

The background of the cover is a deep blue with intricate, white, wavy, and fibrous patterns that resemble tangled threads or smoke. A sharp diagonal line runs from the top right towards the bottom left, dividing the image into two main sections. The text is positioned in the upper left section, above the diagonal line.

RAPPORT ANNUEL 2010

**CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL**

/01

MISSION

/02

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

/05

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

/09

PROGRAMME GÉNÉRAL DE SUBVENTIONS

/21

PROGRAMMES

/32

LES PRIX

/35

LA MAISON DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

/36

PARTENAIRES

/37

SUBVENTIONS

/42

CONSEIL, COMITÉS ET PERSONNEL

/45

ÉTATS FINANCIERS

/55

ENGLISH VERSION

MISSION

En tant qu'organisme au service du milieu artistique de la métropole, le Conseil des arts de Montréal soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles au moyen d'appui financier, de conseils et d'actions de concertation et de développement.

Le Conseil mise sur son ancrage dans le milieu des arts, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique, la Ville de Montréal, les administrations municipales et les milieux d'affaires, afin de contribuer pleinement au rayonnement des arts à Montréal et favoriser la participation des citoyens à la vie artistique montréalaise.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

En juin 2010, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, invitait les 25 lauréats du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal à signer le Livre d'or de la Ville.

Le défilement de ces lauréats, un voyage temporel d'un quart de siècle, témoignait du chemin parcouru, du développement extraordinaire du milieu culturel et artistique de Montréal. Leur réussite, ici comme ailleurs, est aussi un peu celle des Montréalais.

Le 25e anniversaire du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a été l'occasion de constater la qualité et la richesse du talent artistique qui fleurit à Montréal. Si Montréal est aujourd'hui un centre mondial reconnu de création, de production et de diffusion artistiques professionnelles, nous le devons essentiellement à des artistes comme eux et à leurs équipes qui les assistent et les encouragent dans leurs projets de création.

Conformément à son mandat, les actions du Conseil des arts de Montréal visent à les soutenir dans la réalisation de ces projets, mais aussi à les aider à s'épanouir durablement et à faire face aux enjeux actuels du développement culturel. Dans son plan stratégique 2009-2012, le Conseil identifiait l'inclusion de la relève et de la diversité, l'amélioration de la capacité d'innovation et l'engagement accru du secteur privé dans le soutien aux arts comme les enjeux principaux sur lesquels le Conseil pouvait et devait agir.

Agir sur ces fronts ne peut se faire qu'en partenariat. D'ailleurs, les partenariats sont largement devenus l'une des clés du développement comme le montre nettement tout ce qui se fait autour de ce grand projet identitaire qu'est Montréal, métropole culturelle. Il est heureux que la société civile, représentée par Culture Montréal, et le secteur privé, représenté par la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, soient parties prenantes de cette démarche qui a beaucoup stimulé les investissements dans les équipements culturels. Mais pour enfiévrer ces nouveaux équipements et leur donner une âme, il nous faudra collectivement poursuivre et améliorer notre soutien direct aux artistes, particulièrement ceux qui composent ce que la Chambre de commerce appelle si justement le « cœur créatif ».

Depuis longtemps, le Conseil a adopté une culture de partenariat qui lui permet d'amplifier le soutien offert aux organismes et aux artistes et l'aide à atteindre ses objectifs stratégiques. Actuellement, le Conseil s'est associé une soixantaine de partenaires à travers ses différents projets, programmes ou initiatives, tous réalisés au bénéfice de la communauté artistique¹. Le succès de ces collaborations s'est notamment confirmé avec le renouvellement de trois ententes importantes : Vivacité, l'Entente pour soutenir la création, l'innovation et la diversité des pratiques artistiques et le programme *Premières expériences de travail*. Ce dernier a inspiré l'élaboration de *démArt-Mtl* un nouveau programme de stages pour les artistes de la diversité qui débutera en 2011. À travers ces projets, dans les trois prochaines années, neuf partenaires²

1 Voir la liste des partenaires à la page 36.

2 Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, la Conférence régionale des élus de Montréal, le Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, la Fondation du Grand Montréal, le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Service Canada, le Fonds de solidarité FTQ et Emploi-Québec.

investissent ainsi plus de 2,5 M\$ dans le développement des arts à Montréal. Le leadership du Conseil des arts dans les dossiers de l'inclusion de la relève et de la diversité culturelle, combiné à une grande flexibilité organisationnelle, lui a permis de jouer un rôle catalyseur dans la mise en place de ces initiatives et ententes.

Remis pour la première fois lors du déjeuner du 25e Grand Prix, le *Prix de la relève – Caisse de la culture* et le *Prix de la diversité* se sont ajoutés aux deux *Prix Pratt & Withney du Canada*. Ces quatre prix sont le fruit de partenariats et de l'engagement accru du secteur privé dans les actions du Conseil qui s'est aussi manifesté par l'implication de nouveaux mécènes³ pour financer les huit bourses de 5 000 \$ remises aux finalistes du 25e Grand Prix. L'intérêt manifesté par plusieurs partenaires pour s'associer eux aussi à des gestes de reconnaissance nous a amenés à créer, avec la Ville de Montréal, un nouvel événement de remise de prix pour la culture, les arts et le design. Cette célébration, qui aura lieu à l'automne 2011, permettra d'associer un partenaire à chacune des douze récompenses qui seront remises pour souligner la contribution remarquable d'individus aux arts et la culture.

L'implication accrue de la communauté des affaires est fondamentale pour le développement des arts et de la culture. Comme pour la relève et la diversité, le Conseil des arts de Montréal peut définitivement jouer ici un rôle catalyseur et rassembleur. Dans ce sens, la Table d'actions arts-affaires qui réunit des représentants de Bénévoles d'affaires, Culture pour tous (Art au travail), la Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman, artsScène Montréal, la Jeune chambre de commerce de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, fait un excellent travail d'échange des meilleures pratiques, de repérage, de sensibilisation et de mobilisation. Certaines initiatives plus pointues, mais structurantes, donnent des résultats probants comme le programme de Parrainage fiscal qui a permis à des organismes sans numéro de charité de recueillir quelque 105 000 \$ en 2010. Ou encore le programme *Arrimages* avec la Jeune Chambre de Commerce qui a mis en contact 25 organismes artistiques et 75 jeunes participants du milieu des affaires depuis 2009.

Dans les prochains mois, le Conseil des arts de Montréal veut aller plus loin et dirigera ses efforts à réaliser des initiatives fédératrices, comme une plate-forme Internet pour faciliter les échanges et la collaboration entre les différents partenaires des arts et des affaires tout en stimulant le mécénat. Nous entendons aussi mettre en place les conditions nécessaires pour organiser un système de financement privé et ainsi contribuer au développement durable tant du Conseil que des organismes artistiques montréalais : ce mandat exigeant est confié à la directrice générale, Danielle Sauvage.

3 Richard Bruno, Pierre R. Desmarais, Maurice Forget, René Malo, Peter McAuslan, Luc Plamondon, Alvin Segal C.M et David Sela.

En terminant, je veux sincèrement remercier tous les membres du conseil d'administration pour leur soutien et leur implication et souligner plus particulièrement la contribution de Markita Boies, Marc Boivin, Alain Depocas et Cecil Rabinovitch qui ont complété leur mandat en 2010. Ils quittent une institution forte et bien ancrée dans son milieu. Je salue l'arrivée de Gaétan Morency qui s'est joint au Conseil cette année. Quant à notre équipe, elle accomplit un travail remarquable avec conviction, enthousiasme et passion. Merci et bravo aussi à la quarantaine de bénévoles des nouveaux comités d'évaluation qui nous aident à aider les créateurs qui contribuent subséquemment à faire de Montréal une métropole culturelle vibrante et stimulante.

Montréal est une ville qui attire par sa qualité de vie. Cette qualité de vie dépend largement de la qualité de nos appuis à la culture et à ses créateurs. Il est donc essentiel d'investir dans les artistes, c'est un investissement constant dans l'avenir. Un avenir que l'on sait déjà fait de culture et de savoir où la créativité et l'imagination de nos artistes feront la différence.

Mobilisons-nous pour que cela demeure la marque incontestable de Montréal !

A stylized, handwritten signature in orange ink, appearing to read 'Louise Roy'.

Louise Roy
Présidente

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C'est une autre année importante pour le Conseil des arts de Montréal que celle qui vient de se terminer, apportant de nombreux changements aux programmes, au fonctionnement et à la gestion administrative. Le Conseil évolue et prend de la maturité, il s'affirme de plus en plus, et de mieux en mieux. L'année 2010 a été l'occasion de poser de nouveaux jalons qui en assureront le développement durable. Ces modifications s'inscrivent pour la plupart dans le cadre du plan d'action 2009-2012. En voici les grandes lignes.

PROGRAMMES ET POLITIQUES DU CONSEIL : PLUSIEURS NOUVELLES INITIATIVES

Il était prévu dans ce plan stratégique de définir la spécificité du Conseil dans son rôle de repérage et d'accompagnement, pour s'assurer que ses actions soient structurantes pour les trois pôles cibles : la relève, la diversité et l'innovation. C'est ainsi qu'on a analysé le travail du Conseil au sein d'ORAM (*Outiller la relève artistique montréalaise*) et des nouveaux projets mis en place ces dernières années (par exemple, *Libres comme l'art*, *Premières expériences de travail*, *Soutien des pratiques émergentes*, etc.). À travers le filtre de cette réflexion, on constate qu'une série d'actions concertées et pertinentes sont venues consolider le développement de la relève et de la diversité.

Les critères d'éligibilité et d'évaluation des programmes ont également été revus par un comité de travail. Parmi ses recommandations, soulignons l'ouverture aux collectifs d'artistes dans le cadre d'un projet pilote : les premiers secteurs d'accueil seront les arts du cirque, les arts numériques et les musiques du monde. Les critères d'évaluation ont été précisés et raffinés pour les demandes de subventions au programme général, et plus particulièrement pour les organismes de service et les associations professionnelles, pour les périodiques culturels, et pour les festivals et événements. Il a aussi été recommandé de créer un nouveau secteur pour analyser les demandes provenant des festivals, événements et lieux de diffusion pluridisciplinaires, et de doter ce secteur d'une enveloppe budgétaire autonome. Ces modifications visent à évaluer de façon plus équitable et transparente les performances des organismes, tout en tenant compte des spécificités de chacune des disciplines.

Plusieurs autres initiatives ont vu le jour en 2010. Mentionnons brièvement *Portrait d'écrivain*, le projet Poète de la Cité ou l'Atelier Saguenay-Montréal : nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin dans ce rapport.

FONCTIONNEMENT : UNE PREMIÈRE ANNÉE POUR LES JURYS DE PAIRS

L'année 2010 est marquée par l'arrivée en force d'une quarantaine de nouveaux membres, ces pairs chargés d'évaluer les demandes de subvention et de recommander le montant de l'aide financière devant être versée aux organismes artistiques. C'était la première année d'activités pour ces nouveaux comités de pairs, et le défi était de taille. En effet, les jurys de pairs mis en

place par le Conseil des arts de Montréal sont fort différents de ceux du CALQ ou du CAC : les membres sont nommés pour une période de trois ans, leur identité est connue, ils ne sont pas rémunérés, ils travaillent en étroite collaboration avec les conseillers culturels, ils sont autorisés à fixer le montant précis de la subvention, etc. Comment ces personnalités allaient-elles s'adapter au fonctionnement du Conseil ? comment les conseillers et les présidents des comités allaient-ils cohabiter avec ces membres externes ? comment s'assurer que les organismes ne souffriraient pas du nouveau mode de fonctionnement ?

En fait, les craintes n'étaient pas fondées. Les nouveaux membres des comités d'évaluation se sont avérés professionnels, généreux de leur temps et de leur expertise, dévoués au développement de leur discipline et complètement en synergie avec les valeurs du Conseil. Une rencontre-bilan organisée à l'automne l'a confirmé : ces nouveaux membres se sont approprié les façons de faire du Conseil des arts de Montréal et font désormais partie de la famille.

GESTION ADMINISTRATIVE : LES RESSOURCES HUMAINES EN MUTATION

Autre changement important survenu en 2010, la modification des tâches au sein de l'équipe du Conseil vise à en améliorer le fonctionnement administratif. C'est ainsi qu'un nouveau poste a été créé, celui de directrice générale adjointe, programmes et partenariats, dont la responsabilité a été confiée à Nathalie Maillé. Ce nouveau poste regroupe les programmes de tournées, de la diversité et de la relève, ainsi que tous les partenariats avec les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. De plus la directrice générale adjointe représente désormais la direction aux réunions des comités d'évaluation et lors des rencontres avec les organismes.

Dans la foulée, trois postes de chargées de projet ont été redéfinis : l'un pour la relève, l'un pour la diversité, et un troisième pour les projets arts-affaires et la gestion des prix. Une adjointe administrative a été nommée pour étoffer la coordination du programme de tournées, et une nouvelle secrétaire-réceptionniste s'est vu également confier des tâches de commis-comptable. Le départ du directeur de l'administration, à mi-année, avait par ailleurs entraîné le recrutement d'une nouvelle personne. Une des premières tâches de cette nouvelle directrice de l'administration aura été d'actualiser les descriptions de postes et les échelles salariales, le tout dans le contexte de la Loi sur l'équité salariale.

Bref, tout un remue-ménage au niveau des ressources humaines avec tout ce que cela implique en formation, accompagnement, familiarisation, etc., particulièrement dans le contexte d'une équipe aussi réduite que celle du Conseil.

COMMUNICATIONS : À L'ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Au chapitre des communications, le Conseil s'est lancé à l'automne dans la rénovation de son site Internet. C'est une opération majeure qui nécessite des budgets substantiels, incluant des investissements accrus en ressources humaines. Mais les résultats sont prometteurs et devraient amener le Conseil au cœur des réseaux sociaux et de la cyberculture. Le micro-site du *Conseil des arts de Montréal en tournée* (www.artsmontrealtournee.org), lancé en septembre 2010, est un bon exemple de ces nouvelles façons de communiquer : il permet aux usagers de mieux connaître l'offre du programme de tournées et de recevoir des informations adaptées à leurs goûts, leur horaire et leur lieu de résidence.

En 2010, le Conseil s'est aussi impliqué dans plusieurs dossiers et événements afin d'étendre son rayonnement et augmenter sa visibilité. C'est ainsi qu'il a appuyé et accompagné la Nuit de la Création, organisée à la Fonderie Darling par le Conservatoire de Bordeaux, en collaboration avec LADMMI et la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Le Conseil a également participé à la réflexion de Tourisme Montréal sur le tourisme culturel, qui a culminé en octobre avec la publication du *Plan de développement du tourisme culturel à Montréal*; depuis, le Conseil collabore au groupe de travail mis sur pied pour promouvoir la création actuelle auprès des clientèles touristiques. Quant aux Entretiens Jacques-Cartier, qui se sont déroulés à Lyon en novembre, ils ont donné lieu à un colloque sur le financement des arts organisé par Culture Montréal, en collaboration avec notre Conseil, le CALQ et le CAC.

Tout compte fait, l'année 2010 offre donc un bilan positif, auquel auront contribué chacun des employés dont l'engagement et le dévouement auront été, encore une fois cette année, exemplaires. Il faut aussi souligner le rôle important des membres du Conseil et des membres des comités d'évaluation, rôle qu'ils exercent avec grande compétence et professionnalisme, sous le leadership exceptionnel de la présidente Louise Roy. Enfin, le Conseil des arts de Montréal peut compter sur l'appui de nombreux partenaires dont l'apport est essentiel à son développement. Que tous et chacun en soient remerciés.

A stylized, handwritten signature in black ink that reads "Danielle Sauvage". The signature is fluid and cursive, with the last name being more prominent.

Danielle Sauvage
Directrice générale

PROGRAMME GÉNÉRAL DE SUBVENTIONS

C'est essentiellement par son programme général de subventions que le Conseil des arts de Montréal contribue au financement des organismes artistiques montréalais. En 2010, cette enveloppe était de 8 194 000 \$ et se partageait entre les subventions au fonctionnement pluriannuel (6 598 000 \$), au fonctionnement annuel (920 750 \$) et à projet (497 750 \$), auxquelles s'ajoutent les projets spéciaux (44 500 \$), les échanges culturels (33 000 \$) ainsi que les initiatives soutenues dans le cadre du projet *Soutien des pratiques émergentes* (100 000 \$), en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Conférence régionale des élus de Montréal. Un nombre total de 310 compagnies ont été appuyées par ces différents programmes, dont 230 au fonctionnement pluriannuel ou annuel. Voici les faits saillants pour chacun des secteurs disciplinaires soutenus par le Conseil.

ARTS DU CIRQUE

L'année 2010 demeurera une date mémorable dans l'histoire du cirque au Québec. C'est en effet en juillet dernier que la TOHU présentait la première édition de *Montréal Complètement Cirque* : cet événement international mettait à l'affiche les spectacles d'une quinzaine de compagnies de premier plan, québécoises et étrangères, qui envahirent les salles de théâtre et les sites extérieurs à la grandeur de l'île de Montréal. C'est avec la création de *ID*, du Cirque Éloize, que s'ouvrit officiellement le festival, sous chapiteau, sur les Quais du Vieux-Port.

Le Cirque Éloize est une des quatre compagnies soutenues en 2010 par le Conseil des arts de Montréal, qui a investi un montant total de 42 000 \$ dans le secteur des arts du cirque. Somme modeste, soit, mais qui représente une augmentation de 23,5 % par rapport aux investissements de l'année précédente.

Grâce à l'accroissement de cette enveloppe budgétaire, le Conseil a pu, entre autres, accueillir La Bande Artistique, jeune troupe qui s'est fait connaître du public avec un spectacle inédit : *Parfois, dans la vie, les choses changent*.

Les autres bénéficiaires des subventions du Conseil cette année ont été Les 7 doigts de la main, pour la production du spectacle solo *Patinoire*, ainsi que l'association En Piste, chargée de coordonner à Montréal la tenue de la première réunion, hors de France, de la Fédération mondiale du cirque.

Autre fait saillant : les arts du cirque se sont dotés d'un comité d'évaluation autonome (ils étaient jusqu'à l'automne 2010 évalués à l'intérieur du comité Nouvelles pratiques artistiques et arts du cirque), présidé par Yves Shériff, auquel se sont ajoutés Jeffrey Hall et Christophe Rousseau.

ARTS NUMÉRIQUES

Secteur en plein essor, les arts numériques attirent de plus en plus de joueurs, la relève étant l'un des fers de lance d'une discipline qui gagne ses lettres de noblesse auprès de ses pairs. Ce secteur réunissant treize compagnies s'est partagé en 2010 la somme de 203 000 \$, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. À ce montant s'ajoutent les 35 000 \$ versés dans le cadre du *Soutien des pratiques émergentes* et des échanges culturels.

