

La culture, enjeu économique ou symbolique pour le développement des territoires ?

Etude de cas - Montréal

Analyse des initiatives de développement basées sur la culture de la ville de Montréal

Synthèse de l'initiative « Montréal, métropole culturelle »	
Origine du projet	<ul style="list-style-type: none"> En novembre 2007, la Ville de Montréal, les gouvernements du Québec et du Canada, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Culture Montréal se sont réunis lors du « Rendez-vous novembre 2007 - Montréal, métropole culturelle », où ils se sont approprié un Plan d'actions construit sur un horizon de dix ans. Ce plan d'action 2007-2017 a été adopté au début de l'année 2008. Depuis, beaucoup de projets ont vu le jour et possèdent aujourd'hui des degrés d'avancement divers.
Population	<ul style="list-style-type: none"> 3,6 millions d'habitants en 2009 soit près de 50 % de la population du Québec
Superficie	<ul style="list-style-type: none"> 4 360 km² de superficie totale dont 525 km² de surfaces aquatiques et 2 218 km² de terres agricoles protégées, soit 58% du territoire
Périmètre de la métropole	<ul style="list-style-type: none"> 82 municipalités locales dont : <ul style="list-style-type: none"> 1 ville de plus de 1,6 million d'habitants en 2009 : Montréal 2 villes qui comptent entre 200 000 et 400 000 habitants en 2009 (Laval et Longueuil) 35 municipalités qui comptent entre 15 000 et 100 000 habitants en 2009 44 municipalités qui comptent moins de 15 000 habitants en 2009
Contexte et historique	<ul style="list-style-type: none"> Levier essentiel : l'attractivité des villes canadiennes comme moteur économique Croissance du PIB faible depuis mi-2007 et négative depuis fin 2008 Faible attractivité de Montréal : au 14ème rang sur 27 villes canadiennes (« Etude Villes aimants », <i>Conference Board of Canada</i>, 2009) Fort potentiel de Montréal en tant que grande métropole culturelle. Ses atouts : <ul style="list-style-type: none"> intense ébullition de talent et d'expertise réalisations convaincantes et internationalement remarquées en formation, création, production, diffusion et conservation dans toutes les disciplines artistiques et dans l'ensemble du champ culturel fort dynamisme culturel <div data-bbox="858 904 1479 1191" data-label="Figure"> <p>Produit intérieur brut réel aux prix du marché (désaisonnalisé au taux annuel), Québec 2003-2009</p> </div>
Enjeux du développement basé sur la culture	<div data-bbox="300 1330 979 1727" data-label="Figure"> <p>PIB du secteur culturel</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Impact économique de la culture : <ul style="list-style-type: none"> 819,7 millions de dollars de dépense publique québécoise au titre de la culture en 2006-2007 (soit une augmentation de 10% en 10 ans et de 50% en 20 ans) 118 755 emplois directs et indirects en 2006 1181 milliards de dollars de revenus gouvernementaux, soit 670 millions pour le Québec et 511 millions pour le gouvernement fédéral en 2001 Impact économique réel de l'industrie culturelle de la région métropolitaine (4,7 milliards de \$ en 2001). Le PIB du secteur culturel du Québec se place en 2ème position au Canada (8,6 milliards \$ en 2001, derrière l'Ontario avec 18 milliards \$). Besoin du rayonnement international d'une métropole forte et attractive Conscience de l'importance d'agir, partagée par tous les partenaires (milieux culturels, d'affaires et administrations)

Synthèse de la stratégie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Objectif pour 2017 dans le cadre du projet « Montréal, métropole culturelle » - Montréal présentera le portrait culturel suivant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Francophone et cosmopolite ▪ Ville de savoir et de culture au quotidien ▪ Métropole culturelle de création ▪ Ville d'art public, de patrimoine et de design ▪ Métropole culturelle d'envergure internationale ▶ 5 orientations, un projet phare « Montréal, métropole culturelle » avec un plan d'actions sur 10 ans : 2007-2017 (lancé en 2007) <ol style="list-style-type: none"> 1) Favoriser le rayonnement de Montréal au Canada et à l'étranger 2) Investir dans les arts et la culture 3) Améliorer l'accès à la culture 4) Enrichir la qualité culturelle du cadre de vie 5) Fournir à Montréal les moyens d'une métropole culturelle
Acteurs majeurs	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ville de Montréal Culture (Ville de Montréal) ▶ Gouvernement du Canada ▶ Patrimoine canadien ▶ Gouvernement du Québec ▶ Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec ▶ Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec ▶ Conseil des Arts de Montréal ▶ Chambre de commerce du Montréal métropolitain ▶ Culture Montréal et Tourisme Montréal ▶ Conseil pour le monde des affaires et des arts du Canada

