

ENCOURAGER LA REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE

UNE PISTE DE SOLUTION POUR ASSURER L'AVENIR DE L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE QUÉBÉCOISE

NOVEMBRE 2024

Préparé pour:

Le Groupe de travail sur l'avenir de
l'audiovisuel au Québec

Préparé par:

Cinévolution

Novembre 2024

Encourager la représentativité régionale

Une piste de solution pour assurer l'avenir de l'industrie audiovisuelle québécoise

Mémoire rédigé par

Max Boudreault, Directeur général

En collaboration avec

Shantala Langevin, Directrice développement et partenariats

CINÉVOLUTION : UN ACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT AUDIOVISUEL

La création d'une industrie audiovisuelle forte et diversifiée au Québec passe par une représentativité régionale accrue. Forte de son expertise et de ses collaborations, Cinévolution s'impose comme un acteur central dans cette dynamique en démontrant que le développement de l'audiovisuel et de sa main-d'œuvre repose sur une décentralisation active hors de la métropole.

Dans les dernières années, Cinévolution a amorcé une analyse des enjeux et des défis que rencontre l'industrie audiovisuelle québécoise. Cette réflexion a, à ce jour, permis de mettre en lumière certains constats que nous pouvons résumer ainsi:

Centralisation culturelle

La concentration des activités audiovisuelles dans la métropole crée une fracture entre les Québécois et l'industrie. Cette situation limite la représentativité des récits, éloigne les citoyens de leurs contenus et réduit leur sentiment d'appartenance culturelle.

Fuite du public vers des contenus étrangers

L'absence de liens tangibles entre l'industrie audiovisuelle et le public québécois, combinée à une offre souvent standardisée, encourage les auditoires à se tourner vers des plateformes et contenus internationaux. Ce décalage est renforcé par le manque de représentation des identités et réalités locales.

Manque de main-d'œuvre diversifiée et locale

Les milieux audiovisuels hors métropole sont souvent sous-représentés dans les programmes de soutien et les opportunités de formation. Cela limite la capacité des talents émergents à se développer et à intégrer l'industrie.

Vous trouverez dans les prochaines sections le détail de nos suggestions au regard des sept questions soulevées par le Groupe de travail.

Pour tout complément d'information :

info@cinevolution.ca

418-948-3129

SOMMAIRE

Appuis et réalisations.....	4
Recommandations et solutions - en bref.....	4
Nos suggestions	5
1. Stimuler la création et l'émergence des meilleurs talents, idées et histoires.....	5
2. Soutenir la production de contenus variés de qualité.....	6
3. Accroître la production de contenus jeunesse	7
4. Favoriser la diffusion et l'exploitation des contenus pour tous les publics et écrans	8
5. Améliorer la promotion des contenus à toutes les étapes de production et de diffusion.....	9
6. Stimuler l'exportation et le rayonnement des contenus et talents québécois à l'international....	10
7. Proposer des pistes de solutions supplémentaires	11

APPUIS ET RÉALISATIONS

Cinévolution bénéficie de l'appui de quinze (15) sociétés de production de la région de la Capitale-Nationale, ainsi que du soutien de la Ville de Québec et de l'Université Laval. Ces collaborations illustrent la confiance accordée à Cinévolution pour mener à bien sa mission.

L'organisation a également initié des projets structurants, tels que l'Initiative pour la main-d'œuvre régionale en cinéma (IMOR), qui vise à développer une main-d'œuvre qualifiée en région, tout en stimulant la production locale. Ces efforts se traduisent par une plus grande autonomisation des régions et une meilleure représentation de leurs identités culturelles.

En misant sur le développement de l'audiovisuel hors métropole et sur une représentativité régionale renforcée, Cinévolution propose une stratégie novatrice et efficace pour contrer la centralisation culturelle et la fuite des auditoires vers l'étranger. Son engagement et ses initiatives en font un acteur indispensable pour assurer la vitalité et la pérennité de l'industrie audiovisuelle québécoise.

