

- ÉTUDE : Développement du milieu théâtral de Saguenay et des environs -

Saguenay en Scène: Dynamiser l'avenir du milieu théâtral de la ville.

Groupe de compétences Théâtre SLSJ

- préparé par Culturessor -

L'accès à des lieux de répétition, de création et de diffusion adaptés aux arts de la scène.

V.1.0 - Déposée le 10 janvier '24

V.1.1 - Présentée le 12 février '24

Table des matières.

Introduction.	4
Détails de cet audit	5
Équipe et réseau	9
Sondage - résultats & observations.	10
Contexte du sondage.	11
Constats	12
Visées, écarts et opportunités	13
Le sondage, question par question	16
Voies, enjeux et réflexions.	43
Une réflexion en 4 voies	45
Un milieu résilient face à son avenir.	47
Conclusion.	68
Annexes.	71
A.1. Étude française - Changements comportementaux du public	72

—SECTION 1.—

Introduction.

Détails de cet audit

Contexte.

L'année 2023 marque un tournant décisif pour le milieu théâtral de Saguenay. En raison de défis persistants en matière d'accès aux espaces de création, de répétition et de diffusion, un besoin croissant de solutions concrètes se fait ressentir. Cette étude, entreprise par le Comité de travail composé de membres du Groupe de compétences théâtre et de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, vise à répondre à cette problématique en explorant de nouvelles avenues.

Précisons que l'étude se centre essentiellement autour de la ville de Saguenay et des compagnies limitrophes au centre urbain. La focalisation de cette étude sur la ville de Saguenay et les compagnies théâtrales limitrophes est stratégique et réfléchie. Saguenay, en tant que centre régional, joue un rôle clé dans le dynamisme culturel et économique de la région. Vu la concentration géographique d'une majorité des compagnies régionales, ceci permet une analyse plus approfondie et ciblée. En comprenant les spécificités locales, les défis et les opportunités, l'étude peut proposer des stratégies adaptées qui répondent aux besoins spécifiques de Saguenay et de ses voisins immédiats. Cela favorise le développement d'initiatives sur mesure qui sont plus susceptibles d'avoir un impact significatif et durable, sur le plan tant culturel que socio-économique.

Méthodologie.

Au cours de cette année, diverses méthodes ont été employées pour recueillir des données. Des sondages approfondis ont été menés auprès des acteurs·trices clés du milieu, recueillant leurs perspectives et expériences. Ces sondages ont été complétés par des recherches documentaires, permettant de contextualiser le paysage actuel du théâtre à Saguenay et de le comparer à d'autres régions. Par ailleurs, une série d'entrevues dirigées et semi-dirigées ont été réalisées, offrant une vue d'ensemble des dynamiques, des besoins et des aspirations des professionnel·les du théâtre dans la région. Notez que nous émettons une réserve quant à leurs interprétations vu l'échantillon limité de membres de la communauté professionnelle locale qui y ont participé, ce qui peut entraver sa significativité.

L'objectif de ces méthodologies variées était de brosser un portrait authentique et complet de la situation, en mettant en lumière notre constat de pérennité incertaine d'un écosystème théâtral professionnel autosuffisant, des disparités d'accès aux ressources, les inégalités entre les différentes compagnies et artistes, ainsi que les obstacles à la création et à la diffusion des œuvres théâtrales. Ces données constituent le fondement de notre diagnostic et de nos recommandations.

Objectifs.

L'étude vise à impliquer activement la Ville de Saguenay et le milieu théâtral local dans une démarche collaborative. L'accent est mis sur l'identification commune de pistes d'améliorations et de solutions puis de voies stratégiques pouvant répondre aux défis du secteur spécifiquement, et ce, sans s'y limiter, afin de répertorier diverses pistes de solutions à un enjeu présent dans ce milieu, à savoir l'accès à des lieux de répétition, de création et de diffusion adaptés aux arts de la scène.

L'objectif est de créer une synergie entre les acteurs·trices politiques et culturels, favorisant un environnement propice à l'épanouissement du théâtre saguenéen. Cette collaboration est essentielle pour corriger la tendance préoccupante de décroissance des effectifs humains. Le rapport propose des pistes d'actions concrètes, envisageant un partenariat solide et constructif entre la Ville et les professionnel·les du théâtre ainsi qu'entre les membres.

Cette démarche participative s'est avérée essentielle pour assurer que le processus reste collaboratif et inclusif, respectant les diverses voix du milieu théâtral de Saguenay. Les résultats de cette étude reflètent donc une compréhension bienveillante et diversifiée des enjeux, et nous l'espérons, qui serviront de base pour les discussions futures et stratégies d'action qui en découleront.

Sondage.

— [Lien](#)

Équipe et réseau

Rédaction

- Gailer & Co. : Ian H. Gailer /// Anne-Marie Olivier /// Kathia Gailer
- Culturessor : Meggie Savard

Sous la supervision de

- Culture SLSJ : Gabrielle Desbiens

Entrevues réalisées

- L'Opéra du Royaume (Marie-Ève Munger & John La Bouchardiere)
- Théâtre La Rubrique (Benoît Lagrandeur)
- Théâtre à Bout portant (Vicky Côté)
- Théâtre 100 masques (Dario Larouche)
- Théâtre La Tortue Noire (Sarah Moisan, Valérie Essiambre)
- Théâtre Les Amis de chiffon (Marie-Pierre Fleury)
- Théâtre CRI (Marilyn Renaud & Eugénie Capel)
- Ville de Saguenay (Lise LaRoche, Alexandra Lavoie, Nancy Savard, Luc-Michel Belley)
- Culture SLSJ (Gabrielle Desbiens)
- 4 participant·es ayant demandé la confidentialité
- Les autres organisations ont été sollicitées pour une entrevue, mais n'ont pu donner suite à nos invitations.

—SECTION 2.—

Sondage - résultats & observations.

Contexte du sondage

À la suite d'un sondage interne réalisé auprès d'acteurs clés s'identifiant comme membres du milieu théâtral de Saguenay, des données précieuses ont été recueillies, offrant un aperçu significatif des perceptions, des préoccupations et des aspirations de ces professionnels. Ce sondage, conçu pour évaluer la situation actuelle et anticiper les tendances futures, a permis de formuler des hypothèses pertinentes concernant les dynamiques du secteur.

L'analyse des réponses révèle en effet des informations clés portant sur plusieurs aspects : les défis rencontrés, les freins de croissance, l'intérêt pour des initiatives de développement et les besoins en matière d'équipements, de financement et de structures d'appui. Ces éléments sont essentiels pour comprendre les leviers d'action possibles et pour orienter les stratégies de soutien et de développement du milieu théâtral.

Constats

Les réponses recueillies dans le questionnaire mettent en lumière plusieurs tendances majeures relatives aux défis dans le milieu théâtral. Le·la lecteur·trice avisé·e remarquera que plusieurs de ces tendances font généralement échos à des recommandations d'études et à des constats d'analyses sectorielles parues récemment..

Manque de ressources financières

Unaniment, la précarité nous a été rapportée comme étant exacerbée par l'inflation. Salaires, carburant et matériaux limitent, voire font reculer la capacité de production et de tournées. Certain·es ont affirmé ne pas pouvoir offrir la même qualité de produit sur scène qu'avant la pandémie.

Ressources humaines limitées

Le financement insuffisant et la rareté de main-d'œuvre spécialisée, notamment des technicien·nes et des travailleur·es culturels, constituent des préoccupations récurrentes.

Difficultés liées aux infrastructures

Les répondant·es signalent un manque d'espaces de répétition, de rangement et de création suffisamment équipés, ainsi que des défis liés à l'accès à des ateliers de décor.

Enjeux de développement du public et de visibilité

Le rayonnement des productions théâtrales et la fidélisation du public régional sont limités, se trouvant aggravés par une couverture médiatique hors région jugée insuffisante et la distance des grands centres.

Enjeux organisationnels et collaboratifs

La collaboration entre les artisan·es d'une production se complexifie, vu le manque de main-d'œuvre, avec une tendance à travailler en silo et suivant des calendriers restreints.

Défis spécifiques à la création

La reconnaissance par les pairs, la continuité des projets, et l'établissement d'une identité distincte dans un marché hors région vu comme très compétitif sont également mentionnés comme des défis.

Contraintes de gestion et administratives

Les compagnies émergentes comme les compagnies établies doivent composer avec des enjeux logistiques et administratifs, notamment la gestion de lieux et de budgets limités, ainsi que la négociation des conditions salariales.

Visées, écarts et opportunités

À la lumière des évaluations données par le milieu, on observe des écarts à combler dans l'accès aux ressources pour le milieu théâtral. En quelques éléments, voici une synthèse des problématiques et des pistes d'action potentielles.

Accessibilité géographique

La majorité des répondants sont disposés à se déplacer entre 16 et 30 minutes, ce qui souligne l'importance de centraliser les ressources ou d'améliorer les réseaux de transport pour les lieux de création éloignés.

Équipement technique

Les besoins en équipement spécialisé demeurent incontournables (éclairage, sonorisation, etc.), mais l'accès est souvent jugé de faible à très faible. On a souligné l'importance d'un plancher permettant de passer de longues heures debout (plancher de danse) dans toute installation théâtrale liée à la répétition. Aux dires d'un.e professionnel.le rencontré.e : « Un tel équipement peut vraiment changer la donne. Cela permet plus de mouvements, de chutes (on tombe sans se faire mal), de positions diverses, cela occasionne moins d'impact négatif sur les articulations et le dos. Ça maximise le travail et offre plus de possibilités surtout pour le théâtre gestuel, la danse et la manipulation de marionnettes. »

Pistes d'action :

- Évaluer quelles salles saguenéennes pourraient bénéficier d'un plancher adapté aux besoins et respectant les normes du travail.
- Réfléchir à se doter de « trousseaux » mobiles / nomades pouvant être utilisées exmuro (composantes à définir).

Ressources humaines

L'accès à des ressources humaines disponibles, accessibles et qualifiées est perçu comme faible, ce qui reflète un besoin de formation pour pallier temporairement les compétences absentes, une difficulté de rétention des talents ou une difficulté à se munir de RH vu la capacité financière très limitée des organisations théâtrales.

Les défis semblent résider essentiellement dans les tâches administratives cléricales et de gestion. L'accès à des ressources humaines spécialisées en production et création est également perçu comme faible.

Espaces de création

La disponibilité des espaces pour créer et répéter est souvent jugée insatisfaisante, avec un accès allant de faible à très faible. Il est dans l'air du temps de travailler à développer des espaces de création partagés et multifonctionnels qui peuvent être réservés et utilisés par différentes compagnies.

Besoin d'espace.

L'évaluation des besoins pour une nouvelle salle de répétition à Saguenay, en tenant compte des données fournies, requiert la considération des probabilités d'utilisation, des heures nécessaires pour la diffusion et de la fréquence d'utilisation passée.

Probabilité d'utilisation

La majorité des répondant·es indiquent une probabilité élevée d'utilisation des espaces en semaine, de 9 h à 17 h. Il est donc impératif que la nouvelle salle soit accessible durant ces plages horaires.

Heures de besoin pour la diffusion

Les besoins varient grandement, allant de quelques heures à 500 heures sur trois ans. Il est essentiel que la planification des salles permette une flexibilité d'utilisation pour accommoder des périodes intensives et des utilisations plus sporadiques.

Fréquence d'utilisation passée

L'utilisation varie de quelques fois par an à une utilisation hebdomadaire. Cela montre la nécessité d'une gestion efficace du calendrier pour maximiser l'utilisation de l'espace.

Esquisse de paramètres d'un lieu voué au développement de la pratique.

Sous toutes réserves, cette proposition vise à offrir une infrastructure polyvalente qui puisse s'adapter aux divers besoins du milieu théâtral local et de ceux des compagnies visiteuses, tout en anticipant une croissance future de l'utilisation des espaces de répétition et de diffusion.

Nombre de salles

Pour couvrir à 125 % les besoins actuels et ainsi préparer le futur, il serait prudent de prévoir au moins 2 à 3 salles modulables pour permettre simultanément répétitions et représentations.

Dimensions des salles

Sous toutes réserves et afin de lancer les discussions, selon les entrevues et bonnes pratiques, les dimensions devraient être variées pour accommoder différentes tailles de production :

- Grande salle : pour les productions d'envergure, une salle avec une scène de 150 m² et un espace de public d'au moins 200 m².
- Salle moyenne : pour des répétitions et des productions de taille intermédiaire, avec une scène de 100 m².
- Petite salle : pour des répétitions ou des spectacles intimistes, un espace de 50 m².

Horaires

La disponibilité devrait être étendue en dehors des heures de bureau pour inclure les soirs et week-ends, avec une gestion de planification qui privilégie les plages horaires de haute demande (9 h à 17 h en semaine).

Flexibilité

Les salles devraient être équipées pour permettre une adaptation rapide à différents types de productions, avec des systèmes d'éclairage et de sonorisation modulaires.

Accueil des compagnies extérieures

Les salles devraient être équipées pour permettre une adaptation rapide à différents types de productions, avec des systèmes d'éclairage et de sonorisation modulaires.

Le sondage, question par question

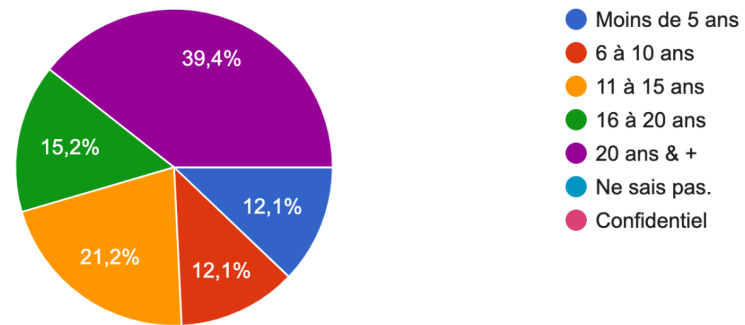
Le sondage confidentiel, envoyé à l'ensemble du milieu théâtral de la ville par l'entremise de Culture SLSJ et du Théâtre CRI entre juin et septembre 2023 est structuré afin de comprendre en profondeur les attentes et les perceptions des artisan·es.

Chaque question a été conçue pour éclaircir un aspect spécifique du rapport entre les compagnies théâtrales et le contexte culturel, disciplinaire, économique et social dans un contexte perceptuel.

Nous tenons à préciser que le petit nombre de réponses ne nous permet que de suggérer des pistes de réflexion.

Depuis combien d'années êtes-vous impliqué-e professionnellement dans le milieu du théâtre?

33 réponses

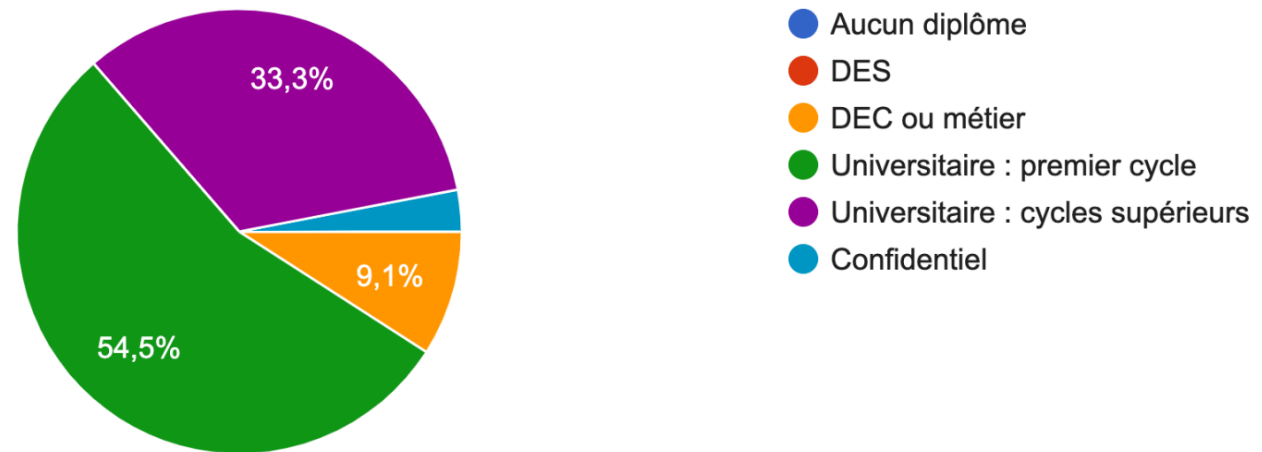

Observation :

- + de 60% ont plus de 15 ans d'expérience.

Quel est votre plus haut niveau d'études complété ?

