

CALQ

ANS

20

**QUAND
ON CRÉE
ON A
TOUJOURS
20 ANS**

*Conseil des arts
et des lettres*

Québec

The Tempest, l'opéra en trois actes du compositeur Thomas Adès, d'après l'œuvre de Shakespeare, est mis en scène par Robert Lepage et présenté en première mondiale au Festival d'opéra de Québec à l'été 2012, avant de prendre l'affiche au Metropolitan Opera à New York et au Wiener Staatsoper à Vienne.

PHOTO : NICOLA-FRANK VACHON

TABLE DES MATIÈRES

- 4 Message de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française
- 5 Message de la présidente du conseil d'administration
Message du PDG
- 7 La culture québécoise en chiffres
- 8 Pleins feux sur le soutien accordé par le CALQ de 1994 à 2013
- 9 Une organisation autonome au service des arts et des lettres
Un moteur de soutien à la création
Un processus d'évaluation misant sur les pairs
Des consultations et des forums
- 11 L'abc des arts et des lettres
Les associations professionnelles d'artistes, les regroupements nationaux et les organismes de services
Les membres du conseil d'administration
- 12 Le soutien aux arts et aux lettres
Les artistes et les écrivains
L'amélioration des conditions socio-économiques
Un soutien à chaque étape de la chaîne de création
- 13 Recherche et création
Déplacement : retour sur investissement
Perfectionnement, promotion et commandes d'œuvres
- 14 Quelques artistes et écrivains soutenus au cours de leur carrière
- 16 Les organismes artistiques en chiffres
Des organismes artistiques en meilleur santé
Mécénat Placements Culture
- 17 Des productions accessibles
- 18 Fil du temps
- 21 Des arts en plein essor
Les arts du cirque
La bande dessinée
- 22 Les arts numériques
- 23 Chef de file en jeune public!
- 24 Les prix d'excellence et reconnaissances publiques
Prix à la création en région
Prix disciplinaires
Bourses de carrière
- 25 Boursiers de carrière
- 26 Partout au Québec
Au diapason de chaque région
Évolution de l'aide totale accordée par le CALQ en région
- 27 Des centres d'artistes dynamiques
Festivals et événements
- 28 À la conquête de la planète
Un tremplin vers l'étranger
Accueil d'œuvres et de spectacles étrangers
- 29 Coproduction hors Québec
On tourne!
Évolution des organismes artistiques en tournée
Jeux de la Francophonie
- 30 Le monde devant soi
Artiste cherche muse ailleurs
- 31 Carte du réseau des studios et ateliers-résidences en 2014
- 33 Une place au soleil pour tous les créateurs
La richesse de la diversité
- 34 Régénération d'artistes
- 35 Voix et regards autochtones
- 36 Demain : le CALQ 2.0
- 38 Hommage à une équipe de passionnés
- 39 Merci à tous les membres du conseil d'administration

MESSAGE DE LA MINISTRE

DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA
PROTECTION ET DE LA PROMOTION
DE LA LANGUE FRANÇAISE

Depuis plusieurs années, une vague d'œuvres et de créateurs québécois déferle sur la planète. Des chorégraphies énergiques, des installations étonnantes ou des performances audacieuses sont présentées dans les manifestations culturelles internationales les plus réputées comme la Biennale de Venise ou le Festival d'Édimbourg. Nos dramaturges sont encensés à Avignon ou à la Comédie-Française. Nos maîtres du cirque impressionnent à Broadway ou aux Olympiques. Nos films sont en lice et primés aux Césars ou aux Oscars. Nos chefs dirigent les plus grands orchestres à travers le monde. Nos écrivains et conteurs remportent de prestigieuses reconnaissances. Et nous sommes très fiers de l'élection d'un Québécois désormais immortel à l'Académie française.

Les succès remportés par les Marie Chouinard, Robert Lepage, Marc Séguin, David Altmeyd, Raphaëlle de Groot, Dany Laferrrière, le Cirque Éloize ou Moment Factory procurent une pointe de fierté bien légitime aux Québécois, qui, à titre de consommateurs de spectacles, de livres et d'œuvres de tout genre, sont partenaires de ces succès. Si la création artistique n'était pas accessible au plus grand nombre, la culture québécoise n'aurait pas le rayonnement qu'elle connaît aujourd'hui.

Source de renouvellement des idées, d'élargissement des perspectives et puissants vecteurs de cohésion sociale, les arts et les lettres participent à la construction de notre identité collective, à laquelle nous vouons un attachement profond. Pour faire vivre et fleurir notre culture, les institutions que nous avons mises au monde – comme le Conseil des arts et des lettres du Québec – offrent un soutien stimulant et structurant à ceux et celles qui lui insufflent une énergie prodigieuse.

En épaulant l'audace, le talent et l'excellence de nos artistes et de nos écrivains, et la diversité de leur expression, le CALQ contribue à faire du Québec un phare artistique, un pôle culturel mondialement reconnu, et, surtout, un endroit où l'art rapproche les communautés tout en participant à leur épanouissement culturel, social et économique.

Le CALQ accompagne le travail de nombreux artistes et écrivains qui donnent accès aux plus hautes aspirations de l'être humain et alimentent nos dynamiques industrielles culturelles. En élaborant la Politique culturelle du Québec qui a mis le CALQ au monde, ma prédécesseure, Lisa Frulla, ne s'est pas trompée : investir dans la création artistique est un choix de société porteur des valeurs et de la fierté qui nous unissent et nous rendent meilleurs. Nous encourageons le CALQ à poursuivre son action avec toute l'efficacité et la vivacité dont il a toujours fait preuve depuis 20 ans.

—
HÉLÈNE DAVID

COINCIDENCE ENGINE ONE :
UNIVERSAL PEOPLE'S
REPUBLIC TIME

INSTALLATION POUR 1200 HORLOGES À PILE
(THE USER) - THOMAS MCINTOSH
& EMMANUEL MADAN, 2008
PHOTO : THOMAS MCINTOSH

PHOTO : MONIC RICHARD

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Récemment nommée à la tête du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec, j'arrive en quelque sorte avec la « chance de la débutante ». Le CALQ affiche effectivement un bilan de ses 20 ans d'existence, plus que positif.

Par son soutien aux projets de plus de 9 000 artistes et à plus de 1 700 organismes culturels, le CALQ a encouragé la création et le rayonnement d'un grand nombre d'œuvres et a ainsi contribué au développement spectaculaire de disciplines aussi variées que les arts circassiens, le conte, les arts numériques et la bande dessinée tout en appuyant l'évolution des arts de la scène, des arts visuels, de la littérature, des arts médiatiques et des métiers d'art. Son appui financier et son leadership ont contribué à éclairer de nouvelles avenues de création et à braquer les projecteurs sur nos créateurs les plus talentueux.

Le CALQ a également joué un rôle de catalyseur culturel, propulsant des carrières naissantes et soutenant des domaines artistiques émergents, tout en accompagnant de nombreux artistes plus établis. Sans cette aide précieuse, le bédéiste Michel Rabagliati aurait sans doute eu plus de difficulté à effectuer un tournant dans sa carrière pour se consacrer entièrement au 9e art. Comment imaginer le Québec sans son Paul, héros d'albums au succès retentissant, qui partira prochainement avec son film à la conquête de tous les écrans du monde?

La preuve de l'importance du CALQ dans la vie culturelle québécoise n'est donc aujourd'hui plus à faire. C'est avec la plus grande énergie qu'il doit poursuivre sur sa voie, tout en ouvrant de nouvelles avenues artistiques aux créateurs et en les aidant à prendre le virage numérique, en investissant de nouveaux territoires culturels et en stimulant la vitalité des milieux créateurs de chaque région.

En 2014, le gouvernement du Québec a démontré sa confiance à l'endroit du CALQ en lui attribuant la gestion du soutien aux diffuseurs pluridisciplinaires et aux réseaux de diffusion de l'ensemble de la province. Galvanisé par cette confiance et guidé par les aspirations des artistes et des écrivains, le CALQ est plus que jamais à l'œuvre pour soutenir et promouvoir les meilleures réalisations des créateurs d'ici.

—
MARIE CÔTÉ

MESSAGE DU PDG

L'un des premiers écrivains soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec a reçu 5 000 \$ pour la rédaction d'un roman. Son livre a connu un succès planétaire, s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires et a été traduit en plus de 40 langues. En 2002, il a valu à son auteur le *Man Booker Prize*, l'un des plus prestigieux prix littéraires. Séduit par cette fabuleuse histoire, le réalisateur

PHOTO : S&HB PHOTOGRAPHES

Ang Lee a fait voguer l'imaginaire de Yann Martel encore plus loin en portant *Life of Pi/Histoire de Pi* à l'écran et en remportant quatre Oscars en 2013. Voilà un 5 000 \$ bien investi! Ce n'est pas un cas isolé. *Incendies* et *Monsieur Lazhar* étaient, avant de devenir des films à succès en nomination aux Oscars, de magnifiques histoires racontées par deux dramaturges québécois appuyés par le CALQ en période d'écriture. Des réussites comme celles-ci ont été fréquentes en 20 ans.

Depuis sa fondation, le CALQ agit comme un agent fertilisant dans la pépinière de talents dont regorge le Québec! Il est l'étincelle nécessaire à la libération de l'élan créateur, à la réalisation de l'œuvre. Sans manuscrits, il n'y a pas de livres. Sans scénarios, il n'y a pas de films. Sans textes dramatiques, il n'y a pas de pièces. Sans partitions, il n'y a pas de concerts. Sans tableaux, il n'y a pas d'expositions. Sans œuvres, il n'y a pas de public. Les créateurs sont non seulement au cœur de notre mission, ils sont au cœur de toute la vie culturelle.

Motivés par l'innovation, la réflexion et la découverte, les artistes et les écrivains poussent la recherche, l'exploration et l'expérimentation créatrices en jetant les bases de productions, de réalisations et d'entreprises qui verront le jour demain, enrichissant la société et l'économie du Québec, éblouissant les publics et stimulant sa réputation d'excellence.

Cette publication dresse le bilan de nos actions et de notre appui sur l'ensemble du territoire aux artistes et à leurs collaborateurs, de toutes générations et de toutes origines. Grâce à eux, la société québécoise occupe une position d'avant-plan sur la scène culturelle internationale contemporaine.

—
STÉPHAN LA ROCHE

Chaque année, le CALQ soutient, dans toutes les régions du Québec, la création de quelque 1 350 artistes et écrivains et finance les projets de création, de production et de diffusion de plus de 680 compagnies de danse, troupes de théâtre, orchestres symphoniques et autres ensembles musicaux, centres d'artistes en arts visuels et en arts médiatiques, événements littéraires et périodiques culturels.

Il contribue à la reconnaissance des créateurs par la remise de prix d'excellence et de bourses de carrière, soutient les diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires, la tenue d'événements nationaux et internationaux ainsi que la circulation des artistes et des œuvres au Québec, ailleurs au Canada et à l'étranger. Cette présence se manifeste dans plus de 60 pays.

NEBBIA, UNE PRODUCTION DU CIRQUE ÉLOIZE EN COLLABORATION AVEC LE TEATRO SUNIL, EST LE PREMIER CIRQUE QUÉBÉCOIS CONTEMPORAIN À FOULER LES PLANCHES DU THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE, À MONTRÉAL, EN PROPOSANT UN SPECTACLE AUX FRONTIÈRES DES DISCIPLINES QUI INAUGURE LA SAISON 2008.

PHOTO : EDDY MOTTAZ

LA CULTURE QUÉBÉCOISE EN CHIFFRES

UNE CULTURE VIVANTE

4 G\$

en revenus économiques

2 %

DU PIB

québécois

58 400

EMPLOIS

673 M\$

EN REVENUS

aux gouvernements

Ministère de la Culture et des Communications du Québec, *Chiffres à l'appui*, mai 2012.

À L'IMAGE DES QUÉBÉCOIS

93 %

DES MÉLOMANES québécois écoutent de la musique d'artistes québécois

90 %

des Québécois qui LOUENT DES FILMS

ET

85 %

des Québécois qui VONT AU CINÉMA choisissent des films québécois

62 %

DES LECTEURS québécois lisent les auteurs québécois

24 DES 25

SPECTACLES

LES PLUS VUS EN 2013 étaient québécois

Idem
Fortier, C. *Dix ans de statistiques sur la fréquentation des arts de la scène*, Optique Culture, Observatoire de la culture et des communications du Québec, no 34, septembre 2014, page 1.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, *Survot*, bulletin de la recherche, des politiques et du lectorat, no 13, janvier 2005, page 2.

ET STIMULANTE POUR LES CRÉATEURS!

3 %

Plus grande concentration DE PROFESSIONS CULTURELLES parmi la population active au Canada

CROISSANCE DE

29 %

du nombre DE TRAVAILLEURS CULTURELS au Québec (1996-2006)

ESTRIE MAURICIE MONTÉRÉGIE

abritent des concentrations d'artistes supérieures à la moyenne canadienne

MONTRÉAL COMPTE

5 DES 10

QUARTIERS

ayant la plus forte concentration d'artistes au Canada

Ibid.
Regards statistiques sur les arts, vol.4, no 2, octobre 2005, Hill Stratégies Recherche.
Idem, vol.8, no 2, janvier 2010, Hill Stratégies Recherche.

PLEINS FEUX SUR LE SOUTIEN ACCORDÉ PAR LE CALQ DE 1994 À 2013

1,2 G\$ EN BOURSES ET SUBVENTIONS AUX CRÉATEURS ET ORGANISMES ARTISTIQUES

MOINS DE 1\$ PAR MOIS PAR QUÉBÉCOIS¹

ARTISTES ET ÉCRIVAINS

9 200 artistes et écrivains soutenus

23 000 bourses accordées

170 M\$ pour soutenir les artistes et les écrivains québécois

316 lauréats de prix d'excellence et bourses de carrière

« L'économie créative génère des revenus, des emplois et d'autres bénéfices économiques tout en ouvrant la voie au progrès social et à l'épanouissement culturel. »

UNESCO ET PNUD
Rapport sur l'économie créative, édition spéciale 2013, page 135.

ORGANISMES ARTISTIQUES

1 700 organismes soutenus

19 000 subventions

1 G\$ pour soutenir les missions et les projets des organismes artistiques sur l'ensemble du territoire québécois

INTERNATIONAL

7 M\$ annuellement pour soutenir la présence d'artistes et d'organismes dans plus de 60 PAYS

2 700 tournées en arts de la scène

15 000 représentations²

45 M\$ en diffusion de spectacles hors Québec

1,5 M\$ en mesure d'aide à la coproduction (57 projets)

5,3 M\$ pour les séjours en studios et ateliers-résidences

RÉGIONS

154 M\$ aux organismes (excluant Montréal et Québec)

42 M\$ aux artistes et aux écrivains (excluant Montréal et Québec)

11 000 bourses et subventions

21 M\$ dans le cadre d'ententes régionales, incluant la contribution de 10 M\$

des partenaires locaux à 1 200 ARTISTES ET ÉCRIVAINS et 200 ORGANISMES

1 700 tournées en arts de la scène au Québec

20 M\$ en circulation de spectacles au Québec

Les données financières et statistiques compilées et présentées par le CALQ dans cette publication sont en date du 31 mars 2014, à moins d'avis contraire et à l'exception des lauréats des bourses de carrière qui eux, sont en date du 31 mars 2015.

¹/Calcul estimé à partir de la moyenne des sommes totales investies sur 20 ans (excluant le programme Mécénat Placements Culture) et de la moyenne de la population québécoise au cours de la même période.

²/Le nombre de représentations est calculé à partir des données réelles obtenues par les organismes pour la période 2001 à 2011. Ces données sont partielles puisque leur étude n'a débuté qu'en 2001.

UNE ORGANISATION AUTONOME AU SERVICE DES ARTS ET DES LETTRES

Dans la foulée de l'adoption de la Politique culturelle du Québec, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi 53 sur la création du Conseil des arts et des lettres du Québec le 21 décembre 1992.

Inspiré du modèle britannique, son système de soutien financier est autonome et fondé sur la reconnaissance de l'excellence par les pairs. Les demandes d'aide qui lui parviennent sont évaluées par des jurys composés d'artistes ou de professionnels des arts et des lettres, garants de l'intégrité, de la crédibilité et de l'équité de ses procédures. Les projets proposés sont sélectionnés au mérite et sont financés en fonction des budgets disponibles selon une utilisation judicieuse et responsable des deniers publics. Le respect de l'autonomie et de la liberté de création des artistes, des écrivains et des organismes artistiques est inscrit dans l'ADN du CALQ.

Par ailleurs, les milieux artistiques et littéraires sont au cœur de son conseil d'administration favorisant ainsi la synergie entre les actions du CALQ et les besoins des créateurs et des organismes professionnels. Ceux-ci sont, en outre, régulièrement consultés et invités à formuler leur avis notamment dans la mise en œuvre des différents programmes.

« L'organisme a su, au cours de ses premières années de fonctionnement, apporter à l'essor de la vie culturelle québécoise un appui stable, efficace et équitable pour les créateurs. »

— GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Rapport du Groupe de travail sur l'examen des organismes gouvernementaux, septembre 1997, page 115.

