffusion à Montréal pendant 447 jours. Vingt-cinq (25) espaces différents ont été utilisés à des fins de répétitions professionnelles par seize (16) compagnies pour un total de 3 240 heures.

L'étude nous a permis de constater les lacunes auxquelles le projet pourra répondre : le prix, la qualité des espaces et l'accessibilité aux salles.

- En excluant les salles sans tarification, le prix médian pour une semaine se situait en 2008 à 1 820 \$.
- Le manque d'espaces de création et de diffusion représente pour tous les artistes un problème chronique. C'est dans un taux de 82 % de leur demande, que les compagnies ne trouvent pas preneur chez les diffuseurs.
- En ce qui a trait à la capacité d'accueil des lieux, on note que les compagnies utilisent des salles de petite taille. Le nombre de sièges varie entre 45 pour la plus petite et 296 pour la plus grande. Les prix élevés des grandes salles les rendent inaccessibles pour les artistes en début de carrière.

Une demande grandissante – un marché à soutenir

L'étude révèle un potentiel annuel de 183 projets à Montréal, nécessitant 12 353 heures d'utilisation d'espaces de répétition et de 1 704 jours d'utilisation de salles de spectacle pour 1 231 représentations.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE EXÉCUTIF	i
Contexte du mandat.....	2
Méthodologie	2
Chapitre 1 : Les Maîtres d'œuvre	4
1.1 Les Deux Mondes.....	4
1.2 Le regroupement théâtral Les Écuries	4
Chapitre 2 : Portrait des organismes professionnels de théâtre de la relève et émergents.....	5
2.1 Définition des organismes de théâtre de la relève et émergents à Montréal	5
2.2 Volume d'activités des compagnies de théâtre de la relève.....	6
Chapitre 3. Espaces de création / production / répétition et lieux de diffusion sur l'île de Montréal.....	7
3.1 Données sur les espaces de création / production / répétition et lieux de diffusion	7
3.2 Données sur le degré de satisfaction de l'utilisation des espaces de création / production et répétition.....	10
Chapitre 4. Nature des besoins de la relève identifiés par le milieu théâtral de Montréal.....	12
Annexe 1 – Questionnaire du sondage et population participante	13
Annexe 2 : Références de recherche	15

Liste des tableaux

- Tableau 1 - Volume d'activités des compagnies de théâtre de la relève et émergentes en création et en diffusion en 2008-2009 à Montréal et ayant participé au sondage
- Tableau 2 - Locaux de répétitions utilisés par les compagnies de la relève et émergentes ayant participé au sondage et coûts de location
- Tableau 3 - Lieux de diffusion utilisés par les compagnies de la relève ayant participé au sondage, le nombre de siège et les coûts
- Tableau 4 – Données comparatives sur l'offre et le refus des productions dans quatre principaux lieux de diffusion montréalais accueillant les compagnies de la relève et émergentes

Contexte du mandat

La compagnie de théâtre Les Deux mondes est localisé à Montréal, sur la rue Chabot dans un bâtiment dont il est propriétaire, dans l'arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension. Ce bâtiment abrite un théâtre de 140 places et une salle de répétition. En achetant l'immeuble en 1995, les Deux Mondes l'aménage pour regrouper sous un même toit son secrétariat, l'entreposage de ses productions de tournées, son atelier de construction de décors et, surtout, y ériger un espace conforme à ses besoins pour l'avancement de ses productions où le multimédia occupe une part grandissante.

À l'automne 2007, les dirigeants des Deux Mondes s'associent Aux Écuries (La Centrale). Un partenariat est créé entre les deux organismes et vise à implanter un lieu théâtral unique, consacré à la relève et aux formes alternatives, en mettant des locaux de répétition, des espaces de bureaux, des lieux de diffusion et des ateliers de décor à la disposition des compagnies de la relève et émergentes. L'équipe des Deux Mondes est fière de pouvoir permettre que se réalise ce projet initié par sept compagnies émergentes, regroupées par la compagnie Aux Écuries (le Théâtre du Grand Jour, L'Activité, la Compagnie à numé0, le Théâtre les Porteuses d'Aromates, Festival du Jamais Lu, le Théâtre de la Pire Espèce, Théâtre I.N.K.).

Après deux années seulement, l'agrandissement du centre de production et de diffusion du théâtre dont Les Deux Mondes est propriétaire devient impératif. Ce projet, qui a pour objectif premier de répondre aux besoins de répétition, de production et de diffusion du regroupement théâtral Les Écuries, est-il viable?

