

Plan global stratégique du secteur Chanson / Musique 2007-2012

Sous la direction du Regroupement artistique francophone de l'Alberta, de concert avec le Centre de développement musical et la Société du Gala albertain de la chanson

Notre vision :

D'ici 2012, les intervenants et les artistes professionnels se sont donnés comme vision les acquis suivants :

La chaîne de développement de l'artiste est complète, à partir du dépistage et de la formation, jusqu'à l'appui au développement de sa carrière. Les artistes sont accueillis régulièrement dans les communautés de l'Alberta grâce au réseau de diffusion grand public, mais aussi au moyen des réseaux scolaires et des nouvelles scènes (petites scènes et festivals). Les artistes d'expression française de l'Alberta ont un rayonnement en Alberta, dans tout le Canada et à l'International.

Mai 2007

A - PRÉAMBULE

En mars 2007, le Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA) recevait, à titre d'organisme porte-parole des arts et de la culture, une demande conjointe du Centre de développement musical (CDM) et de la Société du Gala albertain de la chanson (SGAC) pour un soutien à leurs organismes dans l'élaboration d'un plan global stratégique visant à orienter les développements du secteur chanson / musique jusqu'en 2012.

Dans son mandat de représenter les divers secteurs artistiques et d'agir dans ce secteur par la livraison de services en diffusion et en soutien à la professionnalisation et promotion des artistes, le RAFA a proposé de diriger les travaux de planification stratégique en marge de son Forum des arts et de la culture. Une session de deux jours réunissant des représentants des trois organismes ainsi que des artistes professionnels de ce secteur se sont déroulés à Edmonton, les 10 et 11 mai derniers. Regroupant onze (11) personnes, les travaux de planification, d'animation et d'élaboration de ce plan stratégique ont été effectués par monsieur Robert Gagné, consultant.

B - APERÇU DU SECTEUR

INTRODUCTION

Les artistes en chanson et en musique forment une communauté artistique foisonnante et dynamique. Celle-ci compte bon nombre de groupes, d'artistes qui ont des albums à leur actif et d'autres qui rêvent de lancer leur premier album. De plus, on y trouve aussi des spécialistes de la voix et du chant choral, et bien entendu, des centaines d'amateurs, adultes et jeunes, qui donnent au milieu toute sa vitalité. La large part des artistes professionnels et des intervenants en chanson / musique résident dans la région Centre-Nord de l'Alberta.

Deux organismes provinciaux œuvrent au cœur du développement de la relève musicale. Le Centre de développement musical qui assure entre autres, l'offre de formation et d'événements à l'intention des jeunes, et la Société du Gala albertain de la chanson qui rallie l'effervescence des jeunes artistes autour de son concours annuel. Depuis 2002, le Regroupement artistique francophone de l'Alberta réunit les forces vives pour développer et soutenir le secteur (ainsi que les autres disciplines artistiques), notamment par la mise sur pied et la gestion d'un réseau de diffusion, le soutien à la professionnalisation artistique et la promotion des artistes.

Les artistes tournent par le biais du réseau de diffusion albertain, le *Réseau Cent Gains (AB⁺)*, qui regroupe actuellement quatorze (14) diffuseurs multidisciplinaires et un diffuseur spécialisé. Le réseau s'arrime avec les divers réseaux de diffusion canadiens incluant tout dernièrement le *Réseau des grands ESPACES* fondé en mars 2007 et qui englobe l'Ouest et le Nord canadiens.

Au niveau des réseaux scolaires, l'Alberta offre de grandes opportunités aux artistes d'expression française désireux de se produire sur scène. On compte vingt-huit (28) écoles d'éducation française langue première gérées par cinq (5) conseils scolaires francophones, ainsi qu'un réseau albertain qui comprend en plus des écoles anglophones, un bassin de cent soixante-douze (172) écoles d'immersion française. La seule institution postsecondaire francophone de l'Alberta, le Campus St-Jean, offre parmi ses programmes une formation en chanson / musique classique.