Un festival comme MUTEK, par exemple, a vu son aide au fonctionnement augmenter pour mieux se développer dans le futur, tout comme il a pu échanger avec la Ville de Lyon dans le cadre du projet spécial des *Nuits sonores*. Elektra, autre organisme de diffusion ayant pignon sur rue à Montréal, a réussi également à tirer son épingle du jeu grâce à une aide financière issue du programme *Soutien des pratiques émergentes* pour son volet Elektra Lab, où l'on a pu assister au dévoilement du récent projet de la star mondiale, Stelarc. Toujours dans le cadre de cette enveloppe dédiée aux multiples expressions du numérique et de l'interdisciplinarité, remarquons une aide octroyée à Productions indéfinies (ex-Silophone) et à l'organisme Artificiel, ce dernier étant également accepté pour une première année dans le programme de subvention pour un projet. Un autre nouveau venu est le Centre culturel des arts de la rue, mieux connu sous le nom d'Eastern Bloc, qui a retenu tous les regards en termes de nouveauté : ce centre d'artistes particulièrement dynamique s'est rapidement imposé dans le circuit des arts médiatiques montréalais, au point que les membres du comité ont choisi de le mettre en nomination pour le Grand Prix 2010 du Conseil.

Le comité a également voulu remettre à niveau les subventions versées à des organismes ayant bien performé au cours des dernières années, tels l'Agence Topo, Perte de Signal, Studio XX, les Productions indéfinies et Molior (ce dernier ayant obtenu une aide complémentaire pour un projet spécial de circulation d'œuvres numériques à l'étranger), pour les récompenser de leur persévérance et de leur travail sur le terrain de l'art actuel. Notons pour conclure – et on y reviendra dans le chapitre consacré au Grand Prix – que MUTEK et Elektra se partageaient, ex-aequo, le Grand Prix 2009, soulignant ainsi le chemin parcouru depuis dix ans pour faire de Montréal la ville des arts numériques en Amérique du Nord.

La composition du comité d'évaluation, enfin, a été légèrement modifiée suite au départ de Louis Dufort, qui a accepté de nouvelles fonctions à la direction artistique du Réseaux des arts médiatiques. Il a été remplacé par Marie Fraser, conservatrice en chef du Musée d'art contemporain de Montréal, qui a migré du comité d'évaluation arts visuels.

ARTS VISUELS

En 2010, les 37 compagnies de ce secteur ont reçu la somme totale de 1 248 000 \$, ce qui représente une légère augmentation de 2 % par rapport à 2009. L'année a été marquée par la volonté du comité d'évaluation d'accueillir de nouveaux projets, tout en poursuivant une réflexion pointue sur cette discipline qui épouse plusieurs formes et qui demande une diffusion accrue des divers éléments qui en signent l'identité.

Ainsi, outre une augmentation accordée au Mois de la photo à Montréal pour l'année de préparation de sa biennale, ce sont surtout des organismes présentant des activités hors les murs qui ont pu bénéficier d'un coup de pouce supplémentaire. Ce fut ainsi le cas de Odace Événements,

généateur de *Paysages éphémères* proposant un parcours fluide sur l'avenue du Mont-Royal; de UMA, la Maison de l'image et de la photographie, pour la mise sur pied d'une activité de diffusion éclatée et en vitrine; de l'Association des galeries d'art contemporain pour la foire *Papier*, attirant un nombre record d'acheteurs et de visiteurs, et pour l'événement nocturne Art Souterrain (organisé par la Galerie SAS) qui est implanté avec succès dans le cadre de la *Nuit blanche à Montréal* du festival Montréal en lumière.

Le Conseil a également voulu miser sur des projets spécifiques qui contribuent non seulement au rayonnement des créateurs à Montréal, mais permet de les aiguiller sur des phénomènes en voie d'expansion. C'est le cas du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec qui a vu juste, en présentant pendant quatre jours une grande conférence avec les membres du réseau international ResArtis, pour faire le point sur la situation des résidences d'artistes dans les Amériques. Cette conférence a ouvert la voie à de nouvelles façons de penser la résidence, ce que le Conseil a aussi développé ces dernières années d'ailleurs en créant la Résidence des Amériques à la Fonderie Darling.

Autres subventions spéciales fort appréciées : celle attribuée à Dazibao qui fêtait son trentième anniversaire, et les subventions versées à Occurrence et à la galerie B-312 dans le cadre des échanges culturels. Quant à Clark, il a profité du *Soutien des pratiques émergentes* pour un projet qui mêlait arts visuels et arts numériques. Ces trois derniers projets ont enrichi de 19 000 \$ l'enveloppe des arts visuels.

Notons enfin qu'en remplacement de Marie Fraser, qui siège maintenant au comité d'évaluation arts numériques, le comité d'évaluation arts visuels a accueilli Jo-Ann Kane, historienne d'art, commissaire d'expositions et conservatrice de la collection d'œuvres d'art de la Banque Nationale.

CINÉMA/VIDÉO

Le secteur cinéma/vidéo a bénéficié en 2010 d'une enveloppe budgétaire de 377 500 \$, une augmentation de 3,6 % par rapport à 2009. Parmi les 21 compagnies subventionnées, on retrouve cette année trois organismes qui ont migré du secteur des arts numériques : le Groupe Intervention Vidéo (GIV), Productions, Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM) et le Vidéographe, dont les activités ont été jugées plus apparentées au cinéma et à la vidéo qu'aux arts numériques. De plus, le secteur a accueilli trois nouveaux organismes : la Coop Vidéo de Montréal, le festival Spasm et le festival Fantasia. Un autre nouveau venu est la Corporation Wakiponi mobile qui a bénéficié d'une subvention de 4 000 \$ dans le cadre des échanges culturels. Fait à noter, la Coop Vidéo et Wakiponi sont voués à la création, de même que le festival Spasm qui fait une large place à la création par la relève. Ceci vient rééquilibrer un secteur où la plupart des organismes sont des festivals et du fait soutiennent presque exclusivement la diffusion.

Par ailleurs, une subvention de 3 000 \$ a été versée à PRIM pour réaliser des activités, dont quatre résidences, visant à souligner leur trentième anniversaire.

Il faut enfin souligner, au sein du comité d'évaluation, le départ de Joséphine Bacon et l'arrivée de Maryse Legagneur, réalisatrice et scénariste de films documentaires.

DANSE

L'enveloppe du secteur de la danse a été augmentée de 2,3 % cette année pour atteindre 1 318 500 \$ versés à 45 compagnies, auxquels s'ajoutent les 22 000 \$ versés dans le cadre du *Soutien aux pratiques émergentes* et des échanges culturels. Les sommes supplémentaires, en conformité aux priorités formulées par le comité d'évaluation danse, ont été affectées à l'augmentation du seuil minimal réservé aux organismes soutenus au financement pluriannuel. Les compagnies qui se qualifient à ce mode de soutien recevront dorénavant un minimum de 15 000 \$. Cette nouvelle règle d'attribution a permis de hausser de 5 000 \$ la subvention de cinq organismes : Bouge de là, Jocelyne Montpetit danse, Montréal danse, Sinha Danse et Van Grimde Corps Secrets.

Coleman, Lemieux & Compagnie ayant cessé définitivement leurs activités en sol montréalais pour s'établir à Toronto, ce désistement a permis l'accueil au fonctionnement annuel de la compagnie Manon fait de la danse, reconnue pour son travail de qualité qui se distingue sur la scène montréalaise.

Pour une troisième année, le Conseil a versé une subvention ad hoc de 5 000 \$ à la Fondation Jean-Pierre Perreault, qui contribue, avec une petite équipe et un travail proactif, à tracer la voie aux organismes des arts de la scène en matière de conservation et de promotion du patrimoine immatériel.

Par ailleurs, le secteur de la danse a versé une subvention spéciale de 5 000 \$ à Tangente, qui fait face à des frais d'exploitation supérieurs aux prévisions, dus à la reprise de ses locaux administratifs par le propriétaire et l'augmentation substantielle du prix de loyer de sa salle de spectacle.

Deux organismes ont bénéficié de subventions dans le cadre des échanges culturels. Danse-Cité a reçu 5 000 \$ pour l'accueil de la compagnie Projet in Situ de Lyon, qui présentait au FTA *Tu vois ce que je veux dire*, un parcours à l'aveugle avec la participation de dix danseurs montréalais, quatre auteurs d'ici et la complicité de 150 bénévoles : guides, marchands, restaurateurs, résidents du quartier Villeray-Parc Extension... Quant au Studio 303, il recevait 4 000 \$ pour la création de SPARK, une vitrine éclectique d'artistes associés au Studio 303, présentée avec de nombreux diffuseurs montréalais partenaires de l'événement : l'objectif était de faire découvrir au public et à plusieurs diffuseurs internationaux invités, l'univers étonnant de la scène émergente. Enfin, Daniel Léveillé danse a reçu dans le cadre du *Soutien des pratiques émergentes* une subvention de 13 000 \$ pour parrainer le projet du chorégraphe Stéphane Gladyszewski.

Quant au comité d'évaluation danse, il a perdu un de ses membres éminents, Marc Boivin, qui a quitté suite à sa nomination à la présidence du Regroupement québécois de la danse. C'est le chorégraphe David Pressault qui a été choisi pour lui succéder au sein du comité.

DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE

Ce nouveau secteur, qui regroupe les événements, festivals et lieux de diffusion pluridisciplinaires, a été créé cette année au Conseil afin de mieux accueillir et servir ces organismes qui ne trouvaient pas toujours leur compte dans un environnement disciplinaire. On y a donc réuni des compagnies provenant des arts visuels (Terres en vues et le festival Montréal en lumières avec sa Nuit Blanche), du cinéma/vidéo (Vues d'Afrique), de la musique (Festival du monde arabe – Alchimies, créations et cultures) et des nouvelles pratiques artistiques (OFFTA., Usine C, Théâtre La Chapelle), ainsi que les nouveaux venus accueillis pour la première fois cette année : le Festival de théâtre de rue de Lachine, le Festival les Petits Bonheurs (Comité musique Maisonneuve) et le Festival Vue sur la relève (Créations Etc.).

L'ensemble de ces dix compagnies disposait en 2010 d'une enveloppe budgétaire de 180 000 \$. C'est un secteur appelé à se développer au fil des ans.

LITTÉRATURE

En 2010, le budget du secteur littérature était de 397 000 \$, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. Le secteur regroupait cette année 40 organismes, dont un nouveau venu, Maisonneuve Magazine. La priorité du comité d'évaluation a été d'augmenter les subventions versées aux périodiques culturels, surtout ceux dans lesquels on retrouve un volet création. C'est ainsi que des revues comme Spirale, Contre-jour cahiers littéraires, L'Inconvénient, Publications Zinc, Les Écrits et 24 Images ont reçu une légère augmentation. Il en a été de même du Festival international de la littérature (FIL) et de l'Association des libraires du Québec. La revue Esse, par ailleurs, a reçu une subvention spéciale de 4 000 \$ dans le cadre des échanges culturels.

Pour être mieux en mesure d'évaluer les demandes provenant du milieu du conte, le comité d'évaluation littérature a accueilli à l'automne Nicolas Rochette, conteur et travailleur culturel. Au même moment, Catherine Lalonde a choisi de se retirer du comité puisqu'elle a assumé des fonctions régulières au journal Le Devoir.

MUSIQUE

En musique, ce sont 70 compagnies, subventionnées au fonctionnement annuel ou pluriannuel, qui se sont partagé la quasi-totalité de la somme de 1 880 500 \$, à laquelle s'ajoutaient les 13 000 \$ versés à EKUMEN, un collectif de compositeurs qui travaillent à mieux faire connaître la musique électroacoustique, dans le cadre du programme *Soutien des pratiques émergentes*. Le Conseil a toutefois appuyé quelques projets intéressants, tels que la saison de concerts du groupe Le Vivier, qui regroupe 25 organismes de création contemporaine; la 4e édition du Festival Bach organisé par la Bach-Académie de Montréal; et le concert *Ligeti : de père en fils*, de l'ensemble à percussion Sixtrum.

Également, quatre organismes ont reçu une première subvention à projet : le Chœur Saint-Laurent, l'ensemble de guitares Forestare, le Théâtre de musique ancienne et le Trio Hochelaga. Enfin, une bourse de 3 000 \$ a été accordée à la Société de musique contemporaine du Québec pour le concert *Hommage à Karlheinz Stockhausen* présenté en collaboration avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal; cette bourse était remise au lauréat du concert de l'année, région de Montréal, dans le cadre du gala des Prix Opus organisé par le Conseil québécois de la musique.

11^e

MARCHÉ
de la
POÉSIE

NOUVELLES PRATIQUES ARTISTIQUES

Les nouvelles pratiques artistiques se retrouvent, en 2010, avec une enveloppe budgétaire amputée, due au transfert de quelques organismes au nouveau secteur de la diffusion pluridisciplinaire. Ce sont donc 79 500 \$ qui ont été versés cette année à huit compagnies, auxquelles s'ajoutent les 31 000 \$ attribués dans le cadre de *Soutien aux pratiques émergentes*.

Les nouvelles pratiques artistiques, comme les festivals et événements pluridisciplinaires, vivent en accéléré. Le comité d'évaluation a voulu souligner cet essor en augmentant les subventions de quatre organismes : PME-Art, le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ), 4D Art Lemieux-Pilon et les Escapes improbables, des compagnies qui consolident le secteur et lui donnent une identité forte et stable. Dans le cadre de SPE, ce sont le Théâtre le Pont Bridge, pour son dernier opus, le Centre de recherches en arts interdisciplinaires, et Dare-Dare, pour un projet itinérant et radicalement interdisciplinaire, qui ont raflé les honneurs.

THÉÂTRE

Reflète d'une activité en constante progression et, plus est, d'un foisonnement artistique sans précédent au cœur de cette génération dite de la relève, le secteur du théâtre a admis parmi ses nouveaux récipiendaires six compagnies en 2010, soit autant de voix originales que sont : L'Activité, SideMart Theatrical Grocery, Simoniaques Théâtre, Singulier Pluriel, Théâtre les Porteuses d'arômes et Théâtre Qui va là? Poursuivant ses objectifs de consolidations entrepris depuis deux ans, le comité d'évaluation a également accordé un soutien au fonctionnement à deux autres compagnies. Au total, une somme de 2 338 000 \$ a été versée à 65 organismes, dont 33 soutenus au fonctionnement pluriannuel, 11 au fonctionnement annuel et 21 au projet.

L'apport considérable de l'École nationale de théâtre du Canada, dont on célébrait cette année les 50 ans d'existence, est sans conteste un facteur déterminant de l'abondance de la diversité actuelle des genres que la scène théâtrale montréalaise nous offre aujourd'hui. Dans ce même sillage de la transmission intergénérationnelle des pratiques et des savoirs, il faut inclure l'apport dynamique des compagnies établies qui prennent en charge l'accueil et la diffusion de jeunes troupes ou de productions novatrices. En ce sens, il faut souligner l'importance de la contribution des institutions que sont le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, Espace Go, Espace Libre, le Théâtre Denise-Pelletier, le Théâtre de la Licorne et le Théâtre Prospero. On ne saurait non plus passer sous silence le travail du Segal Centre for Performing Arts qui, plus particulièrement depuis l'ouverture de son Studio, il y a deux ans, a donné généreusement accès à une multitude de jeunes troupes anglophones et francophones, ni celui du Centaur Theatre qui, outre les différentes séries régulières de spectacles présentées dans ses trois salles, a coproduit au cours de la saison 2010-2011 une œuvre du Black Theatre Workshop et a logé sous son toit la programmation pour jeune public de Geordie Productions.

Enfin, prenant en considération le développement des publics et la prise de parole d'une relève en marche, dont le Conseil partage les préoccupations avec tout le milieu théâtral, il faut se réjouir de savoir que des travaux majeurs de reconstruction de deux équipements culturels ont été entrepris en 2010 pour doter Montréal de quatre salles plus modernes à l'enseigne du Théâtre de la Manufacture et des Deux Mondes/Aux Écuries : autant d'outils au service des artistes et des spectateurs, dans des quartiers excentriques de Montréal.

Signalons en terminant que la présidence du comité d'évaluation théâtre est désormais assumée par Jacques Vézina, Markita Boies ayant quitté ses fonctions au Conseil des arts de Montréal pour mieux se consacrer à sa vie professionnelle. Le comité s'est aussi enrichi d'un nouveau membre, Marcela Pizarro.

PROGRAMMES

PROGRAMMES DE TOURNÉES

Depuis quelques années, le programme de tournées du Conseil des arts de Montréal s'est enrichi tant et si bien qu'il a été décidé en 2010, pour des raisons de transparence et d'efficacité de gestion, de mettre sur pied un nouveau programme pour réunir les différentes initiatives de création en résidences qui ont vu le jour récemment. On trouvera donc dans le prochain chapitre des informations sur ces différents projets de résidences.

Quant au programme de tournées proprement dit, il s'est développé cette année en ligne avec la réflexion menée par le Conseil dans le cadre du 25e anniversaire du programme, en juin 2008. Accompagné d'un comité consultatif de diffusion, le Conseil procède en effet depuis cette date à une actualisation du programme, qui a consisté d'abord à revoir le rôle d'intermédiaire du Conseil, et à moduler l'offre pour soutenir davantage les propositions exigeantes. Cette année, la réflexion du comité de diffusion a porté sur le modèle à géométrie variable, dans le but de tenir compte des spécificités disciplinaires, des réalités des diffuseurs, mais aussi des facteurs de risque dans le soutien financier octroyé par le Conseil. Cinq facteurs sont désormais considérés pour déterminer le soutien accordé par le Conseil : la discipline artistique, la notoriété de l'organisme artistique ou des artistes de la distribution, le contenu ou le genre, les coûts de présentation et les coûts de diffusion. Plus une proposition est considérée à risque en fonction de ces facteurs, plus l'aide qu'elle recevra du Conseil sera élevée, allant de 50 % à 75 % des coûts et pouvant atteindre un maximum de 100 %.

Cela dit, la 28e saison du programme de tournées inclut 387 représentations dans plus de 100 lieux différents, pour un montant total de subventions de 1 020 729 \$. Toujours préoccupé par l'inclusion de la diversité et de la relève, *Le Conseil des arts de Montréal en tournée* a fait une part aux projets représentatifs de la richesse culturelle montréalaise : sur 62 projets artistiques, 10 reflètent la diversité culturelle (16 %) et 7 soutiennent les artistes de la relève (11 %). Comme toujours, ce sont les arts de la scène qui reçoivent la part du lion : 14 compagnies en musique, 10 compagnies en théâtre et 7 compagnies en danse se partagent 750 015 \$. Parmi ces compagnies se trouve l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, qui a reçu 180 000 \$ pour la présentation de 18 concerts chez neuf diffuseurs municipaux (Ahuntsic, Maisonneuve, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard et Verdun), ainsi que le Repercussion Theatre qui a reçu une subvention de 41 800 \$ pour présenter ses spectacles dans les parcs durant l'été. Le Choix du public, déterminé par un vote populaire, a été remporté par le Théâtre de l'Opsis pour *Une maison propre* : créée à l'Espace libre en 2008, la pièce a circulé dans différents lieux de diffusion municipaux au printemps 2010. La directrice de l'Opsis se voyait remettre en témoignage de reconnaissance une oeuvre de l'artiste émergent Yann Pocreau.