33 réponses

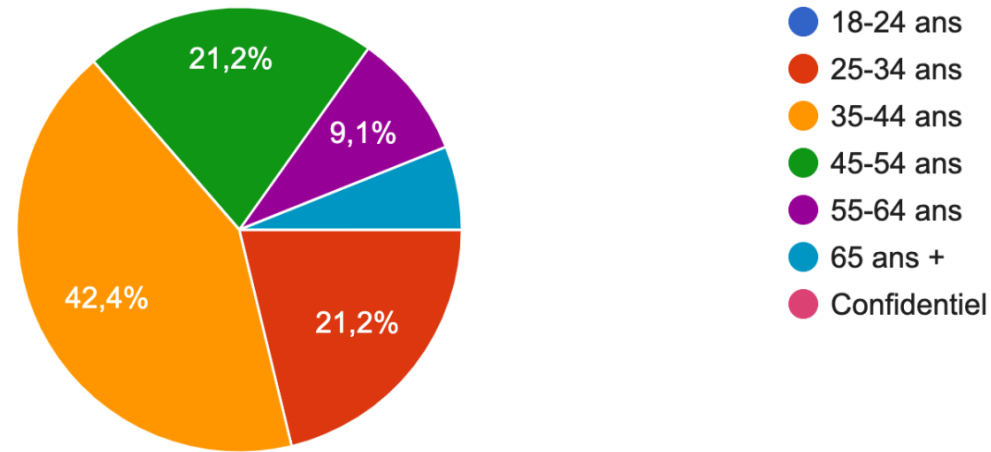

Observation :

- Près de 90% ont une scolarité universitaire.

À quel groupe d'âge appartenez-vous ?

33 réponses

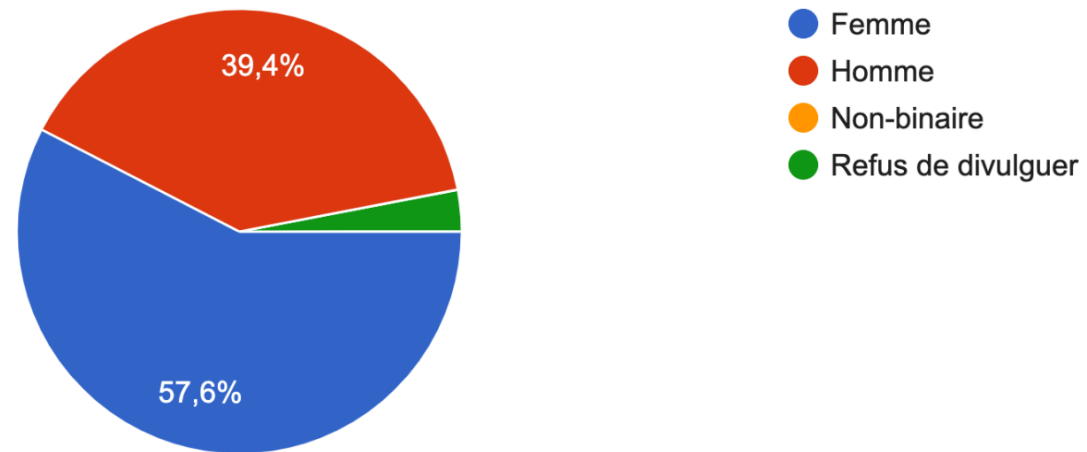

Observation :

- + de 70% ont plus de 35 ans.
- Un peu plus de 60% sont entre 35 et 54 ans.

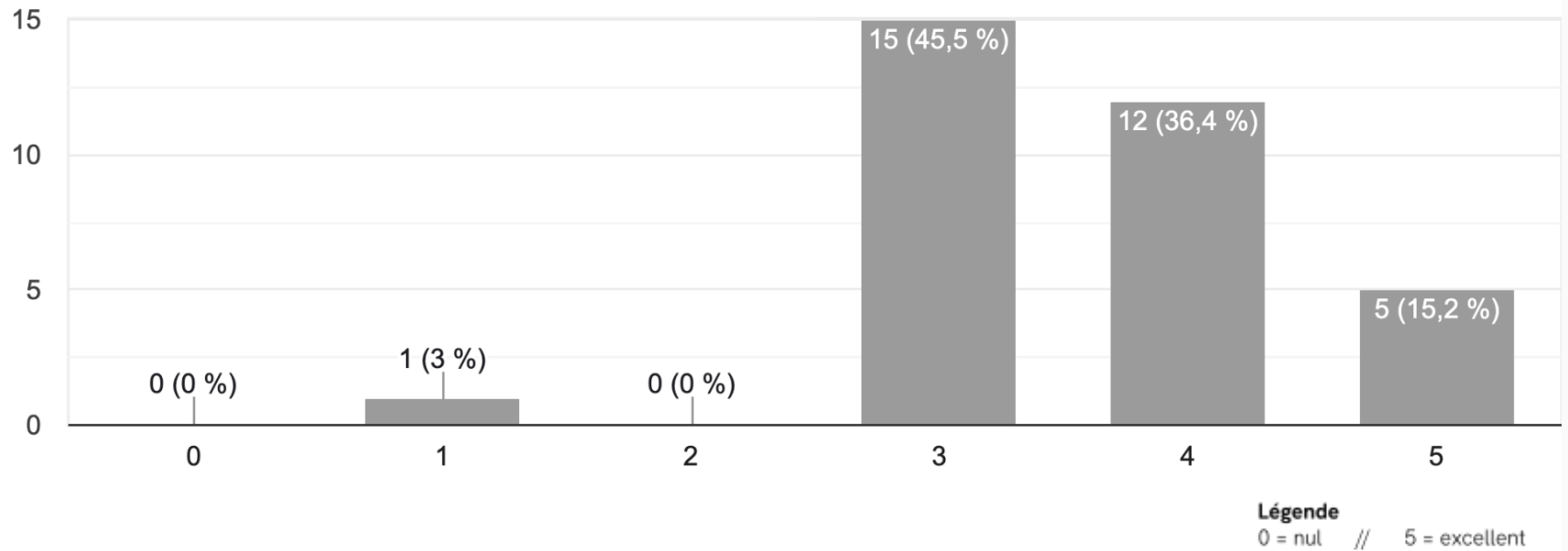
Vous vous identifiez comme

33 réponses

Comment évaluez-vous la qualité artistique des productions théâtrales de Saguenay et des environs?

33 réponses

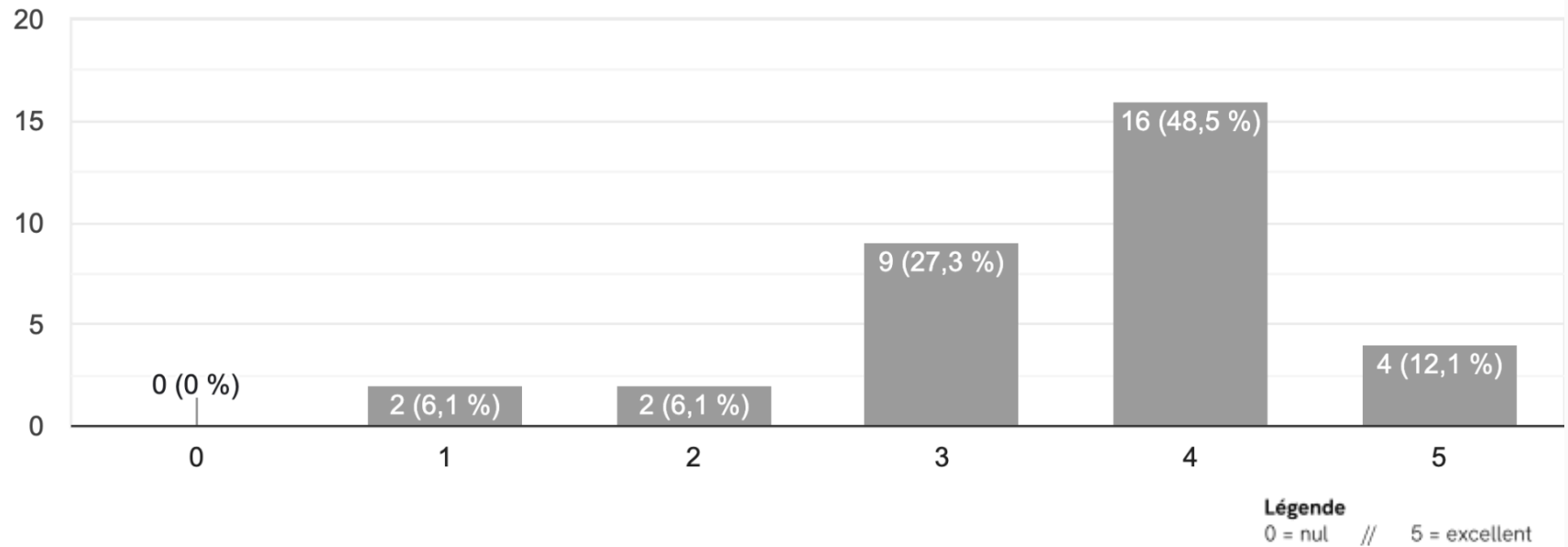
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- Il serait intéressant de sonder les spectateurs pour voir une corrélation entre la perception de soi et l'appréciation publique.

Comment évaluez-vous la qualité des collaborations dans le milieu du théâtre de la région?

33 réponses

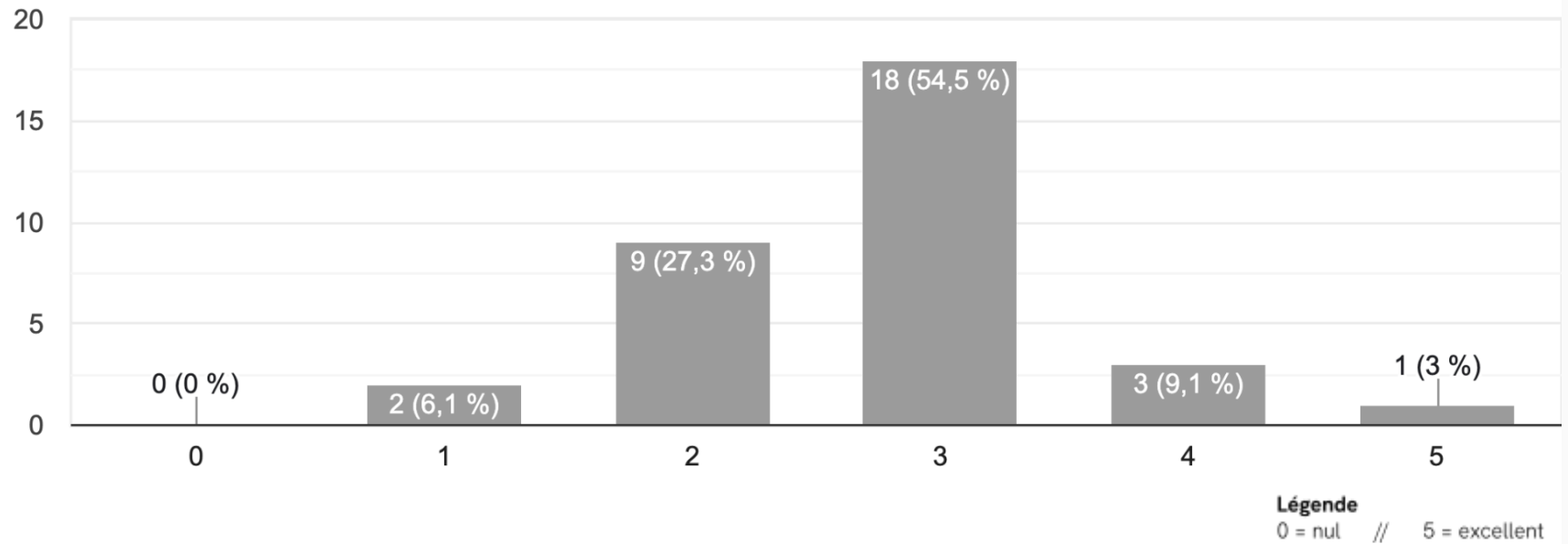
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- Il s'agit d'une force qu'il faut harnacher et propulser.

Comment évaluez-vous la capacité du milieu à attirer (et retenir) le public, en général?

33 réponses

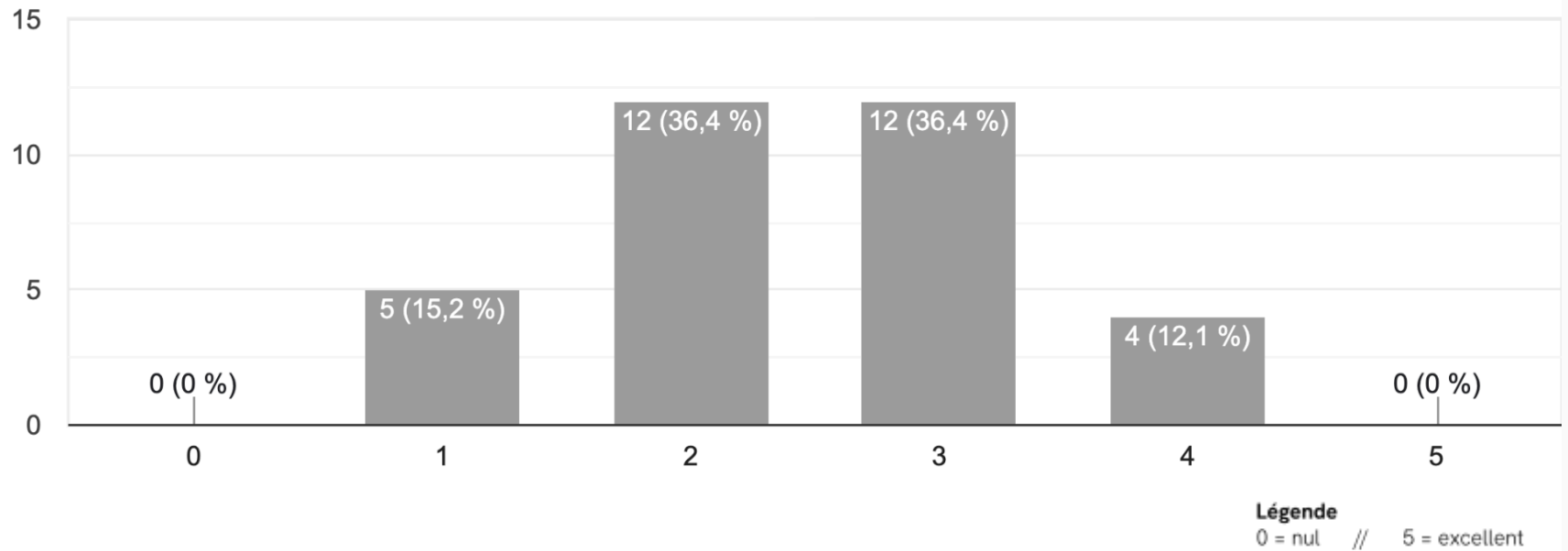
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- Les répondant·es sont ambivalent·es. Il serait intéressant de pousser plus loin la démarche pour identifier et comprendre les raisons de cette ambivalence..

Comment évaluez-vous la capacité du milieu à attirer (et retenir) les artistes et travailleurs culturels en région?