UN MOTEUR DE SOUTIEN À LA CRÉATION

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE

40 M\$ EN 1994

93 M\$ EN 2003

Chaque année, le CALQ consacre environ 65 % de son aide financière à la création-production d'œuvres québécoises réalisées soit à titre individuel ou collectif ou encore au sein d'un organisme artistique. Les efforts voués à la diffusion et à la circulation des œuvres de même qu'au perfectionnement des créateurs complètent le tableau.

Un éventail de programmes visant à répondre aux besoins rencontrés pendant le cycle créatif des artistes et des organismes artistiques offre un soutien accru à l'étape névralgique de la création.

Attentif à l'évolution des pratiques et des nouveaux contextes de création, de production et de diffusion, le CALQ affine continuellement ses programmes. C'est ainsi qu'au fil du temps, certains sont mis à jour, remplacés ou bonifiés afin de soutenir efficacement le déploiement de la culture québécoise.

UN PROCESSUS D'ÉVALUATION MISANT SUR LES PAIRS

Pour appuyer le CALQ dans l'attribution des bourses et des subventions, plus de 300 artistes, écrivains et experts participent chaque année à l'analyse de quelque 5 000 demandes d'aide financière, en toute impartialité et confidentialité, au sein de différents jurys et comités. Ce mécanisme d'évaluation fondé sur les pairs, valorise l'expertise du milieu, la compétence des personnes recrutées et leur capacité à tenir compte des dynamiques propres à leur champ d'activité. Une banque de personnes-ressources regroupant plus de 4 200 noms permet le recrutement de différents profils d'évaluateurs afin de respecter la diversité et la représentativité des disciplines et sous-genres artistiques ou encore les équilibres générationnel, régional et ethnoculturel.

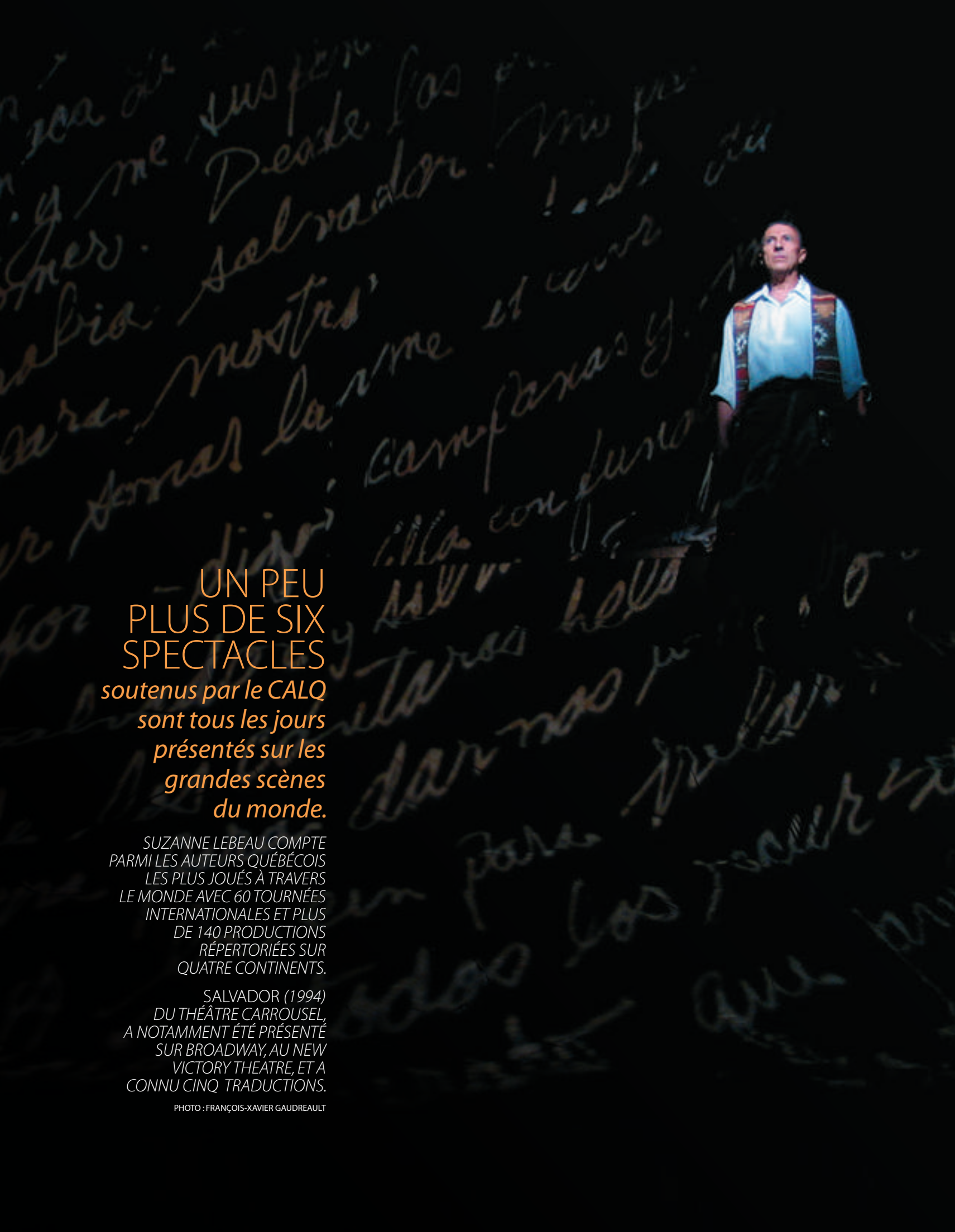
DES CONSULTATIONS ET DES FORUMS

Des consultations *ad hoc* et quatre grands forums prennent le pouls des milieux face à leurs réalités, enjeux et besoins pour assurer une adéquation optimale des programmes offerts.

« Ayant été au cœur de la diffusion de l'information pendant vingt ans, je peux témoigner de l'intense fébrilité entourant les actions et les prises de position du Conseil en faveur des créateurs et des organismes artistiques. Un sentiment de fierté se dégage de toutes ces années à la lumière de la solidarité des artistes envers le Conseil. Notre plus belle récompense restera l'épanouissement de notre vie collective grâce à leur créativité, leur imaginaire et leur passion. »

— JULIE DUFRESNE, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION au CALQ depuis 1994

L'ABC DES ARTS ET DES LETTRES

La connaissance des nombreux courants artistiques, actualisée par un dialogue constant avec les créateurs et un système de veille stratégique et d'analyse statistique, permet au CALQ d'anticiper les tendances et d'adopter les meilleurs programmes de soutien. Dès 2000, le CALQ partage son savoir en publiant quatre portraits économiques sur la situation financière de quelque 170 organismes des arts de la scène, des arts visuels et des arts médiatiques, détaillant du même coup l'évolution de leurs activités et la situation de l'emploi qui y prévaut. À partir de 2002, le CALQ publie 22 numéros des *Constats du CALQ*, qui partagent des données et des résultats selon les disciplines ou programmes offerts. Au cours des dernières années, le CALQ a également collaboré aux enquêtes sur les professions artistiques réalisées par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec afin de dresser un portrait juste des conditions de pratique des écrivains, des danseurs et chorégraphes et des artistes en arts visuels au Québec.

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D'ARTISTES, LES REGROUPEMENTS NATIONAUX ET LES ORGANISMES DE SERVICES

Depuis sa création, le CALQ accorde son soutien à différentes associations professionnelles d'artistes ainsi qu'à des regroupements nationaux et des organismes de services. En 2013, 26 sont soutenus (3,4 M\$). Cet appui facilite les consultations avec les différents acteurs des milieux artistiques, garantit des échanges nourris et encourage la tenue d'activités qui favorisent le développement de la carrière des créateurs et le partage d'information auprès de ceux-ci.

ACTEURS DU MILIEU, LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CALQ SONT ASSOCIÉS À LA PRISE DE DÉCISIONS. (au 31 mars 2015)

 1	 2	 3	1 MARIE CÔTÉ Directrice générale des chaînes spécialisées ICI Radio-Canada et présidente du CALQ
 4	 5	 6	2 STÉPHAN LA ROCHE Président directeur-général du CALQ 3 PAULE BEAUDRY Directrice générale, La Danse sur les routes du Québec
 7	 8	 9	4 MICHEL BIRON Auteur et professeur titulaire au Département de langue et littérature françaises de l'Université McGill 5 ALAN CÔTÉ Directeur général et artistique, Village en chanson de Petite-Vallée 6 SYLVIE COTTON Artiste interdisciplinaire, auteure et commissaire
 10	 11	 12	7 LUC GALLANT Comptable agréé, associé délégué au cabinet KPMG 8 ANNIE GAUTHIER Directrice générale, Musée d'art de Joliette 9 JO-ANN KANE Conservatrice de la collection de la Banque Nationale du Canada et commissaire indépendante
 13	 14	 15	10 CLÉMENT LABERGE Vice-président principal, De Marque 11 MARC LALONDE Directeur général, École nationale de cirque 12 SYLVAIN MASSÉ Acteur et animateur
			13 RÉGIS ROUSSEAU Musicien et Directeur des études du Conservatoire, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec 14 MAUDE THÉRIAULT Architecte, administratrice et enseignante. Responsable de l'administration des projets – Daniel Paiement, architecte 15 KIM THUY LY THANH Écrivaine

CRÉDITS PHOTOS 1 MONIC RICHARD / 2 SB & HB PHOTOGRAPHES / 3 MAUDE LÉGER / 4 PASCALE BRISSETTE / 6 NAT GORRY / 8 MUSÉE D'ART DE JOLIETTE / 9 CHRISTIAN PERREAULT / 10 LOUISE LEBLANC / 12 ROBERT ETCHEVERRY / 13 MICHEL PINAULT / 14 ALAIN CARRIER / 15 RAFAL MASLOW

UN PEU PLUS DE SIX SPECTACLES soutenus par le CALQ sont tous les jours présentés sur les grandes scènes du monde.

SUZANNE LEBEAU COMPTE PARMIS LES AUTEURS QUÉBÉCOIS LES PLUS JOUÉS À TRAVERS LE MONDE AVEC 60 TOURNÉES INTERNATIONALES ET PLUS DE 140 PRODUCTIONS RÉPERTORIÉES SUR QUATRE CONTINENTS.

SALVADOR (1994) DU THÉÂTRE CARROUSEL, A NOTAMMENT ÉTÉ PRÉSENTÉ SUR BROADWAY, AU NEW VICTORY THEÂTRE, ET A CONNU CINQ TRADUCTIONS.

PHOTO : FRANÇOIS-XAVIER GAUDREAU

LE SOUTIEN AUX ARTS ET AUX LETTRES

LES ARTISTES ET LES ÉCRIVAINS

LE CALQ SOUTIEN
LES TALENTS ÉMERGENTS,
AFFIRMÉS ET CONFIRMÉS !

11 000

BOURSES OU
132 M\$
en recherche
et création

7 600

BOURSES OU
11 M\$
en soutien
aux déplacements

1 100

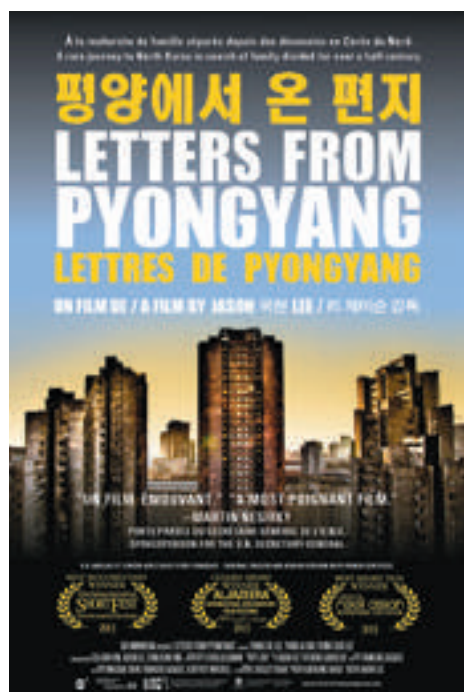
BOURSES OU
5 M\$
en aide au
perfectionnement

600

SÉJOURS OU
6 M\$
en studios
et ateliers-résidences

116 %

Hausse du budget consenti
aux artistes et écrivains depuis 1994

« **Lettres de Pyongyang a été présenté pour la première fois en français, aux Rendez-vous du cinéma québécois, grâce au festival Off-Courts Trouville qui m'a aidé à traduire le film pour la projection en France il y a quelques mois.** »

— **JASON LEE, RÉALISATEUR**
Letters from Pyongyang
Boursier en déplacement, 2013

UN SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE DE LA CHAÎNE DE CRÉATION

Chaque année, plus de 10 M\$ sont attribués en bourses aux artistes et aux écrivains professionnels, qu'ils soient de la relève ou émérites. Les différentes formes de soutien proposées permettent d'appuyer diverses étapes de leur carrière.

L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Fortement préoccupé par les conditions de création, de production et de diffusion des artistes et des écrivains – une majorité de travailleurs autonomes à niveau de scolarité élevé affichant un revenu total moyen inférieur à la moyenne québécoise³ – le CALQ insiste auprès des organismes culturels afin qu'ils respectent la *Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma* (L.R.Q., c. S-32.1) et la *Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature* (L.R.Q., c. S-32.01) qui encadrent les relations de travail des créateurs.

En 2005, le CALQ ajoute dans ses accords de coopération, notamment avec les conseils régionaux de la culture, un protocole visant l'embauche d'un coordonnateur à la formation continue pour encourager le maintien et le renouvellement des compétences des travailleurs culturels. En 2006, le CALQ invite les organismes culturels qu'il soutient à se doter d'une politique à l'égard de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur et du paiement de cachets aux artistes, auteurs, écrivains et collaborateurs. Dès 2008, on observe une hausse de la rémunération des créateurs dans le bilan de ces organismes.

Parallèlement, le CALQ facilite la mise en place d'une société de perception de droits d'auteur en arts visuels, la SODART, qui vers 2010, unit sa destinée à la SODRAC⁴.

PHOTO : CHRISTINE BOURGIER

« **Les artistes ne sont pas nés, ils sont faits. À chaque étape de leur développement, ils ont besoin d'un mécène. J'ai eu la chance de recevoir une bourse du CALQ. Et c'est grâce à elle que j'ai pu écrire *Life of Pi*.** »

— **YANN MARTEL, ÉCRIVAIN**
Boursier en recherche et création, 1995

ÉVOLUTION DES BOURSES EN DÉPLACEMENT

30

EN 1994

749

EN 2013

RECHERCHE ET CRÉATION

Outil majeur de développement de la pratique artistique au Québec, le CALQ accorde près de 7 M\$ ou l'équivalent de 550 bourses en recherche et création, en moyenne, chaque année. Cette période charnière de toute démarche artistique permet la mise en place d'un environnement favorable aux différents modes de création : écriture d'un roman ou d'une pièce de théâtre, composition d'une œuvre musicale ou d'un corpus de chansons, scénarisation d'un film ou d'une bande dessinée, répétition d'une chorégraphie ou d'un numéro de cirque, conception d'une installation ou d'une performance visuelle, sonore, numérique ou multidisciplinaire.

DÉPLACEMENT : RETOUR SUR L'INVESTISSEMENT

La création se nourrit d'une multitude d'expériences et de rencontres. Annuellement, quelque 700 artistes et écrivains recourent aux bourses de déplacement. Un investissement d'environ 1 M\$ qui permet aux créateurs d'assister à la présentation de leurs œuvres, de recevoir de prestigieuses récompenses, de participer à des événements collectifs, d'offrir des prestations auprès d'auditoires diversifiés, d'amorcer des collaborations, d'élargir leurs réseaux, de multiplier leurs contacts et de rencontrer de nouveaux publics au Québec, au Canada ou à l'étranger.