RECOMMANDATIONS ET SOLUTIONS - EN BREF

Pour répondre aux défis que rencontre l'industrie audiovisuelle québécoise, Cinévolution préconise une stratégie axée sur :

Le développement de l'audiovisuel hors métropole

Cinévolution travaille à établir des plateformes, des espaces de création et des programmes de soutien pour les talents situés ailleurs que dans la région montréalaise. L'objectif est de créer des écosystèmes où les talents se sentent valorisés et où leurs récits prennent toute leur place afin de faire leur chemin dans le paysage culturel québécois.

Une représentativité régionale accrue

En favorisant la diversité des voix et des perspectives, l'industrie peut mieux capter l'attention et la fierté du public québécois. Cette approche contribuera à renforcer le lien entre les citoyens et leurs contenus culturels.

Un soutien à la formation et à l'inclusion des talents régionaux

Cinévolution a mis en place plusieurs initiatives visant à accompagner les talents émergents, notamment par le mentorat, la formation technique et l'accès à des ressources professionnelles.

NOS SUGGESTIONS

1. Stimuler la création et l'émergence des meilleurs talents, idées et histoires

Recommandations à court terme

Mettre en place des centres régionaux d'incubation pour encourager et accompagner les talents locaux. Ces centres devront être conçus et dirigés par des intervenants locaux, assurant ainsi une perspective unique et une approche adaptée aux réalités de chaque région.

Rediriger des ressources financières vers des programmes de mentorat spécifiques pour les milieux situés hors de la métropole. Ces programmes doivent offrir un accès à des professionnels établis, lorsque les besoins sont identifiés par les communautés périphériques. Ils devront également être encadrés par des intervenants locaux pour garantir leur pertinence.

Fournir aux régions les moyens de mettre en place des concours de création régionaux, destinés à repérer et promouvoir les talents émergents. Ces initiatives devront également être supervisées par des intervenants locaux afin de refléter les spécificités culturelles et artistiques de chaque territoire.

Vision à moyen et long terme

Nous aspirons à un réseau équilibré où chaque région bénéficie d'infrastructures et de programmes de soutien permettant de stimuler l'émergence de talents. Le renforcement des collaborations interrégionales sera essentiel pour diversifier et enrichir le paysage créatif québécois.

Il est crucial d'éviter une centralisation culturelle excessive qui pourrait éclipser la représentativité régionale. En favorisant une diversité de contenus et des visions authentiques, nous pouvons créer un environnement artistique inclusif, où les citoyens de toutes origines se sentent représentés. Cela encouragera leur participation active à la création, à la consommation et à la promotion de notre art.

Initiatives inspirantes

Creative Scotland : Soutien stratégique à la création artistique dans les régions.

Film in Norway : Modèle d'incitatifs fiscaux favorisant les productions en dehors des grandes métropoles.

2. Soutenir la production de contenus variés de qualité

Recommandations à court terme

Rediriger des fonds vers des programmes régionaux dédiés à la production pour soutenir des contenus originaux et variés reflétant les identités locales. Une structure locale doit être mise en place pour s'assurer que ces fonds soient bien utilisés par des entités locales et une main-d'œuvre locale. Au besoin, si une expertise externe est nécessaire, celle-ci doit jouer un rôle d'appui et non de remplacement des intervenants locaux.

Encourager les coproductions entre créateurs régionaux et studios établis dans la métropole pour favoriser le partage de savoir-faire et la mutualisation des ressources. Ces coproductions doivent impérativement être dirigées par les intervenants des régions.

Introduire des incitatifs financiers pour l'exploration de projets innovants intégrant le public dans la conception d'œuvres. Cette approche permettra de réduire la distance actuelle entre la culture québécoise et les citoyens.

