

5520 Chabot, #302
Montréal (Québec)
H2H 2S7

**Le maintien de nos actifs dans le milieu culturel indépendant :
Reconnaître les vecteurs de découvrabilité locaux québécois**

Mémoire soumis dans l'encadrement législatif sur la découvrabilité des contenus culturels
québécois

Juillet 2024

Présenté par Les Scènes de Musique Alternatives du Québec

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Dans un environnement médiatique dominé par les plateformes numériques anglophones, la découvrabilité des contenus culturels francophones est plus cruciale que jamais. Ce mémoire examine l'importance des infrastructures locales, notamment les petites salles de spectacle et les médias culturels indépendants, dans la promotion et la visibilité des œuvres francophones au Québec. Il souligne également la nécessité de soutenir ces infrastructures pour compléter les efforts de régulation des grandes plateformes numériques.

Piliers de la découvrabilité de contenu culturel local : Les petites salles de spectacle

Les petites salles de spectacle jouent un rôle fondamental dans la découvrabilité des contenus culturels francophones. Elles ne sont pas seulement des lieux de présentation d'œuvres, mais aussi des vecteurs essentiels facilitant l'interaction entre les artistes et leur public. Ces salles contribuent à la fidélisation du public, créent des communautés culturelles dynamiques, et soutiennent l'émergence de nouveaux talents. La fréquentation des arts de la scène a cependant diminué, et il est crucial de soutenir ces espaces pour maintenir la diversité et l'innovation artistiques. Une étude récente révèle une baisse de fréquentation de 17 % dans les arts de la scène entre 2018 et 2023, avec 67 % de cette baisse imputable à seulement 6 % de la population: les plus assidus aux spectacles. Ce groupe, crucial pour les salles alternatives, nécessite un soutien renforcé pour inverser cette tendance.

Recommandation : Appuyer la découvrabilité de l'offre en arts de la scène des salles de spectacles indépendantes en mettant davantage de ressources à la disposition des Scènes de Musique Alternatives du Québec (SMAQ) et de ses membres afin de fidéliser leurs clientèles.

Soutenir les médias culturels numérique

Les médias culturels numériques sont des acteurs clés dans la promotion de la diversité culturelle francophone. Ils couvrent une variété de disciplines artistiques et s'adaptent aux intérêts régionaux, offrant une plateforme unique pour des formes d'art moins conventionnelles. Toutefois, ils font face à des défis financiers significatifs qui limitent leur capacité à innover et à maintenir une production de qualité.

Recommandation : Créer un fonds d'aide annuelle destiné aux éditeurs de médias culturels numériques, qu'ils soient à but lucratif ou non lucratif, pour stabiliser financièrement ces acteurs essentiels à la découvrabilité culturelle.

Consolidation stratégique des initiatives numérique en découvrabilité culturelle

La plateforme *Branchez-vous sur les SMAQ* (BVSL) illustre une initiative réussie visant à centraliser la programmation des salles du réseau des SMAQ et

à renforcer les liens entre les artistes francophones et leurs publics. Une intégration stratégique de telles plateformes dans le cadre législatif est essentielle pour soutenir la découvrabilité culturelle face à la saturation de l'environnement numérique globalisé.

Recommandation : Créer un fonds dédié pour financer et soutenir les initiatives de découvrabilité francophones, telles que la plateforme BVSLs, afin d'améliorer l'accès aux contenus culturels locaux.

Les petites salles de spectacle et les médias culturels indépendants sont des piliers essentiels de la découvrabilité des contenus culturels francophones. Leur soutien est indispensable pour assurer la vitalité et la diversité de la culture québécoise dans un paysage numérique dominé par des plateformes internationales. Il est impératif d'intégrer des mesures de soutien adaptées au sein du cadre législatif pour garantir la pérennité et la prospérité de ces infrastructures locales.

INTRODUCTION

Dans un paysage médiatique dominé par les plateformes numériques anglophones, la découvrabilité des contenus culturels francophones est plus pertinente que jamais. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a lancé des consultations publiques pour créer un cadre législatif visant à renforcer la présence des œuvres francophones. Cependant, bien que la régulation des grandes plateformes soit indispensable, **elle ne résout pas le problème fondamental du soutien insuffisant aux infrastructures locales.** Ces infrastructures déjà existantes, vitales pour le tissu culturel du Québec, souffrent de la concentration du pouvoir technologique et d'un manque de ressources criant.

