

RAPPORT DE L'ÉTUDE DE BESOINS

REGROUPEMENT DES ARTS
INTERDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (RAIQ)

JANVIER 2018

par

Les Services de consultation et
de production Suzanne Dion inc.

1. LE MANDAT ET SA RÉALISATION

Le mandat consistait à identifier les enjeux et les besoins de développement professionnel des membres du RAIQ, praticiens des arts interdisciplinaires. Une rencontre a été tenue le 16 juin 2017 à laquelle ont participé neuf représentants des artistes œuvrant dans le domaine des arts interdisciplinaires. Par la suite, le questionnaire du sondage a été envoyé à 135 personnes et nous avons reçu 70 réponses ce qui donne un taux de réponse de 51,8 %.

2. LES RÉSULTATS DU GROUPE TÉMOIN

Les résultats du groupe témoin ont semblé fort représentatifs du milieu et ont permis de dégager les besoins de développement professionnels suivants :

- La capacité de verbaliser et défendre nos pratiques (oral et écrit);
- Le développement de l'expertise en travail collaboratif;
- La connaissance de notre communauté artistique;
- L'élargissement des perspectives par un travail intersectoriel;
- L'autogestion d'un projet;
- La connaissance des réseaux internationaux.

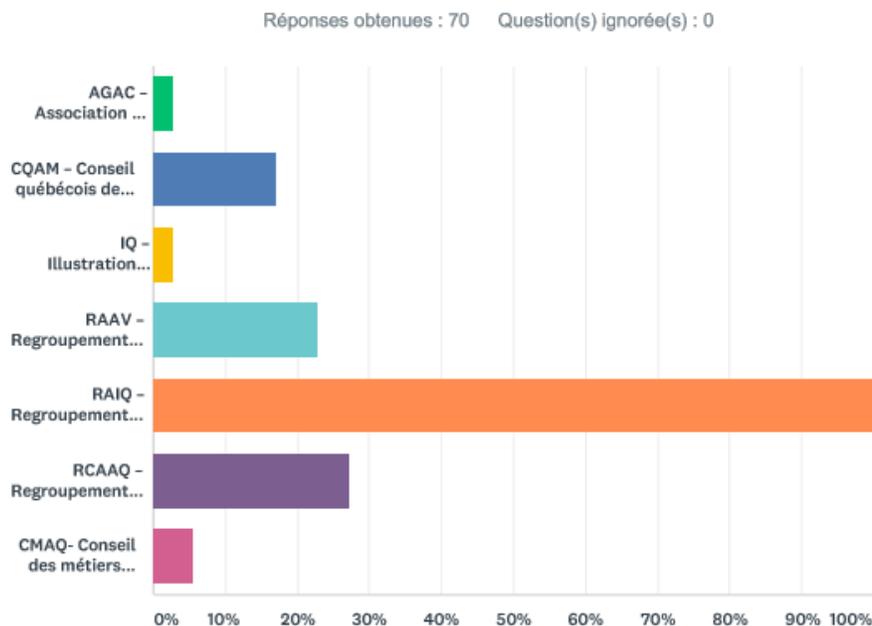
Ce groupe se distingue par l'importance qu'il accorde au cœur de sa pratique et par la moindre importance accordée aux volets commerciaux et financiers.

3. LES RÉPONDANTS AU SONDAGE

Le Tableau 1 montre que 19 des 70 répondants sont aussi membres du RCAAQ, que 16 sont membres du RAAV et 12 du CQAM et qu'il s'agit à près de 86 % d'artistes (Tableau 2). Pour mieux saisir le domaine des arts interdisciplinaires indiquons que lorsque nous leur avons demandé de préciser leur discipline principale une grande variété de pratiques ont été identifiées : installation et performance, art sonore, *land art*, théâtre, art contextuel, art participatif, arts numériques, arts visuels, vidéo, dessin, conte, photographie, art action... pratiques auxquelles on peut ajouter les disciplines identifiées comme connexes : écriture, théories en sciences sociales et sciences pures, danse, architecture de paysage, arts mobiles, marionnettes, musique, arts textiles, sculpture-performance, céramique, verre...

Presque 60 % d'entre eux partagent leur temps entre leur travail artistique et un autre travail rémunéré (Tableau 3). Ils sont très expérimentés : près des trois-quarts détiennent plus de 15 ans de pratique (Tableau 4) et sont majoritairement travailleurs autonomes et en nombre presque aussi important salariés (Tableau 5). Fortement concentré dans la région montréalaise, on en retrouve tout de même dans la plupart des régions du Québec (Tableau 6). À plus de 60 % de sexe féminin (Tableau 7), chaque catégorie d'âge est bien représentée à partir de 26 ans avec deux groupes en plus forte représentation : les 36-44 ans et les 55-64 ans (Tableau 8). Le tiers d'entre eux retire une très faible partie de leurs revenus de leur pratique artistique, mais 27 % en tirent plus de 75 % de leurs revenus personnels (Tableau 9). La formation initiale de presque 80 % d'entre eux est reliée à leur pratique (Tableau 10) et 65 % d'entre eux (le plus fort pourcentage chez nos six associations) ont participé à une activité de formation continue pendant les trois dernières années (Tableau 11).

