La musique: un privilège métropolitain?

Ismaël Zouiten
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, Canada

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

3351 Bd des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3

1 - Problématique

Situation actuelle

- Exode Rural
  - Principalement les **jeunes** (ISQ, 2020)
- La négligence culturelle
  - Investissements **passifs** et **non tangibles** (Leclerc, 2017)
  - **Les artistes** et leurs besoins **devraient avoir une place centrale** dans la chaîne de création culturelle (Grésillon, 2008)
- COVID et nouveaux enjeux (Béraïbé, J. et al., 2021)
  - Fragilité de la sphère culturelle
  - Relance culturelle difficile
  - Les métropoles culturelles sont les seules survivantes

Situation désirable

- Chaque ville devrait être en mesure de:
  1. Savoir comment **développer une identité musicale** propre à chacune
  2. Être **équipée de médiateurs culturels** compétents (directeurs d'établissements culturels, politiques responsables de la culture, organismes de soutien à la création, etc.)
  3. **Reconnaître le travail du musicien** (conditions et salaire)
- Accompagner convenablement les musiciens
- Bref, il faut **que la situation géographique ne soit pas un frein dans le développement du musicien**.

Écart

Très **loin d'être atteinte**
Irréalisable à court terme
Prouver les bienfaits de la culture dans une société rationnelle
Reste cependant réalisable, mais peut-être pas partout au Québec

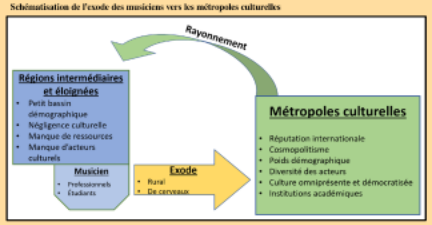
Pertinence

Les bienfaits de la culture:
- Outil de **mobilisation** (Leclerc, 2017)
- **Moteur de développement** puissant (Lortie, 2012)
- « **Qualité de vie** (Greffe, Noya et Pflieger, 2005, p.143).

La musique est dans le types d'art les plus consommés par la population (Ewoudou, 2005)
Les musiciens et leur musique sont aussi paradoxalement prêts pour acquis

2 - Cadre conceptuel

Schématisation de l'exode des musiciens vers les métropoles culturelles



Exode: le départ massif de population des régions québécoises éloignées (ex. le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine la Côte-Nord et Nord du Québec) et intermédiaires (ex. la Mauricie, l'Estrie, l'Outaouais, le Centre-du-Québec).

Métropole culturelle: métropole centripète et centrifuge qui intègre la culture à ses bienfaits dans ses projets économiques, de gestion, sociaux et urbains.

Musicien professionnel: Personne qui consacre des heures à composer, interpréter et diriger de la musique qu'à tout autre occupation professionnelle

- **Exode**
  - De cerveaux (Duhmane, 1992)
  - Rural (Bouron, 2021)
- **Musicien professionnel**
  - consacrer plus d'heures à leur art qu'à toute autre occupation (Hill Stratégies Recherche, 2019)
  - Interprètes, enseignants, multi-insérés (Perrenoud et Bataille, 2018)
- **Régions** (ISQ, 2020)
  - Éloignées
    - Bas-Saint-Laurent
    - Saguenay-Lac-Saint-Jean
    - Abitibi-Témiscamingue
    - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
    - Côte-Nord
    - Nord du Québec
  - Intermédiaires
    - Mauricie
    - Centre-du-Québec
    - Estrie
    - Outaouais
- **Métropoles culturelles**
  - Réputation internationale, cosmopolitisme, brassage (Grésillon, 2002)
  - Caractéristiques de la métropole culturelle (Kadri, B. & ass. 2014)

3 - Méthodologie

Quels sont les moyens de rétention pour réduire l'exode des musiciens professionnels québécois vers les métropoles culturelles?

4 - Résultats

Portrait des répondants

- + 18
- Cégep St-Laurent, Concordia, Université Laval, UQAM
- Tous de l'expérience sur le marché du travail
- Pianiste, Flûtiste, Bassiste et Guitariste
- 2 interprètes, 1 compositeur classique, 1 auteur/compositeur/interprète

Idées unanimes

- Les musiciens sont valorisés socialement, mais pas financièrement
- Vivre de son art est dans les buts professionnels de tous les répondants
- Vivre de la musique à Trois-Rivières est possible, mais pas optimal
  - Principalement en tant que professeur
  - Nécessite quand même une voiture
- Partis pour des raisons académiques
- Une ville voulant garder ses musiciens devrait avoir:
  - + de médiateurs culturels
  - + de petites scènes/lieux de diffusion
  - + d'initiatives et d'investissements pour la relève
  - + d'accès à des études universitaires (ou lieux d'échange)
  - + d'investissement matériel/financier culturel

