

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL AU QUÉBEC 2024

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Mémoire sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec : Stimuler la création et l'émergence des talents, idées et histoires diversifiés

Par Geoffroy Beauchemin, cinéaste,
membre associé association canadienne de cinématographie,
membre stagiaire ARRQ, membre AQTIS 514 AIEST,
membre IATSE 667

Déposé le 15 novembre 2024

*Note au lecteur : en règle générale, pour faciliter la lecture,
l'emploi du masculin a été utilisé.*

*L'intelligence artificielle générative a été utilisée
afin de faciliter la rédaction de ce mémoire.*

Mémoire sur l’avenir de l’audiovisuel au Québec : Stimuler la création et l’émergence des talents, idées et histoires diversifiés

Par Geoffroy Beauchemin

15 novembre 2024

Table des matières

Introduction	2
1. Reconnaître et aborder l’importance et les défis liés au bien-être mental des parties prenantes	3
2. Assurer la représentativité des diversités capacitaires	4
3. Investir la collaboration interministérielle	5
4. Encourager l’émergence de talents diversifiés et la création inclusive	6
5. Développer des résidences créatives et des espaces de création adaptés	6
6. Promouvoir l’art thérapeutique et la santé mentale comme moteurs créatifs	7
7. Accroître la visibilité des récits de résilience et de santé mentale dans les contenus	7
8. Faire rayonner les talents québécois et leurs récits de résilience à l’international	8
9. Conclusion	9
10. Contact	9
11. Remerciements	9
12. Références	9

Introduction

Le Québec est un terreau de créativité où les récits uniques et les talents locaux façonnent l'identité culturelle. Cependant, le secteur audiovisuel québécois fait face à des défis importants en termes de bien-être des professionnels du milieu et d'inclusion de nouvelles voix, notamment celles des personnes qui possèdent un savoir expérientiel. Le savoir expérientiel en santé mentale désigne l'ensemble des connaissances et des compétences acquises par une personne à partir de son vécu avec des enjeux de santé mentale, que ce soit en tant qu'individu ayant vécu des difficultés de santé mentale ou en tant qu'aidant naturel (comme un membre de la famille ou un proche). Ce savoir repose sur des expériences personnelles, plutôt que sur des connaissances scientifiques ou théoriques, et permet de mieux comprendre les réalités des personnes concernées, notamment en termes de défis, de résilience, de stratégies de rétablissement, et d'interactions avec le système de santé. Dans de nombreux contextes, notamment en pair-aidance, ce savoir est valorisé et reconnu comme une source précieuse d'expertise, car il apporte des perspectives uniques et complémentaires aux approches cliniques traditionnelles en matière de santé mentale.

Pour encourager l'émergence des meilleures idées et des talents les plus diversifiés, il est indispensable de rendre le financement accessible à toutes et tous, y compris aux personnes rétablies ou en voie de rétablissement des enjeux de santé mentale. Ces créateurs apportent des histoires riches et des perspectives uniques, souvent mal représentées ou ignorées dans le paysage audiovisuel. Leur contribution peut ouvrir la voie à des récits authentiques et alternatifs qui déstigmatisent les enjeux de santé mentale, offrant une vision porteuse d'espoir. À cet égard, le modèle de pair-aidance est exemplaire : il valorise l'expérience du rétablissement en tant que source d'inspiration et de résilience.

Nos recommandations

Les problématiques de santé mentale sont omniprésentes dans le domaine audiovisuel et notamment, dans les communautés artistiques, où les créateurs sont souvent vulnérables face aux défis de ce secteur. Les écrans, en tant que miroirs de la société, ont un pouvoir d'influence sur les perceptions face aux enjeux de santé mentale et façonnent la culture et les valeurs de celle-ci. L'industrie audiovisuelle doit assumer une responsabilité en matière d'inclusion, d'équité et d'égalité dans la production de contenu. Les producteurs, artistes et artisans ont la responsabilité de créer des contenus respectueux, qui ne portent atteinte ni à la dignité humaine ni à des représentations stigmatisantes. Les personnes qui possèdent un vécu lié aux enjeux de santé mentale ou en voie de rétablissement doivent pouvoir être représentées et avoir une place légitime dans le paysage audiovisuel québécois. Il est donc crucial de réfléchir à des structures de financement qui tiennent compte des réalités de ces diversités capacitaires, en valorisant leur représentativité, leurs savoirs et leurs talents. Ces richesses peuvent être profitables dans la recherche de solutions. Nous avons toutes et tous une santé mentale à cultiver, nourrir, enrichir et soigner.