Vision à moyen et long terme

Nous proposons d'intégrer pleinement les régions dans l'écosystème de production audiovisuelle du Québec, en leur permettant de contribuer significativement à la diversité des contenus disponibles. Une meilleure synergie entre les écosystèmes créatif et commercial permettra d'accroître la qualité et la portée des productions régionales. Ce modèle encouragera une répartition plus équitable des ressources et renforcera l'autonomie des créateurs locaux tout en favorisant leur intégration dans le marché global.

Initiatives inspirantes

Telefilm Canada's Talent to Watch : Ce programme met en lumière les talents émergents en leur offrant un soutien financier et logistique, un modèle adaptable aux besoins des régions.

Basque Audiovisual : Cet exemple illustre comment une approche collaborative entre secteurs public et privé peut promouvoir la diversité narrative et soutenir les producteurs indépendants.

3. Accroître la production de contenus jeunesse

Recommandations à court terme

Rediriger des fonds dédiés à la production de contenus jeunesse en région pour encourager des récits ancrés dans les réalités locales et adaptés aux attentes des jeunes publics. Ces initiatives doivent être réalisées à l'aide d'une structure de validation locale afin d'assurer la participation d'intervenants régionaux. Si ces actions sont menées uniquement par des intervenants de la métropole se décentralisant pour bénéficier des soutiens, l'objectif sera détourné et les réelles retombées, absentes. Il est prévisible qu'au début, certaines régions manquent d'expertise ou de ressources. Cependant, en persistant dans cette direction, des progrès significatifs seront réalisés. De nombreux exemples de discriminations positives ont démontré leur impact dans d'autres secteurs, et une telle approche en audiovisuel pourrait améliorer le développement régional, la représentativité culturelle et le sentiment d'appartenance culturelle.

Introduire des incitatifs financiers pour l'exploration de projets innovants intégrant les enseignants du milieu de l'éducation dans la conception d'œuvres. Cette approche permettra de réduire la distance actuelle entre les programmes scolaires et le contenu culturel, facilitant l'intégration de ces contenus dans les écoles et le contact avec les publics jeunesse. Ce lien deviendra la base d'une relation à long terme, guidant les jeunes vers la culture québécoise tout au long de leur développement jusqu'à l'âge adulte. Il est essentiel de travailler sur l'ensemble du territoire québécois afin d'éviter un point de vue unique de la métropole, souvent différent du reste de la province.

Développer des initiatives participatives, telles que des concours ou ateliers de création audiovisuelle destinés aux jeunes, pour les engager directement dans le processus de création. Ces initiatives doivent être orchestrées sur des périodes d'au moins trois ans afin d'assurer la mobilisation des participants, leur accompagnement et le rayonnement des résultats. Malheureusement, les initiatives actuelles, bien que nombreuses, ne sont pas adaptées aux réalités des intervenants jeunesse et ne permettent pas de faire aboutir des projets structurants et durables. Si ces projets sont facilement envisageables dans la métropole, où la proximité physique facilite la collaboration, il est crucial de considérer la réalité de la majorité des Québécois, pour qui les collaborations nécessitent du temps et des déplacements.

Vision à moyen et long terme

Nous envisageons un écosystème dynamique où la production jeunesse reflète la diversité culturelle et géographique du Québec. Une telle approche permettra de reconnecter les jeunes avec leur identité culturelle tout en renforçant leur sentiment d'appartenance. En misant sur des récits authentiques et innovants, l'industrie pourra capter l'attention des jeunes publics tout en contribuant à leur éducation culturelle.

Initiatives inspirantes

Pixar in a Box : Une plateforme éducative qui initie les jeunes aux techniques de production audiovisuelle, adaptable pour promouvoir la création locale.

La Fabrique des Histoires : Un programme participatif qui permet aux jeunes de collaborer à la création de contenus narratifs, offrant un modèle engageant et éducatif.