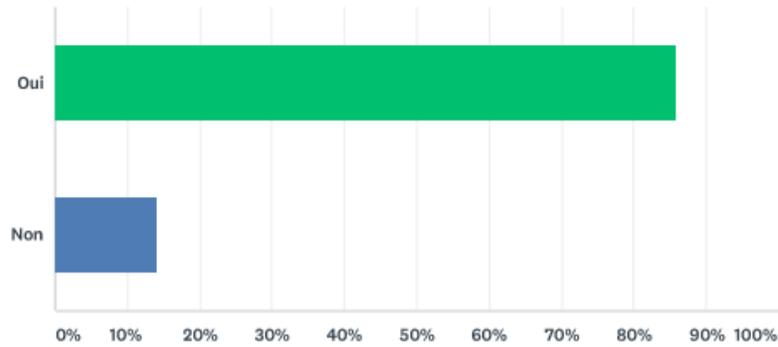
Tableau 1 – Êtes-vous membre d'un ou de plusieurs des organismes suivants?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
AGAC – Association des galeries d'art contemporain.	2,86% 2
CQAM – Conseil québécois des arts médiatiques.	17,14% 12
IQ – Illustration Québec.	2,86% 2
RAAV – Regroupement des artistes en arts visuels.	22,86% 16
RAIQ – Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec.	100,00% 70
RCAAQ – Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec.	27,14% 19
CMAQ- Conseil des métiers d'art du Québec.	5,71% 4
Nombre total de participants : 70	

Tableau 2 – Êtes-vous artiste?

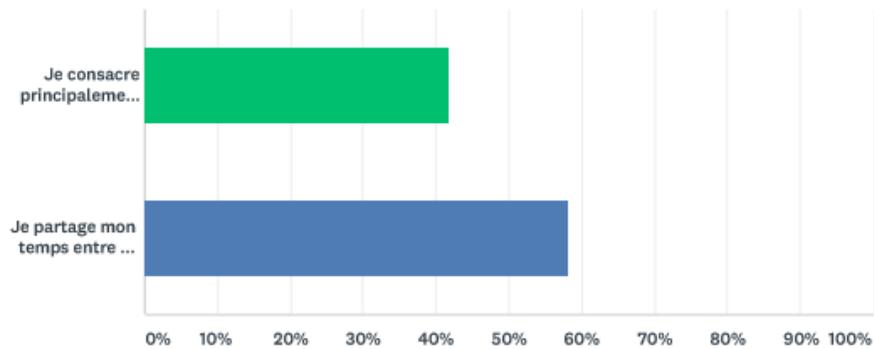
Réponses obtenues : 70 Question(s) ignorée(s) : 0

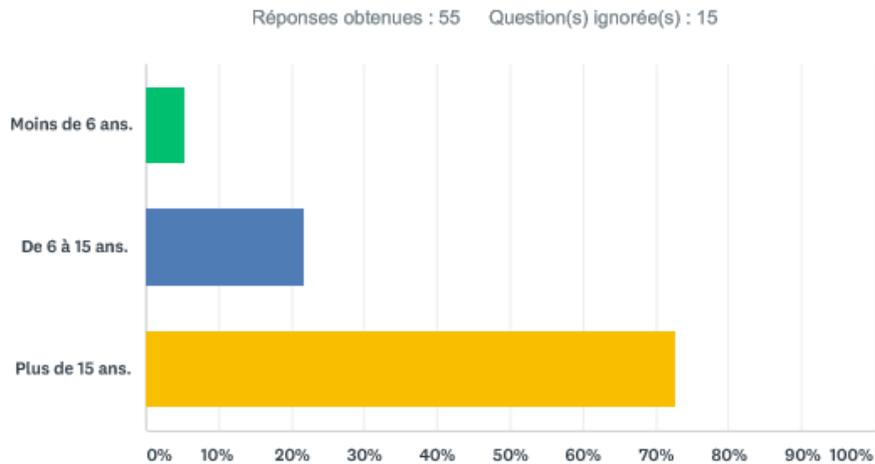
CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui	85,71%	60
Non	14,29%	10
TOTAL		70

Tableau 3 – Quelle est votre situation actuelle?

Réponses obtenues : 55 Question(s) ignorée(s) : 15

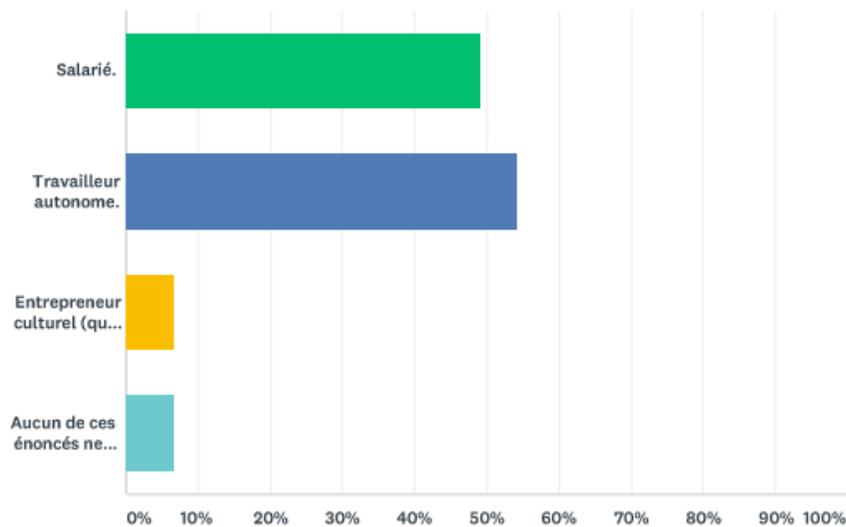
CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Je consacre principalement mon temps à ma discipline artistique.	41,82%	23
Je partage mon temps entre mon travail artistique et un autre travail rémunéré.	58,18%	32
TOTAL		55