1. Reconnaître et aborder l'importance et les défis liés au bien-être mental des parties prenantes

Le bien-être mental des créateurs et des professionnels du secteur audiovisuel québécois est un pilier fondamental pour assurer la qualité et l'innovation dans les productions. Pourtant, cette industrie, marquée par des pressions constantes liées aux délais serrés, aux budgets restreints et à une quête perpétuelle d'excellence, expose ses protagonistes à des défis majeurs qui compromettent leur santé mentale et leur épanouissement personnel.

Analyse des défis actuels

- Pression et conditions exigeantes : La compétitivité de l'industrie impose un rythme de travail intense, générant stress, anxiété et épuisement, ce qui affecte tant la créativité que la productivité des créateurs.
- Stigmatisation persistante : La santé mentale reste un sujet tabou. Les créateurs qui expriment leurs difficultés sont souvent perçus comme moins performants, freinant ainsi leur accès à l'aide et limitant leur liberté d'expression.
- Ressources limitées : Les soutiens dédiés à la santé mentale dans le milieu audiovisuel sont insuffisants. Les contraintes économiques et de production éclipsent souvent l'importance des besoins psychologiques et émotionnels.
- Culture de la performance : Le succès est fréquemment évalué par la vitesse et la rentabilité, engendrant une culture d'épuisement propice au burnout, aux troubles du sommeil et à une anxiété chronique.
- Faible soutien interprofessionnel : Malgré la collaboration essentielle entre artistes, techniciens et producteurs, le soutien psychologique reste peu institutionnalisé, laissant les créateurs isolés face à des horaires imprévisibles et des pressions élevées.
- Précarité économique : Les contrats temporaires et l'irrégularité des missions amplifient le stress financier, rendant difficile la concentration sur la créativité.

Recommandations pour un changement durable

- Créer une culture de soutien et de prévention : Le secteur doit s'engager à reconnaître les enjeux de santé mentale en adoptant des pratiques favorisant un environnement de travail sain, inclusif et durable pour tous les intervenants.
- État des lieux : Mettre en place un groupe de recherche ou un observatoire sur l'état de la santé mentale dans l'industrie audiovisuelle, à l'image d'initiatives comme Documentality pour les documentaristes, afin d'identifier clairement les besoins des parties prenantes.
- Offrir des outils adaptés : Adapter les structures de soutien aux réalités du milieu créatif en proposant des programmes accessibles, tels que des ateliers d'autogestion inspirés des pratiques de l'organisme RELIEF.
- Réseaux de soutien en santé mentale : Développer des réseaux interprofessionnels intégrant :
 - **Programmes de mentorat** associant créateurs expérimentés et jeunes talents, incluant des formations en soutien psychologique et artistique.
 - **Groupes de partage sectoriels**, pour offrir un espace sécuritaire aux différentes professions de l'industrie.

Recommandations pour un changement durable (suite)

- Formation et sensibilisation : Élaborer une formation certifiée sur la santé mentale et le bien-être dans les industries créatives, avec un volet interdisciplinaire combinant art, psychologie et gestion.
- Soutien financier et structurel : Créer des subventions dédiées pour intégrer des mécanismes de bien-être au sein des équipes de production, tout en promouvant des pratiques de travail équilibrées.

Garantir un avenir sain pour l'industrie audiovisuelle

En adoptant ces mesures, l'industrie audiovisuelle québécoise peut évoluer vers une structure plus humaine, qui valorise non seulement la production d'œuvres artistiques, mais aussi la santé et la résilience de ceux qui les créent. Reconnaître l'importance du bien-être mental, et y répondre activement, est un investissement à long terme pour une créativité florissante et durable, en phase avec les valeurs inclusives et progressistes de notre société.

