

ADAPTER NOTRE ÉCOSYSTÈME CULTUREL À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

ENJEUX PRIORITAIRES

culture
montreal
.ca

UNE OCCASION À SAISIR : CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX CULTURELS DU NUMÉRIQUE

De nouveaux outils et l'avènement d'une société mondiale de l'information ouvrent aujourd'hui aux Canadiens un horizon favorable au développement et au rayonnement de leur culture.

Culture Montréal, une organisation indépendante de réflexion et d'action qui contribue à édifier l'avenir de Montréal comme métropole culturelle, reconnaît l'impact considérable des technologies numériques de l'information sur la pratique, la création, la production, l'exploitation et la participation culturelles et artistiques. Un accès généralisé à la culture d'ici et d'ailleurs est maintenant possible, un marché mondial s'ouvre à nos créateurs, de nouveaux joueurs internationaux participent à la vitalité culturelle canadienne et de nouvelles méthodes de conservation et d'exploitation permettent d'assurer la pérennité et la visibilité de nos créations artistiques.

La défense des cultures canadiennes dans leur ensemble au sein de cet univers numérique requiert l'action de nos gouvernements : en fait, tous les artistes, créateurs, organismes et acteurs culturels canadiens doivent être soutenus afin qu'ils puissent s'y tailler une juste place. En parallèle, puisque la langue française caractérise tout particulièrement la spécificité du Québec en Amérique, il importe de veiller à assurer sa pérennité, ainsi que celle de la culture francophone de Montréal, métropole culturelle, du Québec et du Canada au sein de la francophonie internationale et de l'espace numérique mondial dans lequel nous avons encore trop peu d'ascendant.

Conscients de la grande inventivité et de l'important rayonnement des créateurs et artistes montréalais sur le plan de la culture à l'ère du numérique, nous avons constitué un comité de réflexion sur cette thématique. Il a pour objectif premier de rassembler les experts de la question et les membres du milieu culturel autour des mesures à prendre pour assurer la disponibilité et la mise en valeur sur le Web des créations culturelles et artistiques montréalaises, québécoises et canadiennes et pour encourager les innovations numériques en culture.

À la suite de plusieurs rencontres des membres du comité et de la consultation de différents experts, nous en sommes venus à formuler en priorité les constats et les recommandations qui suivent et qui permettront de ne pas manquer ce rendez-vous avec la modernité numérique.

Ces constats et ces recommandations s'adressent à chacun des paliers de gouvernement. Chacun à sa manière, dans son domaine de juridiction, se doit de réagir. Par ailleurs, nous sommes convaincus de la nécessité d'une étroite collaboration entre les différents paliers de gouvernement et d'un arrimage entre leurs actions, pour permettre à notre société de saisir toutes les possibilités d'un contexte technologique en pleine effervescence.

L'ENSEMBLE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME CULTUREL DOIT S'ADAPTER

Le numérique offre pour le monde de la culture de vastes possibilités. En même temps, il comporte sa zone d'ombre. La promotion et le soutien de notre identité culturelle constituent dans le contexte actuel un enjeu de premier plan. Au sein des institutions et industries culturelles ainsi que dans le milieu artistique, un consensus prend forme : il y a urgence de réviser et d'ajuster l'ensemble de notre écosystème culturel. Les modèles de financement de la culture, les outils qui devraient en assurer la promotion et les méthodes d'archivage de ces productions ne permettent plus d'assurer la diversité et la viabilité de l'offre culturelle. Tout le monde est touché. Les médias, les producteurs culturels, les diffuseurs, les artistes et créateurs. Du mode de financement traditionnel à la protection des droits des auteurs et des différents intervenants du milieu culturel, de nombreux aspects des modèles actuels sont mis en péril.

L'effet transversal du numérique sur l'ensemble de notre écosystème culturel (de la création à la participation culturelle en passant par la production et l'exploitation) exige d'agir sur de multiples fronts et notamment de transformer les modèles d'affaires, les mécanismes de redevance aux fonds de soutien à la culture, les modes de rémunération des ayants droit, les mandats de programmes de subvention, la structuration des cadres réglementaires, les moyens des institutions et les orientations des politiques culturelles et commerciales nationales et internationales. Il devient nécessaire, voire urgent, de prendre des mesures à cet effet.

UNE GRANDE TRANSFORMATION À OPÉRER ET UN LEADERSHIP À EXERCER DANS LE MONDE

Des gestes concrets, marquants et rassembleurs peuvent et doivent être posés par nos représentants politiques, et ce, tant pour réaliser à l'échelle nationale une transformation hautement attendue de notre écosystème culturel que pour établir à l'échelle mondiale notre rôle de leader en matière de protection de la diversité culturelle.

