

**IMAA
AAMI**

Boîte à outils pour la défense des intérêts en arts médiatiques

2025

Aperçu

De quoi s'agit-il ?

La boîte à outils 2025 pour la défense des arts médiatiques présente un ensemble de propositions de valeur et de preuves pour de multiples types d'opportunités de sensibilisation à l'importance du secteur national des arts médiatiques.

Qui devrait utiliser cette boîte à outils ?

Les membres de l'AAMI, l'AAMI et les membres de la communauté des arts médiatiques au sens large qui souhaitent s'engager dans la défense des intérêts.

Quelle est l'audience visée ?

Bien que la portée de cette boîte à outils soit nationale, les propositions énoncées peuvent être transposées dans des contextes de plaidoyer provinciaux et locaux.

L'audience visée est constituée de décideurs tels que...

- Les bailleurs de fonds (Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, organismes de financement provinciaux et municipaux)
- Les membres du Parlement ou les candidat.e.s

La boîte à outils peut soutenir des situations telles que...

- Des réunions en personne
- Une correspondance par courriel, y compris l'envoi de courriels spontanés ou l'établissement de nouvelles relations
- La rédaction d'une demande de subvention

5 Valeurs des arts médiatiques

- **Éducation et développement des compétences** - Les possibilités de formation et de développement des compétences offertes par les organismes artistiques favorisent la carrière des artistes, qu'ils soient établi·e·s ou émergent·e·s.
- **Compétitivité** - L'innovation technologique et technique s'épanouit grâce aux opportunités de programmation et de développement des centres d'arts médiatiques.
- **Développement d'une communauté** - Les organismes d'arts médiatiques sont des lieux de rassemblement, d'apprentissage et de création au service des membres de la communauté et des artistes de toutes disciplines.
- **Préservation et promotion de la culture** - Les organismes d'arts médiatiques préservent et partagent l'identité culturelle diversifiée de notre pays.
- **Création d'emplois** - Les organismes d'arts médiatiques catalysent l'activité économique et créent des possibilités d'emploi dans le secteur culturel canadien.

Le secteur artistique dans son ensemble est un écosystème complexe et interdépendant.

En général, on pense d'abord aux gros joueurs : Les tournées de Taylor Swift, les productions cinématographiques et télévisuelles étrangères tournées au Canada, le TIFF, etc. Mais, tout comme dans le secteur des entreprises, une grande partie de la main-d'œuvre est employée par de petites organisations. Les petits organismes artistiques à but non lucratif, les festivals et les centres d'artistes autogérés, ainsi que les galeries privées et les petites entreprises artistiques constituent un écosystème artistique florissant.

Bien que les petites organisations communautaires d'arts médiatiques soient souvent reléguées dans l'ombre, elles jouent un rôle essentiel dans le développement et le maintien des communautés d'artistes et d'amateur·trice·s d'art.

Et nous avons les chiffres pour le prouver...

En 2024, les organisations en arts médiatiques ont atteint

1 715 460 participant·e·s lors de présentations d'arts médiatiques

37 026 membres

596 477 participant·e·s aux ateliers et programmes éducatifs

10 685 bénévoles

Propositions de valeur

1. Éducation et développement des compétences

Le cœur de l'argument : On n'obtient pas [insérer le nom du cinéaste canadien ici] sans la formation et l'éducation offertes par les centres d'artistes autogérés.

Cinéastes :

Deanna Bowen
Ashley McKenzie
Atom Egoyan
Ann-Marie Fleming
Amanda Forbis & Wendy Tilby

Jacquelyn Mills
Stan Douglas
Chandler Levack
Charles Officer

Guy Maddin
Matthew Rankin
Sarah Polley

Lisa Jackson
Graeme Ferguson
Clement Virgo
Sophie Deraspe

(La liste est longue...)