En arts visuels et en arts numériques, cinq organismes se sont partagé 98 784 \$ pour organiser chacun une nouvelle exposition itinérante. L'ATSA a présenté *10 ans d'urgence*, une rétrospective des œuvres réalisées par une vingtaine d'artistes, d'ici ou de l'étranger, ayant participé à l'un ou l'autre des onze « manifestivals » État d'urgence, tenus entre 1998 et 2009; le parcours de l'exposition a débuté en octobre à la Galerie Les 3C de LaSalle et il se poursuivra jusqu'en janvier 2012. Le Centre d'art et de diffusion Clark, pour sa part, a organisé *Le Tarot de Montréal*, une

exposition thématique réunissant 22 artistes créateurs d'autant de cartes de ce jeu mystérieux et ensorcelant. *Le Tarot de Montréal* a d'abord été présenté au Centre des loisirs de Saint-Laurent à l'automne 2010, et son parcours se terminera à l'été 2011. Graff, centre de conception graphique, a réalisé le projet *Travailler sous pression* avec six artistes en résidence, désireux d'ouvrir des avenues stimulantes d'exploration pour l'estampe. Cette exposition « impressionnante » a d'abord été présentée au Centre culturel de Dorval au début de 2011 et elle se terminera en janvier 2012 à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. En arts numériques, l'Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (Elektra) a produit avec Thomas Bégin Full Spectrum, une fascinante installation performative accompagnée d'une exposition, présentée d'abord à la Maison de la culture Mercier et dont le parcours s'est poursuivi jusqu'à la Maison de la culture Ahuntsic. La compagnie Perte de Signal a pour sa part reçu 10 200 \$ pour présenter des performances dans sept lieux de diffusion. En 2010, enfin, les lieux de diffusion municipaux ont également accueilli des expositions préparées au cours des années précédentes, telles *Péripéties*, réalisée par Occurrence, espace d'art et d'essai contemporains; *Psukhô*, réalisée par Jean-François Laporte et les Productions Totem contemporain; *Mécanismes d'intérieurs*, consacrée à la photographie Manon Labrecque et réalisée par Dazibao, centre de photographies actuelles; et enfin, la belle exposition *Familles*, du photographe Gabor Szilasi, présentée par le Centre des arts visuels. À cette riche programmation se sont ajoutés deux nouveaux Portraits d'artistes, ceux d'Isabelle Hayeur et de Gabor Szilasi, qui ont circulé avec ceux de Luc Courchesne et de Manon de Pauw.

En cinéma, cinq organismes ont reçu 66 900 \$ pour présenter leurs films dans les différents lieux de diffusion. Ce sont Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias (FCTNM), le Festival international du film pour enfants de Montréal, le Festival international du Film sur l'Art (FIFA), L'œil (Les Films du 3 mars) et les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Dans ce secteur comme ailleurs, le Conseil des arts de Montréal favorise les œuvres plus à risque ainsi que celles qui font une place à la relève et à la diversité.

En littérature enfin, trois organismes ont bénéficié de subventions totalisant 70 825 \$ pour assurer la diffusion d'œuvres littéraires sur le territoire montréalais. Ce sont l'Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse, qui continuent leur admirable travail de médiation dans les bibliothèques et les hôpitaux pour enfants; Danse-Cité, qui a proposé *Musica Nocturna : la nuit sera longue*, un étonnant projet combinant poésie-théâtre et danse contemporaine sur un poème de Catherine Lalonde; et les Productions (sic) à l'origine de *VSUP (Veuillez signaler un poème)* qui proposent un malaxage fécond entre poésie et musique contemporaine.

Initiative inédite en 2010, le projet Portrait d'écrivain a donné la parole à Francine Noël. Ce nouveau projet vise à promouvoir, à faire connaître ou redécouvrir les œuvres littéraires des écrivains – poètes, nouvellistes, romanciers – vivant à Montréal et qui font rayonner la littérature québécoise contemporaine. Largement inspiré de Portraits d'artistes, il s'agit d'un module, équipé d'un écran télé et d'un dispositif d'écoute, qui permet au public de visionner et d'entendre une courte entrevue avec l'écrivain présentant sa démarche artistique et intime. Cet outil ludique, intégrant une dimension visuelle et sonore, éveille la curiosité des lecteurs et leur donne envie d'emprunter à la bibliothèque les œuvres de l'écrivain ainsi mis en vedette.

Enfin, le Conseil a innové en 2010 en créant un nouveau micro-site Internet (www.artsmontreal-tournee.org) qui présente la programmation en cours du *Conseil des arts de Montréal en tournée*, et permet aux citoyens de se renseigner et de recevoir de l'information sur les productions artistiques à l'affiche, en fonction de leurs préférences, de leur horaire ou de leur proximité.

PROGRAMME DE RÉSIDENCES

L'actualisation du programme de tournées a mis de l'avant l'importance des résidences de création. C'est ainsi qu'est né il y a quelques années le projet *Libres comme l'art*, en collaboration avec la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), le programme Soutien à l'école montréalaise du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et les écoles francophones et anglophones desservies par cinq commissions scolaires (Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Commission scolaire de la Pointe de l'île, English Montreal School Board et Lester B. Pearson School Board). Grâce à ce partenariat, ce sont 150 000 \$ qui sont versés chaque année aux organismes artistiques montréalais, dans le but de favoriser la réussite scolaire des jeunes du territoire de la région montréalaise au contact de créateurs professionnels. C'est ainsi qu'en 2010 on a pu assister à la réalisation de plusieurs projets mis en marche l'année précédente. Le Théâtre de la Pire Espèce, inspiré des *Villes invisibles* de Italo Calvino, a transporté son théâtre d'objets dans le cadre d'un magnifique projet déployé à l'école secondaire Évangéline, au cœur d'une classe de dysphasiques. De même, le projet de PPS Danse, qui tournait autour des *Contes pour enfants pas sages* de Jacques Prévert, s'est réalisé avec la collaboration d'une classe d'enfants du primaire.

En 2010, douze nouveaux projets ont été acceptés, 4 au primaire et 8 au secondaire. Ainsi, l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse a pu faire circuler dix auteurs dans autant d'écoles primaires, où les élèves aidaient l'écrivain à écrire une histoire : un recueil collectif sera publié à la fin de l'année. Au niveau secondaire, autre exemple, c'est le compositeur Louis Babin qui a été délégué par le Centre de musique canadienne.

La Résidence des Amériques, par ailleurs, développée en collaboration avec la Fonderie Darling, se dédie non seulement aux créateurs mais aussi aux critiques/commissaires et théoriciens de l'art contemporain. En 2010, elle accueillait le commissaire d'exposition Dean Daderko, de New York, qui s'est immergé dans le milieu des arts visuels et numériques montréalais, ainsi que le jeune artiste américain Justin Long, dont les œuvres s'inspirent de l'histoire nautique et maritime.

Les résidences d'écrivains remportent également beaucoup de succès. L'écrivaine pour la jeunesse Carole Tremblay, à la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, et l'écrivain Martin Thibault, dans trois bibliothèques de Parc-Extension-Villeray-Saint-Michel, ont réalisé des projets de médiation culturelle auxquels les citoyens, petits et grands, ont participé avec enthousiasme. Deux nouvelles résidences ont été lancées en 2010, celle de Mark Abley à la bibliothèque de la ville de Pointe-Claire, et celle de Danièle Simpson dans les trois bibliothèques de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Chacune de ces résidences est subventionnée pour un montant de 15 000 \$, le Conseil contribuant 10 000 \$ et l'arrondissement ou la municipalité, 5 000 \$.

À ces résidences d'écrivains, s'ajoute un projet innovateur lancé cette année, celui du Poète de la Cité. Il s'agit de faire circuler avec plus d'éclat la parole des poètes, d'hier et d'aujourd'hui, tout en aidant un poète montréalais à poursuivre son propre travail de création. En plus, le Poète de la Cité prendra publiquement la parole lors d'événements significatifs et pertinents. Cette nouvelle résidence de création, qui s'accompagne d'un projet de médiation culturelle, s'étalera sur une période de deux ans et est assortie d'une bourse de 25 000 \$.

Dernier, et tout nouveau, projet de résidence est le programme Ateliers studios Saguenay-Montréal, fruit d'un partenariat entre le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Saguenay, qui vise à favoriser les échanges entre les artistes de Montréal et des régions. Dans le cadre de ce nouveau programme, des artistes montréalais en nouveaux médias et issus de la diversité culturelle recevront une bourse de 10 000 \$ pour faire un séjour de trois mois dans un centre d'artistes de la Ville de Saguenay; parallèlement, un artiste en nouveaux médias du Saguenay recevra une bourse équivalente pour un stage au centre d'artistes Oboro à Montréal. C'est l'artiste montréalaise d'origine roumaine Malina Cailean qui a inauguré ce programme d'échanges avec le Saguenay au sein des Ateliers TouTouT et Espace Virtuel.

AUTRES PROGRAMMES

Les dossiers de la relève, de la diversité culturelle et des liens arts-affaires ont pris une expansion particulière en 2010, et ils sont désormais chacun dotés d'une chargée de projet qui voit à leur avancement.

En ce qui concerne la relève, les actions du Conseil sont regroupées au sein du projet *Outils la relève artistique*, réalisé en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal et la Conférence régionale des élus (CRÉ). Créé en 2005, ORAM complétait en 2010 son deuxième exercice, et ses réalisations sont toujours très appréciées par la clientèle des jeunes artistes et travailleurs culturels.

Le projet qui remporte le plus grand succès est évidemment *Premières expériences de travail dans des fonctions liées au domaine artistique*, qui en était en 2010 à sa troisième mouture. Ce projet, qui permet aux jeunes diplômés des écoles d'art montréalaises de bénéficier d'une expérience d'emploi significative au sein d'organismes artistiques reconnus, a bénéficié cette année à 20 stagiaires grâce à un budget provenant de Service Canada, dans le cadre de sa stratégie d'emploi jeunesse, du Fonds de solidarité FTQ et du Forum jeunesse de l'île de Montréal. Les stagiaires ont eu l'opportunité de travailler au sein d'organismes comme l'Association des galeries d'art contemporain, le Mois de la Photo à Montréal, la Cinémathèque québécoise, Circuit-Est, O Vertigo Danse, l'Ensemble contemporain de Montréal ou la Compagnie Jean-Duceppe, y acquérant une précieuse expérience. Le succès du projet se mesure au taux de rétention : en 2009-2010, 10 des 12 jeunes stagiaires étaient demeurés en emploi au sein de l'organisme hôte ou pour un autre employeur dans leur domaine, et les deux autres ont continué de travailler de façon autonome dans le milieu culturel. Ces résultats dépassent largement le taux de rétention originellement prévu.

Le site Internet Artère, réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal, et le bulletin Artère, tout comme les activités de réseautage et de formation-réseautage, sont des outils indispensables pour favoriser l'inclusion des jeunes artistes de la relève. De même, une troisième Journée interdisciplinaire de la relève artistique montréalaise, organisée en février 2010, a réuni plus de 150 artistes et travailleurs culturels entre 20 et 35 ans qui ont participé aux rencontres professionnelles et ateliers-conférences offerts.

À la fin de 2010, au terme de cinq années d'un vaste effort de concertation et d'actions structurantes accompagné d'investissements substantiels, on peut dire que la relève occupe désormais une place importante sur la scène culturelle et artistique montréalaise. Comme on peut le lire dans le bilan 2005-2010 *Gros plan sur la relève*, « grâce à ORAM, l'inclusion de la relève est désormais un enjeu stratégique pour le développement culturel de Montréal ».

Le Prix de la relève - Caisse de la Culture vient en quelque sorte confirmer cette légitimité. Créé en 2009 pour reconnaître le travail des jeunes artistes ou organismes professionnels qui posent des gestes structurants pour la relève artistique, ce prix est doté d'une bourse de 5 000 \$ généreusement offerte par la Caisse de la Culture. Le premier Prix de la relève a été décerné cette année au Théâtre Aux Écuries, dans le cadre du déjeuner du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Sur le plan de la diversité culturelle, le Conseil a poursuivi cette année le plan d'action élaboré en 2006 avec la *Politique de promotion et de développement de la diversité culturelle dans les arts 2006-2010*. Cette politique se déroule autour de quatre axes : la reconnaissance, le développement professionnel, la participation et la concertation. Dans ce contexte, la chargée de projet a intensifié ses activités de repérage des artistes de la diversité et d'accompagnement. C'est ainsi qu'elle a participé à un grand nombre d'événements artistiques et d'activités de réseautage, et que 67 artistes individuels et une douzaine d'organismes ont bénéficié de ses conseils et d'encadrement dans leurs démarches. Parmi ces artistes, la majorité était de nouveaux arrivants, souvent référés au Conseil par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles ou par Emploi-Québec. Une journée d'information et de réseautage, organisée en octobre à la Maison du Conseil, a d'ailleurs réuni une centaine d'artistes désireux d'intégrer la vie culturelle et artistique montréalaise.

En 2010, des projets comme Prélude – en collaboration avec la TOHU et le Cirque du Soleil – ou Vivacité – en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et cinq autres partenaires – auront aussi contribué grandement à favoriser l'inclusion des artistes issus de l'immigration. Un autre projet porteur, réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal et Diversité artistique Montréal, aura été l'exposition présentée à la Maison du Conseil dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs : une occasion rare et précieuse de témoigner de la créativité des artistes de la diversité en arts visuels. Rappelons que Diversité artistique Montréal est toujours logé dans la Maison du Conseil et a reçu cette année encore une subvention de 10 000 \$ pour poursuivre son développement.

Le Conseil continue de jouer un rôle de leader dans les dossiers de la diversité et de la relève, et ce rôle est appelé à s'intensifier au cours des prochaines années. Le projet ORAM se terminant en 2010, le Conseil a accepté de prendre la relève et d'assumer désormais les coûts relatifs au salaire de la chargée de projet et à la gestion des programmes; il s'est également investi dans le projet *Premières expériences de travail* pour le bonifier. Pour ce qui est de la diversité culturelle, il s'attaque au bilan de la *Politique de promotion et de développement de la diversité culturelle dans les arts 2006-2010* et prépare un plan d'action pour les années à venir.

En ce qui concerne le dossier arts-affaires, les initiatives ont également été nombreuses en 2010. La table d'action arts-affaires, pilotée par le Conseil et réunissant différents organismes soucieux de rallier les milieux d'affaires et de la culture, a poursuivi son travail de réflexion et de concertation. Le projet Arrimages, en collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, a initié une vingtaine de jeunes professionnels et entrepreneurs à la fréquentation des arts et au mécénat. Le Conseil est aussi très actif auprès des organismes artistiques : il a développé un pôle d'accompagnateur et de conseils d'affaires qui vient particulièrement en aide aux jeunes compagnies désireuses de tisser des liens avec les gens d'affaires.

Quant au parrainage fiscal, il permet aux organismes artistiques qui n'ont pas de numéro d'organisme de charité, dans la mesure où ils répondent aux critères d'admissibilité, de solliciter des dons auprès de fondations, d'entreprises et de particuliers, et à ces derniers de bénéficier de reçus aux fins d'impôt. Créé en 2008, le parrainage fiscal a permis cette année à dix compagnies de recueillir des dons pour un montant total de 104 733 \$.

Enfin, le Conseil des arts de Montréal a décidé en 2010 de consacrer plus de temps et d'énergie à la sollicitation de fonds provenant du secteur privé, dans le but de financer des projets spécifiques et d'assurer le développement durable du Conseil. Il faut préciser que la contribution de l'Agglomération au budget du Conseil est presque entièrement consacrée au programme général de subventions (principalement au fonctionnement annuel et pluriannuel), ce qui ne laisse quasiment pas de marge de manœuvre pour développer de nouveaux projets. À titre d'exemple, rappelons que des programmes récents comme *Premières expériences de travail*, *Libres comme l'art* ou *Soutien des pratiques émergentes*, ou de nouveaux prix, ont pu être instaurés uniquement grâce à des partenariats. Il est donc important pour le Conseil de diversifier ses sources de financement s'il veut pérenniser ces programmes et en développer de nouveaux. À cet effet, le Conseil souhaite mettre en place au cours des mois à venir un fonds de dotation, dont la gestion sera confiée à la Fondation du Grand Montréal.

LES PRIX

LE GRAND PRIX

Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal fêtait son 25e anniversaire en 2010. Cet événement a été souligné avec éclat le 23 mars 2010, au Centre Sheraton, devant quelque 800 invités représentant le monde des arts et des affaires ainsi que le milieu municipal. Pour l'occasion, le Conseil avait préparé des capsules vidéo sur chacun des finalistes des 24 années précédentes, capsules qui ont été présentées sur le site web du Conseil ainsi que sur les sites de nos partenaires, Radio Canada et ARTV, dans les semaines précédant la remise du Grand Prix. Quant aux finalistes de la 25e édition, ils avaient été présentés au public et aux médias dans le cadre d'un événement spécial organisé à la Maison du Conseil, en janvier. Autre primeur à l'occasion de cet anniversaire : huit mécènes montréalais s'engageaient à verser une bourse de 5 000 \$ à chacun des huit finalistes en compétition, ceci pour une période de trois années. Et autre grande première : le Grand Prix de cette 25e édition était décerné ex aequo à deux organismes, les festivals MUTEK et Elektra, qui font de Montréal la capitale des arts numériques en Amérique du Nord. Bref, le 25e anniversaire du Conseil aura marqué notre année.

▲ **LE GRAND PRIX** Sylvain Lafrance, vice-président principal de Radio-Canada, Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et de la condition féminine, Alain Thibault, directeur artistique et général de Elektra, Alain Mongeau directeur général et artistique de MUTEK, lauréats du 25e Grand Prix, et Louise Roy, présidente du Conseil.

Les finalistes étaient :

- ▶ Oboro, en arts visuels, pour son 25e anniversaire qui marquait une contribution unique et exceptionnelle au développement des arts visuels et des arts numériques à Montréal. C'est l'ex-président du Conseil des arts et associé du bureau d'avocats Fasken Martineau, Maurice Forget, qui était le mécène de cette catégorie.
- ▶ Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), en cinéma/vidéo, pour la croissance et le développement exemplaire de l'événement. L'homme d'affaires et de cinéma René Malo avait accepté de s'associer via sa fondation à la catégorie cinéma/vidéo.
- ▶ Le Regroupement québécois de la danse pour son 25e anniversaire et la réalisation des Grands Chantiers de la danse qui avait culminé par la tenue des Seconds États généraux. La catégorie danse a reçu le soutien de Alvin Segal, président de Vêtements Peerless,

- La revue *Esse*, en littérature, reconnue depuis 25 ans pour son excellente tenue éditoriale, son dynamisme, son graphisme et son déploiement national et international. Peter McAuslan, président de la Brasserie McAuslan, était le mécène de cette catégorie.
- L'Ensemble Caprice, en musique, pour l'originalité et l'innovation en musique ancienne depuis 20 ans. L'homme d'affaires et mécène David Sela apportait son soutien à la catégorie musique.
- Les Filles électriques, en nouvelles pratiques artistiques, pour l'organisation du Festival Voix d'Amériques sous le signe d'une aventure éclatée et magnifique dans le texte et les mots. C'est l'artiste Luc Plamondon qui a accepté de s'associer aux nouvelles pratiques artistiques.
- Le Théâtre PàP, enfin, pour son audacieuse création de la pièce *Rouge Gueule*, dérangeante par sa charge sociale. Le mécène Pierre R. Desmarais, également membre du Conseil des arts de Montréal, poursuivait cette année son engagement auprès de la catégorie théâtre, par le biais de sa fondation Pierre Desmarais-Belvédère.

Présidé par Louise Roy, le jury était composé de Nathalie Bondil, directrice du Musée des beaux-arts de Montréal; Claude Corbo, recteur de l'Université du Québec à Montréal; Jean Laurin, président du conseil d'administration de la Place des Arts, et président et chef de la direction de GVA Devencore Worldwide; et Zab Maboungou, directrice artistique du Cercle d'expression artistique Nyata Nyata.