33 réponses

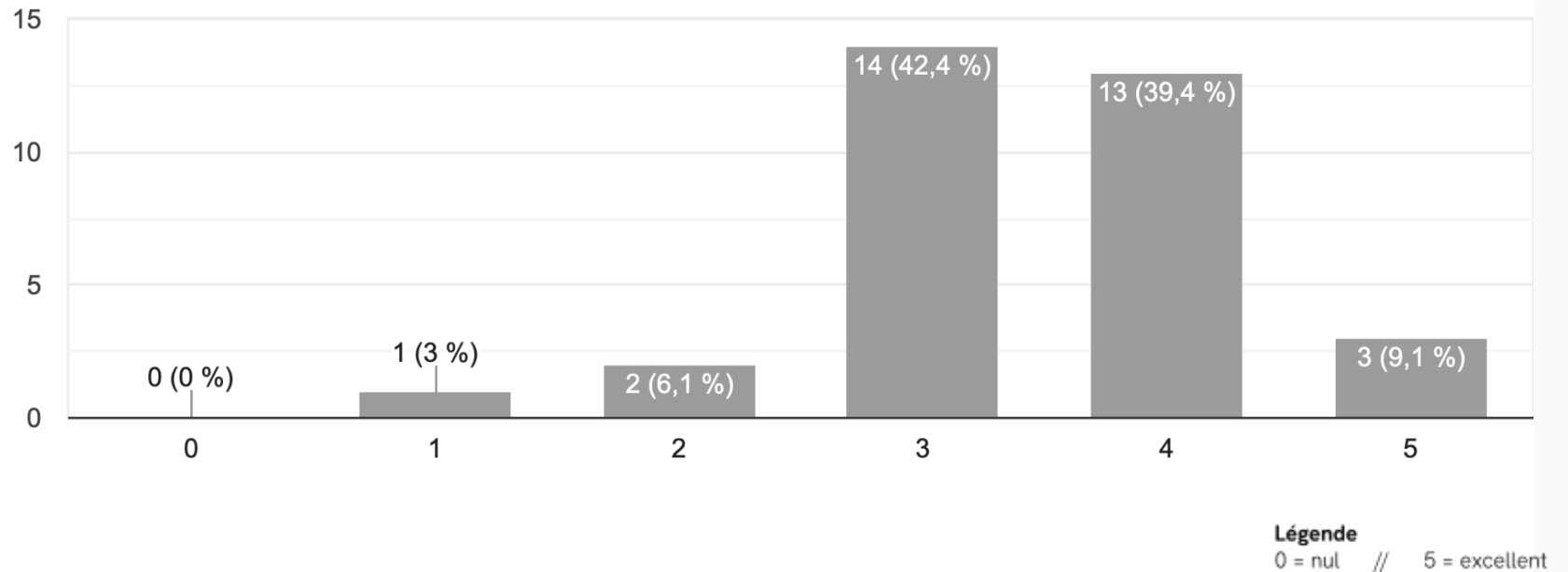

Observation :

- Les répondant·es sont ambivalent·es. Bien que les rencontres donnent certaines pistes de réflexion en matière de salaires et d'opportunités, notamment, il serait intéressant de pousser plus loin la démarche pour identifier et comprendre les raisons de cette ambivalence..

Comment vous SENTEZ-VOUS globalement par rapport à votre travail en théâtre, au Saguenay?

33 réponses

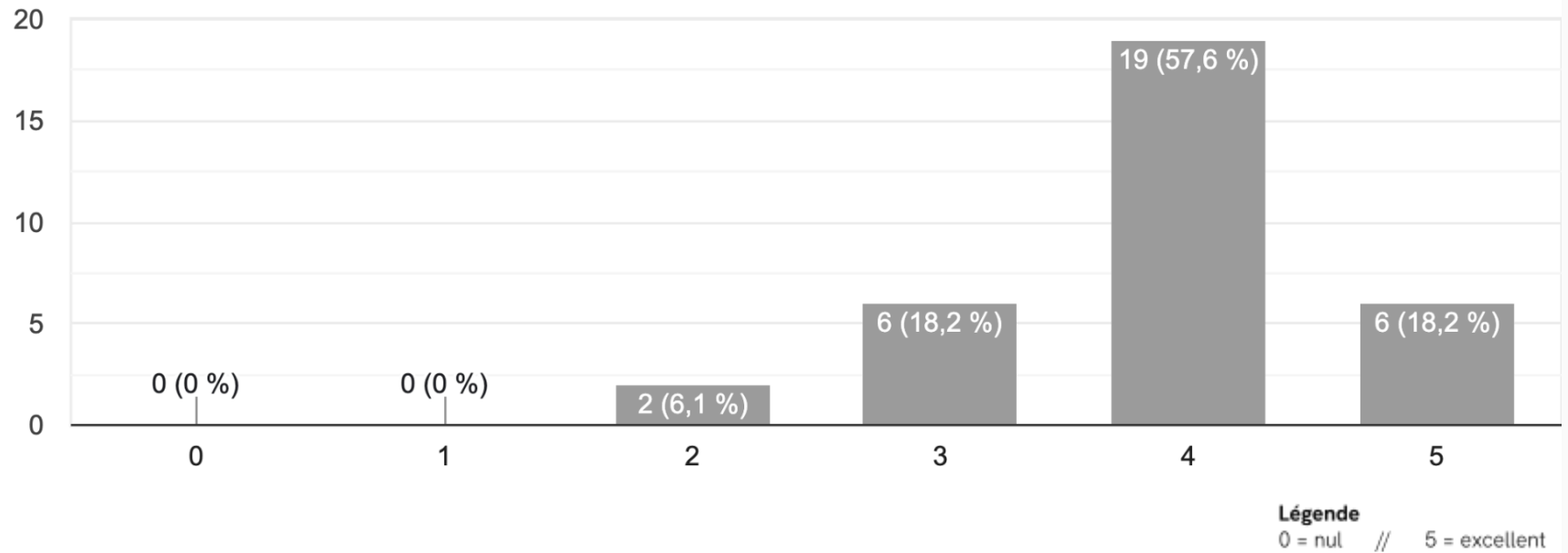
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- La fierté est au rendez-vous, mais on sent qu'elle se tiédit. Quels sont les facteurs qui sous-tendent cette fierté? Pourquoi près de 50% des réponses sont à cheval entre la satisfaction et l'insatisfaction?
- Comment peut-on prévenir un glissement vers une décroissance de la fierté ?

Comment évaluez-vous votre MOTIVATION par rapport à votre travail en théâtre, au Saguenay?

33 réponses

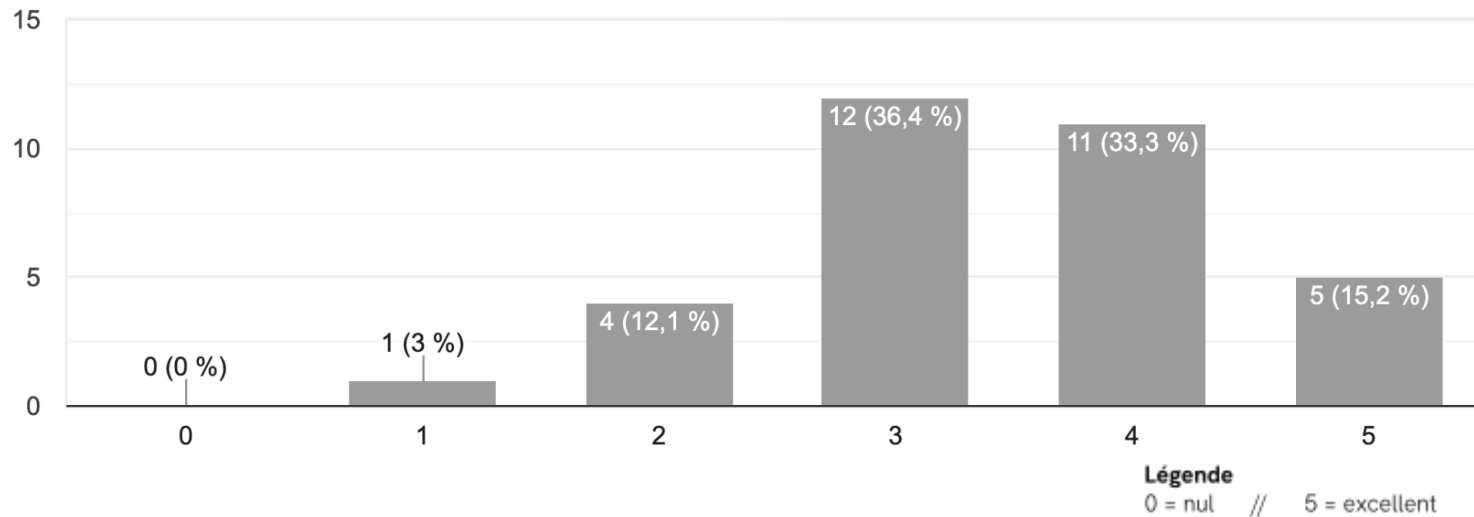
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- Le milieu est motivé et il serait intéressant de vérifier la corrélation entre la grande motivation des répondant·es et leur capacité à changer les éléments problématiques.

Comment évaluez-vous votre niveau d'ÉNERGIE dans le cadre de votre travail en théâtre, au Saguenay?

33 réponses

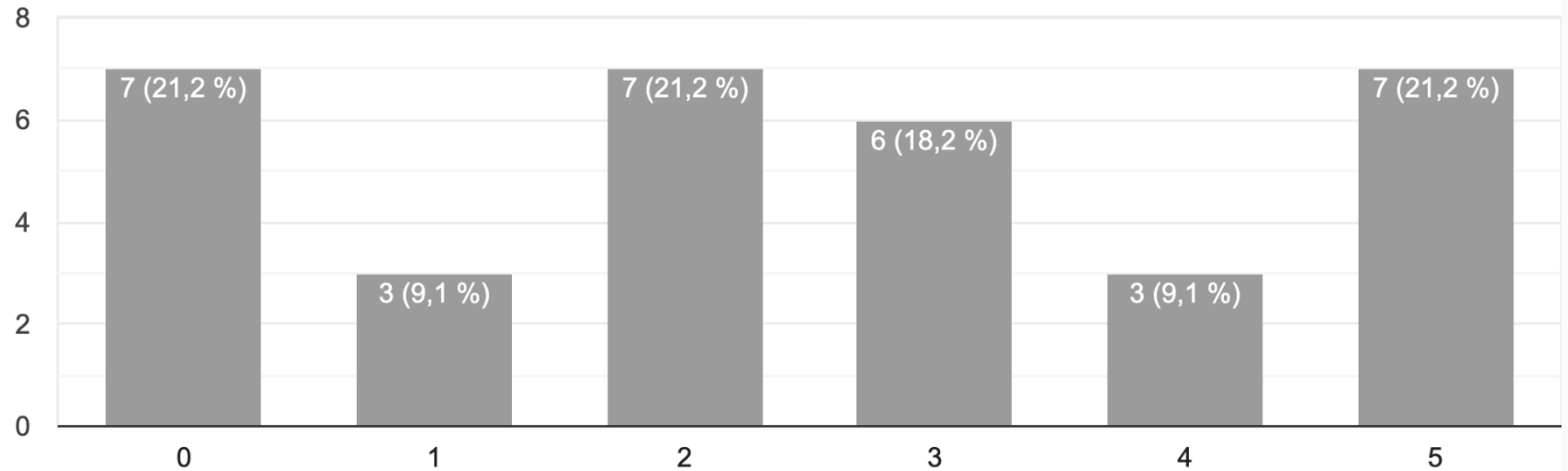
* 0 : absolument en désaccord. // 5 : totalement d'accord

Observation :

- Très encourageant. Cependant, il faudrait valider avec le taux d'engagement et la motivation des répondant-es à en prendre davantage que ce qu'ils ont présentement à l'horaire sachant que des nouveaux projets structurants réclamés par le milieu lors des entrevues pourraient être demandant en termes de temps, de ressources et d'énergie.
- Qu'est-ce qui crée ce plaisir, cette énergie ? Quels pourraient être ces générateurs de plaisir qui pourraient être convertis en USP (proposition de valeur) pour un recrutement ?

Comment évaluez-vous la probabilité que vous cherchiez un AUTRE EMPLOI à l'extérieur du milieu du théâtre au Saguenay prochainement ?

33 réponses

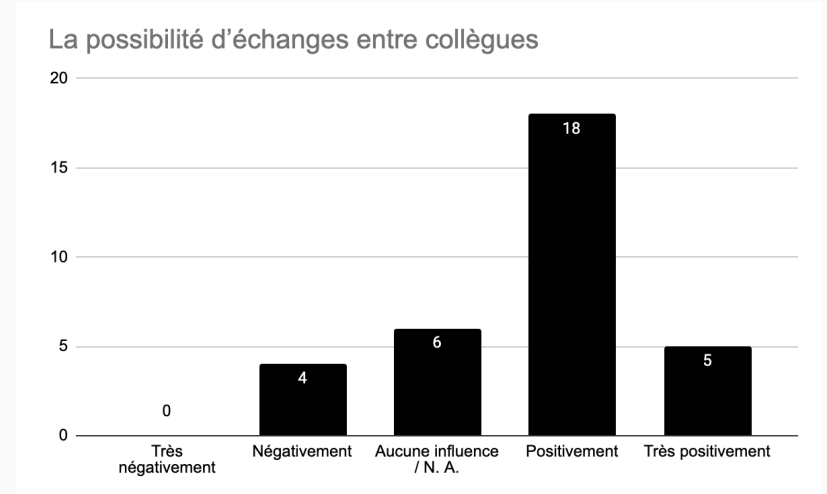
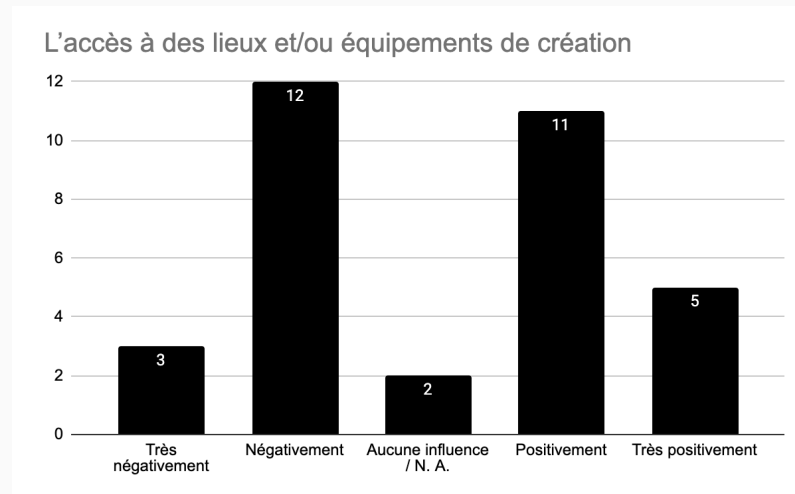
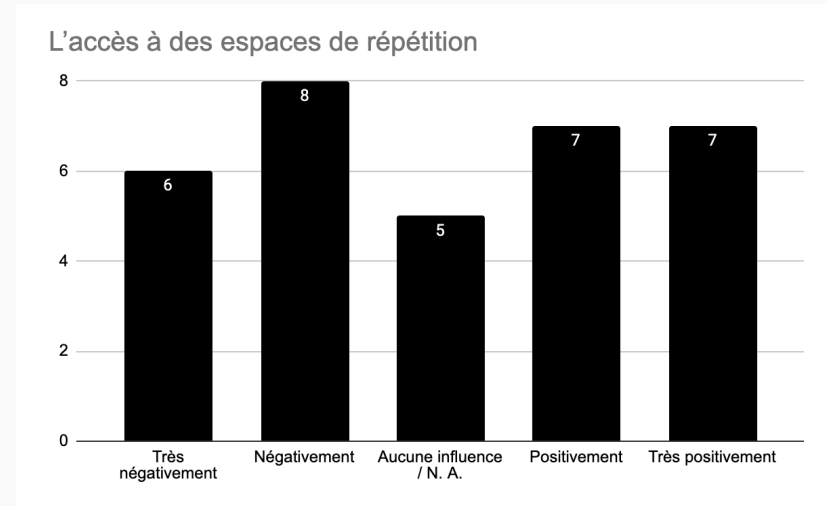
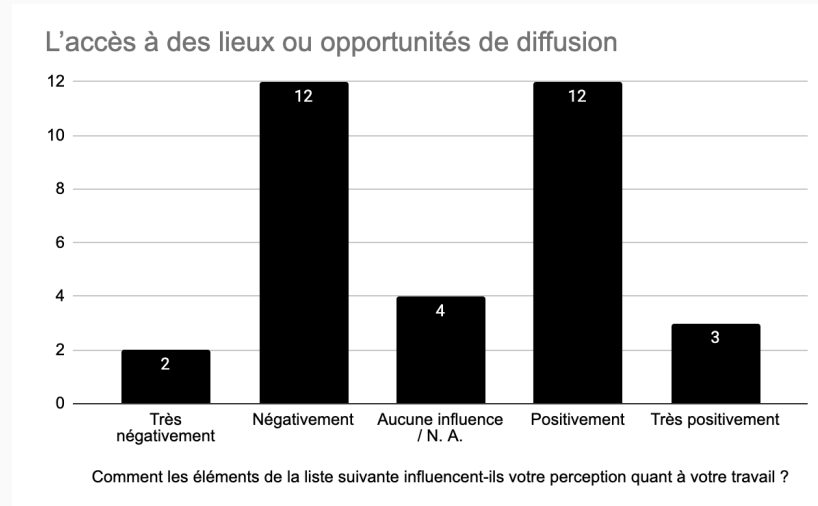
* 0 : absolument improbable. // 5 : totalement probable.