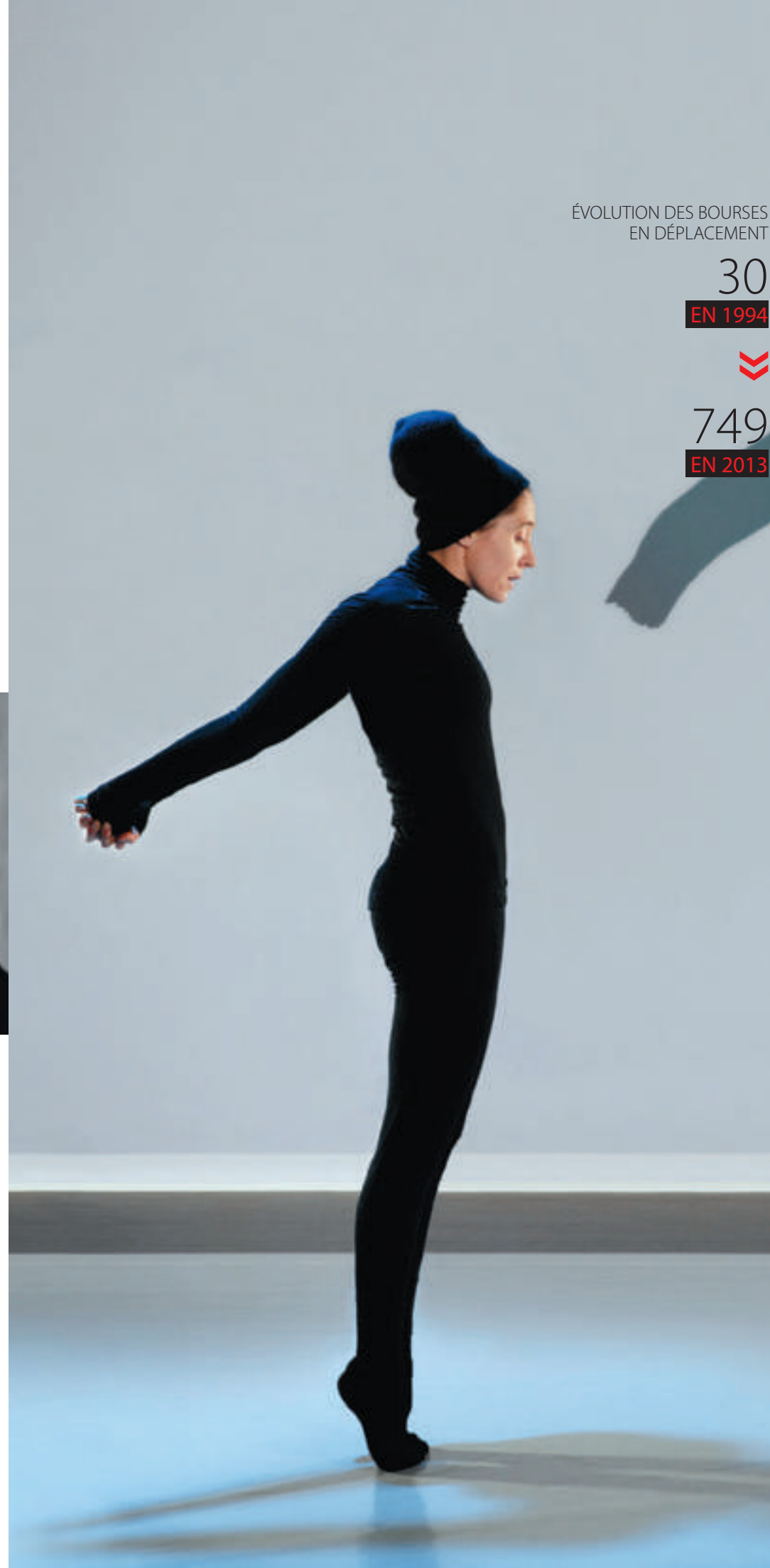
PERFECTIONNEMENT, PROMOTION ET COMMANDES D'ŒUVRES

Que ce soit en assistant à un atelier, un séminaire, un colloque ou encore en participant à un stage de plus longue durée au Québec ou à l'étranger, les bourses de perfectionnement permettent aux artistes d'approfondir leurs connaissances et favorisent l'exploration de nouvelles approches. Elles sont souvent déterminantes dans leur cheminement professionnel. De 1994 à 2013, le CALQ a attribué en moyenne 54 bourses de perfectionnement par année.

Le CALQ appuie également, selon les pratiques, différents projets de commandes d'œuvres ou de promotion réalisés en collaboration avec un organisme engagé dans leur production et leur diffusion.

HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS

CAROL PRIEUR
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
PHOTO : MARIE CHOUINARD

³/Ministère de la Culture et des Communications du Québec, *Surviv*, bulletin de la recherche, des politiques et du lectorat, no 13, janvier 2005, page 2.

⁴/La Société de droits d'auteur en arts visuels est mieux connue sous l'acronyme SODART alors que celui de la SODRAC représente la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada.

QUELQUES ARTISTES
ET ÉCRIVAINS
SOUTENUS AU COURS
DE LEUR CARRIÈRE

YANNICK NÉZET-SÉGUIN

REÇOIT LES ENSEIGNEMENTS DE SON MENTOR EN DIRECTION D'ORCHESTRE EN ITALIE. (BOURSE EN PERFECTIONNEMENT 1999)
PHOTO : MARCO BORGGREVE

MICHEL MARC BOUCHARD

ASSISTE À LA PREMIÈRE MONDIALE DE SON TEXTE DRAMATURGIQUE, *LE PEINTRE DES MADONES*, DANS UNE MISE EN SCÈNE DE BARBARA NATIVI, À FLORENCE, EN ITALIE. (BOURSE DE DÉPLACEMENT 2003)
PHOTO : JULIE PERREAULT

LOUIS ROBITAILLE

CRÉE UN SOLO SUR LE THÈME DU DÉSERT AVEC LE CHORÉGRAPHE SUISSE MARTINO MÜLLER. (BOURSE DE RECHERCHE ET CRÉATION 1997)
PHOTO : JEAN TREMBLAY

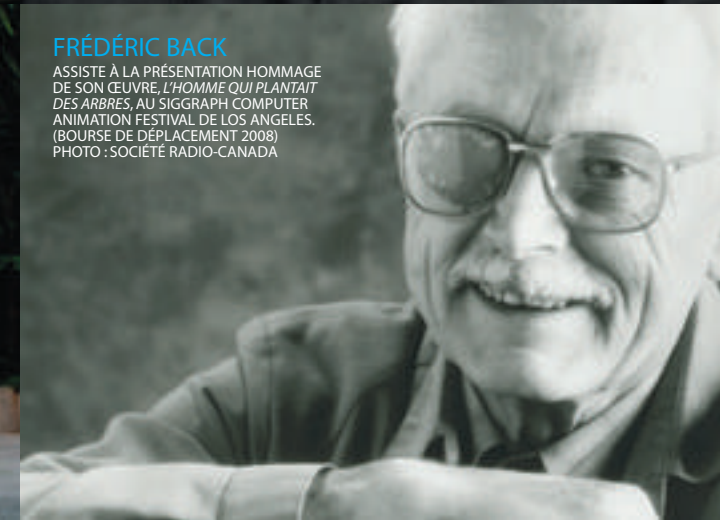
PIERRE LAPOINTE

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE, SE PRODUIT DANS DIFFÉRENTS FESTIVALS EN FRANCE ET EN BELGIQUE. (BOURSE DE DÉPLACEMENT 2002)
PHOTO : SHAYNE LAVERDIÈRE

PLUX.5

REMPORTE LE PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES À MONTPELLIER, EN FRANCE, EN PRÉSENTANT L'ŒUVRE *MA COUR DANS TA COUR*. (BOURSE DE DÉPLACEMENT 2011)

FRÉDÉRIC BACK

ASSISTE À LA PRÉSENTATION HOMMAGE DE SON ŒUVRE, *L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES*, AU SIGGRAPH COMPUTER ANIMATION FESTIVAL DE LOS ANGELES. (BOURSE DE DÉPLACEMENT 2008)
PHOTO : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

KIM THÚY

EN COURS D'ÉCRITURE D'UN DEUXIÈME ROMAN, PUBLIE À TOI, UN RECUEIL DE CORRESPONDANCE AVEC PASCAL JANOVJAK. (BOURSE DE RECHERCHE ET CRÉATION 2010)
PHOTO : SARAH SCOTT

CATHERINE BÉCHARD

ET SABIN HUDON CRÉENT L'INSTALLATION SONORE *LA CIRCULATION DES FLUIDES I*. MATÉRIAUX : BOIS, PAPIER, HAUT-PARLEURS, AMPLIFICATEURS, INTERFACE AUDIO, DÉTECTEURS ULTRASONIQUES, ÉLECTRONIQUE, ORDINATEUR. (BOURSE DE RECHERCHE ET CRÉATION 2007)

LOUISE LEMIEUX BÉRUBÉ

EXPOSE SON ŒUVRE TEXTILE, *RODIN ET CLAUDEL, UN AMOUR IMPOSSIBLE*, AU JACQUARD WEAVING MYTHOLOGIES IN DESIGN AND ARTS À HONG KONG. (BOURSE DE DÉPLACEMENT 2012)
CHORÉGRAPHIE : PETER QUANZ
PHOTO : LOUISE LEMIEUX BÉRUBÉ

BRIGITTE HAENTJENS

PROPOSE UNE MISE EN SCÈNE DE *HAMLET-MACHINE*, PRÉSENTÉE À GUICHETS FERMÉS, À MONTREAL, EN OCTOBRE 2001. (BOURSE DE RECHERCHE ET CRÉATION 2000)
PHOTO : LYDIA PAWELAK

YVES SIOUI-DURAND

PARTICIPE À UN STAGE EN DIRECTION D'ACTEURS AUX ÉTATS-UNIS. IL SIGNE LE FILM *MESNAK* EN 2012, PREMIER LONG MÉTRAGE DE FICTION QUÉBÉCOIS RÉALISÉ PAR UN MEMBRE DES PREMIÈRES NATIONS. (BOURSE DE PERFECTIONNEMENT 2007)

LES ORGANISMES ARTISTIQUES EN CHIFFRES

32 %

des compagnies canadiennes en arts de la scène, soit 1 890 organismes, sont au Québec⁵

257

organismes

AVANT 1994

sont soutenus au fonctionnement avec une subvention moyenne de

108 301 \$

440

organismes

AVANT 2013

sont soutenus au fonctionnement avec une subvention moyenne de

132 426 \$

⁵/Hill, K. et Capriotti K., « Les artistes dans les provinces et territoires du Canada, basé sur le recensement de 2006 », *Regards statistiques sur les arts*, Hill Stratégies Recherche, vol. 7, no 5, mars 2009.

Le CALQ, dans la limite de son budget, apporte un appui financier aux diffuseurs, centres d'artistes en arts visuels et en arts médiatiques, périodiques culturels, organismes de production en arts de la scène et événements culturels locaux, régionaux, nationaux et internationaux sur l'ensemble du territoire du Québec.

Le soutien aux organismes artistiques s'inscrit dans une dynamique de développement et de respect de l'autonomie de gestion et de création. Il s'agit d'un principe fondamental de la Politique culturelle du Québec auquel adhère le CALQ à l'instar de l'encouragement à l'excellence. En plus du programme de soutien aux opérations artistiques, les organismes peuvent tirer profit d'un programme de soutien à la réalisation de projets de production, de promotion et de diffusion d'œuvres.

DES ORGANISMES ARTISTIQUES EN MEILLEURE SANTÉ

Quoique performants artistiquement, près de la moitié des quelque 250 organismes soutenus au fonctionnement vers la fin des années 1990 affichent d'importants déficits et une santé financière fragile. Un programme spécial d'aide à la stabilisation et à la consolidation misant sur la résorption des déficits, la diversification des sources de revenus et l'établissement de réserves est donc mis en place. En 2005, le CALQ intensifie ses actions en instaurant un observatoire des organismes en difficulté et un groupe d'experts chargé de prévenir les crises organisationnelles et financières. Onze pour cent (11 %) des organismes soutenus affichent alors un déficit accumulé nécessitant des mesures de redressement. En 2011, signe que les efforts portent fruit, le ratio baisse à 9 %.

MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE

Créé sous le nom de Placements Culture en 2005, le programme Mécénat Placements Culture encourage les individus et les sociétés privées à contribuer financièrement à l'essor des organismes culturels dans leur communauté. Le CALQ accorde ainsi des subventions de contrepartie qui s'ajoutent aux dons recueillis par les organismes afin d'augmenter les fonds et générer davantage de revenus.

Entre 2006 et 2012, le programme engendre des retombées globales de 71 M\$ au terme de 429 collectes de fonds menées par 271 organismes dans l'ensemble du Québec. Ces investissements ont aussi stimulé le déploiement de plusieurs fondations communautaires en région, qui peuvent davantage contribuer au mieux-être et à la vitalité de leur milieu.

S'inspirant des recommandations du groupe de travail sur la philanthropie présidé par Pierre Bourgie, le programme est bonifié en octobre 2013 pour répondre aux besoins de capitalisation à court, moyen et long terme des organismes artistiques ainsi qu'au financement de tournées à l'étranger. En juin 2014, le gouvernement confirme la pérennité du programme en lui attribuant une somme annuelle de 5 M\$.

HARMONIE

LE SPECTACLE DE MARIONNETTES GEANTES A ÉTÉ CRÉÉ EN JAPONAIS EN 2005 PAR LE THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE D'AICHI AU JAPON. IL A DEPUIS ÉTÉ PRÉSENTÉ EN TOURNÉE AU CANADA, AU MEXIQUE ET EN ASIE.
PHOTO : THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR

ICARE

UNE COPRODUCTION LEMIEUX PILON 4D ART, THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE ET ESPACE JEAN-LEGENDRE DE LA SCÈNE NATIONALE DE L'OISE EN FRANCE.
PHOTO : YVES RENAUD

DEPUIS 1997

LE THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE

SILLONNE LE QUÉBEC AVEC SES PRODUCTIONS, ASSURANT L'ACCESSIBILITÉ DU THÉÂTRE CLASSIQUE À L'ENSEMBLE DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE. LA PIÈCE ICARE, CRÉÉE ET MISE EN SCÈNE PAR LE DUO MICHEL LEMIEUX ET VICTOR PILON, ÉTAIT PRÉSENTÉE EN TOURNÉE DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC EN 2014.

THÉÂTRE BLUFF

UNE COMPAGNIE DE CRÉATION POUR ADOLESCENTS, A OFFERT PRÈS DE 60 REPRÉSENTATIONS DE LA PIÈCE D'ALASKA AU QUÉBEC EN 2007 ET 2008.
PHOTO : CAROLINE LABERGE

LE QUATUOR ALCAN

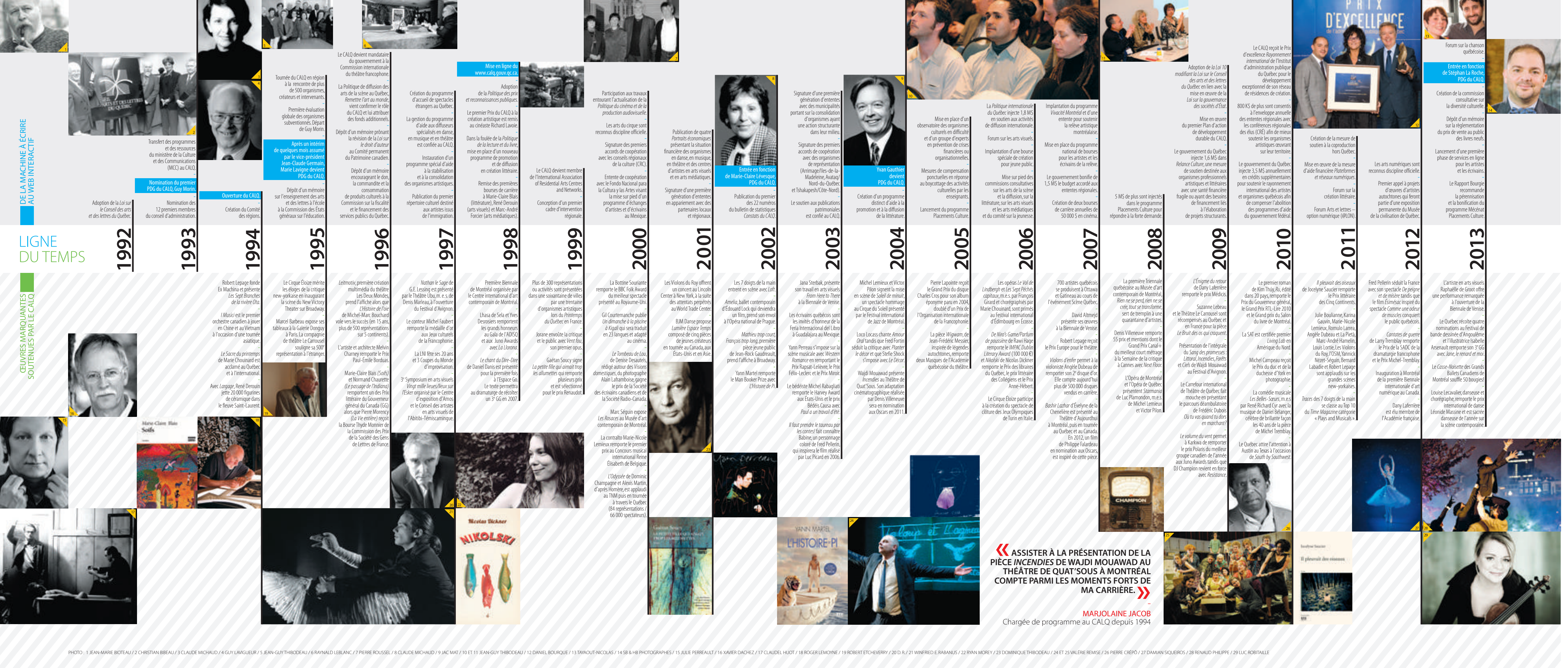
EST ENRACINÉ AU SAGUENAY DEPUIS SA FORMATION EN 1989 D'OÙ IL RAYONNE PARTOUT AU QUÉBEC, AU CANADA ET À L'ÉTRANGER. IL EST FORMÉ DES VIOLONISTES LAURA ANDRIANI ET NATHALIE CAMUS, DE L'ALTISTE LUC BEAUCHEMIN ET DU VIOLONCELLISTE DAVID ELLIS.
PHOTO : GUYLAIN DOYLE

DES PRODUCTIONS ACCESSIBLES

Grâce à son programme de circulation de spectacles, le CALQ permet aux artistes et aux organismes québécois de présenter leurs œuvres sur l'ensemble du territoire assurant du même coup une saine diversité dans les programmations et une prolongation du cycle de vie des spectacles.

