

Rapport annuel 2004

Conseil des arts de Montréal

04

Sommaire

- 02 Mission
- 03 Message du président et de la directrice générale

- 06 Plan stratégique du Conseil des arts de Montréal 2005-2008

- 18 Programme de subventions
- 28 Programme de tournées

- 31 Le Grand Prix
- 33 La Maison du Conseil des arts de Montréal

- 34 Liste des organismes subventionnés en 2004
- 39 Conseil, comités et personnel

- 43 États financiers

- 52 Textes anglais

Mission

En tant qu'organisme au service du milieu artistique de la métropole, le Conseil des arts de Montréal soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles au moyen d'appui financier, de conseils et d'actions de concertation et de développement.

Pour ce faire, le Conseil mise sur l'expertise, le dynamisme et l'esprit d'innovation de ses membres et de son personnel, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique et les administrations municipales, afin d'assurer la pertinence de ses interventions et de favoriser la participation des citoyens à la vie artistique montréalaise.

Message du président et de la directrice générale

L'année 2004 au Conseil des arts de Montréal a été une année d'actions structurantes qui auront modifié le profil du Conseil et lui auront permis de se développer comme partenaire essentiel de « Montréal, métropole culturelle ».

Au cœur de cette année charnière se situe l'exercice de planification stratégique, entamé à la fin de l'année dernière, et qui s'est poursuivi tout au long de cette année. Des rencontres avec des représentants du milieu artistique, des entrevues auprès des membres du Conseil et des employés ainsi que des autorités municipales, ont conduit à un diagnostic, faisant ressortir entre autres la nécessité pour le Conseil de marquer le changement et de rallier les milieux artistiques, politiques et d'affaires. Un comité de réflexion, composé de membres du Conseil et d'employés, a par la suite été chargé de revoir la mission, la vision et les valeurs du Conseil des arts. Ce comité s'est penché sur trois thèmes principaux : le leadership du Conseil, le renouvellement de l'offre de services et l'efficacité du fonctionnement. De ces chantiers de réflexion et de discussions sont issus des objectifs et des actions, réunis dans un plan d'action stratégique que le Conseil a adopté à sa réunion de décembre 2004.

Une des principales recommandations du plan d'action était de créer des comités consultatifs de pairs pour témoigner des besoins du milieu et des priorités relatives à chaque discipline, et conséquemment conseiller le Conseil sur la définition de ses politiques, critères et programmes de subventions. Ces six comités, composés d'une quarantaine de personnalités actives dans leur discipline respective, ont été mis en place à la fin de l'année et leurs premières rencontres avaient lieu début 2005. Nous sommes confiants qu'avec l'appui de ces comités consultatifs, les orientations du Conseil au cours des prochaines années répondront de mieux en mieux aux besoins et aux attentes du milieu.

Une autre action qui a fait prendre un virage important au Conseil aura été l'organisation, au printemps 2004, d'une journée de concertation sur l'inclusion des artistes et des publics issus des communautés culturelles. Quelque 200 personnes ont échangé sur les objectifs mis de l'avant par le Conseil : favoriser l'inclusion de la diversité culturelle dans les organisations artistiques montréalaises, mieux outiller les artistes issus des communautés culturelles pour qu'ils accèdent pleinement à la vie artistique montréalaise, et favoriser le développement des publics des communautés culturelles. À la fin de la

journée, une délégation d'une trentaine de personnes était mandatée pour poursuivre la réflexion et identifier des pistes de solution. Le Conseil des arts a encadré les travaux de la Délégation en offrant les services d'une personne-ressource pour coordonner les réunions et aider à la recherche. Un comité de veille a aussi été mis en place, sur lequel siègent le président du Conseil des arts, des représentants de la Ville et de Culture Montréal, ainsi qu'un délégué du Conseil des relations interculturelles du Québec. Les membres de la Délégation ont travaillé avec beaucoup de dynamisme et rigueur tout au long de l'année, réfléchissant particulièrement aux questions de financement, d'accès et de réseautage, et de développement de publics. La Délégation a également pris position publiquement dans le cadre des audiences publiques sur le projet de politique culturelle municipale.

Toutes ces actions de la Délégation ont eu un rayonnement certain et ne sont sûrement pas étrangères aux nouveaux programmes de subventions élaborés par le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie (Ville de Montréal) pour accroître la participation des publics et des artistes issus des communautés culturelles et contrer l'exclusion. Nous n'en sommes pas peu fiers.