C'est dans cette optique, que la compagnie de théâtre les Deux Mondes a mandaté ArtExpert.ca afin que soit entreprise une étude des besoins pour la relève théâtrale à Montréal.

Méthodologie

L'étude a été réalisée sur une période de 7 semaines et a débuté le 10 août 2009.

1. La cueillette de données

Pour les besoins de la présente étude, un portrait a été réalisé spécifiquement à partir des données fournies par les compagnies de théâtre de la relève et/ou émergentes¹ sur le territoire de l'île de Montréal. Un sondage a été mené par ArtExpert, entre le 20 et 27 août 2009.

Quarante et une compagnies ont été sondées. Un premier contact téléphonique a été établi avec chacun des représentants des ces organismes constituant l'échantillonnage. Un suivi par courriel a été maintenu afin que les représentants répondent au court questionnaire. Les données compilées étaient relatives au nombre de productions réalisées, le nombre de représentations données, le nombre d'heures de répétition accordées par production, le nom

¹ Les compagnies montréalaises qui ont fait partie de la programmation de Carte Premières pour la saison 2008-2009.

des lieux utilisés pour les répétitions et pour la diffusion, ainsi que le nombre de jours pendant lesquels les espaces de création, de production et de diffusion ont été utilisés. L'échantillonnage recueilli est de dix sept (17) répondants. Le taux de réponse a été de 43 % ce qui porte la marge d'erreur à près de 20 %. La liste des compagnies de théâtre ainsi que le questionnaire du sondage figurent à l'Annexe 1.

2. Portrait de l'utilisation des espaces et projection de la demande

À partir des données compilées quant à la demande d'utilisation des compagnies de théâtre de théâtre de la relève et/ou émergentes dans les espaces de répétition et de diffusion, nous avons projeté la demande sur une population grandissante pouvant aller jusqu'à 61 compagnies à Montréal.

À partir de la liste des lieux utilisés (création/production et diffusion) sur le territoire de l'île de Montréal par les compagnies de théâtre, les responsables de ces lieux ont été contactés afin de valider les tarifs de location de ces espaces.

3. L'Analyse

Une synthèse des informations colligées a été effectuée. Soumises pour fins de discussion avec les promoteurs, les membres de l'équipe ont, par la suite, analysé différentes pistes afin de valider la faisabilité. C'est sous forme de facteurs clés de succès que la faisabilité à moyen et long terme est démontrée. La faisabilité du projet ne fait pas partie de la présente étude.

Remerciements

Le présent document a été construit et enrichi à partir d'une consultation de plusieurs intervenants. La liste des organismes participants figure à l'Annexe 1 et à l'Annexe 2. La pertinence des informations et des propos qui nous ont été transmis ont grandement été appréciés. Les auteurs sont tributaires de l'étroite collaboration apportée par les promoteurs, Pierre MacDuff, directeur général de la compagnie de théâtre Les Deux Mondes et David Lavoie, directeur général du regroupement théâtral Aux Écuries.

Consultants

L'étude a été réalisée par ArtExpert.ca, firme constituée d'expert-conseils en analyse stratégique culturelle, gestion des arts et études de faisabilité, basée à Montréal. Sous la direction de Louise Poulin, Isabelle St-Louis était chargée de la recherche et des statistiques culturelles. Le graphisme a été créé par Jeanne Boucharlat.

CHAPITRE I : LES MAÎTRES D'ŒUVRE

1.1 Les Deux Mondes

Les Deux Mondes, qui est maître d'œuvre du projet, a 36 ans d'expérience et la compagnie s'est produite dans des théâtres de plus de 200 villes, dans une trentaine de pays. Cette longue fréquentation de lieux dont les conditions vont du plus sophistiqué à la plus totale désuétude a rendu la compagnie très sensible aux conditions matérielles dans lesquelles s'exerce la pratique des arts de la scène.

À la fin des années 80, elle loue un immeuble au 7285-7295 rue Chabot auquel elle apporte des améliorations locatives puis l'acquiert, en 1995. En 1996, elle démolit la partie située au 7285 pour y construire une salle de répétition et de diffusion, et y aménager des bureaux, à l'étage. D'ailleurs, aucun accident n'est survenu depuis l'ouverture de son lieu, en 1996, que ce soit en répétition, en montage ou en diffusion devant public. Les travaux de 1996 ont totalisé 1,7M\$.