Idées réccurentes

- Les études ne sont pas nécessairement requises pour devenir musicien professionnel
- Une large démographie aide aux contacts et au réseau artistique
- L'avant-gardisme musical est en grande partie du rayonnement de la métropole culturelle
- Le multiculturalisme aide au développement musical personnel de l'artiste
- L'âge et la grosseur du bassin démographique ont un impact sur la demande et les genres écoutés
- Avoir plus de jeunes (musiciens ou pas) retient les jeunes musiciens à rester
- Il manque de contrats et de médiateurs à l'extérieur de Mtl/Qc

Éléments particulièrement intéréssants

« Je crois que la viabilité professionnelle d'un artiste dans une plus petite ville dépend beaucoup de son instrument de musique: un batteur sera plus en demande qu'un flûtiste. » - Répondant 2

« Une ville verte et aménagée aide beaucoup à inspirer les compositeurs. » - Répondant 4

« L'omniprésence de la culture dans toutes les sphères de la ville incite l'artiste à rester. » - Répondant 3

« Montréal est un cas à part, on ne peut pas comparer sa gestion culturelle avec celle du reste du Québec: quand tu es dans une ville intermédiaire ou plus petite, tu doix activement aider l'art (initiative citoyenne) alors qu'à Montréal, c'est beaucoup plus institutionalisé. » - Répondant 4

« Si il y a les mêmes avantages à Montréal et à Trois-Rivières, je ne reviendrai pas plus. La ville doit développer ses propres forces et avantages. » - Répondant 4

« Avoir une grosse demande permet d'être plus sélectif sur tes conditions de travail. » - Répondants 3 et 4

« Si un musicien veut revenir dans sa ville d'origine, il a intérêt à premièrement passer par la métropole pour des contacts. » - Répondant 1

Les différentes branches professionnelles ont des besoins propres à chacun:
- Les **interprètes** aiment résider à un endroit central pour pouvoir accéder à plusieurs régions rapidement
- Les **auteurs/compositeurs/interprètes** de la relève doivent travailler en permanence sur leur image et leur pertinence.
- Les **compositeurs** de musique de film/jeux video et les copistes ne peuvent pas vivre ailleurs qu'à Montréal ou Québec (quasiment aucune demande à l'extérieur)

« Je me sens comme piégé à Montréal: si je veux rester pertinent, espérer recevoir des subvention et gagner de la visibilité, je ne peux pas être ailleurs. » - Répondant 4

« Il faudrait ouvrir des institutions d'art moins dirigées vers le public et plus vers le musicien. » - Répondant 1

5 - Interprétation

La présence de lieux de rassemblements culturels est un élément clé de la problématique.

Plus la culture est intégrée dans une ville, plus elle attire ou retient les artistes.

Travailler en harmonie avec les artistes aident à comprendre leurs besoins et optimiser leurs expériences professionnelles et, par le fait même, développer d'avantage le milieu culturel.

Tant qu'un programme universitaire de musique ou tout autre alternative académique semblable n'ouvre pas, les petites villes ne pourront pas rivaliser avec les métropoles culturelles en terme d'attraction de relève musicale. On peut cependant travailler à les ramener dans leur ville d'origine après leurs études.

Même en pratique, les composantes de métropole culturelle de Kadri sont présentes et choyées par les artistes.

Théories d'auteurs et Spéculations	Réponse des répondants
« La culture améliore l'image du territoire, elle renforce **la cohésion sociale**, elle suscite une attention accrue des habitants en faveur de leur territoire et elle les incite à y **entreprendre des projets** » (Greffe, Noya et Pflieger, 2005, p.143).	Avoir des **lieux de rassemblement** et **de discussions** est très important pour **l'éclosion de nouveaux projets culturels**
La **culture** devrait être intégrée **dans tous les projets de la ville**, métropole ou pas. (Grésillon 2002)	« **L'omniprésence de la culture** dans toutes les sphères de la **ville incite l'artiste à rester**. » - Répondant 3
Composantes de la métropole culturelle : **Culture ancrée dans tous les piliers** des projets locaux/nationaux/internationaux	« Il faudrait ouvrir des institutions d'art moins **dirigé** vers le public et **plus vers le musicien**. » - Répondant 1
L'**artiste** devrait avoir le **rôle central** dans la chaîne de création et de diffusion culturelle (Grésillon 2008)	Tous les répondants sont partis à des **fins académiques**
L'exode des **cerveaux** (Duhmane, 1992)	**L'avant-gardisme musical** de Montréal aide à la créativité de l'artiste
Composantes de la métropole culturelle (Kadri, 2014) : - Vie artistique et culturelle **dynamique** et **structurée** - **Cosmopolitisme** et promotion de la diversité	Une offre de **médiateurs culturels** (studios, agences, organisations, associations) structurée est un élément important de la rétention des musiciens Le **multiculturalisme** aide au développement musical personnel de l'artiste

