

Conseil des arts du Canada

Explorer et créer

Analyse qualitative des données
tirées des demandes de subvention,
2021-2022

Rapport final : 29 avril 2022

Préparé par Hill and Knowlton Strategies

Table des matières

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Résumé	3
Objectifs et méthodologie	8
Constats détaillés	13
Analyse de la question 1 : Description du projet et de la source d'inspiration	16
Analyse de la question 2 : Développement et pratique artistiques	20
Analyse de la question 3 : Formes d'art ou d'expression, styles ou genres	25
Analyse de la question 4 : Résumé du projet	27

Résumé

Présentation

Explorer et créer est un programme du Conseil des arts du Canada (le Conseil) au titre duquel les artistes et les groupes et organismes artistiques du Canada peuvent obtenir des subventions. Le Conseil a organisé des concours associés à ce programme en avril et en octobre 2021, au terme desquels 4 715 subventions ont été accordées pour soutenir des activités de recherche, de création et de diffusion.

Le présent rapport vise à analyser les données des demandes de subvention et à aider le Conseil à comprendre comment les fonds ont été utilisés, quels sont la nature, la source d'inspiration, les échéanciers et le mode de diffusion des projets soutenus et en quoi ces projets favorisent le développement et la pratique artistiques.

Méthodologie

Puisqu'un grand nombre de demandes ont été retenues, un échantillon aléatoire a été constitué pour optimiser les coûts et le temps imparti. Sur les 4 715 demandes retenues, un échantillon de 2 481 projets a été soigneusement composé. Le plan d'échantillonnage (défini dans la section suivante) a été créé en consultation avec des membres du Conseil.

On a analysé les données associées aux demandes à partir du cadre de codage thématique utilisé en 2021 pour analyser les demandes de subventions associées au programme Explorer et créer, que l'on a légèrement modifié en consultation avec le Conseil à partir de l'analyse initiale des demandes. À partir du cadre de codage final, on a assigné à chaque demande un ou plusieurs codes, puis créé des tabulations sur lesquelles est fondé le présent rapport.

Profil des bénéficiaires de subvention

Comme dans l'analyse de 2021, les **subventions étaient réparties assez également** entre les composantes Recherche et création (57 %) et Du concept à la réalisation (43 %). Nous avons aussi découvert que dans 83 % des cas, les subventions étaient accordées à des artistes individuels plutôt qu'à des organismes (8 %) ou des groupes (9 %). Parmi les champs de pratique artistiques financés, on recense les arts de la scène, avec une faible majorité des subventions accordées (42 %), les arts visuels (35 %) et la littérature (17 %). Environ une subvention sur 20 (6 %) a été accordée aux activités multidisciplinaires.

Le **montant moyen des subventions accordées était de 28 533 \$**. On observe une différence de quelques centaines de dollars par rapport au total de 2021. Pour la composante Recherche et création, la moyenne des subventions était de 20 637 \$, tandis qu'elle était de 39 206 \$ pour Du concept à la réalisation. Ces chiffres sont, eux aussi, très semblables à ceux de 2021.

Nature de l'œuvre et sources d'inspiration

L'analyse suggère que le programme a servi de **catalyseur à la production de nouvelles œuvres** (selon 69 % des demandes de subvention).

Les **expériences personnelles** ont inspiré la majorité des bénéficiaires de l'échantillon (53 %). Le désir de présenter au public canadien le **point de vue de communautés racisées ou issues de diverses cultures** venait ensuite (26 %), devant l'inspiration tirée d'autres artistes et les questions de **genre**, avec des proportions semblables respectives de 21 % et de 20 %.

Contribution attendue au développement et à la pratique artistiques

L'analyse suggère que le programme a contribué au développement artistique des bénéficiaires de subventions de différentes manières, notamment en leur permettant de terminer une œuvre inachevée (29 %), de produire une œuvre plus importante ou plus ambitieuse (20 %) ou d'améliorer leur capacité à faire passer une œuvre au format numérique (combinaison des résultats de trois codes).

Un total de 610 bénéficiaires de l'échantillon (ou 25 %) ont expliqué en quoi leur projet avait le potentiel de faire progresser leur champ de pratique artistique, ce qui est largement supérieur aux 10 % des bénéficiaires qui en avaient mentionné ce point en 2021. Les deux grands thèmes suivants ont par ailleurs émergé de notre analyse :

- Les bénéficiaires ont, le plus souvent, parlé de la **possibilité de mener des expérimentations artistiques** (ex. : **utilisation de la technologie de façon nouvelle et novatrice**).
- Un autre thème populaire était la création de projets permettant l'**élargissement de réseaux professionnels** ou une **meilleure participation à des collaborations artistiques au bénéfice d'une pratique entière ou, plus vastement, d'une communauté d'artistes** (ex. : « le tout représente plus que la somme des parties », etc.).

Échéancier et modes de diffusion

Lorsque les demandes mentionnaient une période de diffusion, **dans 83 % des cas, les projets seraient diffusés – en totalité ou en partie – en 2022**. Une proportion de 29 % devait l'être en 2021 et 15 %, en 2023.

Sur les bénéficiaires de l'échantillon dont la demande traitait des modes de diffusion, **86 % prévoient diffuser leur œuvre en personne**, 8 % comptaient le faire en ligne et 6 % comptaient utiliser les deux approches.