Le savoir-faire développé par Les Deux Mondes en ce domaine pourra être communiqué aux compagnies des Écuries.

1.2 Le regroupement théâtral Les Écuries

Aux Écuries a été incorporé en janvier 2006 sous le nom de La Centrale, par dix artistes, liés à six compagnies. Ce projet est né du désir de mettre en commun des ressources physiques et humaines autour d'un lieu de théâtre afin de promouvoir l'émergence de jeunes artistes, diffuser des formes théâtrales audacieuses et favoriser la maturation de compagnies sans domicile fixe.

Outre le réseautage pour ses compagnies membres, elle fonde en 2004 *Cartes Première*, qui regroupe une soixantaine de spectacles à Montréal, Québec, Ottawa et en région pour leurs activités promotionnelles et de mise en marché. En quatre ans, le nombre d'abonnés est passé de 120 à près 500.

L'organisme œuvre à la mise en commun de ressources et de services à l'attention des compagnies ne disposant d'aucun lieu de création ou de diffusion qui leur soit propre. Son action se décline en trois axes, constituant des cibles distinctes:

- Services aux compagnies en résidence permanente
- Services aux compagnies invitées
- Services à la communauté théâtrale

CHAPITRE 2 : PORTRAIT DES ORGANISMES PROFESSIONNELS DE THÉÂTRE DE LA RELÈVE ET ÉMERGENTS

Au cours de ce chapitre, nous vous proposons un portrait qui expose le volume d'activités des organismes professionnels de théâtre principalement reconnus sous le vocable de *compagnies de la relève et/ou émergentes* et dont le siège social se situe sur le territoire de l'île de Montréal. Ce portrait s'attarde particulièrement sur leurs besoins en termes d'espace de création, de production, de répétition et de diffusion de leurs productions.

On évalue à 61, les compagnies de théâtre issues de la relève et émergentes qui sont actives dans la métropole ou qui le seront au cours des prochaines années. Ce nombre inclut les cinquante (50) compagnies de théâtre inscrites au regroupement Carte Premières pour la saison 2009-2010, en plus de 11 compagnies de théâtre de la relève et émergentes actives qui ne souscrivent pas à ce regroupement.

Pour les besoins de la présente étude, un sondage a été réalisé par ArtExpert, entre le 20 et 27 août 2009 auprès de 40 compagnies de théâtre de la relève et/ou émergentes². L'échantillonnage recueilli est de dix-sept (17) répondants, pour un taux de réponse de 43 %. La marge d'erreur est de près de 20 %.

La liste des compagnies de théâtre ainsi que le questionnaire du sondage figurent à l'Annexe 1. Les données recueillies ont permis de dresser le portrait qui suit.

2.1 Définition des organismes de théâtre de la relève et émergents à Montréal

Selon les Deux Mondes et Aux Écuries, ces organismes possèdent l'ensemble ou du moins, l'une des caractéristiques suivantes :

- Une compagnie de moins de 15 ans;
Une compagnie qui n'est pas encore subventionnée au fonctionnement ;
- Un artiste ou un groupe ad hoc dont la majorité des artistes ont moins de 35 ans ;
- Un artiste qui intègre au théâtre d'autres formes d'art ;
- Un artiste, une compagnie ou un groupe ad hoc présentant un projet qui ne trouve pas sa place dans les salles de diffusion existantes.

² Toutes les compagnies recensées ont fait partie de la programmation de Carte Premières pour la saison 2008-2009.

2.2 Volume d'activités des compagnies de théâtre de la relève

Parmi les informations reçues lors du sondage, on note que les productions étaient soit des créations, des laboratoires, des reprises ou des spectacles en tournée.

- L'échantillonnage nous indique que les seize (16) répondants ont présenté 48 productions pour un total de 323 représentations dans les lieux de diffusion situés sur l'île de Montréal.
- L'ensemble des productions a nécessité 405 jours³ pour un total de 3,240 heures de répétitions. Selon les données recueillies, en moyenne, chaque compagnie aurait bénéficié de 25 jours ou de 203 heures de répétitions. Une production exigeant en moyenne 68 heures de répétitions.

Il faut souligner que certaines productions étaient des reprises ou des productions en tournée. Par conséquent, les heures de répétitions exigées dans ces deux cas sont moindres. Les associations professionnelles estiment qu'un minimum de 110 heures de répétitions pour la création d'un spectacle.⁴

- Au total, les compagnies ont occupé des lieux de diffusion pendant 447 jours. Chaque compagnie ayant bénéficié de 20 jours en salle.