Conditions de mise en place : un plan d'actions sur 10 ans avec 5 axes stratégiques

Le projet « *Montréal, métropole culturelle* » se focalise sur **cinq grandes orientations stratégiques**, qui constituent les initiatives de ce pôle de compétitivité culturelle.

▶ **Ces initiatives créent des synergies entre les secteurs. Les actions qui s'y rapportent sont coordonnées sur les différents métiers (musées, universités, arts numériques, festivals,...).**

- ▶ Cinq retours d'expérience majeurs permettent d'illustrer ces initiatives :
- 1) Un plan d'investissement sur la valorisation du patrimoine, lié à un **schéma d'urbanisation** créant un quartier des spectacles
  - 2) Un plan de développement à long terme des **Grands festivals culturels et des arts numériques**
  - 3) Un plan visant à favoriser les investissements dans les arts et la culture, notamment en développant les **méthodes de financement privé de la culture**
  - 4) L'organisation d'événements mondiaux dans le secteur culturel et de colloques internationaux, afin d'accroître le **rayonnement de la métropole de Montréal au Canada et à l'étranger**
  - 5) Un développement du lien entre les milieux de l'éducation et les stratégies de médiation culturelle par le développement de projets et de partenariats (projet de **Cité universitaire internationale**)

Plan d'investissement sur la valorisation du patrimoine : un schéma d'urbanisation global permettant d'enrichir la qualité culturelle du cadre de vie

D'importants chantiers liés à un **schéma d'urbanisation global** permettent d'illustrer l'initiative portant sur l'enrichissement de la qualité culturelle du cadre de vie. Les objectifs sont variés, notamment la préservation et la mise en valeur des territoires, sites, monuments et bâtiments d'intérêt patrimonial, la promotion de l'excellence en architecture et en design, la mise en valeur du Havre de Montréal et la protection du mont Royal.

► L'une des composantes majeures de cette initiative est de favoriser le **développement des musées montréalais**. La démarche s'articule autour de deux axes : promouvoir les projets des musées montréalais qui permettent de bonifier et de mettre en valeur les collections muséales et appuyer les projets de la Société des directeurs des musées montréalais (SDMM) visant à accroître la fréquentation des musées, dans une optique de médiation culturelle. Ainsi, trois musées sont actuellement en agrandissement (Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, Musée des beaux arts de Montréal (MBAM), Musée d'art contemporain (MAC)).

Illustration des retombées de cette initiative : la **Journée des musées** est devenue un symbole de la culture en accueillant plus de **100 000 visiteurs**.

En 2008, les **entrées dans les institutions muséales** du Québec sont de **12,57 millions**, soit la **plus forte fréquentation enregistrée depuis 2003**. Par rapport à 2007, la hausse est de 5,1 %.

Parmi les différents types d'institutions muséales, ce sont les **musées d'art** qui affichent le plus fort taux d'augmentation de la fréquentation entre 2007 et 2008, soit 19,1 % d'entrées en plus.

► Enfin, un objectif central de ce schéma d'urbanisation est la construction du **Quartier des spectacles**. Il s'agit d'un projet stratégique prioritaire dans le développement urbain, qui s'appuie sur la mobilisation de créateurs, du monde des affaires et du monde culturel. Les travaux d'aménagement ont débuté depuis la fin janvier 2008 et les premiers résultats ont pu être observés lors de l'édition 2009 du Festival International de Jazz, attestant d'un premier succès pour le Quartier des spectacles.