Parmi les modes de diffusion les plus souvent mentionnés, il était question **de prestations en salle** (concert, danse, théâtre) dans 30 % des cas, et **de projections devant public et de festivals** dans 29 % des cas.

Objectifs et méthodologie

Objectifs

Le programme Explorer et créer finance les artistes et les groupes et organismes artistiques canadiens engagés dans la création et la diffusion d'un art novateur, dynamique et diversifié.

Ce programme du Conseil compte deux composantes. La première, Recherche et création, appuie les premières étapes d'un projet, tandis que la seconde, Du concept à la réalisation, appuie l'ensemble du cycle de création d'un projet artistique.

Le Conseil a accordé 4 715 subventions à des artistes et à des groupes et organismes artistiques de tous les champs de pratique et de chaque province et territoire. Cet investissement totalisait plus de 133 M\$.

La présente analyse vise à aider le service de la Recherche, des mesures et des analyses des données (RMAD) du Conseil à comprendre comment les fonds ont été utilisés, quels sont la nature, la source d'inspiration, les échéanciers et le mode de diffusion des projets soutenus et en quoi ces projets favorisent le développement et la pratique artistiques.

Méthodologie

Sur les 4 715 demandes retenues, un échantillon de 2 481 projets a été soigneusement composé. Le plan d'échantillonnage (défini ci-dessous) a été créé en consultation avec des membres du Conseil.

Plan d'échantillonnage

La base de données, qui comptait 4 715 dossiers, a été évaluée par rapport aux neuf variables suivantes : CONTACT_TYPE, PROVINCE_ACRO, FIELD_OF_PRACTICE, FIRST_TIME_RECIPIENT_IND, INDIGENOUS_IND, CULTURALLY_DIVERSE_IND, DEAF_AND_DISABILITY_IND, ANGLOPHONE_OLM_IND, FRANCOPHONE_OLM_IND. La taille de l'échantillon de chaque catégorie a ensuite été considérée.

Pour éviter une trop grande dilution, les catégories comptant moins de 30 cas ont été intégrées telles quelles à l'échantillon final. C'était le cas pour les dossiers provenant du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de l'Île-du-Prince-Édouard.

On a sélectionné la moitié des dossiers restants au hasard. Le Conseil a ensuite examiné l'échantillon, et y a intégré 101 dossiers supplémentaires pour assurer une meilleure représentation des cas plus particuliers.

Méthodologie

Les résultats découlent de l'analyse de 2 481 demandes de subvention présentées au titre du programme Explorer et créer. Plus précisément, on a analysé les réponses aux trois questions suivantes :

1. Décrivez votre projet. Expliquez la source d'inspiration de votre projet ou les raisons pour lesquelles vous voulez l'entreprendre en ce moment. (environ 750 mots ou 5 000 caractères)
2. Comment ce projet contribue-t-il à votre développement artistique ou à celui de votre groupe? Comment ce projet fait-il avancer la pratique artistique? (environ 500 mots ou 3 500 caractères)
3. Indiquez la ou les formes d'art ou d'expression, le ou les styles, le ou les genres correspondant le mieux à cette demande (environ 25 mots ou 150 caractères). Cette question ne faisait pas partie de l'analyse l'an dernier.
4. *Pour la composante Du concept à la réalisation seulement* : Résumez votre projet en une phrase. Si possible, utilisez la formule ACTIVITÉ, ÉVÉNEMENT (le cas échéant) et DATES (environ 25 mots ou 150 caractères).

Méthodologie

L'analyse subséquente comptait trois étapes :

1. Examen et raffinement du cadre de codage utilisé en 2021 pour évaluer les demandes présentées au titre du programme Explorer et créer d'après les résultats du codage provisoire.
2. Ajustements mineurs au cadre en consultation avec le Conseil.
3. Une fois les codes confirmés, association de chaque réponse à une ou plusieurs catégories ou à un ou plusieurs codes. On a parfois attribué plusieurs codes aux réponses aux questions (sauf pour la question 5, qui concernait la diffusion en personne ou en ligne).

Les renseignements sur le profil des bénéficiaires contenus dans les demandes (composante du programme, type de contact et champ de pratique) ont été associés aux réponses analysées pour faciliter la création de tableaux croisés.

Note : Dans certains cas, les bénéficiaires n'ont pas fourni de réponses pertinentes à certaines questions ou parties de questions. Les résultats présentés ici sont basés uniquement sur l'analyse des réponses pertinentes.