Tableau 1 - Volume d'activités des compagnies de théâtre de la relève et émergentes en création et en diffusion en 2008-2009 à Montréal et ayant participé au sondage

Total des compagnies	16
Total des productions	48
Total des représentations	323
Total des jours de répétition	405
Moyenne des jours de répétition par compagnie	25
Total des heures de répétition	3 240
Moyenne des heures de répétition par production (*)	68
Total des jours occupés dans un lieu de diffusion	447
Moyenne des jours occupés dans un lieu de diffusion par compagnie	20

(*) Certaines productions étaient des reprises ou des productions en tournée. Par conséquent, les heures de répétitions exigées dans ces deux cas sont moindres.

³ Selon une norme de 2 blocs de 4 heures de répétitions.

⁴ Selon les promoteurs et l'Union des Artistes

CHAPITRE 3. ESPACES DE CRÉATION / PRODUCTION / RÉPÉTITION ET LIEUX DE DIFFUSION SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

Les compagnies de théâtre professionnelles créent, produisent et diffusent sur le territoire de l'île de Montréal. Sont considérés ici les données relatives à l'utilisation des espaces de création, production et répétition par un échantillonnage de seize (16) répondants qui ont présentées au moins une de leurs productions à Montréal en 2008-2009.

3.1 Données sur les espaces de création / production / répétition et lieux de diffusion

Vingt-cinq (25) espaces différents ont été utilisés à des fins professionnelles par seize (16) compagnies pour un total de 3,240 heures de répétitions afin de présenter 48 productions à Montréal. Le tableau 2 détaille les espaces utilisés pour fins de création et de production pour l'année 2008-2009 sur l'île de Montréal.

- ArtExpert constate que 40 % des compagnies ont utilisé des locaux de répétition sur l'île de Montréal dans des lieux dédiés à la pratique théâtrale.
- En moyenne, les compagnies utilisent deux (2) lieux de répétitions différents.
- Le coût moyen pour une heure de répétition dans un local équivaut à 11,00 \$⁵. ArtExpert constate que la moyenne de l'utilisation des compagnies sondées, soit de 74 heures de répétitions, par production dans les locaux tarifés peut coûter à une compagnie entre 666 \$ et 2,590 \$ par production. Le coût moyen équivaut à 814,00 \$. Cependant, cette moyenne se situe sous la norme de 110 heures de répétitions pour une création.⁶

⁵ Cette moyenne inclut uniquement les locaux de répétition qui exercent une tarification.

⁶ Selon les promoteurs et l'Union des Artistes

Tableau 2 - Locaux de répétitions utilisés par les compagnies de la relève et émergentes ayant participé au sondage et tarifs de location

Total des compagnies		16
Total des productions		48
Total des heures de répétitions		3,240
Lieux de répétitions	Fréquence d'utilisation	Tarif horaire de location (\$) ⁷
La Cenne	3	12.00 \$
Théâtre Les Deux Mondes	2	18.75 \$
Lieu de résidence	2	0.00 \$
Espace Libre – Salle de répétition	1	13.00 \$
Cat's corner (École de danse Swing)	1	35.00 \$
Le Chat des artistes	1	N/D
Studio Gorgone	2	10.50 \$
Caserne 18-30 du CCSE Maisonneuve	1	12.00 \$
Studio Bizz	1	14.00 \$
Bar La Rockette	1	0.00 \$
Espace Fabrique	2	20.00 \$
Département de théâtre de l'UQAM	1	N/A
Centre des loisirs communautaires Lajeunesse	1	11.25 \$
École nationale de théâtre du Canada - Local	1	10.00 \$
Conseil des Arts de Montréal – Salle de répétition	1	12.50 \$
Momentum – Local de création	1	10.00 \$
Orbite gauche	1	9.00\$
Théâtre Prospero – Salle de répétition	1	15.00 \$
Centre Nicolet	1	25.00 \$
Espace HoMa	1	N/D
Sous-sol des clercs de St-Viateur	1	0 \$
Usine C – Salle de répétition	1	12.00 \$
Les Indigestes – Local de création	1	0 \$
Théâtre Le Clou – Local de création	1	0 \$
<i>Théâtre de la Ville</i> ⁸	1	N/A
Total	30	-
Moyenne	2	11,00 \$

Le nombre de lieux de théâtre est élevé à Montréal. Seulement dans le réseau municipal Accès culture de Montréal, on compte 23 diffuseurs de petites salles de spectacle⁹. Les quarante-huit (48) productions des répondants ont été diffusées dans des lieux de diffusion sur l'île de Montréal pour un total de 323 représentations et 447 jours d'occupation. Le tableau 3 expose les lieux de diffusion utilisés pour fins de représentations pour l'année 2008-2009 sur l'île de Montréal.

