

FINA - Proposition prébudgétaire 2014

Design Exchange

Shauna Levy, présidente, Design Exchange

6 août 2014

RÉSUMÉ

DESIGN EXCHANGE (DX) – Célébrer l'innovation

Design Exchange est le seul musée au Canada dédié à la poursuite de l'excellence du design et à la préservation de son patrimoine. Au carrefour de diverses formes allant de la conception d'ameublement et de l'architecture au graphisme et à la mode, les expositions, les conférences et les programmes d'éducation de DX sont le reflet de la culture contemporaine. Situé au centre-ville de Toronto, dans l'édifice historique de la Bourse de Toronto, DX accueille annuellement des milliers de visiteurs de tous les âges.

Design Exchange a ouvert ses portes en 1994. En tant qu'organisme caritatif sans but lucratif, DX s'est installé au 234, rue Bay en vertu de l'article de l'entente entre la ville de Toronto et Olympia & York (aujourd'hui Cadillac Fairview). L'entente comprenait une sous-location de 40 000 pieds carrés bruts pour 1 \$ par année pour 99 ans ainsi qu'une subvention de 500 000 \$ par année pour 25 ans.

Depuis ses débuts, DX remplit un double mandat – être une ressource et un véhicule promotionnel pour les industries canadiennes du design tout en offrant une occasion au public de connaître l'importance du design. DX a monté des expositions et organisé des conférences, des séminaires et des programmes d'éducation – la majorité visait toutefois des universitaires et des professionnels.

En raison de la subvention qui prend fin en 2014, combinée à un mandat trop large, le conseil d'administration (avec l'aide de la ville de Toronto, Economic Development and Culture) a demandé à Lord Cultural Resources d'élaborer un plan stratégique au nom de l'organisme.

Depuis mars 2012, Design Exchange a pris une orientation stratégique revitalisée et a précisé son mandat – promouvoir la pertinence et l'expérience du design au plus grand nombre de personnes possible – DX sera maintenant un musée consacré exclusivement au design et englobera les différentes disciplines en design dont la mode, l'architecture, le design intérieur et industriel et le design numérique. Les expositions et la programmation exploreront les concepteurs, les produits, les projets ou les thèmes qui touchent une grande partie du public et reflètent une culture contemporaine populaire.

La présidente Shauna Levy est à la tête de cette nouvelle orientation qui offre des expositions itinérantes reconnues provenant d'institutions culturelles prestigieuses de partout dans le monde, des expositions d'intérêt général organisées et préparées en interne, un nouvel élément municipal, une plus grande concentration sur les expériences éducationnelles pour le public, incluant les jeunes et les adultes et un lancement progressif de la programmation qui s'étendra d'un bout à l'autre du pays. DX connaît déjà une très forte augmentation dans le nombre de visiteurs, les commandites d'entreprise et la programmation innovatrice. Les commissaires invités, récents et futurs, comprennent le gagnant d'un Grammy, Pharrell Williams, avec sa récente exposition « This Is Not a Toy » ainsi que la figure emblématique de la mode, la Canadienne Jeannie Beker avec son exposition « Politics of Fashion | Fashion of Politics » qui se tiendra cet automne.

En seulement deux ans, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont encourageants et extraordinairement positifs. Ces réussites ont été atteintes SANS soutien opérationnel du secteur public. En d'autres mots, l'organisme a choisi une nouvelle orientation extrêmement ambitieuse sans fonds de dotation ni capitaux d'amorçage.

DX dépose une demande officielle d'appui transitoire auprès des trois paliers gouvernementaux pour un montant global de 2,5 millions de dollars pendant 5 ans sous forme de financement transitoire afin de lui permettre de devenir autonome.

NOTRE HISTOIRE

« Au Design Museum nous croyons que sans de meilleurs designs, une meilleure utilisation des ressources limitées et plus d'innovation, il n'y a pas d'avenir. Pour nous, le design est une partie intégrante de tous les aspects de la vie : une façon de mieux comprendre notre monde et d'en faire un endroit où il fait bon vivre. » -DESIGN MUSEUM LONDON. (Traduction libre)

New York, Londres, Helsinki, Copenhague et Munich ont leur propre musée du design. Et maintenant, Toronto a le sien; si le public et le secteur privé y croient sérieusement.

PLAN D'AFFAIRES DE DESIGN EXCHANGE : PLAN 20/20

La direction et le conseil d'administration de DX PLAN 20/20 lancent une stratégie d'une durée de cinq ans pour remplir le mandat d'être un musée de design de classe internationale pour Toronto – et pour l'ensemble du Canada – et démontrer une durabilité économique. Les hypothèses vont comme suit :

1. Retrouver un actif net positif d'ici 2018.
2. Augmenter le prêt bancaire de 200 000 \$ qui sera garanti par les membres du conseil d'administration.
3. Augmenter les visites aux expositions de 12 pourcent par année.
4. Créer quatre nouveaux postes au cours des cinq années afin de soutenir la croissance du musée.
5. Augmenter les expositions d'envergure à trois (présentement deux) par année en 2018.
6. Lancer un festival du design avec la ville en 2017-2018.