De nouveaux publics ont ainsi pu découvrir dans leur communauté le son riche des archets du Quatuor Alcan, les concerts audacieux de la Société de musique contemporaine du Québec, les chorégraphes enlevantes de la compagnie de danse Sursaut ou les personnages rigolos du Théâtre de l'Aubergine. Qu'ils soient issus des principaux centres urbains ou des régions, les organismes artistiques sont de plus en plus nombreux à arpenter les routes du Québec à la rencontre de nouveaux auditoires. À preuve, leur nombre est passé de 63 à 90 au cours des dix dernières années. Les plus récentes données du CALQ démontrent qu'en 2010-2011, 71 organismes ont présenté 1 170 spectacles dans les 17 régions administratives que compte le Québec.

Le CALQ appuie aussi des initiatives visant le renforcement de la diffusion artistique : les *Fenêtres de la création théâtrale* au Théâtre de la Ville à Longueuil, la présentation de spectacles promotionnels dans le cadre des activités organisées par le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) ou Le Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec (ROSEQ), des projets conçus pour le Festival de création théâtrale de l'Assomption ou encore les efforts de La danse sur les routes du Québec ou du Conseil québécois de la musique pour accroître la circulation des œuvres dans ces disciplines en sont des exemples éloquentes.

Transfert des programmes et des ressources du ministère de la Culture et des Communications (MCC) au CALQ.

Nomination du premier PDG du CALQ, Guy Morin.

Adoption de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Tournée du CALQ en région à la rencontre de plus de 500 organismes créateurs et intervenants.

Première évaluation globale des organismes subventionnés. Départ de Guy Morin.

Après un intérim de quelques mois assumé par le vice-président Jean-Claude Germain, Marie Lavigne devient PDG du CALQ.

Ouverture du CALQ.

Création du Comité des régions.

Nomination des 12 premiers membres du conseil d'administration.

Le CALQ devient mandataire du gouvernement à la Commission internationale du théâtre francophone.

La Politique de diffusion des arts de la scène au Québec, Remettre l'art au monde, vient confirmer le rôle du CALQ et lui attribuer des fonds additionnels.

Dépôt d'un mémoire prônant la révision de la Loi sur le droit d'auteur au Comité permanent du Patrimoine canadien.

Dépôt d'un mémoire encourageant le don, la commande et la consommation de produits culturels à la Commission sur la fiscalité et le financement des services publics du Québec.

Le Cirque Éloize mérite les éloges de la critique new-yorkaise en inaugurant la scène du New Victory Theater sur Broadway.

Marcel Barbeau expose ses tableaux à la Galerie Douguy à Paris. La compagnie de théâtre Le Carrousel souligne sa 50e représentation à l'étranger.

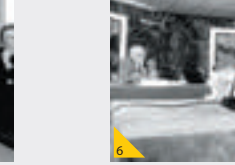
L'artiste et architecte Melvin Charney remporte le Prix Paul-Émile Borduas.

Marie-Claire Blais (Sofis) et Normand Charette (Le passage de l'Indiana) remportent un des Prix littéraires du Gouverneur général du Canada (GG) alors que Pierre Morency (La Vie entière) reçoit la Bourse Thyde Monnier de la Commission des Prix de la Société des Gens de Lettres de France.

Le CALQ devient membre de l'International Association of Residential Arts Centres and Networks.

Remise des premières bourses de carrière à Marie-Claire Blais (littérature), René Derouin (arts visuels) et Marc-André Forcier (arts médiatiques).

Signature d'une première génération d'ententes en appariement avec des partenaires locaux et régionaux.

Adoption de la Politique des prix et reconnaissances publiques.

Le premier Prix du CALQ à la création artistique est remis au cinéaste Richard Lavoie.

Dans la foulée de la Politique de la lecture et du livre, mise en place d'un nouveau programme de promotion et de diffusion en création littéraire.

Entente de coopération avec le Fondo Nacional para la Cultura y las Artes visant la mise sur pied d'un programme d'échanges d'artistes et d'écrivains au Mexique.

Publication du premier des 22 numéros du bulletin de statistiques Constats du CALQ.

Signature d'une première génération d'ententes avec des municipalités portant sur la consolidation d'organismes ayant une action structurante dans leur milieu.

Signature des premiers accords de coopération avec des organismes de représentation (Arrimage/Îles-de-la-Madeleine, Avataq/Nord-du-Québec et Ishakapeshi/Côte-Nord).

Le soutien aux publications patrimoniales est confié au CALQ.

Mise en place d'un observatoire des organismes culturels en difficulté et d'un groupe d'experts en prévention de crises financières ou organisationnelles.

Mesures de compensation ponctuelles en réponse au boycottage des activités culturelles par les enseignants.

Lancement du programme Placements Culture.

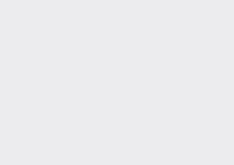
Adoption de la Loi 70 modifiant la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec en lien avec la mise en œuvre de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État.

Mise en œuvre du premier Plan d'action de développement durable du CALQ.

Le gouvernement du Québec injecte 1,6 M\$ dans Relance Culture, une mesure de soutien destinée aux organismes professionnels artistiques et littéraires avec une santé financière fragile ou ayant des besoins de financement liés à l'élaboration de projets structurants.

Le gouvernement bonifie de 1,5 M\$ le budget accordé aux ententes régionales.

5 M\$ de plus sont injectés dans le programme Placements Culture pour répondre à la forte demande.

Création de la mesure de soutien à la coproduction hors Québec.

Mise en œuvre de la mesure d'aide financière Plateformes et réseaux numériques.

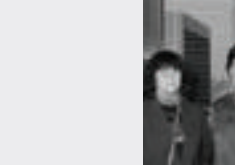
Forum sur la création littéraire.

Forum Arts et lettres - option numérique (@LON).

Les arts numériques sont reconnus discipline officielle.

Premier appel à projets d'œuvres d'artistes autochtones qui font partie d'une exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec.

Le Rapport Bourgie recommande la pérennisation et la bonification du programme Mécinat Placements Culture.

Forum sur la chanson québécoise.

Entrée en fonction de Stéphan La Roche, PDG du CALQ.

Création de la commission consultative sur la diversité culturelle.

Dépôt d'un mémoire sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs.

Lancement d'une première phase de services en ligne pour les artistes et les écrivains.

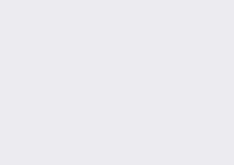

Création de la mesure de soutien à la coproduction hors Québec.

Mise en œuvre de la mesure d'aide financière Plateformes et réseaux numériques.

Forum sur la création littéraire.

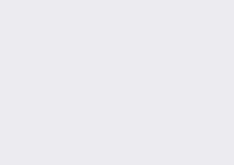
Forum Arts et lettres - option numérique (@LON).

Les arts numériques sont reconnus discipline officielle.

Premier appel à projets d'œuvres d'artistes autochtones qui font partie d'une exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec.

Le Rapport Bourgie recommande la pérennisation et la bonification du programme Mécinat Placements Culture.

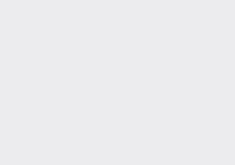
Forum sur la chanson québécoise.

Entrée en fonction de Stéphan La Roche, PDG du CALQ.

Création de la commission consultative sur la diversité culturelle.

Dépôt d'un mémoire sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs.

Lancement d'une première phase de services en ligne pour les artistes et les écrivains.

Création de la mesure de soutien à la coproduction hors Québec.

Mise en œuvre de la mesure d'aide financière Plateformes et réseaux numériques.

Forum sur la création littéraire.

Forum Arts et lettres - option numérique (@LON).

Les arts numériques sont reconnus discipline officielle.

Premier appel à projets d'œuvres d'artistes autochtones qui font partie d'une exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec.

Le Rapport Bourgie recommande la pérennisation et la bonification du programme Mécinat Placements Culture.

Forum sur la chanson québécoise.

Entrée en fonction de Stéphan La Roche, PDG du CALQ.

Création de la commission consultative sur la diversité culturelle.

Dépôt d'un mémoire sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs.

Lancement d'une première phase de services en ligne pour les artistes et les écrivains.

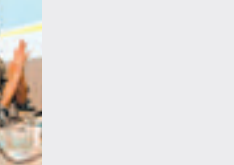

Création de la mesure de soutien à la coproduction hors Québec.

Mise en œuvre de la mesure d'aide financière Plateformes et réseaux numériques.

Forum sur la création littéraire.

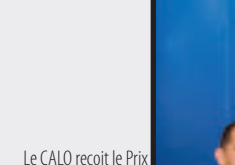
Forum Arts et lettres - option numérique (@LON).

Les arts numériques sont reconnus discipline officielle.

Premier appel à projets d'œuvres d'artistes autochtones qui font partie d'une exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec.

Le Rapport Bourgie recommande la pérennisation et la bonification du programme Mécinat Placements Culture.

Forum sur la chanson québécoise.

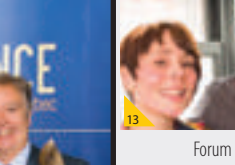

Entrée en fonction de Stéphan La Roche, PDG du CALQ.

Création de la commission consultative sur la diversité culturelle.

Dépôt d'un mémoire sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs.

Lancement d'une première phase de services en ligne pour les artistes et les écrivains.

Création de la mesure de soutien à la coproduction hors Québec.

Mise en œuvre de la mesure d'aide financière Plateformes et réseaux numériques.

Forum sur la création littéraire.

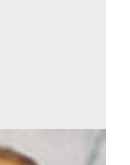
Forum Arts et lettres - option numérique (@LON).

Les arts numériques sont reconnus discipline officielle.

Premier appel à projets d'œuvres d'artistes autochtones qui font partie d'une exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec.

Le Rapport Bourgie recommande la pérennisation et la bonification du programme Mécinat Placements Culture.

Forum sur la chanson québécoise.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ASSISTER À LA PRÉSENTATION DE LA PIÈCE INCENDIES DE WAJDI MOUAWAD AU THÉÂTRE DE QUAT'SOUS À MONTRÉAL COMPTE PARMIS LES MOMENTS FORTS DE MA CARRIÈRE.

MARJOLAINE JACOB
Chargée de programme au CALQ depuis 1994

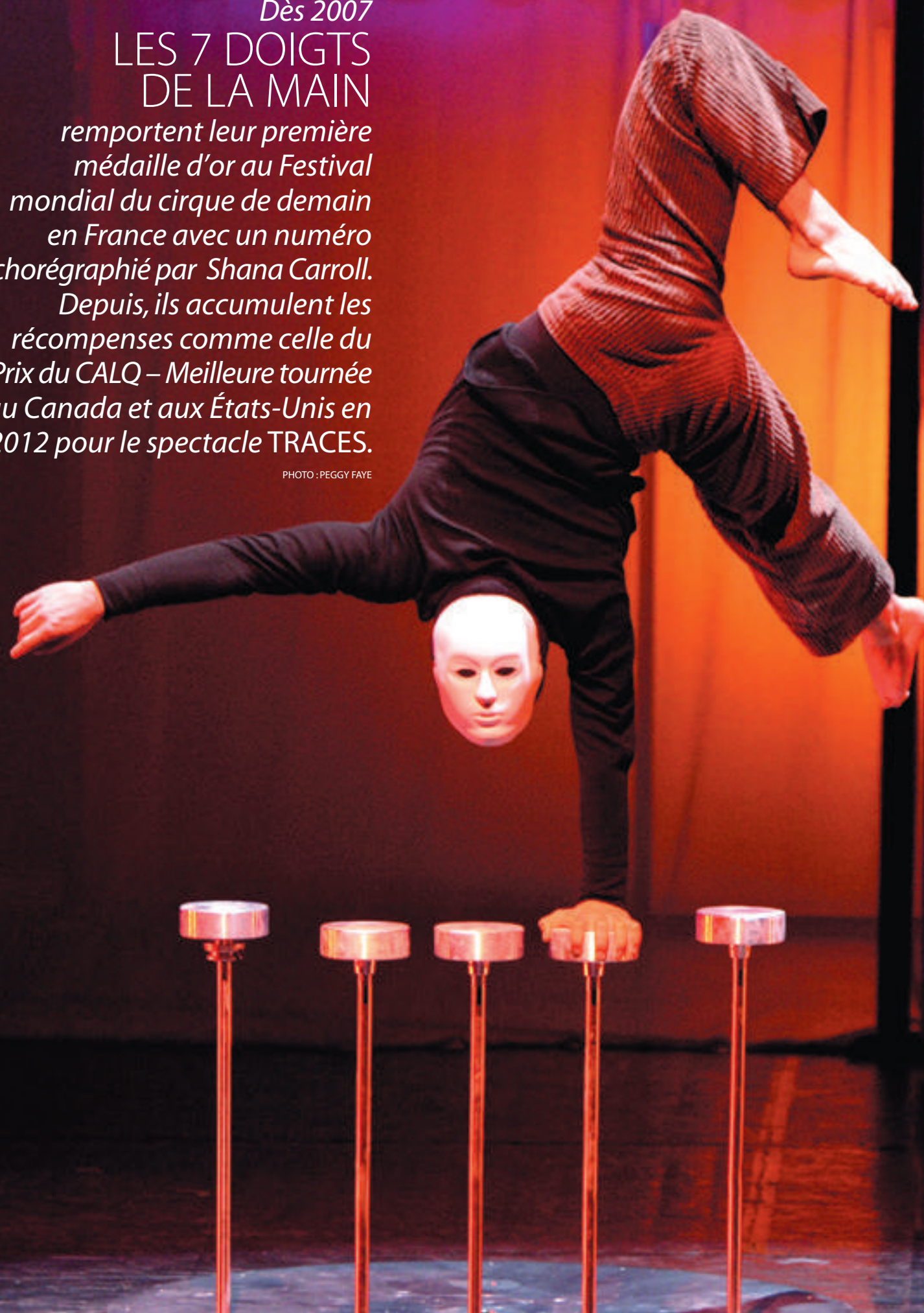

Le 7 septembre 2011,
Kent Nagano dirige
le concert inaugural
de l'OSM dans la nouvelle
Maison symphonique
de Montréal.

PHOTO : JEAN BUTHIEU

Dès 2007
LES 7 DOIGTS
DE LA MAIN
remportent leur première
médaille d'or au Festival
mondial du cirque de demain
en France avec un numéro
chorégraphié par Shana Carroll.
Depuis, ils accumulent les
récompenses comme celle du
Prix du CALQ – Meilleure tournée
au Canada et aux États-Unis en
2012 pour le spectacle TRACES.

PHOTO : PEGGY FAYE

BARBU FOIRE
ÉLECTRO TRAD,
CIRQUE ALFONSE
EN 2014, LE CIRQUE ALFONSE
RÉMORTE LE PRIX DU CALQ –
MEILLEURE TOURNÉE
À L'INTERNATIONAL AVEC
TIMBER, SON SPECTACLE
PRÉCÉDENT.
PHOTO : ANDREI
KALAMKAROV

DES ARTS EN PLEIN ESSOR

LES ARTS DU CIRQUE

Propulsés par le succès éclatant du Cirque du Soleil, les arts de la piste prennent leur envol au Québec. Le CALQ, qui reconnaît cette discipline dès 2000, permet l'éclosion de tout un écosystème à vitesse grand V : écoles, compagnies, regroupement national, diffuseurs spécialisés et réseaux se déploient. En 2006, les arts circassiens regroupent déjà quelque 4 000 emplois au Québec.⁶

L'élan extraordinaire qu'a connu la discipline a permis au Québec de s'imposer rapidement comme un chef de file sur les scènes nationale et internationale et suscite l'envie. Le CALQ participait d'ailleurs, en 2008, à l'accueil d'une délégation suédoise venue s'inspirer du « modèle québécois ». Aujourd'hui, plus de 11 M\$ sont consentis à l'essor de la discipline à travers le soutien de quelque 200 artistes et 15 organismes dont le Cirque Éloize, Les 7 doigts de la main ou Vague de cirque.

LE MEILLEUR DE JÉRÔME BIGRAS :
DES TONDEUSES ET DES HOMMES
JEAN-PAUL EID

168
ALBUMS

PUBLIÉS
AU QUÉBEC
EN 2014

« Le Conseil des arts et des lettres du Québec m'a permis d'opérer un tournant de carrière que je n'aurais peut-être pas osé faire sans son appui financier. Je remercie cet organisme absolument vital au domaine artistique québécois. »

MICHEL RABAGLIATI
AUTEUR DE BANDES DESSINÉES
Boursier en recherche
et création, 2000, 2002 et 2004

BANDE DESSINÉE LA PLUS
VENDUE AU QUÉBEC PENDANT
TROIS MOIS CONSÉCUTIFS,
PAUL À LA PÊCHE, FAIT
L'ÉVÉNEMENT À L'AUTOMNE 2006.