Plan de développement des Grands festivals culturels et des arts numériques : des investissements massifs et des plans stratégiques à long terme

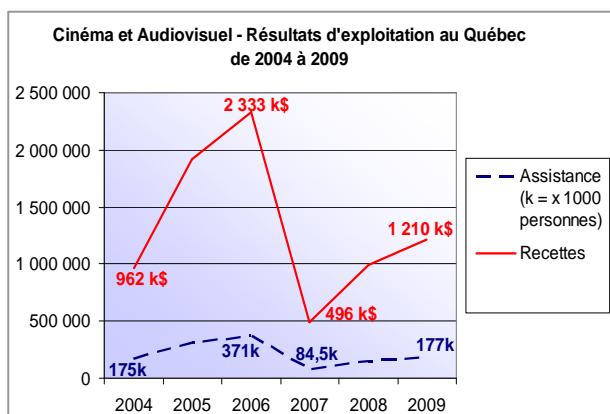
La seconde initiative du projet consiste à **investir dans les arts et la culture**, en favorisant l'augmentation et la diversification des ressources financières disponibles pour le développement culturel.

► Il s'agit tout d'abord de favoriser le développement à long terme des festivals et événements culturels en établissant un mécanisme de concertation permanent entre les partenaires publics, et en réalisant un plan de développement à long terme (incluant formation, financement, développement d'une image de marque, etc.).

La ville de Montréal a ainsi convenu d'une **entente triennale de développement avec les trois festivals majeurs de la métropole** (Festival International de Jazz, Festival Juste pour Rire et Francofolies), et s'est engagée à leur verser annuellement une contribution financière totale de 1,2 million de dollars. Par ailleurs, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe de 30 millions de dollars par année dans le cadre du programme **Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine**, comprenant un volet sur les festivals. Ainsi, sur le territoire de Montréal, en 2007-2008, près d'une trentaine de festivals et événements se sont partagé plus de 13 millions de dollars, versés par différents ministères et organismes du gouvernement du Québec.

► Un des autres objectifs de cette initiative est de consolider Montréal comme **centre international de production audiovisuelle et leader en créativité numérique**. Pour cela, le projet « *Montréal, métropole culturelle* » soutient, de manière concertée et sur le long terme, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ). Son objectif : développer la **grappe industrielle de la production audiovisuelle** afin d'appuyer le développement de la créativité numérique, tant du côté des arts numériques que des industries culturelles. Ainsi, ces dernières années, Montréal a renforcé son attractivité grâce à l'installation d'entreprises dynamiques en matière de créativité numérique. Cette réussite est en grande partie due aux synergies développées entre les investisseurs, les gestionnaires, les artistes et les artisans.

Illustration des retombées de cette initiative :

- Les chiffres du **Festival International de Jazz 2009** attestent du succès de la manifestation, avec 5,1 millions de dollars en billetterie (soit **300 000 dollars de plus qu'en 2008**, qui était déjà le record historique) et un budget équilibré de 30 millions de dollars.
- Les **recettes du secteur du Cinéma et de l'Audiovisuel** sont en **progression de 60%** par rapport à 2007 ; on observe une hausse de la **fréquentation** dans ce secteur de **50%** entre 2007 et 2009.

Plan visant à favoriser le financement privé de la culture : des mesures fiscales particulières afin de stimuler les arts et la culture

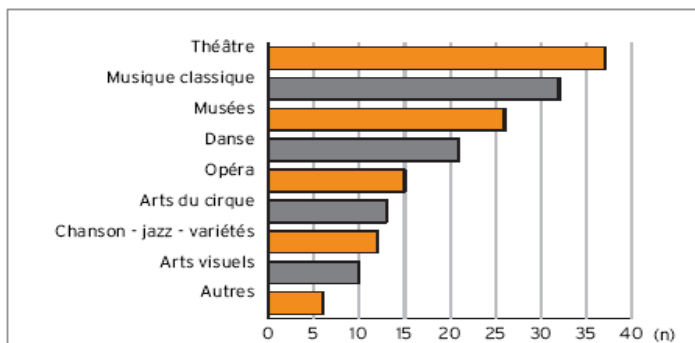
La démarche adoptée vise à **accroître la participation financière du secteur privé** par une meilleure synergie avec le secteur public. Les stratégies d'intervention sont diverses : stimuler la consommation des arts et de la culture par les citoyens et les entreprises ; favoriser un usage accru des mesures fiscales actuelles par une diffusion plus large et une formation appropriée ; favoriser la constitution, par les organismes artistiques, d'une réserve qui permet d'améliorer la planification et la gestion de leur budget d'immobilisations.

► Afin de **favoriser le financement privé de la culture**, des pistes d'actions proposées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sont actuellement étudiées. Il s'agit de rapprocher les entreprises et les organismes culturels, de stimuler les différents moyens qu'emploient les entreprises pour soutenir la culture, et d'accroître les compétences d'affaires dans les organismes culturels.