Les Scènes de Musique Alternatives du Québec (SMAQ) illustre parfaitement la résilience et l'adaptabilité de la culture québécoise à l'ère numérique. Créée pour structurer un réseau dispersé de petites salles de spectacle à travers le Québec, l'association a émergé comme vecteur essentiel en matière de promotion de contenu culturel francophone québécois. Entre 2005 et 2015, la quantité de représentations musicales dans ses salles membres a augmenté de 80 %, soulignant ainsi la montée en importance de ce type de lieu. **La cinquantaine de lieux que regroupe l'association des SMAQ accueillent maintenant plus de 80 % des spectacles de musique professionnels en salle du Québec.**

Ce mémoire vise à souligner l'importance des petites salles de spectacle et des canaux numériques locaux dans la découverte de contenus culturels francophones. Bien ancrés dans le tissu culturel, ces vecteurs transcendent les grandes plateformes numériques et jouent un rôle déterminant dans la connexion des artistes francophones avec leur public. Si la réglementation des plateformes numériques internationales reste essentielle, il est crucial de rappeler que celle-ci relève principalement du gouvernement fédéral. En conséquence, il ne faudrait pas que le Québec néglige les infrastructures locales, dont il a directement la responsabilité. Ces infrastructures indépendantes sont vitales pour garantir la découvrabilité des contenus culturels francophones, une nécessité qui se fait encore plus pressante à l'ère numérique.

Une étude récente du Groupe de travail en fréquentation des arts de la scène (GTFAS), dont les SMAQ fait partie, a révélé **une baisse de 17 % de la fréquentation des arts de la scène entre 2018 et 2023 (GTFAS, 2024).** Un des constats les plus alarmants aux yeux des SMAQ est que **cette diminution est considérablement due à une baisse de fréquentation des arts de la scène auprès de ceux étant le plus assidus**, à savoir ceux fréquentant au-delà de 10 spectacles par année. Effectivement, **67% de la baisse** observée dans cette étude est imputable à seulement **6%** de l'ensemble de la population.

Face à ces chiffres, Les SMAQ propose certaines recommandations visant à soutenir les vecteurs importants de découvrabilité de contenu québécois francophone auprès des publics les plus assidus. En privilégiant la reconnaissance et l'appui des lieux de diffusion indépendants, mais également des médias et plateformes culturels numériques d'ici, Les SMAQ est d'avis que nous pouvons atteindre cet objectif. Ces piliers assurent une découvrabilité des contenus culturels francophones québécois en rejoignant un public jeune, varié et surtout intéressé par la culture. **Leur appui représente une solution peu coûteuse avec un impact énorme sur la découvrabilité et la consommation des contenus culturels francophones.**

Ainsi, ce mémoire cherche à souligner l'importance fondamentale des espaces physiques et des canaux numériques locaux dans la découverte de contenus culturels francophones. Ces vecteurs, cruciaux pour assurer que les artistes francophones atteignent leur public potentiel, contribuent à une culture québécoise dynamique et diversifiée. En complément, il est impératif de reconnaître et de soutenir adéquatement l'infrastructure québécoise, pilier de la découvrabilité des œuvres francophones, face aux défis posés par le manque de ressources et la prédominance des plateformes numériques internationales.

Section 1 : Rôle vital des salles de spectacle dans la découvrabilité et la fidélisation de public

La découvrabilité, selon le ministère de la Culture et des Communications, réside dans la capacité d'un contenu culturel à être aisément trouvé et accessible par les consommateurs. Ceux-ci peuvent être activement à la recherche de ce contenu, ou le découvrir par hasard ou par le biais de recommandations. Les salles de spectacle, en plus d'être des lieux de présentation d'œuvres, fonctionnent comme des vecteurs essentiels facilitant l'interaction entre les œuvres francophones et leur public. Ces interactions peuvent survenir lors de la recherche active de nouvelles expériences culturelles ou se faire de manière fortuite. La découvrabilité, surtout dans celle octroyée par la fréquentation de spectacles, dépasse la simple visibilité des contenus dans un environnement numérique encombré. Elle implique également la capacité de toucher un public étendu, au-delà des consommateurs habituels, grâce à des stratégies de promotion robustes et une présence diversifiée sur diverses plateformes médiatiques et numériques.

Un public vital : Les spectateurs assidus

Les spectateurs qui fréquentent au-delà de 10 spectacles par année sont au cœur de la santé des arts de la scène. Une récente étude du Groupe de travail en fréquentation des arts de la scène (GTFAS, 2024) a révélé que cette catégorie de public, bien que ne représentant que 6% de la population québécoise, est responsable de 67% de la baisse globale de la fréquentation. Ces données montrent à quel point ce segment est crucial pour les petites salles de spectacle. Ce ne sont pas des individus qui fréquentent régulièrement des grandes arènes comme le Centre Bell, mais plutôt des *aficionados* de la culture vivante qui trouvent dans les salles indépendantes des expériences uniques et abordables.