Observation :

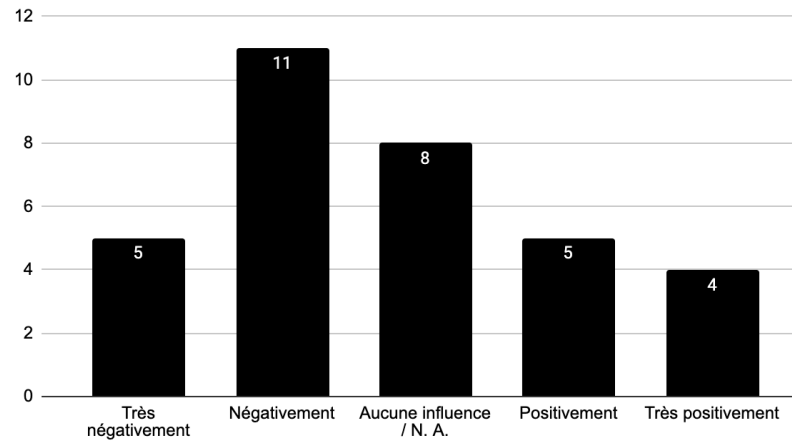
- Si plus de 50% d'un milieu en manque de relève et en situation de rareté de main d'œuvre pensent quitter prochainement, ceci laissera vacants encore plus de postes. Le théâtre étant un travail fondamentalement

basé sur la somme de ses parties, nous entrevoyons un risque d'entraîner la fin d'un "milieu" structuré pour ne parler désormais qu'une région où n'évoluent que quelques individus.

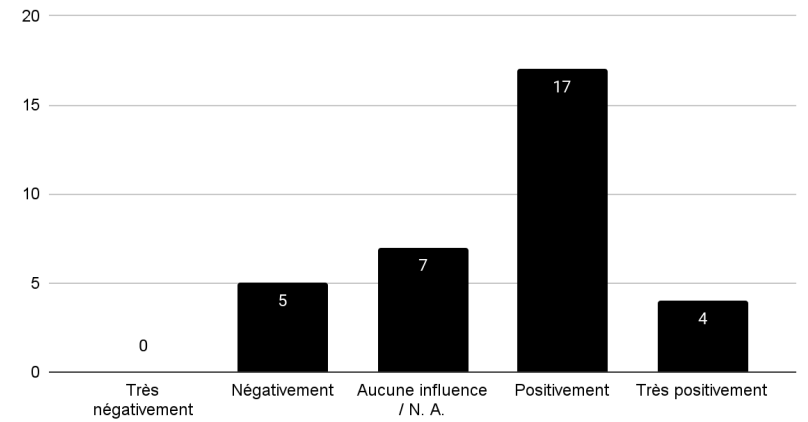
Comment les éléments de la liste suivante influencent-ils votre perception quant à votre travail ?

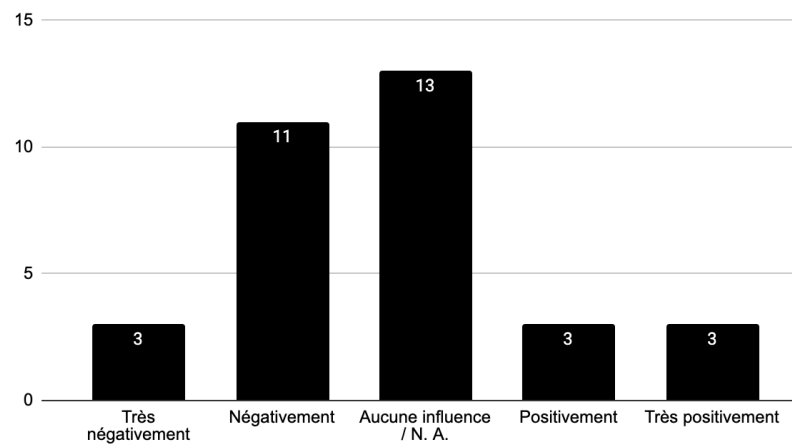
Le revenu d'emploi

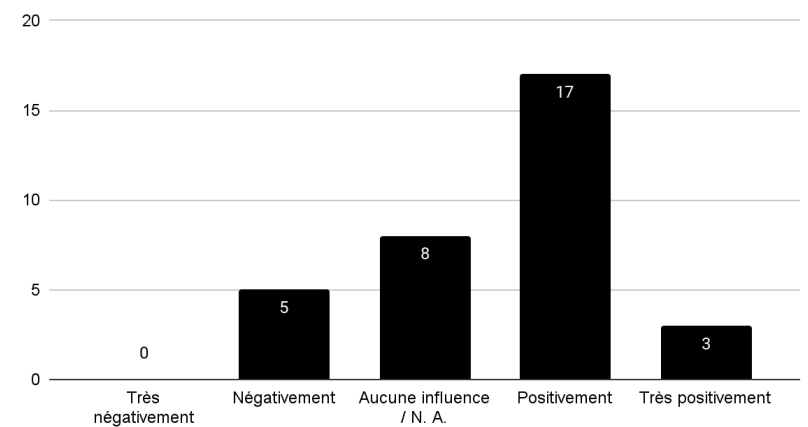
La diversité des projets proposés

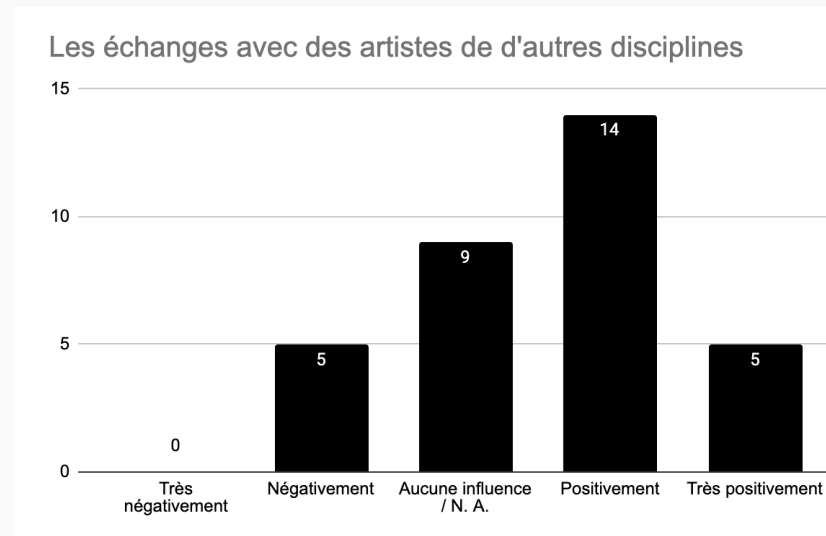

La disponibilité du personnel

La qualité des projets

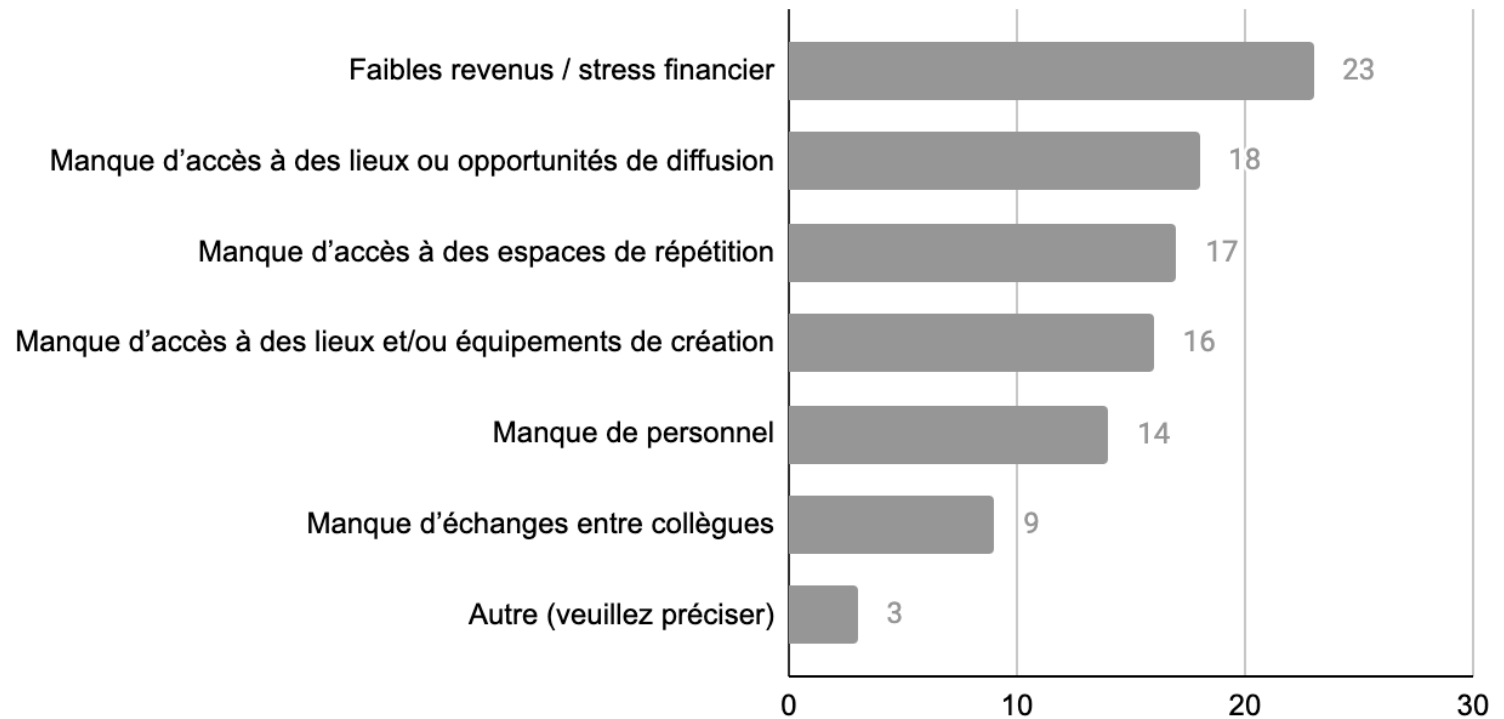

Observation :

- Milieu essentiellement divisé sur la quasi-totalité des propositions.

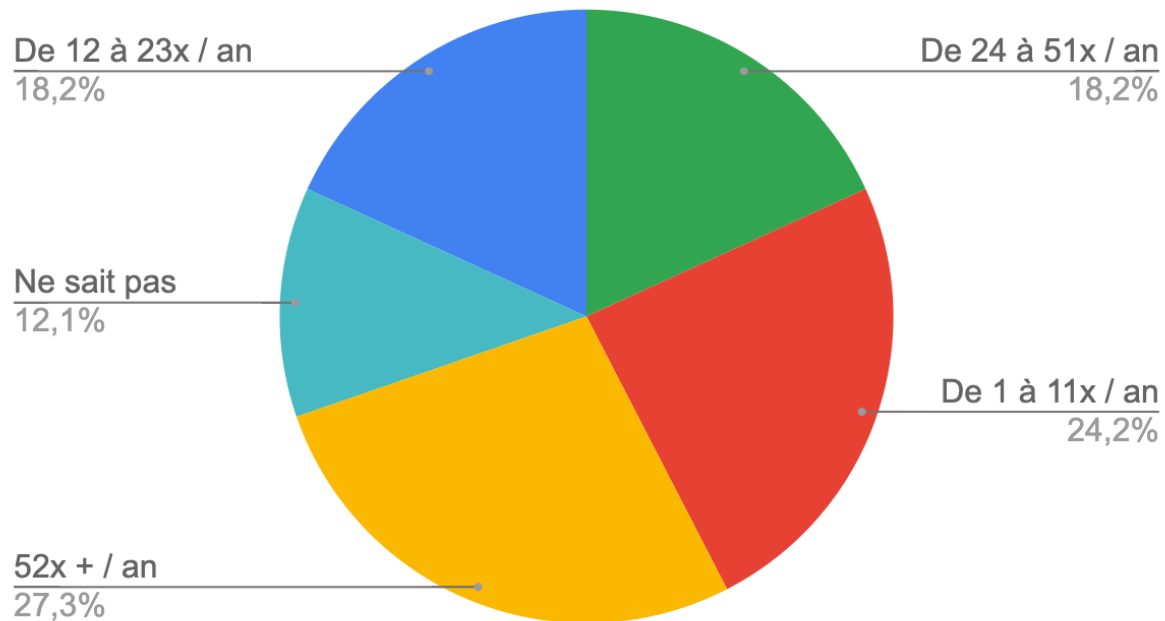
Facteurs restreignant l'épanouissement des travailleurs?

Observation :

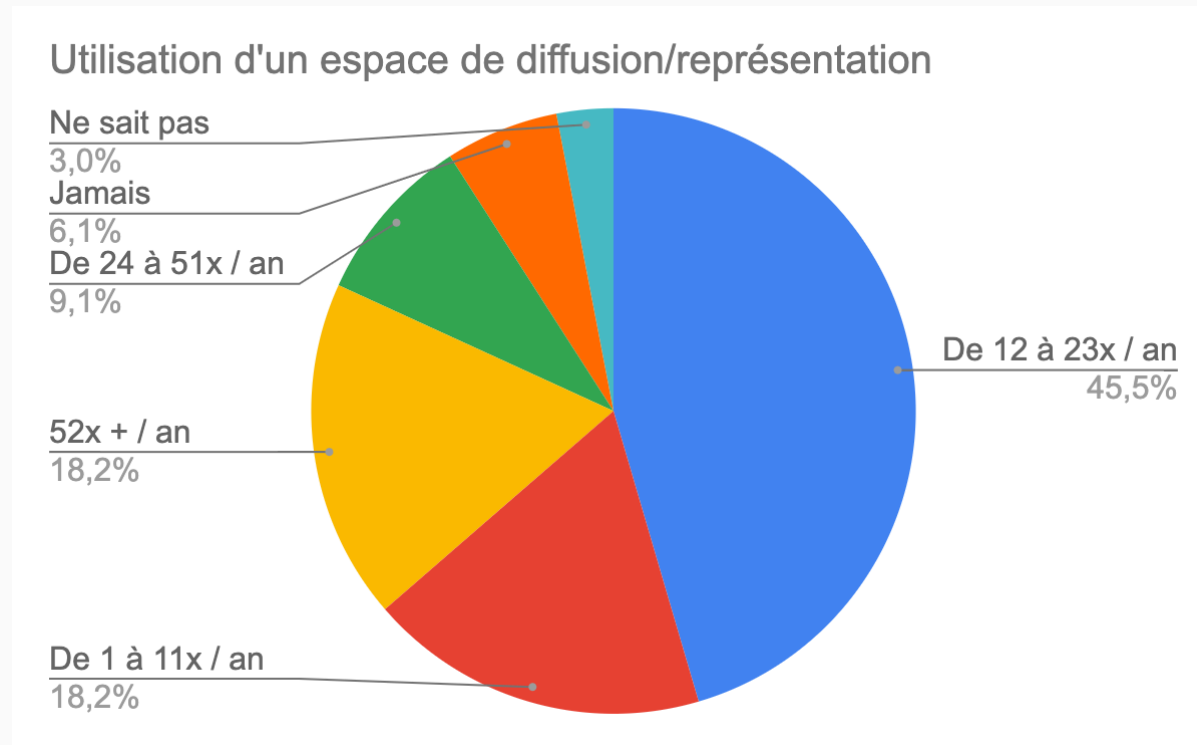
- Le stress financier revient ici aussi comme un vecteur important de désaffiliation.
- La relève manque d'endroits et d'opportunités pour créer et diffuser. Les "établis" n'en ressentent pas le besoin.
- Le besoin de salle de répétition semble indépendant du niveau de professionnalisation.

Utilisation d'un espace de répétition

Observations :

- L'étude menée sur les équipements essentiels aux espaces de répétition révèle que, malgré une notation qui laisse supposer une importance équivalente pour tous les équipements, la réalité est plus nuancée. Les répondants ont évalué ces équipements sur une échelle de 1 à 10, révélant que certains sont moins cruciaux que d'autres. Leurs réponses font nettement ressortir le fait que les aspects structurels de l'espace comme la qualité du plancher, les dimensions appropriées et la possibilité d'assombrir la salle prévalent sur la présence d'équipements technologiques avancés.
- Ces éléments fondamentaux, moins sujets à l'obsolescence et nécessitant moins d'entretien que les équipements technologiques, sont jugés plus porteurs pour répondre aux besoins à long terme. Par conséquent, il est recommandé de centrer les investissements sur la fonctionnalité et la polyvalence de l'espace de répétition lui-même, assurant ainsi un bénéfice durable et limitant les besoins de mise à jour fréquente en raison de l'évolution technologique.