Constats détaillés

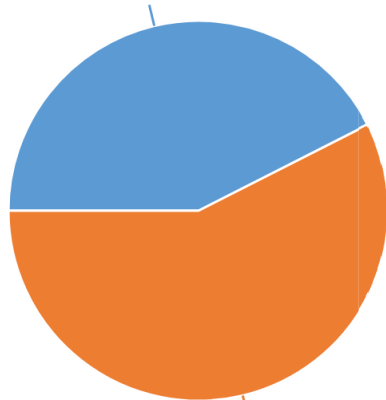
Profil des bénéficiaires

(selon l'échantillon de 2 481 subventions)

Composante

Du concept à la réalisation :
43 %

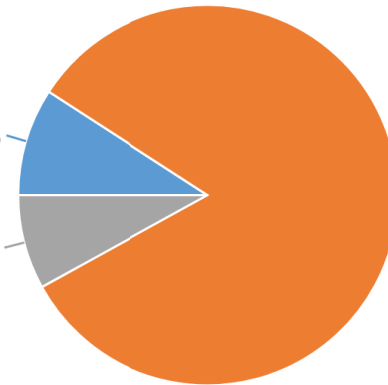
Recherche et création :
57 %

Type de contact

Groupes
9 %

Organismes
8 %

Artistes individuels :
83 %

Champ de pratique

Arts du spectacle

42%

Arts de studio

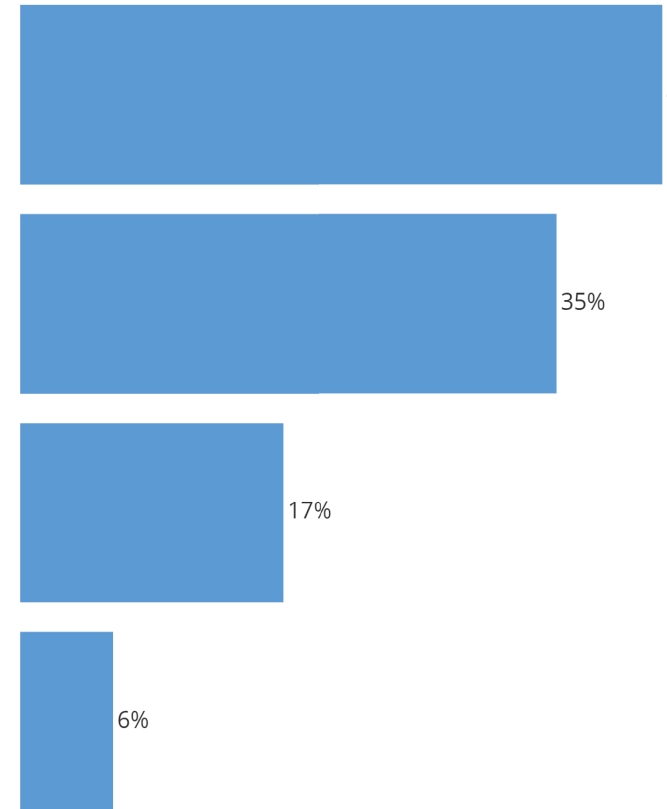
35%

Littérature

17%

Multidisciplinaires

6%

Subvention moyenne

(selon l'échantillon de 2 481 subventions, en CA \$)

Par composante

Deux composantes
combinées

28 533 \$

Recherche et création

20 637 \$

Du concept à la
réalisation

39 206 \$

Par type de contact

Artistes individuels

27 242 \$

Groupes

32 274 \$

Organismes

37 605 \$

Description du projet et de la source d'inspiration

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Question n° 1

Décrivez votre projet. Expliquez la source d'inspiration de votre projet ou les raisons pour lesquelles vous voulez l'entreprendre en ce moment.

À des fins d'analyse, la question a été divisée en deux parties :

1. Description du projet
2. Source d'inspiration

Constats principaux

L'analyse a révélé que plus des deux tiers (69 %) des 2 481 subventions ont été utilisées pour **créer des œuvres nouvelles, s'insérant parfois dans une série existante** (deuxième volume, deuxième partie, etc.).