6 - Conclusion/recommandations

Bref,
- On ne peut pas ramener tous les genres de musiciens
  - Peut-être commencer par se concentrer sur les interprètes
- La population vieillissante est un des plus gros obstacles des régions intermédiares et éloignées
- La demande musicale à Trois-Rivières est trop institutionnalisée
- La métropole culturelle est pour beaucoup de musiciens un passage obligatoire avant de s'établir ailleurs

Recommendations pour les futures recherches
- Grosseur de l'échantillon retenue
- Instrument de collecte de donnée (Groupe de discussion?)
- Questionner les professionnels et musiciens des petites villes pour comprendre leur perception du problème

Limites de la recherche
- Comparaison difficile entre les villes (répondants jeunes)
- Les répondants sont tous dans le début de la vingtaine, peut-être biaisés par leur âge. La vie de métropole est plus intéressante pour les jeunes (ISQ, 2020)
- Tous passés par Trois-Rivières
- Seulement quatre répondants (temps alloué)
- Biais du chercheur sur certains enjeux
- Peut-être se pencher sur les autres formes d'arts

Les professionnels des villes intermédiaires et éloignées devraient:
- Arrêter de se comparer culturellement aux métropoles et créer leur propre culture musicale
- Ouvrir plus de lieux de rassemblements culturels
- Augmenter leur offre de médiateurs culturels pour réduire la tâche bureaucratique et accompagner l'artiste
- Augmenter le nombre de petites salles de spectacles
- Donner plus d'opportunités de prestation à la relève musicale
- Intégrer le musicien dans les processus décisionnels le concernant
- Investir dans du matériel culturel accessible
- Se concentrer sur attirer les musiciens gradués, pas sur ceux encore aux études
- S'intéresser aux caractéristiques d'une ville culturelle des différentes recherches et tenter de les incorporer à leurs stratégies

7 - Remerciements

Aude Porcedda
Les Répondants
Mes Collègues xoxo
Julie Fortier
Mon Père

8 - Références

Grésillon, B. (2008). Ville et création artistique. Pour une autre approche de la géographie culturelle. Annales de géographie, 660-661, 179-198. https://doi.org/10.3917/ag.660.0179

Béraïbé, J., Poulios, A., Roussel, J. & Lorange, M. (2021). Les industries culturelles : l'art de se réinventer pour assurer la pérennité des modèles artistiques. Ad machina, (5), 15-33. https://doi.org/10.15221/adm.no5.1405

Lortie, M.-C. (2012). " L'arbre, le maire et les architectes ". La Presse, 4 avril 2012. https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-lortie/201204/04/01-4512283-larbre-le-maire-et-les-architectes.php

Ewoudou, J. (2005). Comprendre la consommation de produits et services de la culture au Canada. Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-595-m/81-595-m2006066-fra.pdf?st=fpnFqUbeV

Greffe, X., S. Pflieger, Noya, A. (2005). La culture et le développement local. Paris : OCDE. , p. 143

Institut de la Statistique du Québec (s. d.). Soldes migratoires des régions administratives avec chacune des autres régions selon le groupe d'âge, régions administratives du Québec, 2001-2002 à 2020-2021. Institut de la Statistique du Québec. Consulté 23 septembre 2022, à l'adresse https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-regions-administratives/tableau/soldes-migrations-des-regions-administratives-avec-chacune-des-autres-regions-selon-le-groupe-dage-regions-administratives-du-quebec

Leclerc, Y. (2017). Le développement local par la culture : cinq propositions pour des villes culturelles. Revue Gouvernance / Governance Review, Volume 14, numéro 2, pages 72–89. https://doi.org/10.7202/1044968ar

Duhmane, M. (1992). L'exode des cerveaux ou émigration de main d'œuvre qualifiée : quels enjeux ? Cahiers du CREAD No. 29, pages 109131. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/227/7/29/194492

Bouron, J.-B. (2021). Exode rural, migrations rurales, exode urbain. Géoconfluences. Consulté 23 septembre 2022, à l'adresse http://geoconfluences.ens-lsh.fr/glossaire/exode-rural-migrations-rurales-exode-urbain

Hill Stratégies Recherche. (2019). Profil statistique des artistes au Canada en 2016, Conseil des arts du Canada. https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2019/03/profil-statistique-des-artistes-au-canada-en-2016

Perrenoud, M., & Bataille, P. (2018). Comment être musicien ? : figures professionnelles des musiciens ordinaires en France et en Suisse. Sociologie5. Published. https://doi.org/10.4000/sociologie.3882

Grésillon B. (2002), Berlin, métropole culturelle, Paris, Belin, coll. Mappemonde.

Kadri, B. & ass. (2014). Dynamiques métropolitaines et développement touristique. PUQ.