Les salles alternatives : Épicentres de la fidélisation

L'expérience offerte par les salles alternatives est incomparable en termes de création de liens durables entre les artistes et leur public. L'immersion et l'interaction directe lors des spectacles vivants engendrent une fidélisation forte, transformant le spectateur occasionnel en un fan engagé. Ces espaces sont donc non seulement des lieux de découverte mais aussi des vecteurs puissants de fidélisation, jouant un rôle déterminant dans le développement des carrières artistiques et dans la dynamisation des communautés locales.

Valeur des petites salles de spectacle pour les communautés

Les petites salles de spectacle transcendent leur rôle de simples lieux de représentation pour devenir des centres névralgiques de la vie culturelle locale. Elles favorisent un lien étroit entre les artistes et leur public, engendrant des communautés culturelles dynamiques et engagées. Ces espaces ne sont pas seulement un tremplin pour les artistes émergents qui n'ont pas encore la notoriété nécessaire pour les grandes scènes, mais aussi une scène privilégiée

pour des artistes établis qui choisissent de tourner dans ces cadres plus intimes pour une expérience plus authentique.

Au-delà, ces salles sont devenues la porte d'entrée principale à la musique québécoise pour la majorité des Québécois, avec plus de 80 % de tous les spectacles musicaux qui s'y déroulent. Cette prédominance fait des salles indépendantes non seulement un vecteur essentiel de la découvrabilité des artistes francophones, mais également un pilier de la fidélisation du public. Leur capacité à programmer un éventail si large de spectacles enrichit significativement le tissu culturel du Québec, soutenant ainsi l'émergence de nouveaux talents tout en consolidant la carrière d'artistes déjà établis.

Diversité et innovation artistique

Les salles alternatives sont des incubateurs de diversité et d'innovation artistiques. Elles offrent une scène pour des genres et des performances avant-gardistes, souvent considérés comme trop risqués pour les grandes scènes. Cela attire un public curieux et avide de nouvelles expériences, éclairant un paysage culturel enrichi par une variété d'expressions artistiques.

En conclusion, les petites salles de spectacle sont des piliers de la découvrabilité et de la fidélisation culturelle. En soutenant ces espaces, on nourrit non seulement la scène artistique locale mais on encourage également l'émergence et la consolidation de carrières artistiques diverses.

Recommandation 1 : Renforcer le soutien aux salles de spectacle indépendantes en augmentant les ressources disponibles pour Les SMAQ et ses membres, ciblant spécifiquement la fidélisation des publics réguliers qui jouent un rôle crucial dans la soutenance de la vie culturelle québécoise. Cette approche encouragera non seulement la survie mais aussi la prospérité de ces lieux essentiels à la richesse culturelle du Québec.

Section 2 : Les médias culturels numériques comme vecteurs de découvrabilité locaux et spécialisés

Un écosystème vital pour la diversité culturelle

Les médias culturels numériques enrichissent significativement le paysage culturel francophone. En couvrant une variété de disciplines artistiques et en s'adaptant aux intérêts régionaux, ils offrent une plateforme unique pour des formes d'art moins conventionnelles. Leur approche de proximité leur permet de comprendre et de s'aligner sur les attentes culturelles spécifiques de leurs communautés, facilitant ainsi la personnalisation du contenu qui engage directement et pertinemment le public.

Innovation et engagement dans la diffusion

Avec la réduction des budgets culturels dans les médias traditionnels, qui se concentrent désormais davantage sur les projets de grande envergure, les médias culturels numériques sont devenus une principale plateforme de découverte des artistes locaux. Ces plateformes offrent une visibilité essentielle aux projets moins médiatisés et favorisent une interaction directe et significative avec des publics passionnés de culture. Les consommateurs fervents de nouveautés culturelles se tournent majoritairement vers ces médias pour s'informer des dernières tendances et découvertes. La disparition de ces médias entraînerait une perte significative de vecteurs de découvrabilité pour les artistes, réduisant ainsi leur capacité à atteindre et à engager un public plus large.

Enjeux financiers et besoin de soutien structuré

Bien que ces médias jouent un rôle crucial dans la promotion de la culture francophone, ils font face à des défis financiers significatifs. Un manque de financement public et l'instabilité des revenus publicitaires limitent leur capacité à innover et à maintenir une production de qualité. Ces défis mettent en péril leur existence même, menaçant la diversité et la richesse de la culture francophone.