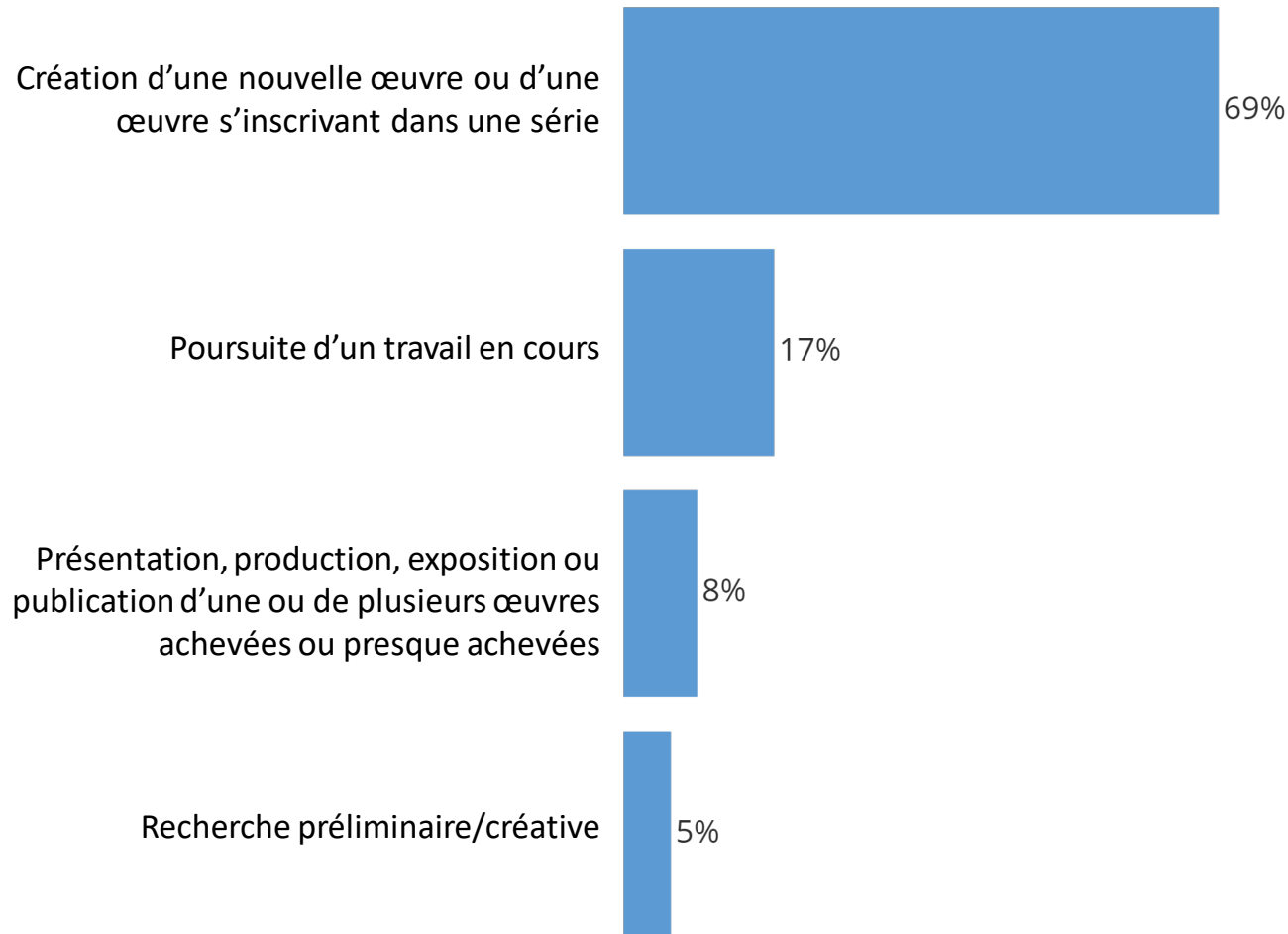
- Par ailleurs, 17 % des subventions ont été consacrées au **développement d'une œuvre commencée avant la présentation de la demande.**

Les artistes ont déclaré une foule de sources d'inspiration. Les **expériences personnelles** (personnages autobiographiques, inspiration d'expériences vécues ou de personnes connues) étaient la plus commune, mentionnée par plus de la moitié des bénéficiaires (53 %).

- Le quart des artistes (26 %) ont été inspirés par le point de vue des **personnes racisées ou issues de diverses cultures** ou souhaitait parler de ce sujet.
- Environ le cinquième des bénéficiaires (21 %) ont tiré de l'inspiration d'**autres artistes** vivants ou décédés.
- La même proportion de bénéficiaires (un sur cinq) a mentionné les questions de **genre** comme source d'inspiration (pouvoir d'agir des femmes, sexualité, etc.).