⁶En Piste, Regroupement national des arts du cirque, *État des lieux, Les arts du cirque au Québec et au Canada, Éclairage sur un paradoxe*, 2007, page 12.
⁷Viau, M., « Bilan de la bande dessinée au Québec en 2014 », *Le Devoir*, 6 janvier 2015, page B8.

LES ARTS NUMÉRIQUES

L'explosion des technologies numériques permet l'expression de nouvelles pratiques réunissant les arts, les lettres et les nouveaux médias. En littérature « hypermédiatique », les œuvres de Marie Bélisle et Daniel Canty marient papier et pixels et combinent le son, l'image, le mouvement, le geste et le code informatique pour créer des tableaux-poèmes, de la poésie interactive et autres réalisations « inclassables ».

Avec l'appui du CALQ, Daniel Canty assemble un feuilleton Web illustré, *Costumes nationaux*, qui servira d'arcane pour la publication d'un récit de voyage à la découverte des habitudes vestimentaires de huit contrées imaginaires en format papier.

Depuis 2011, le CALQ a soutenu la création de différentes plateformes et réseaux numériques permettant notamment une meilleure diffusion de spectacles de musique au Québec, la promotion d'œuvres numériques québécoises à l'international et l'exposition virtuelle permanente des œuvres du chorégraphe Jean-Pierre Perreault. En octobre 2014, *Get Back To Me*, une websérie de danse réalisée par Alejandro De León Fernandez, est d'ailleurs le premier de sept projets de création de contenu original conçu et présenté en exclusivité pour La Fabrique culturelle, la plateforme web de Télé-Québec, et financé par le CALQ dans le cadre d'une entente de partenariat inédite entre les deux sociétés d'État⁷. Sous l'impulsion du nouveau *Plan culturel numérique du Québec*, annoncé par le gouvernement à l'automne 2014, trois nouvelles mesures de soutien gérées par le CALQ viennent appuyer la création et le développement de contenus culturels numériques originaux, la numérisation de contenus artistiques et littéraires et le déploiement d'infrastructures numériques⁸.

⁷ Les six autres projets portent les signatures d'Émilie Baillargeon, de Khadija Baker, d'Isabelle Gauvin de Sébastien Pesot et des collectifs Marie-Claude Fournier/ Anne Laguë et Jonathan Villeneuve/Alexis Bellavance.
⁸ Tel qu'annoncé le 29 septembre 2014 par voie de communiqué à l'occasion de l'annonce du *Plan culturel numérique du Québec* par le gouvernement du Québec.

LE VOYAGEUR D'AFFAIRES
COSTUMES NATIONAUX,
DANIEL CANTY
ILLUSTRATION : STÉPHANE POIRIER

« L'éclatement des concepts et la venue en grande force des arts numériques a changé notre façon de réfléchir et de percevoir les œuvres au Québec. L'influence exercée par les artistes québécois dans cette discipline à l'échelle internationale démontre bien leur créativité et leur maîtrise des nouveaux médiums. Je suis heureuse et fière de contribuer à cette époque charnière de notre évolution culturelle en accompagnant les artistes des arts numériques et médiatiques dans leur démarche de création. »

FRANÇOISE JEAN
CHARGÉE DE PROGRAMMES
au CALQ depuis 1994

SIX MIL ANTENNAS
JOHNNY RANGER
PHOTO : SÉBASTIEN ROY,
SOCIÉTÉ DES ARTS
TECHNOLOGIQUES (SAT)

GET BACK TO ME
ALEJANDRO DE LEÓN FERNÁNDEZ
PHOTO : LOST & FOUND DANSE

LE PORTEUR
THÉÂTRE DE L'ŒIL
PHOTO : LÉON GWINESCH

BAOBAB,
UNE PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR HÉLÈNE
DUCHARME, COPRODUITE PAR LE THÉÂTRE MOTUS
ET LA TROUPE SO, DU MALI, REMPORTE LE PRIX
DU CALQ – MEILLEURE TOURNÉE AU CANADA
ET AUX ÉTATS-UNIS EN 2013.
PHOTO : ROBERT ETCHEVERRY

CHEF DE FILE EN JEUNE PUBLIC!

Les œuvres littéraires et les spectacles destinés à la jeunesse issus de l'imaginaire des créateurs québécois connaissent une popularité qui ne se dément pas depuis 40 ans. À preuve, cinq des dix livres les plus vendus au Québec en 2009 sont des livres jeunesse! Leurs auteurs sont accueillis par leurs fans comme de vrais « rock stars » dans les foires et salons du livre.

Chaque année, il se publie entre 600 et 700 titres pour la jeunesse⁹. Des 1 500 écrivains que compte le Québec, environ 20 % ont choisi d'écrire pour les petits et les adolescents¹⁰. De Caillou à Amos Daragon, un aréopage de personnages plus grands que nature imaginés par l'esprit débordant des Ginette Anfousse, Gilles Tibo, Sylvie Desrosiers, Dominique Demers et autres, ont accompagné les enfants de la planète dans leur apprentissage du monde et de la vie.

Parallèlement, le théâtre jeunesse s'est développé et s'est taillé une place de choix alors que des auteurs dramatiques, des metteurs en scène, des interprètes et des concepteurs scéniques émérites tels que Suzanne Lebeau, Louise Bombardier, Joël Da Silva, Jean-Rock Gaudreault et Normand Charette y ont contribué. Si les Jeunesses Musicales du Canada ont été des pionniers, l'offre aux mélomanes avec des organismes comme le Moulin à musique et L'Arsenal à musique, s'est intensifiée en proposant des œuvres aux esthétiques les plus variées. Et plus récemment, les chorégraphes sont également entrés dans la danse. Partout où ils passent, les compagnies Cas Public et Bouge de là font mouche!

À l'automne 2005, on recense plus d'une centaine d'organismes artistiques qui proposent des créations jeunes publics en arts de la scène. Une moitié d'entre eux est durement touchée lors du boycottage des activités culturelles par les enseignants. Le CALQ leur viendra en aide en apportant, en 2006, un soutien de 1,5 M\$ additionnel et en mettant en place des bourses spéciales de création pour le jeune public.

⁹ Paradis, J.-A., « Daniel Sernine : la jeunesse en revue », *Les Libraires*, septembre 2014.
¹⁰ Essor de la littérature jeunesse au Québec, *Ici.Radio-Canada.ca*, 14 octobre 2011, consulté en ligne le 6 octobre 2014.

LES PRIX D'EXCELLENCE ET RECONNAISSANCES PUBLIQUES

Le Québec regorge de talents. Nombreux sont les artistes et les œuvres qui se démarquent. Tantôt ambassadeurs du Québec sur la scène internationale, tantôt instigateurs de nouveaux courants artistiques, le CALQ salut leur audace et leur excellence en attribuant prix et distinctions chaque année. Au total, 316 prix et bourses de carrière ont été remis.

PRIX À LA CRÉATION EN RÉGION

En 1998, le CALQ lance ses Prix à la création artistique en région, en partenariat avec les conseils régionaux de la culture (CRC) permettant la reconnaissance d'artistes professionnels dans leur milieu. Le prix à la création récompense un créateur (Prix du CALQ – Créateur de l'année), ou, depuis 2012, une œuvre (Prix du CALQ – Œuvre de l'année).

PRIX DISCIPLINAIRES

Les Prix du CALQ dans une discipline ou un champ d'intervention sont remis en association avec des organismes rassembleurs et représentatifs de leur milieu comme CINARS (Prix de la meilleure tournée internationale), RIDEAU (Prix de la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis), le Conseil québécois de la musique (Prix Opus du compositeur de l'année), l'Association des libraires du Québec (Prix des libraires du Québec – catégorie « roman québécois »), la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (Prix Michel-Tremblay), le Gala des arts visuels (Prix du rayonnement international en arts visuels), Les Prix de la danse de Montréal (Prix de la meilleure œuvre chorégraphique de la saison artistique), ROSEQ (Prix distinction et développement de public) et le Festival en chanson de Petite-Vallée (Prix Pauline-Julien – pour la prise de parole).

« Le CALQ a été indispensable à la poursuite de mon travail de cinéaste indépendant. Merci le CALQ! »

— **ANDRÉ FORCIER, CINÉASTE**
Boursier de carrière, 1999

BOURSES DE CARRIÈRE

Depuis 1998, le CALQ a décerné 45 bourses visant à reconnaître la contribution exceptionnelle d'artistes et d'écrivains ayant plus de vingt ans de pratique professionnelle à la vitalité de la culture québécoise et à son renouvellement. Ces bourses, attribuées pour la réalisation de projets originaux, leur permettent de poursuivre leurs activités de création en leur fournissant un soutien financier plus substantiel pour s'y consacrer.

Les catégories de bourses remises :

- / La Bourse de carrière Michel-Brault (cinéma)
- / La Bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle (arts visuels)
- / La Bourse de carrière en littérature et conte
- / La Bourse de carrière en métiers d'art
- / La Bourse de carrière en arts du cirque, arts multidisciplinaires, arts numériques, chanson, danse, musique, recherche architecturale, théâtre et vidéo

« Mon artiste coup de cœur : Louise Lecavalier! Une formidable danseuse et chorégraphe qui sait toujours nous émouvoir à 56 ans... avec une hanche artificielle! Une grande dame de la culture québécoise qui fait rayonner la discipline ici et à l'étranger. »

— **LISE RICHARD, ADJOINTE AUX PROGRAMMES**
au CALQ depuis 1994

SO BLUE
LOUISE LECAVALIER (2012)
CHORÉGRAPHIE : LOUISE LECAVALIER
PHOTO : ANDRÉ CORNELLIÉ

BOURSIERS DE CARRIÈRE

André Forcier (cinéma) 1	Guy Nadon (musique) 16	Claude Goyette (théâtre) 31
René Derouin (arts visuels) 2	Madeleine Gagnon (littérature) 17	Gary Beitel (cinéma) 32
Marie-Claire Blais (littérature) 3	Jocelyne Allouche (arts visuels) 18	Suzie LeBlanc (musique) 33
Francis Dhomont (musique) 4	Hélène Doyle (cinéma) 19	André Gladu (cinéma) 34
Margie Gillis (danse) 5	Marcel Beaulieu (cinéma) 20	Pierre Blanchette (arts visuels) 35
Robert Morin (cinéma) 6	David Solway (littérature et conte) 21	André Major (littérature et conte) 36
Nicole Brossard (littérature) 7	Robert Monderie (cinéma) 22	Pierre Hébert (cinéma) 37
Louise Lecavalier (danse) 8	Yolande Villemaire (littérature) 23	Paul-André Fortier (danse) 38
Jean-Pierre Ronfard (théâtre) 9	Richard Lavoie (cinéma) 24	Jean Derome (musique) 39
Charles Gagnon (arts visuels) 10	Karen Young (musique) 25	COZIC (arts visuels) 40
Denise Desautels (littérature) 11	Michel Campeau (arts visuels) 26	André Roy (littérature et conte) 41
Suzanne Jacob (littérature) 12	Jean Pierre Lefebvre (cinéma) 27	Pierre Harel (cinéma) 42
Gilles Mihalcean (arts visuels) 13	Mireille Dansereau (cinéma) 28	Suzanne Lebeau (théâtre) 43
Jacques Plante (architecture) 14	Diane Landry (arts visuels) 29	Gilbert Poissant (métiers d'art) 44
Serge Giguère (cinéma) 15	Élise Turcotte (littérature) 30	Claude Gagnon (cinéma) 45

PHOTOS 1 MICHEL GAUTHIER / 2 ROGER LEMOYNE / 3 JILL GLESSING / 4 MICHEL LIQUET / 5 V. TONY HAUSER / 6 OLIVIER LÉGER / 7 À 13 NORMAND RAJOTTE / 14 MICHEL ROBITAILLE / 15 À 18 ÉRIC MYRE
19 ET 20 PAUL DUCHARME / 21 À 25 JEAN-GUY THIBODEAU / 26 YVES BEAULIEU / 27 ÉDOUARD FARIBAUT / 28 JEAN-GUY THIBODEAU / 30 MARTINE DOUCET / 32 HEIDI HOLLINGER / 33 TARA MCMULLEN
34 FRANCE PILON / 35 PIERRE BLANCHETTE / 36 GINETTE MAJOR / 37 PETER PUTZ / 38 HUGO GLENDINNING / 39 JEAN-CLAUDE DESINOR / 40 JEAN YVES COLLETTE / 41 D.R. / 42 PIERRE DURY
43 FRANÇOIS-XAVIER GAUDREAU / 44 MARIE-LAURE LECLERC / 45 YOSUKE SUGA

PARTOUT AU QUÉBEC

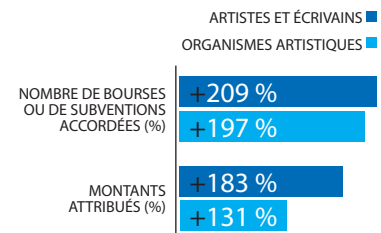
AU DIAPASON DE CHAQUE RÉGION

La diversité des contextes social, démographique et territorial des différentes communautés commande, dès les débuts du CALQ, la création d'un Comité des régions. Une vaste consultation à l'échelle du Québec jette les bases d'un plan stratégique d'intervention d'où émergera un modèle de programmes adaptés aux spécificités et réalités de chaque milieu. En 1996, le CALQ réserve une enveloppe budgétaire de 1 M\$, maintenue jusqu'en 2008, pour le soutien aux différents projets artistiques des artistes de la relève œuvrant dans les régions et met sur pied des jurys formés localement pour analyser leurs demandes d'appui.

En 2001, le CALQ amorce une nouvelle ère de concertation en signant une trentaine d'ententes de développement artistique et culturel avec des partenaires locaux – dont les conseils régionaux de développement, les conférences régionales des élus, les forums jeunesse, certaines municipalités et municipalités régionales de comté – qui seront très largement reconduites à échéance. Ces ententes triennales sont dotées d'enveloppes budgétaires financées par l'ensemble des partenaires. Résultats encourageants, on observe une augmentation de 72 % de la demande chez les artistes et les écrivains et de 38 % de la part des organismes artistiques. Des contributions gouvernementales additionnelles en 2007 et 2010 donneront au CALQ les moyens nécessaires au soutien de leur essor en région.

ÉVOLUTION DE L'AIDE TOTALE ACCORDÉE PAR LE CALQ EN RÉGION (à l'exception de la Capitale-Nationale et de Montréal)

1994 » 2013

Compilation CALQ

En 2013, on comptait des ententes dans 15 régions du Québec. Au fil des ans, ces ententes ont permis à nombre d'artistes et d'écrivains d'être mieux connus et reconnus dans leurs collectivités et d'avoir un succès à la mesure de leur talent, qu'ils soient enracinés aux Îles-de-la-Madeleine, en Estrie, au Nunavik ou en Abitibi-Témiscamingue. Ces ententes ont aussi concouru à l'épanouissement d'une culture vivante et diversifiée au sein des communautés. De nombreuses municipalités sont d'ailleurs indissociablement liées à des pratiques et des événements artistiques : la poésie à Trois-Rivières, la musique actuelle à Victoriaville, la musique de concert à Joliette ou à Saint-Irénée, la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, le cinéma à Rouyn-Noranda, la chanson à Petite-Vallée ou encore la peinture à Baie-Saint-Paul...¹¹

Les créateurs, organismes artistiques, événements culturels, lieux de production et de diffusion artistique essaient au Québec et sont un puissant levier de développement. Les traverses de lutins du conteur Fred Pellerin attirent les foules à Saint-Élie-de-Caxton, *Le Démantèlement* dont l'action se situe au cœur de la campagne du réalisateur Sébastien Pilote récolte les honneurs à Cannes et l'imaginaire débridé des artistes/performeurs/musiciens Geneviève et Matthieu, de Rouyn-Noranda, franchit les frontières!

11/Eddie C., *Le 20e siècle de la culture québécoise : la quête d'une identité*, ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2011, page 20.

« Je parcours le Québec depuis 20 ans. J'ai donc été un témoin privilégié de la mouvance des arts au Québec et de l'importance de l'implication des partenaires locaux qui ont participé au financement de la création dans leur région. C'est avec fierté que nous pouvons aujourd'hui observer la présence d'un nombre grandissant d'artistes et d'organismes qui s'engagent dans une démarche professionnelle de création reconnue comme une richesse et une priorité de développement économique et social régional et qu'ils participent au rayonnement national et international de la créativité québécoise. »

PATRICIA NADEAU
CHARGÉE DE PROGRAMMES
au CALQ depuis 1994

CORDE À POÈMES
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA POÉSIE À TROIS-RIVIÈRES
PHOTO : MYRIAM LORTIE

DES MAISONS
DANS LES ARBRES
MICHELE LORRAIN
INSTALLATION IN SITU
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
PHOTO : MICHELE LORRAIN

PINK PUNCH
NICHOLAS CROFT ET MICHAELA MACLEOD
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JARDINS DE MÉTIS 2013 ET 2014
PHOTO : MARTIN BOND

DES CENTRES D'ARTISTES DYNAMIQUES

Un vaste réseau de plus d'une soixantaine de centres d'artistes autogérés constitue l'un des maillons essentiels de la mise en valeur et de l'animation des arts visuels à l'échelle du Québec¹² : expositions, performances, publications et colloques y sont présentés tout au long de l'année. Au cours des quatre dernières décennies, les centres d'artistes se sont révélés de véritables tremplins dans la carrière de nombreux artistes sur l'ensemble du territoire. En rassemblant à la fois des créateurs et des gestionnaires qui prodiguent des services de production et de diffusion, les centres d'artistes sont devenus les foyers du soutien à la recherche, à la création et à la diffusion de la pratique de l'art actuel au Québec et un modèle inspirant à l'échelle internationale. Tout en jouant un rôle déterminant dans la vitalité, l'avancement et la diffusion de nouvelles pratiques émergentes, les centres d'artistes dynamisent leur milieu et contribuent à leur qualité de vie et à leur essor social et économique.