2. Assurer la représentativité des diversités capacitaires

Des mouvements comme #MeToo, Black Lives Matter, Idle No More, les luttes féministes et LGTBQIA2S+ ont mis en lumière l'importance de la représentativité dans les médias. Cependant, les personnes possédant un savoir expérientiel en santé mentale demeurent sous-représentées et surtout mal perçues.

Analyse actuelle :

- Perceptions négatives : Trop souvent, les médias et les actualités passent sous silence les histoires positives de rétablissement en santé mentale, se concentrant au contraire sur des événements dramatiques, marqués par la violence ou la tragédie. Cette couverture, en dépeignant presque exclusivement les troubles mentaux sous un angle alarmant, renforce les perceptions négatives et stigmatise davantage les personnes concernées. Cette vision prive le public d'une vision plus humaine et plus complète des parcours de résilience, de guérison et d'espoir.
- Stigmatisation et dangerosité : La stigmatisation des troubles et des difficultés mentales est un phénomène malheureusement encore trop répandu. Les fausses perceptions augmentent la peur d'un diagnostic, de la maladie et des personnes qui en sont atteintes. Ultimement, cela nuit à la recherche personnelle de soins, de soutien et de développement.

Recommandation

- Encourager les récits diversifiés : Soutenir des projets qui incluent des personnages et des récits représentant les diversités capacitaires permet de montrer une pluralité d'expériences humaines et de sensibiliser le public. Des concours de scénarios, des bourses ou des appels à projets spécifiquement orientés vers les récits de résilience et de diversité capacitaire peuvent grandement contribuer à cette diversité.
- Favoriser l'embauche inclusive : Mettre en place des politiques de recrutement qui facilitent l'accès aux métiers de l'audiovisuel pour les personnes ayant des capacités diverses, incluant des adaptations de postes et des programmes de formation spécialisée, permettrait à ces personnes de contribuer activement à la production de contenus. Encourager des partenariats avec des associations de défense des droits des personnes en situation de handicap peut aussi ouvrir la voie à des embauches inclusives.

Recommandations pour un changement durable (suite)

- Miser sur le mentorat et la pair-aidance : Créer des programmes de mentorat où des créateurs ayant des expériences de santé mentale ou de diversités capacitaires partagent leurs connaissances et soutiennent de nouveaux talents. Ces initiatives de pair-aidance offrent aux nouveaux venus l'opportunité de trouver du soutien et de surmonter les obstacles propres à l'industrie audiovisuelle.
- Promouvoir des résidences artistiques et espaces de création inclusifs : Mettre en place des résidences et espaces de travail offrant un soutien en santé mentale et des aménagements adaptés aux divers besoins des créateurs. Ces environnements inclusifs permettraient à tous les artistes d'exprimer leur créativité sans barrières physiques ou psychologiques, et de contribuer à des projets inspirants et accessibles.
- Soutien financier et incitatifs pour projets inclusifs : Fournir des fonds spécifiques et des incitatifs fiscaux aux productions qui s'engagent à inclure des talents issus de diversités capacitaires et à aborder des thématiques liées à ces réalités. Cette mesure inciterait les producteurs à considérer cette inclusion comme un enjeu majeur et non seulement comme une option.
- Éducation et sensibilisation dans l'industrie : Proposer des ateliers et des formations pour sensibiliser les professionnels de l'audiovisuel aux réalités des diversités capacitaires et déconstruire les stéréotypes. Une meilleure compréhension de ces enjeux favoriserait une inclusion plus authentique et moins marginalisante, tant à l'écran que dans les coulisses.

La stigmatisation est pire que la maladie elle-même selon plusieurs canadiens qui vivent avec des problèmes de santé mentale.* CSMC 2013

3. Investir la collaboration interministérielle

La collaboration interministérielle est essentielle pour concrétiser une vision inclusive et durable de l'avenir de l'industrie audiovisuelle québécoise, en particulier lorsqu'il s'agit de soutenir la santé mentale des créateurs et d'encourager l'intégration de la diversité des expériences, incluant le savoir expérientiel en santé mentale. Comme le met en avant le récent plan d'action en santé mentale, une approche transversale, impliquant des ministères tels que la Culture, la Santé, l'Éducation et l'Emploi, permet de bâtir un réseau d'initiatives qui va au-delà du seul secteur culturel. En travaillant de concert, ces ministères peuvent élaborer des programmes de soutien psychologique spécifiques aux artistes et aux travailleurs de l'audiovisuel, intégrer la formation à la pair-aidance dans les institutions de création, et promouvoir des projets qui sensibilisent le public aux réalités de santé mentale par des récits authentiques. Cette collaboration interministérielle permet de traiter la santé mentale de manière holistique, en créant des ponts entre les différents milieux de vie et de travail. Cette approche partagée et concertée rendrait possible une industrie où la création est valorisée comme un processus de bien-être, de résilience et d'innovation, au bénéfice de la culture québécoise et de ses publics.