- Vingt (20) lieux de diffusion sur l'île de Montréal ont accueilli des productions de compagnies de la relève et émergentes. ArtExpert constate que 63 % des compagnies

⁷ TARIFS PUBLIÉS - Ces tarifs nets sont pour une heure d'occupation, sans autre réductions, sans les frais supplémentaires de l'emploi d'un technicien, pour des locaux de dimension similaire et pour les années 2008 et/ou 2009. Certains tarifs peuvent varier selon des ententes précises entre le locateur et le locataire.

⁸ Le Théâtre de la Ville est inscrit à titre indicatif seulement puisqu'il est situé en-dehors de la zone cible, soit l'île de Montréal. Il ne sera pas compilé dans les données.

⁹ Source : *Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle accès culture*, Ville de Montréal, ArtExpert 2009 Étude des besoins de répétition, de production et de diffusion des compagnies de la relève et émergentes à Montréal

ont présenté leurs productions dans des salles de spectacles de catégorie professionnelle.¹⁰

- Selon les données recueillies, très peu de lieux de diffusion permettent aux compagnies d'occuper ces lieux à moins de 1,000 \$ par semaine en coût de location. 21 % d'entre eux coûtent moins de 1,000 \$ (une seule salle est gratuite), 32 % plus de 2,000 \$ et la majorité, soit 47 %, coûtent entre 1,000 \$ et 2,000 \$ par semaine. En excluant les salles sans tarification, le prix médian pour une semaine se situe à 1,820 \$.
- En ce qui a trait à la capacité d'accueil des lieux, on note que les compagnies utilisent des salles de petite taille. Le nombre de sièges varie entre 45 pour la plus petite et 296 pour la plus grande.
- La majorité d'entre elles, soit 41 %, sont les salles secondaires des théâtres institutionnels et les autres sont des lieux alternatifs (bars, ancien bain public, etc.) loués ponctuellement pour présenter un spectacle. Toutes les salles utilisées sont considérées dans la catégorie petite salle parce qu'elles ont une capacité d'accueil de moins de 400 sièges. Selon la moyenne nationale, l'assistance moyenne dans ce type de salle est de 129 individus et un taux d'occupation de 59%.¹¹ Il est donc difficile pour les compagnies de rentabiliser l'occupation par des revenus de billetterie.

¹⁰ « Est considéré comme professionnelle, une salle de spectacle dont le confort des spectateurs et la sensation de proximité entre le public dans la salle et les artistes sur la scène et dont la quantité et la qualité des équipements spécialisés tel que l'éclairage, le son la vidéo ou le système de gréage doit généralement être directement proportionnelle avec le nombre et la nature des activités de la programmation. »
Source : ArtExpert 2009

¹¹ Selon l'Observatoire de la culture et des communications, 2007.

Étude des besoins de répétition, de production et de diffusion des compagnies de la relève et émergentes à Montréal

Tableau 3 - Lieux de diffusion utilisés par les compagnies de la relève ayant participé au sondage, le nombre de siège et les coûts

Total des compagnies		16	
Total des productions		48	
Total des représentations		323	
Total des jours dans un lieu de diffusion		447	
Lieux de diffusion	Fréquence d'utilisation	Nombre de sièges	Tarif hebdomadaire de location (\$) ¹²
Espace Libre	1	130	3,200 \$
Les Deux Mondes	2	140	2,400 \$
La petite Licorne	2	60	500 \$
Le Patro Vys	1	80	1,750 \$
Le Gymnase	1	275	1,500 \$
Théâtre Le MainLine	1	150	1,460 \$
L'Espace Geordie	6	85	1,260 \$
Théâtre La Chapelle	2	115	3,350 \$
Institut Goethe	1	73	400 \$
Théâtre Prospero - Salle intime	2	45	725 \$
Monument National - Studio Hydro-Québec	1	150	3,310 \$
Monument National - La Balustrade		50	1,225 \$
Théâtre d'Aujourd'hui - Salle Jean-Claude Germain	2	75	1,280 \$
Bain St-Michel	1	120	0 \$
Cinquième salle de la PDA ¹³	1	296	3,725 \$
Salle Fred-Barry	1	125	N/D
Gesù - Salle d'Auteuil		83	1,300 \$
École nationale de théâtre du Canada - Salle André-Roy		100	1,375 \$
Théâtre L'Esquisse		80	1,250 \$
Centre Seagal des arts de la scène - Le Studio		177	2,750 \$
Arts Station ¹⁴	1	N/A	N/A
Total	25	-	-