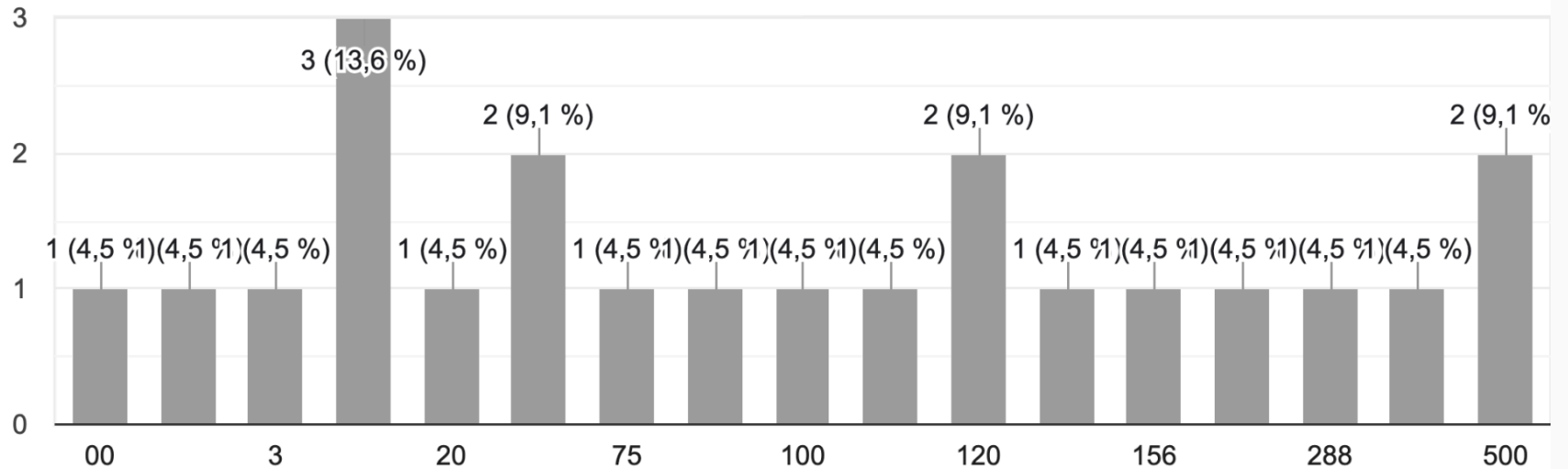

Observations :

- La durée d'utilisation croisée avec ces statistiques permettent de prévoir une durée d'utilisation importante pour au moins trois "salles" / lieux de répétition / création (dimensions à définir)
- Près de 75% des professionnel·les interrogé·es utilisent un espace de répétition au moins une fois par mois.

Combien D'HEURES auriez-vous besoin pour cet espace de DIFFUSION / REPRÉSENTATION au courant des trois prochaines années ?

22 réponses

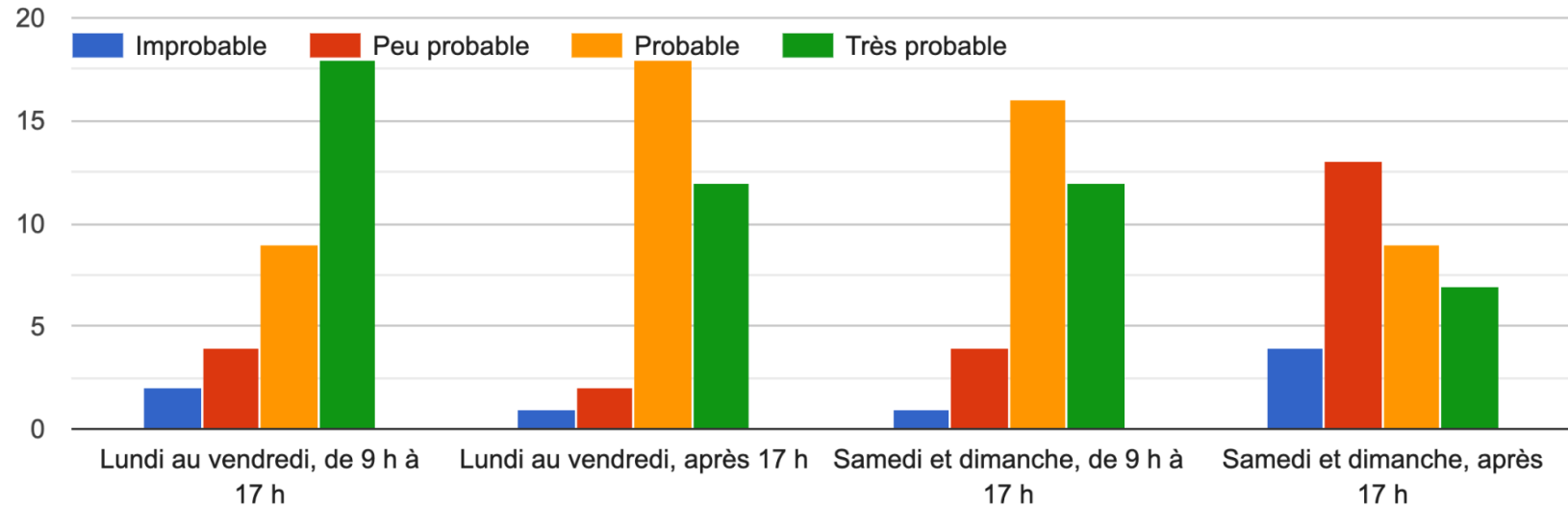

Observations :

- La moyenne des heures nécessaires pour l'espace de répétition, basée sur les réponses au sondage, est d'environ 241.64 heures. La médiane est de 153 heures, ce qui indique que la moitié des réponses sont inférieures à ce chiffre et l'autre moitié supérieure. L'écart type, qui mesure la dispersion des données par

rapport à la moyenne, est d'environ 228.79 heures. Évidemment, ce sondage ne permet d'identifier que partiellement les doublons de compagnies. Incidemment, il s'agit d'une information intéressante à considérer mais à prendre avec parcimonie vu la taille relative de l'échantillon sondé et le taux de réponses.

Quelle est la probabilité que votre organisme utilise un espace de production ou de répétition lors de ces plages horaires ?

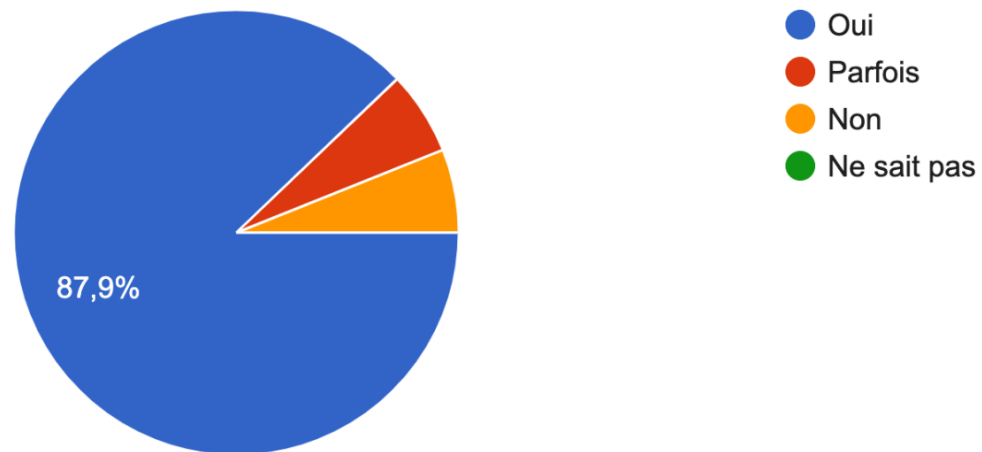

Observation :

- Un lieu pourrait être accessible 24 / 7 et serait bien utilisé. Cependant, nous suggérons un accès par code personnalisé pour valider la traçabilité des entrées.
- Dans un mandat antérieur pour d'autres théâtres, il nous a été rapporté qu'il est préférable qu'une salle ne puisse être utilisée par une autre production le temps de la répétition pour des fins de continuité. Nous émettons toutefois une réserve à ce titre dans le contexte de Saguenay, vu la complémentarité entre les acteurs du milieu, le besoin manifeste, la place réclamée par la relève et les ressources disponibles.

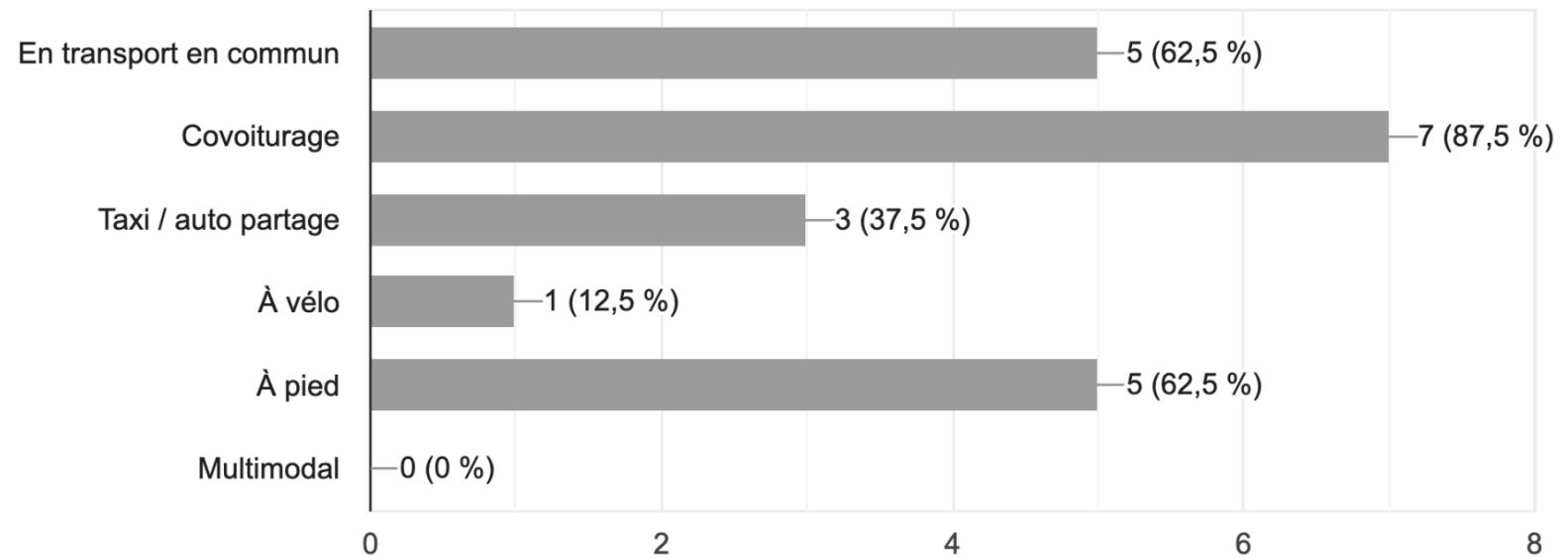
Disposez-vous d'un véhicule pour vous déplacer?

33 réponses

Si vous ne disposez pas d'une voiture, comment vous déplacez-vous?

8 réponses

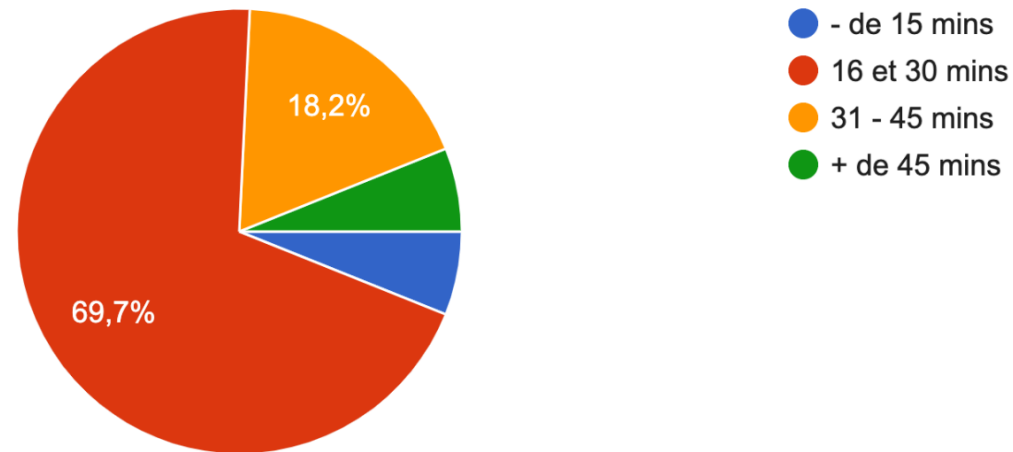

Observation :

- Nombre insuffisant de répondants et de croisements possibles pour en tirer une conclusion.

Quel serait le temps de déplacement maximum que vous seriez prêt·e à considérer pour vous y rendre ?

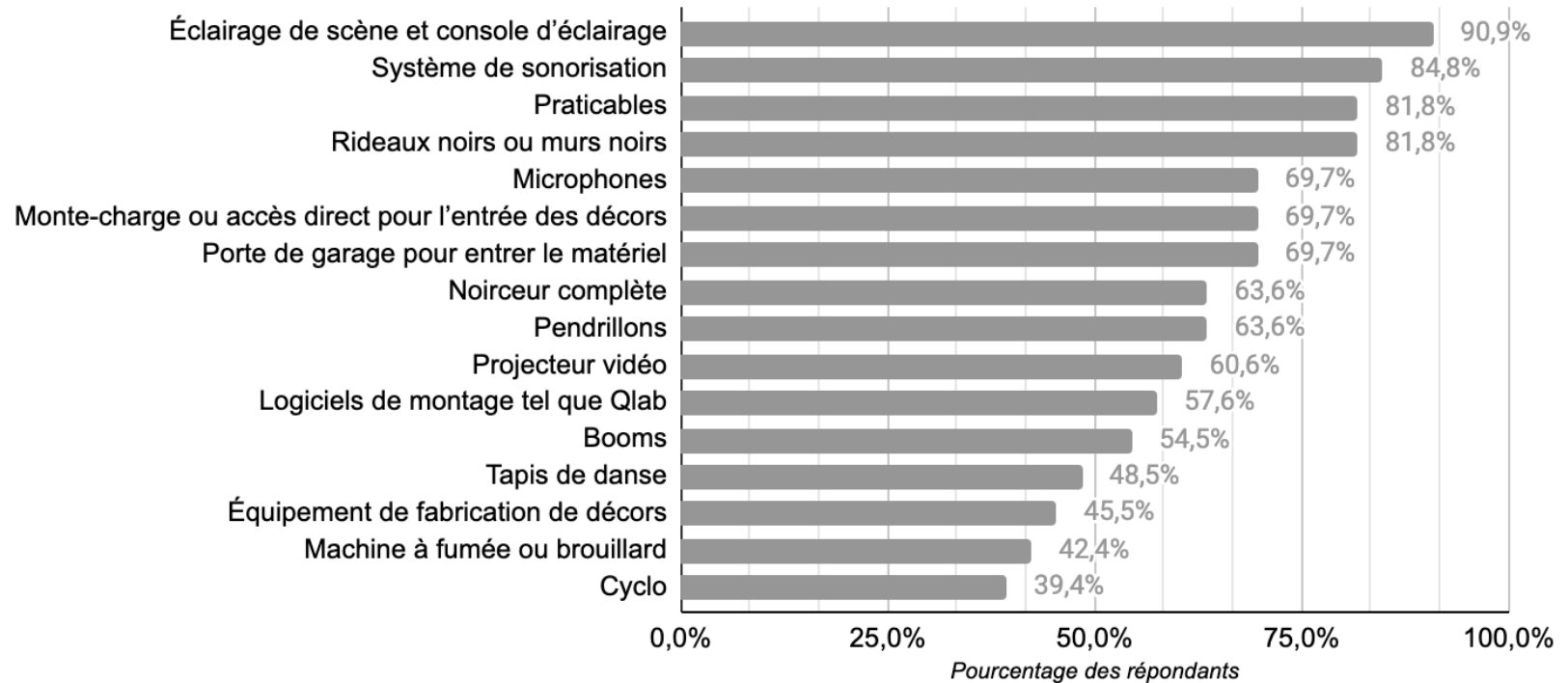
33 réponses

Observation :

- Bien que le milieu se sente à l'aise de se déplacer partout en région — 30 minutes pouvant mener un·e artiste pratiquement n'importe où dans les arrondissements —, nous émettons une réserve sur ces réponses vu la flambée des prix de l'essence et l'inflation actuelle couplées à la faiblesse des revenus des artistes et artisan·es. Un lieu mal situé pourrait miner le revenu annuel de membres de la communauté de manière indirecte.