Le Plan 20/20 est un plan d'affaires qui trace un parcours vers la durabilité économique.

Avec 25 000 travailleurs, Toronto détient la troisième plus importante main-d'œuvre en design en Amérique du Nord (après New York et Boston). Toronto est au centre de l'économie du design de l'Ontario et du Canada. Elle possède le plus grand nombre de travailleurs et d'établissements en design; le plus grand nombre de programmes d'éducation en design (Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, George Brown College, Sheridan College, York University, Ryerson University, University of Toronto, etc.); la plus grande concentration d'organisations professionnelles et dans l'industrie (Conseil des arts de l'Ontario, TSA, l'Association des graphistes agréés, l'Association of Chartered Industrial Designers of Ontario, l'Ontario Association of Landscape Architectes, l'Association of Registered Interior Designers of Ontario, TFI); ainsi qu'une abondance d'agences et de studios liés au design et des concepteurs pigistes ou à leur compte. Tout est propice à l'innovation. En

plus d'attirer de vastes talents en design, c'est aussi le siège social de certaines des entreprises en design les plus reconnues au monde, notamment Yabu Pushelberg, Burdi Filek, Figure 3, Umbra (*Design Matters*, Design Industry Advisory Council, 2014).

Toutefois, l'intérêt pour le design va plus loin que simplement celui de ceux qui travaillent dans ce domaine. Comme l'affirme Tara Vinodrai du Martin Prosperity Institute dans *A Place for Design*, « ... Le design est devenu un aspect vanté et central de l'économie d'aujourd'hui. Universitaires, décideurs et chefs d'entreprise reconnaissent de plus en plus que le design – une activité créative en soi qui se situe au carrefour de l'art, des affaires et de la technologie – est essentiel à la production des biens et services dans les secteurs émergents et traditionnels. »

Nous n'avons jamais autant compris quelle importance prennent le design et l'innovation. Les entreprises basées à Toronto comprennent quelle est la valeur économique en tant que compétiteur sur la scène internationale.

« Étant donné que l'économie canadienne est encore dominée par les PME (petites et moyennes entreprises), les approches et les connaissances des entreprises en design sont exactement ce qui est nécessaire pour bâtir la capacité d'innovation dans les industries manufacturières et les petites industries en compétition au Canada... le design fonctionne comme une source essentielle de la valeur économique, augmentant les niveaux de rentabilité et de productivité des entreprises et contribuant à la compétitivité et à la performance économiques à l'échelle nationale. » Sara Diamond et Linda Lewis, *Innovation by Design: Differentiator in the Digital Age*, septembre 2011, p. 61.

De la même façon, le public n'a jamais été aussi intéressé au design – dans toutes ses formes – de la mode à l'architecture. Magazines de décoration, salons et événements de décoration intérieure, événements de la mode, magazines sur l'architecture et le design, blogues et sites Web abondent. Mais le design n'est pas qu'un produit, c'est également une façon de voir le monde, un moyen de comprendre les tendances et les événements culturels et sociaux. À ce titre, il y a aussi un rôle culturel à jouer – rôle qui est intégré au commerce et qui s'étend au-delà des établissements d'enseignements traditionnels. C'est là où réside l'occasion d'avoir un musée du design. L'exposition à la culture du design a une importance sociale et intellectuelle, mais aussi un rôle potentiel de transformation.

« Dans les centres urbains de l'Ontario, grands et petits, le design contribue à l'amélioration de l'attrait esthétique et de la qualité de l'environnement bâti. Les politiques de soutien et les initiatives comme les concours de subvention et les investissements dans le domaine public, auront une importance primordiale dans la construction de lieux de qualité et dans la participation des citoyens dans leurs collectivités. » Tara Vinodrai, Martin Prosperity Institute, *The Place of Design*, 2009, p. 5.

On ne peut plus vraiment ignorer la présence du design. Les progrès effectués dans la technologie numérique ont permis aux concepteurs de toutes les disciplines de définir leurs propres objectifs et d'avoir un plus grand contrôle sur leur travail. Par ailleurs, le domaine du design a connu une croissance qui en fait un facteur important pour relever les défis sociaux, politiques et environnementaux aux niveaux local et mondial.