3.2 Données sur le degré de satisfaction de l'utilisation des espaces de création / production et répétition

Les données qualitatives recueillies lors du sondage démontrent le degré de satisfaction attribué par les seize (16) répondants sur les locaux et les lieux qu'ils ont utilisés en 2008-2009. Vingt-quatre (24) locaux de répétition et vingt (20) lieux de diffusion auront été utilisés sur l'île de Montréal.

¹² Les tarifs nets pour la première semaine de représentation avec un total de cinq représentations, sans les frais d'un technicien ou d'un technicien supplémentaire pour les années 2008 et/ou 2009. Certains tarifs peuvent varier selon des ententes précises entre le locateur et le locataire.

¹³ La capacité de cette salle se situe entre 296 et 417 sièges. Cependant, l'architecture de la salle permet peu une utilisation optimale pour les représentations théâtrales selon les promoteurs. La petite capacité a donc été privilégiée dans cette étude.

¹⁴ Arts Station est inscrit à titre indicatif puisqu'il est situé en-dehors de l'île de Montréal et ne sera pas compilé dans les données.

- Les insatisfactions récurrentes en ce qui a trait aux locaux de répétition et aux lieux de diffusion sont communes. Elles concernent majoritairement la désuétude et l'insuffisance des équipements techniques ainsi que la configuration non adéquate des espaces. Ces inconvénients sont davantage décriés dans les lieux de diffusion.
- En somme, les conditions sont jugées acceptables. Par contre, ArtExpert constate que les compagnies de théâtre plus expérimentées ont davantage de réserve que celles en début d'exploitation. Par conséquent, elles évaluent plus sévèrement les coûts par rapport aux services offerts.
- Lorsqu'il s'agit de qualifier les conditions techniques des salles professionnelles, une seule salle a reçu des commentaires négatifs.

CHAPITRE 4. NATURE DES BESOINS DE LA RELÈVE IDENTIFIÉS PAR LE MILIEU THÉÂTRAL DE MONTRÉAL

Les principaux enjeux identifiés par le comité Création et diffusion crée dans le cadre du projet *Outils la relève artistique montréalaise* sont¹⁵ :

L'accès à des infrastructures adéquates pour la création et la production

- Le manque d'espaces de création et de diffusion représente pour tous les artistes un problème chronique.
- Les artistes et les jeunes compagnies de la relève cherchent des locaux ou des ateliers à partager.
- La majorité des compagnies à projet sont sans domicile fixe.
- Le prix élevé du coût des espaces de location.

L'accès au réseau de diffusion

- Le prix élevé des grandes salles les rendent inaccessibles pour les artistes en début de carrière.
- L'offre des lieux de diffusion des salles plus modestes est moindre que la demande.
- De façon générale, les diffuseurs pluridisciplinaires prennent de moins en moins de risques avec des artistes de la relève ou des pratiques émergentes.
- L'accroissement du nombre de jeunes artistes et de compagnies fait en sorte que les lieux de diffusion (...) sont fortement sollicités et ne parviennent pas à répondre à la demande.¹⁶

Dans le cadre de cette étude de faisabilité, l'enquête menée par ArtExpert auprès de quatre lieux de diffusion, révèle que c'est dans un taux de 82 % de leur demande, que les compagnies ne trouvent pas preneur chez ces diffuseurs. Il est à noter qu'une compagnie a la possibilité d'effectuer une demande à plus d'un organisme.

Tableau 4 – Données comparatives sur l'offre et le refus des productions dans quatre principaux lieux de diffusion montréalais accueillant les compagnies de la relève et émergentes

Lieux de diffusion	Demandes d'accueil reçues annuellement	Offre	Nombre de refus
Théâtre d'Aujourd'hui	20	5	15
Salle Fred-Barry	45	10	35
Espace Libre ¹⁷	40	7	33
Aux Écuries ¹⁸	80	11	69
Totaux	185	33	152

Notons que les données en provenance de *La Petite Licorne* ne figurent pas au tableau puisque les locaux ont été temporairement fermés au moment de l'année de référence.