Recommandation

Inclure activement des ressources et des expertises variées, l'industrie audiovisuelle pourrait ainsi bénéficier d'un soutien structuré pour ses créateurs, en leur offrant des espaces de travail plus adaptés, des résidences artistiques avec accompagnement thérapeutique et des programmes de mentorat, tout en favorisant la diversité des voix.

4. Encourager l'émergence de talents diversifiés et la création inclusive

Analyse actuelle

- Malgré une grande diversité de talents, de nombreux créateurs sont exclus en raison des stigmates liés à la santé mentale. Le potentiel des personnes rétablies ou en rétablissement demeure sous-utilisé. Avec l'essor des nouvelles plateformes de diffusion, l'accessibilité à la technologie permet de produire plus facilement, mais le transfert de savoir-faire et de connaissances peine à suivre cette nouvelle réalité.

Recommandations

- Pour favoriser l'émergence de talents diversifiés, il est proposé de créer un rôle de **Pair-Artiste** ou **Pair-Cinéaste**, combinant l'approche de pair aidant et de mentorat en art-thérapeutique. Ce nouveau rôle de mentorat devrait inclure une formation dotée d'un certificat universitaire où les créateurs accompagnent les jeunes talents en partageant leurs expériences et en offrant un soutien artistique et psychologique (accompagnés de professionnels de la santé). Le tout, afin de soutenir et d'encadrer les créateurs tout en valorisant leur savoir unique.
- Réseaux de soutien en santé mentale : Établir des réseaux de soutien pour les professionnels de l'industrie, les pair-artistes et les jeunes talents émergents. Un suivi incluant des ateliers de gestion du stress et des sessions de pair-aidance assurerait un soutien continu.
- Appels à projets pour récits inclusifs : Lancer des concours et des subventions pour des histoires inspirées par des expériences de rétablissement, encourageant ainsi des récits de résilience et de guérison.

5. Développer des résidences créatives et des espaces de création adaptés

Analyse actuelle

Les espaces de création manquent souvent de soutien en santé mentale, limitant le potentiel de nombreux créateurs.

Recommandations

- Résidences artistiques avec soutien thérapeutique : Mettre en place des résidences intégrant l'art thérapeutique et un soutien en santé mentale, où les créateurs peuvent exprimer leurs histoires dans un cadre sécurisant. Utiliser les ressources existantes (ex.: organismes tels que « Les Impatients », le CAP ; Centre d'apprentissage parallèle)
- Espaces de co-crédation accessibles : Créer des ateliers collaboratifs où des artistes en rétablissement et des professionnels de divers horizons travaillent ensemble, dans des lieux propices au bien-être.
- Ateliers de création narrative thématique : Organiser des ateliers axés sur des récits de résilience pour favoriser des histoires inspirées de parcours authentiques .

6. Promouvoir l'art thérapeutique et la santé mentale comme moteurs créatifs

Analyse actuelle

L'impact de l'art thérapeutique dans le processus créatif est encore peu reconnu dans le milieu industriel, surtout pour les personnes en rétablissement. mais éprouvé (ex.: l'organisme « Les Impatients » fonctionne bien depuis 30 ans).

Recommandations

- Intégrer l'art thérapeutique dans les formations audiovisuelles : Inclure des modules d'art thérapeutique dans les cursus des écoles pour que les étudiants utilisent leur vécu pour enrichir leurs créations.
- Ateliers de bien-être créatif : Proposer des ateliers de bien-être pour que les artistes explorent des techniques comme l'écriture et la méditation, renforçant ainsi la santé mentale et l'authenticité des récits.
- Sessions de sensibilisation en santé mentale : Mettre en place des formations en santé mentale au sein des équipes de production, pour favoriser un environnement inclusif et ouvert aux créateurs possédants une expérience liée à la santé mentale.