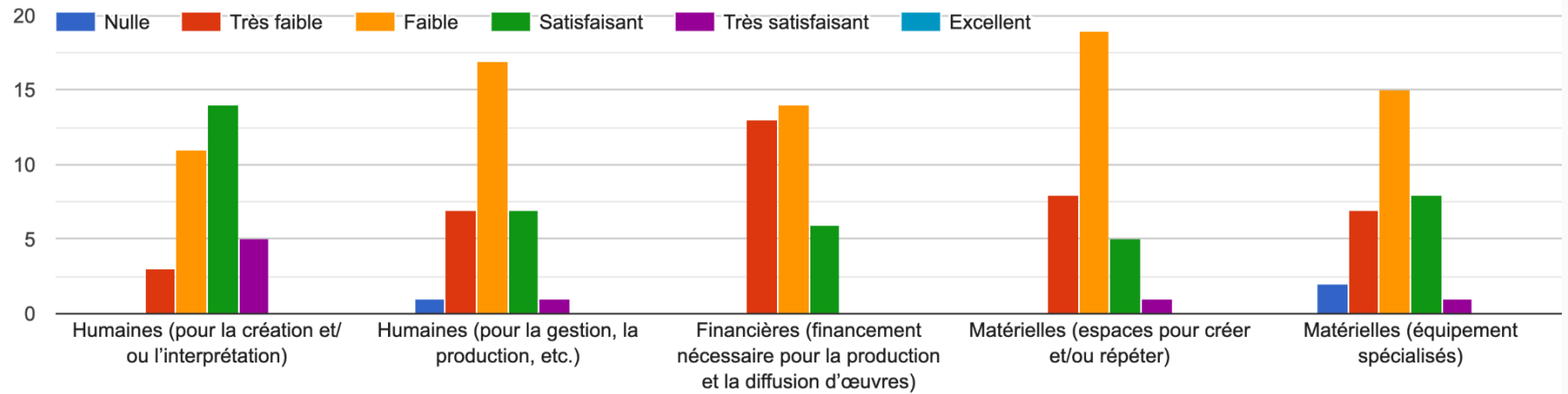
Quels équipements utilisez-vous ou souhaiteriez-vous utiliser dans un contexte de création et/ou de répétition ?

Observation :

- Bien que les équipements semblent être tous plus ou moins importants, il appert que la structure même de l'espace est plus importante. Le plancher, les dimensions et l'obscurité contrôlable semblent représenter un point de départ plus porteur que des équipements et être moins victimes d'obsolescence et d'entretien. Incidemment, nous suggérons une réflexion en ce sens.
- Les « boîtes noires » n'ont pas la cote, car les interviewé-es confient leur malaise lors de longues heures de répétition. Ainsi, des lieux où la noirceur peut être gérée (rideaux opaques) est préférable.

Comment évaluez-vous le niveau d'accès du milieu théâtral à ces ressources?

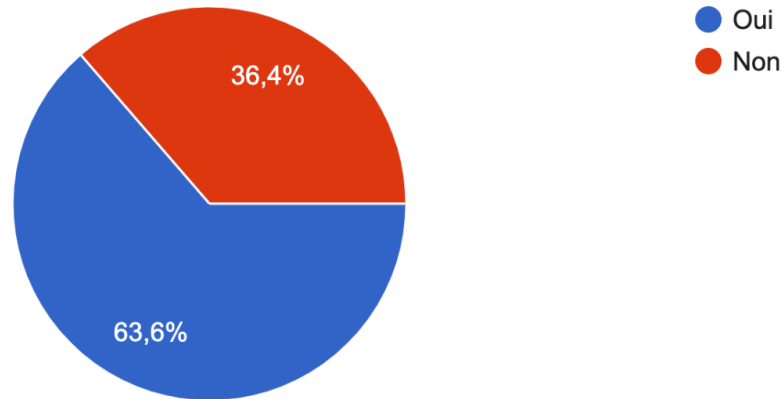

Observation :

- Il semble que le milieu se sente démuné et dépourvu. Cependant, il nous apparaît que la mutualisation — bien que répétée ad nauseam depuis une décennie — pourrait représenter une voie d'optimisation. Plusieurs compagnies ont des structures indépendantes d'administration et de gestion, ce qui a pour effet de dupliquer les coûts et efforts sans retombées sur le produit lui-même. Le milieu pourrait-il se doter d'une structure méta de gestion ? Il semble aussi que les espaces soient un enjeu à considérer.

Je suis intéressé·e à participer aux groupes de discussion

33 réponses

Observations :

- Plus d'un·e répondant·e sur trois décline l'invitation à réfléchir. Nous nous permettons d'en faire trois déductions : l'une en lien avec leur capacité d'investir davantage de temps à l'extérieur de leur horaire chargé ; l'autre en lien avec le faible niveau de mobilisation réelle du milieu ; la troisième en lien avec leur adhésion à cette présente démarche (des participant·es nous ont répété à quelques reprises qu'ils étaient ambivalent·es quant à la pertinence de « payer des gens pour nous dire ce que l'on sait déjà »).
- Vu le faible nombre de répondant·es, cette proportion demande d'interpréter le présent rapport à travers cette lunette.

—SECTION 3.—

Voies, enjeux et réflexions.

Un pivot progressif et concerté.

Il nous a été permis de constater lors des audits et suivant les recherches que le milieu théâtral de Saguenay traverse une période d'incertitude tout en démontrant un dynamisme certain.

Afin de clarifier les diverses opportunités qui s'offrent pour le développement du milieu théâtral de Saguenay et des environs, le présent audit regroupe les pistes de discussion selon ces grandes voies d'actions :

- D'abord, la **Consolidation** du milieu;
- Puis, l'**Allègement** de la charge et des processus;
- Ensuite, la mise en place de mesures d'**Attractivité**;
- Finalement, le **(re)Déploiement**.

Tout au long de chacune des voies abordées dans cette étude, un accent particulier sera mis sur certains enjeux clés. Qu'ils soient déjà identifiés ou pressentis, ils sont tous propres au contexte spécifique du théâtre professionnel à Saguenay.

Note : Les éléments ne sont pas classés par ordre de priorité, nous laissons aux lecteurs·trices le choix de les prioriser à leur guise.

Une réflexion en 4 étapes

Étape #1 : La Consolidation.

La consolidation du milieu théâtral de Saguenay représente un enjeu crucial et stratégique. Cette démarche vise à établir des bases solides pour un développement durable et intégré du secteur. En reconnaissant et valorisant les ressources existantes, tout en identifiant clairement les lacunes et les opportunités, il est possible de transformer les défis actuels en leviers de croissance.

L'objectif est de créer un écosystème culturel où collaboration, partage de ressources, intégration sociale et économique ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités concrètes. Cette voie de consolidation est guidée par une approche pragmatique et novatrice, visant à transformer les difficultés en opportunités tangibles pour un avenir riche et pérenne pour le théâtre à Saguenay.

Étape #2 : L'Allègement.

L'allègement de la charge de travail et l'optimisation des processus des organisations théâtrales à Saguenay constituent un pilier fondamental pour assurer un fonctionnement efficace et dynamique du secteur. Cette orientation vise à simplifier et rationaliser les processus de gestion, libérant ainsi du potentiel créatif et administratif. En identifiant et en réduisant les redondances et les tâches à faible valeur ajoutée, il devient possible d'alléger la pression sur les gestionnaires de compagnies théâtrales, leur permettant de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

L'objectif est de créer un environnement de travail où l'efficacité, la souplesse et l'innovation ne sont pas seulement des objectifs, mais des pratiques courantes. Cette démarche d'allègement est guidée par un désir de fluidité et d'adaptabilité, cherchant à transformer les contraintes opérationnelles en avantages stratégiques pour Saguenay.

Dans le cadre de cette voie, une attention particulière sera accordée à l'identification d'enjeux pertinents liés à l'allègement des charges de travail, en tenant compte de leurs contextes spécifiques. Pour chaque problématique, une analyse minutieuse permettra de cerner les implications et de développer des pistes de réflexion et d'action pragmatiques.

Étape #3 : L'Attractivité.

L'attractivité du milieu théâtral à Saguenay demeure essentielle pour séduire une nouvelle génération d'artistes et d'artisans. Cette voie se concentre sur la mise en œuvre de stratégies visant à rendre la région, ses artistes et ses installations plus attrayants. Il s'agit d'adopter des mesures innovantes et parfois audacieuses pour rehausser le profil du théâtre local. Ces efforts, bien que complexes et ambitieux, doivent être entrepris immédiatement et en concertation avec tous les acteurs du secteur pour assurer leur efficacité. Cette approche proactive est guidée par la nécessité de créer un environnement culturel dynamique, capable d'attirer et de retenir des talents variés. Elle vise à rétablir Saguenay comme pôle du théâtre contemporain (suivant Québec

et Montréal) de manière pérenne et non épisodique, en offrant des opportunités de développement professionnel, des infrastructures de qualité, des conditions structurantes de travail (lieux et rémunération) et une communauté artistique enrichissante.

L'exemple du Bic a été cité à quelques reprises et mérite de faire l'objet d'une réflexion. On a salué son nouveau théâtre et ses options de résidence, sa capacité à faire travailler des artistes de la localité et son inclusion envers ceux et celles de l'extérieur.

Étape #4 : Le (re)Déploiement.

Le déploiement est une stratégie clé pour dynamiser et étendre la portée du milieu théâtral de Saguenay. Auparavant plus nantie en matière de formations collégiale et universitaire, la région a perdu un certain terrain en la matière. C'est pourquoi cette voie importe dans un contexte où l'on pourrait construire sur des acquis antérieurs.

Cette voie vise à accroître la visibilité et l'influence du théâtre saguenéen au-delà de ses frontières actuelles — tant auprès d'un nouveau public que de nouvelles possibilités. En utilisant des

moyens novateurs et intégrés, il s'agit d'élaborer des initiatives de diffusion et de partenariats qui permettront au milieu de rayonner plus largement. Cette démarche nécessite une planification stratégique et collaborative, impliquant tous les acteurs du secteur afin de créer un impact durable et significatif sur la scène culturelle, à plus grande échelle. Toutefois, nous nous permettons de donner un avant-goût de celle-ci ici afin de lancer la réflexion, la mobilisation et, à terme, le redéploiement.

Un milieu résilient face à son avenir

Consolidation

La ville et son milieu théâtral : vers un partenariat renouvelé !

La Ville de Saguenay fait office de précurseur et propose des initiatives porteuses visant à soutenir son milieu culturel. Le Conseil des arts de Saguenay et Diffusion Saguenay incarnent des moyens rares dans le monde municipal. De plus, la communauté professionnelle saguenéenne regorge de leaders culturels ou d'initiatives enviables : BANG, les ateliers TouTTouT, REGARD pour ne nommer qu'eux. Par leur capacité à rayonner et à faire rayonner la destination, cette communauté locale de professionnel·les apparaît comme un actif inédit dans l'ADN municipal. Et Saguenay semble l'avoir bien saisi. C'est pourquoi nous proposons ces voies de réflexion.

Toutefois, on remarque une distance qui s'installe entre cette dernière et le milieu théâtral. Sans percevoir de fracture, ce constat semble tenir simplement du fait que peu de mécanismes de codéveloppement transparents et co-construits semblent avoir été mis en place efficacement de part et d'autre.

Dans un contexte où le milieu constate de nombreux besoins en matière d'infrastructures et de moyens, il apparaît important d'assurer la qualité du lien et la compréhension mutuelle des réalités de chacun·es, du·de la fonctionnaire en passant par les directions de compagnies et artisan·es. Le défi, selon les propos de la majorité, est que tout puisse remonter jusqu'aux élu·es.

L'autonomie et la proactivité du milieu culturel passent par l'établissement de synergies de concert avec le soutien municipal. La participation active et régulière des représentants municipaux dans les discussions stratégiques, notamment, doit être encouragée pour favoriser une meilleure intégration des perspectives de la ville. De l'autre côté, quels mécanismes la Ville de Saguenay peut-elle instaurer afin de s'assurer le maintien du lien de confiance de son milieu ?

Cela dit, au fil des rencontres et recherches apparaissent ces voies de réflexion menant à une collaboration positive et mobilisatrice jumelée à une vision porteuse.

Ouverture du dialogue avec la municipalité

Nous avons remarqué que le milieu témoigne des réserves à communiquer des enjeux et que certains qui sont communiqués témoignent d'une compréhension partielle de la réalité de l'appareil municipal.

Nous avons aussi constaté une certaine historicité de cette distance. Sous le sceau de la confiance, on nous a révélé des écarts perceptuels entre certain·es dirigeant·es et membres de la force municipale. Avant même de réfléchir aux éléments pouvant déployer le milieu, nous invitons la communauté saguenéenne à tendre la main dans un contexte où un renouveau est possible.

Alignement dynamique des opérations

L'approche adoptée vise à aligner les opérations quotidiennes des organismes sur les réalités spécifiques de l'administration municipale. Cette piste vise à favoriser une synergie productive. Il s'agit de permettre une compréhension mutuelle de chaque partie. Ainsi, elle crée un environnement où les compagnies et la municipalité tirent avantage l'une de l'autre.

Cette approche consiste essentiellement à encourager les acteurs culturels à s'adresser ouvertement et avec confiance aux autorités municipales, pour un meilleur partenariat. Et vice versa.

Le milieu bénéficie d'une table de concertation qui pourrait agréger, filtrer et prioriser les actions à apporter à la municipalité. Concertées, ces actions permettront aux fonctionnaires de prioriser et faire progresser les actions au sein de leur appareil municipal. En transformant des demandes en opportunités, un

Incidentement, quels sont les principaux obstacles rencontrés par le milieu dans la communication de ses enjeux à la municipalité, et comment peut-on les communiquer à la Ville ? Comment la municipalité peut-elle améliorer sa compréhension des réalités et des besoins spécifiques du milieu, afin de réduire les écarts perceptuels et historiques ? De quelle manière la communauté saguenéenne peut-elle instaurer un dialogue ouvert et transparent avec la municipalité, en vue d'un renouveau et d'une collaboration plus étroite ?

renouveau s'ouvrira et celui-ci permettra d'enrichir la communication entre le milieu culturel et la municipalité, l'objectif étant de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et collaboration.

Toutefois, nous apportons à la réflexion des interlocuteur·trices que tout semble orienter vers une opportunité de changements importants plutôt qu'une série de petits gains.

Concrètement, comment les acteurs culturels peuvent-ils communiquer plus efficacement leurs besoins et leurs visions aux autorités municipales pour renforcer le partenariat ? De quelle manière la table de concertation peut-elle être utilisée de façon optimale pour faciliter le dialogue et la prise de décisions équilibrées entre les acteurs culturels et la municipalité ?

Autonomie constructive du milieu culturel

De nos entrevues ressort un sentiment d'assujettissement de la part des travailleurs culturels du milieu face à la Ville. Ils occupent souvent des locaux de la Ville ; sont financés par la Ville ; doivent faire des demandes à de nombreux vis-à-vis de la Ville ; occupent des locaux peu intéressants au sein du parc de la Ville, etc. Du côté de la Ville, on note pourtant une ouverture et un désir réel de soutenir. Par ailleurs, la très faible agilité de cette instance nous semble en partie liée à un enjeu de délégation d'autorité.

Présence active de la ville dans la concertation

L'implication régulière des représentants municipaux dans les discussions stratégiques est cruciale. Elle permet une meilleure intégration des perspectives et des intérêts de la Ville dans les projets culturels et communautaires. Toutefois, cette participation n'est pas systématique, créant parfois un fossé entre les attentes des acteurs culturels et les actions de la municipalité. Il est essentiel de reconnaître cette distance et de chercher activement à la combler.

Les deux parties prenantes, conscientes de cette distance, expriment un désir de se rapprocher. Pour y parvenir, il est important de créer des espaces de dialogue où les représentants municipaux peuvent s'engager activement sans que cela ne devienne une charge excessive. Compte tenu de la forte sollicitation des fonctionnaires, les réunions auxquelles la Ville est conviée doivent offrir une valeur ajoutée significative. Il est primordial que ces rencontres soient bien ciblées, pertinentes et structurées de manière à maximiser leur efficacité et leur impact.

Tout en cherchant des synergies avec le soutien municipal, comment pourrait-on réfléchir à simplifier la relation et l'alléger ?

L'objectif est double : d'une part, assurer que la Ville soit informée et impliquée dans les initiatives et les besoins du milieu ; d'autre part, garantir que la participation des représentants municipaux soit constructive et enrichissante pour eux. La clé réside dans l'établissement de canaux de communication efficaces et dans la planification de rencontres qui respectent les contraintes de temps et les priorités des fonctionnaires, tout en répondant aux attentes du milieu culturel.