Argumentaire éclair : Les organismes en arts médiatiques offrent des possibilités précieuses d'éducation, de développement des compétences et de développement professionnel en dehors des programmes de certificats et de diplômes des collèges et des universités.

Réunion en personne : Collectivement, les organismes en arts médiatiques à travers le Canada agissent comme un vaste terrain de formation pour les artistes en arts visuels et médiatiques qui débent leur carrière en tant qu'artistes exposant·e·s, ainsi que pour ceux et celles qui ont l'intention de se diriger vers la production de films, de télévision et de contenu sur le Web. Les organismes d'arts médiatiques apportent les outils de production et de diffusion des médias au cœur de la communauté, et ils le font de manière efficace et efficiente. Nous offrons une alternative au développement de carrière pour ceux et celles qui sont orienté·e·s vers les arts (artistes visuels, cinéastes expérimentaux, etc.) et pour les personnes qui cherchent à faire carrière dans les industries culturelles.

Cela signifie...

Un accès abordable

- Une formation technique avec des caméras de cinéma et du matériel d'éclairage de qualité professionnelle par l'intermédiaire de centres de production à but non lucratif.
- Une gamme variée d'ateliers destinés aux artistes émergent·e·s et établi·e·s et aux travailleur·euse·s culturel·le·s.

Formation spécialisée et mentorat

- Expérience pratique de la manipulation, de la gestion des collections, de la restauration et de la numérisation d'œuvres d'arts médiatiques historiques sur des supports analogiques tels que le film 16 mm et la vidéo analogique, pour les travailleur·euse·s du musée et du patrimoine en début de carrière.
- Une expérience de bénévolat et des stages dans des festivals de cinéma, afin de comprendre le fonctionnement du système des festivals et son rôle dans l'ensemble de l'industrie.
- Une formation et un mentorat en matière de production, de réalisation et d'élaboration de demandes de financement efficaces.

Des connaissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs

- Accès à des documents de recherche spécialisés et à des collections de médias qui ne sont pas disponibles dans les bibliothèques ou collections publiques ou universitaires.
- Une vaste gamme d'ateliers et de cours techniques et créatifs qui contribuent matériellement au développement créatif et professionnel des artistes en arts médiatiques, y compris de nombreux aspects de la production, de la post-production et de la diffusion qui ne sont pas du tout enseignés dans les programmes formels de certificat ou de diplôme.

Et alors?

Autres possibilités de formation

Toutes les personnes intéressées par une carrière de créateur·trice de médias ou en arts médiatiques n'ont pas la possibilité de suivre un programme post-secondaire à temps plein. L'éducation formelle n'est pas non plus toujours nécessaire pour quelqu'un qui veut créer des œuvres et les diffuser ! Pour de nombreux jeunes, la participation à un atelier ou l'exposition à des œuvres lors de la projection d'un festival peut susciter l'idée de réaliser leur propre travail pour la première fois.

Atteindre les communautés

Les possibilités offertes par les centres d'artistes autogérés augmentent considérablement l'accès à la production médiatique pour les communautés qui sont mal représentées dans les industries commerciales.

Un investissement public efficace

Les fonds modestes alloués aux centres d'artistes servent à un grand nombre de personnes.

Former la prochaine génération d'artistes canadiens

Les géants et les icônes de l'histoire du cinéma canadien et des arts médiatiques n'ont pas émergé de nulle part. Les organismes d'arts médiatiques font partie intégrante de la formation de la prochaine génération d'artistes médiatiques canadien·ne·s, et ce, depuis plus d'un demi-siècle.

Les organismes d'arts médiatiques assurent la formation sur le terrain des professionnel·le·s qui entrent sur le marché du travail, en veillant à ce que la main-d'œuvre culturelle du Canada soit qualifiée et agile.

2. Compétitivité

Le cœur de l'argument : Le travail de pionnier des centres d'arts médiatiques a ouvert la voie à la réalité virtuelle (RV), à l'expérimentation de l'IA et à d'autres technologies novatrices qui atteindront votre domicile.