LES ORGANISMES

Centre de développement musical (CDM)

Fondé en 1995 et incorporé en 2000, le CDM est un organisme de formation pour les artistes francophones de l'Alberta. Il privilégie à la fois la formation de la relève musicale albertaine, la recherche et l'identification de nouveaux talents, ainsi que la mise en chantier de projets qui mettent en valeur les professionnels de la chanson d'ici. Ses activités visent à inclure tous les styles et groupes d'âge scolaire.

Parmi les principales activités du CDM, soulignons tout particulièrement : les ateliers de formation en région reliés à la musique et à la chanson, les cours crédités de formation musicale offerts dans les écoles francophones de l'Alberta, l'organisation de la Chicane albertaine (concours de groupes populaires des écoles francophones), la tenue de Galalas régionaux (spectacles mettant en vedette de jeunes talents de 8 à 17 ans).

Société du Gala albertain de la chanson (SGAC)

Depuis 1989, le premier objectif de la Société du Gala albertain de la chanson est d'organiser un concours annuel de chanson d'expression française où sont représentés des artistes amateurs qui se retrouvent parmi les catégories interprète, auteur-compositeur-interprète et groupe. Chaque année, deux lauréats du Gala albertain de la chanson participent au *Chant'Ouest* qui regroupe les quatre provinces de l'Ouest et les territoires. À tous les 4 ans, le *Chant'Ouest* a lieu en Alberta. La SGAC a aussi comme objectif de fournir aux artistes de la chanson et de la musique d'expression française des formations pratiques et adaptées à leurs besoins, un encadrement structurel, des outils de promotion, d'interaction et d'intégration au milieu des industries artistiques francophones canadiennes.

Parmi les activités réalisées par la SGAC, notons l'offre de formation (via le Réseau national des galas de la chanson), l'organisation de spectacles pré-gala (les Détours, les Mini-Détours) et la tenue de concours d'écriture de chansons en collaboration avec Radio-Canada.

Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA)

Fondé en 2002, le RAFA détient le statut officiel d'organisme porte-parole des arts et de la culture d'expression française en Alberta. La mission du RAFA est de regrouper l'ensemble des artistes, des intervenants et des organismes culturels et artistiques d'expression française pour assurer le développement et l'épanouissement de toutes les formes d'expressions artistiques de l'Alberta.

Le RAFA représente sept secteurs artistiques : arts littéraires, arts médiatiques, arts visuels, danse, chanson / musique, théâtre, diffusion / production. Ses activités sont réparties en six services : la représentation politique et communautaire, l'appui au développement culturel et des arts, le soutien à la création et à la professionnalisation artistique, le réseau de diffusion des arts de la scène – Réseau Cent Gains (AB+), la promotion des artistes et du produit culturel, les activités de réseautage et de communication.

Le tableau ci-dessous propose une liste des forces et faiblesses du secteur chanson/musique.

Forces	Faiblesses
- Les artistes, leur potentiel, leur diversité - La grande cohésion et la complicité qui existent présentement entre les trois principaux organismes qui interviennent dans le secteur chanson / musique (CDM, SGAC, RAFA) - Un secteur amateur fort et bien établi - La participation active des artistes professionnels dans le développement musical en français (formateurs, directeurs musicaux, etc.) - L'originalité de l'identité francophone de l'Alberta - Un réseau de diffusion structuré (en développement, mais sur la bonne voie !) - La présence en Alberta de plusieurs pôles d'expertise (réalisation, sonorisation, voix) - La mobilisation du secteur sous le leadership du RAFA - Des événements à succès bien ancrés : Gala albertain de la chanson, Galalas régionaux, La Chicane albertaine, Contact Alberta (marché des arts de la scène) - La présence d'une relève grâce au travail de développement qui est fait auprès des jeunes par le CDM et le SGAC	- Un arrimage pas toujours réussi entre les structures (en croissance) et les artistes (sur le terrain) - L'isolement des artistes - L'absence d'artistes qui ont percé, qui peuvent servir de fers-de-lance de la culture francophone de l'Alberta dans le reste du pays - Le manque d'infrastructures typiques à une industrie musicale : services de gérance, agence, maison de distribution, etc. - La faiblesse de la mise en marché des artistes et des produits franco-albertains - L'absence d'encadrement professionnel pour les artistes qui veulent développer leur carrière - Le manque de formation postsecondaire en français en musique populaire - Les ressources financières et humaines qui ne suffisent pas pour répondre aux besoins - La frilosité, hésitation ou réserve de certains artistes vis-à-vis leur propre développement - Le manque de regroupement de services en commun pour les chorales francophones de l'Alberta

Le tableau qui suit décrit les principales opportunités et menaces présentes dans l'environnement qui peuvent avoir des influences (positives ou négatives) sur le développement du secteur chanson/musique.