Tableau 4 – Combien avez-vous d'années de pratique artistique?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
Moins de 6 ans.	5,45% 3
De 6 à 15 ans.	21,82% 12
Plus de 15 ans.	72,73% 40
TOTAL	55

Tableau 5 – Êtes-vous :

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 11

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
Salarié.	49,15% 29
Travailleur autonome.	54,24% 32
Entrepreneur culturel (qui a développé un OBNL, une coopérative, une entreprise enregistrée ou incorporée).	6,78% 4
Aucun de ces énoncés ne s'applique à ma situation.	6,78% 4
Nombre total de participants : 59	

Tableau 6 – De quelle région êtes-vous?

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 11

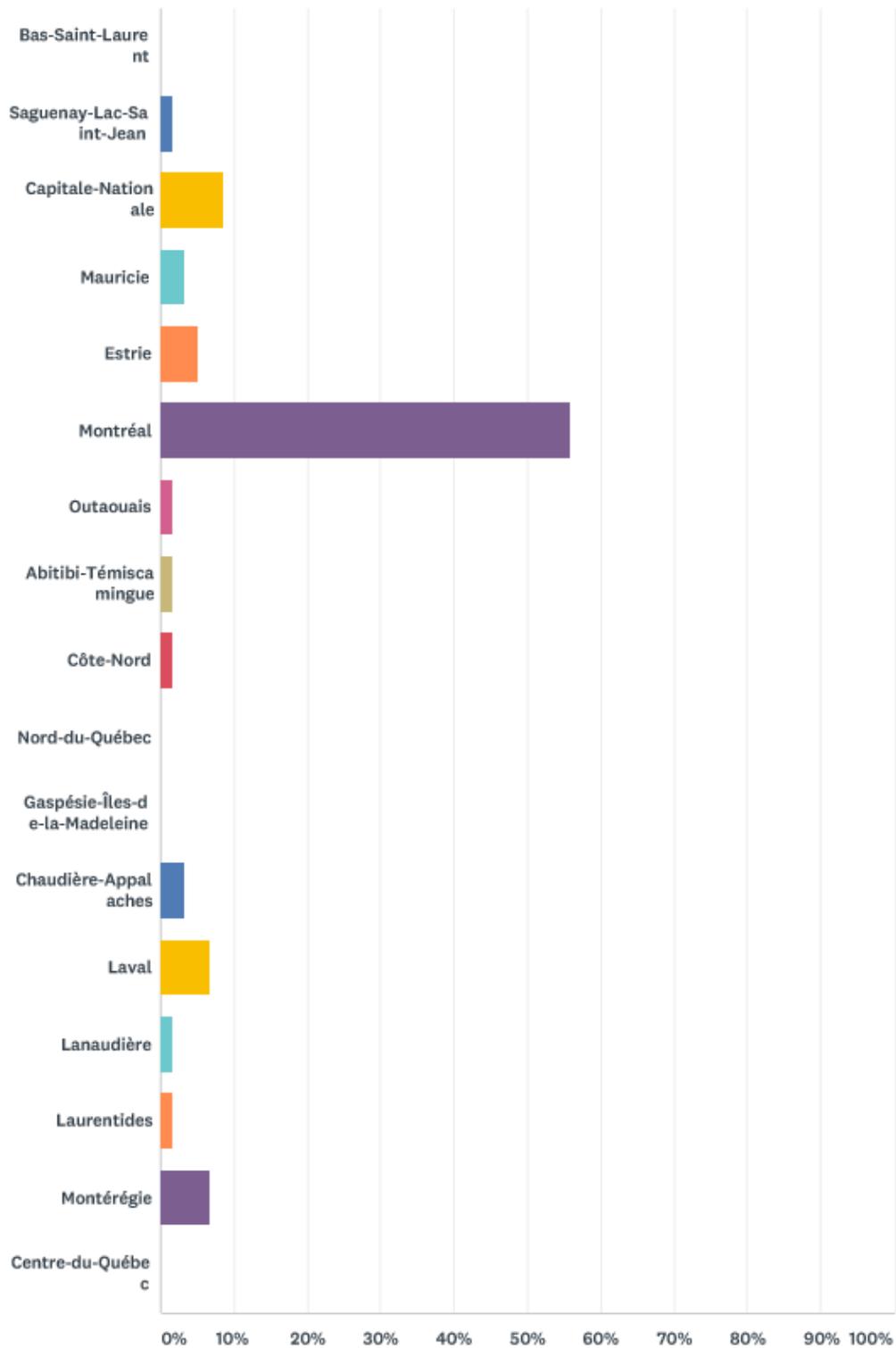
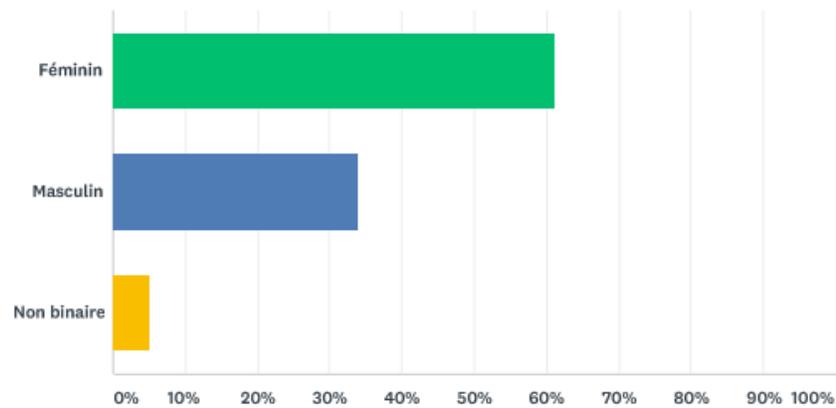