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Des manifestations comme le Festival International de la Poésie à Trois-Rivières, Les Correspondances d'Eastman, le Festival des Arts de Saint-Sauveur, le Carrefour international de théâtre à Québec, le Festi Jazz international de Rimouski, le Festival International Nuits d'Afrique, le Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Métropolis Bleu, le Festival international de Lanaudière, le Festival international de jardins à Grand-Métis ou le Mois de la photo dynamisent grandement la vie culturelle dans les centres urbains comme dans les régions. Ces festivals et événements favorisent la participation des citoyens et accroissent la notoriété des lieux où ils s'affichent par des programmations axées sur des disciplines et des thématiques réunissant à la fois des artistes à découvrir et des célébrités locales, nationales et internationales. Ils contribuent à la circulation des œuvres et s'inscrivent souvent dans des stratégies de développement touristique et économique. En 2013-2014, le CALQ a soutenu quelque 45 festivals et événements nationaux et internationaux à travers le Québec pour un montant totalisant 6,1 M\$.

12/Bilan du Forum sur les arts visuels au Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec, 2006, page 13.

À LA CONQUÊTE DE LA PLANÈTE

SI LE PROCESSUS DE CRÉATION EST NÉVRALGIQUE, LA RENCONTRE DE L'ŒUVRE AVEC SON PUBLIC L'EST TOUT AUTANT.

121 M\$

VALEUR DES EXPORTATIONS des produits des arts de la scène et du livre québécois¹³

EN 2007

75 %

DES BOURSIERS DU CALQ présentent leurs œuvres à l'étranger

EN 2005/2006

7 M\$

sont consacrés en moyenne chaque année à la

PRÉSENCE DES CRÉATEURS QUÉBÉCOIS ET À LA DIFFUSION DE LEURS ŒUVRES

à l'extérieur du Québec ainsi qu'à l'accueil d'artistes, de productions et d'organismes étrangers

¹³/Marceau S., *La Balance commerciale québécoise de produits culturels, arts de la scène, cinéma et télévision et livre 2006 et 2007*, Observatoire de la culture et des communications du Québec, juin 2010, page 13.

Aujourd'hui, la mobilité internationale des créateurs, ainsi que les liens et les échanges avec l'étranger, ne représentent plus l'exception, mais plutôt la règle. Des créateurs québécois sont les têtes d'affiche d'événements culturels majeurs à Avignon, Venise, Paris, Londres, Amsterdam, New York, Mexico, São Paulo, Taipei, Beijing, Istanbul ou Sydney. Ils sont de plus en plus sollicités par de grandes institutions culturelles, comme le Théâtre national de Chaillot à Paris, qui proposait à son public six productions québécoises en 2012-2013. La troupe de cirque Flip FabriQue a occupé le réputé cabaret berlinois Chamäleon pendant six mois en 2014 en y présentant son spectacle *Flip!*

Les éditeurs étrangers de renom s'intéressent vivement aux écrivains québécois tels que Nicolas Dickner, Marie-Hélène Poitras ou Samuel Archibald en France, Denis Thériault en Allemagne, Louise Penny et David Homel aux États-Unis. Et Fred Pellerin entre dans le *Larousse des noms propres*, après seulement 10 ans de carrière!

De plus en plus d'artistes québécois sont invités à créer à l'étranger au sein d'événements et d'institutions prestigieuses et mythiques : le cinéaste Philippe Falardeau à la Warner, en Californie, le collectif BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière) à la Biennale d'arts visuels de Venise, le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin séduit les mélomanes partout où il dirige...

Avec l'adoption en 2006 de la *Politique internationale du Québec*, le CALQ se dote d'un plan d'action et élargit son appui aux organismes – nommés « opérateurs » – orchestrant les présences collectives de créateurs à l'étranger ainsi qu'à la traduction de périodiques culturels et d'œuvres théâtrales québécoises à la conquête de nouveaux marchés. En 2014, le gouvernement du Québec confirme le maintien des crédits accordés au rayonnement international.

UN TREMPLIN VERS L'ÉTRANGER

Le CALQ contribue à la présence collective d'artistes et d'écrivains dans différentes manifestations culturelles afin de leur offrir un tremplin sur la scène internationale. Il participe à des opérations d'envergure telles que le *Printemps du Québec à Paris* (1999), *Québec! New York 2001*, *Voilà Québec en México!* (2003) ou encore lors de vitrines promotionnelles collectives organisées par les délégations du Québec ou par d'autres opérateurs en Belgique, en Italie ou aux États-Unis. Le CALQ encourage également la présence des artistes et des compagnies québécoises à des foires et événements de développement de marchés, que ce soit par des subventions directes aux organismes ou par le soutien à la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS) qui coordonne leur participation notamment aux États-Unis au Global Performing Arts Conference and Marketplace (APAP) et à l'International Performing Arts for Youth (IPAY), ou à Séoul au Performing Arts Market.

ACCUEIL D'ŒUVRES ET DE SPECTACLES ÉTRANGERS

En contrepartie et pour favoriser l'émulation avec les meilleurs artistes, le CALQ soutient l'accueil d'œuvres et de spectacles étrangers qui permettent aux diffuseurs québécois de garnir leur programmation des productions internationales de l'heure. Depuis 2003, environ 250 spectacles étrangers ont été présentés au Québec (5,3 M\$ ou une moyenne de 22 spectacles par année).

COPRODUCTION HORS QUÉBEC

La reconnaissance internationale de l'excellence artistique québécoise se matérialise aussi par des investissements étrangers dans de nouvelles créations d'ici. Depuis 2011, un soutien financier visant la coproduction hors Québec a permis la réalisation de 58 nouvelles productions québécoises. Le CALQ y a injecté 1,5 M\$ en subventions d'appariement aux investissements étrangers qui, en mises de départ, totalisaient plus de 5 M\$ d'argent neuf.

ON TOURNE!

La présence des créateurs québécois à l'étranger connaît depuis 2000 une progression exceptionnelle. De 2000 à 2010, le nombre d'organismes soutenus par le CALQ pour des activités de tournées à l'extérieur du Québec a pratiquement doublé, passant de 49 à 99. Pour l'ensemble des disciplines artistiques, le nombre de représentations et la durée des tournées ont chacun connu une augmentation de plus de 80 %. L'investissement

de 3,9 M\$ consenti par le CALQ à la réalisation de ces tournées a permis de générer des revenus autonomes de près de 18 M\$ soit presque 5 fois la mise initiale! Des études démontrent d'ailleurs que les spectacles québécois des arts de la scène en tournée à l'étranger sont plus populaires que les autres productions canadiennes et présentent un plus grand nombre de représentations et plus de spectateurs par représentation¹⁴.

ÉVOLUTION DES ORGANISMES ARTISTIQUES EN TOURNÉE

	2000 2001	2011 2012
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS	924	1 959
NOMBRE DE JOURS	1 671	3 594

Compilation CALQ

¹⁴/Marceau, S., *La Balance commerciale québécoise de produits culturels, arts de la scène, cinéma et télévision et livre 2006 et 2007*, Observatoire de la culture et des communications du Québec, juin 2010, page 29.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Depuis 2001, aux quatre ans, le CALQ coordonne la sélection et la participation des artistes et des écrivains québécois aux concours culturels des Jeux de la Francophonie. Plusieurs s'y sont illustrés : Mathieu Lippé (conte – médaille d'or) et Julie Picard (sculpture – médaille d'or) à Beyrouth, au Liban, en 2009, et Philippe Hamelin (sculpture-installation – médaille d'argent) et Pierre Durette (peinture – médaille de bronze) lors de la VIIe édition à Nice, en France, en 2013.

La créativité québécoise se manifeste dans plus de 60 pays chaque année.

LE NOMBRE D'OR (LIVE)
LUCIE MONGRAIN ET CAROL PRIEUR
COMPAGNIE MARIE CHOINARD
PHOTO : SYLVIE-ANN PARÉ

MINIATURES
JOSÉ NAVAS
COMPAGNIE FLAK
PHOTO : VALÉRIE SIMMONS

BELLA FIGURA
LES GRANDS BALLETS
CANADIENS DE MONTRÉAL
PHOTO : PASCALE SIMARD

AMOUR, ACIDE ET NOIX
DAVID KILBURN,
DAVE ST-PIERRE,
DANIEL LÉVEILLÉ DANSE
PHOTO : JOHN MORSTAD

2010

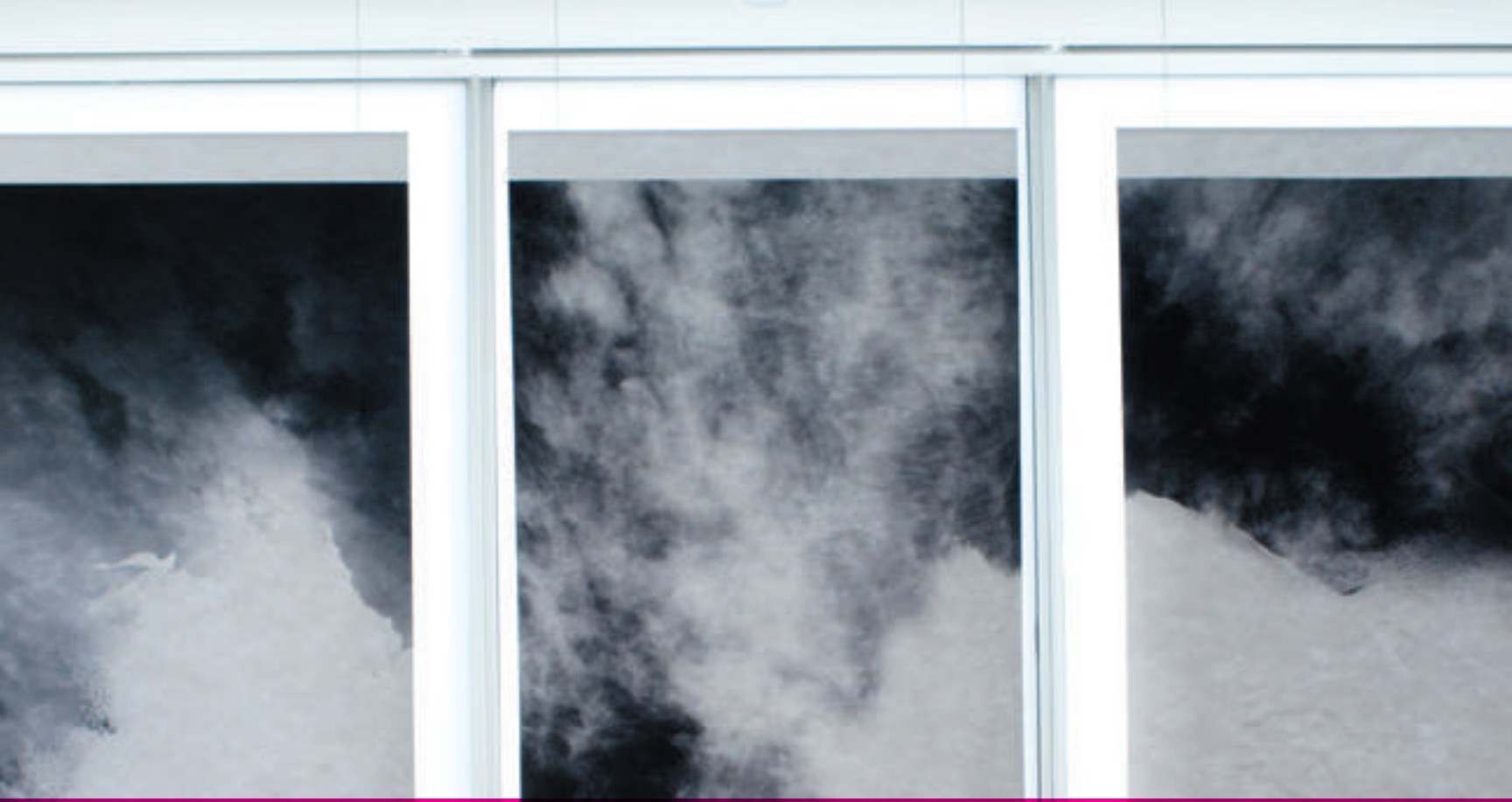
LA DANSE CONTEMPORAINE QUÉBÉCOISE EST À L'AVANT-SCÈNE DE LA BIENNALE DE VENISE AVEC LES PRESTATIONS DES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL, DE LA COMPAGNIE MARIE CHOINARD, DE LA COMPAGNIE FLAK (JOSÉ NAVAS) ET DE DANIEL LÉVEILLÉ DANSE.

LE SANG DES PROMESSES ARTISTE ASSOCIÉ AU FESTIVAL D'AVIGNON EN 2009, WAJDI MOUAWAD Y PRÉSENTE L'INTÉGRALE DE LA TÉTRALOGIE LE SANG DES PROMESSES : LITTORAL, INCENDIES, FORÊTS ET CIELS.

ILLUSTRATION : LINO

PINOCCHIO UNE ADAPTATION EN ANGLAIS DE L'ŒUVRE À SUCCÈS PINOCCHIO PERMETTRA AU THÉÂTRE TOUT À TRAC DE POURSUIVRE LA CONQUÊTE DU JEUNE PUBLIC EN FACILITANT SA DIFFUSION À L'INTERNATIONAL. UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE TOUT À TRAC, DE LA PLACE DES ARTS ET DU TENNESSEE PERFORMING ARTS CENTER AUX ÉTATS-UNIS.

PHOTO : JÉRÉMIE BATTAGLIA

EN 2012,
JOCELYNE ALLOUCHERIE,
EN RÉSIDENCE À PARIS,
PRÉSENTE BORÉALES,
UNE INSTALLATION
DE DIX PHOTOGRAPHIES
SCULPTURALES SUGGÉRANT
DES PAYSAGES ARTIFICIELS
BALAYÉS PAR LE VENT GLACIAL
ET LA POUDEUSE,
AU MUSÉE D'ART MODERNE
ANDRÉ MALRAUX.

PHOTO : JOCELYNE ALLOUCHERIE

LE MONDE DEVANT SOI

Les échanges interculturels stimulent la créativité, l'innovation et la collaboration. Le CALQ y concourt en permettant annuellement à quelque 50 artistes et écrivains de faire un séjour de création en résidence au Canada ou à l'étranger, et, réciproquement, d'accueillir près de 35 artistes en provenance de pays aussi diversifiés que la Finlande, la France, l'Écosse ou le Mexique.

Dès le début de ses activités en 1994, le CALQ se voit confier la gestion des studios de Paris et New York développés au sein du gouvernement québécois. Il entreprend d'étendre le réseau de résidences artistiques en nouant de nouveaux partenariats avec des organismes gouvernementaux, des fondations privées, des organisations artistiques et d'autres conseils des arts. Le réseau comprend aujourd'hui un vaste choix de studios et des résidences spécialisées offrant des possibilités d'échanges d'artistes dans quelque 18 pays et 24 villes à travers le monde.

ARTISTE CHERCHE MUSE AILLEURS

À Paris, New York, Berlin, Rome, Londres ou Tokyo, les studios du Québec permettent aux créateurs de se tremper dans un bain de culture étrangère, de se ressourcer, de se motiver, de s'inspirer et de trouver les conditions optimales de création nécessaires à l'exploitation de leur talent et au développement de leur carrière.