Afin de revoir et d'adapter l'ensemble de l'environnement réglementaire actuel en cohérence avec les nouvelles réalités qui caractérisent notre écosystème culturel à l'ère du numérique, nous proposons de mettre sur pied un groupe de travail et de lancer une discussion publique de fond à ce sujet. Ce processus doit également permettre aux gouvernements d'adopter dès que possible des mesures significatives afin de protéger et de valoriser notre identité et notre économie culturelle. À cet égard, nos institutions-phares en culture, comme Radio-Canada, l'Office national du film ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec, déjà engagées sur le terrain du numérique, pourraient dès maintenant, si on leur donne le mandat clair d'assurer la présence et le rayonnement de notre culture sur le Web, contrer l'action unilatérale des grandes multinationales et le pro-

cessus d'homogénéisation culturelle mondiale qu'elle entraîne. Le gouvernement doit aussi agir comme leader à l'international afin de concerter États et grandes entreprises du Web autour des enjeux de la défense de la diversité culturelle.

Le processus de réflexion et de consultation de notre comité a permis de définir quatre enjeux prioritaires pour lancer la discussion qui s'impose sur comment adapter notre écosystème culturel à l'ère du numérique. Notons d'abord que l'excellence des pratiques d'indexation et de l'utilisation des métadonnées constitue un élément de réponse incontournable à l'ensemble des quatre enjeux que nous avons définis : ce sont des outils essentiels à la juste redistribution des revenus de droits d'auteurs, à la promotion sur le Web de la culture d'ici et à un archivage efficace. Il s'agit également d'un domaine d'expertise bien en croissance au Canada, notamment à Montréal.

QUATRE ENJEUX PRIORITAIRES

- 1 **MODÈLES DE FINANCEMENT**
- 2 **PRÉSENCE, PROMOTION ET VALORISATION
DE LA CULTURE D'ICI SUR LE WEB**
- 3 **CONSERVATION DES PRODUCTIONS
CULTURELLES ET MISE EN VALEUR
DE CES ARCHIVES**
- 4 **RAYONNEMENT DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL NUMÉRIQUE**

MODÈLES DE FINANCEMENT

Les dépenses des citoyens canadiens habituellement destinées à la participation culturelle se transfèrent de plus en plus vers l'achat de services Internet et d'appareils numériques (voir l'encadré). Cette réalité profite aux grandes entreprises de services de télécommunications locales et internationales et aux fabricants d'appareils électroniques. Ceux-ci possèdent des moyens inégalés pour orienter et concentrer l'offre culturelle mise de l'avant à l'intention d'un marché mondial indifférencié tout en offrant un accès à prix modique ou gratuitement. Dans ce contexte, la valeur du concept de droit d'auteur se dilue et les possibilités pour les intervenants du milieu culturel de percevoir des revenus issus de leur travail chutent dramatiquement.

Les moyens de financement nécessaires au soutien du développement culturel canadien à l'ère du numérique doivent donc être révisés. L'élaboration de nouveaux modèles d'affaires devra mettre à contribution tous ceux qui profitent de la créativité des artistes canadiens et prendre en compte tous les aspects de notre écosystème culturel, de la production culturelle à la participation culturelle, en passant par l'exploitation des productions culturelles. Certaines de nos institutions ou de nos mesures légales, comme Radio-Canada, le Fonds des médias du Canada (FMC), la Loi sur le droit d'auteur ou la redevance pour la copie privée, reposent sur un cadre réglementaire qui devient vite désuet : comment nous assurer que leur adaptation au contexte numérique actuel soit durable et que tous les acteurs intermédiaires profitant de notre créativité artistique, comme les fournisseurs d'accès Internet ou les grands fabricants d'appareils électronique, contribuent à l'équilibre de notre écosystème culturel ?

SELON UNE ÉTUDE DE L'OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, ENTRE 1997 ET 2009, LES DÉPENSES EN PRODUITS CULTURELS DES MÉNAGES ONT DÉCLINÉ (DE 57% À 39%) ALORS QUE LES DÉPENSES EN ACCÈS ONT TRÈS SIGNIFICATIVEMENT AUGMENTÉ (965% POUR DES SERVICES INTERNET, 539% POUR DES SERVICES DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE, 169% POUR DES CONSOLES DE JEUX ET 91% POUR DES ÉQUIPEMENTS VIDÉO) POUR FAIRE GRIMPER LE TOTAL DES DÉPENSES CULTURELLES DANS LA CONSOMMATION COURANTE DE 5% À 6%.

