

Formation dans le secteur des arts au Canada

Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires de 2020

Organismes :

En'owkin Centre

Recommandation

Ajouter 10 millions de dollars supplémentaires au budget annuel du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFSA), en faisant passer le fond de 22,6 millions de dollars à 32,6 millions de dollars sous forme de contributions aux fins suivantes :

- a) Ajouter des nouveaux organismes de formation provenant de diverses collectivités et ayant des pratiques artistiques différentes;
- b) Accroître le soutien aux organismes de formations de taille petite et moyenne;
- c) Accroître le soutien aux institutions nationales de formation.

Introduction

Au nom des organismes de formation artistique du Canada qui œuvrent collectivement, nous sommes reconnaissants pour le soutien continu que le gouvernement apporte aux artistes canadiens et aux pratiquants d'activités artistiques qui regorgent de talent, d'énergie et d'idées que ceux-ci souhaitent partager avec les Canadiens et les Canadiennes et à l'échelle internationale.

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFSA) au ministère du Patrimoine canadien (PC) soutient les organisations de formation qui donnent aux artistes et aux pratiquants les moyens de travailler de façon autonome et au sein d'institutions culturelles au Canada et à l'étranger. Il s'agit du seul programme dans l'ensemble des ordres du gouvernement qui offre un soutien opérationnel pluriannuel destiné à la formation artistique professionnelle et qui fait partie intégrante de l'écologie du secteur des arts.

Étant donné que le fonds plafonne depuis les dix dernières années, un investissement supplémentaire annuel de 10 millions de dollars (ce qui porte le fonds à 32,6 millions de dollars) atténuerait les pressions actuelles, permettrait d'ajouter de nouveaux organismes de formation provenant de diverses collectivités et ayant des pratiques artistiques différentes, augmenterait le soutien aux organismes de formations de taille petite et moyenne et améliorerait le soutien aux institutions nationales de formation.

Un investissement renouvelé dans la formation des artistes professionnels est nécessaire afin de s'adapter aux réalités de l'évolution du secteur, de s'adresser aux étudiants de partout au Canada et de continuer à offrir à l'échelle nationale une formation appréciable et de qualité supérieure.

Les organismes de formation artistique accusent du retard par rapport à leurs pairs à l'échelle internationale en ce qui a trait à leur taille et à l'innovation. Une augmentation budgétaire à l'égard du FCFSA permettrait aux organismes de formation artistique d'intégrer les nouvelles technologies dans la création et les spectacles, de s'adapter aux changements dans la pratique artistique, d'offrir aux artistes des possibilités d'élargir leur pratique au développement de la conscience communautaire et au développement des publics, de rendre les auditions et les inscriptions plus accessibles et d'accroître la diversité au sein des cohortes de formation.