Description du projet et de la source d'inspiration

Analyse de la description du projet

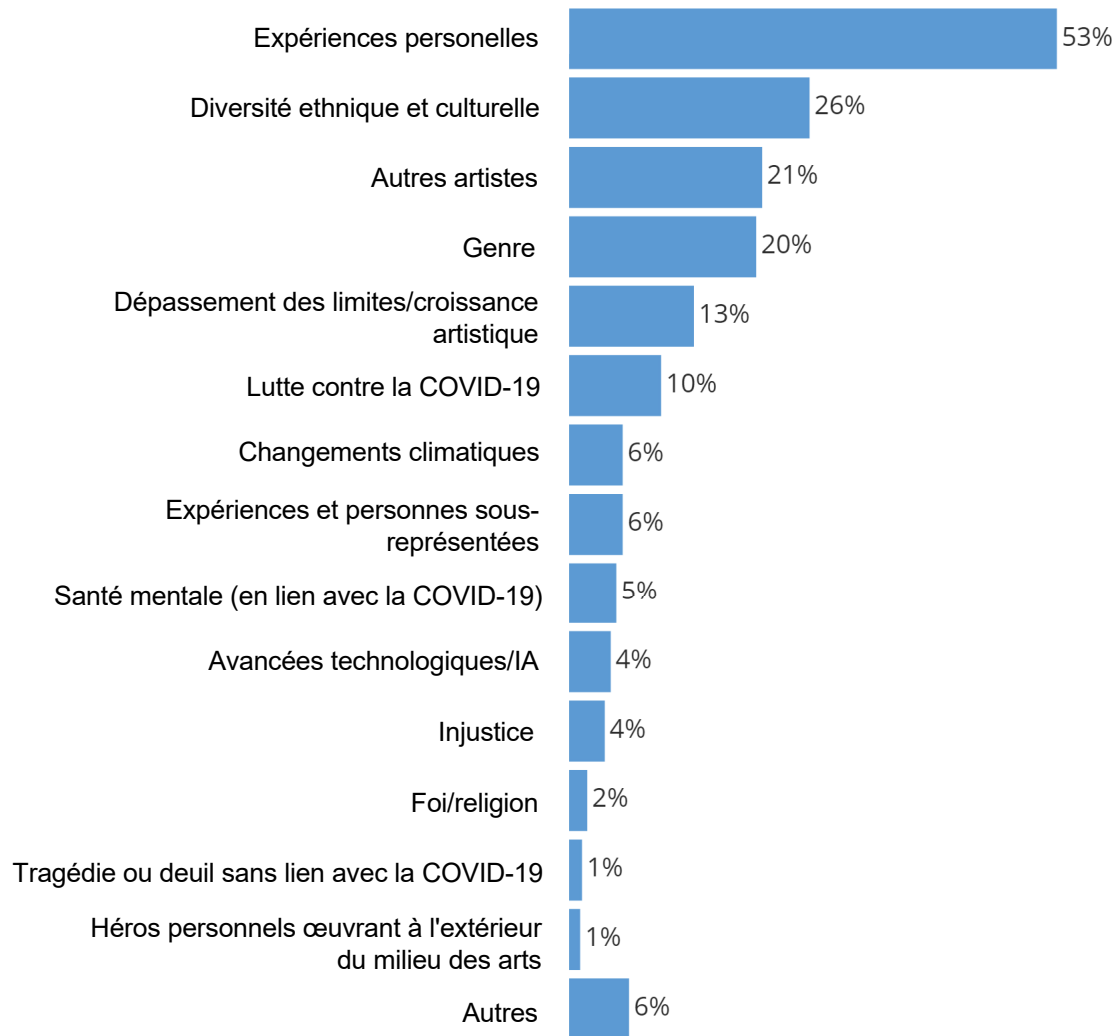

Analyse par sous-groupes

- Pour le champ de pratique de la **littérature**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles de **poursuivre la création d'une œuvre déjà commencée** (28 %, contre 17 %).
- Pour le champ de pratique des **arts de la scène**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles de **présenter ou de publier une œuvre presque finie** (12 %, contre 8 %).

Description du projet et de la source d'inspiration

Analyse de la source d'inspiration

Analyse par sous-groupes

- Les **artistes individuels** sont plus susceptibles de s'inspirer de leurs **expériences personnelles** que les groupes et les organismes (57 %, contre 31 % dans les deux cas).
- Pour le champ de pratique de la **littérature**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles de s'inspirer de leurs **expériences personnelles** (64 % contre 53 %), d'expériences vécues en tant que **personnes racisées ou issues de diverses cultures** (33 %, contre 26 %), et de **questions associées au genre** (41 % contre 20 %).
- Pour le champ de pratique des **activités multidisciplinaires**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles d'être inspirés par des **progrès technologiques ou par l'IA** (11 % contre 4 %).

Question n° 2

De quelle façon ce projet :

- contribue-t-il à votre développement artistique ou à celui de votre groupe?
- fait-il avancer la pratique artistique?

À des fins d'analyse, la question a été divisée en deux parties :

1. Comment ce projet contribue-t-il à votre développement artistique ou à celui de votre groupe?

Le terme « développement artistique » fait ici référence au **développement artistique des artistes, en lien avec le projet et avec les compétences et les connaissances de la ou du bénéficiaire, pour le projet et pour elle-même ou lui-même.**

2. Comment ce projet fait-il avancer la pratique artistique?

Le terme « pratique artistique » fait ici référence à **ce qui profite à la communauté ou au champ de pratique artistique dans son ensemble (ex. : éléments enrichissant la pratique, repoussant les limites ou profitant à d'autres artistes).**

Constats principaux – développement artistique

Contribution attendue au développement artistique

Globalement, l'analyse révèle que les artistes s'attendent à ce que la subvention contribue à leur développement artistique de différentes manières. Le plus souvent, les bénéficiaires espèrent **terminer une œuvre déjà ébauchée, imaginée ou commencée** (29 % des cas). Presque autant (27 %) ont indiqué que **le soutien financier leur permettrait de consacrer plus de temps à leur art**, ce qui les aiderait à grandir comme artistes, dans l'idée que « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ».

Le **quart** des bénéficiaires (24 %) s'attendait à ce que la subvention appuie leur développement artistique et les aide à **élargir leur réseau professionnel ou à participer à des collaborations associées au projet**.

Le **cinquième** (20 %) comptait utiliser la subvention pour développer une œuvre **de plus grande envergure**.