Recommandation : Nous proposons la création d'un fonds d'aide annuelle destiné aux éditeurs de médias culturels numériques, qu'ils soient à but lucratif ou non lucratif. Ce fonds vise à stabiliser financièrement ces acteurs essentiels à la découvrabilité et la fidélisation des publics pour la culture francophone.

Section 3 : Intégration et financement des plateformes de recommandations de contenu culturel francophone personnalisés

La plateforme Branchez-vous sur les SMAQ

La plateforme *Branchez-vous sur les SMAQ* (BVSL) illustre l'efficacité des initiatives visant à promouvoir la découvrabilité des contenus culturels francophones au Québec. En centralisant la programmation des salles du réseau des SMAQ, BVSL offre un accès unifié et diversifié à des informations culturelles pertinentes, augmentant ainsi la visibilité des événements locaux. La plateforme cible en priorité les assidus de la culture consommant plus de 10 spectacles par année afin de les rassembler dans une même communauté. Cela nous permettra d'optimiser leur engagement en arts de la scène. Toutefois, l'impact et l'efficacité de BVSL dépendent crucialement des budgets alloués à son fonctionnement et à ses actions promotionnelles. Un financement adéquat est essentiel pour maximiser son rôle dans le renforcement des liens entre les artistes francophones et leurs publics, en faisant de cette plateforme un outil puissant pour la découvrabilité culturelle.

Les avantages d'une intégration stratégique dans le cadre législatif

L'intégration de plateformes telles que BVSL dans le cadre législatif représente une stratégie essentielle pour soutenir la découvrabilité culturelle. En favorisant des solutions locales en réponse à la domination des algorithmes des grandes plateformes numériques, nous pouvons assurer une promotion plus équitable et ciblée des contenus francophones. Ces plateformes, en offrant des recommandations personnalisées, deviennent des outils précieux pour contrer la saturation de l'environnement numérique globalisé.

Recommandation : Créer un fonds dédié aux initiatives de découvrabilité francophones, telles que la plateforme BVSL, afin d'améliorer l'accès aux contenus culturels locaux dans un environnement numérique dominé par les grandes plateformes. Ce fonds se déclinerait sur plusieurs années afin d'accompagner le développement des projets financés.

CONCLUSION

En conclusion, il est évident que les petites salles de spectacle et les médias culturels indépendants jouent un rôle crucial dans la découvrabilité des contenus culturels francophones au Québec. Ces infrastructures locales sont non seulement des vecteurs essentiels de visibilité pour les artistes émergents, mais elles sont aussi le cœur battant de la fidélisation du public et de la diversité artistique. La reconnaissance et le soutien accrus de ces entités sont indispensables pour assurer la vitalité et la prospérité de la culture francophone face aux défis posés par la prédominance des grandes plateformes numériques.

internationales. Par conséquent, il est impératif d'intégrer des mesures de soutien structurées et adaptées au sein du cadre législatif pour garantir la pérennité de ces vecteurs de découvrabilité culturelle, en particulier à l'ère numérique.

BIBLIOGRAPHIE

Burke, S. (2014). Creative Clustering in Small Island States: The Case of Trinidad and Tobago's Carnival Industry. *Caribbean Quarterly*, 60(1), 24-44. <https://dx.doi.org/10.1080/00086495.2014.11672514>

Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. (2023). La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique - Rapport du Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. Gouvernement du Québec.

Daigle/Saire. (Mai 2024). Étude des publics des arts de la scène au Québec (Seconde édition). Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS).

Guide MQF de l'ADISQ.

Kavunnyk, O. (2021). The artistic content in musical regional studies of Ukraine. *Ukrainian Journal of Arts and Music Education*, 15(1), 119-125. <https://dx.doi.org/10.31654/2520-6966-2021-15i-105-119-125>

Daigle/Saire. (Mai 2024). *Étude des publics des arts de la scène au Québec (Seconde édition)*. Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS).

Lutz, C. A. (2020). "Y'all Come and Have Fun": Discovering a New Jersey Country and Western Music Scene in a Box of Postcards. *Notes*, 76(3), 454-471. <https://dx.doi.org/10.1353/not.2020.0000>

Manley, D., & De la Cruz, R. (2019). Small town factory into modern multi-purpose music hall. *Journal of the Acoustical Society of America*, 146(3), 1456-1464. <https://dx.doi.org/10.1121/1.5137185>

Poirier, C., Casemajor, N., Derbas Thibodeau, F. R., Granger, C., Jamet, R., Mathieu, L. C., ... & Truchon, K. (2023). Pratiques de découverte de contenus culturels et environnements numériques: Regards sur la découverte culturelle au Québec.

(438) 830-1005

 info@lessmaq.ca