

Formations, ateliers de travail et lunch-conférence

Lundi 15 février – 8 h 30 à 11 h 30

Hilton Québec

BILLETTERIE : DES BANQUES DE DONNÉES PRÉCIEUSES ET INTELLIGENTES !

Formateur : Philippe Ravanas

Expert en marketing, Philippe Ravanas est coauteur des livres *Le Marketing des arts et de la culture* et *Planification du marketing pour la culture et les arts*. Professeur au Collège Columbia à Chicago et au D.E.S.S. en gestion d'organismes culturels des HEC Montréal, il enseigne, entre autres, le marketing des arts et les stratégies de revenus de guichet pour les arts de la scène.

Présentateur : André Courchesne

Invité par HEC Montréal à présenter une conférence le printemps dernier, Philippe Ravanas ouvrait toute une perspective : créer, à partir de la vente de billets, un nouveau type de relation avec le spectateur. La capacité d'anticiper les goûts et préférences des consommateurs a, ces dernières années, transformé l'approche des spécialistes en marketing. On assiste à la fin du marketing de masse traditionnel dont le but était de vendre des produits à des consommateurs non identifiés, en utilisant le même raisonnement et le même message pour tous. Dans cet atelier, nous observerons de nouvelles formes de relation avec le client. Nous nous attarderons, entre autres, sur l'identification du spectateur qui consiste à enregistrer des données lors d'une transaction, et sur la modélisation du spectateur, qui considère les changements dans le comportement du client, comme des indications de son comportement futur. En dernier lieu, nous verrons les prévisions de ventes faites à partir des données recueillies à la billetterie de même que l'établissement de la tarification dynamique. La présentation d'un exemple de billetterie utilisant ce système et une période de questions et discussion sont prévues à la fin de la présentation.

Lundi 15 février – 8 h 30 à 11 h 30

Palais Montcalm (salle Raoul-Jobin)

MUSIQUE DE CONCERT : DES CLÉS POUR UNE APPROCHE HARMONIEUSE

Conférencier :

François Tousignant, compositeur et pianiste, vous invite à plonger dans l'univers de la musique de concert. Professeur aux universités d'Ottawa et Montréal, il est ensuite critique au quotidien *Le Devoir* pendant 12 ans. Il a participé à plusieurs émissions de Radio-Canada et fut pendant huit ans conférencier au Centre d'Arts Orford.

Une formation du Conseil québécois de la musique, présentée par Françoise Bonnin :

Présenter, mais surtout savoir donner le goût de la musique dite de concert : voilà ce dont rêve tout diffuseur. Cet atelier ouvert à tous vous permettra de mieux comprendre les différents styles musicaux et le décorum qui leur est propre.

Le Conseil québécois de la musique vous invite à faire connaissance avec une approche nouvelle pour initier et intéresser votre public. Cet atelier dynamique sera réalisé à l'aide de l'écoute d'extraits pertinents et saura répondre aux questions que cette présentation ne manquera pas de susciter. N'attendez pas, imprégnez-vous de cette musique fascinante!

Lundi 15 février – 8 h 30 à 11 h 30
Hilton Québec

DIFFUSION DES ARTS VIVANTS : QU'EST-CE QU'ON SÈME !?!

Panélistes :

Manon Barbeau

Manon Barbeau œuvre comme scénariste, réalisatrice ou productrice. Cinéaste résidente à l'Office national du film du Canada de 1998 à 2001, elle termine en 1998 la réalisation de *Les enfants de Refus global*, plusieurs fois primé. En 2003, elle démarre les projets *Vidéo Paradis* et *Wapikoni mobile* : unités mobiles de création vidéo pour les jeunes de la rue et des communautés autochtones.

Marie Béland

La chorégraphe Marie Béland est membre fondateur de La 2e Porte à Gauche, un organisme qui depuis 2004 crée des événements de danse qui questionnent l'espace de représentation, favorisent la collaboration entre les artistes et (re)pensent le rapport au public, notamment Le Bal Moderne et différents projets in situ. Elle est aussi directrice artistique de la compagnie maribé – sors de ce corps.

Ben Nind

Ben Nind vit dans les Territoires du Nord-Ouest où il fonde, en 1995, le Stuck in a Snowbank Theatre. Directeur artistique, acteur, metteur en scène, auteur dramatique et mentor, il œuvre à travers toute la région circumpolaire. Il a dirigé le programme Centre for Indigenous Theatre Summer School NORTH. Depuis 2003, il est directeur du Northern Arts and Cultural Centre de Yellowknife.