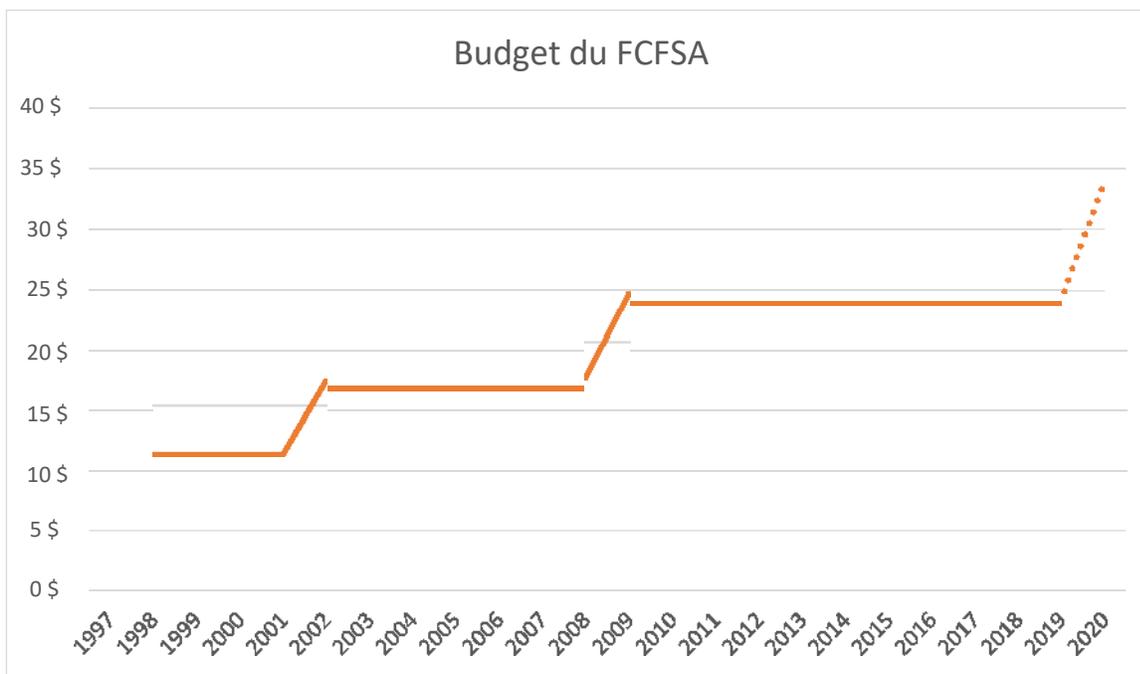
L'évaluation ministérielle de 2019 sur le FCFSA a confirmé que le fonds a été efficient et efficace depuis sa mise en place. Il s'harmonise avec les priorités du gouvernement et est avantageux pour les Canadiens et l'économie grâce au perfectionnement des compétences et à la contribution professionnelle à l'égard de la chaîne des valeurs culturelles.

Situation actuelle

Le FCFSA soutient un vaste éventail d'activités qui permettent aux organismes de formation d'offrir de nouveaux programmes, de s'adapter aux changements dans les pratiques artistiques, de faire en sorte que les frais d'inscription demeurent accessibles, d'attirer des enseignants hautement compétents, de tenir des exercices de formation pour la création et la production de calibre professionnel et d'entreprendre une planification à long terme.

Le programme distribue actuellement environ 22,6 millions de dollars par année et soutien en moyenne 39 écoles de formation afin d'offrir des formations artistiques appréciables à l'échelle nationale de très grande qualité, d'assurer la stabilité financière et administrative et de former des artistes qui sont reconnus pour leur excellence au Canada et à l'étranger.

Le FCFSA a été créé en 1997 et disposait d'un budget annuel de 11 millions de dollars; six ans plus tard, le financement a été augmenté de 6 millions de dollars. En 2009, le FCFSA a été augmenté de 7,1 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action économique du Canada, portant le budget du

fonds à son niveau actuel d'environ 24 millions de dollars. Dix ans plus tard, faute d'un investissement supplémentaire, les organismes de formations font face à une augmentation de la pression et des coûts.

*Dollars exprimés en millions

*La représentation graphique du budget indiquant 24 millions de dollars comprend les coûts d'administration du programme de PC. En moyenne, les contributions aux organismes de formation artistique s'élèvent à 22,6 millions de dollars.

L'évaluation du FCFSA par PC a confirmé ce qui suit :

« ... en raison d'une demande élevée liée au programme et des budgets fixes, le FCFSA n'a pas financé tous les organismes admissibles, n'a pas augmenté le financement accordé à l'ensemble des écoles hautement performantes et a réduit le financement des organismes moins performants ainsi que celui de deux organismes hautement performants. »

Une augmentation permanente annuelle supplémentaire de 10 millions de dollars atténuerait la pression qui s'exerce sur le programme et aiderait ces organismes de formation indispensables, à réaliser les résultats immédiats, intermédiaires et finaux décrits par PC.