L'année 2004 a aussi donné lieu à une série d'actions visant à augmenter la visibilité du Conseil et à en assurer une plus grande présence tant au sein de la communauté artistique qu'auprès des élus et des gens d'affaires. Un premier rapport annuel était publié à la fin du printemps, faisant état des enjeux et problématiques du Conseil ainsi que les données financières d'usage. La remise du Grand Prix annuel a donné lieu, une fois de plus, à la publication d'un cahier spécial dans *Le Devoir*. Le premier numéro d'un bulletin d'information trimestriel a été mis en ligne le 15 mars, pour renseigner tous nos partenaires dans un style vivant et décontracté. Le dévoilement de la saison 2004-2005 du *Conseil des arts de Montréal en tournée* a été l'occasion de lancer le concours « Le Choix du public » pour recueillir les commentaires des milliers de spectateurs à travers les arrondissements montréalais.

Nous avons d'ailleurs entrepris en 2004 une tournée des maires d'arrondissement, rencontres qui se poursuivent en 2005, afin de faire mieux connaître aux élus les actions du Conseil et de mesurer leur degré de satisfaction par rapport à cette présence. C'était aussi le moment de les remercier pour les augmentations budgétaires consenties au Conseil

des arts depuis 2003 et pour aborder la question de l'autonomie juridique du Conseil. Nous avons reçu une écoute attentive et sympathique de tous les maires rencontrés jusqu'à ce jour.

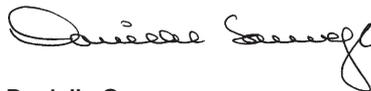
Les démarches auprès des milieux d'affaires se mettent également en place. La nomination de la directrice générale au sein du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à l'automne 2004, permettra au Conseil de tisser des liens durables et profitables pour le milieu artistique.

Tout compte fait, nous présentons un bilan fort positif de l'année 2004. Vision et mission renouvelées, planification stratégique en bonne voie de réalisation, augmentation budgétaire, consolidation des appuis, visibilité et notoriété accrues : nous croyons avoir jeté les bases qui permettront au Conseil des arts de Montréal de s'épanouir et de jouer le rôle moteur qu'on attend de lui.

Que tous ceux qui ont contribué à ce renouveau — au premier chef, les membres du Conseil et ses employés, mais aussi les élus et les fonctionnaires municipaux avec lesquels nous transigeons, ainsi que nos nombreux partenaires du milieu artistique — que tous en soient remerciés.

Maurice Forget, C.M.
Président

Danielle Sauvage
Directrice générale

Plan stratégique du Conseil des arts de Montréal 2005-2008

Le Conseil des arts de Montréal célébrera l'année prochaine son cinquantième anniversaire. Âge vénérable, âge de la maturité, pour ce premier conseil des arts à voir le jour au Canada grâce à la vision d'une administration municipale soucieuse de « favoriser le progrès des arts à Montréal ».

Le Conseil des arts de 1956 avait adopté une politique qu'il qualifiait d'« exigeante, éclairée et désintéressée ». Montréal comptait alors 128 organismes artistiques de tout genre qui avaient donné au cours de cette année 957 spectacles; le Conseil des arts — qui disposait de quelque 200 000 \$ annuellement — prenait l'engagement de stimuler la production et la création locales, d'appuyer la compétence et l'excellence, d'encourager les efforts de diffusion auprès des jeunes et de se faire l'avocat des organismes culturels auprès des autorités municipales et des mécènes. Pionnier dans son domaine, le Conseil des arts de Montréal s'est avéré un acteur majeur et essentiel du développement de la vie culturelle et artistique de Montréal.

Au fil des ans, avec la création du Conseil des arts du Canada et celle du ministère de la Culture du Québec, et plus récemment du Conseil des arts et des lettres du Québec, le rôle et le mandat du Conseil des arts de Montréal se sont transformés et son influence s'est relativisée. Mais il est demeuré un joueur important et a su s'adapter aux nouvelles réalités.

C'est ainsi qu'en 1982, suite à une première consultation publique, il se dote d'un programme de tournées sur le territoire montréalais, crée le Grand Prix du Conseil des arts et s'engage résolument envers le théâtre pour enfants. En 1988, à l'issue d'un autre exercice de réflexion, il met en place un fonds de développement et soulève la problématique des communautés culturelles émergentes à Montréal. Depuis ce temps, de nombreux documents de réflexion, internes et externes, font état des problèmes de financement des compagnies artistiques, des niveaux et types d'intervention que le Conseil devrait privilégier, de son rôle par rapport à celui des autres instances municipales, provinciales et fédérales, etc.

L'environnement politique incertain des dernières années (fusion/défusion, réorganisation municipale) ainsi que les demandes croissantes d'un milieu plus que jamais en manque de ressources, ont poussé récemment le Conseil des arts de Montréal à s'interroger de nouveau quant à ses orientations et à son rôle.