Selon la tradition, une œuvre d'art créée par un artiste montréalais est remise chaque année au gagnant du Grand Prix de l'année précédente. L'Orchestre symphonique de Montréal, lauréat du Grand Prix 2009, s'est donc vu remettre une impression sur papier chiffon intitulée *Œuvre de sable*, de l'artiste Jocelyne Alloucherie.

PRIX PRATT & WHITNEY CANADA

Le déjeuner du 25e Grand Prix a aussi été l'occasion d'octroyer les Prix Pratt & Whitney du Conseil des arts de Montréal, par lesquels l'entreprise montréalaise veut démontrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la création artistique et aux arts visuels en particulier. Ce partenariat, amorcé en 2007, s'est poursuivi pour une quatrième édition.

Le Prix *Les Elles de l'art* vient reconnaître le travail d'une femme artiste montréalaise professionnelle en arts visuels, s'étant distinguée dans le domaine de l'art contemporain. La première récipiendaire a été Geneviève Cadieux, puis le prix a été accordé à Sarah Stevenson en 2008, et à Dominique Blain en 2009. C'est la photographe de renommée internationale Raymonde April qui remportait cette année le prix, accompagné d'une bourse de 5 000 \$.

Le prix *Nature de l'art*, doté également d'une bourse de 5 000 \$, est décerné à un créateur ou une créatrice dont la démarche en arts visuels s'inspire de thèmes reliés à l'environnement, l'écologie, le recyclage des matériaux et la transformation du paysage urbain. Remis pour une première fois en 2009 à Manuela Lalic, le prix *Nature de l'art* a été remporté en 2010 par Annie Roy et Pierre Allard, de l'ATSA.

Le jury était composé de la présidente et d'un membre du comité d'évaluation arts visuels du Conseil, Gaétane Verna et Mathieu Beauséjour, auxquels s'ajoutaient le sculpteur Michel Goulet et la directrice de la Galerie de l'Université Concordia, Michèle Thériault.

PRIX DE LA RELÈVE CAISSE DE LA CULTURE

Inauguré en 2010, ce nouveau prix vise à récompenser le travail de jeunes artistes ou d'organismes professionnels qui posent des actions structurantes pour la relève artistique. Le lauréat peut être autant un individu, un collectif, une coopérative, un regroupement, qu'un organisme à but non lucratif. Le prix est accompagné d'une bourse de 5 000 \$ offerte par la Caisse de la Culture et est géré par le Conseil des arts de Montréal.

C'est le Théâtre Aux Écuries, un regroupement de jeunes compagnies de théâtre qui favorise la mise en commun des ressources, qui a remporté ce premier Prix de la relève Caisse de la Culture. Les membres du jury étaient Markita Boies, André Dupras, Robin Dupuis et Sarah Girouard.

PRIX DE LA DIVERSITÉ

Le Prix de la diversité a pris la relève du projet Circuit 514 et est piloté par les cinq mêmes partenaires : le Conseil des arts de Montréal, la Place des Arts, CBC Radio2, Montréal Arts Interculturels (MAI) et Vision Diversité. Il offre à un artiste ou à un collectif d'artistes du domaine des musiques du monde et issus de la diversité culturelle montréalaise, une occasion unique de se professionnaliser et d'intégrer le milieu. Le lauréat bénéficie en effet, dans le cadre d'un parcours d'une année, d'un soutien et d'un accompagnement à la création, à la production, à la diffusion et à la circulation, offerts par les partenaires. À travers ce parcours, il dispose de deux résidences de création et a plusieurs occasions de présenter son travail artistique devant public, au MAI et à la Place des Arts, en collaboration avec Vision Diversité, de même que dans les quartiers de l'île de Montréal dans le cadre du *Conseil des arts de Montréal en tournée*. Le Prix de la diversité inclut aussi une captation radiophonique par CBC Radio 2, diffuseur officiel, qui sera disponible sur son site Concerts On Demand. Le tout est conjugué par une promotion commune, et la valeur du prix est estimée à 25 000 \$, dont près de 15 000 \$ versés en cachets.

Le gagnant du Prix de la diversité 2010 a été Rômmel Ribeiro, un jeune musicien d'origine brésilienne. Le jury derrière ce choix était composé de Régine Cadet (MAI), Aida Kamar (Vision Diversité), Claire Patry (PDA), Kelly Rice (CBC Radio 2) et Kiya Tabassian, président du comité musique du Conseil des arts de Montréal.

PRIX ARTS-AFFAIRES DE MONTRÉAL

Quant aux Prix Arts-Affaires de Montréal, organisés en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ils n'ont pas été remis en 2010, la cinquième édition étant reportée au printemps 2011. Ces prix visent à reconnaître la contribution du milieu des affaires au développement culturel et artistique de Montréal. Soulignant l'esprit d'innovation et le goût du risque des entrepreneurs, ils veulent également promouvoir les différents modèles de soutien aux arts, afin d'inciter d'autres individus et d'autres entreprises à s'engager activement dans cette voie.

Les organismes artistiques sont invités à soumettre les candidatures de sociétés ou d'individus impliqués de différentes façons : commandite de prestige ou de services, activités de mécénat, collection d'entreprises, don à une campagne de financement, participation aux travaux du conseil d'administration, transfert d'expertise professionnelle, etc.

L'édition 2010 des Prix Arts-Affaires de Montréal a eu lieu en mai 2011 et on en fera état dans le prochain rapport annuel du Conseil.

LA MAISON DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

En 2010, les revenus de location de la Maison du Conseil ont été de 120 592 \$, dont les deux tiers proviennent de la location des studios de répétition. Ces espaces – un grand studio de danse, un studio pour le théâtre ou la danse et un troisième studio pour la musique – sont toujours très fréquentés, y compris les soirs et les fins de semaine. Cette année, 327 clients en ont profité pour un nombre total de 13 426 heures. Parmi eux, 180 provenaient du domaine de la danse, ce qui dénote éloquentement les besoins de ce secteur en matière d'espaces de répétition et de production.

L'Atrium et la salle Baroque ont été aussi très utilisés par différents groupes, à l'occasion de soirées bénéfiques, lancements de livres ou de disques, colloques, conférences de presse, tournages, et même événements plus privés comme des anniversaires ou des mariages. La mezzanine qui surplombe l'Atrium est un endroit propice pour des expositions, comme on a pu le voir lors de l'exposition organisée en février dans le cadre du Mois de l'Histoire de Noirs.

Le Conseil des arts lui-même est un utilisateur important, qui profite de ces lieux magnifiques pour y tenir ses journées de la relève et de la diversité comme ses rencontres avec les arrondissements et les municipalités, ainsi que les organismes en tournée. Diversité artistique Montréal et BJM Danse, les locataires du Conseil, organisent aussi des événements dans ces espaces, tout comme le Conseil du patrimoine, dont les bureaux avoisinent ceux du Conseil. Au fil des ans, l'Atrium devrait s'imposer comme un lieu incontournable pour la tenue d'événements culturels.

PARTENAIRES

Le Conseil des arts de Montréal remercie tous ses partenaires pour leur soutien dans la réalisation de ses différents projets, initiatives ou programmes, tous entrepris au bénéfice de la communauté artistique montréalaise.

La Ville de Montréal et ses arrondissements
L'Agglomération de Montréal et les Villes membres
Montréal, métropole culturelle
Conférence régionale des élus de Montréal
Forum jeunesse de l'île de Montréal
Accès Culture
ADICÎM

Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des Arts du Canada
Conseil des arts du Saguenay

Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles
Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Pro-
gramme de soutien à l'école montréalaise)
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire
Service Canada
Emploi-Québec

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Jeune Chambre de commerce de Montréal
Bénévoles d'affaires
artsScène Montréal

Banque Scotia
Caisse de la Culture
Cossette Communication
Fasken Martineau
Financière Sun Life
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation du Grand Montréal
Fondation Macdonald Stewart
Fonds de solidarité FTQ
Power Corporation du Canada
Pratt & Whitney Canada
Quebecor inc.

Richard Bruno (Beyond If Corporation)
Pierre R. Desmarais
(Fondation Pierre Desmarais-Belvédère)
Jean-Pierre Desrosiers
Maurice Forget (Fasken Martineau)
René Malo (Fondation René Malo)
Peter McAuslan (Brasserie McAuslan)
Luc Plamondon
Alvin Segal C.M. (Vêtements Peerless)
David Sela

Association des échanges culturels internationaux
de Shanghai
Cirque du Soleil
Conservatoire de Bordeaux
Culture Montréal
Culture pour tous (Art au travail)
Diversité artistique Montréal
École des Hautes Études Commerciales
(Chaire de gestion des arts)
MAI, Montréal Arts Interculturels
Musée des beaux-arts de Montréal
Opéra de Montréal
Orchestre Métropolitain
Place des Arts
TOHU la Cité des arts du cirque
Tourisme Montréal
Université du Québec à Montréal
Vision Diversité

ARTV
CBC Radio 2
Le Devoir
Radio-Canada

SUBVENTIONS

La présente liste indique le montant des subventions versées en 2010 dans le cadre du programme général de subventions (incluant le parrainage fiscal), du programme de tournées, du programme de résidences (incluant les résidences en milieux scolaires *Libres comme l'art*), du Grand Prix, ainsi que diverses subventions ou prix accordés dans le cadre de différents projets. Une note indique la nature du programme de la façon suivante :

FP Financement pluriannuel
FA Fonctionnement annuel
P Projet
PS Projet spécial
T Conseil des arts de Montréal en tournée
GP Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
PF Parrainage fiscal
EC Échange culturel international

SPE Soutien des pratiques émergentes
RES Programme de résidences
LA Libres comme l'art
OR Outiller la relève artistique montréalaise –
Premières expériences de travail dans
des fonctions liées au domaine artistique
AP Autres prix

ARTS DU CIRQUE

Bande artistique	P	4 000
Cirque Éloïse	P	14 000
En Piste, regroupement national des arts du cirque	P	11 000
Les 7 doigts de la main	P	13 000
TOHU la Cité des arts du cirque	PF	20 952

TOTAL **0,6 %** **62 952**

ARTS NUMÉRIQUES

Agence Topo	FP	12 000
Artificiel.net	P	5 000
	SPE	10 000
Conseil québécois des arts médiatiques	FA	4 000
Eastern Bloc		
(Centre culturel des arts de la rue)	P	4 000
Elektra (ACREQ)	FP	45 000
	T	21 200
	GP	15 000
	SPE	10 000
Groupe Molior	FP	10 000
	PS	3 000
kondition pluriel	FP	10 000
MUTEK	FP	30 000
	GP	15 000
	EC	5 000
Oboro	FP	28 000
	LA	15 000
	RES	10 000
Perte de Signal	FP	12 000
	T	10 200
	OR	5 235
Productions Indéfinies	FA	8 000
	SPE	10 000

Société des arts technologiques (SAT)	FP	20 000
Studio XX	FP	12 000

TOTAL **3,4 %** **329 635**

ARTS VISUELS

ARPRIM – Regroupement pour la promotion de l'art imprimé	FA	5 000
article	FA	17 000
Association des galeries d'art contemporain de Montréal (AGAC)	P	13 000
	OR	5 235
Atelier circulaire	FP	20 000
ATSA	FP	10 000
	T	24 016
Centre Canadien d'Architecture (CCA)	FP	85 000
Centre d'art et de diffusion CLARK	FP	24 000
	T	29 064
	SPE	13 000
	LA	15 000
Centre de céramique-poterie Bonsecours	FP	8 000
Centre des arts actuels Skol	FA	20 000
Centre des arts visuels	FA	15 000
Centre des métiers du verre du Québec	FP	16 000
Centre d'exposition CIRCA	FA	24 000
Centre d'information Artexte	FP	30 000
Centre international d'art contemporain de Montréal	FP	75 000
Conseil des métiers d'art du Québec	OR	5 235
Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique	FA	22 000
	PS	7 500
Diagonale, centre des arts et des fibres du Québec	FP	10 000
Galerie & Atelier La Centrale Électrique	FA	19 000

Galerie B-312	FP	22 000	Kino'00	FA	5 000
	EC	1 000	Les Films de l'Autre	FA	9 500
	OR	5 235	L'Œil vif (Les Films du 3 mars)	P	4 000
Graff, centre de conception graphique	FP	24 000		T	9 975
	T	24 504	Main Film	FP	25 000
Le Mois de la Photo à Montréal	FP	45 000	Observatoire du documentaire	FA	3 000
	OR	5 235	Productions, Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM)	FP	25 000
Monopoli, maison de l'architecture du Québec	FP	15 000		PS	3 000
Musée David M. Stewart	FA	22 000	Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)	FP	22 000
Musée des beaux-arts de Montréal	FP	370 000		T	13 800
Musée des maîtres et artisans du Québec	FA	28 000		GP	5 000
Musée du Château Ramezay	FA	20 000		PF	4 850
Musée McCord d'histoire canadienne	FP	70 000	Rendez-vous du cinéma québécois	FP	32 000
Oboro	FP	27 000	Vidéographe	FP	30 000
	GP	5 000			
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporains	FA	22 000	TOTAL	4,9 %	468 720
	EC	5 000			
	P	10 000	DANSE		\$
Odace Événement			2 ^e porte à gauche	OR	5 235
Optica, un centre au service de l'art contemporain	FP	20 000		P	5 000
Quartier Éphémère, centre d'arts visuels (Fonderie Darling)	FP	16 000	Agora de la danse	FP	22 000
	RES	12 000	AH HA production	P	5 000
			[bjm_danse]	FP	65 000
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ)	FP	10 000		T	20 640
	PS	10 000	Bouge de là	FP	15 000
SBC galerie d'art contemporain	FP	32 000	Carré des Lombes	FP	30 000
Société des directeurs des musées montréalais	FA	15 000		T	15 365
UMA, La Maison de l'image et de la photographie			Circuit-Est	FP	50 000
Vival Art Action	P	12 500		OR	5 235
VOX, centre de l'image contemporaine	P	5 000	Compagnie Flak	FP	24 000
	FP	20 000	Compagnie La Otra Orilla	PF	7 760
			Compagnie Marie Chouinard	FP	68 000
			Création Caféine	FA	10 000
			Daniel Léveillé Nouvelle Danse	FP	18 000
TOTAL	14,4 %	1 385 524		SPE	13 000
CINÉMA/VIDÉO		\$	Danse Carpe Diem	FA	10 000
Centre du Cinéma Parallèle	FP	15 000	Danse Danse	FP	20 000
Cinémathèque québécoise	FP	100 000	Danse Imédia (Transatlantique Montréal)	P	3 000
	OR	5 235	Danse-Cité	FP	37 000
Coop Vidéo de Montréal	P	4 000		EC	5 000
Corporation Wapikoni mobile	EC	4 000	Diagramme gestion culturelle	FP	25 000
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec (image + nation)	FP	7 000	Festival TransAmériques (FTA)	FP	80 000
Festival culturel Ibéro-latinoaméricain de Montréal (Festivalissimo)	T	10 350	Fondation de Danse Margie Gillis	FP	15 000
Festival du nouveau cinéma de Montréal	FP	27 000	Fondation Jean-Pierre Perreault	P	5 000
Festival Fantasia	P	4 000	Fortier Danse-Création	FP	25 000
Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)	FP	12 000	Fou Glorieux	P	8 000
	T	10 350	Grands Ballets Canadiens de Montréal	FP	275 000
	OR	5 235	Jocelyne Montpetit danse	FP	15 000
Festival International du Film sur l'Art (FIFA)	FP	27 000		T	8 800
	T	22 425	Lock-danseurs (La La La Human Steps)	FP	75 000
	P	4 000	Louise Bédard Danse	FP	30 000
Festival SPASM	FP	10 000		LA	12 830
Groupe Intervention Vidéo (GIV)	FA	9 000	Lucie Grégoire Danse	FP	20 000
Hors Champ			Lynda Gaudreau/Compagnie De Brune	FP	20 000
			Mandala Sitù Danse	OR	5 235
			Manon fait de la danse	FA	10 000
				OR	5 235

Mayday Danse	P	5 000	Collectif Liberté	FP	7 500
	T	6 720		PF	673
Montréal danse	FP	15 000	Contre-jour cahiers littéraires	FA	6 500
Montréal, arts interculturels (MAI)	T	14 000	Danse-Cité	T	33 825
O Vertigo danse	FP	75 000	Éditions Gaz moutarde (revue Exit)	FP	4 500
	OR	5 235	esse, arts + opinion	FP	15 000
Par b.l.eux	FP	15 000		GP	5 000
Productions Cas Public	FP	28 500		EC	4 000
	T	26 600	Festival interculturel du conte de Montréal	FP	12 000
Productions LAPS	P	5 000	Festival international de la littérature (FIL)	FP	24 000
Productions Trial & Eros	P	5 000		PF	20 240
	T	20 580	Fondation Metropolis bleu	FP	27 000
Regroupement québécois de la danse (RQD)	FP	20 000	Groupe de création Estuaire	P	3 000
	GP	5 000	Les Écrits	FA	5 000
Rubberbandance Group	P	5 000	Lettres québécoises	FP	10 000
Sinha Danse	FP	15 000	L'Inconvénient	FA	6 000
Sœurs Schmutt	P	5 000	Maison de la poésie	FP	22 000
Studio 303	FP	17 000	Maison internationale du conte	LA	7 500
	EC	4 000	Maisonnette Magazine Association	P	2 500
Sylvain Émard Danse	FP	30 000	Productions Ciel variable	FP	15 000
Système D/Dominique Porte	FA	10 000	Productions Cormoran	P	1 000
Tangente	FP	48 000	Productions du Diable Vert	FP	8 000
	PS	5 000	Productions (sic)	T	26 000
Van Grimde Corps Secrets	FP	15 000	Publications Zinc	FA	6 500
Zab Maboungou/Compagnie			Quebec Writers' Federation (QWF)	FP	10 000
Danse Nyata Nyata	FA	10 000		RES	10 000
ZØGMA, collectif de folklore urbain	P	5 000	Revue 24 images (24/30 I/S)	FP	11 000
TOTAL		15,6 %	Revue d'art contemporain ETC	FP	17 000
		1 504 970	Revue MOEBIUS	FP	8 000
DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE		\$	Revue Séquences	FA	8 000
Alchimies, créations et cultures			Salon du livre de Montréal	FA	10 000
(Festival du Monde Arabe de Montréal)	P	5 000	Société de développement des périodiques		
Comité musique Maisonneuve	P	3 500	culturels québécois (SODEP)	FA	5 000
Créations Etc.	P	5 000	Société des publications Matrix	FA	5 000
Festival de théâtre de rue de Lachine	P	5 000	Spirale magazine culturel	FP	12 000
Festival Montréal en lumière	P	15 000	Teesri Duniya Theatre	P	3 000
OFF.TA.	P	5 000	Union des écrivaines et écrivains québécois		
Terres en vues, Société pour la diffusion			(UNEQ)	FP	22 000
de la culture autochtone	P	10 000		RES	10 000
Théâtre La Chapelle	FP	37 000	Vallum Society for Arts & Letters Education	P	3 000
Usine C	FP	76 000	Vie des Arts	FP	21 000
Vues d'Afrique	FA	18 500	XYZ. La revue de la nouvelle		
TOTAL		1,9 %	(Publications Gaétan Lévesque)	FA	8 500
		180 000	TOTAL	5,5 %	532 738
LITTÉRATURE		\$	MUSIQUE		\$
Académie des lettres du Québec	FP	18 000	Atelier du conte en musique et en images	FA	5 000
Arcmtl (Expozine)	P	3 000	Bach-Académie de Montréal	P	5 000
Association des cinémas parallèles			BW Musique (Bradyworks)	FP	9 000
du Québec (Ciné-Bulles)	P	3 000		T	11 550
Association des écrivaines et des écrivains			Centre de musique canadienne au Québec	FP	28 000
québécois pour la jeunesse	P	6 000		LA	15 000
	T	11 000	Chants Libres, compagnie lyrique de création	FP	40 000
Association des libraires du Québec	LA	7 500	Chœur St-Laurent	P	4 000
Association Lurelu	P	8 000	Clavecin en concert	FP	10 000
Cahiers de théâtre JEU	FP	4 000	Codes d'Accès	FP	18 000
Centre de diffusion 3D (revue Espace)	FP	18 000	Compagnie musicale La Nef	FA	13 000
Circuit – musiques contemporaines	FP	15 000		LA	6 865
	P	3 000	Conseil québécois de la musique (CQM)	FP	43 000