4. Favoriser la diffusion et l'exploitation des contenus pour tous les publics et écrans

Recommandations à court terme

Développer une stratégie pour amalgamer des œuvres de courte et moyenne durée afin d'augmenter leur valeur attractive auprès des diffuseurs en place. Ces regroupements pourraient être réalisés selon les styles, les sujets ou les régions de provenance. Une telle initiative exige une réflexion dès l'amorce des projets par les créateurs, encouragée par des soutiens financiers ou logistiques intégrant ce critère. De plus, sans nécessairement exiger une coproduction, une coopération entre producteurs serait essentielle pour harmoniser les styles ou autres critères de regroupement.

Favoriser les collaborations entre diffuseurs traditionnels, plateformes numériques et organisations culturelles afin de maximiser la visibilité des contenus québécois sur tous les canaux disponibles. Il est impératif que ces partenariats incluent une représentation significative des productions régionales pour garantir un accès équitable aux œuvres issues de tout le territoire.

Vision à moyen et long terme

Nous envisageons un écosystème audiovisuel dans lequel la majorité des œuvres réalisées au Québec peuvent s'intégrer à un circuit de projection ou à une plateforme numérique accessible à l'ensemble des citoyens. Cela permettra de renforcer la découvrabilité des contenus québécois et de créer des opportunités durables pour les créateurs régionaux et métropolitains.

Initiatives inspirantes

Love, Death & Robots : Cette série illustre comment des productions courtes, réalisées par des studios différents et explorant des genres variés, peuvent être regroupées sous un concept unificateur pour atteindre une large audience.

Screen Ireland's Regional Plan : Un plan stratégique qui soutient la diffusion locale et valorise les productions régionales dans des festivals et événements nationaux.

5. Améliorer la promotion des contenus à toutes les étapes de production et de diffusion

Recommandations à court terme

Exiger des producteurs une proposition de valeur ajoutée dans leurs stratégies de promotion. Cela pourrait inclure des initiatives telles que des coulisses de tournage, des témoignages, des visites de plateaux, des démonstrations de techniques, des rencontres avec les artisans et une mise en lumière des techniciens et autres créateurs souvent invisibles. Ces actions visent à engager le public et à valoriser l'ensemble de la chaîne créative.

Orienter les créateurs et producteurs vers des structures de formation dédiées aux meilleures pratiques en promotion, marketing et gestion des réseaux sociaux. Ces compétences permettront de maximiser l'impact des œuvres dès les premières étapes de production. En outre, intégrer le concept de marketing durable renforcerait l'impact des investissements publics dans le soutien à la création audiovisuelle. Une telle approche structurerait le milieu tout en améliorant la visibilité des contenus.

Établir des partenariats avec des influenceurs, des diffuseurs et des organisations culturelles pour accroître la visibilité des contenus québécois sur toutes les plateformes. Ces partenariats doivent garantir une représentation équitable des productions régionales afin d'assurer une diffusion équilibrée.

Vision à moyen et long terme

Nous envisageons un écosystème où la promotion des contenus audiovisuels québécois est intégrée de manière systématique à chaque étape de la production et de la diffusion, tout en adoptant une approche durable. Une telle stratégie garantirait une visibilité accrue pour toutes les œuvres, quelle que soit leur origine, et renforcerait leur rayonnement sur la scène internationale. Cet appui à la promotion doit être conditionnel à une utilisation durable et structurante des ressources publiques, permettant de maximiser l'impact des investissements.

Initiatives inspirantes

Creative Europe MEDIA : Ce programme offre un soutien structuré pour la promotion et la distribution des contenus européens, incluant des formations et des outils numériques pour les producteurs.

Canada Media Fund's Showrunner Support : Une initiative qui accompagne les créateurs dans l'élaboration de stratégies promotionnelles robustes dès le développement de leurs projets.