En offrant des expériences uniques et accessibles, Design Exchange sensibilise les gens et partage des histoires liées au design avec un public plus large afin de souligner

l'importance et la pertinence du design. Par le biais d'une solide éducation et d'une programmation à l'intention du public qui comprend entre autres des expositions réfléchies et qui interpellent, des conférenciers instructifs, des ateliers pratiques, des partenariats en vue d'approches communautaires et des visites en coulisse, Design Exchange agit comme important point d'ancrage pour la collectivité locale, facilitant le développement de réseaux et d'associations qui appuie les investissements et stimule la culture locale du design et le développement des collectivités.

Reconnaissant l'important bassin de talents à Toronto, en Ontario et au Canada, Design Exchange cherche à offrir à la fois une plateforme et un réseau de soutien qui présentent le talent diversifié du Canada et fournit les moyens par lesquels ces créateurs émergents et établis obtiendront reconnaissance et exposition. Il va de soi qu'investir dans le domaine du design contribue à l'économie locale et nationale et l'améliore. Avec la programmation et les nombreux partenariats de Design Exchange, le musée souligne comment les pratiques, les salles d'exposition et les fabricants en design génèrent des revenus et créent de l'emploi; le musée se concentre à démontrer comment le design ajoute de la valeur aux produits et aux services au sein d'autres industries et favorise l'engagement communautaire.

DX est un véhicule par lequel les accomplissements et les réussites du CDX Canada en design et en innovation peuvent être vantés et encouragés à l'échelle nationale et internationale et est un lieu où les décideurs de demain du Canada peuvent apprendre quel est le rôle vital pour l'engagement civique.

DX a la possibilité de contribuer à la vitalité économique de notre pays et est l'ambassadeur du design de notre ville (et de notre pays) à travers le monde.

La ville de Toronto a la chance de posséder plusieurs musées, galeries d'art ouvertes au public, institutions culturelles et festivals allant de grandes institutions comme le Musée des beaux-arts de l'Ontario et le Musée royal de l'Ontario aux plus petits musées comme le Textile Museum, le Bata Shoe Museum et le MOCCA (Museum of Contemporary Canadian Art). De plus, les destinations touristiques et les possibilités culturelles abondent. Et puis il y a DX... une institution culturelle unique, contemporaine, innovatrice, entrepreneuriale et avant-gardiste. Design Exchange est un ambassadeur essentiel de la culture pour la ville de Toronto. Au fur et à mesure que DX évolue, l'organisme aura un impact important sur l'économie régionale en jouant un rôle majeur d'attraction touristique par le biais du développement de Toronto comme destination culturelle internationale.

DX est en bonne voie de devenir une des plus importantes institutions culturelles en ville (**Rapport du Comité du développement économique, 21 mai 2014). En tant qu'outil stratégique pour les affaires et fil conducteur de la réussite économique, le design est un élément essentiel à la compétitivité à long terme de la ville. DX et Toronto partagent le même mandat de promouvoir le design (**Rapport du développement économique de la réunion du Comité du développement économique du 21 mai). Notre pays doit soutenir l'industrie du design. Nous sommes en retard dans un marché mondial de l'innovation qui manifestement produirait des produits, des services et des idées qui amélioreraient les niveaux d'exportation et de prestige. « Et ce de fait, la qualité de la vie de tous les Canadiens serait améliorée » – George Yabu, Yabu Pushelberg.

La compétition pour les visiteurs ou pour attirer les piétons comprend aujourd'hui toutes les expériences des consommateurs – de la vraie vie dans les locaux ou espaces publics aux espaces virtuels et en ligne. Il est de plus en plus essentiel pour les musées

de parler un langage que la majorité de la population comprend afin d'attirer les jeunes et les visiteurs de provenance plus diversifiée. Souvent, cela signifie de comprendre comment intégrer des thèmes et des éléments que l'on retrouve dans la culture contemporaine populaire.

DX s'est bien adapté à la nouvelle norme et administre maintenant ce développement à Toronto – comme démontré par l'exposition de Christian Louboutin et « This Is Not A Toy » de Pharrell Williams, commissaire invité. Ceci s'est traduit par un éventail de visiteurs qui peut être décrit comme partageant un profil psychographique plutôt que démographique – toute personne intéressée au design en tant que culture ainsi que ceux qui étudient, qui pratiquent ou qui travaillent dans ce domaine.

La présente équipe de DX (direction et conseil d'administration) est composée de chefs d'entreprise créatifs et entrepreneurs. Ce sont des gens de réflexion proactifs qui ont déjà obtenu de grands résultats en seulement deux ans – sans fondation ni financement. DX dépose une demande officielle d'appui transitoire auprès des trois paliers gouvernementaux pour un montant global de 2,5 millions de dollars pendant 5 ans. Pourvu d'un solide leadership, d'une vision claire, d'un conseil d'administration engagé et d'un secteur public prêt à venir en aide, on ne peut qu'imaginer ce qui sera accompli une fois le financement obtenu.

Nous aimerions avoir l'occasion de témoigner devant le Comité et nous espérons avoir de vos nouvelles.