Tableau 6 – De quelle région êtes-vous? (suite)

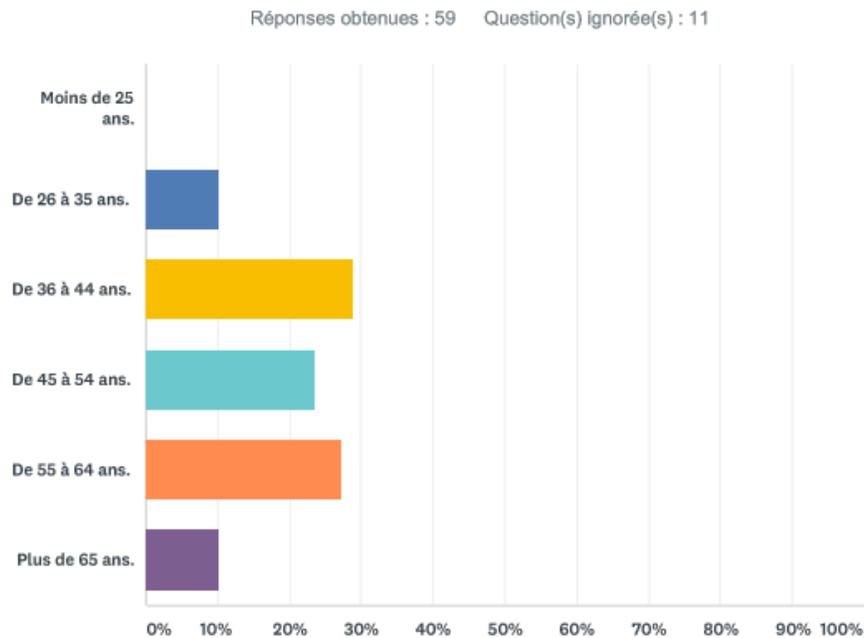
CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Bas-Saint-Laurent	0,00%	0
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,69%	1
Capitale-Nationale	8,47%	5
Mauricie	3,39%	2
Estrie	5,08%	3
Montréal	55,93%	33
Outaouais	1,69%	1
Abitibi-Témiscamingue	1,69%	1
Côte-Nord	1,69%	1
Nord-du-Québec	0,00%	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,00%	0
Chaudière-Appalaches	3,39%	2
Laval	6,78%	4
Lanaudière	1,69%	1
Laurentides	1,69%	1
Montérégie	6,78%	4
Centre-du-Québec	0,00%	0
TOTAL		59

Tableau 7 – Êtes-vous de sexe :

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 11

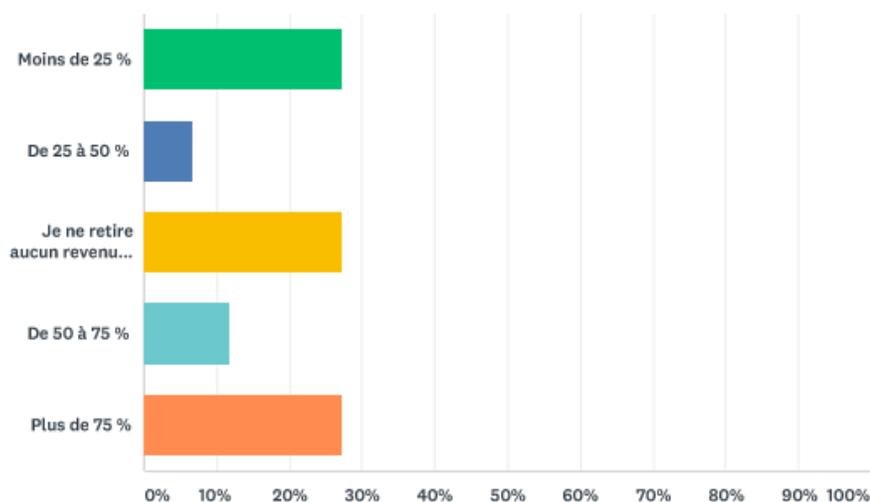
CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
Féminin	61,02% 36
Masculin	33,90% 20
Non binaire	5,08% 3
TOTAL	59

Tableau 8 – De quelle catégorie d'âge faites-vous partie?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
Moins de 25 ans.	0,00% 0
De 26 à 35 ans.	10,17% 6
De 36 à 44 ans.	28,81% 17
De 45 à 54 ans.	23,73% 14
De 55 à 64 ans.	27,12% 16
Plus de 65 ans.	10,17% 6
TOTAL	59