Argumentaire éclair : L'innovation technologique et technique s'épanouit grâce à la programmation des centres d'arts médiatiques et aux possibilités de développement qu'ils offrent.

Réunion en personne : Des artistes travaillant avec la réalité virtuelle depuis les années 1990 à l'utilisation de l'intelligence artificielle, le secteur canadien des arts médiatiques a toujours été à l'avant-garde des nouvelles technologies numériques et émergentes, les centres en arts médiatiques jouant le rôle de catalyseur pour les artistes dans la recherche et le développement de ces technologies. Les organismes d'arts médiatiques soutiennent les artistes par des programmes et des opportunités de développement, en encourageant l'expérimentation avec les technologies émergentes. Cette expérimentation créative permet non seulement de repousser les limites de l'expression artistique, mais aussi de contribuer à la recherche et au développement des technologies numériques et médiatiques.

Cela signifie...

Expérimenter avec de nouvelles technologies et approches créatives.

- Les centres de production d'arts médiatiques proposent des ateliers sur la RV, la RA, le mapping vidéo et d'autres technologies de pointe.

Développer la propriété intellectuelle qui peut être commercialisée.

- Grâce à leur savoir-faire technique, les organismes d'arts médiatiques développent des logiciels tels que des outils de gestion des membres et des plateformes de visionnement sur demande.

Soutenir l'amélioration des compétences technologiques dans d'autres secteurs.

- Lors de la pandémie de COVID-19, les organismes en arts médiatiques sont intervenus pour aider à la transition numérique du secteur culturel dans son ensemble.

Et alors?

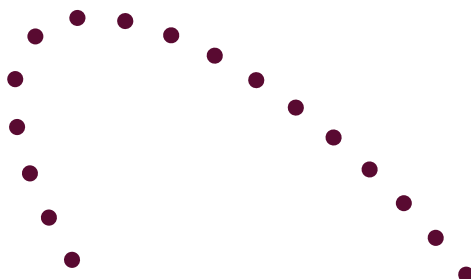
Incubateur d'innovation

En jouant le rôle d'incubateurs d'innovations technologiques et intellectuelles, les centres d'arts médiatiques aident le Canada à conserver son avantage mondial dans le paysage des médias numériques.

Alimenter les industries créatives

Ils génèrent une propriété intellectuelle et une expertise qualifiée qui alimentent les industries créatives, attirent les investissements et contribuent à une économie culturelle florissante.

En investissant dans ces centres, le Canada renforce sa capacité à jouer un rôle de premier plan dans un avenir technologique en rapide évolution, ce qui lui permet de rester compétitif sur le marché mondial.

3. Développement d'une communauté

Le cœur de l'argument : Les organismes en arts médiatiques ne sont pas réservés aux artistes médiatiques - ils sont destinés à tout le monde.

Argumentaire éclair : Les organismes en arts médiatiques sont des lieux de rassemblement, d'apprentissage et de création au service des membres de la communauté et des artistes de toutes les disciplines.

Réunion en personne : Dans les centres métropolitains, les festivals et les centres de production créent des occasions accessibles pour les gens de se réunir grâce à une programmation culturelle abordable et à des ateliers éducatifs, ce qui enrichit l'engagement communautaire et favorise le bien-être personnel et collectif, conformément à l'Indice canadien du mieux-être (ICM).

Dans les régions rurales, les centres d'artistes font souvent partie d'un nombre limité d'espaces sociaux où les membres de la communauté peuvent vivre des expériences culturelles communes et participer à la vie publique.

En tant qu'espaces communautaires, lieux d'exposition et environnements d'apprentissage, les centres d'arts médiatiques desservent également les artistes de toutes les disciplines du secteur artistique qui utilisent les ressources des centres pour créer des œuvres multimédias et des documents d'archives.

Cela signifie...