¹⁵ Ce comité est composé d'artistes des principales disciplines, des représentants du Conseil des arts de Montréal (CAM) et du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

¹⁶ Source : *Mémoire de l'ACT*, 2006, p.12

¹⁷ Les compagnies résidentes sont exclues de ces données.

¹⁸ Les compagnies résidentes sont exclues de ces données.

ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE DU SONDAGE ET POPULATION PARTICIPANTE

Pour les besoins de la présente étude, un sondage a été réalisé par ArtExpert, entre le 20 et 27 août 2009 auprès de 41 organismes professionnels de théâtre¹⁹ principalement reconnus sous le vocable de *compagnies de la relève et/ou émergentes* et dont le siège social se situe sur le territoire de l'île de Montréal. Le questionnaire suivant leur a été transmis par courrier électronique.

SECTION A – PRODUCTION

QUESTION 1 - Quel est le nombre de vos productions pour l'année 2008-2009 ?

SECTION B – RÉPÉTITION

QUESTION 2 - Pendant combien de jours avez-vous utilisé un local de répétition en 2008-2009 à Montréal ?

QUESTION 3 - Spécifiez le nom du ou des locaux de répétition.

QUESTION 4 - Indiquez votre degré de satisfaction quant à la technique de chaque local de répétition, selon l'échelle suivante :

A. Excellent /B. Acceptable / C. Mauvais

Si vous aviez des insatisfactions, elles étaient de quel ordre ?

SECTION C - DIFFUSION

QUESTION 5 - Pendant combien de jours avez-vous utilisé un lieu de diffusion (salle de spectacles) en 2008-2009 à Montréal ?

QUESTION 6 - Spécifiez le nom du ou des lieux de diffusion.

QUESTION 7 - Quelle est votre degré de satisfaction technique de chaque lieu de diffusion, selon l'échelle suivante : A. Excellent /B. Acceptable / C. Mauvais:

Si vous aviez des insatisfactions, elles étaient de quel ordre ?

¹⁹ Toutes les compagnies recensées ont fait partie de la programmation de Cartes Premières pour la saison 2008-2009.

Quarante compagnies inscrites à la programmation montréalaise 2008

Théâtre Passé Minuit
Camera Obscura
Abat-Jour Théâtre
Les Berbères Mémères
Artemage production
Théâtre de la Marrée haute
Octo Productions
Théâtre I.N.K.
Productions Nathalie Derome
Laboratoire 888
Franctheatre
Les Ouvriers Théâtre
Groupe Bec-de-lièvre
Les Cousines Canine
Théâtre à 4 pattes
Théâtre de l'Ingérence
Théâtre les Porteuses d'Aromates
LAUTRE Mafia
Bavota Communications
Absolu Théâtre
La société des Anges
Collectif [dif]FRACTION
Théâtre de l'Apparition
Théâtre de la grosse jambette
The Other Theater
Théâtre populaire d'Acadie
Griffon Théâtre
Théâtre Debout
Théâtre de la femme
CIRAMM
Les Foutoukours
Fragments Théâtre
La Troupe DuBunker
Théâtre Triangle Vital
Théâtre Memento
Créations Les Indigestes
Théâtre le Clou
Théâtre Qui va là
Putto Machine
Les Deux Mondes
Festival du Jamais Lu

ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES DE RECHERCHE

Personnes contactées

- Jacques Vézina, directeur administratif Théâtre d’Aujourd’hui
- Pierre Rousseau, directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier
- Denis Caron, directeur administratif Espace Libre
- Etienne Lévesque, responsable de la recherche et de la documentation au CQT
- Cynthia Bellemare, coordonnatrice – Relève artistique
- Anne-Marie Bonin, Monument-National

Institutions ayant fournis leur tarification

- École nationale de théâtre du Canada, poste 143
- Union des Artistes
- UQAM – Département de Théâtre
- Compagnie de théâtre Momentum
- Centre Nicolet
- La Cenne
- Usine C
- Théâtre La Chapelle
- Institut Goethe
- Salle Patro Vys
- Théâtre Prospero
- Caserne 18-30 du CCSE Maisonneuve
- Théâtre d’Aujourd’hui
- Centre Seagal
- Théâtre de l’Esquisse
- Service de location des salles à la Place des Arts