Constantinople	FP	18 000	Productions Totem Contemporain	FA	15 000
	T	37 015	Productions Traquen'Art	FA	5 250
Créations Musicales François Richard/CMFR	FA	6 000	Quasar quatuor de saxophones	FP	19 000
Ekumen	SPE	13 000		T	22 680
Ensemble à percussion Sixtrum	P	10 000	Quatuor Bozzini	FP	19 000
	T	11 445		OR	5 235
Ensemble Arion	FP	45 000	Quatuor Claudel	FA	5 000
	T	29 800		T	19 030
Ensemble Caprice	FP	22 000	Quatuor Molinari	FP	17 000
	GP	5 000	Réseaux des arts médiatiques	FP	10 000
Ensemble contemporain de Montréal (ECM+)	FP	38 000		T	12 000
	OR	5 235	Sacré Tympan	P	5 000
Ensemble de guitares Forestore	P	5 250	Société de musique contemporaine		
Ensemble instrumental Appassionata	FA	6 000	du Québec (SMCQ)	FP	75 000
Ensemble Les Boréades de Montréal	FP	23 000		PS	4 000
Ensemble Musica Orbium	P	3 000		AP	3 000
Ensemble QAT	PF	1 552	SMCQ/Festival international Montréal/		
Festival de musique de chambre de Montréal	FA	25 000	Nouvelles Musiques	FP	35 000
Festival Orgue et couleurs	FP	10 000	Société de musique de chambre		
Groupe Le Vivier	P	13 000	du Lakeshore	FA	4 000
IKS	FA	5 000	Société des Arts Libres et Actuels		
Innovations en concert	FA	14 000	(Suoni Per Il Popolo)	FA	10 000
Jazz Services	FA	10 000	Société Ensemble Masques	FA	10 000
	T	12 900	Société musicale André-Turp	FP	18 000
Jazzlabmusique	T	18 125	Société Pro Musica	FP	15 000
Jeunesses Musicales du Canada	FP	35 000	Studio de musique ancienne de Montréal	FP	40 000
Ladies' Morning Musical Club	FP	7 500		T	38 700
L'Arsenal à musique	FP	27 000	Théâtre de musique ancienne	P	4 500
Le Moulin à musique	FA	18 000	Trio Fibonacci	P	6 000
Les Concerts Lachine	FA	17 000	Trio Hochelaga	P	4 500
Les Idées heureuses	FP	25 000			
Les Productions Nuits d'Afrique	OR	5 235			
Les productions Super Mémé	FP	25 000	TOTAL	24,6 %	2 373 258
Les Voix Humaines	P	3 500	NOUVELLES PRATIQUES ARTISTIQUES		\$
L'OFF Festival de jazz de Montréal	FP	18 000	4D art Lemieux/Pilon	FP	18 000
	T	9 600	Centre de recherches en arts		
Montréal Baroque	FP	18 000	interdisciplinaires	SPE	8 000
Montréal, arts interculturels (MAI)	T	8 175	Centre turbine	LA	15 000
Musica Camerata Montréal	FA	4 000	Compagnie Mobile Home	T	4 005
Musique Multi-Montréal	FA	15 000	DARE DARE, Centre de diffusion d'art		
	T	14 490	multidisciplinaire de Montréal	FP	14 000
Musique VivaVoce	FP	12 000		SPE	10 000
Nouvel Ensemble Moderne (NEM)	FP	90 000	Des mots d'la dynamite	FP	5 000
Opéra de Montréal	FP	170 000	Dulcinée Langfelder et Cie	FP	5 000
Opéra/théâtre Vox Populi	P	5 000	Escales improbables de Montréal	FA	6 000
	PF	4 777	Les Filles électriques	FA	20 000
Orchestre de chambre Musici de Montréal	FP	75 000		GP	5 000
Orchestre de chambre McGill	FA	27 000	PME-ART	P	5 500
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal	FP	75 000	Regroupement des arts interdisciplinaires		
	T	180 000	du Québec (RAIQ)	P	6 000
	LA	5 349	Théâtre Le Pont Bridge	SPE	13 000
Orchestre symphonique de Montréal	FP	435 000			
Orchestre symphonique des jeunes			TOTAL	1,4 %	134 505
de Montréal	P	1 000			
Orchestre symphonique des jeunes					
du West Island	P	2 000			
Pentaèdre, quintette à vent	FP	20 000			
Productions Art and Soul	P	3 000			

THÉÂTRE

Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ)	P	10 000	Théâtre à l'Envers	P	5 000
Black Theatre Workshop	FA	20 000	Théâtre Aux Écuries	P	15 000
Casteliers	P	5 000	Théâtre Bouches Décousues	AP	5 000
	PF	970		FP	34 000
Centaur Theatre Company	FP	110 000	Théâtre d'Aujourd'hui	T	18 000
Centre des auteurs dramatiques (CEAD)	FP	55 000	Théâtre de fortune	FP	100 000
	OR	5 235	Théâtre de La Manufacture	P	10 000
Compagnie de théâtre Le Carrousel	FP	55 000		FP	90 000
	T	11 850	Théâtre de la Pire Espèce	T	14 700
Compagnie Jean-Duceppe	FA	20 000	Théâtre de l'Œil	FP	37 000
	FP	105 000	Théâtre de l'Opsis	FP	38 000
	OR	5 235		T	19 800
Compagnie Trans-Théâtre	P	12 000		OR	5 235
Conseil québécois du théâtre (CQT)	FP	10 000	Théâtre de Quat'Sous	FP	87 000
DynamO Théâtre	FP	37 000	Théâtre Denise-Pelletier	FP	97 000
École nationale de théâtre du Canada	FP	20 000	Théâtre du Grand Jour	FA	15 000
Espace Go	FP	90 000	Théâtre du Nouveau Monde (TNM)	FP	145 000
Festival du Jamais Lu	P	6 000	Théâtre du Rideau Vert	FA	80 000
	PF	7 930	Théâtre Ébouriffé	T	26 780
Festival TransAmériques (FTA)	FP	75 000	Théâtre I.N.K.	P	10 000
Geordie Productions	FP	32 000		LA	15 000
Groupe de la veillée	FP	62 000	Théâtre l'Avant-Pays	FP	30 000
Illusion, Théâtre de marionnettes	FP	30 000	Théâtre Le Clou	FP	38 000
	T	14 040		T	23 400
Imago Théâtre	FA	20 000		OR	5 235
Infinithéâtre	FA	22 000	Théâtre Les Porteuses d'Aromates	P	5 000
L'Activité	P	10 000	Théâtre Momentum	P	15 000
L'Autre théâtre/The Other Theatre	P	10 000	Théâtre PàP	FP	45 000
Les coups de théâtre, Festival international des arts jeune public	FP	55 000		GP	5 000
	EC	5 000	Théâtre Pigeons International	FA	20 000
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre	FA	53 000	Théâtre Qui va là?	P	4 000
Les ViVaces, coopérative de solidarité	PF	14 194	Théâtre Ubu	FP	60 000
Mainline Theatre (Festival St-Ambroise)			Trois Tristes Tigres	P	4 000
Fringe Montréal)	P	10 000	Troupe du Théâtre de Quartier	FA	27 000
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse	FP	125 000	Youtheatre	FP	28 000
Nouveau Théâtre Expérimental (NTE)	FP	45 000			
	T	28 500	TOTAL	27,5 %	2 653 994
Omnibus, le corps du théâtre	FP	28 000			
Pétrus	P	6 000	Diversité artistique Montréal (DAM)		10 000
Playwrights' Workshop Montreal	FP	33 000	Raymonde April (Prix Pratt & Whitney Canada – Les Elles de l'art)	AP	5 000
Productions Ondinnok	FA	15 000	Annie Roy et Pierre Allard (Prix Pratt & Whitney Canada – Nature de l'art)	AP	5 000
Projet porte-parole	P	5 000			
Quebec Drama Federation (QDF)	FA	7 000	TOTAL	0,2 %	20 000
Repercussion Theatre	FP	25 000			
	T	41 800	TOTAL	100,0 %	9 646 296
Segal Centre for Performing Arts	FP	30 000			
Sibyllines	FP	24 000			
SideMart Theatrical Grocery	P	5 000			
Simoniaques Théâtre	P	4 000			
	T	12 930			
Singulier Pluriel	P	3 000			
	PF	2 425			
Système Kangourou	LA	15 000			
Teesri Duniya Theatre	P	10 000			
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre-danse	OR	5 235			

CONSEIL, COMITÉS ET PERSONNEL

AU 31 DÉCEMBRE 2010

Le Conseil des arts de Montréal est composé de 25 membres issus majoritairement du milieu artistique, ainsi que des secteurs de l'éducation, des affaires et du monde municipal. Tous sont bénévoles et domiciliés sur l'île de Montréal. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans, et ce mandat peut être renouvelé une seule fois. C'est le Conseil d'agglomération, sur la recommandation du comité exécutif et du Conseil municipal de la Ville de Montréal, qui nomme les membres du Conseil et qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents. Le trésorier de la Ville, ou son représentant, est d'office le trésorier du Conseil des arts de Montréal.

Présidés par un membre du Conseil, les comités d'évaluation sont responsables d'évaluer les demandes de subventions dans le cadre du programme général de subventions, du programme de tournées et du parrainage fiscal. Ils ont aussi la responsabilité de choisir les finalistes pour le Grand Prix et peuvent être appelés à se prononcer sur certains dossiers interdisciplinaires.

Chaque comité est formé de pairs, c'est-à-dire d'artistes ou d'autres professionnels des arts choisis en fonction de leur expérience et de leur expertise. Les membres des comités d'évaluation sont nommés pour une période de trois ans. Comme les membres du Conseil, ils sont soumis à un code de déontologie qui précise leurs devoirs et responsabilités, notamment à l'égard des situations de conflits d'intérêts et de la protection, de la divulgation et de l'utilisation de renseignements confidentiels.

CONSEIL

Manon Barbe
Patrick Beauduin
Lucie Boissinot
Pierre Bourgie
Madeleine Careau
Jean-Robert Choquet¹
Marie Cinq-Mars
Michel Des Jardins
Pierre R. Desmarais
Jocelyn Dion
Bernard Falaise
Michèle Febvre
Liza Frulla
Dany Laferrière²
Gaétan Morency
Jan-Fryderyk Pleszczynski
Érica Pomerance
Monique Proulx
Louise Roy
Yves Sheriff
Kiya Tabassian
Gaétane Verna
Jacques Vézina

COMITÉS

Exécutif

Louise Roy, présidente
Pierre Bourgie, vice-président
Jacques Vézina, vice-président
Jocelyn Dion, trésorier
Monique Proulx, représentante des présidents des comités d'évaluation sectoriels
Danielle Sauvage, secrétaire et directrice générale

Gouvernance et nominations

Louise Roy, présidente
Michel Des Jardins
Liza Frulla
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Développement et communications

Patrick Beauduin, président
Madeleine Careau
Liza Frulla
Pascale Chassé³
Anick Trudel³

Vérification financière

Pierre R. Desmarais, président
Pierre Bourgie
Marc Régnier³

Présidents des comités d'évaluation

Louise Roy, présidente
Michel Des Jardins
Michèle Febvre
Monique Proulx
Yves Sheriff
Kiya Tabassian
Gaétane Verna
Jacques Vézina

- 1 Membre non-votant
- 2 Membre honoraire
- 3 Membre externe

COMITÉS D'ÉVALUATION

Arts du cirque

Yves Sheriff, président
Jeffrey Hall
Christophe Rousseau

Arts numériques

Michel Des Jardins, président
Daniel Canty
Alain Depocas
Marie Fraser
Lynn Hugues
Jimmy Lakatos
Cheryl Sim

Arts visuels

Gaëtane Verna, présidente
Mathieu Beauséjour
Michel Dallaire
Leslie Johnstone
Jo-Ann Kane
Nicolas Mavrikakis
Marisa Portolese

Cinéma et vidéo

Michel Des Jardins, président
Érica Pomerance
Philippe Gajan
Sylvie Groulx
Christian Laurence
Maryse Legagneur

Danse

Michelle Febvre, présidente
Lucie Boissinot
Emmanuel Jouthe
Katya Montaignac
David Pressault
Linda Rabin
Roger Sinha

Littérature

Monique Proulx, présidente
Ann Charney
Nicolas Rochette
Pierre Samson
Danièle Simpson
Mauricio Segura
Élise Turcotte

Musique

Kiya Tabassian, président
Bernard Falaise
Kelly Rice
Jacques Boucher
André Dupras
Damien Nisenon
Christophe Papadimitriou
Luna Pearl Woolf

Nouvelles pratiques artistiques

Yves Sheriff, président
Sylvette Babin
Sylvie Lachance
Éric Létourneau
Manon de Pauw

Théâtre

Jacques Vézina, président
Sylvain Bélanger
Denis Bernard
Geoffrey Gaquère
Marc Pache
Marcela Pizarro
Claire Shapiro
Lise Vaillancourt

COMITÉS CONSULTATIFS

Diffusion

Micheline Bélanger
Marc Choko
Danielle Demers
Dominique Dugas
Pierrette Gingras
Alain Grégoire
Paul Langlois
Marc Pache
Diane Perreault
Luce Pelletier
Marianne Trudel
Manon Touchette

Diversité culturelle dans les arts

Luce Botella
Gaétan Gingras
Olivier Kemeid
Yannick Létourneau
Mahalia Verna

PERSONNEL

Réjane Bougé
Conseillère culturelle, cinéma, vidéo et littérature

Gilles Chamberland
Agent de gestion

Natalie Chapdelaine
Chargée de projets, arts-affaires

Marie-Michèle Cron
Conseillère culturelle, arts numériques, arts visuels et nouvelles pratiques artistiques

Claude Des Landes
Conseiller culturel, théâtre

Gaëlle Gerbe-Raynaud
Adjointe, programme de tournées

Radhia Koceir
Secrétaire-réceptionniste, commis aux comptes

Line Lampron
Secrétaire de direction

France Laroche
Directrice de l'administration

Christine Leduc
Adjointe administrative, chargée de la location des salles

Nathalie Maillé
Directrice générale adjointe, programmes et partenariats

Sylviane Martineau
Conseillère culturelle, danse

Claire Métras
Conseillère culturelle, musique

Michel Niquette
Coordonnateur du programme de tournées

Christian O'Leary
Directeur des communications

Roger Prément
Conciergerie

Iulia Anamaria Salagor
Chargée de projets, diversité artistique

Danielle Sauvage
Directrice générale et secrétaire du Conseil

ÉTATS FINANCIERS

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du Conseil des arts de Montréal

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Conseil des arts de Montréal, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010, et les états des résultats et de l'évolution des actifs nets pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales règles comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des conventions comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit.

Opinion

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil des arts de Montréal au 31 décembre 2010 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif

Le vérificateur général de Montréal,

Jacques Bergeron

CA auditeur

Montréal, le 11 mai 2011

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE

	2010	2009
	\$	\$
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	228 647	1 404
Placement (note 4)	4 000 000	1 455 800
Débiteurs (note 5)	197 471	143 662
Frais payés d'avance	8 275	21 258
TOTAL DE L'ACTIF	4 434 393	1 622 124
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs (note 6)	3 202 663	197 804
Subventions à payer (note 7)	737 092	932 587
Apports reportés (note 8)	23 014	21 396
Produits reportés	6 665	7 448
	3 969 434	1 159 235
PROVISIONS		
Invalidité à court terme et allocations de départ	106 846	53 846
TOTAL DU PASSIF	4 076 280	1 213 081
ACTIFS NETS		
Affectation d'origine interne (note 9)	123 567	123 567
Non affectés (note 10)	234 546	285 476
	358 113	409 043
TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS	4 434 393	1 622 124

Louise Roy
Administratrice

Jocelyn Dion
Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

	2010		2009
	Budget	Réalisations	Réalisations
	(note 3)		
	\$	\$	\$
PRODUITS			
Contribution – Agglomération de Montréal	10 950 000	10 950 000	10 450 000
Contributions de partenaires aux programmes (note 11)	273 000	503 394	398 970
Maison du Conseil des arts (note 16)	120 000	120 592	101 688
Revenus de placement	50 000	86 737	108 197
Grand Prix du Conseil	110 000	108 300	90 260
Autres produits	160 000	175	14 685
	11 663 000	11 769 198	11 163 800
CHARGES			
Subventions aux organismes (note 12)	8 160 000	8 255 891	7 987 693
Programmes de diffusion des activités artistiques (note 13)	1 168 000	1 118 572	1 096 224
Autres programmes (note 14)	583 000	692 583	598 765
Maison du Conseil des arts (note 16)	260 000	205 577	206 844
Rémunération	1 000 000	1 098 428	992 183
Cotisations de l'employeur	193 500	193 607	175 590
Transport et communications	103 500	87 357	125 884
Services professionnels, techniques et autres	159 000	147 580	94 981
Location, entretien et réparation	14 000	6 814	6 049
Biens non durables	22 000	13 719	13 516
	11 663 000	11 820 128	11 297 729
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES	-	(50 930)	(133 929)

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

Affectation	2010		2009
	Non d'origine interne	affectés	Total
	(note 10)	(note 11)	
	\$	\$	\$
Solde au début	123 567	285 476	409 043
Insuffisance des produits sur les charges		(50 930)	(133 929)
Solde à la fin	123 567	234 546	358 113

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2010

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

Le Conseil des arts de Montréal (le Conseil) a été institué personne morale de droit public le 25 octobre 2007 en vertu de l'article 231.2 de la Charte de la Ville de Montréal.

Il a pour mandat :

- ▶ de dresser et de maintenir une liste permanente des associations, sociétés et organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l'agglomération de Montréal;
- ▶ d'harmoniser, coordonner et encourager les initiatives d'ordre artistique ou culturel dans l'agglomération de Montréal;
- ▶ dans les limites des revenus disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés et organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles auxquels une subvention, prix ou autres formes d'aide financière doit être versée.

2. CONVENTIONS COMPTABLES

États financiers

Les états financiers du Conseil sont présentés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

La comptabilité des opérations du Conseil est tenue dans le système comptable de la Ville de Montréal. La Ville enregistre les transactions dans une entité spécifique au Conseil.