Le groupe-conseil sur l'élaboration d'une politique culturelle pour Montréal, dans son rapport publié en juin 2003, a ouvert la voie en définissant le Conseil comme un pilier de la créativité et de l'excellence artistique montréalaise. « Le Conseil des arts de Montréal, dit-il, doit dorénavant incarner la réponse optimale aux besoins de repérage de la créativité dans le champ professionnel des arts. Il doit également devenir l'interlocuteur municipal principal pour le soutien à la création, à la production et à la diffusion des œuvres artistiques montréalaises. »

Des entrevues auprès des membres du Conseil et de son personnel, ainsi qu'auprès de représentants des milieux artistiques et municipaux, ont fait ressortir la nécessité de marquer le changement et de rallier les milieux artistiques, politiques et d'affaires. Le Conseil des arts de Montréal doit affirmer plus clairement son positionnement, mieux adapter ses interventions à la réalité du milieu, revoir ses mécanismes de gouverne, et surtout prendre les moyens d'exercer un leadership proactif au sein de sa communauté. Il se préoccupe du développement artistique dans une perspective métropolitaine où Montréal doit compter de plus en plus sur ses forces créatives pour stimuler son développement social, économique et, bien sûr, culturel.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la planification stratégique qui suit. Les trois grandes orientations établies devraient permettre au Conseil d'atteindre d'ici 2008 les objectifs qu'il s'est fixés.

La mission

En tant qu'organisme au service du milieu artistique de la métropole, le Conseil des arts de Montréal soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles au moyen d'appui financier, de conseils et d'actions de concertation et de développement.

Pour ce faire, le Conseil mise sur l'expertise, le dynamisme et l'esprit d'innovation de ses membres et de son personnel, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique et les administrations municipales, afin d'assurer la pertinence de ses interventions et de favoriser la participation des citoyens à la vie artistique montréalaise.

Les valeurs

Les valeurs que le Conseil exprime dans sa mission se définissent ainsi :

Expertise	Compétence des ressources, excellence du niveau du savoir pour être en mesure d'apprécier et de conseiller.
Dynamisme	Qui manifeste une propension à l'action et génère un effet d'entraînement, capacité d'être proactif à identifier les besoins et à proposer des actions concrètes pour y répondre.
Innovation	Disposition à l'adaptation et au développement d'initiatives originales, capacité d'ajuster ses conseils et ses décisions de façon créative en fonction de situations particulières ou de spécificités artistiques.
Proximité	Priorité à l'écoute, à la transparence et au partenariat, interface avec les villes et les arrondissements, et ancrage dans le milieu des arts.

La vision

En 2010, le Conseil des arts de Montréal sera reconnu pour le leadership qu'il exerce auprès du milieu artistique et culturel montréalais, de même que pour sa contribution aux efforts collectifs visant à faire de Montréal une des métropoles culturelles mondiales.

Pour ce faire :

- Le Conseil sera autonome juridiquement.
- Le Conseil se sera affirmé en tant que partenaire essentiel, tant pour le milieu des arts et le monde municipal que pour la communauté des affaires.
- Les actions et les programmes du Conseil auront été modulés pour favoriser :
 - le développement des milieux artistiques, allant des grandes institutions aux petites compagnies issues de la relève et de l'émergence ;
 - le rayonnement des arts auprès de tous les publics ;
 - l'accueil d'artistes étrangers et la présence de la création montréalaise sur le plan international.
- Le Conseil disposera d'un budget substantiellement plus élevé.*

* Le groupe-conseil présidé par Raymond Bachand proposait dans son rapport publié en juin 2003 que le budget du Conseil des arts de Montréal soit augmenté à 20\$ millions au cours des cinq prochaines années.

Se doter de mécanismes de gouverne performants

Enjeu

De façon générale, le milieu culturel reconnaît que, malgré ses ressources limitées, le Conseil des arts de Montréal joue un rôle important de repérage, de concertation, de soutien de proximité et de levier du développement artistique. Mais pour s'affirmer en tant qu'interlocuteur essentiel, le Conseil doit redevenir un joueur plus actif et influent, capable de réagir aux besoins du milieu artistique et d'en promouvoir les intérêts auprès des instances publiques et privées. Il doit donc se doter d'une organisation performante et efficace, autonome juridiquement, avec des membres qui soient davantage impliqués et informés.