CARTE DU RÉSEAU DES STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES EN 2014

« Les séjours en résidence offrent la possibilité de laisser libre cours à une pratique qui, dans un environnement familier, ne trouve pas toujours assez de temps pour s'étendre, pour se répandre, pour s'épanouir. Un désir d'abandon nous saisit. Le désir a besoin d'espace. On est invité à se laisser pencher du côté du penchant qu'on retenait. À partir de là, une magie opère et s'ouvre sur un ensemble de possibilités dès lors toujours disponibles pendant et après la résidence. »

— SYLVIE COTTON

Désirer résider,
Pratique en résidence 1997-2011,
 SAGAMIE Édition d'art, 2011.
 Boursière de séjours en résidence,
 2001 et 2010

AMÉRIQUES

- 1 **QUÉBEC** Résidence spécialisée à Montréal (depuis 1986); résidence spécialisée Québec/Afrique francophone; ateliers studios pour les artistes en nouveaux médias de Saguenay et Montréal; résidence de création spécialisée pour les conteurs à Saint-Élie-de-Caxton et échanges d'artistes Québec/Nunavut
- 2 **NOUVEAU-BRUNSWICK** Échanges d'artistes Québec/Nouveau-Brunswick
- 3 **ONTARIO** Échanges d'artistes Québec/Ontario
- 4 **NEW YORK** Studio du Québec à New York (depuis 1981); résidences de recherche pour commissaires indépendants au International Studio and Curatorial Program (ISCP) Brooklyn; résidences artistiques dans l'État de New York
- 5 **MANITOBA** Échanges d'artistes Québec/Manitoba
- 6 **ALBERTA** Résidence spécialisée au Banff Centre
- 7 **MEXIQUE** Échanges d'artistes Québec/Mexique
- 8 **COLOMBIE** Échanges d'artistes Québec/Colombie
- 9 **BRÉSIL** Échanges d'artistes Québec/Brésil
- 10 **ARGENTINE** Échanges d'artistes Québec/Argentine

EUROPE

- 11 **ALLEMAGNE** Ateliers-résidences et résidences de création pour conteurs en Bavière; Studio du Québec à Berlin (depuis 2004) et résidence chorégraphique à Potsdam
- 12 **AUTRICHE** Échanges d'artistes et d'ateliers-résidences entre le Québec et la Haute-Autriche à Linz
- 13 **BELGIQUE** Échanges d'écrivains et de bédéistes Québec/Communauté française de Belgique
- 14 **ESPAGNE** Échanges d'artistes Québec/Catalogne
- 15 **PORTUGAL** Échanges d'écrivains Québec/Portugal
- 16 **FRANCE** Studio du Québec à Paris (depuis 1965); résidences-spécialisées à l'Institut français à Paris; Issy-les-Moulineaux pour les artistes en arts numériques; échanges d'écrivains Québec/Lyon; Les Inclassables (1997-2009); Centre national des Écritures du Spectacle de La Chartreuse (1999-2006)
- 17 **ROYAUME-UNI** Studio du Québec à Londres (depuis 2008), échanges d'artistes Québec/Écosse; Québec/Irlande; Québec/Pays de Galles
- 18 **PAYS-BAS** Échanges d'écrivains Québec/Amsterdam (2001-2006)
- 19 **FINLANDE** Atelier de la Fondation finlandaise à Espoo; échanges de commissaires indépendants Québec/Finlande
- 20 **SUISSE** Atelier-résidence de la Fondation Christoph Merian à Bâle (depuis 1987)
- 21 **ITALIE** Studio du Québec à Rome (depuis 2001); résidence spécialisée à la British School at Rome

ASIE

- 22 **INDE** Résidences de création à Space 118 Mumbai
- 23 **JAPON** Studio du Québec à Tokyo (depuis 2008)

TROIS
 TEXTE DE MANI SOLEYMANLOU
 AVEC LA PARTICIPATION DES INTERPRÈTES
 MISE EN SCÈNE DE MANI SOLEYMANLOU
 PHOTO : JÉRÉMIE BATTAGLIA

« Cette résidence a permis de lancer ma carrière à l'extérieur du Québec. J'ai rencontré plusieurs artistes établis et commissaires, fait plusieurs contacts. J'ai pu ainsi être confronté au contexte très exigeant et compétitif de Berlin et montré mon travail à plusieurs reprises. Par cette résidence, j'ai eu la chance de me mesurer et de participer à la scène artistique internationale. »

MICHEL DE BROIN, ARTISTE PLASTICIEN
 Il a séjourné au Studio du Québec à Berlin en 2005. En 2011, il remporte le premier prix d'un concours lancé par le parlement allemand pour la conception de l'œuvre d'art public *Mehr Licht*.

MEHR LICHT, 2014 LAMPADAIRES,
 STRUCTURE MÉTALLIQUE, 14 x 16 x 17 M
 MARIE-ELISABETH-LÜDERS-HAUS,
 LE BUNDESTAG ALLEMAND, BERLIN
 PHOTO : MICHEL DE BROIN

6 IS FOR BLOSSOM
 INSTALLATION
 MOUNA ANDRAOS
 PHOTO : VARIAL

UNE PLACE AU SOLEIL POUR TOUS LES CRÉATEURS

LA RICHESSE DE LA DIVERSITÉ

Le public québécois accueille avec ouverture et intérêt la différence et reconnaît la valeur de son apport. Les succès que rencontrent plusieurs des créateurs de la diversité montrent qu'ils contribuent à enrichir notre culture. Qu'on pense à ce que José Navas (Venezuela) danseur, chorégraphe et fondateur de la compagnie Flak en 1995 a apporté à la danse québécoise. De même, en théâtre, Wajdi Mouawad (Liban) dramaturge, écrivain et scénariste, dont l'œuvre *Incendies*, adaptée au grand écran par Denis Villeneuve, a représenté le Québec aux Oscars en 2011. Soulignons par ailleurs l'artiste en arts médiatiques Anh Minh Truong (Vietnam), qui a remporté le Prix à la création artistique du CALQ en Estrie en 2009, alors que le sculpteur australien Christopher Varady-Szabo le recevait en Gaspésie en 2007 et que la jeune danseuse d'origine pakistanaise Menka Nagrani recevait l'honneur dans la région de l'Outaouais en 2012. Aussi, une nouvelle génération de cinéastes nous propose des regards singuliers façonnés par leurs origines plurielles tels que Kim Nguyen (Vietnam), Halima Ouadiri (Suisse), ou encore Eduardo Menz (Chili).

Depuis ses débuts, le CALQ a cherché à améliorer l'inclusion des artistes de la diversité qui proposent des pratiques, des démarches et des langages nouveaux et originaux. Dès l'automne 1997, le CALQ souligne la semaine de la citoyenneté en publiant la première édition d'un répertoire culturel destiné aux créateurs nouvellement arrivés au Québec (en français et en anglais). En 2001, il élabore un plan d'action pour garantir l'accessibilité des communautés culturelles à ses programmes et services. Il poursuit sur cette lancée avec *Vivacité*, le premier programme de bourses destiné aux jeunes créateurs issus de l'immigration récente ou des minorités visibles à Montréal, en 2007, en collaboration avec huit partenaires financiers publics et privés. La mise en place de ce programme, qui a attribué 188 bourses totalisant 1,1 M\$, participe à la hausse de 117 % d'artistes et écrivains de la diversité soutenus par le CALQ qui a été observée entre 2005 et 2008.

Au nombre des boursiers, Mouna Andraos (Liban), qui a fondé avec l'artiste Melissa Mongiat la compagnie Daily tous les jours, pour son projet de recherche et création *6 is for blossom* (2007), une des fondatrices de la compagnie de théâtre Les Voyageurs immobiles, Milena Buziak (Pologne) pour la réalisation du projet *Platero et moi* (2008) et Mani Soleymanlou (Iran), fondateur de la compagnie de théâtre Orange Noyée, dont la pièce *Trois*, appuyée par le CALQ (2010), a été programmée au Festival TransAmériques et présentée au Théâtre d'aujourd'hui à l'automne 2014.

Depuis 2008, le CALQ participe au Plan d'action gouvernemental *La diversité : une valeur ajoutée* et soutient les activités du Festival du monde arabe, de Vision diversité et de Diversité artistique Montréal, des organismes voués à la reconnaissance, au développement et à la promotion de la diversité culturelle et au métissage des courants artistiques. Plus récemment, il crée, en 2013, une commission consultative réunissant des représentants de diverses communautés culturelles. Présidée par Kim Thúy, cette commission a le mandat de formuler des recommandations afin que les programmes du CALQ puissent encore mieux répondre aux besoins des créateurs et organismes issus des communautés culturelles.

RÉGÉNÉRATION D'ARTISTES

Dès 1994, le CALQ reconnaît l'importance de donner force à une nouvelle garde artistique. Il réserve donc 1 M\$ de son budget annuel à l'éclosion de nouveaux talents en région de 1995 à 2008 (à l'exception de Québec et Montréal). En 1996, il met en place des bourses dédiées aux artistes de la relève, dans tous ses programmes et sur tout le territoire, y compris les grands centres. En 2006, il crée la commission jeunesse afin de prendre le pouls des créateurs émergents. L'année suivante, le programme national de bourses permet à 115 nouveaux artistes d'obtenir l'appui du CALQ, une croissance de 24 % (dont le quart provient des régions)! Encouragé par ces résultats, le CALQ revoit son programme de bourses avec les membres de la commission jeunesse et dès 2009, offrira une aide plus substantielle aux jeunes talents soutenus.

En 20 ans, les investissements de 51 M\$ du CALQ en soutien aux créateurs de la relève ont réussi à leur assurer un meilleur avenir. Bon nombre d'entre eux sont maintenant bien établis dans le paysage culturel québécois et connaissent une carrière florissante à l'international. Pensons à l'artiste-sculpteur David Altmejd, réputé pour ses installations inspirées des légendes, du cinéma et de la science-fiction et qui a notamment présenté ses travaux à la prestigieuse Biennale de Venise en 2007, au chanteur et artiste pluridisciplinaire Jérôme Minière, à la dramaturge et comédienne Evelyne de la Chenelière lauréate du Prix du Gouverneur général, en 2006, et auteure de la pièce *Bashir Lazhar* adaptée au cinéma par Philippe Falardeau. À Sandra Botnen (conte), Dominic Champagne (théâtre), Pierre Lapointe (musique), Dave St-Pierre (danse), Denis Villeneuve (cinéma et vidéo), Raphaëlle de Groot (arts visuels), Fred Pellerin (littérature et musique), Catherine Major (musique) et tant d'autres...

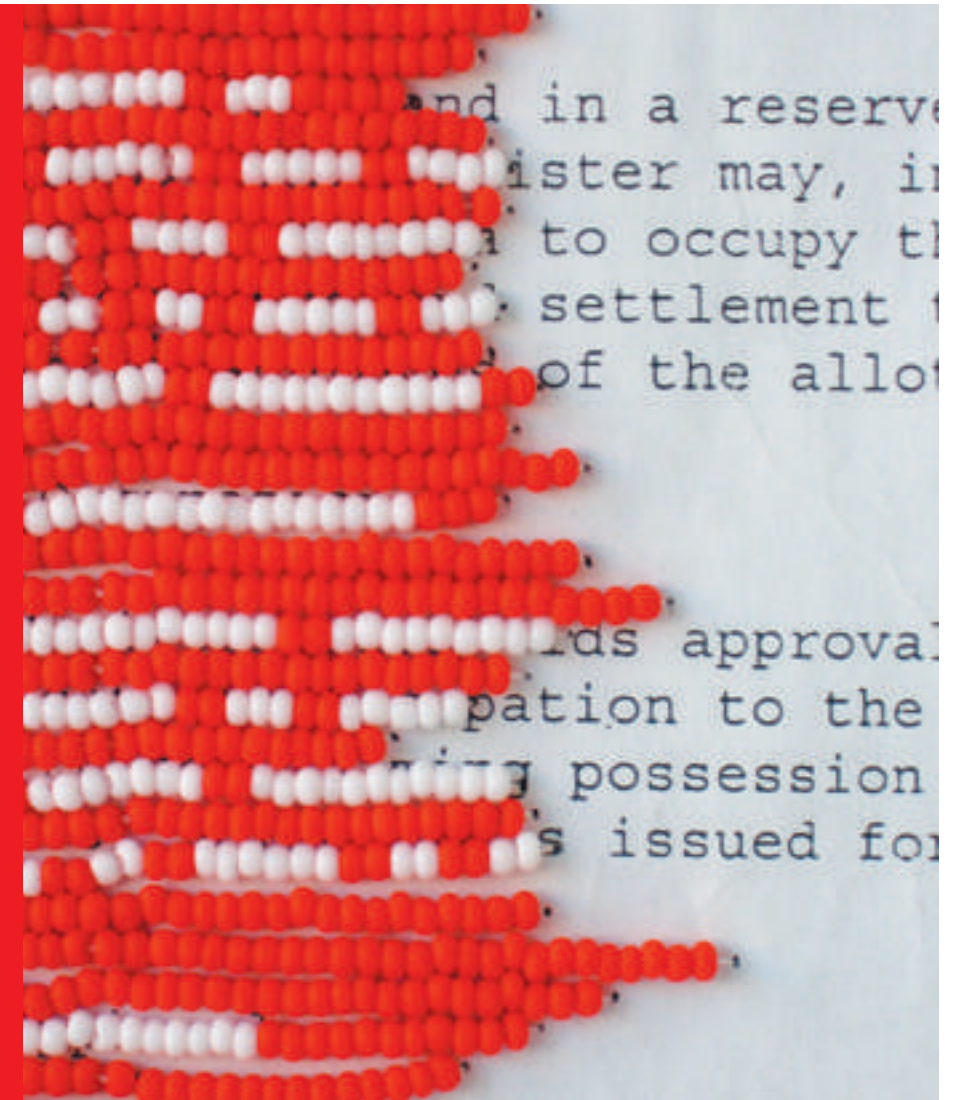
FRED PELLERIN
PHOTO : JEAN-FRANÇOIS GRATTON

SOUTENUE PAR LE CALQ POUR LA CRÉATION DU SPECTACLE DE SON PREMIER ALBUM SOLO *THERE WILL BE STARS*, ELISAPIE ISAAC A OFFERT PLUS DE 150 REPRÉSENTATIONS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC ET PARCOURU LE PAYS PENDANT DEUX ANS SANS RELÂCHE. À LA SUITE DU LANCEMENT AMÉRICAIN DE L'ALBUM EN 2011, ELLE S'EST NOTAMMENT PRODUITE À NEW YORK ET LOS ANGELES.
PHOTO : RAPHAËL OUELLET

NADIA MYRE EST UNE ALGONQUINE, LAURÉATE DU PRIX À LA CRÉATION EN RÉGION DU CALQ (LAURENTIDES 2009) ET DU PRESTIGIEUX PRIX SOBEY EN 2014, QUI EXPLORE LES THÈMES DE L'IDENTITÉ, DU LANGAGE ET DE LA PERTE. EN 2012, ELLE CRÉE UNE ŒUVRE EN RÉSIDENCE POUR LA BIENNALE DE SYDNEY, THE SCAR PROJECT, QUI INVITE LE PUBLIC À PARTAGER LES HISTOIRES ENTOURANT LEURS CICATRICES PHYSIQUES, ÉMOTIONNELLES, PSYCHOLOGIQUES OU SPIRITUELLES. DEPUIS, LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC EN A FAIT L'ACQUISITION.

INDIAN ACT
2000-2003 (DÉTAIL) 56 ÉLÉMENTS
PERLES DE ROCAILLE, FEUTRE, FIL,
COPIE DE LA LOI SUR LES INDIENS
(S.R., CHAPITRES 1-5, 1985),
PAPIER 46 x 38 x 5 cm
PHOTO: RICHARD MAX TREMBLAY
AVEC L'AIMABLE PERMISSION DE L'ARTISTE
ET DE LA GALERIE ART MUR

ORIGINAIRE D'UNE PETITE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, SAMIAN ENREGISTRÉ EN 2004 PLUSIEURS TITRES ET RÉALISE QUELQUES VIDEOCLIPS AVEC LE WAPIKONI MOBILE. LE TALENT ET L'UNIVERS MUSICAL UNIQUES DU RAPPEUR QUI ALLIE RYTHMES URBAINS ET LANGUE ALGONQUINE S'ONT RÉVÉLÉS. AVEC TROIS DISQUES À SON ACTIF, SAMIAN JOUIT AUJOURD'HUI D'UNE CARRIÈRE MUSICALE ENVIABLE ET SE PRODUIT SUR LES PLUS IMPORTANTES SCÈNES D'ICI ET À L'ÉTRANGER.
PHOTO : MÉLIKA DEZ

EN 2013, RAPHAËLLE DE GROOT RÉALISE UNE PERFORMANCE REMARQUÉE LORS DES JOURNÉES D'OUVERTURE DE LA BIENNALE DE VENISE. LE FILM *RAPHAËLLE DE GROOT À VENISE* IMMORTALISERA L'ÉVÈNEMENT.
PHOTO : GALERIE DE L'UQAM

VOIX ET REGARDS AUTOCHTONES

Les créateurs autochtones et inuits influencent et participent à la culture québécoise. Désireux de soutenir le développement de leur pratique artistique ici et dans le monde, différents programmes ont été conçus à leur intention.

En 2003, un accord de coopération est signé avec l'Institut culturel éducatif montagnais (ICEM) et une étude sur la situation des artistes et organismes établis au Nunavik est réalisée conjointement avec la SODEC et l'Institut culturel Avataq. Divers projets sont appuyés les années suivantes, dont l'exposition *Paysages divers* qui sera présentée à la galerie Glendon de Toronto et au musée Prince of Whales de Yellowknife.

Le CALQ entérine sa première entente triennale en 2008 avec l'Administration régionale Kativik (deux autres seront conclues en 2011 et 2014), désignant l'Institut culturel Avataq gestionnaire des fonds du Nunavik pour les arts et les lettres. L'entente prévoit un soutien à la création et un programme bilatéral de résidence à Montréal et

à Inukjuak et Kangiqsujuaq. Des artistes inuits tels que Jessie Koneak (arts visuels) et des créateurs du « Sud » comme Robin Aubert (arts médiatiques) y ont séjourné. En 2010, le soutien aux artistes autochtones s'étend à ceux qui se sont installés dans la région de Montréal permettant à 12 artistes professionnels de la métropole d'en bénéficier.