Vitalité de la communauté

- Les festivals et les centres de production favorisent les liens sociaux, le sentiment d'appartenance et l'engagement communautaire.
  - Au cours d'une année, les organismes d'arts médiatiques du pays accueillent **plus de 1,5 million** de spectateur·trice·s, de personnes qui participent à des ateliers et à des expositions, d'étudiant·e·s et de jeunes qui viennent participer à des événements et bâtir une communauté.

Loisirs et culture

- En offrant un accès abordable à la programmation culturelle et aux ateliers, ces centres améliorent les possibilités de loisirs et de participation à la vie culturelle.

Éducation

- Les ateliers éducatifs contribuent à l'apprentissage tout au long de la vie, au développement des compétences et à l'épanouissement personnel.

Niveau de vie

- L'accès à faible coût à des activités intéressantes permet de réduire les obstacles financiers à la participation, ce qui favorise un accès équitable et améliore la qualité de vie globale des individus, quel que soit leur niveau socio-économique.

Et alors?

L'épine dorsale de la communauté

Peintres, sculpteur·trice·s, architectes, artistes textiles, créateur·trice·s de théâtre, danseur·euse·s, poètes, musicien·ne·s, cinéastes, photographes, enseignant·e·s et organismes à but non lucratif se réunissent au sein de nos organismes. Nous permettons aux créateur·trice·s de toutes les disciplines, à tous les stades de leur carrière ou de leurs intérêts, d'acquérir de nouvelles compétences, d'accéder à du matériel à un coût raisonnable et de se réunir avec d'autres membres de la communauté et d'autres artistes lors de projections, d'ateliers et d'événements.

Un secteur des arts médiatiques affaibli a un impact sur l'ensemble de l'écosystème artistique au Canada. Un secteur des arts médiatiques renforcé stimule et soutient tout le monde.

4. Préservation et promotion de la culture

Le cœur de l'argument : De la galerie au grand écran, les organismes d'arts médiatiques prennent soin des histoires canadiennes et s'en font les porte-parole.

Argumentaire éclair : Les organismes des arts médiatiques contribuent à donner vie aux histoires canadiennes et à les transmettre aux générations futures.

Réunion en personne : Les organismes des arts médiatiques aident à préserver et à partager l'identité culturelle diversifiée de notre pays. Par le biais du cinéma, de la vidéo, de l'art audio et des nouveaux médias, ils s'assurent que les histoires et les voix canadiennes sont entendues, en particulier celles qui n'attirent pas souvent l'attention des médias grand public. Ces organismes soutiennent la création d'un contenu canadien unique, reliant les publics locaux et internationaux et aidant les gens du monde entier à comprendre la culture et les histoires du Canada.

Cela signifie...

Documenter un patrimoine culturel diversifié

- Les organismes d'arts médiatiques ont documenté le patrimoine culturel diversifié du Canada à travers des milliers de films, de vidéos et d'œuvres numériques, allant des langues et traditions autochtones à l'expérience des immigrant·e·s.
- Ces organismes servent également d'archives, préservant des œuvres importantes sur le plan culturel et maintenant le patrimoine artistique du Canada face à un paysage médiatique qui évolue rapidement.

Engagement direct avec les artistes et les producteur·trice·s

- Les diffuseurs présentent directement leurs œuvres au public, tandis que les distributeurs travaillent avec les diffuseurs au Canada et à l'étranger, amplifiant ainsi leur portée et leur impact culturel.

Le Canada sur la scène internationale

- Les films et les œuvres créés par les organismes d'arts médiatiques ont été présentés dans des festivals, des expositions et des contextes éducatifs internationaux, garantissant ainsi que les histoires du Canada résonnent au-delà de nos frontières.

Et alors?