Opportunités	Menaces
- Le boom économique en Alberta : o opportunités au niveau du financement privé o optimisme général d'une société en croissance o augmentation de la population francophone - Un dynamisme dans tous les secteurs de la francophonie albertaine - Le leadership fort du RAFA : reconnaissance officielle du gouvernement albertain qui place l'organisme au rang du programme <i>Provincial Arts Services Organization</i> (PASO) de l'Alberta Foundation for the Arts. Le RAFA est aussi membre du réseau de la Fédération culturelle canadienne-française. Depuis 2006, le RAFA a été désigné Chef de file du secteur arts et culture par l'ACFA provinciale et reçoit son soutien de façon continue - L'appui de l'Alliance nationale de l'industrie musicale (ANIM) : accès à une expertise et à un potentiel de sources de financement qui n'ont pas été disponibles jusqu'à présent - L'initiative de développement créatif de l'Alberta (<i>Alberta Creative Development Initiative</i>) issue du partenariat entre l'Alberta Foundation for the Arts et le Conseil des arts du Canada (injection de 6 millions sur trois ans); - La crédibilité des principaux intervenants (RAFA, CDM, SGAC) auprès des partenaires et bailleurs de fonds - La complicité des partenaires médias (Radio-Canada, l'hebdo Le Franco, le mensuel Le Chinook, la radio communautaire CKRP) - L'appui des partenaires nationaux – divers réseaux artistiques de l'industrie musicale - L'appui de la communauté francophone et des institutions scolaires pour les initiatives destinés à la jeunesse	- Le boom économique en Alberta : ▪ tiraillements dans l'affectation des budgets ▪ pression pour mettre plus d'argent dans l'infrastructure, l'hébergement ▪ la culture n'est pas prioritaire - Le peu d'importance qui est accordé aux arts dans la vision du Parti conservateur (fédéral et provincial) - Réseau de diffusion ▪ La fragilité des ressources humaines (important taux de roulement chez les diffuseurs) ▪ La gouvernance des organismes diffuseurs : les priorités sont souvent ailleurs, absence de vision artistique - L'étroitesse du marché francophone albertain ▪ Le manque d'occasions de se produire sur scène ▪ La difficulté pour les artistes à gagner leur vie

C - VOILETS D'INTERVENTION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Volets	Description	Objectifs stratégiques
1. Dépistage et regroupement	La chaîne de développement de l'artiste débute d'abord par le dépistage et le regroupement. La grandeur de notre territoire et notre contexte culturel et linguistique nécessitent une action concertée de tous les partenaires pour assurer le dépistage efficace et le regroupement continu des artistes.	Dépister et regrouper les artistes d'expression française de tout âge et de toute origine culturelle francophone résidant en Alberta.
2. Formation	La formation est déjà bien développée pour les jeunes d'âge scolaire et pour les artistes en émergence. Cette formation développe d'abord l'intérêt et la curiosité pour la musique, et dans bien des cas il s'ensuit des habiletés et de la passion, sans oublier l'important apport linguistique, identitaire et culturel. Ce volet vise également la professionnalisation des artistes et des artisans professionnels et semi-professionnels désireux d'accéder à des programmes et des services de formation adaptés à leurs besoins.	Offrir une formation de qualité aux jeunes artistes d'âge scolaire. Offrir des services et des activités reliés à la professionnalisation des artistes et des artisans professionnels et semi-professionnels.
3. Perfectionnement et développement de carrière	Ce volet vise d'abord les artistes professionnels désireux et prêts à s'investir pleinement dans le développement d'une carrière vouée exclusivement à leur pratique artistique. Il vise ensuite les artistes semi-professionnels désireux d'atteindre un niveau professionnel.	Fournir aux artistes une structure de services permanents en perfectionnement et en développement de carrière.
4. Promotion et commercialisation	Dans le développement du secteur chanson/musique, la promotion et la commercialisation sont primordiales pour assurer la mise sur pied d'une industrie. Ambassadeurs de la culture francophone de l'Alberta, les artistes véhiculent l'image qui projette le caractère distinct et le dynamisme de leur communauté.	Assurer la promotion et la commercialisation du produit ainsi que la promotion des artistes d'expression française.
5. Diffusion	Quoique l'organisation des réseaux de diffusion dépasse largement le secteur chanson/musique, les intervenants du secteur y voient une clé de succès et veulent en favoriser le développement.	Assurer la circulation des artistes d'expression française de l'Alberta dans les réseaux grand public, les réseaux scolaires et les nouvelles scènes en Alberta, au Canada et à l'International.