Nous invitons à se pencher sur ces questions afin de démarrer la réflexion : comment peut-on structurer les réunions entre les représentants municipaux et les acteurs culturels pour qu'elles soient à la fois pertinentes et respectueuses des contraintes de temps des fonctionnaires ? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour assurer une présence régulière et constructive des représentants de la Ville dans les discussions stratégiques, malgré leur forte sollicitation ?

Proactivité municipale éclairée en vue de l'optimisation des processus

La proactivité municipale en vue de l'optimisation de certains de ses processus envers le milieu revêt une grande importance pour de nombreux membres de la communauté. En effet, il nous a été rapporté qu'il est nécessaire d'assouplir, de moderniser et d'adapter divers processus de gestion municipaux aux besoins actuels du terrain.

Cela contribuera à une meilleure efficacité dans la gestion des affaires culturelles et théâtrales tout en favorisant le sentiment de considération et d'efficacité. Un exemple révélateur de cette nécessité est un formulaire Word démontrant un processus de réservation désuet. Toutefois, suivant nos entrevues, nous saluons l'ouverture des fonctionnaires de la Ville à travailler de pair avec ses vis-à-vis afin de lisser les processus. Le milieu théâtral pourrait

jouer un rôle clé en suggérant des améliorations pratiques, aidant ainsi les fonctionnaires à prendre les mesures accessibles pour répondre aux améliorations souhaitées. La transparence et la bienveillance sont des valeurs fondamentales qui contribuent grandement à l'amélioration continue des processus.

Nous invitons à lancer les réflexions ainsi : comment le milieu théâtral peut-il efficacement communiquer ses suggestions d'amélioration pour aider la municipalité à adapter ses processus de gestion ? Quelles sont les étapes concrètes que la municipalité peut entreprendre pour moderniser ses processus tout en tenant compte de ses contraintes opérationnelles ?

La priorité d'attribution des salles

On note que l'ordre de priorisation des salles pour telle ou telle compagnie semble faire réagir un bon nombre de répondant·es. Celui-ci étant un droit acquis pour plusieurs compagnies, nous en comprenons l'aspect précieux et stratégique. Cependant, considérant cette situation inconfortable pour plusieurs, serait-il

pertinent de questionner ou optimiser la méthode actuelle au bénéfice du plus grand nombre ?

S'aligner avec les visées touristiques et économiques

Dans le contexte actuel où la Ville de Saguenay investit annuellement temps et ressources dans le développement de son offre touristique, il est judicieux de réfléchir à une stratégie qui s'intègre harmonieusement avec les efforts de la région en ce sens. Cette démarche doit tenir compte des spécificités saisonnières et des atouts culturels existants, tout en proposant des innovations audacieuses. Évidemment, la saison estivale est déjà fort prisée. Des initiatives menant à l'extension de la saison touristique sont déjà en cours. Dans ce contexte, comment pourrions-nous nous y intégrer ? Idem pour l'hiver. Comment pourrions-nous nous inscrire co

L'ATR

La position de meneur de l'Association touristique régionale (ATR SLSJ) et ses relations complémentaires avec Promotion Saguenay suggère de travailler à ce que le milieu puisse contribuer stratégiquement et proactivement à leur offre annuelle. La culture pourrait-elle être un vecteur de développement régional dans un contexte où elle apparaît comme un avantage concurrentiel qui la distingue des autres villes québécoises d'envergure ?

Dans un contexte où l'attractivité touristique est plus compétitive que jamais, un pont avec le milieu pourrait-il créer un Argument clé de vente (ACV), aussi appelé « unique selling proposition (USP) » ?

Autour de La Fabuleuse

Le milieu théâtral de Saguenay bénéficie déjà d'une renommée avec des initiatives telles que « La fabuleuse histoire d'un royaume » et du Festival International de la marionnette (FIAMS) (dans une moindre mesure vu sa performance actuelle plutôt tenue en comparaison avec ses résultats antérieurs selon les professionnel·les rencontré·es). Cependant, pour une attractivité accrue, il est essentiel d'explorer des concepts novateurs qui peuvent compléter l'offre existante, notamment en dehors de la saison estivale. Par exemple, un parcours déambulatoire. S'inspirant de « Où tu vas quand tu vas en marchant ? » à Québec, un parcours théâtral extérieur pourrait être développé. Cette initiative pourrait incorporer des œuvres d'artistes locaux, créant ainsi une expérience immersive qui relie le théâtre à l'espace public et à l'histoire de la région.

Consolidation

L'UQAC, un allié fondamental à la santé du milieu.

L'UQAC a joué un rôle clé dans le développement du théâtre au Saguenay, grâce à ses programmes innovants et interdisciplinaires. Depuis sa création, l'université a non seulement formé de nombreux professionnels du théâtre, mais a également contribué à l'émergence d'un milieu théâtral dynamique et reconnu. Cette influence, s'étendant bien au-delà des murs de l'institution, a façonné le paysage culturel régional, démontrant l'importance cruciale de l'UQAC dans la consolidation et le rayonnement du théâtre dans la région.

Malgré son histoire riche, l'UQAC est confrontée à des défis contemporains, notamment une baisse des inscriptions et une nécessité de réadaptation pédagogique. Pourtant, ces défis offrent aussi des opportunités uniques de renouvellement. L'accent mis sur des approches pédagogiques plus ciblées et l'adoption d'une formation plus disciplinaire pourraient revitaliser le programme et attirer une nouvelle génération d'étudiants. Cette évolution est essentielle pour maintenir la vitalité et la pertinence de l'UQAC comme un pilier de la communauté théâtrale au Saguenay.

Bien que cette hypothèse n'ait pas été vérifiée formellement, elle mérite d'être soulignée. Il semble exister un décalage temporel

d'environ 7 à 10 ans entre la popularité du baccalauréat interdisciplinaire en arts (BIA) de l'UQAC et l'état du milieu théâtral. Lorsque le programme connaissait un engouement, quelques années plus tard, une dynamique positive se ressentait dans le milieu. Inversement, la diminution des inscriptions au BIA semble coïncider avec des périodes plus difficiles pour le théâtre local. Ceci interroge le besoin de comprendre l'impact du renouvellement du corps professoral et son corollaire sur les avantages d'attractivité envers les étudiants. Ces corrélations potentielles invitent à s'interroger sur l'impact réel de la formation académique sur le secteur culturel.

Le milieu théâtral de Saguenay, pour sa part, perçoit encore positivement l'UQAC. En effet, bien que certains rapportent qu'il est désormais plus difficile de travailler en synergie avec cette institution d'enseignement, tous saluent son influence et sa capacité potentielle à développer le milieu.

Une collaboration renforcée entre l'UQAC et l'industrie théâtrale nous semble essentielle pour revitaliser le secteur qui apparaît en perte de vitesse et assurer l'efficacité de la formation et la diversité / le dynamisme du milieu.

Collaboration et vision d'avenir

L'avenir de l'UQAC en tant que centre de formation en théâtre repose sur une collaboration renforcée entre l'université et le milieu professionnel. En tissant des liens plus étroits et en s'engageant dans des projets conjoints, l'UQAC peut non seulement enrichir son offre pédagogique mais aussi contribuer activement à la scène théâtrale régionale. Cette synergie entre théorie et pratique ouvre la voie à un avenir où l'UQAC continue de jouer un rôle fondamental dans la santé et la prospérité du milieu théâtral.

Comment le milieu pourrait-il interpeller l'université afin de valider les hypothèses et contribuer au renversement de la tendance de dévitalisation du milieu ? Et comment l'UQAC pourrait-elle réitérer son soutien au milieu théâtral régional et participer à son renforcement

Autour de l'UQAC : revalorisation et synergie ?

Dans un contexte de développement régional, la revalorisation et la synergie entre les institutions artistiques telles que l'UQAC, les conservatoires d'art dramatique et de musique pourraient-ils jouer un rôle déterminant ? Ces entités, par leur histoire et leur influence, pourraient constituer des leviers essentiels pour contrer l'exode que semble vivre le milieu et dynamiser le milieu théâtral à Saguenay.

Des réflexions antérieures à ce document ont déjà souligné le potentiel d'un rôle régional accru pour les conservatoires. Cette idée mérite d'être revisitée. Selon les propos des personnes rencontrées, la proximité de celui de Québec, reconnu pour sa compréhension plus affinée des réalités régionales que son contemporain montréalais, pourrait servir de levier à Saguenay pour renforcer sa présence et attirer des artisans. Il est intéressant de fouiller cette voie qui ouvrirait une porte vers la région par le biais de stages, de labos ou de formations nationales délocalisées vers Saguenay, par exemple.

Parallèlement, la position influente du Conservatoire de musique de Saguenay ne doit pas être sous-estimée. En intégrant cette institution dans l'équation du développement culturel, on peut envisager utiliser sa grande accessibilité pour demander un conservatoire d'art dramatique à Saguenay. Cela contribuerait à un milieu culturel plus riche et attractif, favorable à la rétention des talents locaux.

De plus, il semble que les directions actuelles des cégeps de la ville soient bien au fait des réalités du milieu culturel. Prenant part activement à la vie culturelle locale, le milieu y trouve des alliés qui, à terme, pourraient travailler de pair à consolider la pratique professionnelle dans la ville et sa région.

La question se pose alors : dans un cadre où l'université ne serait pas l'interlocuteur principal, ces discussions pourraient-elles être relancées ? Une approche à 360 degrés, combinant enseignement, attractivité et collaboration entre différentes institutions, semble constituer une voie prometteuse. Elle permettrait non seulement de renforcer le positionnement de Saguenay dans le domaine théâtral, mais aussi de créer un écosystème culturel vivant et inclusif.

Pour assurer la pérennité du théâtre à Saguenay, un réalignement stratégique s'impose. Il est temps de raviver ces discussions et d'explorer toutes les synergies possibles. En unissant les forces des conservatoires, le dynamisme des cégeps locaux et les précédents de l'UQAC et d'autres institutions culturelles, Saguenay peut redéfinir son attractivité et son rayonnement artistique, tout en freinant l'exode régional.

Consolidation

Le corridor Jonquière-Chicoutimi, l'axe principal de développement.

Le corridor Jonquière-Chicoutimi, identifié comme l'axe principal de développement du milieu théâtral, joue un rôle pivot dans la consolidation de l'industrie culturelle régionale. Bien que des efforts soient déployés pour couvrir l'ensemble du territoire, de La Baie à Kénogami, il est indéniable que les centres-villes de Chicoutimi et Jonquière demeurent des foyers culturels vitaux.

Consolidation

Une nouvelle vague de leaders.

Le départ de fondateurs des compagnies représente un tournant critique, marqué par un besoin impérieux de transmission efficace de la vision et de la mission. Cette période de transition, souvent comparée à un jeu de chaises musicales, soulève des enjeux majeurs quant à la pérennité et à la continuité des pratiques et des connaissances établies. La transmission de la mission et de la vision du fondateur vers le conseil d'administration (CA) et la nouvelle direction générale (DG) est un processus délicat. L'enjeu réside dans la capacité à conserver l'expertise, les liens communautaires et les valeurs fondamentales qui ont guidé la compagnie depuis sa création. Un transfert partiel ou mal géré pourrait entraîner la perte d'éléments clés qui constituent l'identité et la force de la compagnie. Les compagnies théâtrales saguenéennes, évoluant souvent dans un contexte d'organisations à but non lucratif (OBNL) précaires, sont particulièrement vulnérables lors de ces phases de transition. Des départs mal

Ces zones concentrent une infrastructure significative, des institutions culturelles influentes, et un public engagé, justifiant ainsi leur priorisation. Toutefois, cette focalisation ne se fait pas au détriment des autres régions, mais plutôt dans une perspective d'irradiation culturelle. Ainsi, en dynamisant ces pôles principaux, on crée un effet d'entraînement bénéfique pour l'ensemble du milieu théâtral de la région.

planifiés ou abrupts peuvent ralentir non seulement le développement d'une compagnie individuelle, mais aussi affecter négativement l'ensemble du milieu théâtral dont elles sont tributaires. Il s'avère donc crucial de reconnaître l'interdépendance des compagnies au sein du milieu théâtral saguenéen. Préparer l'avenir en tenant compte de cette réalité interconnectée est bénéfique pour tous les acteurs impliqués. Cela implique la mise en place de stratégies de succession réfléchies, la formation continue des nouveaux leaders, et la préservation des réseaux et des connaissances qui ont été accumulées au fil des ans. En anticipant et en gérant consciencieusement ces transitions, le milieu théâtral de Saguenay peut non seulement maintenir son dynamisme et sa pertinence, mais aussi ouvrir la voie à une nouvelle génération de leaders capables de faire évoluer le théâtre dans la région.

Allègement

À Saguenay, y'a de l'espace.

Beaucoup d'espaces sont disponibles de manière temporaire ou prolongée : sous-sols d'églises, locaux commerciaux vacants, salles semi-professionnelles, gymnases d'écoles, garages et granges. Bien qu'imparfaits, ils pourraient temporairement, sporadiquement ou à demeure dans certains cas accueillir les professionnels, à peu ou pas de frais.

Répertorier, négocier, utiliser, évaluer, ajuster, répéter. Il s'agit donc, ensemble, de répertorier les espaces, de négocier les ententes avec chacune des parties, de les utiliser s'ils sont pertinents, d'évaluer puis de partager son expérience, d'ajuster au bénéfice des utilisateurs·trices subséquents et de recommencer.

De plus, la ville, riche de son dynamisme culturel, semble actuellement être le théâtre de plusieurs initiatives privées prometteuses pour l'accueil de projets culturels. Cette étude a permis de constater et rapporter ces différentes propositions afin de contribuer à la réflexion et déterminer leur potentiel..

Regroupement des Coopératives au Centre-Ville

Plusieurs coopératives, dont Le Cambio, Les Bouquinistes et Bizz, se sont unies pour former une entité plus robuste. Elles bénéficient désormais d'une ressource humaine dédiée pour stimuler leur développement et leur promotion. Un projet particulièrement notable est celui envisagé par Guylaine Simard,

cofondatrice du Cambio, qui prend la forme de l'achat collectif du bâtiment du CLSC (Carrefour Racine). L'objectif est de transformer ce lieu en un espace polyvalent comprenant des bureaux partagés, ateliers d'artistes et lieux de production. Cette initiative mérite une attention particulière en raison de sa capacité à créer un écosystème culturel dynamique en plein cœur de Chicoutimi.

Projet du Lobe à Jonquière

Le Lobe, une entité culturelle importante, envisage de s'installer dans un nouveau bâtiment au centre-ville de Jonquière. La nouvelle directrice générale travaille en collaboration avec la municipalité de Jonquière pour concrétiser ce projet. Ce déménagement, nécessitant des partenaires et l'approbation de Culture SLSJ, représente une opportunité significative pour renforcer la présence culturelle dans le secteur de Jonquière, notamment dans le domaine du théâtre.

Relocalisation de l'ENAM

L'École nationale d'apprentissage par la marionnette (ENAM) quitte son local actuel situé dans l'église hébergeant le Beta Crux (anciennement église Christ-Roy). Ce départ ouvre la possibilité de réaffecter ces espaces, qui incluent une petite scène, pour d'autres initiatives culturelles. Cette situation présente une occasion unique pour des projets nécessitant un espace de représentation ou de pratique artistique.

Ces différents sites et projets, par leur diversité et leur localisation stratégique, offrent des opportunités variées pour l'épanouissement de la scène culturelle régionale. Il est essentiel d'évaluer plus en détail chaque proposition, notamment en termes de viabilité financière, d'impact culturel et de synergie avec les initiatives existantes. Une telle étude contribuera à la prise de décisions éclairées pour le développement culturel de la ville et sa région.

Allègement

Conceptions.

Chef·es d'atelier, costumier·es, conception de décors... Les départs de piliers comme Jacynthe Dallaire auront laissé un grand trou. Les réflexes de « qui à quoi, quand et où » semblent disparaître petit à petit. Les espaces comme les compétences se raréfient et pourraient permettre de simplifier beaucoup de frictions et ralentissements subis par les compagnies de théâtre.

Comment pourrait-on réfléchir à rassembler, voire unifier ou formaliser ces besoins et compétences dans un petit milieu pour qui le savoir informel a été longtemps le moyen de déployer ses productions ?

Allègement

Une pour tous·tes et tous·tes pour Un·e ?

Les directions ont unanimement manifesté leur essoufflement. Heures prolongées, financements incertains, public en dents de scie, indisponibilités d'artistes, collègues et artisan·es ne sont qu'un résumé de ce qui les préoccupe présentement.

Bien que ce document demande des pistes de solutions pour la production et la répétition des créations saguenéennes, il apparaît important de dégager du temps aux gestionnaires et créateurs·trices afin de mener à bien les différentes étapes menant à des projets d'envergure plus importantes.