Martin Hurtubise

Martin Hurtubise est agent culturel à la Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il a instauré le projet pilote de médiation culturelle, le programme Hors les Murs. Il a siégé au Comité de réflexion sur une démarche de rapprochement interculturel dans les arts, démarche initiée par le Conseil des arts de Montréal.

Ken Coulter

Directeur général du Centre for the Performing Arts d'Oakville en Ontario, Ken Coulter est un innovateur et un précurseur dans le domaine de la diffusion. Il est entre autres reconnu pour ses recherches sur l'impact intrinsèque de l'art et la façon dont celui-ci peut susciter l'intérêt des publics, ainsi que sur les bienfaits – non économiques – des centres des arts de la scène.

Animateur : Raymond Cloutier

Finissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1968, Raymond Cloutier est une figure marquante du théâtre, de la télévision et du cinéma au Québec. Il poursuit aussi une carrière d'enseignant qui le conduit à la direction du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Écrivain et auteur polémiste, il publie *Le beau milieu* en 1999, essai sur les structures de diffusion du théâtre à Montréal.

Les églises ayant été largement désertées, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut remplacer leur parvis? Le diffuseur peut-il recréer une place publique, un lieu d'échange privilégié, dans et hors les murs de son lieu traditionnel de présentation? Favoriser « l'être ensemble » dans un monde en tête-à-tête avec son ordinateur? Un lieu rassembleur qui procure à l'individu un sentiment d'appartenance? Trois diffuseurs de territoires forts différents, une chorégraphe et une cinéaste sèment et récoltent les fruits de l'éclatement des structures. Au cœur de leurs préoccupations se trouvent celles de mettre l'art au contact des hommes et les hommes en contact avec leurs collectivités. De leur côté, les participants à cet atelier seront appelés à se questionner et à se positionner sur le rôle des arts vivants comme outil de socialisation, d'intégration, de réseautage et de développement. Comment le diffuseur construit-il des espaces de parole? Sont-ils uniquement le reflet de la culture de celui qui les élabore? Comment évalue-t-il ses résultats? Questions? Réponses? Réflexion! Et pur plaisir de l'échange...

* Atelier bilingue avec traduction simultanée

Lundi 15 février – 8 h 30 à 11 h 30
Hilton Québec

FINANCEMENT ET DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE : DES LIMITES À L'HORIZON?

Panélistes :

Danielle Bergevin

Diplômée des HEC Montréal, Danielle Bergevin œuvre dans le milieu des arts depuis vingt-cinq ans. Lors de son passage à Culture Montréal comme analyste, elle a participé aux travaux de l'événement *Montréal, métropole culturelle*. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale de Théâtres Unis Enfance Jeunesse.

Ivo Di Piazza

Né en Italie, Ivo Di Piazza réside à Baie-Comeau depuis 1958. Il y a œuvré dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Maire de la ville de 2002 à 2009 il adopte la première politique culturelle et crée du même souffle une direction des arts et de la culture afin de donner vie à cette orientation.

Jean-Pierre Leduc

Jean-Pierre Leduc est engagé depuis plus de trente ans dans le développement de la diffusion du spectacle au Québec. Professeur de théâtre au Collège de Valleyfield, il est aussi vice-président et directeur de Valspec inc., gestionnaire de la salle Albert-Dumouchel à Salaberry-de-Valleyfield. Jean-Pierre Leduc est président de RIDEAU.

Alain Pineau

Directeur général de la Conférence canadienne des arts, Alain Pineau a passé 34 ans au sein de la Société Radio-Canada. Il a lancé, puis géré pendant dix ans, le réseau Galaxie. Alain Pineau détient une maîtrise de l'Université d'Oxford en Angleterre et il a complété des études en administration publique à l'ENAP à Montréal.

Jean-Claude Wallach

Psychosociologue, Jean-Claude Wallach est consultant dans le domaine des politiques publiques de l'art et de la culture. À ce titre, il accompagne les collectivités

territoriales dans la définition de leurs politiques et de leurs projets culturels. Il est l'auteur de *La Culture pour qui? Essai sur les limites de la démocratisation culturelle*.

Animateur : François Buingo

Journaliste, reporter, analyste et chroniqueur, notamment pour Radio-Canada et Radio-Canada international, François Buingo est président de Reporters sans frontières Canada.