6. Stimuler l'exportation et le rayonnement des contenus et talents québécois à l'international

Recommandations à court terme

Poursuivre les programmes de soutien financier dédiés aux initiatives visant l'exportation des contenus québécois. Cela inclut des fonds pour le sous-titrage, le doublage et la création de matériel promotionnel adapté aux marchés internationaux, garantissant ainsi que les œuvres québécoises soient accessibles à un public global. Des incitatifs spécifiques doivent être ajoutés pour assurer la présence de productions issues de régions hors métropole, afin de maintenir une cohérence dans le développement global. Ces outils d'exportation doivent être accessibles aux producteurs de tout le Québec afin d'éviter un mécanisme systémique de centralisation culturelle.

Renforcer la présence québécoise dans les marchés et festivals internationaux en facilitant la participation des producteurs, réalisateurs et créateurs régionaux. Cela pourrait inclure des missions commerciales et des vitrines culturelles mettant en avant la diversité des contenus et talents du Québec.

Faciliter le développement de partenariats stratégiques avec des diffuseurs internationaux et des plateformes numériques mondiales pour accroître la visibilité et la distribution des contenus québécois, en mettant un accent particulier sur la richesse des productions régionales. Privilégier la présence terrain des producteurs plutôt que des démarches institutionnelles exclusivement.

Vision à moyen et long terme

Nous envisageons un Québec reconnu mondialement pour la qualité et la diversité de ses contenus audiovisuels. Grâce à une stratégie intégrée d'exportation, le Québec deviendra un acteur clé sur la scène internationale, où les talents locaux auront un rayonnement significatif. Cette vision inclut également le développement de collaborations créatives internationales, qui enrichiront les récits québécois tout en augmentant leur attrait à l'étranger.

Initiatives inspirantes

Unifrance : Une organisation dédiée à la promotion et à l'exportation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, offrant un modèle de soutien structuré et efficace pour les productions nationales.

Sundance Institute's International Program : Une initiative qui soutient les créateurs locaux dans leur accès à des plateformes internationales, facilitant leur intégration dans les réseaux de diffusion mondiale.

7. Proposer des pistes de solutions supplémentaires

Recommandations à court terme

Créer des programmes de mentorat intergénérationnels, intégrés aux productions professionnelles

Mettre en place des initiatives favorisant le partage d'expertise entre les professionnels chevronnés et les jeunes de la relève, avec un accent particulier sur les régions. Ce type de mentorat permettra d'accélérer le transfert de connaissances et de diversifier les perspectives créatives. Il est essentiel de cibler particulièrement les techniciens et la main-d'œuvre exécutante, en s'assurant que ces expériences soient réalisées dans des contextes de tournage professionnels.

Établir un observatoire de l'audiovisuel québécois, hors métropole

Ce centre de recherche et d'analyse serait dédié à l'étude des tendances du marché, des besoins en formation et des enjeux liés à la découvrabilité des contenus québécois. L'observatoire servirait également à mesurer l'efficacité des programmes de soutien. Son implantation en dehors de la métropole permettrait de contrebalancer les points de vue similaires provenant d'une concentration géographique des analyses actuelles.

Vision à moyen et long terme

Nous imaginons un secteur audiovisuel québécois qui s'appuie sur une stratégie de développement durable, inclusive et tournée vers l'avenir. Les productions québécoises doivent refléter la diversité culturelle et régionale tout en intégrant les meilleures pratiques en matière d'innovation technologique et de durabilité. À long terme, cet écosystème renforcera la compétitivité des créateurs québécois sur les marchés locaux et internationaux tout en consolidant leur rôle de leader en matière de production responsable.

Initiatives inspirantes

European Audiovisual Observatory : Une institution qui collecte et analyse des données sur le secteur audiovisuel européen, offrant un modèle utile pour guider les décisions stratégiques au Québec.

Albert Initiative : Un programme britannique dédié à la promotion de la durabilité dans les industries créatives, qui pourrait inspirer des approches similaires au Québec.