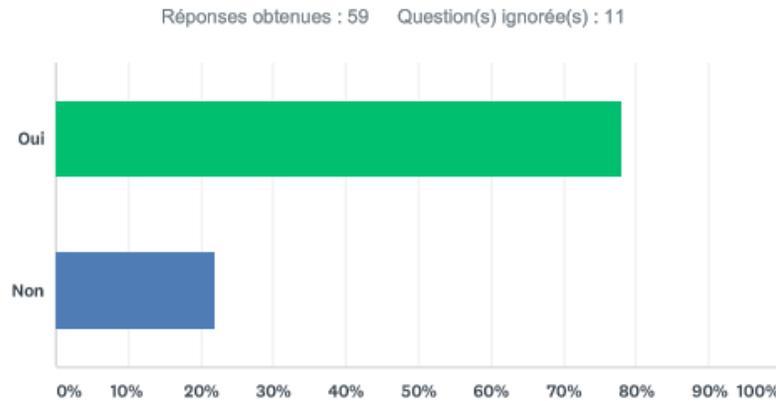
Tableau 9 – Quelle part de votre revenu personnel provient de votre pratique ou activité ou entreprise artistique?

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 11

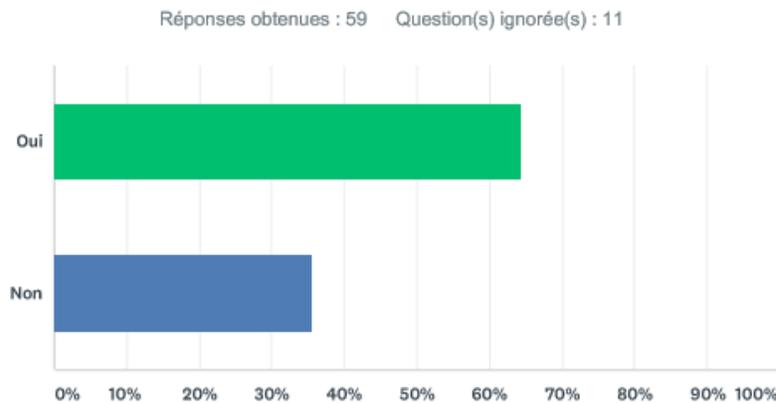
CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Moins de 25 %	27,12%	16
De 25 à 50 %	6,78%	4
Je ne retire aucun revenu de mon activité artistique	27,12%	16
De 50 à 75 %	11,86%	7
Plus de 75 %	27,12%	16
TOTAL		59

Tableau 10 – Est-ce que votre formation initiale est en lien avec votre métier/emploi ou activité artistique principale?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui	77,97%	46
Non	22,03%	13
TOTAL		59

Tableau 11 – Est-ce que vous avez suivi une activité de formation continue en lien avec votre métier/emploi ou activité artistique principale dans les 3 dernières années?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui	64,41%	38
Non	35,59%	21
TOTAL		59

4. LES RÉSULTATS

Les enjeux

Les répondants ont soulevé 6 enjeux presque égaux dans la fréquence de leurs choix :

- Financer mes projets (30,91 %)
- Accroître mes revenus (27,27 %)
- Équilibrer vie artistique / travail rémunéré / vie personnelle (27,27 %)
- Me faire connaître (25,45 %)
- Diffuser mes œuvres (25,45 %)
- Acquérir de nouvelles techniques (20 %)

Nous pouvons constater ici une différence avec les résultats du groupe témoin qui n'avait pas fait ressortir les éléments économiques. Cependant, l'importance accordée à ceux-ci dans le sondage est reliée davantage aux limites du financement privé et public dans ces domaines qu'aux difficultés des artistes à articuler des demandes.

Tableau 12 – Quels sont vos principaux défis (maximum 3) en ce qui concerne le développement de votre carrière artistique?