Au fil des rencontres, on remarque la redondance dans leur gestion et l'existence de silos sans valeur ajoutée, d'autant plus que la petitesse des équipes (d'une à trois personnes pour la plupart) a mené à suggérer cette voie de réflexion.

Comment créer une seule entité de gestion théâtrale subordonnée aux divisions que sont les compagnies actuelles afin de briser les redondances et d'optimiser les dollars investis en création, et ce, sans créer de monopole ? Une compagnie apparentée gérant de manière uniforme la comptabilité, le financement et la coordination des dites compagnies affiliées ? Une seule charte comptable, une seule licence logicielle, une ressource humaine au service de la création ?

Les exemples régionaux de mutualisation et les encouragements des conseils des arts et autres organismes montrent que cette approche est tout à fait justifiée.

Allègement

Du rangement.

Le rangement actuel d'une majorité de compagnies apparaît coûteux et peu performant. Costumes, appareils et scénographies sont stockés dans des lieux peu accessibles, mal définis, éloignés ou sous-optimisés. Pire, ils occupent parfois des endroits privilégiés qui pourraient accueillir des travailleurs culturels plutôt que des biens mobiliers. Un entrepôt culturel dédié, servant de remise pour les décors, permettrait-il non seulement de réduire les coûts liés à la création et au stockage, mais aussi de promouvoir une approche écologique et durable dans le secteur ?

Par exemple, des compagnies auront à déménager prochainement leurs costumiers et décors qui risquent fort de se retrouver à Québec, à Montréal ou aux rebus.

Le recours à des conteneurs maritimes de 20 pieds de type tunnel (porte de chaque côté), pour certaines scénographies et éléments le permettant, pourrait libérer des espaces à haut potentiel ou carrément inadéquats. De nombreux terrains autour de Chicoutimi

et Jonquière et situés à une distance raisonnable des lieux de travail des artistes et artisan·es : entreprises de transport, transformateurs dans les quartiers industriels, arrière-terrains municipaux, stationnements trop grands et autres espaces vacants représentent autant d'opportunités de désengorger les locaux actuels, de pérenniser les éléments scéniques à valeur ajoutée et de replacer les humains au centre des espaces.

Précisons que lorsqu'ils mesurent moins de 20 pieds, les conteneurs sont déplaçables par remorqueur à peu de frais et pourront se rapprocher des lieux de diffusions qui ont des quais de chargement pour la plupart - ou à tout le moins, un stationnement qui permet son dépôt le temps du déchargement.

Et si les conteneurs étaient aussi des véhicules de démarches artistiques des créateurs·trices de la région ? Et s'ils étaient des signalétiques ou des panneaux mettant en valeur les compagnies ?

Attractivité

Ajouter de la profondeur au milieu.

Les milieux culturels situés en dehors des grands centres urbains, comme celui de Saguenay, doivent composer avec des défis uniques en matière de renouvellement de leur force de travail théâtrale. Bien que Saguenay ait toujours eu la réputation de faire exception à la règle — conseil des arts municipal, festivals culturels majeurs, salles en nombre appréciable, artistes de renom évoluant sur son territoire, etc. —, cette problématique est accentuée par un accès limité aux ressources (syndicats d'artistes, proximité des médias « nationaux », etc.) et l'ampleur des opportunités (travail culturel, réseautage plus diversifié, participation à une économie culturelle forte, etc.) offertes dans les métropoles.

Le manque de relève dans la composition de la force de travail théâtrale, souvent observé dans les régions éloignées des centres culturels principaux, apparaît s'accroître à Saguenay depuis la dernière décennie. Cette lente désaffiliation, si elle persiste, risque d'entraver l'innovation et de réduire l'attrait du milieu théâtral aux yeux tant d'un public plus large que de nouvelles ressources.

De plus, la limitation des perspectives et des voix diverses peut conduire à un manque de représentativité, essentielle à son financement. Sans un renouvellement actif et une diversification de ses talents, le milieu théâtral de Saguenay pourrait perdre son caractère distinctif et son « exception culturelle » vis-à-vis les autres régions québécoises, se fondant progressivement dans une homogénéité régionale.

Piste de solutions

Pour contrer ces tendances, il est impératif de mettre en place des stratégies rassembleuses. Cela implique de créer des ponts avec d'autres régions et milieux culturels, d'encourager l'échange de talents et d'idées, et de profiter du rôle exceptionnel que joue Saguenay sur le plan culturel depuis des décennies. Des initiatives telles que des résidences artistiques, des partenariats avec des institutions culturelles des grands centres et des programmes d'échanges pourraient constituer des vecteurs clés pour insuffler une nouvelle dynamique dans le milieu théâtral local. En enrichissant la scène théâtrale de Saguenay avec de nouvelles perspectives et compétences, on peut non seulement prévenir la stagnation culturelle, mais aussi rehausser son statut et préserver son unicité dans le paysage culturel québécois.

À l'image de ce qui naît au Bic ou au Nouveau-Brunswick, comment le milieu et sa ville pourraient-ils intervenir de manière à freiner l'exode des talents et rétablir la place de la région en matière de dramaturgie et de création théâtrale ? Un autre exemple est le projet des Closmonautes (2018-2021 et nouvelle mouture en 24-27), qui vise la création d'un axe de circulation des artistes, de leurs œuvres et des travailleurs culturels dans la francophonie canadienne. Je note que le théâtre en bénéficierait.

Attractivité

Diffusion & Promotion Saguenay, des atouts uniques.

Diffusion Saguenay se positionne comme un acteur majeur dans la diffusion des arts de la scène au Québec. Reconnue par les autorités publiques, cette organisation joue un rôle crucial dans la promotion et l'enrichissement de l'offre culturelle à Saguenay, bénéficiant à une clientèle locale, régionale et touristique. Sa mission englobe la présentation de spectacles et événements multidisciplinaires, offrant ainsi une expérience culturelle authentique et novatrice. La présence de théâtres tels que le Théâtre C, le Théâtre du Palais municipal et le Théâtre Palace témoigne de sa capacité à offrir une variété de lieux pour les performances artistiques.

D'autre part, Promotion Saguenay, en tant qu'organisme dédié au développement économique de la région, joue un rôle important dans la croissance de différents secteurs, y compris la culture. Il est important d'explorer la possibilité de synergie entre Diffusion Saguenay, Promotion Saguenay et le milieu pour renforcer et accroître leur attractivité et leur visibilité mutuelle.

Ces deux entités pourraient potentiellement, avec leurs ressources, leur vision à 360 degrés de l'écosystème et leurs réseaux respectifs, augmenter le rayonnement, l'influence politique et la position du théâtre comme produit d'appel de la région. Dans un contexte de décroissance, ces alliés diligents pourraient être des vis-à-vis de calibre dans l'établissement d'une stratégie porteuse.

Les campagnes de promotion traditionnelles, autrefois menées par le CRC, pourraient-elles être remplacées par des initiatives de collaboration directe entre les compagnies théâtrales ? Sous les auspices de Diffusion / Promotion Saguenay et Objectif Scène, cela favoriserait-il une approche unifiée et renforcée de la promotion du théâtre ?

Déploiement

Dans le sillage du patrimoine religieux.

Le patrimoine religieux de Saguenay est important. Or, comme partout ailleurs, on assiste à la fin de l'utilisation pieuse de très nombreux bâtiments. Véritable casse-tête en matière de classement, de reconnaissance et, incidemment, de préservation et/ou de requalification, ces structures représentent une opportunité pour de nombreux développeurs immobiliers certes, mais aussi pour les organismes culturels ou communautaires.

Évidemment, les frais de conversion et d'exploitation sont appréciables pour les municipalités et gouvernements. Dans un contexte où ces bâtiments sont souvent associés à des éléments identitaires ou urbanistiques importants pour les citoyen·nes, ils prescrivent une réflexion en profondeur avant de les confier aux requalificateur·trices ou aux démolisseur·es.

C'est le cas de l'église St-Édouard du secteur La Baie. Des analyses en cours visent à évaluer sa pertinence pour divers

usages, notamment culturels et professionnels. Elle n'est pas seule et d'autres bâtiments pourraient s'ajouter à cette liste.

Comment le milieu et la municipalité pourraient-ils travailler de pair afin de générer un projet respectant l'écologie du milieu théâtral dans un contexte structurant pour un quartier ? Est-ce que la réflexion derrière St-Édouard et ses usages multiples s'applique à d'autres lieux ? Est-ce que la pratique théâtrale professionnelle s'arrime à des usages multiples ? Est-ce que la cohabitation culturel-professionnelle et communautaire est la meilleure avenue ? Autant de questions que nous vous invitons à mettre en lumière avant d'avancer dans la voie de l'occupation de tels lieux.

Déploiement

L'accueil exceptionnel : la sauce secrète multiplicatrice.

Saguenay est un exemple en matière de développement culturel. Saguenay est aussi synonyme d'accueil, d'esprit de fête et d'ouverture pour beaucoup de gens.

Ainsi, comment harnacher ces étiquettes au bénéfice de l'économie, du tourisme et du rayonnement dans un contexte où le théâtre ajoute sa participation ? Voici une sélection de pistes d'idées qui, nous l'espérons, contribueront à approfondir les réflexions.

Résidences d'artistes internationaux

Pourrait-on convier des artistes renommés de différentes régions du monde à Saguenay pour des résidences, favorisant ainsi un échange culturel riche, attractif et inspirant ? Tant au niveau pédagogique que de formation de son corps professoral, comment les cégeps et l'UQAC pourraient-ils en bénéficier aussi ?

Le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay (FIAMS)

Comment assurer son dynamisme et ses retombées fortes sur le milieu ? Son rôle professionnel et les attentes municipales sont-elles alignées ? Que devrait-il incarner pour jouer pleinement son rôle ?

Partenariats avec les Écoles d'art dramatique

Des collaborations avec les écoles d'art dramatique nationales et internationales pour des échanges d'étudiants et de professeurs ?

Télé-Québec

Comment la chaîne d'État pourrait-elle jouer un rôle actif dans la rétention ?

Programmes de mentorat

Comment pourrions-nous aménager des programmes de mentorat entre les artistes établis et les jeunes talents, d'ici ou d'ailleurs, pour encourager le transfert de connaissances et l'innovation et, incidemment, une certaine attractivité bonifiée.

Incubateur théâtral

La mise en place d'un incubateur pour soutenir les projets expérimentaux et avant-gardistes, offrant un espace et des ressources pour le développement de nouvelles œuvres, à l'instar de ce que l'on retrouve avec le festival de Stratford, l'École d'entrepreneuriat de Beauce ou Quartier Artisan à Lac Mégantic, notamment, pourraient favoriser la transmission et le goût de la région ?

Subventions pour nouveaux projets:

des subventions spécifiques pour le développement de projets théâtraux innovants et risqués visant un très grand public qui explorent des thèmes sociaux et culturels actuels ?

Collaborations Interdisciplinaires: Encourager les collaborations entre le théâtre et d'autres disciplines artistiques (musique, danse, arts visuels) pour créer des spectacles multidimensionnels et attractifs ?

L'accès à des lieux de répétition, de création et de diffusion adaptés aux arts de la scène.

XXXXX

Déploiement

De la récupération.

Bien que l'idée ait été soumise maintes fois, dans le cadre de notre audit sur le milieu théâtral à Saguenay, une idée s'est imposée de nouveau concernant la gestion et la réutilisation des décors. La question de l'existence d'une ressourcerie ou d'un système de récupération des décors se pose. La mise en place d'un projet de mutualisation pourrait représenter une solution stratégique. Cette initiative encouragerait une économie de partage, où les ressources matérielles pourraient être utilisées de manière plus efficiente par différentes compagnies théâtrales. Une telle démarche serait bénéfique sur le plan tant économique qu'environnemental, favorisant la collaboration entre les acteurs du milieu et contribuant à une meilleure gestion des ressources dans le théâtre régional.

Déploiement

Le ministère de la culture et son conseil des arts et des lettres.

Nous sommes d'avis que la situation actuelle du milieu théâtral à Saguenay et en périphérie demande une attention particulière. Bien que l'analyse des besoins demeure le coeur de notre audit, nous souhaitons sensibiliser le-la lecteur·trice à l'accélération de la fragilité du milieu.

Il serait intéressant d'analyser en profondeur la vitalité du milieu en matière de renouvellement, de formation et de mobilité, notamment et sans s'y restreindre. Ainsi doté, le milieu approfondira son argumentaire et pourrait travailler de pair avec la ville afin d'interpeller le MCC.

—CHAPITRE 4.—

Conclusion.

Le théâtre saguenéen : l'avenir se joue maintenant.

En clôture de cet audit sur le milieu théâtral de Saguenay, il convient de souligner l'importance cruciale de ce moment charnière pour l'ensemble de l'écosystème culturel de notre région. Les analyses et réflexions développées dans les différentes sections de ce document ne représentent qu'une partie des vastes potentialités et des défis à relever pour assurer la vitalité et la pérennité du théâtre saguenéen.

Nous sommes à un carrefour où la concertation, l'innovation et l'engagement collectif sont plus que jamais nécessaires. Chaque acteur·trice de notre milieu, des fondateur·trices aux nouveaux·lles dirigeant·es, en passant par les artistes, les administrateur·trices, les spectateurs·trices et les partenaires institutionnels, a un rôle clé à jouer dans cette dynamisation. L'heure est à l'action coordonnée, à la valorisation de nos forces et à l'exploration audacieuse de nouvelles avenues.

L'importance d'agir ensemble, dans un esprit de collaboration et de vision partagée, ne saurait être sous-estimée. Il s'agit d'une opportunité unique de revitaliser un milieu exceptionnel, de nourrir la flamme créative qui anime sa communauté, et de garantir que le théâtre continue d'enrichir le patrimoine culturel, social et identitaire de la ville et des environs.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous·tes les interlocuteur·trices, expert·es et passionné·es qui ont participé à cette recherche. Votre contribution, vos perspectives et votre dévouement constituent le fondement même sur lequel repose l'avenir prometteur du théâtre à Saguenay.

Ensemble,
écrivons le prochain chapitre de cette histoire inédite,
en assurant la pérennité et le rayonnement
de l'écosystème théâtral.

—CHAPITRE A.—

Annexes.

A.1. Étude française - Changements comportementaux du public

NOTE : Les études aussi précises n'étant pas pour le moment disponibles pour le Québec / Canada, en guise de complément d'information, voici un résumé de ce qui se passe du côté français.

Les changements comportementaux du public en matière de sorties culturelles depuis la pandémie sont marqués par plusieurs tendances significatives. Selon une étude publiée par le ministère de la Culture de France et réalisée par Harris Interactive, il y a eu une difficulté réelle à revenir aux niveaux de fréquentation des lieux culturels d'avant la pandémie. En septembre 2021, 55% des Français déclaraient s'être rendus dans un lieu culturel depuis l'instauration du passe sanitaire en juillet 2021, [contre 88%](#) qui se rendaient au moins une fois par an dans un lieu culturel lors d'une année normale. Notons aussi qu'il y a une baisse significative dans la vente de forfaits d'abonnement, indiquant un changement dans les habitudes d'achat des billets, fragilisant la prévisibilité des revenus.

Un facteur notable est la crainte persistante des lieux surpeuplés. Plus de la moitié des Français indiquent toujours redouter les lieux trop fréquentés, et 74% des répondants préfèrent faire des activités de plein air plutôt que d'aller au théâtre.

Une autre [étude](#) intéressante marque au fer rouge ces éléments :

La peur de fréquenter des lieux très achalandés persiste, avec 56 % des Français redoutant d'attraper ou de transmettre le virus en janvier 2022, un pourcentage équivalent à celui mesuré à la fin de l'été 2021. Cette crainte est particulièrement marquée chez les seniors qui constituent une part non négligeable du public.

Les effets du télétravail sont importants aussi. Le télétravail, qui s'est généralisé notamment chez les cadres, limite les occasions de fréquenter des lieux culturels. En janvier 2022, 49 % des télétravailleurs attestent que le travail à domicile restreint leurs sorties culturelles.

Les confinements ont favorisé le développement des loisirs numériques. En janvier 2022, 44 % des sondés reconnaissent qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser des outils numériques pour accéder à des contenus culturels, un pourcentage qui monte à 59 % chez les 15-24 ans. Ceci a créé un décalage entre l'offre et les attentes. On remarque que 31 % des Français estiment en janvier 2022 que la programmation des structures culturelles est moins en phase avec leurs attentes que les années précédentes, un décalage surtout pointé par les jeunes, les personnes les plus diplômées et les familles.