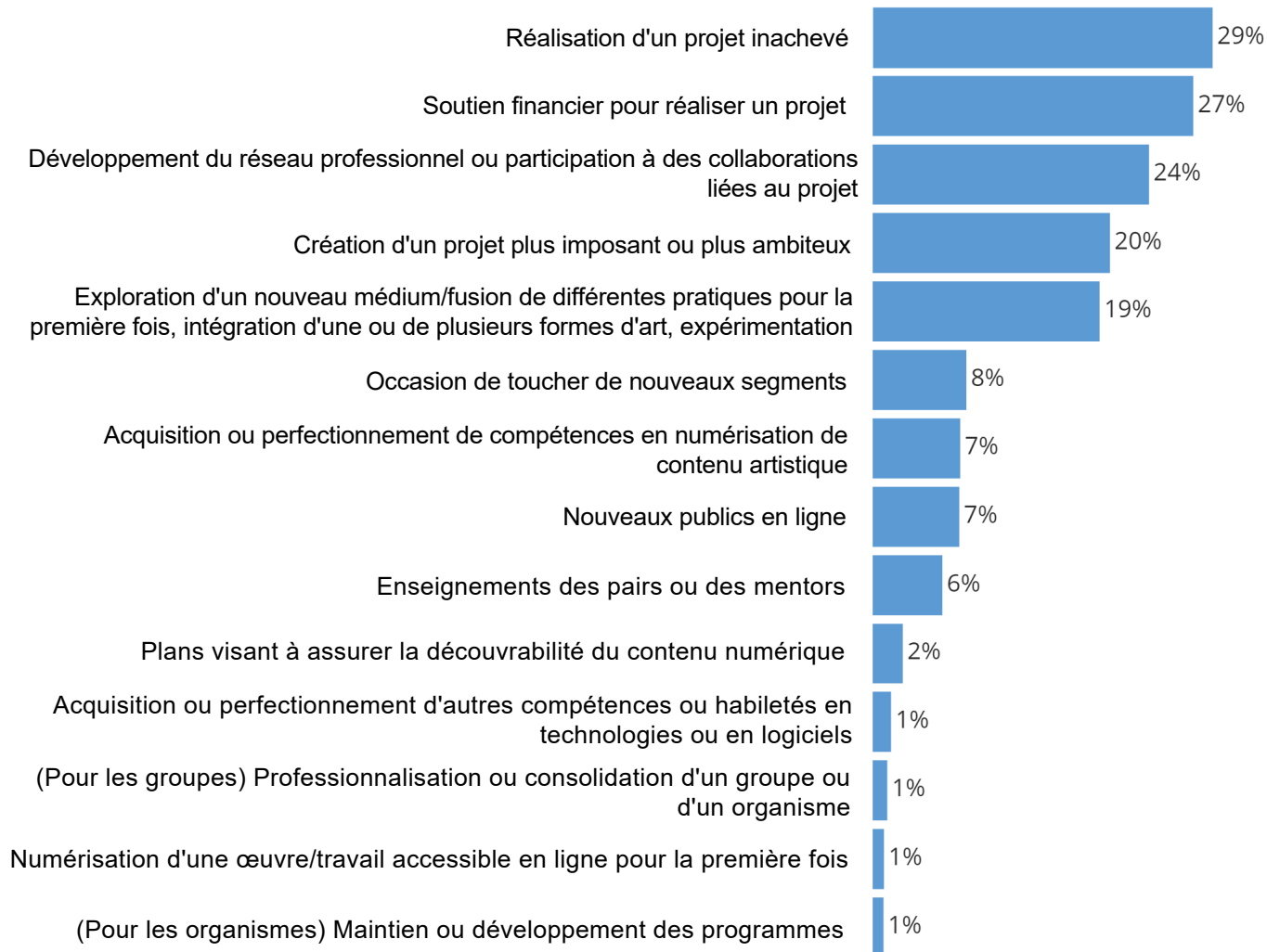
On s'attendait aussi à ce que les subventions contribuent au développement artistique des bénéficiaires d'une multitude d'autres manières (accès à de nouveaux marchés, amélioration de la capacité à faire passer une œuvre au format numérique, etc.).

Développement et pratique artistiques

Analyse du développement artistique

Analyse par sous-groupes

- Les **groupes et les organismes** sont plus susceptibles de **développer leur réseau professionnel** ou de **participer à des collaborations** que la moyenne globale des bénéficiaires (38 % et 35 % respectivement, contre 24 %).
- Les bénéficiaires étaient plus susceptibles de mentionner que le projet les aidera à créer une **œuvre de plus grande envergure** pour la composante **Du concept à la réalisation** que pour la composante **Recherche et création** (28 %, contre 15 %).
- Pour le champ de pratique des **activités multidisciplinaires**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles d'indiquer que la subvention les aiderait à **élargir leur réseau professionnel** ou à **participer à des collaborations** propres à leur projet (35 %, contre 24 %).
- En **littérature**, les bénéficiaires étaient plus susceptibles d'indiquer que le projet les **aiderait à terminer une œuvre déjà commencée** (40 %, contre 29 %).

Développement et pratique artistiques

Constats principaux – pratique artistique

Contribution attendue au développement et à la pratique artistiques

Au total, 610 bénéficiaires de l'échantillon ont mentionné le potentiel de leur projet à faire avancer leur pratique artistique (soit le champ de pratique en général, soit d'autres artistes).

L'analyse a démontré que le thème le plus populaire était **l'expérimentation artistique** (exemple : **utilisation de la technologie de façon nouvelle et novatrice**).

Un autre thème populaire était la création d'un projet menant à **l'élargissement de réseaux professionnels** ou à une **hausse des collaborations artistiques**, au bénéfice de la pratique comme telle ou d'une vaste communauté artistique (ex. : synergie pouvant émerger de l'association d'artistes ayant des compétences, des expériences et des héritages culturels variés pour créer quelque chose de nouveau ou établir un réseau artistique avec qui interagir et où diffuser des œuvres en ligne).