7. Accroître la visibilité des récits de résilience et de santé mentale dans les contenus

Analyse actuelle

Les récits de santé mentale, bien que pertinents, sont peu représentés dans les productions et les espaces de diffusions.

Recommandations

- Financement pour contenus inclusifs : Établir des fonds pour des récits de rétablissement et de santé mentale, qui reflètent espoir et résilience.
- Diffusion sur des plateformes spécialisées : Créer des sections dédiées aux récits de résilience sur les plateformes de streaming, pour une meilleure accessibilité.
- Formation à la promotion de ces contenus : Former les créateurs à la promotion internationale de récits de résilience, pour toucher un public global.

8. Faire rayonner les talents québécois et leurs récits de résilience à l'international

Analyse actuelle

Bien que les histoires québécoises touchant à la santé mentale aient un potentiel international, elles sont encore peu diffusées.

Recommandations

- Participation à des festivals internationaux spécialisés : Encourager la participation aux festivals centrés sur la santé mentale pour un rayonnement international.
- Alliances avec des organisations internationales de santé mentale : Diffuser les contenus québécois par des réseaux spécialisés, pour une portée mondiale.
- Campagnes de marketing pour ces récits : Élaborer des campagnes pour promouvoir des récits de rétablissement et positionner le Québec comme référence internationale.

Conclusion

L'avenir de l'industrie audiovisuelle québécoise repose sur sa capacité à accueillir pleinement la diversité des parcours et des voix qui la composent. Ce mémoire propose une vision pour une industrie qui valorise le savoir expérientiel en santé mentale comme un levier de création et de résilience, en reconnaissant la richesse unique que les créateurs issus de parcours de rétablissement peuvent apporter. Leurs expériences, souvent marquées par des défis de santé mentale, incarnent une authenticité précieuse pour renouveler les récits, toucher des publics divers et contribuer à une meilleure compréhension collective des réalités humaines.

En favorisant des initiatives de pair-aidance, des espaces de création adaptés, et des formations intégrant l'art thérapeutique, le secteur audiovisuel québécois peut s'engager dans une transformation significative vers une industrie plus inclusive, empathique et innovante. Ces mesures permettraient aux artistes et artisans de donner vie à des histoires profondément humaines, contribuant à une culture audiovisuelle qui non seulement divertit, mais aussi éduque, inspire et rapproche. Pour que cette vision devienne réalité, la collaboration interministérielle est cruciale. En réunissant les expertises et les ressources des ministères de la Culture, de la Santé, de l'Éducation et de l'Emploi, nous pouvons mettre en place des programmes de soutien psychologique, de formation en santé mentale et d'inclusion dans le domaine créatif, assurant ainsi une approche holistique et durable.

Imaginez un Québec où chaque créateur, porté par son savoir expérientiel, trouve les moyens de partager son histoire avec dignité et respect. En misant sur cette vision, nous envoyons un message puissant au monde : celui d'une société qui reconnaît la résilience, célèbre la diversité des expériences et valorise les parcours de vie comme sources d'innovation et de force. Ce choix ne se limite pas à un enjeu économique ou artistique ; il témoigne de notre engagement à bâtir un avenir où chaque voix, quelle que soit son origine ou son parcours, trouve sa place dans le récit collectif.

Contact

Geoffroy Beauchemin / info@geoffroybeauchemin.com

Remerciements

Simon Hénaire LL.B., B.A.(Sc. Pol.), M.A. (Aff. Pub.), étudiant au doctorat en science politique, Université de Laval

Références

Organisme Relief <https://relief.ca/relief-1/accueil>

AQRP Association québécoise pour la réadaptation psychosociale œuvre en santé mentale depuis 30 ans. Ils offrent de la formation en pair aidance. <https://www.aqrp-sm.org>

Rapport Documentality <https://docorg.ca/fr/étude/documentalite-rapport-sur-la-sante-mentale-des-documentaristes-canadiens/>

Organisme Les Impatients <https://impatients.ca>

Organisme CAP Le centre d'apprentissage parallèle de Montréal <https://ateliersducap.org>