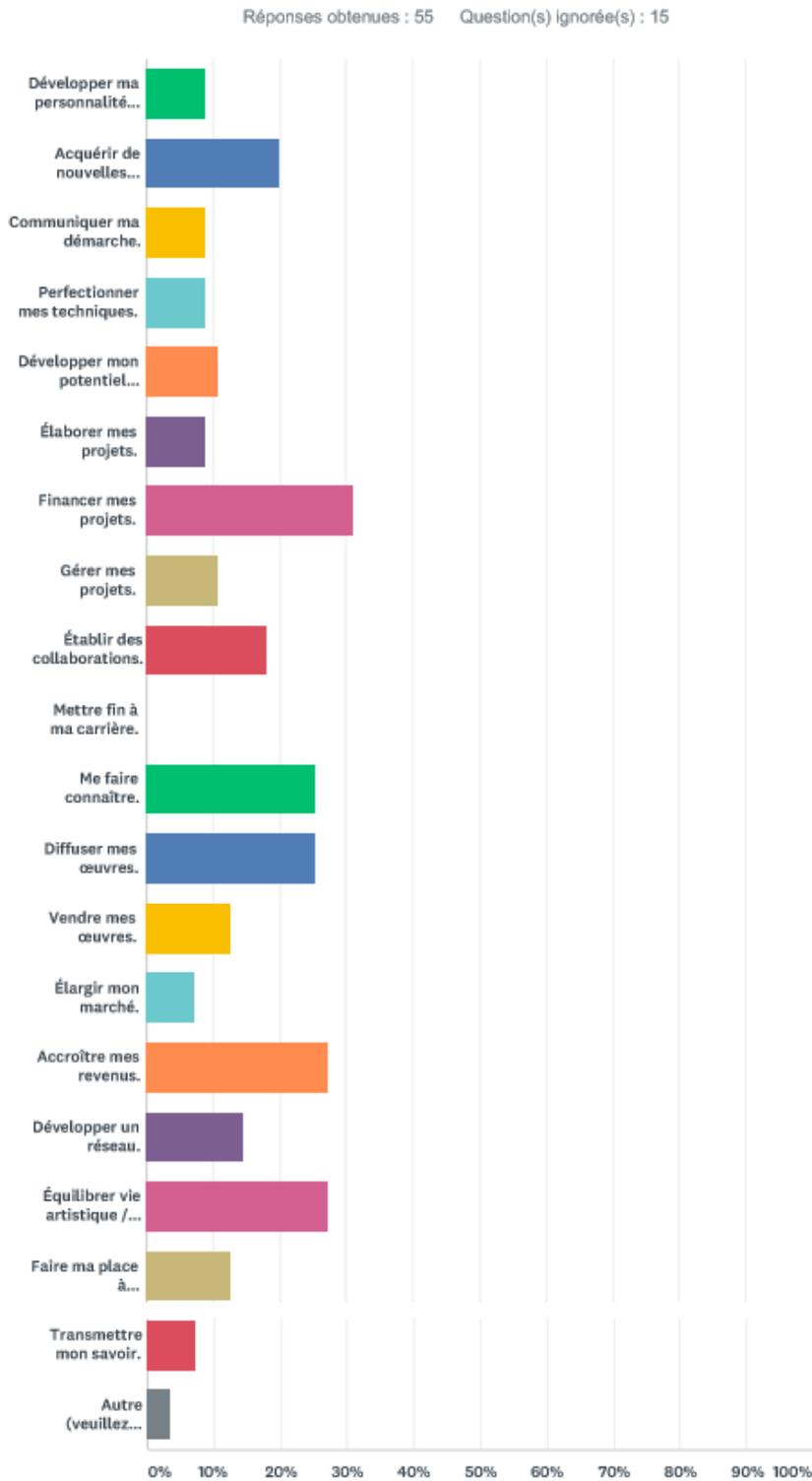

Tableau 12 – Quels sont vos principaux défis (maximum 3) en ce qui concerne le développement de votre carrière artistique? (suite)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Développer ma personnalité artistique.	9,09%	5
Acquérir de nouvelles techniques.	20,00%	11
Communiquer ma démarche.	9,09%	5
Perfectionner mes techniques.	9,09%	5
Développer mon potentiel créatif.	10,91%	6
Élaborer mes projets.	9,09%	5
Financer mes projets.	30,91%	17
Gérer mes projets.	10,91%	6
Établir des collaborations.	18,18%	10
Mettre fin à ma carrière.	0,00%	0
Me faire connaître.	25,45%	14
Diffuser mes œuvres.	25,45%	14
Vendre mes œuvres.	12,73%	7
Élargir mon marché.	7,27%	4
Accroître mes revenus.	27,27%	15
Développer un réseau.	14,55%	8
Équilibrer vie artistique / travail rémunéré / vie personnelle.	27,27%	15
Faire ma place à l'international.	12,73%	7
Transmettre mon savoir.	7,27%	4
Autre (veuillez préciser)	3,64%	2
Nombre total de participants : 55		

Les besoins de développement de compétences

Les besoins de développement de compétences dans le domaine des arts interdisciplinaires sont par essence fort diversifiés : ils concernent plusieurs disciplines! Ceux que les répondants ont fait ressortir sont les suivants :

- Améliorer le travail collaboratif (28,85 %)
- Élaborer des stratégies de diffusion nationale et internationale (21,15 %)
- Créer des partenariats (21,15 %)
- Développer mes habiletés en arts de l'installation (19,23 %)

- Utiliser des techniques de son (19,23 %)
- Créer un site Internet (19,23 %)
- Créer de nouveaux moyens de diffusion (19,23 %)
- Maîtriser les outils de création (17,31 %)
- Mieux utiliser la chaîne de production vidéo (17,31 %)
- Développer des habiletés pratiques de mise en espace (17,31 %)
- Améliorer une reconnaissance publique, une visibilité (17,31 %)
- Mettre en place des méthodes de gestion collaborative (17,31 %)
- Présenter ma démarche artistique (15,38 %)
- Utiliser des systèmes de diffusion vidéo *live* (15,38 %)
- Archiver (15,38 %)
- Élaborer des stratégies de communication (15,38 %)

On peut noter, lorsqu'on analyse les choix de besoins de développement de compétences par groupe d'âges que les 36-44 ans expriment aussi des besoins de :

- Développer une programmation (commissariat);
- Réaliser un plan stratégique;
- Faire des demandes de subventions publiques.

et que les 45-54 ans souhaiteraient mieux connaître le fonctionnement des milieux politiques.