► Actuellement, les ressources pour les organismes culturels sont de cinq types (financement privé par des fondations ou des entreprises, avantages fiscaux destinés aux mécènes, gouvernance, bénévolat, parrainage). Diverses **mesures fiscales provinciales** s'appliquent au domaine de la culture et des communications (dons déductibles des revenus imposables, déduction annuelle pour amortissement du coût en capital d'une œuvre d'art d'un artiste canadien, déduction de 100 % du coût d'un abonnement comprenant au moins trois représentations des événements culturels ayant lieu au Québec, ...).

► Il existe également des **sources de financements privés** (fondation ou entreprises), des **partenariats** avec HEC Montréal visant à fournir les éléments pour mieux diriger la destinée des organismes et de leurs conseils d'administration, mais aussi un **appui du milieu des affaires** sous la forme de bénévolat ou de parrainage par le Centre des Arts de Montréal.

Illustration des retombées de cette initiative : le graphique ci-contre présente les **domaines culturels principaux récipiendaires** de financement privé. Le financement privé de la culture est très populaire à Montréal (la méthode la plus courante étant le **don**) et il croît chaque année. Les réactions à la proposition de **nouvelles mesures fiscales**

destinées à favoriser le financement privé de la culture sont très fortement favorables (70 % des entreprises environ, *résultat d'un sondage 2005 – Chambre de Commerce de Montréal*).

Par ailleurs, en 2003-2004, *L'Enquête statistique sur les acquisitions d'œuvres d'art au Québec 2003-2004* révèle que, par rapport à l'exercice 2002-2003, les **montants consacrés à l'achat d'œuvres d'art** par les institutions muséales, les entreprises et les autres institutions collectionneuses **ont augmenté de 67 %** dans l'ensemble (représentant 16,2 millions de dollars canadiens).

Le rayonnement de Montréal au Canada et à l'étranger : une démarche collaborative avec les régions et une stratégie de développement d'une image de marque

L'une des initiatives majeures du projet « *Montréal, métropole culturelle* » est de **favoriser le rayonnement de Montréal au Canada et à l'étranger**.

► En **associant les régions à cette démarche**, dans le cadre de projets de partenariat avec les diffuseurs, cette initiative vise à favoriser le rayonnement de Montréal par l'accueil et la diffusion d'événements culturels de portée internationale. Cette initiative consiste également à mettre en œuvre un **plan stratégique en tourisme culturel**, fondé sur un partenariat entre les organismes culturels, l'industrie touristique et les pouvoirs publics (Tourisme Montréal, Ministère de la Culture, des communications et de la Condition féminine, Bonjour Québec, Culture de la Ville de Montréal).

► Par ailleurs, l'objectif est de promouvoir « *Montréal, métropole culturelle* » dans les **grandes organisations internationales de développement culturel** en valorisant notamment la désignation de Montréal comme Ville UNESCO de design. L'initiative vise également à poursuivre les démarches pour l'inscription de Montréal sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et à participer à la promotion et à la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la Culture au sein de la Commission de la Culture de CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis).

Illustration des retombées de cette initiative : Montréal a reçu des **récompenses de portée internationale** (capitale mondiale du livre (UNESCO) 2005-06, « Ville de design » en 2006 par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, 1ère ville au monde à recevoir l'accréditation « Géotourisme » de la National Geographic Society en octobre 2007).

► Enfin, cette orientation stratégique devrait également aboutir au **développement d'une image de marque spécifique** à *Montréal, métropole culturelle*, un groupe de réflexion étant prévu sur l'approfondissement de cet enjeu.

Mise en place d'une Gouvernance : un axe majeur pour le suivi des actions et la mise en œuvre efficace des initiatives

Une **gouvernance impliquant les partenaires économiques, privés et publics à tous les niveaux** (ville, région, pays, chambre de commerce, chambre consulaire et présence forte du milieu des affaires) a été mise en place. L'objectif de cette initiative est de fournir à Montréal les moyens d'une métropole culturelle, en réunissant les cinq grands partenaires dans une concertation culturelle globale, pour former un comité politique qui se réunira au moins deux fois par an.