Afin de répondre aux besoins du secteur culturel, il est essentiel que ces organismes – sur lesquels repose la chaîne de la création artistique – soient responsables de recruter et de former des Canadiennes et des Canadiens talentueux de partout au pays (voir Annexe 1), qu'ils puissent s'adapter au changement et se tourner vers l'avenir. Le programme olympique *À nous le podium* montre que les investissements publics dans la formation peuvent mener les athlètes canadiens au succès lors des compétitions internationales. Un investissement semblable dans le FCFSa offrirait la même possibilité aux artistes canadiens.

Les organismes appuyés par le FCFSa font progresser des artistes qui ont forgé notre identité collective canadienne dans le passé et qui continueront à le faire. Le plan du gouvernement visant à doubler le soutien du Conseil des arts du Canada a permis d'accroître la latitude, la diversité et la productivité des artistes professionnels du Canada, y compris les acteurs, les danseurs, les musiciens, les artistes du cirque, les directeurs et beaucoup d'autres professionnels. Afin de réaliser la pleine valeur de cet investissement, il est essentiel que les organismes qui forment ces artistes professionnels et ces praticiens des arts reçoivent le soutien leur permettant de progresser et de s'adapter, ainsi que de préparer ces artistes et praticiens des arts en vue d'améliorer l'écosystème des arts.

Formation artistique professionnelle du 21e siècle

La formation artistique professionnelle au 21e siècle est progressive et utile aux artistes d'aujourd'hui, y compris la formation dans des disciplines artistiques dont les traditions sont séculaires. Les organismes de formation artistique s'adaptent à des changements considérables dans la pratique artistique et dans les contextes économique, technologique, politique et social dans lesquels œuvrent les artistes maintenant. Cela comprend :

- L'utilisation généralisée de la technologie dans le cadre de la création, de la production et de la diffusion;
- La distinction entre les disciplines n'étant pas si nettes, il en résulte un besoin de perfectionnement des compétences interdisciplinaires aussi bien pour les artistes que pour les praticiens des arts;
- La formation des artistes doit leur permettre d'assumer des rôles de leadership dans leurs disciplines;
- La création et l'exécution de travaux dans des espaces atypiques (c.-à-d. non institutionnels) qui nécessitent des ensembles de compétences nouveaux et adaptables aussi bien pour les artistes que les praticiens;
- Le dialogue que les artistes nouent avec les publics prend de nouvelles formes, y compris les activités visant à développer un sentiment d'appartenance et la participation du public au travail professionnel;
- L'amélioration des compétences en leadership et des réseaux axés sur l'entrepreneuriat et la collaboration s'avère nécessaire;
- Il faut une combinaison de possibilités de formation pratique, d'échange étudiant et de mentorat entre pairs;
- Apprentissage continu à tous les stades de la vie et des carrières des artistes et des praticiens;
- Il faut de façon consciente tenir compte de la diversification de l'univers contemporain de la pratique artistique actuelle au Canada et du besoin de participer aux appels à l'action pour la vérité et la réconciliation concernant les peuples autochtones de l'ensemble du Canada.

Qui nous sommes – voici un aperçu de nos organismes :

Alberta Ballet School

Offre une formation scolaire et en danse à temps plein (de la 7e à la 12e année). L'établissement aide les étudiants à jeter les bases pour poursuivre de façon salubre des carrières professionnelles en danse et dans les arts.

Arts Umbrella

Est actif au sein de ses collectivités depuis 1979, en stimulant les jeunes à accroître leur confiance artistique, à renforcer leurs capacités de raisonnement critique et à améliorer leur estime de soi et les outils de collaboration. Les programmes préprofessionnels qu'on y offre préparent les jeunes artistes à des carrières dans le secteur de l'économie créative. Cette année, Arts Umbrella offre des services à plus de 24 000 étudiants dont 80 % participent à un coût minime ou sans frais.

Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal

Un tremplin vers un perfectionnement professionnel poussé. Il s'agit du seul programme de ce type au Québec (en ce qui a trait à la durée, la rémunération et les ressources) qui offre une formation et de l'expérience de scène aux artistes canadiens de l'opéra qui ont les meilleures perspectives de carrière dans ce secteur.

Banff Centre for Arts and Creativity

Depuis 1933, le Centre, qui est une organisation d'apprentissage, s'appuie sur un remarquable héritage d'excellence dans le développement artistique et créateur. Le Centre vise à inciter tous ceux qui prennent part aux activités dans le campus – les artistes, les dirigeants et les penseurs – à libérer leur potentiel de créativité.

L'incubateur Musical Canadien

Offre un perfectionnement professionnel axé sur la créativité et l'entrepreneuriat ainsi que des mentorats continus pour les artistes, au moyen de programmes de base, de programmes personnalisés par des tiers et en organisant des événements en direct.

École nationale de ballet du Canada (ÉNB)

Depuis 1959, l'ÉNB est un des plus importants organismes de formation en danse à l'échelle internationale qui prépare les meilleurs danseurs, chorégraphes, professeurs et directeurs artistiques de ballet de la prochaine génération. L'ÉNB offre également le plus vaste éventail de programmes dans la collectivité comparativement à toute autre école professionnelle de ballet, en tirant parti du pouvoir de transformation de la danse afin de changer positivement la vie des personnes, peu importe si celles-ci veulent être des vedettes professionnelles ou participent aux programmes simplement pour le plaisir, se tenir en forme ou s'exprimer sur le plan artistique.

Canadian Opera Company (COC)

L'Ensemble Studio du COC offre à de jeunes artistes de l'opéra canadiens plein de talents, à la fois une formation avancée en musique et une expérience pratique nécessaire afin de progresser dans la profession qu'ils ont choisie, sans quitter le Canada.

Canada's Royal Winnipeg Ballet School (RWB)

Depuis près de 80 ans, la Division professionnelle de l'école du RWB offre une formation en ballet classique fondée sur la méthode russe et soutenue par des programmes d'études de formes de danse complémentaires, des études liées à la santé, au mieux-être et à la préparation à la vie active.

Centre for Indigenous Theatre

Depuis 1974, le Centre s'appuie sur l'esprit, l'énergie et l'inspiration provenant de la culture, des valeurs et des traditions des peuples autochtones. À partir de ces racines, le Centre développe une culture contemporaine de représentations autochtones, au moyen de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel qui s'adressent à des artistes de théâtre autochtones nouveaux et établis.

Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD)

Depuis 1985, le CRTD se consacre à soutenir les danseurs dans les diverses phases de transition, qu'ils soient en début de carrière, à mi-carrière ou en période de retrait. De plus, le CRTD fonctionne comme un centre de ressources pour la collectivité de la danse et le grand public et soutien des activités qui améliorent les conditions socio-économiques des artistes de l'ensemble du pays.

École de danse contemporaine de Montréal

Depuis 1981, l'école forme des danseurs professionnels qui ont été reconnus à l'échelle nationale et internationale.

L'École nationale de l'humour

La première en son genre, cette école offre une formation professionnelle aux créateurs qui souhaitent se spécialiser dans le domaine de l'humour en tant qu'auteurs-interprètes ou auteurs.

L'École supérieure de ballet du Québec

Depuis 1952, l'École supérieure de ballet du Québec s'est donné pour mission de former des danseurs et des créateurs qui répondent aux critères les plus élevés dans le monde de la danse professionnelle.

En'owkin Centre

Un organisme autochtone dynamique établi en 1981 qui met en pratique les principes de l'autodétermination et la validation des aspirations et de l'identité culturelles. Le En'owkin Centre joue un rôle de premier plan dans la formation scolaire et artistique auprès de la collectivité, aux niveaux national et international. Depuis 2003, son programme national de formation professionnelle des artistes autochtones préserve la vision du monde et l'expression artistique autochtones liées au patrimoine traditionnel, au moyen de créations interdisciplinaires dans le cadre d'une pratique contemporaine.