Citations choisies – pratique artistique

« Sur le plan artistique, c'est une contrainte intéressante de tenter de produire des œuvres selon les paramètres de communication d'une équation : des concepts simples peuvent être les plus difficiles à rendre visuellement. Je souhaite produire un livre d'artiste en utilisant des concepts mathématiques de la physique quantique, la géométrie et la couleur pour exprimer des idées avec de nouveaux moyens artistiques... »

« ... Ça nous aidera aussi à entamer des discussions collectives avec le milieu artistique élargi sur les possibilités pour l'art de s'adapter à des incertitudes sociales, tout en résistant à une propagande médiatique visant à créer une hégémonie économique tirant parti de cette incertitude. »

« ... Ce projet souligne une décennie de travail. C'est l'amorce d'une nouvelle phase où l'on élargit la portée de l'œuvre et donne la possibilité à la fertile et dynamique communauté de création parlée de Scarborough de toucher des publics nationaux et internationaux. »

« ... En encourageant et en favorisant les échanges artistiques internationaux, nous pouvons aussi bonifier le profil international d'artistes des deux côtés de la frontière canado-américaine. Gilgamesh + Enkidu est un modèle pour la mission de notre compagnie : on rassemble diverses formes d'art et de traditions dans un espace d'échange, de contemplation et de célébration. »

« ... Le fait de travailler avec l'argile, des glaçures et la cuisson, ça soulève des questions complexes sur la matière, l'origine et les processus. J'espère pouvoir étudier ces questions pendant ma résidence. J'aimerais continuer ma réflexion sur mes responsabilités comme artiste, repenser au traitement des matériaux et songer au véritable coût de ce que je produis. L'utilisation de diverses techniques requiert des connaissances et des habiletés. Leur combinaison exige une prise de risques et la recherche de méthodes d'intégration novatrices... »

Formes d'art ou d'expression, styles ou genres

Question n° 3

Indiquez la ou les formes d'art ou d'expression, le ou les styles, le ou les genres correspondant le mieux à cette demande.

Cette question ne faisait pas partie de l'analyse de l'an dernier, mais y a été incluse cette année à la demande du Conseil des arts. Plutôt que de coder les réponses individuellement, un nuage de mot a été créé pour illustrer les thèmes les plus communs.

Sans surprise, les mots « art », « musique », « film » et « théâtre » sont parmi les plus communs. Il est cependant intéressant de souligner la présence du mot « expérimental » et, dans une moindre mesure, de « numérique ».

Résumé du projet

Question n° 4

(Pour la composante Du concept à la réalisation seulement)

Résumez votre projet en une phrase. Si possible, utilisez la formule **ACTIVITÉ, ÉVÉNEMENT** (le cas échéant) et **DATES**.

À des fins d'analyse, la question a été divisée en trois parties :

1. Période de diffusion prévue
2. Mode de diffusion
3. Analyse de la diffusion en ligne comparativement à la diffusion en personne

Résumé du projet

Constats principaux

Une analyse des demandes mentionnant une période de diffusion a révélé que dans **83 % des cas, les projets seraient diffusés – en totalité ou en partie – en 2022** (44 % devaient l'être dans la première moitié de 2022, soit de janvier à juin).

Parmi les modes de diffusion les plus souvent mentionnés, il était question de **prestations en salle** (concert, danse, théâtre) dans 30 % des cas, et de **projections devant public et de festivals** dans 29 % des cas. Toutefois, il est important de noter que les prestations en salle peuvent être diffusées autant en ligne qu'en personne.

Sur les 774 bénéficiaires prévoyant diffuser leur œuvre en ligne, en personne ou avec les deux modes, **86 % prévoient une diffusion en personne**, 8 %, une diffusion en ligne et 6 % comptaient utiliser les deux approches.