Nous pouvons résumer ces besoins en trois champs de développement :

- **la maîtrise des outils de création;**
- **les habiletés de co-création;**
- **les compétences en communication et diffusion.**

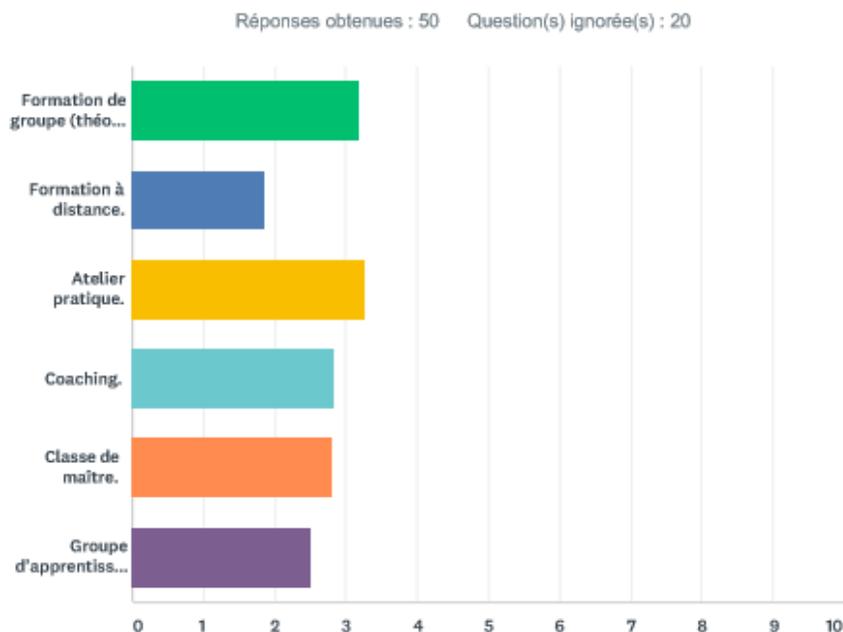
En ce qui concerne la maîtrise des outils de création, les outils suivants ont été nommés : Autodesk, Unity, Unreal, VJing.

On manifeste de l'intérêt pour la production vidéo, l'animation 3D, la modélisation 3D, la programmation, la performance, la création littéraire, les outils collaboratifs.

En ce qui concerne les techniques de son, on parle de création musicale pour les non-musiciens, de techniques de captation sonore, de la gestion et de la transformation des fichiers sonores et de mieux connaître l'équipement d'enregistrement sonore professionnel.

Le choix des formules

Toutes les formules que nous avons proposées semblent convenir aux répondants sauf la formation à distance qui est moins appréciée que les autres.

Tableau 13 – Quel type de formation vous convient le mieux?

	C'EST MA MÉTHODE PRÉFÉRÉE	ME CONVIENT TRÈS BIEN	ME CONVIENT BIEN	NE ME CONVIENT PAS	TOTAL	MOYENNE PONDÉRÉE
Formation de groupe (théorie et pratique, études de cas, exercices, etc.).	34,00% 17	54,00% 27	10,00% 5	2,00% 1	50	3,20
Formation à distance.	8,00% 4	20,00% 10	22,00% 11	50,00% 25	50	1,86
Atelier pratique.	42,00% 21	44,00% 22	14,00% 7	0,00% 0	50	3,28
Coaching.	22,00% 11	48,00% 24	22,00% 11	8,00% 4	50	2,84
Classe de maître.	28,00% 14	36,00% 18	26,00% 13	10,00% 5	50	2,82
Groupe d'apprentissage (colearning).	12,00% 6	38,00% 19	40,00% 20	10,00% 5	50	2,52

Intérêt pour créer des ponts avec les artistes et les organismes culturels des premières nations et des communautés issues de la diversité.

À la question « Afin de préciser certains projets, nous aimerions savoir dans quelle mesure vous souhaitez créer des ponts et des relations avec les artistes et les organismes culturels des premières nations des communautés issues de la diversité? » nous avons obtenu 26 réponses parmi lesquelles 4 répondants indiquaient avoir déjà établi ces ponts et réalisé des projets. Aucun de ces répondants n'a exprimé un désintérêt, mais trois réponses sont difficiles à interpréter : elles semblent toutefois positives. Toutes les autres expriment un intérêt très clair.

On suggère des démarches d'écoute, des coproductions, des créations collectives, un RÉPERTOIRE, des projets de médiation, des formations, du coaching, etc.

L'intérêt pour établir des ponts avec les premières nations est manifeste. On attire l'attention sur le risque d'instrumentaliser les organismes culturels des premières nations et sur la méfiance qui peut en découler.

5. VERS UN PLAN D'ACTION

Certains thèmes reviennent à la fois dans le groupe témoins et le sondage :

- La réflexion et la capacité de définir sa démarche artistique;
- Les capacités et les outils de travail collaboratif;
- La diffusion nationale et internationale.

Ensuite il y a plusieurs besoins techniques reliés à la création. La difficulté est ici de prioriser.

Par ailleurs, l'intérêt pour la création de ponts et de projets avec les Premières Nations est très clair.

Il ressort aussi par la participation au sondage, par la fréquentation passée à des formations et par les commentaires aux questions ouvertes un très grand intérêt pour la formation.