Les Muses : Centre des arts de la scène

Une école unique en son genre, qui offre une formation professionnelle en théâtre, en danse et en chant, aux artistes handicapés (déficience intellectuelle, trouble envahissant du développement, spectre autistique, capacités physiques ou sensorielles). Son programme offre un contexte professionnel et social qui mène à l'intégration des étudiants de niveau avancé ou des diplômés, au sein du milieu artistique.

Le programme international d'artistes en résidence à Medalta

Situé au sein de deux sites désignés comme lieux historiques nationaux, le programme offre une formation spécialisée dans la vaste gamme de techniques liées à la céramique contemporaine.

École nationale de cirque

L'École, qui est située à Montréal, prépare les artistes de cirque. Dans le cadre de sa formation de haute qualité reconnue à l'échelle internationale, l'École ouvre ses portes à plus de 150 étudiants de partout au pays et dans le monde.

École nationale de théâtre

Il s'agit d'une école où l'on exerce les arts qui rassemblent les gens grâce à une formation sans pareil destinée aux acteurs, aux directeurs, aux concepteurs, aux écrivains, aux spécialistes de la production et aux artistes de tous genres, en vue de créer des œuvres importantes. Les programmes professionnels de base sont appuyés par un vaste éventail de programmes nationaux qui comptent plus de 8 000 participants.

National Youth Orchestra of Canada (NYO)

Depuis plus de 50 ans, NYO Canada possède une réputation emblématique en tant qu'école orchestrale de formation professionnelle offrant le programme le plus complet et le plus approfondi dont peuvent se prévaloir nos meilleurs jeunes musiciens classiques du pays.

Qaggiavuut!

L'école des arts de la scène Qaggiq vise à soutenir le perfectionnement d'artistes-techniciens et d'artistes de la scène inuits pour qu'ils soient des catalyseurs de changements qui créent des spectacles vivants, nouveaux et avant-gardistes, enracinés dans les connaissances culturelles inuits. L'école est coordonnée par la Qaggiavuut Society et se concentre sur la formation professionnelle des artistes de la scène inuits. L'école a commencé à offrir ses programmes en 2012 et a dispensé ses services à 300 artistes inuits. Les diplômés décrochent des emplois et travaillent professionnellement dans le secteur des arts de la scène; ils apportent un nouveau souffle à la culture et à la langue au sein de leur collectivité.

The School of Contemporary Dancers

L'école est reconnue comme centre national de premier plan en ce qui a trait à la formation professionnelle en danse contemporaine au Canada.