Méthode de comptabilité

La comptabilisation des transactions s'effectue selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les produits et les charges d'un exercice sont constatés lorsque les produits sont gagnés et les charges effectuées sans considération du moment où les opérations sont réglées par un encaissement ou un décaissement.

Constatation des apports

Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les apports (dons et contributions). Selon cette méthode, les apports affectés à des projets d'exercices futurs sont reportés et constatés au cours de l'exercice où sont engagées les charges connexes.

Instruments financiers

Les organismes sans but lucratif peuvent choisir d'adopter les chapitres 3862 « Instruments financiers – informations à fournir » et 3863 « Instruments financiers – présentation » ou d'appliquer le chapitre 3861 « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Le Conseil a décidé d'appliquer le chapitre 3861. Le Conseil classe tous ses actifs et passifs financiers comme des instruments financiers détenus à des fins de transactions et les évalue à leur juste valeur.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes exige que la direction du Conseil formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés, sur la présentation des éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que sur les montants des produits et des charges comptabilisés. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Don reçu sous forme de services

La Ville de Montréal assume le loyer du Conseil. Ce don n'est pas comptabilisé en raison de la difficulté d'en déterminer la juste valeur.

3. BUDGET

Les chiffres présentés sous la colonne « Budget » sont fournis à titre d'information seulement et sont non vérifiés. Ce budget a été approuvé par le conseil d'administration du Conseil et par le conseil d'agglomération de Montréal

4. PLACEMENT

	2010	2009
	\$	\$
Certificat de placement garanti, taux de 1,25 %, échéant en janvier 2011	4 000 000	1 455 800

5. DÉBITEURS

	2010	2009
	\$	\$
Organismes et individus	107 278	83 357
Remboursement de la taxe de vente du Québec	52 125	36 254
Remboursement de la taxe sur les produits et services	12 625	20 900
Avances de salaires	2 976	2 976
Intérêts courus	22 467	175
	197 471	143 662

6. CRÉDITEURS

	2010	2009
	\$	\$
Charges sociales à payer	139 764	122 048
Dû à la Ville de Montréal	3 024 065	38 357
Charges à payer	38 834	37 399
	3 202 663	197 804

7. SUBVENTIONS À PAYER

Les subventions à payer sont composées des subventions octroyées à des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes pour des manifestations artistiques ou culturelles conformément à l'article 231.3 de la Charte de la Ville de Montréal et non versées au 31 décembre 2010.

8. APPORTS REPORTÉS

	2010	2009
	\$	\$
Contributions des partenaires aux programmes		
Solde au début	21 397	115 177
Plus : Montants reçus au cours de l'exercice	515 252	305 189
Moins: Montants constatés aux résultats	(513 635)	(398 970)
Solde de la fin	23 014	21 396

9. AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

- a) Les dons d'individus et d'entreprises perçus par le Conseil sont comptabilisés dans des comptes spéciaux afin d'être utilisés aux fins de développer et d'accroître ses activités de diffusion au profit de tous les publics
- b) Le conseil d'administration a affecté au cours de l'exercice 2007 150 000 \$ pour pallier aux coûts de relocalisation de la Maison du Conseil des arts. Au cours de l'exercice, aucun montant n'a été utilisé à cette fin (35 000 \$ en 2009).

10. NON AFFECTÉS

Les actifs nets non affectés sont constitués des sommes mises à la disposition du Conseil et non utilisées conformément à l'article 231.13 de la Charte de la Ville de Montréal.

11. CONTRIBUTIONS DE PARTENAIRES AUX PROGRAMMES

	2010	2009
	\$	\$
Premières expériences de travail	165 671	114 773
Parrainage fiscal	104 733	82 930
Outils de la relève artistique montréalaise	81 183	70 711
Soutien aux pratiques émergentes	40 000	50 000
Libre comme l'Art	50 000	50 000
Mentorat culturel	9 000	15 397
Prix Pratt & Whitney Canada	10 204	10 159
Grand-Prix du CAM	35 000	5 000
Autres	7 603	–
	503 394	398 970

12. SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PAR DISCIPLINE

	Budget 2010	2010	2009
	(note 3)		
	\$	\$	\$
Théâtre	2 338 000	2 363 519	2 319 407
Musique	1 893 500	1 900 547	1 850 603
Danse	1 326 500	1 339 260	1 301 082
Arts visuels	1 261 000	1 261 000	1 255 566
Littérature	398 000	417 913	418 095
Cinéma et vidéo	377 500	387 200	317 940
Arts numériques	233 000	233 000	262 000
Nouvelles pratiques artistiques	110 500	110 500	229 000
Arts du cirque	42 000	62 952	34 000
Diffusion pluridisciplinaire	180 000	180 000	–
	8 160 000	8 255 891	7 987 693

13. PROGRAMMES DE DIFFUSION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

	Budget 2010	2010	2009
	(note 3)		
	\$	\$	\$
Arts de la scène	820 000	749 487	772 109
Arts visuels	110 000	78 034	92 111
Cinéma, vidéo et nouveaux médias	76 000	100 580	90 600
Littérature	60 000	90 825	66 600
Publicité et promotion	27 000	46 901	46 320
Frais de tournée	20 000	59	26 220
Portraits d'artistes	20 000	17 754	2 264
Soutien et services frais de tournée	35 000	34 932	–
	1 168 000	1 118 572	1 096 224

14. AUTRES PROGRAMMES

	Budget 2010	2010	2009
	(note 3)		
	\$	\$	\$
Grand Prix du Conseil			
Banquet et frais incidents	110 000	133 166	97 695
Prix en argent et œuvres d'arts	70 000	65 000	70 000
	180 000	198 166	167 695
Échanges culturels			
Soutien aux projets d'échanges	30 000	33 000	36 500
Frais incidents	10 000	–	3 345
	40 000	33 000	39 845
Soutien aux initiatives de développement			
Libres comme l'Art	125 000	137 555	122 600
Premières expériences de travail	67 000	184 651	116 040
Outiller la relève artistique montréalaise	90 000	87 617	70 711
Diversité artistique	35 000	23 952	44 089
Mentorat culturel	9 000	11 022	15 397
	326 000	444 797	368 837
Études et consultations du milieu	15 000	–	5 990
Prix Arts-Affaires	7 000	1 416	6 248
Prix de la relève Caisse de la culture	5 000	5 000	–
Prix Pratt & Whitney Canada	10 000	10 204	10 150
	37 000	16 620	22 388
	583 000	692 583	598 765

15. CONTRIBUTION DU CONSEIL DES ARTS AU R.É.E.R. COLLECTIF

Les employés permanents et les employés à contrat à durée déterminée bénéficient d'un régime enregistré d'épargne-retraite collectif auquel le Conseil apporte une contribution de 4 à 6 % du salaire de base selon les années de services rendues. Le coût de la participation à ce régime se limite à la contribution du Conseil.

16. ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE LA MAISON DU CONSEIL DES ARTS

	Budget 2010	2010	2009
	(note 3)		
	\$	\$	\$
REVENUS			
Location de studios et services	120 000	120 592	101 688
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Rémunération	108 000	107 697	105 681
Cotisation de l'employeur	24 700	28 562	23 652
Gardiennage et sécurité	43 000	40 429	38 341
Téléphone, poste et publicité	7 000	2 938	5 003
Services techniques -autres	12 300	9 369	4 384
Location – photocopieur	1 000	557	1 524
Entretien et réparations	50 000	5 756	8 927
Entretien mobilier	500	-	881
Biens non durables et autres	13 500	10 269	18 451
	260 000	205 577	206 844
CONTRIBUTION DU CONSEIL DES ARTS	140 000	84 985	105 156

17. INSTRUMENTS FINANCIERS

Juste valeur

La juste valeur de l'encaisse, du placement, des débiteurs, des créditeurs et des subventions à payer se compare à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

Risque de crédit

Le Conseil évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative

Risque de taux d'intérêt

Le Conseil est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent le Conseil à un risque de juste valeur. Toutefois, une variation des taux d'intérêt de 1 % n'aurait pas d'incidence importante sur les résultats nets, les rentrées nettes ou la situation financière du Conseil

18. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL

Le Conseil définit son capital comme étant les actifs nets affectés d'origine interne et les actifs nets non affectés. Le Conseil n'est pas soumis à des exigences en matière de capital d'origine externe.

En matière de gestion du capital, le Conseil vise de façon générale à maintenir un capital suffisant pour lui permettre d'atteindre ses objectifs tels que définis à la note 1.

Le Conseil s'assure que les produits seront suffisants afin d'atteindre ses objectifs par son processus budgétaire annuel et ses procédures de gestion.

19. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté car il ne fournirait pas d'information supplémentaire utile.

20. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés conformément à la présentation des états financiers de l'exercice.

ENGLISH VERSION

MISSION

As an organization created to serve the city's artistic community, the Conseil des arts de Montréal supports and recognizes excellence in the creation, production, and presentation of professional artistic endeavours by way of financial support, advice, and consultation and development initiatives.

The Conseil relies on its solid positioning within the arts milieu, as well as on its continued dialogue with the artistic community, the Ville de Montréal, municipal authorities, and the business sector in order to fully contribute to the growth of the arts in Montreal and to promote citizen participation in the city's artistic life.

REPORT FROM THE CHAIR Louise Roy

In June 2010, the mayor of Montréal, Gérald Tremblay, invited the 25 winners of the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal to City Hall. Watching them sign the Golden Book was like going back in time over a quarter of a century and witnessing the extraordinary advances and achievements of Montreal's cultural and artistic sector. Their success, at home and abroad, is also in some way that of all Montrealers.

The 25th anniversary of the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal was an opportunity to appreciate the quality and richness of the artistic talent flourishing in Montreal. If Montreal is now a world-renowned centre for professional artistic creation, production and presentation, we owe it mainly to the artists and their teams who assist and encourage them in their artistic journeys.

Conforming to its mandate, the Conseil des arts de Montréal aims to support artists in this process, as well as help them grow in an enduring manner and face the challenges inherent in today's cultural development. In its 2009-2012 strategic plan, the Conseil identified three main issues on which it could and should take action: the inclusion of emerging and culturally diverse artists, the improvement of the capacity for innovation and the increased involvement of the private sector in arts funding.

Moving forward on these issues can only be done in partnership. For that matter, partnerships have largely become one of the keys to development, as demonstrated by all of the activities revolving around Montréal, Cultural Metropolis, an important identity project. We are fortunate that civil society, represented by Culture Montréal, and the private sector, represented by the Board of Trade of Metropolitan Montreal, are partners in this venture that has stimulated investment in cultural facilities. But to generate

enthusiasm about these facilities and give them a soul, we will all have to continue improving on the direct support we give to artists, particularly those whom the Board of Trade so rightly calls the "creative heart."

For many years, the Conseil has adopted a culture of partnership that allows it to increase the support it gives to organizations and artists and which helps it achieve its strategic goals. The Conseil is currently associated with some sixty partners in its various projects, programs and initiatives, all aiming to benefit the arts community¹. The success of these collaborations can be seen, notably, in the renewal of three major agreements: Vivacité, Entente pour soutenir la création, l'innovation et la diversité des pratiques artistiques and the *First Work Experiences* program. The latter inspired the creation of *démArt-Mtl*, a new program involving internships for artists of cultural diversity that will begin in 2011. Through these projects, over the next three years, nine partners² will invest over \$2.5 M in the development of the arts in Montreal. The leadership of the Conseil des arts in projects relating to the inclusion of emerging and culturally diverse artists, combined with its great organizational flexibility, have enabled it to be a catalyst in the implementation of these initiatives and agreements.

Presented for the first time during the 25th Grand Prix luncheon, the *Prix de la relève – Caisse de la culture* and the *Diversity Award* were added to the two *Pratt & Whitney Canada Prizes*. These four prizes are the result of partnerships with the private sector, whose growing commitment to the Conseil's activities was further demonstrated by the involvement of new benefactors³ who will provide eight \$5,000 bursaries for the finalists of the 25th Grand Prix. So many other partners have shown an interest in making similar contributions that we decided to create, in cooperation with the Ville de Montréal, a new awards ceremony in culture, arts and design. This celebration, planned for the fall of 2011, will allow us to associate a partner to each of the twelve rewards that will recognize the outstanding contribution of individuals in the arts and culture sectors.

1 Please see the list of the partners on page 36.

2 The Conseil des arts et des lettres du Québec, Canada Council for the Arts, Conseil des Arts du Canada, Conférence régionale des élus de Montréal, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, Foundation of Greater Montreal, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Service Canada, Fonds de solidarité FTQ, and Emploi-Québec.

3 Richard Bruno, Pierre R. Desmarais, Maurice Forget, René Malo, Peter McAuslan, Luc Plamondon, Alvin Segal C.M., and David Sela.

The increased involvement of the business sector is essential for the development of the arts and culture. As is the case with emerging and culturally diverse artists, the Conseil des arts de Montréal can definitely act as a catalyst and rallying point. In this perspective, the Table d'actions arts-affaires – which brings together representatives from Business Volunteers, Culture pour tous (Art au travail), the Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation, artsScene Montreal, Jeune chambre de commerce de Montréal, and Board of Trade of Metropolitan Montreal – is doing an excellent job in terms of exchanging best practices, identifying needs, creating awareness and mobilizing. Certain more specialized yet influential initiatives have yielded important results: for instance, the Fiscal Sponsorship program, which enabled organizations that do not have a charitable registration number to solicit some \$105,000 in 2010; or *Arrimages*, a program run in cooperation with the Jeune Chambre de Commerce, which has brought together 25 arts groups and 75 young business people since 2009.

In the coming months, the Conseil des arts de Montréal wishes to go even further and will concentrate its efforts on collaborative alliances, such as an Internet platform to facilitate exchanges and collaborations between various partners in the arts and business while, at the same time, fostering sponsorship. We also intend to put into place the necessary conditions to organize a private funding system in order to contribute to the lasting development of the Conseil as well as Montreal's artistic organizations: this challenging mandate has been given to Executive Director, Danielle Sauvage.

In closing, I wish to sincerely thank all of the members of the board of directors for their support and commitment and to particularly acknowledge the contribution of Markita Boies, Marc Boivin, Alain Depocas, and Cecil Rabinovitch who completed their mandates in 2010. They are leaving behind a strong institution that is firmly rooted in its community. I also welcome Gaétan Morency who joined the Conseil this year. As for our team, it carried out its work with remarkable conviction, enthusiasm and passion. Many thanks and bravo as well to the over forty volunteers sitting on the new evaluation committees who help us in our efforts to support the creative artists who, in turn, work to make Montreal a vibrant and stimulating cultural metropolis.

One of Montreal's great attractions is its quality of life. This quality of life depends largely on the quality of the support we provide to culture and those who create it. It is therefore essential to invest in these artists because it is an investment in our future – a future which, we already know, is based on culture and knowledge, where the creativity and imagination of our artists will make all the difference.

Let us mobilize our efforts to ensure that this remains Montreal's undeniable feature.

REPORT FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR Danielle Sauvage

The Conseil des arts de Montréal has just completed another important year that brought about many changes to its programs, operations, and administration. The Conseil

is growing and maturing, asserting itself more and more, and better and better. The year 2010 was an opportunity to set new standards to ensure its sustainable development. These modifications are, for the most part, included in the 2009-2012 action plan. Here are a few highlights.

The Conseil's programs and policies:

Several new initiatives

The Conseil's strategic plan set out to define the Conseil's specificity in its role of identifying and supporting artists, to ensure that its actions reinforce the three main target areas: emerging artists, cultural diversity and innovation. It is in this context that we reviewed the Conseil's work within PTEA (*Providing Tools for Emerging Artists*) and in new projects launched over the past few years (for example, *Libres comme l'art*, *First Work Experiences*, *Support for Emerging Practices*, etc.). Taken in light of this review, one realizes that a series of concerted and relevant actions has helped to strengthen the development of emerging and culturally diverse artists.

The programs' eligibility and evaluation criteria were also reviewed by a working committee. One of its recommendations was to open the door to artists' collectives through a pilot project: the first sectors to welcome them will be the circus arts, digital arts and world music. The evaluation criteria for the General Financial Assistance grant applications were clarified and refined, particularly for service organizations and professional associations, for cultural periodicals and for festivals and events. It was also recommended to create a new sector to review the grant applications from festivals, events and multidisciplinary presenters, and to allocate a separate budgetary envelope to this sector. These changes aim to evaluate, in a more equitable and transparent manner, the organizations' performance, taking into account the unique characteristics of each discipline.

Several other initiatives saw the light of day in 2010. Among them are *Portrait d'écrivain*, the Poète de la Cité project and the Atelier Saguenay-Montréal: we will have an opportunity to discuss them further on in this report.

Operations: First year for peer juries

This past year marked the arrival in force of some forty new members, peers entrusted to evaluate grant applications and recommend the amount of funding to be given to artistic organizations. It was the first year of operations for these new peer committees and the challenges were considerable. Indeed, the peer juries established by the Conseil des arts de Montréal differ greatly from those at the CALQ or the CCA: members are appointed for a three-year term, their identity is known, they are not paid, they work in close collaboration with the cultural advisors, they are authorized to determine the exact amount of the grant, etc. How were these individuals going to adapt to the Conseil's operations? How were the cultural advisors and committee presidents going to coexist with outside members? How could we ensure that the organizations would not suffer because of this new way of functioning?

In point of fact, these fears were groundless. The new members of the evaluation committees were professional,

generous with their time and expertise, devoted to the development of their discipline, and in complete synergy with the Conseil's values. A summary-meeting held last fall confirmed that the new members fell into step with the Conseil des arts de Montréal and are now a part of the family.

Administration: Human resources in transformation

Another important change during 2010 was the modification of responsibilities within the Conseil's team, in order to improve its management. Thus, a new position was created, that of Assistant Director, Programs and Partnerships, to which Nathalie Maillé was appointed. This new position encompasses the touring, cultural diversity and emerging artists programs, as well as all of the partnerships with governmental and paragonmental agencies. Moreover, the Assistant Director will now represent the Director at evaluation committee meetings and during meetings with the arts organizations.

Simultaneously, three project manager positions were redefined: one for emerging artists, one for diversity and a third one for the arts-business projects and prizes. An administrative assistant was appointed for the touring program and the new secretary-receptionist also took on the duties of bookkeeper. Furthermore, the mid-year departure of the Director of Administration led to the hiring of another new employee. One of the first tasks of the new Director of Administration was to update job descriptions and salary scales, in compliance with the Pay Equity Act.

In short, we experienced a human resources upheaval, with everything this involves in terms of training, support, familiarisation, etc., especially within a small team such as the Conseil's.

Communications: Keeping step in an era of social networks and new technologies

The Conseil launched into the redesign of its website last fall. This major communications operation entailed considerable sums, including additional human resource costs. But the results are promising and should guide the Conseil into the heart of social networks and the cyberculture. The *Conseil des arts de Montréal en tournée* micro-site, (www.artsmontrealtournee.org), launched in September 2010, is a good example of these new ways to communicate: it allows users to learn more about the touring program and obtain information tailored to their tastes, availability and location.