ANNEXE – COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU GROUPE TÉMOIN TENUE LE 16 JUIN 2017 AVEC DES ARTISTES EN ART INTERDISCIPLINAIRE

Cette rencontre regroupait les personnes suivantes :

Sokphéa Mackay : artiste du cirque, médiatrice culturelle, travailleuse culturelle

Julie Laurin : arts visuels, performance, installation, écriture, art collaboratif, histoire, anthropologie

Magali Babin : art sonore, art collaboratif, composition

Evelyne Bouchard : art relationnel, photographie, récit, expérimental, étudiante à la maîtrise

Isabelle Anquita : arts visuels, peinture, espace public, patrimoine, territoire, médiation

Marilyne Parent : travailleuse culturelle, membre d'un collectif événementiel

Vincent de Repentigny : metteur en scène, codirecteur du Festival des arts multidisciplinaires

Nicola Dubois : danse, théâtre, performance

Les répondants ont répondu à la question :

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES (ATTITUDES, HABILITÉS, CONNAISSANCES) QUI NOUS PERMETTRAIENT D'ATTEINDRE DAVANTAGE NOS OBJECTIFS?

Leurs réponses ont été les suivantes. Les numéros indiquent l'ordre dans lequel elles ont été énoncées; le pointage indique les priorités établies à la suite d'un premier vote.

29. Verbaliser, défendre une pratique à l'oral et à l'écrit – 18 points
22. Autogestion d'un projet – 10 points
3. Connaissance de notre communauté artistique – 7 points
16. Connaissance des réseaux internationaux – 7 points
1. Développer un réseau – 5 points
4. Partage d'expertise terrain – 5 points
5. Meilleure compréhension des résidences artistiques offertes – 5 points
10. Gestion du temps et du stress – 5 points
14. Bourses-financement – 5 points
42. Apprentissage des langues – 5 points

2. Avoir un regard extérieur sur mon porte-folio – 4 points
6. Apprentissage de l'espace public – 4 points
8. Compétences en technologies de l'information et des communications – 4 points
64. Connaissances en art de l'installation – 4 points
31. Mieux connaître différents publics – 4 points
43. Comment enseigner notre savoir – 4 points
47. Format de dossier commun (des bailleurs de fonds) – 4 points
11. Expertise en travail collaboratif – 3 points
17. Savoir où aller chercher les ressources – 3 points
19. Gestion financière – 3 points
26. Fonctionnement du milieu politique et municipal – 3 points
30. Avoir une pratique en continu (concrétiser ses idées) – 3 points
38. Connaissances légales – 3 points
55. Gérer son budget – 3 points
62. Logiciels : Photoshop, InDesign, Illustrator, Wordpress – 3 points
15. Démystifier les outils numériques – 2 points
44. Faire des ponts avec d'autres disciplines sur un même sujet de recherche – 2 points
50. Gérer la carrière artistique vs les nécessités financières – 2 points
24. Habiletés de relations publiques – 1 point
28. Rencontrer des artistes avec des pratiques différentes – 1 point
32. Trouver de moyens créatifs de diffusion en harmonie avec le projet – 1 point
36. Plateforme expérimentale poreuse (lieu) – 1 point
60. Logiciel QLAB – 1 point
7. Élargir les perspectives de l'artiste par un dialogue intersectoriel
9. De la patience
12. Connaissance en histoire de l'art
13. Gestion de dossier administratif (ex. : programme culture-école)
18. Capacités de synthèse
20. Communication à distance dans un travail collaboratif
21. Gérer des personnalités différentes
23. Habiletés de relations humaines

25. Aptitudes de conférenciers
27. Connaissance du réseau Accès Culture
33. Savoir s'arrêter (prendre soin de soi)
34. Apprendre à communiquer ses angoisses
35. Apprendre de bonnes habitudes relatives à la santé
37. Possibilité de prendre des risques
39. Négociation de contrats (cachets)
40. Ne pas voir les refus de façon personnelle
41. Intégrer des présentations dans les formations
45. Accès à des portraits d'artistes en arts interdisciplinaires
46. Avoir de l'audace
48. Comptabilité
49. Formation en *team teaching*
51. Comment être son propre agent (ce qu'est un agent d'artiste)
52. Prendre au sérieux sa pratique (attitude professionnelle)
53. Habiletés de coordination (utilisation d'outils informatiques)
54. Accepter et apprendre à déléguer
56. Aspects pratiques de la mise en espace
57. Techniques de son (montage, diffusion...)
58. Système de diffusion vidéo *live*
59. Bases en techniques *live*
61. Logiciel de présentation
63. Devis technique des arts de la scène
64. Connaissance des arts de l'installation

Les choix lors du DEUXIÈME VOTE sont les suivants : (vision collective)

29. Verbaliser, défendre une pratique à l'oral et à l'écrit – 10 points
11. Expertise du travail collaboratif – 6 points
3. Connaissance de notre communauté artistique – 5 points
7. Élargir les perspectives de l'artiste par un dialogue intersectoriel – 5 points
1. Développer un réseau – 3 points

- 22. Autogestion d'un projet – 3 points
- 17. Savoir où aller chercher les ressources – 2 points
- 23. Habiletés de relations humaines – 2 points
- 36. Plateforme expérimentale poreuse – 2 points
- 49. Formation en *team teaching* – 2 points
- 14. Bourses-financement – 1 point
- 26. Fonctionnement du milieu politique et municipal – 1 point