► Le but du Comité est d'effectuer le **suivi de la mise en œuvre du plan d'action**, ainsi que la **coordination des tables de concertation sectorielles**. Un axe essentiel de cette gouvernance consiste à encourager les collaborations entre les milieux de la culture et des affaires, notamment en encourageant les partenariats de manière à accroître la participation financière du secteur privé, l'échange de compétences et le bénévolat.

Illustration des retombées de cette initiative : le succès de cette gouvernance a mené au **renouvellement, pour la période 2008-2011, de l'Entente sur le développement culturel de Montréal** entre la Ville de Montréal et le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, qui réserve 140 millions de dollars sur 3 ans.

L'économie de la connaissance comme levier essentiel : la création d'une Cité universitaire internationale et une activité intense des universités

Au terme d'une consultation publique menée en 2005, il est apparu qu'un axe essentiel du développement de la métropole de Montréal était de **reconnaître, valoriser et miser sur l'atout et l'apport culturel exceptionnel, unique en Amérique du Nord, de ses universités**. Montréal possède des atouts certains dans le domaine de l'éducation, comme la présence de la plus forte concentration d'étudiants universitaires après Boston, la présence d'un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur et de centres de recherche et de création, et la valorisation de créneaux d'innovation porteurs comme les biotechnologies, l'aéronautique et les technologies multimédia.

► Lancé lors du Sommet de Montréal de 2002, le **projet de la Cité Universitaire Internationale de Montréal** permettra de loger une partie des 17 000 étudiants étrangers que compte la métropole québécoise. Cette initiative est portée par le maire de Montréal et les recteurs. Carrefour international, milieu d'échange entre les cultures, réseau enrichissant la vie intellectuelle montréalaise, la CUI de Montréal est appelée à faire rayonner Montréal et ses Universités sur la scène internationale et à soutenir son accession au rang de métropole universitaire en Amérique du Nord. Le projet de Cité universitaire internationale de Montréal compte parmi les projets culturels d'envergure de la Ville ; il offrira à celle-ci une vitrine internationale de haut niveau en plus d'y attirer une relève de grand talent, venant de tous les horizons du monde, et apte à dynamiser l'innovation et la culture à Montréal.

► De manière plus spécifique, les universités sont un **acteur essentiel pour l'accès à la pratique artistique** et la démocratisation de la diffusion.

Illustration des retombées de cette initiative : **500 événements et concerts** ont lieu chaque année à l'Université de Montréal. L'événement les «Belles soirées» de l'Université de Montréal offre au grand public plus de **350 conférences** par année sur des thèmes allant de la médecine à l'histoire de l'art (en 2004, plus de **18 000 personnes** ont assisté à ces conférences de prestige).

SOURCES

- ▶ « Etude Villes aimants », *Conference Board of Canada*, 2009
- ▶ « Bilan économique de l'agglomération de Montréal », *Ville de Montréal*, 2009
- ▶ « Le financement privé de la culture », *Chambre de commerce du Montréal métropolitain*, Novembre 2005
- ▶ « Mise en œuvre de Montréal, Métropole culturelle - Politique de Développement Culturel de la ville de Montréal », BILAN 2007
- ▶ « Mise en œuvre de Montréal, Métropole culturelle - Politique de Développement Culturel de la ville de Montréal », COUP D'OEIL 2008
- ▶ « ABC de la fiscalité pour les artistes », *Conférence canadienne des arts*, Juillet 2008
- ▶ « Proposition de politique de développement culturel pour la Ville de Montréal », *Université du Québec à Montréal (UQAM) Université de Montréal*, février 2005
- ▶ « Conférence Affaires et perspectives économiques », *Conference Board of Canada*, Novembre 2007
- ▶ « Plan de développement économique », *Communauté métropolitaine de Montréal*, 2005
- ▶ « Rapport annuel 2008 », *Conseil des Arts de Montréal*
- ▶ « État de situation et pistes de réflexion - Soutien financier aux grandes institutions culturelles à caractère métropolitain », *Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie de la ville de Montréal*, Février 2005
- ▶ « La fréquentation des institutions muséales au Québec en 2008 », *Observatoire de la culture et des communications du Québec*, juin 2009
- ▶ « Données statistiques de la culture au Québec, Portail de l'Institut de la statistique au Québec » – *Observatoire de la Culture et des Communications au Québec*
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/index.htm
- ▶ « Bulletin hebdomadaire des indicateurs économiques conjoncturels », *Institut de la Statistique du Québec*, Septembre 2009