In 2010, the Conseil was also involved in several files and events that enabled it to increase its reach and visibility. For instance, it supported and guided the *Nuit de la Création* event, organized at the Darling Foundry by the Conservatoire de Bordeaux, in collaboration with LADMMI and the Université de Montréal's Faculté de musique. The Conseil also participated in a review process on cultural tourism, organized by Tourisme Montréal, which culminated in October with the publication of the *Plan de développement du tourisme culturel à Montréal*; since then, the Conseil has taken part in working committees created to promote contemporary artistic creation among tourists. As for the

Entretiens Jacques-Cartier, which took place in Lyon in November, these gave rise to a symposium on arts funding, organized by Culture Montréal, in cooperation with our Conseil, the CALQ the CCA.

All told, 2010 was a very positive and productive year, thanks to all of our employees, whose commitment and dedication were, once again, exemplary. We must also recognize the important role of the members of the Conseil and the evaluation committees, a role they play with great skill and professionalism under the exceptional leadership of Chair Louise Roy. In closing, the Conseil des arts de Montréal knows that it can count on the support of numerous partners whose contributions are essential to its development. We are most grateful to all of them.

GENERAL FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM

It is mainly through its General Financial Assistance Program that the Conseil des arts de Montréal contributes to Montreal's artistic organizations. In 2010, its budgetary envelope was \$8,194,000 which was divided among multi-year operating grants (\$6,598,000), annual operating grants (\$920,750) and project grants (\$497,750), as well as special projects (\$44,500), cultural exchanges (\$33,000) and initiatives funded by the *Support for Emerging Practices* (\$100,000) program, in cooperation with the Conseil des arts et des lettres du Québec and the Conférence régionale des élus de Montréal. A total of 310 companies were supported by these different programs, including 230 receiving annual or multi-year grants.

Here are the highlights for each of the arts disciplines supported by the Conseil.

Circus Arts

2010 was a memorable year in the history of circus arts in Quebec. Indeed, last July, TOHU presented the very first edition of *Montréal Complètement Cirque*: this annual event featured shows by over a dozen renowned companies, from here and abroad, that invaded theatres and outdoor venues across the Island of Montreal. Cirque Éloize officially launched the festival on the Quays of the Old Port, performing its creation *ID* under the big top.

Cirque Éloize was one of four companies funded in 2010 by the Conseil des arts de Montréal, which invested a total of \$42,000 in the circus arts sector. A modest sum, perhaps, but one that represents a 23.5% increase versus the previous year's investment. Thanks to this increase, the Conseil was able to welcome, among others, La Bande Artistique, a young company that made a name for itself with its show *Parfois, dans la vie, les choses changent*. Other grant recipients this year were *Les 7 doigts de la main*, to produce their solo show *Patinoire*, as well as *En Piste*, an association that coordinated, in Montreal, the first ever meeting of the Fédération mondiale du cirque to be held outside of France.

Another important fact: the circus arts sector now has an independent evaluation committee (up until the fall of 2010, it came under the New Artistic Practices and Circus

Arts committee), presided by Yves Shériff and composed of Jeffrey Hall and Christophe Rousseau.

Digital Arts

This sector is in full swing. The digital arts are attracting more and more players, with young artists spearheading a discipline that is clearly winning the acclaim of its peers. This sector includes 13 companies that, in 2010, shared a total of \$203,000, an 8% increase over last year. Added to this amount was the sum of \$35,000 provided by the *Support for Emerging Practices* program and the cultural exchanges.

The MUTEK festival, as an example, saw its operating grant increased to help it develop in the future and to organize exchanges with the City of Lyon as part of the special *Nuits sonores* project. Elektra, another presenter that calls Montreal home, was also able to hold its own thanks to funding from *Support for Emerging Practices*, for its Elektra Lab, during which it unveiled the latest project of the world-renowned Stelarc. Also included in this budget devoted to the many expressions of digital and interdisciplinary arts is the funding provided to Productions indéfinies (formerly Silophone) and the Artificiel studio, which received its first Project Grant. Another newcomer was the Centre culturel des arts de la rue, better known as Eastern Bloc, which attracted attention in terms of novelty: this particularly dynamic artist-run centre rapidly gained its footing in Montreal's media arts community, such that the members of the committee chose to nominate it for the 2010 Grand Prix du Conseil.

The committee also wished to increase the grants given to organizations that performed well over the past years, such as Agence Topo, Perte de Signal, Studio XX, Productions indéfinies, and Molior (which received additional aid for a special project involving touring digital works abroad), to reward them for their perseverance and accomplishments in the field of contemporary art. Lastly – and we will address this again in the chapter devoted to the Grand Prix – MUTEK and Elektra tied for the 2009 Grand Prix, drawing attention to the efforts made over the past 10 years to make Montreal the city for digital arts in North America.

The makeup of the committee was slightly modified following the departure of Louis Dufort, who was appointed artistic director of the Réseaux des arts médiatiques. He was replaced by Marie Fraser, chief curator of the Musée d'art contemporain de Montréal, who formerly sat on the visual arts evaluation committee.

Visual Arts

In 2010, the 37 companies in this sector received a total of \$1,248,000, which represents a slight increase of 2% over 2009. The year was marked by the evaluation committee's desire to accept new projects while continuing its in-depth review of a discipline that takes many forms and whose various elements require greater visibility.

Therefore, other than an increase given to the Mois de la photo à Montréal for the preparatory year leading up to its biennale, it was primarily organizations presenting extra-mural activities that received extra help. This was the case

with Odace Événements, creator of *Paysages éphémères*, an unstructured journey up and down Mont-Royal Avenue; UMA, La Maison de l'image et de la photographie, for its unusual activity involving storefront windows; the Association des galeries d'art contemporain for its *Papier art* fair, which attracted a record number of buyers and visitors; and the nocturnal event Art Souterrain (organized by Galerie SAS), which successfully became part of the Montreal High Lights Festival's *Nuit blanche*.

The Conseil also wanted to focus on specific projects that not only contribute to the renown of Montreal creators, but also connect them to rapidly expanding phenomenon, such as the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. This organization presented a successful four-day conference, along with the members of the international ResArtis network, to review the situation of artist residencies throughout America. The event opened the door to new ways of approaching residencies, which the Conseil has also worked on over the past few years, notably by launching the Résidence des Amériques at the Darling Foundry.

Other highly appreciated special grants include the one given to Dazibao, which was celebrating its 30th anniversary, and those given to Occurrence and Galerie B-312 as part of the Cultural Exchanges. As for the Centre Clark, it benefitted from the *Support for Emerging Practices* program for a project that blended visual and digital arts. These last three projects increased the visual arts budgetary envelope by \$19,000.

On a final note, Marie Fraser, who moved to the digital arts evaluation committee, was replaced by Jo-Ann Kane, art historian, exhibition curator and curator of Banque Nationale's art collection.

Film/Video

The film/video sector had a budget of \$377,500 in 2010, a 3.6% increase over 2009. Among the 21 funded companies, three were formerly in the digital arts sector: Groupe Intervention Vidéo (GIV), Productions, Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM) and Vidéographe, whose activities were deemed more in line with the film and video sector than the digital arts. Furthermore, the sector welcomed three new companies: Coop Vidéo de Montréal and the Spasm and Fantasia festivals. Another newcomer was the Corporation Wakiponi Mobile, which received a \$4,000 grant from the Cultural Exchanges program. It is interesting to note that Coop Vidéo and Wakiponi are both devoted to creation, as is the Spasm festival, which also emphasizes the work of emerging artists. This provides balance to a sector where most organizations are festivals and therefore focus almost exclusively on presentation.

Moreover, a \$3,000 grant was given to PRIM to produce activities, including four residencies, to mark the group's 30th anniversary.

Lastly, Joséphine Bacon resigned from the evaluation committee and was replaced by Maryse Legagneur, a documentary film director and scriptwriter.

Dance

The budgetary envelope for this sector was increased by 2.3% this year, reaching \$1,318,500 for 45 companies, to which an additional \$22,000 was injected from the *Support for Emerging Practices* and cultural exchanges programs. These additional amounts, in keeping with the priorities outlined by the dance evaluation committee, were spent on increasing the minimum amounts reserved for organizations receiving multi-year funding. Companies eligible for this type of support will now receive a minimum of \$15,000. This new guideline resulted in a \$5,000 increase in the grants to five companies: Bouge de là, Jocelyne Montpetit danse, Montréal danse, Sinha Danse, and Van Grimde Corps Secrets.

The departure of Coleman, Lemieux & Compagnie, having shut down their operations in Montreal and moved to Toronto, enabled the Conseil to offer Manon fait de la danse an annual operating grant; this company has distinguished itself on the Montreal dance scene thanks to its high caliber work.

For the third year, the Conseil gave a \$5,000 ad hoc grant to the Fondation Jean-Pierre Perreault, whose small, pro-active team helps lead the way for performing arts organizations in the areas of conservation and the promotion of intangible heritage.

The dance sector also gave a \$5,000 special grant to Tangente, which is facing higher than expected operation costs, due to its administrative offices being taken over by the landlord and the substantial rent increase of its performance hall.

Two organizations benefitted from grants as part of the cultural exchanges program. Danse-Cité received \$5,000 to host *Projet in Situ* de Lyon, a company that presented *Tu vois ce que je veux dire* during the FTA. This "journey of the blind" involved the participation of 10 Montreal dancers, four local authors and 150 volunteers: guides, merchants, restaurant owners, residents of the Villeray-Parc Extension borough... Studio 303, for its part, received \$4,000 to create SPARK, an eclectic showcase of artists associated with Studio 303, presented in partnership with several Montreal venues: its goal was to introduce the audience and the many invited international presenters to the surprising world of the emerging arts scene. Lastly, Daniel Léveillé danse received a \$13,000 grant as part of *Support for Emerging Practices* to sponsor a project by choreographer Stéphane Gladyszewski.

The dance evaluation committee lost one of its eminent members, Marc Boivin, who resigned following his appointment as president of the Regroupement québécois de la danse. Choreographer David Pressault was chosen to take his place.

Multidisciplinary Presentation

This new sector, which includes events, festival and multidisciplinary presenters, was created this year by the Conseil in order to accept and better serve organizations that could not always find their place within a disciplinary environment. We therefore brought together companies in the visual arts (Terres en vues and the Montreal High Lights Festival and its

Nuit Blanche), film/video (Vues d'Afrique), music (Festival du monde arabe – Alchimies, créations et cultures), and new artistic practices (OFFT.A., Usine C, Théâtre La Chapelle), as well as groups receiving funding for the first time this year: Festival de théâtre de rue de Lachine, Festival les Petits Bonheurs (Comité musique Maisonneuve) and the Festival Vue sur la relève (Créations Etc.).

Overall, these ten companies shared a budgetary envelope of \$180,000 in 2010. This sector will undoubtedly develop even further over the coming years.

Literature

In 2010, the literature sector's budget was \$397,000, a 4% increase over the previous year. This sector encompassed 40 organizations this year, including one newcomer, *Maisonneuve* magazine. The evaluation committee's priority was to increase the grants given to cultural periodicals, especially those that focus on creation. Publications such as *Spirale*, *Contre-jour cahiers littéraires*, *L'Inconvénient*, *Publications Zinc*, *Les Écrits*, and *24 Images* therefore received a slight increase, as did the Festival international de la littérature (FIL) and the Association des libraires du Québec. For its part, *Esse* magazine was given a \$4,000 grant as part of the cultural exchanges program.

To better evaluate grant applications from the storytelling sector, last fall the literature evaluation committee welcomed storyteller and cultural worker Nicolas Rochette. At around the same time, Catherine Lalonde resigned from the committee, having taken on a position at Le Devoir.

Music

In music, 70 companies receiving an annual or multi-year grant shared almost the entire \$1,880,500 budget, to which was added \$13,000 given to EKUMEN, a composers' collective working to promote electroacoustic music, as part of the *Support for Emerging Practices* program. The Conseil also supported other interesting projects, such as the concert season of Le Vivier, a group that represents 25 organizations devoted to contemporary creation; the 4th edition of the Bach Festival organized by the Montreal Bach Academy; and the concert *Ligeti: Father and Son*, by the Sixtrum percussion ensemble.

As well, four organizations received their first project grant: the Chœur Saint-Laurent, Ensemble de guitares Forestare, Théâtre de musique ancienne, and Trio Hochelaga. Lastly, a \$3,000 bursary was given to the Société de musique contemporaine du Québec for the concert *Hommage à Karlheinz Stockhausen*, presented in collaboration with the Faculté de musique of the Université de Montréal; this bursary was presented to the winner of the Concert of the Year, Montreal region, as part of the Opus Awards organized by the Conseil québécois de la musique.

New Artistic Practices

The 2010 budgetary envelope for the new artistic practices sector was reduced in 2010, because a few organizations were transferred to the new multidisciplinary presenters

sector. Hence, \$79,500 was divided among eight companies, as well as \$31,000 provided by the *Support for Emerging Practices* program.

New artistic practices, like festivals and multi-disciplinary events, are moving at an accelerated pace. The evaluation committee wanted to underscore this rapid development by increasing its grants to four organizations: PME-Art, Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ), 4D Art Lemieux-Pilon, and Escales improbables, companies that strengthen this sector and give it a solid and stable identity. Three organizations were chosen to receive *Support for Emerging Practices*: Théâtre le Pont Bridge, for its most recent creation; the Centre de recherches en arts interdisciplinaires; and Dare-Dare, for a radically interdisciplinary touring project.

Theatre

The theatre sector, a reflection of the ever-increasing activity and unprecedented artistic abundance at the heart of the up-and-coming generation, welcomed new grant recipients in 2010, including six companies: L'Activité, SideMart Theatrical Grocery, Simoniquies Théâtre, Singulier Pluriel, Théâtre les Porteuses d'arômes, and Théâtre Qui va là?. Pursuing its consolidation objectives initiated two years ago, the evaluation committee also gave operating grants to two other companies. A total of \$2,338,000 was given to 65 organizations, 33 of which received multi-year funding, 11 received annual grants and 21 got project grants.

The considerable contribution of the National Theatre School of Canada, which celebrated its 50th anniversary this year, undoubtedly plays a significant role in the abundance and diversity of theatrical styles in Montreal today. Similarly, we salute the dynamic role played by established companies that take young troupes and innovative productions under their wing, thereby also carrying on the intergenerational transmission of practices and knowledge. The important contribution of institutions such as the Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, Espace Go, Espace Libre, Théâtre Denise-Pelletier, Théâtre de la Licorne, and Théâtre Prospero must also be acknowledged. We would be remiss in not mentioning the work of the Segal Centre for Performing Arts, which, particularly since the opening of its Studio two years ago, has generously given access to many young anglophone and francophone companies; as well as the efforts of the Centaur Theatre, which, apart from its regular series presented in its three performance spaces, co-produced a show by the Black Theatre Workshop and hosted Geordie Productions' series for young audiences during 2010-2011.

In terms of audience development and needs of assertive emerging artists, whose preoccupations the Conseil shares with the entire theatre milieu, it is thrilling to see that major projects involving the reconstruction of two cultural facilities were undertaken in 2010 to provide Montreal with four modern halls, under the banners of the Théâtre de la Manufacture and Deux Mondes/Aux Écuries. These new spaces will be enjoyed by artists and audiences beyond Montreal's downtown core.

Lastly, Jacques Vézina was named president of the theatre evaluation committee, replacing Markita Boies who resigned from her duties at the Conseil des arts de Montréal to concentrate more fully on her professional activities. The committee also welcomed a new member, Marcela Pizarro.

PROGRAMS

Touring Program

For the past few years, the Conseil des arts de Montréal touring program has grown so much that it decided, in 2010, for reasons of transparency and efficient management, to launch a new program bringing together the various residencies created in recent years. The following chapter will contain more information on these different residency projects.

As for the Touring Program itself, it evolved this year in accordance with the review undertaken by the Conseil as part of the program's 25th anniversary, in June 2008. Supported by an advisory committee on presentation, the Conseil has indeed proceeded, since that time, to update the program. This initially consisted in reviewing the Conseil's role as an intermediary and to adjust the supply to provide increased support for the more demanding proposals. This year, the presentation committee focussed on a variable configuration model, in order to take into account the disciplinary specificities and the realities faced by presenters, not to mention the risk factors involved, when assessing funding. The five factors that will now be considered to determine the level of support offered by the Conseil are: the artistic discipline, the reputation of the arts organization or artists in the cast, the content or genre, the presentation costs, and the touring costs. The riskier the proposal, based on these factors, the greater the aid from the Conseil, ranging from 50% to 75% of costs and possibly even reaching a maximum of 100%.

Having said that, the 28th season of the touring program featured 387 performances in over 100 different venues and had a total budget of \$1,020,729. Always sensitive to the inclusion of cultural diversity and emerging artists, *Le Conseil des arts de Montréal en tournée* made room for projects representing Montreal's cultural richness: out of 62 artistic projects, 10 reflected cultural diversity (16%) and 7 supported emerging artists (11%). As always, the performing arts received the lion's share: 14 companies in music, 10 companies in theatre and 7 companies in dance shared \$750,015. Among these companies were the Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, which received \$180,000 to present 18 concerts at nine municipal venues (Ahuntsic, Maisonneuve, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard, and Verdun), as well as Repercussion Theatre, which received a \$41,800 grant to perform in parks over the course of the summer. The Public's Choice, determined by popular vote, was awarded to the Théâtre de l'Opis for *Une maison propre*. Created at Espace libre in 2008, this play toured various municipal venues during spring 2010. The director of Opis was given a painting by emerging artist Yann Pocreau as a token of appreciation.

In visual arts and digital arts, five companies shared \$98,784 in order to each organize a new touring exhibition. The ATSA presented *10 ans d'urgence*, a retrospective of works created by some 20 artists, from here and abroad, who had participated in one or another État d'urgence "manifestivals," held between 1998 and 2009; the show's tour began in October, at Galerie Les 3C in LaSalle, and will continue until January 2012. For its part, the Centre d'art et de diffusion Clark organized *Le Tarot de Montréal*, a contemporary portrayal on the theme of Tarot, bringing together 22 artists who each created a card from this mysterious and beguiling game. *Le Tarot de Montréal* was first presented at the Centre des loisirs de Saint-Laurent during fall 2010 and its tour will end during summer 2011. Graff, a contemporary graphic design centre, created the project *Travailler sous pression* with six artists in residence who wished to explore uncharted avenues in printmaking. This impressive exhibition was first shown at the Dorval Cultural Centre in early 2011 and will end in January 2012, at the Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. In digital arts, the Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (Elektra), in collaboration with Thomas Bégin Full Spectrum, produced a fascinating performance installation accompanied by an exhibition, first presented at the Maison de la culture Mercier and which toured to the Maison de la culture Ahuntsic. The Perte de Signal company received \$10,200 to present performances in seven venues. In 2010, municipal presentation venues also hosted previously mounted exhibitions, such as *Péripiétés*, by Occurrence, a contemporary art gallery; *Psukhō*, created by Jean-François Laporte and Productions Totem contemporain; *Mécanismes d'intérieurs*, devoted to photographer Manon Labrecque and produced by Dazibao, a centre for contemporary photography; and, lastly, the beautiful exhibition *Famille*, by photographer Gabor Szilasi, presented at the Visual Arts Centre. To this rich and varied program were added two new *Portraits d'artistes*, by Isabelle Hayeur and by Gabor Szilasi, which toured alongside those of Luc Courchesne and Manon de Pauw.

In film, five organizations received \$66,900 to screen their films in various presentation venues. These were: Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias (FCTNM), the Festival international du film pour enfants de Montréal, the Festival international du Film sur l'Art (FIFA), L'œil (Les Films du 3 mars), and the Rencontres internationales du documentaire de Montréal. In this sector as in the others, the Conseil des arts de Montréal favours riskier works as well as those that involve emerging artists and cultural diversity.