D – PLAN D’ACTION

VOLET 1 - DÉPISTAGE ET REGROUPEMENT				
Objectif	Résultats visés	Indicateurs de rendement	Moyens envisagés	Centre de responsabilités
Dépister et regrouper les artistes d'expression française de tout âge et de toute origine culturelle francophone résidant en Alberta.	La communauté artistique chanson/musique s'agrandit et se distingue en nombre et par la richesse de sa diversité culturelle.	- Nombre de partenariats obtenus - Nombre d'artistes repêchés	a) Maintien et développement des activités, des services et des programmes dispensés par les organismes du secteur qui favorisent le dépistage et le regroupement – découverte de jeunes et de nouveaux talents, campagne annuelle de dépistage <i>Aide-nous à te découvrir</i>, maintien du Répertoire virtuel des artistes, maintien de l'incitatif au regroupement (bourses aux artistes), etc. b) Développement d'un mécanisme d'accueil des nouveaux artistes en collaboration avec les divers organismes communautaires francophones de la province (les ACFA, les Centres d'accueil et d'établissement des nouveaux arrivants et les organismes multiculturels, etc.)	CDM, SGAC, RAFA RAFA comme leader en collaboration avec CDM et SGAC

VOLET 2 - FORMATION				
Objectif	Résultats visés	Indicateurs de rendement	Moyens envisagés	Centre de responsabilités
Offrir une formation de qualité aux jeunes artistes d'âge scolaire.	Le jeune artiste se découvre, évolue et s'épanouit sur les plans artistique, culturel, identitaire et social.	- Nombre de participants - jeunes, écoles et communautés francophones - Niveau de satisfaction - Qualité de la formation	a) Poursuite de l'offre et du développement des programmes et services du CDM à l'échelle provinciale – cours crédités, spectacles jeunes talents (Galalas régionaux), concours de groupes de musique populaire (Chicane albertaine), camp multi-arts.	CDM comme leader
Offrir des services et des activités reliés à la professionnalisation des artistes et des artisans professionnels et semi-professionnels.	Les artistes se distinguent et se produisent sur les diverses scènes albertaines, canadiennes et à l'International. La communauté culturelle et artistique francophone peut compter sur une main d'œuvre d'artisans accessibles et qualifiés	- Pertinence de la formation - Satisfaction des artistes - Degré d'intérêt des institutions postsecondaires - Intérêt au concours et qualité du concours - Nombre d'artisans repêchés - Nombre de formations offertes - Pertinence du calendrier	a) Offre de toute activité de formation ponctuelle b) Poursuite du programme en création artistique (Entr'ARTS) c) Appui à toute offre de formation postsecondaire en français d) Maintien de la tenue du concours adultes amateurs et semi-professionnels (Gala albertain de la chanson) e) Dépistage et offre de formation pour les divers artisans de la scène (prioritairement en sonorisation). f) Création et maintien d'un calendrier annuel pour les activités et services de formation.	- CDM, SGAC, RAFA - RAFA comme leader en collaboration avec CDM et SGAC - RAFA comme leader - SGAC - CDM comme leader en collaboration avec SGAC - CDM comme leader en collaboration avec RAFA et SGAC