Résumé du projet

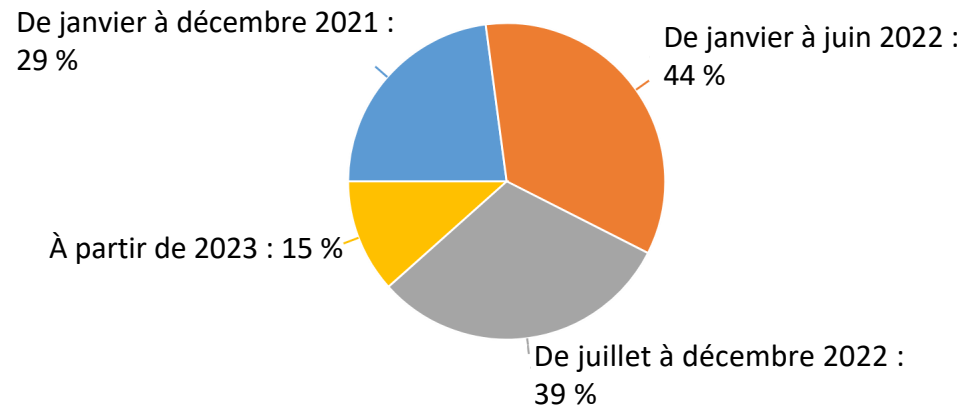
Période et mode de diffusion

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Période de diffusion prévue

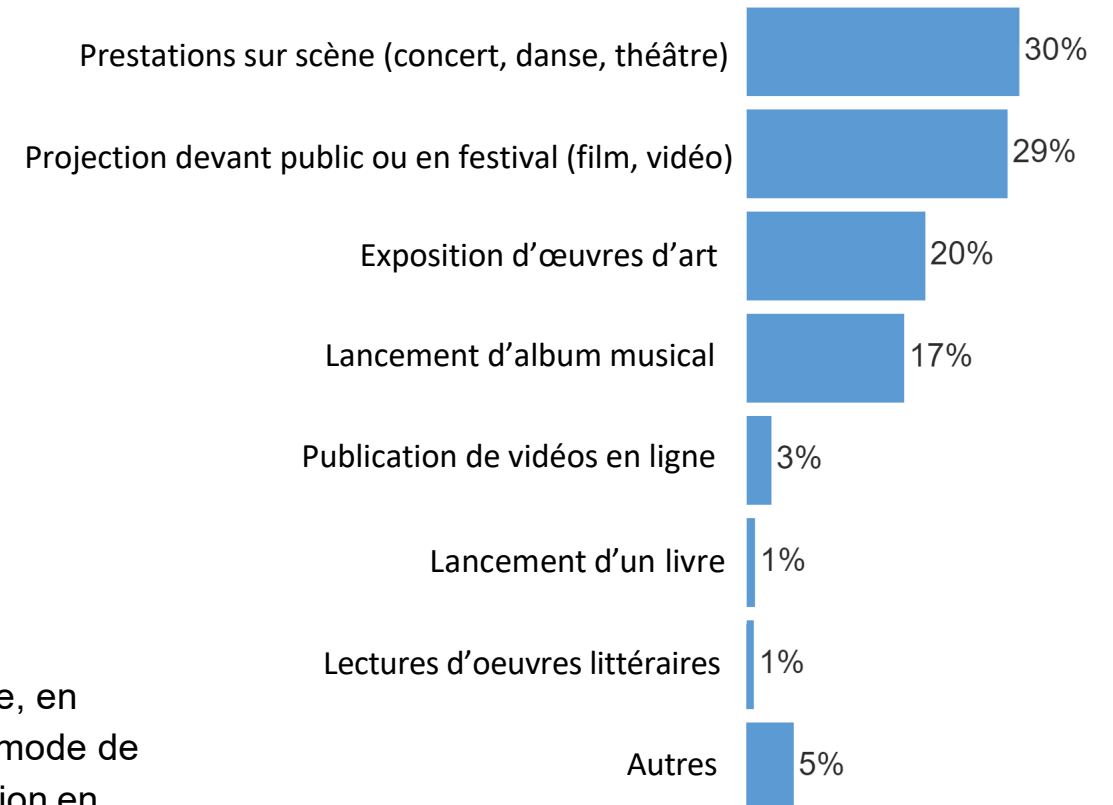

n = 774 (seulement les demandes précisant le mode de diffusion)

Analyse de la diffusion en ligne vs. en personne

Il a été possible de déterminer si un projet devait être diffusé en personne, en ligne ou les deux sur les 774 demandes de l'échantillon mentionnant un mode de diffusion. Du lot, 8 % prévoyaient une diffusion en ligne, 86 %, une diffusion en personne, et 6 %, une diffusion avec les deux modes.

Mode de diffusion

n = 774 (seulement les demandes précisant le mode de diffusion)

Résumé du projet

Exemples de plateformes en ligne

Une analyse des données des demandes révèle que les bénéficiaires ne donnaient pas d'information technique sur la nature des plateformes virtuelles (YouTube, etc.). Cet aspect était plutôt abordé de manière générale, comme dans les exemples suivants :

- Assurer le commissariat d'une exposition de céramique du Canada pour *The Ceramics Congress*, un **congrès virtuel** tenu en mai 2021.
- Produire les images de *The Face King Chronicles: Volume One*, une bande dessinée romanesque **publiée en ligne** d'ici avril 2023.
- Présentation d'une **lecture virtuelle et d'un webinaire** le 28 novembre 2020 avec Stephanie Roberts, Annick MacAskill, David O'Meara et Zoe Imani Sharpe.
- Proposer une **expérience de réalité virtuelle en ligne** aux personnes possédant un ordinateur pour une durée d'un an à compter du 2 août 2021.
- Créer le livre d'artiste illustré *Deaf Can-adians* et des vidéos d'accompagnement en ASL et en LSQ pour une **exposition virtuelle** présentée à Montréal en 2021-2022.
- Créer un **parcours artistique pluridisciplinaire virtuel et immersif** autour du mini-album *Crépuscule* devant être présenté sur le web à partir de mars 2022.
- Créer deux séries d'art vidéo générées en IA par Digital Ripples qui seront mises en marché comme **jetons non fongibles**.
- Créer la saison 4 du balado de fiction *Confessions of a New Grad*, dont les épisodes seront **publiés chaque semaine sur toutes les plateformes de baladodiffusion** à compter du 3 avril 2023.

Renseignements supplémentaires

Patrick Beauchamp
Vice-président à la recherche et à l'analyse
613-786-9985 (poste 285)
Pat.Beauchamp@hkstrategies.ca

HILL+KNOWLTON STRATÉGIES CANADA
50, rue O'Connor, bureau 1115
OTTAWA (ON) K1P 6L2
HKSTRATEGIES.CA/FR