Dans une récente étude commandée par le MCCCCF, *Le système culturel québécois en perspective*, Claude Edgar Dalphond conclut à un affaiblissement de la culture au Québec si les politiques ne sont pas revues à la lumière de certains phénomènes de société. De son côté, Jean-Claude Wallach, dans son essai *La culture pour qui?*, paru en France en 2006, posait les prémices d'une vaste réflexion sur les limites de la démocratisation de la culture. Questionnements et révélations-chocs de part et d'autre, près de 50 ans après la création des ministères de la Culture de deux États qui se sont largement impliqués.

L'évolution des réalités démographiques, ethniques et technologiques dans nos sociétés semble changer sensiblement la donne et nous mène à s'interroger sur le rôle de l'État et de son soutien à la culture. Comment transformer les relations entre citoyens et culture? Peut-on mettre en parallèle l'aide apportée à d'autres milieux et industries et celle dévolue à la culture? La culture peut-elle ne répondre qu'à des impératifs de rentabilité? L'intervention de l'État freine-t-elle les investissements privés? Où se situent les arts de la scène dans ce portrait? Appuyé par une étude économique réalisée en 2009, RIDEAU vous convie à un rendez-vous fort prometteur pour tenter d'imaginer l'avenir, ensemble.

Lundi 15 février – 8 h 30 à 11 h 30
Hilton Québec

LA VEUX-TU MA JOB ?

Participants :

Josée Allard, présidente des Productions Josée Allard

Daniel Colette, directeur technique et responsable des locations au Théâtre de la Ville de Longueuil

David Laferrière, directeur général de la Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles

David Laurendeau, directeur de tournée – SPECTRA

Louis Morin, directeur général et artistique du Théâtre de Baie-Comeau

Jacinthe Potvin, directrice artistique de la compagnie de théâtre Mathieu, François et les autres

Pierre-Paul Savoie, chorégraphe et danseur, directeur général et artistique de PPS Danse

Animatrice : Denise Arsenault

Denise Arsenault est engagée dans le milieu des arts et de la culture depuis 30 ans. Elle a dirigé le Service des arts et de la culture à la Ville de Baie-Comeau et a été directrice générale et artistique du Théâtre de Baie-Comeau. Aujourd'hui conseillère municipale, elle est très impliquée dans la construction du Centre des arts Alcoa, un projet extrêmement important pour sa communauté.

La veux-tu ma job? a pour objectif de sensibiliser chacune des parties aux réalités de l'autre, dans le processus de **négociation**, de **promotion** et de **diffusion** d'un

spectacle. Il s'agit d'un atelier en trois temps. Comme une valse où chacun des partenaires revêtirait, le temps de l'exercice, le beau costume de son vis-à-vis.

Dans un premier temps, un producteur devient diffuseur, un directeur de tournée négocie l'arrivée d'un spectacle dans son lieu de diffusion et l'agente de communication d'une compagnie de théâtre développe le marché d'une salle de spectacle. Dans un second temps, en petits groupes de travail, on aborde de front ce qu'on peut poliment nommer « les irritants du métier ». Dans un troisième et dernier temps, une plénière accueille le fruit des réflexions des groupes de travail.

La loge est-elle plus belle dans la coulisse du voisin? La veux-tu ma job? Ouais, mais...

Mardi 16 février – 12 h à 13 h
Centre des congrès

LUNCH-CONFÉRENCE

Étude sur les coûts de la diffusion : un rapport-choc et ses suites

Conférenciers : **Pierre-Olivier Saire**
Jean-Pierre Leduc
Jean-Claude Wallach (à confirmer)

En septembre 2009, deux ans après le 1er *Forum national sur la diffusion des arts de la scène*, RIDEAU publiait son rapport de l'étude sur les coûts de la diffusion chez les diffuseurs pluridisciplinaires membres de son réseau au Québec. Cette étude avait été commandée par les membres de RIDEAU devant l'absence d'information et de données en la matière qu'avaient révélée les travaux préparatoires au Forum. Or, cette lacune revêtait d'autant plus d'importance qu'un rapport d'évaluation du programme d'aide au fonctionnement du Ministère révélait qu'en 2006, près de 50 % des organismes de diffusion pluridisciplinaires composaient avec une situation financière très précaire, voire un déficit. Dans la mesure où cette problématique n'était documentée ni par RIDEAU, l'association nationale qui représente une majorité de diffuseurs, ni par les partenaires institutionnels, il devenait difficile de proposer des solutions efficaces assurant le développement et la pérennité de la diffusion pluridisciplinaire au Québec.

C'est dans ce contexte que s'est réalisée l'étude sur les coûts de la diffusion. Nous vous en livrons les résultats et souhaitons poursuivre la réflexion quant à la relation qui peut exister entre financement et démocratisation de la culture.