VOLET 3 - PERFECTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE				
Objectif	Résultats visés	Indicateurs de rendement	Moyens envisagés	Centres de responsabilités
Fournir aux artistes, une structure de services permanents en perfectionnement et en développement de carrière. Des services : - Équipe d'experts en développement de carrière - Gérance et promotion - Production d'albums - Formation ponctuelle et continue - Appui à l'entrepreneuriat de l'artiste – travailleur autonome - Commercialisation - Diffusion	Un certain nombre d'artistes professionnels circulent et se distinguent dans divers marchés canadiens grâce aux services. Les services d'accompagnement et d'encadrement d'experts permettent aux artistes semi-professionnels d'évoluer dans leur carrière.	- Pertinence de la structure - Nombre d'artistes bénéficiaires - Degré de satisfaction des artistes - Qualité du produit artistique - Accès à des nouvelles sources de financement - Nombre d'alliances et de partenaires intéressés	a) Mise sur pied d'un comité de travail pour développer la structure de services (septembre 2007) b) Développement de diverses alliances dans le développement du service de gérance de l'artiste (entre autres, l'ANIM) c) Mise sur pied et offre continue des services. d) Recherche et obtention de diverses sources de financement e) Accès à des ressources et des outils reliés à l'entrepreneuriat.	RAFA comme leader en collaboration avec CDM et SGAC (pour chacun des moyens)

VOLET 4 - PROMOTION ET COMMERCIALISATION				
Objectif	Résultats visés	Indicateurs de rendement	Moyens envisagés	Centre de responsabilités
Assurer la promotion et la commercialisation du produit ainsi que la promotion des artistes d'expression française.	Les artistes professionnels bénéficient d'un plan de mise en marché et de distribution de leurs produits qui leur fournit, entre autre, une image de marque et un point de vente.	- Qualité et force d'impact de l'image de marque - Pertinence du plan de mise en marché - Nombre de réseaux intéressés au produit - Nombre de produits en circulation - Niveau de pertinence et d'utilité du site WEB - Niveau de visibilité et de rentabilité du produit pour les artistes	a) Travaux de développement d'une image de marque. b) Création de partenariats avec le secteur économique visant le développement d'un plan de mise en marché et de distribution du produit. c) Mise sur pied de centres ou de points de distribution du produit (ex : création et mise à jour d'une boutique virtuelle). d) Appui à la refonte du site WEB du RAFA e) Création de partenariats et d'ententes avec divers réseaux médiatiques francophones et anglophones reliés à la promotion des artistes (ex : critique d'un nouvel album ou d'un nouveau spectacle, entrevues, pistage « tracking » de nos albums à la radio, etc.)	RAFA comme leader en collaboration avec CDM et SGAC (pour chacun des moyens)

VOLET 5 – DIFFUSION				
Objectif	Résultats visés	Indicateurs de rendement	Moyens envisagés	Centre de responsabilités
Assurer la circulation des artistes d'expression française de l'Alberta dans les réseaux grand public, les réseaux scolaires et les nouvelles scènes en Alberta, au Canada et à l'International.	Assurer le rayonnement continu des artistes d'expression française de l'Alberta devant des auditoires grand public.	- Augmentation du nombre de spectacles - Augmentation du niveau de capacité des diffuseurs dans l'offre de spectacles - Taux de rentabilité des diffuseurs - Nombre d'alliances et de partenariats obtenus - Nombre d'écoles participantes - Nombres d'initiatives et de formats de spectacles - Niveau de satisfaction des passeurs culturels et de la communauté artistique	- Stabilité et renforcement du Réseau Cent Gains (AB+) : Recherche de nouvelles petites scènes; Soutien à la professionnalisation des diffuseurs; Développement de la vision artistique chez les diffuseurs Maintien des liens et développement d'ententes avec les divers réseaux de diffusion et de promotion albertains et canadiens. Développement d'ententes et de projets d'échanges au niveau international Appui à la diffusion de spectacles en milieu scolaire Appui aux différentes initiatives favorisant divers formats de spectacle et de tournées - Création de 4 autres postes «passeurs culturels» dans d'autres régions que le Centre-Est.	RAFA comme leader en collaboration avec CDM et SGAC (pour chacun des moyens)