Finally, in literature, three organizations benefitted from grants totally \$70,825 to ensure the presentation of literary works across the Island of Montreal. These were: the Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse, which pursued its commendable cultural mediation activities in libraries and children's hospitals; Danse-Cité, which offered *Musica Nocturna: la nuit sera longue*, a stunning project combining poetry-theatre and contemporary dances set to a poem by Catherine Lalonde; and Productions (sic), the creators of *VSUP (Veuillez signaler un poème)*, a fertile mix of poetry and contemporary music.

Another initiative in 2010 was the project *Portrait d'écrivain*, by Francine Noël, which aimed to promote, advance or rediscover the literary works of authors – poets, short story writers, novelists – living in Montreal and who strive to increase the recognition of contemporary Quebec literature. Largely inspired by *Portraits d'artistes*, the concept features a unit, equipped with a television screen and earphones, that allows the public to watch and listen to a brief interview with a writer who explains his or her personal artistic approach. This user-friendly tool, integrating a visual and audio dimension, piqued the curiosity of readers and enticed them to borrow the books of the featured writer from their library.

In closing, the Conseil innovated in 2010 by creating an Internet micro-site (www.artsmontrealtournee.org) that provides the *Conseil des arts de Montréal en tournée* program and gives citizens information on current artistic productions, tailored to their tastes, availability and location.

Residency Programs

Updating the touring program highlighted the importance of creative residencies. This is how the project *Libres comme l'art* came into being a few years ago, in cooperation with the Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), Programme de Soutien à l'école montréalaise du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport and the anglophone and francophone schools served by the five school boards (English Montreal and Lester B. Pearson school boards, the Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys and Commission scolaire de la Pointe de l'île). Thanks to this partnership, \$150,000 is given each year to Montreal arts organizations to promote academic achievement amongst the city's youth through close contact with professional creators. In 2010, several projects launched the previous year came to fruition. Théâtre de la Pire Espèce, inspired by *Villes invisibles* by Italo Calvino, transported its imaginative form of theatre, based on objects, to a classroom, as part of a touching project involving dysphasic students at Évangéline high school. Similarly, a project by PPS Danse, based on *Contes pour enfants pas sages* by Jacques Prévert, was produced in collaboration with a class of grade school students.

In 2010, 12 new projects were accepted, four at the primary level and eight at the secondary level. Thus, the Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse was able to tour ten writers throughout ten primary schools, where students helped the authors write their stories: an anthology will be published at the end of the year. At the secondary level, an example is composer Louis Babin, who was chosen for the project by the Canadian Music Centre.

The Résidence des Amériques, developed in collaboration with the Darling Foundry, is devoted not only to creators, but also to critic/curators and contemporary art theorists. In 2010, it hosted New York curator Dean Daderko, who immersed himself in Montreal's visual and digital arts milieus, as well as the young American artist Justin Long, whose works were inspired by naval and maritime history.

The writers' residencies had great success. Carole Tremblay, who writes for young readers, was in residence at the Plateau – Mont-Royal library, while author Martin Thibault covered three libraries in Parc-Extension – Villeray – Saint-Michel. They organized cultural mediation projects in which citizens – young and old – enthusiastically took part. Two new residencies were launched in 2010: Mark Abley's at the City of Pointe-Claire library and Danièle Simpson's at the three libraries in the Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce borough. Each of these residencies received \$15,000 in funding, with the Conseil providing \$10,000 and the borough or municipality providing \$5,000.

Along with these writers' residencies is a new project launched this year, called *Poète de la Cité*. The idea is to tour the works of poets, past and present, with more panache, while helping a Montreal poet pursue his or her own creative process. Furthermore, the *Poète de la Cité* will speak publicly at important and relevant events. This new creative residency, which has a cultural mediation component, will last two years and includes a \$25,000 bursary.

The latest and brand-new residency project is the Ateliers studios Saguenay-Montréal program, the result of a partnership between the Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec and Conseil des arts de Saguenay, aiming to promote exchanges between artists from Montreal and the regions. As part of this new program, Montreal artists working in new media and from cultural diversity will receive a \$10,000 bursary for three-month stay at an artist-run centre in the Ville de Saguenay; at the same time, a new media artist from Saguenay will receive an equal amount for an internship at the Oboro artist-run centre in Montreal. Romanian-born Montreal artist Malina Călean inaugurated the program by travelling to Saguenay to work at Ateliers TouTouT and Espace Virtuel.

Other Programs

Projects involving emerging artists, cultural diversity and the arts-business relationship grew considerably in 2010 and each file now has a Project Manager who oversees its development.

In terms of emerging artists, the Conseil's activities are grouped together under the program *Providing Tools for Emerging Artists* (PTEA), produced in collaboration with the Forum jeunesse de l'île de Montréal and the Conférence régionale des élus (CRÉ). Created in 2005, PTEA completed its second cycle in 2010, and its achievements continue to be appreciated by its clientele of young artists and cultural workers.

The most successful project was clearly *Support for First Work Experiences in Arts-Related Positions*, which was in its third edition in 2010. This project, which allows young graduates from Montreal art schools to get relevant work experience within established arts organizations, benefitted 20 interns this year, thanks to contributions from Service Canada, as part of its Youth Employment Strategy, Fonds de solidarité FTQ and Forum jeunesse de l'île de Montréal. Interns had an opportunity to work at organizations such as the Association des galeries d'art contemporain, Mois de

la Photo à Montréal, Cinémathèque québécoise, Circuit-Est, O Vertigo Danse, Ensemble contemporain de Montréal, and Compagnie Jean-Duceppe, thereby acquiring invaluable experience. The project's success can be measured by its rate of retention: in 2009-2010, 10 of the 12 young interns remained in the employ of the host organizations or were hired by another employer in the same field and two others continued to work as free-lancers in the cultural sector. These results greatly surpass the originally forecasted retention rate.

The Artère website, created in partnership with the Ville de Montréal, and the Artère newsletter, as well as networking and training-networking activities, are indispensable tools to promote the inclusion of young emerging artists. A third *Journée interdisciplinaire de la relève artistique montréalaise*, held in February 2010, brought together 150 artists and cultural workers between the ages of 20 and 35 who took part in professional encounters and workshop-conferences.

In late 2010, following five years of massive efforts involving dialogue and anchor projects requiring substantial investments, it is safe to say that emerging artists now occupy an important place on Montreal's cultural and artistic landscape. As stated in the 2005-2010 summary, *Gros plan sur la relève*, "thanks to PTEA, the inclusion of emerging artists is now a strategic issue for cultural development in Montreal."

The Prix de la relève - Caisse de la Culture supports these efforts. Created in 2009 to acknowledge the work of young artists or professional organizations making concrete efforts for emerging artists, this prize comes with a \$5,000 bursary, generously provided by the Caisse de la Culture. The first Prix de la relève was presented this year to Théâtre Aux Écuries, during the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal luncheon.

In the area of cultural diversity, the Conseil continued this year to implement the action plan it created in 2006, entitled *Policy for the Promotion and Development of Cultural Diversity in the Arts, 2006-2010*. The policy revolves around four fundamental themes: recognition, professional development, participation, and dialogue. In this context, the project manager intensified her efforts to identify artists from cultural diversity and to provide them with support. She was able to take part in many artistic events and networking activities and 67 individual artists and a dozen organizations benefitted from her advice and assistance. Among these artists, most were new immigrants, often referred to the Conseil by the Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles or Emploi Québec. An information and networking day, organized in October at the Maison du Conseil, attracted over 100 artists anxious to integrate into Montreal's cultural and artistic scene.

In 2010, projects such as *Prélude* – in collaboration with TOHU and Cirque du Soleil – or *Vivacité* – in collaboration with the Conseil des arts et des lettres du Québec and five other partners – also greatly contributed to promoting the inclusion of immigrant artists. Another promising project, undertaken in partnership with the Ville de Montréal and Diversité artistique Montréal, was the exhibition presented at the Maison du Conseil as part of Black History Month: a rare

and precious opportunity to witness the creativity of emerging artists in the visual arts. Diversité artistique Montréal is still housed in the Maison du Conseil and received a \$10,000 bursary again this year, in order to pursue its development.

The Conseil continues to be a leader in projects involving diversity and emerging artists, and this role will surely grow over the coming years. Although the PTEA project came to an end in 2010, the Conseil has agreed to take it over and will henceforth be responsible for the project manager's salary and the costs of managing the program; the Conseil also got involved in the *First Work Experiences* project in order to strengthen it. As for cultural diversity, the Conseil intends to tackle the *Policy for the Promotion and Development of Cultural Diversity in the Arts, 2006-2010* and prepare an action plan for the coming years.

In the business-arts file, many initiatives were also undertaken in 2010. The Table d'action arts-affaires, piloted by the Conseil and bringing together a number of organizations wishing to rally the business and arts sectors, continued its reflection and dialogue. The Arrimages project, in cooperation with the Jeune Chambre de commerce de Montréal, saw some 20 young professionals and entrepreneurs attend arts events and learn about arts philanthropy.

Fiscal Sponsorship allowed artistic organizations that do not have a charitable registration number, but that meet certain eligibility criteria, to solicit donations from foundations, corporations and individuals; these, in turn, will receive tax receipts. Launched in 2008, Fiscal Sponsorship enabled ten companies to obtain donations this year, for a total of \$104,733.

In closing, the Conseil des arts de Montréal decided in 2010 to devote more time and energy to soliciting funds from the private sector, in order to finance specific projects and ensure its sustainable development. It should be noted that the agglomeration's contribution to the Conseil's budget is almost entirely earmarked for the General Financial Assistance Program (mainly for annual and multi-year operating grants), which leaves hardly any room to manoeuvre in order to develop new projects. Consequently, recent programs such as *First Work Experiences*, *Libres comme l'art*, *Support for Emerging Practices* or new awards could only be created thanks to partnerships. It is therefore vital for the Conseil to diversify its sources of funding if it wants to perpetuate its programs and develop new ones. To this effect, the Conseil intends to implement an endowment fund over the coming months, to be managed by the Foundation of Greater Montreal.

PRIZES

The Grand Prix

The Grand Prix du Conseil des arts de Montréal marked its 25th anniversary in 2010. The event was celebrated in grand style on March 23, 2010, at the Sheraton Centre, in the company of some 800 guests representing the arts and business communities as well as the municipal sector. For this occasion, the Conseil had prepared short videos on each of the winners from the previous 24 years, which were featured

on the Conseil's website and on those of our partners, Radio Canada and ARTV, in the weeks leading up to the awards ceremony. The finalists of the 25th edition were introduced to the public and the media during a special event organized at the Maison du Conseil, in January. An innovation this year was the fact that eight Montreal philanthropists made a commitment to donate a \$5,000 bursary to each of the eight finalists in the competition, for a period of three years. Another first: two organizations, MUTEK and Elektra, tied for the top honours of this 25th edition of the Grand Prix, reaffirming Montreal as the digital arts capital of North America. In short, the Grand Prix's 25th anniversary had a profound effect on us this year.

The 2010 finalists were:

- Oboro, in visual arts, for its 25th anniversary, which highlighted the organization's unique and exceptional contribution to the development of the visual and digital arts in Montreal. Maurice Forget, former chair of the Conseil des arts and a partner at Fasken Martineau, was this category's donor.
- Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), in film/video, for the event's exemplary growth and development. Businessman and film producer René Malo agreed to associate his foundation to the film/video category.
- Regroupement québécois de la danse, for its 25th anniversary and for organizing the Grands Chantiers de la danse which culminated in the Seconds États généraux. The dance category was supported by Alvin Segal, president of Peerless Clothing.
- Esse magazine, in literature, known for 25 years for its excellent editorial content, dynamism and graphic design, as well as its national and international reach. Peter McAuslan, president of McAuslan Brewery, was the benefactor of this category.
- Ensemble Caprice, in music, for its originality and innovation in the early music sector for the past 20 years. Businessman and philanthropist David Sela lent his support to the music category.
- Les Filles électriques, in new artistic practices, for organizing the Festival Voix d'Amériques, a magnificent and astounding adventure into the realm of the written word. Artist Luc Plamondon agreed to associate his name to new artistic practices.
- Théâtre PàP, for its bold and daring *Rouge gueule*, a socially provocative play. Philanthropist Pierre R. Desmarais, also a member of the Conseil des arts de Montréal, renewed his commitment to the theatre category this year, via the Fondation Pierre Desmarais-Belvédère.

Chaired by Louise Roy, the jury was composed of Nathalie Bondil, director of the Montreal Museum of Fine Arts; Claude Corbo, rector of the Université du Québec à Montréal; Jean Laurin, chairman of the board of Place des Arts and CEO of GVA Devencore Worldwide; and Zab Maboungou, artistic director of Cercle d'expression artistique Nyata Nyata.

In keeping with tradition, a work of art created by a Montreal artist was presented to the winner of the previous year's Grand Prix. Therefore, the 2009 winner, the Orchestre

symphonique de Montréal, received a print on rag paper entitled *CŒuvre de sable*, by artist Jocelyne Allouche.

Prix Pratt & Whitney Canada

The 25th Grand Prix luncheon was also the opportunity to present the Pratt & Whitney Canada Prizes of the Conseil des arts de Montréal, which demonstrate this Montreal corporation's keen interest in artistic creation and the visual arts in particular. This partnership, launched in 2007, is in its fourth year.

Les Elles de l'art is a prize that recognizes the work of a professional female Montreal visual artist who has stood out in the field of contemporary art. Its first recipient was Geneviève Cadieux, followed by Sarah Stevenson in 2008 and Dominique Blain in 2009. This year, renowned photographer Raymonde April won the award, which is accompanied by a \$5,000 bursary.

Nature de l'art, which also carries a \$5,000 bursary, is awarded to an artist whose visual arts practice is inspired by themes relating to the environment, ecology, recycling materials, and transforming the urban landscape. Presented for the first time in 2009 to Manuela Lalic, the *Nature de l'art* prize was won in 2010 by Annie Roy and Pierre Allard, of ATSA.

The jury was composed of the president and a member of the Conseil's visual arts evaluation committee, Gaétane Verna and Mathieu Beauséjour respectively, as well as sculptor Michel Goulet and the director of the Concordia University Gallery, Michèle Thériault.

Prix de la relève Caisse de la Culture

Created in 2010, this new prize recognizes the efforts of young artists or professional organizations whose actions make a significant contribution to emerging artists. It can be won by an individual, collective, cooperative, group, or non-profit organization. The prize is accompanied by a \$5,000 bursary, offered by the Caisse de la Culture, and is administered by the Conseil des arts de Montréal.

Théâtre Aux Écuries, a grouping of young theatre companies that promotes the pooling of resources, won the inaugural Prix de la relève Caisse de la Culture. The jury members were Markita Boies, André Dupras, Robin Dupuis, and Sarah Girouard.

Diversity Award

The Diversity Award took over from Circuit 514 and is led by the same five partners: the Conseil des arts de Montréal, Place des Arts, CBC Radio 2, Montréal Arts Interculturels (MAI), and Vision Diversité. It offers an artist or artists' collective in the field of world-music and from Montreal's cultural diversity a unique opportunity to become professional and integrate into the professional milieu. Over the course of a one-year tour, the partners will provide the winner with support and assistance in the areas of creation, production, presentation, and touring. Throughout the tour, the artist will enjoy two creative residencies and have many opportunities to present his or her work before an audience, at MAI and Place des Arts, in collaboration with Vision Diversité, as well as in Montreal neighbourhoods, as part of *Conseil des arts de Montréal en tournée*. The Diversity Award includes a radio

recording by CBC Radio 2, the official broadcaster, available on its Concerts On Demand website. All of this is covered by a joint promotion. The estimated value of the award is \$25,000, including \$10,000 in fees.

The winner of the 2010 Prix de la diversité was Rômmel Ribeiro, a young Brazilian musician. The jury behind this choice consisted of Régine Cadet (MAI), Aida Kamar (Vision Diversité), Claire Patry (PDA), Kelly Rice (CBC Radio 2), and Kiya Tabassian, president of the Conseil des arts de Montréal's music committee.

Prix Arts-Affaires de Montréal

The Prix Arts-Affaires de Montréal, in cooperation with the Board of Trade of Metropolitan Montreal, were not awarded in 2010; the fifth edition was postponed until spring 2011. The event aims to recognize the contribution of the business sector to Montreal's cultural and artistic development. Celebrating the spirit of innovation and risk-taking of entrepreneurs, they also highlight various ways to support the arts so as to encourage other individuals and corporations to become actively involved in this field.

Arts organizations are invited to submit the names of companies or individuals whose involvement can take on many forms: title or service sponsorships, philanthropic activities, corporate art collections, major donations to a fundraising campaign, directorships, providing professional expertise, etc.

The next edition of the Prix Arts-Affaires de Montréal takes place in May 2011 and will be addressed in the Conseil's next annual report.

THE MAISON DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

In 2010, rental income at the Maison du Conseil was \$120,592, with two-thirds of this amount coming from rehearsal hall rentals. These spaces – a large dance studio, a theatre/dance studio and a third-floor music room – are always in great demand, including during the evenings and weekends. This year, 327 clients occupied the spaces for a total of 13,426 hours. Among them, 180 were from the dance sector, underscoring this sector's pressing needs in terms of rehearsal and production spaces.

The Atrium and the Baroque hall were also popular among various groups, for fundraisers, book and CD launches, symposia, press conferences, film shoots, and even private functions such as anniversaries and weddings. The mezzanine overlooking the Atrium is an ideal location for exhibitions; for instance, last February, Black History Month held its exhibition there.

The Conseil des arts itself frequently takes advantage of these magnificent surroundings, using them for the day-long events it organizes for emerging and cultural diversity artists, as well as for meetings with the boroughs, municipalities and touring organizations. Montréal and BJM Danse, the Conseil's tenants, also host events in these spaces, as does the Conseil du patrimoine, whose offices are next door to the Conseil's. Over the coming years, the Atrium will undoubtedly become known as a prime destination for cultural events.

Crédits photographiques :

Couverture avant : burton + roy

Page 04 : Paul Labelle

Page 07 : Pierre Dury

Page 08 : Éric Piché

Page 10 : Cynthia Girard/La Centrale Galerie Powerhouse

Page 12 : Films 13/12

Page 14 : Cécé

Page 16 : Corine Lemieux

Page 18 : Illustration de Lino

Page 20 : Pierre Dury © Orchestre Métropolitain

Page 22 : Émilie Bouchard

Page 24 : Thibaut Baron

Page 26 : Rolline Laporte

Page 28 : Louise Bédard Danse

Page 30 : Sophie Samson

Page 32 : Tayaout-Nicolas

Couverture arrière : Martin Bureau

Toute reproduction intégrale ou partielle des textes et des images de ce rapport, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, ne peut être faite sans l'autorisation écrite du Conseil des arts de Montréal et des titulaires des droits d'auteur.

Conseil des arts de Montréal

Édifice Gaston-Miron

1210, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec) H2L 1L9

514-280-3580

www.artsmontreal.org

Conception graphique : epicentre.qc.ca

Impression : L'Empreinte

ISBN : 978-2-9811159-5-9

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 2011

Bibliothèque et Archives Canada, 2011

Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

CONSEIL DES **ARTS**
DE **MONTREAL**

Montréal