Refléter le Canada

Lorsque les artistes canadien·ne·s créent et partagent des œuvres qui reflètent nos perspectives, nos expériences et nos histoires uniques, nous en sommes tous et toutes enrichi·e·s. Il s'agit également de préserver nos histoires pour les générations futures. Les organismes d'arts médiatiques capturent l'esprit des communautés à travers le Canada, en présentant un éventail d'expériences qui nous rapprochent les un·e·s des autres et aident les autres à comprendre qui nous sommes.

Bâtir un héritage culturel

Alors que les grands médias se concentrent sur les succès mondiaux, ce sont ces organismes locaux qui empêchent nos histoires et nos points de vue uniques de disparaître. Lorsque les artistes canadien·ne·s réalisent des films, des vidéos et des œuvres d'arts médiatiques qui reflètent nos vies, ils construisent un héritage culturel qui nous rappelle - et montre aux autres - ce qu'il y a de spécial dans nos communautés et notre pays.

**En soutenant ce secteur, les Canadien·ne·s
s'assurent que nos histoires continuent d'être
racontées, vues et appréciées, non seulement ici,
mais dans le monde entier.**

5. Création d'emplois

Le cœur de l'argument : Les organismes d'arts médiatiques catalysent l'activité économique et créent des opportunités d'emploi dans le secteur culturel canadien.

Argumentaire éclair : Les organismes d'arts médiatiques créent des emplois directement et indirectement, en employant du personnel, en soutenant les artistes et en stimulant l'activité économique par le biais de festivals, d'ateliers et de programmes communautaires.

Réunion en personne : Les organismes d'arts médiatiques offrent des possibilités d'emploi à leur personnel et à leurs sous-traitants, tout en soutenant la carrière d'artistes indépendant·e·s et de travailleur·euse·s culturel·le·s. Ces organismes génèrent une activité économique supplémentaire en organisant des festivals, des ateliers et des expositions, qui impliquent les entreprises locales et créent des emplois dans des secteurs connexes tels que le tourisme, l'hôtellerie et la technologie. En encourageant le développement en début de carrière et en donnant accès aux ressources, les centres d'arts médiatiques jouent un rôle clé dans la construction d'une économie culturelle durable.

Cela signifie...

Renforcer l'ensemble du secteur

- Selon Kelly Hill, « le secteur du film et de la vidéo est le deuxième domaine artistique en importance au Canada, derrière les arts visuels, générant 11,3 milliards de dollars de revenus en 2023, soit 33 % de l'ensemble des revenus artistiques ». Les organismes d'arts médiatiques emploient du personnel dans des rôles tels que la coordination technique, la programmation, le commissariat, l'éducation et l'administration, ce qui contribue à la force du secteur.
- Les formations pratiques et les opportunités de développement de carrière offertes par les organismes d'arts médiatiques préparent les participant·e·s à l'emploi dans les industries culturelles au sens large.

Stimuler les économies locales

- Les festivals et les programmations publics organisés par les centres d'arts médiatiques contribuent aux économies locales en stimulant le tourisme et en créant des emplois temporaires pour le personnel de l'événement, les technicien·ne·s et les commerçant·e·s.

Soutenir les carrières créatives

- Les centres d'arts médiatiques soutiennent les artistes en finançant et en présentant leur travail, contribuant ainsi directement à la durabilité des carrières créatives.
- Malgré les difficultés, 70 % des travailleur·euse·s culturel·le·s se disent satisfait·e·s de leur activité principale dans le domaine des arts et de la culture.

Et alors?

Investir dans les personnes

Investir dans les organismes d'arts médiatiques n'est pas seulement un investissement dans la culture, c'est aussi un investissement pour les individus. En offrant des emplois stables, en soutenant les artistes et en stimulant les économies locales, ces organismes garantissent un secteur culturel florissant qui profite à tous.

En renforçant le secteur des arts médiatiques, on soutient non seulement les personnes qui y travaillent directement, mais on crée aussi des effets d'entraînement dans les industries connexes, ce qui contribue à bâtir une économie culturelle dynamique et résiliente au Canada.