PRÉSENCE, PROMOTION ET VALORISATION DE LA CULTURE D'ICI SUR LE WEB

Le rapport entre une production culturelle et son public a été inversé : il ne s'agit plus d'attirer le public vers l'œuvre, mais plutôt de faire en sorte qu'elle soit présente où se trouve déjà son public. Les institutions gouvernementales ont jusqu'à maintenant eu pour mission première de soutenir la production culturelle et de réglementer les écosystèmes dans lesquels circule ce type de production. Il devient aujourd'hui nécessaire d'orienter l'action de l'État vers le soutien à la participation culturelle : l'accès élargi à la culture qu'offre le Web ne suffit pas à assurer la présence des productions culturelles d'ici dans les réseaux que fréquente le public canadien.

Alors que, de manière générale, l'éducation et la médiation permettent d'encourager la participation culturelle, sur le Web, le développement de meilleures pratiques de «découvrabilité» (indexation, métadonnées avancées, référencement, promotion Web) doit constituer un passage obligé si l'on souhaite que le public puisse aisément trouver en ligne les productions culturelles canadiennes. De grandes entreprises mondiales de diffusion culturelle sur le Web comme Netflix ou Spotify développent des algorithmes sans cesse plus évolués afin d'orienter l'offre culturelle mise de l'avant sur leurs plateformes de diffusion : comment en faire profiter les créateurs et artistes d'ici ? Comment leur permettre de s'y tailler une place ?

CONSERVATION DES PRODUCTIONS CULTURELLES ET MISE EN VALEUR DE CES ARCHIVES

3

Si l'usage des technologies numériques permet maintenant la conservation de formes d'expressions artistiques ou culturelles précédemment difficiles à conserver, il apporte également son lot de défis à relever pour les institutions responsables de l'archivage des productions culturelles. Par exemple, les caractéristiques propres aux productions de nouvelles formes d'expression numérique doivent être prises en considération dans le développement de ces nouveaux standards de conservation. En parallèle, les technologies numériques offrent désormais la possibilité d'exploiter différemment un énorme fonds historique de productions artistiques. L'ampleur de la tâche demeure toutefois gigantesque : un effort de concertation entre tous les acteurs concernés ainsi qu'entre les États pourrait-il permettre d'établir des pratiques standardisées visant à la fois à assurer la pérennité des archives numériques et à favoriser sa mise en valeur et son exploitation dans le futur ?

RAYONNEMENT DE NOTRE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL NUMÉRIQUE

Les créateurs et artistes canadiens, dont un grand nombre est installé à Montréal, ont bâti au cours des dernières années une réputation internationale sur le plan de la création numérique. L'exemple canadien est cité comme modèle à suivre sur la scène internationale, notamment en matière de production de jeux vidéo, de webdocumentaires, d'effets visuels et d'œuvres interactives.

Favoriser la participation de créateurs et d'entrepreneurs canadiens à des événements internationaux de diffusion, de commercialisation et de promotion des productions culturelles numériques canadiennes et soutenir les initiatives permettant aux créateurs canadiens et au grand public de partager les productions culturelles numériques d'ici ou d'échanger sur les défis à relever dans ce secteur permettrait de faire du Canada une plaque tournante mondiale de développement culturel numérique. À cet égard, Montréal constitue le laboratoire idéal où mettre à l'essai et développer des stratégies de développement culturel numérique et où mettre sur pied une instance dédiée aux enjeux du rayonnement du savoir-faire canadien en matière de développement culturel numérique (mais aussi à ceux du financement, de la visibilité et de l'archivage de la culture à l'ère du numérique). Nous profitons collectivement de la réputation de créateurs innovants dans un espace mondial de plus en plus concurrentiel: quels gestes peut-on poser afin de nous assurer que les efforts de ceux qui assurent le rayonnement et le développement de notre culture à l'ère du numérique puissent être soutenus, encouragés et mis en valeur?

L'URGENCE D'AGIR POUR NOTRE CULTURE NATIONALE, NOS CRÉATEURS ET NOS DIFFUSEURS

Culture Montréal lance donc aujourd'hui un appel à l'action. Face à l'emprise déjà immense et sans cesse grandissante des géants du Web, l'intervention des gouvernements est essentielle pour contrer l'homogénéisation culturelle imposée par ces géants. Trop tarder pourrait miner notre culture nationale, nos créateurs et nos diffuseurs. Il est urgent d'agir sur plusieurs fronts à la fois et tous les paliers de gouvernement doivent se concerter car ils ont chacun un rôle déterminant à jouer, et ce, dans le respect des juridictions de chacun, un enjeu qui demeure très actuel. Culture Montréal leur offre son entière collaboration dans la mise sur pied de leurs plans d'action.

**culture
montreal
.ca**

Avril 2016 © Culture Montréal