En 2012, trois artistes sont sélectionnés pour réaliser des œuvres qui sont intégrées à une exposition de synthèse sur les Premières Nations et les Inuits présentée au Musée de la civilisation, à Québec, illustrant les liens étroits qui unissent les spiritualités autochtones aux territoires. Hannah Claus (Montréal) propose une vidéo explorant les thématiques des oiseaux et des nuages se rapportant à l'enseignement de la création du monde, Lydia Mestokosho-Paradis (Côte-Nord) présente les trois grands symboles que sont le tambour, le rêve et la chasse et Jacques Newashish (Mauricie) crée un espace de méditation en hommage aux esprits à partir d'un tronc d'arbre prenant la forme d'une tortue.

Autre initiative éclatante : le Wapikoni Mobile! Une initiative de la cinéaste Manon Barbeau – lauréate du Prix Albert-Tessier 2014 pour sa carrière exceptionnelle en cinéma – qui offre à la relève artistique autochtone des ateliers de création dans un studio ambulant à la fine pointe de la technologie. Résultat : plus de 600 courts-métrages ont été réalisés en dix ans et non des moindres. Par exemple, *Coueurs de nuit* de Chanouk Newashish est sacré Meilleur court métrage documentaire au Festival ImagineNATIVE de Toronto en 2006 et *Kick it Now* de Louis-Philippe Moar remporte trois prix, dont le Prix « télévision » du jury au Festival San Gio de Vérone (Italie).

Parmi les développements récents, un accord de coopération avec la nation Crie de la Baie-James a été entériné en 2013. Grâce à l'ensemble de ces actions, le nombre de boursiers autochtones et inuits soutenus par le CALQ a plus que triplé depuis 2002!

DEMAIN LE CALQ 2.0

L'art fait avancer le monde. Et le monde évolue très vite aujourd'hui! Nous avons peine à imaginer comment il sera dans vingt ans. Par leur capacité à créer et à imaginer, les artistes participent déjà à la construction de cet avenir. La mission du CALQ est de les épauler.

Vingt ans après sa fondation, le CALQ poursuit ses efforts avec détermination dans un environnement qui a vu, ces dernières années, des bouleversements provoqués par la révolution numérique, le changement démographique et la mondialisation. Tous ces changements sollicitent comme jamais la capacité d'adaptation des milieux artistiques dans ses façons de faire circuler et connaître les œuvres, de les faire rayonner, et même de les concevoir. Le monde est en mutation. L'art aussi. Multiplicité des formes, pratiques interdisciplinaires, succession artistique, modèles alternatifs d'organisation, équipements à renouveler, concurrence internationale, inclusion de la diversité, démarches engagées, élargissement des réseaux : les défis auxquels fait face le CALQ se multiplient.

À l'automne 2013, le CALQ a lancé quatre chantiers de réflexion portant sur le renouvellement générationnel, l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité, la diversité culturelle et le rayonnement des arts et des lettres. Fidèle à sonder les milieux artistiques et littéraires, le CALQ a convié près de 6 000 créateurs, représentants et acteurs des milieux culturels à se prononcer sur ces différents enjeux et à formuler des éléments de réponse. À terme, en 2015 et 2016, ces travaux permettront au CALQ de moderniser ses façons de faire afin de soutenir plus pertinemment le travail de création, de production et de diffusion des artistes, écrivains, et organismes artistiques québécois.

« Depuis 20 ans, j'ai le sentiment de participer au développement de tout ce qui donne un sens à ma vie et j'aimerais remercier les artistes qui sont une source constante d'inspiration et de motivation dans l'accomplissement de mes tâches. Je tiens aussi à saluer la passion, le dévouement, la curiosité intellectuelle et le sens de l'humour des collègues que j'ai eu la chance de côtoyer au cours de cette aventure. »

—
GENEVIÈVE PICARD
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
ET WEBMESTRE
au CALQ depuis 1994

En 2014, le gouvernement du Québec démontrait sa confiance à l'endroit du CALQ en lui attribuant la gestion du soutien aux diffuseurs pluridisciplinaires et à leurs réseaux de diffusion. Ce faisant, le CALQ est mieux outillé pour aider et mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de production – de l'acte de création au rayonnement des œuvres – et pour orienter ses interventions auprès de ses clientèles.

De ces démarches naît le CALQ de demain, un CALQ 2.0, qui reflétera l'évolution de son organisation pour lui permettre de poursuivre et réussir sa mission de soutien à la création et à son rayonnement, ici comme ailleurs dans le monde, de soutenir tout autant la recherche, le succès, la diversité, les avant-gardes et l'innovation que l'interdisciplinarité. Soutenir l'excellence artistique, là où elle s'exprime, sur tout le territoire québécois. D'aider le talent créateur à s'épanouir et à contribuer à l'avancement de la société. Tout cela est complémentaire, interrelié, interdépendant. Le CALQ 2.0 agira dans une philosophie d'ouverture et d'accès, de participation et de complémentarité, de réseautage et de partage, de coopération et de flexibilité. Le but est donc de faciliter, voire d'encourager, les interactions stimulantes et structurantes entre les créateurs et leurs communautés. Un CALQ 2.0 misera sur la capacité et l'intelligence des artistes et des écrivains dans le déploiement de leur carrière et le rayonnement de leurs œuvres en visant le maximum de retombées pour le bénéfice de tous les citoyens.

« Il y a plus de 20 ans, j'acceptais d'aller relever ce grand défi que celui d'accompagner le CALQ dans son implantation. Au fil du temps, ce CALQ est devenu une véritable famille élargie à laquelle je me suis attaché. Ce CALQ, nous avons su le garder jeune, parce que toujours en mouvance, à l'affût. Ce flambeau que je passerai bientôt à un autre, plus jeune, plus fou, restera allumé jusqu'au relais, c'est un engagement. Que de chemin parcouru à vos côtés, bâtisseurs de rêves, éveilleurs de conscience, artistes, écrivains, créateurs, producteurs, diffuseurs! »

—
ALAIN FILION, DIRECTEUR
Direction du soutien aux organismes
de création et de production au CALQ
depuis 1994

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
NANS BORTUZZO
ANABEL GAGNON
PHOTO : NANS BORTUZZO

LA DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE
DANA MICHEL REMPORTE
LE PRIX IMPULSTANZ À VIENNE,
EN 2013, AVEC LA CRÉATION
YELLOW TOWEL QUI SE JOUE
DES STÉRÉOTYPES
DE LA CULTURE NOIRE.

YELLOW TOWEL
DANA MICHEL
PHOTO : IAN DOUGLAS

HOMMAGE À UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

LISTE DE L'ÉQUIPE EN POSTE AU 31 MARS

2015

SOLANGE ASSELIN
MICHELINE BAHL-LEVASSEUR
GENEVIÈVE BÉLIVEAU-PAQUIN
MARTIN BELLAVANCE
ANDRÉ BOILEAU
SYLVIE BOND
CHANTAL BOULANGER
MARYSE BOULIANNE
HÉLÈNE BOUTET
BENOÎT BROCHU
MICHAEL CORMIER
KARINE CÔTÉ
MARIE-LISA CÔTÉ
RACHEL COUTURE
GENEVIÈVE DALPÉ
CHRISTINE DANCAUSE
MARIE DAVELUY
HASSANIA DEHMECHE
DENISE DENIS
ALAIN DEPOCAS
MARIE-PIERRE DOLBEC
JULIE DUFRESNE
ALAIN FILION
RENÉ FORGUES
JEAN FORTIN
ÉRIC GAGNÉ
CHRISTIANE GAGNON
ÉLIANE HABIMANA
MURIELLE HÉBERT
DIANE ISABELLE
MARJOLAINE JACOB
FRANÇOISE JEAN
SÉVERINE JOLY
STÉPHAN LA ROCHE
JULIE LABONTÉ
NANCY LAFERRIERE
HÉLÈNE LALIBERTÉ
LYNE LANTHIER
HÉLÈNE LAROCHE
CÉLINE LAVALLÉE
ANNIE LECLERC
NATHALIE LECLERC
SOPHIE-ISABELLE LESAGE
ALEXANDRE MARTIN
MIREILLE MARTIN
RENÉE MAURICE
PATRICIA NADEAU
RAÏSSA NGO BIYIHA
NATHALIE NOËL
LOUIS-YVES NOLIN
CHRISTIAN O'LEARY
JUDITH OUIJMET
GUÉNAËL PALCHY
RÉJEAN PERRON
GILLES PETTIGREW
GENEVIÈVE PICARD
SYLVIE POIRIER
ANDRÉ RACETTE
AMÉLIE REIN
LISE RICHARD
CARMEN RODRIGUEZ
STÉPHANE ROY
BERNARD SCHALLER
VINCENT SIMARD
CLAUDE TANGUAY
LORRAINE TARDIF
AMÉLIE TÊTREAU
CAROLINE THERRIEN
MARIANNE THIBEAULT
FRANÇOIS THOMASSIN
CAROLINE TREMBLAY
LINE TREMBLAY
MIREILLE TREMBLAY
MARIE-ÈVE VÉZINA
MAXIME VIAU

qui avec rigueur, engagement et innovation,
contribue au succès du CALQ et au soutien
et à la promotion du talent, de l'imaginaire
et des réalisations des créateurs québécois!

LISTE DES PERSONNES AYANT ŒUVRÉ PLUS DE SIX MOIS DE

1994 2014

KATIA ALBAGNAC
CARL ALLEN
LYNE ARCAND
CLAUDINE AUDET
LOUISE BAILLARGEON
LOUISE BARRY
ÉRIC BEAULIEU
JULIE BEAUPRÉ
CLAUDE BÉDARD
DYANN BÉDARD
BERRI RICHARD BERGERON
YVON BERGERON
ANNE BERNARD
CAROLINE BERNARD
HÉLÈNE BERNIER
GUYLAINE BERTHELOT
HÉLÈNE BINETTE
GUYLAINE BOIVIN
SUZANNE BONAVENTURE
ANNE BOUCHARD
COLOMBE BOUCHARD
GISELLE BOUCHER
HÉLÈNE BOURGOIN
LINDA BOUTIN
GERMAIN BRETON
MICHÈLE CADORET
ANDRÉE CAMPEAU
DANIEL CHARTIER
YVAN CHEVALIER
ALAIN CHIASSON
JACQUES CLEARY
GISELLE CÔTÉ
JUSTINE CÔTÉ
HÉLÈNE DE CARUFEL
MARIE-ÉLAINE DELAROSBIL
LAURENCE DELAUNOY
MANON DELISLE
MARIANNE DEMERS DESMARAIS
DANIELLE DESROSBIERS
LOUISE DOLBEC
NICOLE DOUCET
MARC DROUJIN
ANDRÉ DUGRÉ
JEAN DUMAS
PIERRE DUMAS
GHISLAINE DUROCHER
OUSMANE FALL
DANIEL FERRON
PATRICIA FIRMIN
SONIA FONTAINE
CAROLINE FORTIN
FRANCE FORTIN
SUZANNE FORTIN
JOSÉE FRENETTE
PIERRE-LUC GADRAS
LOUISE GAGNÉ
GUYLAINE GAGNON
SOPHIE GALAISE
ISABELLE GARDNER
YVAN GAUTHIER
ASSIÉTOU GAYE
JEAN-MICHEL GERMAIN
SYLVIE GIGNAC
CLAUDE GODIN
CÉLINE GOLDBERGER
GAËTAN GOSSÉLIN
SUZANNE GOSSÉLIN
VINCENT GOULET
GAËTAN HARDY
MARC HENRIE
GENEVIÈVE HIRBOUR
CÉLINE HUOT
ROBERT HYLAND
CLAUDETTE JACQUES

LINA JIVKOVA
CHRISTIANE JOBIN
CARL JOHNSON
LINE JOHNSON
STEVE JOINVILLE
AIMEE KASSI
CLAUDETTE LACHARITÉ
DIANE LALANCETTE
JOELLE LALONDE
MARIE LAVIGNE
LUCE LEBLANC
ANDRÉ LECLERC
VALÉRIE LEMESCLE-RICAULT
HÉLÈNE LEPAGE
MARIE-CLAIRE LEVESQUE
YVAN LEVESQUE
CAROLINE LUSSIER
MICHÈLE MAILLOUX
BRIGITTE MALENFANT
CHRISTIAN MALTAIS
PIERRETTE MARCOTTE
FRANCIENNE MARSOLAIS
YVES MASSON
MARYSE MATHIEU
ANNA MELFI
DENISE MELILLO
PIERRE MILETTE
JEAN-MARC MIOUSSE
DANIEL MONETTE
MICHEL MONTAGNE
CATHERINE MORIN
GUY MORIN
CLAUDE MORISSETTE
JOCELYNE NADALON
CHRISTINE NAUD
MONIQUE OUELLET
SONIA PARENT
LOUISE PELLETIER
BÉATRICE G. PEPPER
GENEVIÈVE PERRIER
GILLES-H. PICARD
MICHEL PILON
FRANCIENNE POISSANT CHAMPAGNE
HÉLÈNE POULIN
GINETTE PRINCE
RENÉE-CLAUDE QUESNEL
MYLÈNE RATHÉ
DENIS RHEAUME
GINETTE RICHARD
DANIELLE RICHER
MARIE-FRANCE RIVARD
NORMANDE ROBERGE
MARTINE ROMPRÉ
GHISLAIN ROUSSEL
CAROLE ROY
LISE ROY
MARIE-ÈVE ROY
FRANCIENNE ROYER
ANDRÉE RUEL
CLAUDE RUEL
ROLAND SASSEVILLE
ISABELLE SERVAIS
CHRISTINE SICARD
CATHERINE SIROIS
NICOLE STE-MARIE
CÉLINE ST-HILAIRE
MARTINE ST-PIERRE
ROBERT RICHARD SZALAY
FRANCE TARDIF
CÉLINE THIBAUT
MONIQUE TREMBLAY
SERGE TREMBLAY
NATHALIE TRUDEL

MERCI À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1993 2015

GUY MORIN
GODEFROY M. CARDINAL
MELVIN CHARNEY
JEAN-CLAUDE GERMAIN
MARIE LABERGE
GINETTE LAURIN
GILLES MAHEU
JOVETTE MARCHESSAULT
MONIQUE MERCURE
ÉLISE PARÉ-TOUSIGNANT
LUC PLAMONDON
GUY RODGERS
WILLIAM ST-HILAIRE
MARIE LAVIGNE
RITA GIGUÈRE
MARIE GIGNAC
INDIRA NAIR
ALICE RONFARD
PIERRE DES MARAIS
ROBER RACINE
FRANÇOIS LAHAYE
PAUL-ANDRÉ FORTIER
MARIE-ANDRÉE BEAUDET
FRANÇOIS BÉDARD
JEAN-GUY CÔTÉ
DENIS GOUGEON
YOUSSEF EL JAI
DAVID HOMEL
LOUISE DESJARDINS
JOHANNE DOR
SUZANNE MASSON
RICHARD THÉRIEAULT
MARIE-JEANNE MUSIOL
LORRAINE VAILLANCOURT
MARIE-CLAIRE LEVESQUE
YVAN GAUTHIER
ALAN CÔTÉ
FRANCIENNE BERNIER
LUC COURCHESNE
MARIE-THÉRÈSE FORTIN
STÉPHANE LAFOREST
MARIE DUPONT
MONA HAKIM
AGATHE ALIE
DOMINIQUE PAYETTE
CHARLES-MATHIEU BRUNELLE
LOUISE LEMIEUX BÉRUBÉ
LUC GALLANT
MICHEL BIRON
PHOEBE GREENBERG
JO-ANN KANE
STÉPHAN LA ROCHE
CLÉMENT LABERGE
KIM THUY LY THANH
PAULE BEAUDRY
SYLVIE COTTON
MARC LALONDE
SYLVAIN MASSÉ
RÉGIS ROUSSEAU
MAUDE THÉRIEAULT
ANNIE GAUTHIER
MARIE CÔTÉ

qui se sont succédé au cours de ces 20 ans.
Leur motivation devant la tâche à accomplir,
leur dévouement à la cause des arts et des
lettres, leur grande disponibilité ainsi que leur
générosité dans l'échange de leurs réflexions
sont autant de qualités qui les honorent. Avec
passion et enthousiasme, ils ont contribué par
leur intelligence et leur expérience à permettre
au CALQ de poursuivre sa mission avec diligence,
respect et intégrité.

Également, merci à toutes les personnes qui,
de près ou de loin, pour un court ou un long
moment, par un mot ou un geste, ont contribué
par leur collaboration ou leur appui au succès
du CALQ.

RECHERCHE, RÉDACTION,
COORDINATION
ET PRODUCTION
Secrétariat général
et direction
de la planification
et des affaires institutionnelles

RÉVISION
Direction des communications
et de la promotion des arts
et des lettres
CONCEPTION
beez.ca

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2015

ISBN
978-2-550-72923-5 (version imprimée)
978-2-550-72924-2 (version PDF)

Plusieurs documents concernant les activités du CALQ peuvent être consultés sur son site à la rubrique Publications.
La forme masculine est utilisée sans discrimination et désigne autant les femmes que les hommes.
Cette publication est imprimée sur un papier Rolland envoi fabriqué au Québec à partir d'énergie biogaz
et contenant 100 % de fibres postconsommation. Ce papier est certifié Eco-Logo, procédé sans chlore et FSC Recyclé.

CALQ.
GOUV.
QC.
CA