Documentation

- Programmation Carte Premières, saison 2009-2010
- *Évaluation qualitative des salles de spectacles du réseau municipale de diffusion culturelle - Accès Culture*, ArtExpert.ca en collaboration avec Mc Conseil et ScénoPlus, juillet 2009
- RENAUD François et DES LANDES Claude, *Le Conseil des arts de Montréal – 50 ans au service de la communauté artistique montréalaise*, Conseil des arts de Montréal, 2009
- L’institut de la statistique de l’Observatoire de la culture et des communications
 - *Statistique principales des représentations payantes en théâtre (2008)*

- *Statistique principales des représentations payantes en art de la scène, Montréal Région administrative 06 (2008)*
- *Répartition des représentations payantes en art de la scène selon la taille de la salle (2008)*
- *Répartition des représentations payantes en théâtre selon la taille de la salle (2008)*
- Principes directeurs de Culture Montréal pour la relève et les pratiques émergentes, version finale le 21 octobre 2008
- Rapport annuel 2008, Conseil des arts de Montréal
- Le théâtre plus que jamais - Cahier du participant, Second État généraux du théâtre professionnel québécois, Conseil québécois du théâtre, 2007
- INCHAUPSÉ Xavier, *La mise en commun des ressources*, Conseil québécois du théâtre, mars 2007
- LEFEBRE, Paul, *Le théâtre des métamorphoses, Évolution du théâtre québécois depuis les états généraux de 1981*, Conseil québécois du théâtre, octobre 2007
- DUBOIS Marcelle, *Les générations du théâtre : portrait de la situation*, Conseil québécois du théâtre, mars 2007
- Liste des propositions soumises à l'assemblée plénière du 20 octobre 2007- Résultats des votes, document émis dans le cadre des Seconds États généraux du théâtre, Conseil québécois du théâtre, 2007
- Rapports des travaux, Comité Relève et pratiques émergentes, Culture Montréal, juin 2007
- RV 07 : Rendez-vous novembre 2007, Montréal Métropole Culturelle, Plan d'action 2007-2017, Ville de Montréal
- *Le milieu culturel fait-il suffisamment place à la relève?*, Forum Jeunesse de l'île de Montréal dans le cadre du projet Outiller la relève artistique montréalaise 2005-2007
- Mémoires de l'association des compagnies de théâtre (ACT) 2003 et 2006
- Faire les bons choix, État des immobilisations pour la création, la production et la diffusion du théâtre professionnel d'expression anglaise – Territoire de l'île de Montréal, ArtExpert.ca, 2006
- Rapport du sondage sur l'offre de services actuelle et les priorités de développement pour la relève artistique montréalaise, rapport du Comité formation et intégration professionnelle, Outiller la relève artistique montréalaise et le Conseil québécois des ressources humaines en culture, novembre 2006.
- Montréal, Métropole culturelle, politique de développement culturel de la Ville de Montréal, 2005
- Montréal, métropole culturelle – Proposition de politique de développement culturel pour la Ville de Montréal, novembre 2004
- GAGNÉ LECLERC GROUPE CONSEIL, Étude sur les lieux de la danse professionnelle à Montréal, 2007

Site Internet

- <http://www.lesdeuxmondes.com/>
- <http://www.auxecuries.com/>
- <http://www.lacenne.com/>
- <http://www.espacelibre.qc.ca/>
- <http://www.catscorner.ca>
- <http://chatdesartistes.org>
- <http://www.gorgone.ca>

- http://www.ccsemaisonneuve.qc.ca/index_caserne.htm
- http://www.studiobizz.com/fr/page_principale.htm
- <http://www.lespacefabrique.com/>
- <http://www.estuqam.ca/location.htm>
- <http://www.centrelajeunesse.org/Location/Location.htm>
- <http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Montreal/Centre-Communautaire-Sportif-N-D-A-Mtl-Inc/330893.html>
- <http://www.orbitegauche.com/Images/espace.jpeg>
- <http://www.artsmontreal.org/studios.php>
- <http://ent-nts.ca/fr>
- http://www.magazineurbain.ca/magazine/urbain/culturel/arts_scene/a187
- <http://www.usine-c.com/fr/louer-lusine.html>
- <http://www.leclou.qc.ca/>