Stratford Festival

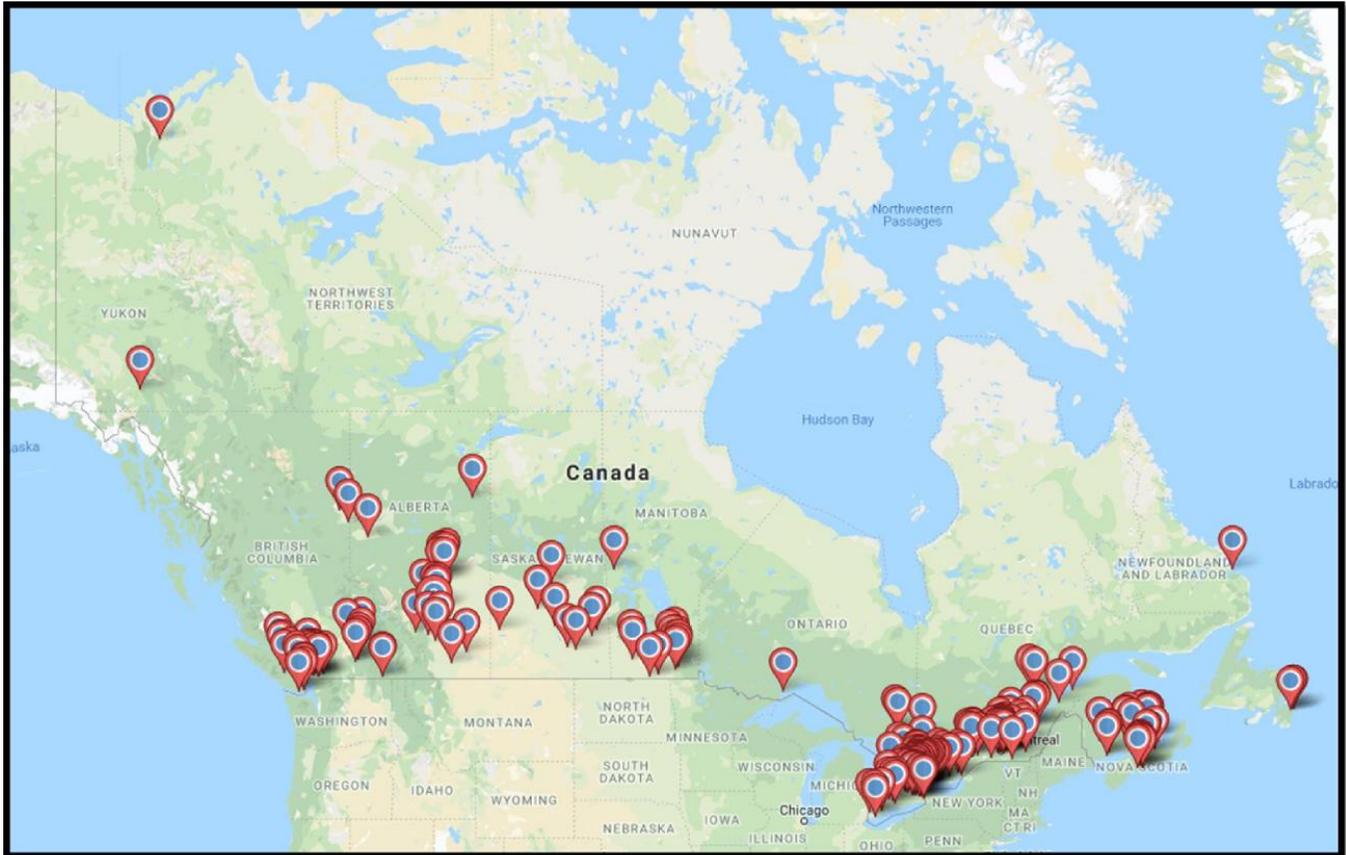
L'organisme offre une formation des acteurs en début de carrière et à mi-carrière (Birmingham Conservatory) et une formation des directeurs en début de carrière et à mi-carrière (programme de formation des directeurs de Michael Langham).

Royal Conservatory of Music's Glenn Gould School (GGS)

Un centre reconnu à l'échelle internationale pour sa formation professionnelle en interprétation musicale aux niveaux postsecondaire et supérieur. L'ensemble du corps professoral constitué d'artistes de la scène réputés s'engage fermement à nouer des relations de mentorat encourageantes avec ses étudiants.

Annexe 1

LIEUX DE PROVENANCE DES ÉTUDIANTS CANADIENS QUI SUIVENT DE FORMATIONS ARTISTIQUES

Sources de données. Les 1 176 codes postaux des étudiants sur une période de trois ans provenant de 229 villes de l'ensemble du Canada ont été fournis par les écoles de formation artistique suivantes : École nationale de ballet du Canada; École nationale de cirque; École nationale de théâtre; Orchestre national des jeunes; Royal Winnipeg Ballet; School of Contemporary Dancers; Stratford Festival; School of Toronto Dance Theatre.