Objectifs et actions détaillées

- 1 Obtenir l'autonomie juridique du Conseil :
 - Entreprendre activement les démarches auprès des autorités municipales pour obtenir l'autonomie juridique du Conseil d'ici la fin de 2005.
- 2 Enrichir le Conseil dans son rôle, son membership, ses comités et la participation de ses membres :
 - Reconnaître et faire connaître le rôle et les responsabilités des membres du Conseil.
 - Augmenter le nombre de membres à 25 personnes, dont au moins 13 provenant du milieu artistique et trois du milieu municipal.
 - Se doter d'un code de déontologie, afin de permettre la participation de personnes provenant du milieu artistique et encore actives au sein d'organismes artistiques montréalais à titre de travailleurs culturels ou d'administrateurs.
 - Créer un comité de mise en candidatures pour mieux conseiller quant au choix des nouveaux membres.
 - Créer un comité de financement et de développement afin d'examiner différentes pistes pour enrichir le budget du Conseil.
 - Créer des instances multidisciplinaires réunissant membres et employés cadres et professionnels pour lutter contre les silos sectoriels.
- 3 Accroître l'efficacité de la gestion interne, particulièrement au niveau des communications externes et des processus de gestion :
 - Développer un plan de communications auprès des différents publics cibles, intégrant une meilleure utilisation du site web.
 - Cultiver les relations avec les élus.
 - Raffiner les processus liés à la gestion budgétaire et combler les lacunes en informatique.

Actualiser et moduler l'offre de services

Enjeu

Lessor actuel des milieux artistiques montréalais s'accompagne de nombreux besoins dont le plus important est sans doute le manque criant d'argent. Mais il fait aussi ressortir l'importance d'appuyer la relève et l'émergence, l'absence de lieux pour la création, la production et l'accueil d'artistes étrangers, le manque de ressources au niveau de la promotion et de la publicité, la nécessité d'améliorer la médiation, particulièrement en création contemporaine, l'inclusion des artistes et des publics issus des communautés ethno-culturelles, la diversification de l'offre artistique et de ses publics dans les arrondissements, etc.

Afin de mieux répondre à ces besoins, les actions et les programmes du Conseil des arts de Montréal doivent être modulés pour favoriser le développement des grandes institutions comme des artistes de la relève, de l'émergence ou des communautés ethno-culturelles, le rayonnement des arts auprès de tous les publics, l'accueil d'artistes étrangers et la présence de la création montréalaise sur le plan international.

Objectifs et actions détaillées

- 1 Clarifier les conditions d'admissibilité aux subventions :
 - Préciser les critères d'admissibilité des différents programmes (fonctionnement, projet et projet spécial).
 - Définir les modalités d'aide aux collectifs d'artistes selon des critères précis, particulièrement dans les secteurs des nouvelles pratiques artistiques, des arts médiatiques et des arts visuels.
 - Ouvrir le programme des tournées aux festivals et aux grands événements.
 - Élaborer un programme d'échanges internationaux de façon à favoriser l'accueil de compagnies étrangères par des compagnies montréalaises.
- 2 Identifier les secteurs que le Conseil souhaite développer à court ou moyen terme :
 - Favoriser la création et l'exploration en arts médiatiques.
 - Soutenir davantage l'architecture, le design et les métiers d'arts.
 - Augmenter les subventions aux grandes institutions par le biais de mesures incitatives répondant aux objectifs de développement du Conseil (par exemple, l'appui aux arts médiatiques, aux communautés culturelles, aux créateurs montréalais, à la relève et l'émergence, etc.).
 - Créer des tables de concertation autour des lieux de diffusion et des festivals, afin de doter le Conseil d'une politique sur ces questions.
 - Appuyer les efforts de la Délégation culturelle* créée pour favoriser l'inclusion des artistes professionnels et des publics issus des communautés culturelles.

- 3 Consolider la gestion des prix :
 - Créer une direction des prix pour gérer le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal ainsi que les autres prix qui seront éventuellement transférés du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie (Ville de Montréal).
 - Créer de nouveaux prix pour reconnaître l'excellence dans des secteurs négligés jusqu'à maintenant (par exemple, la danse et l'architecture).
 - Célébrer conjointement, dans le cadre d'un seul événement, le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et le Prix Arts-Affaires de la Ville de Montréal.

- 4 Accroître les activités promotionnelles du Conseil :
 - Organiser des actions de lobbying auprès des médias, du milieu scolaire et des arrondissements pour promouvoir et valoriser les activités culturelles.
 - Profiter des occasions à venir (20e anniversaire du Grand Prix en 2005, 50e anniversaire du Conseil en 2006) pour mieux faire connaître le Conseil.
 - Mettre sur pied une associations des amis du Conseil des arts, sur le modèle des « amis de musées » ou des « amis de la bibliothèque ».
 - Produire des publications (imprimées ou virtuelles) pour promouvoir l'ensemble des compagnies montréalaises ou pour faire connaître les ressources existantes aux jeunes artistes, nouveaux organismes et nouveaux arrivants.
 - Organiser une campagne annuelle pour accroître la visibilité des organismes artistiques et leur fréquentation par le public.
 - Améliorer la signalisation et l'accueil à la Maison du Conseil des arts pour en faire un lieu encore plus convivial.

- 5 Développer de nouveaux services à l'intention des jeunes compagnies professionnelles :
 - Évaluer la possibilité d'offrir gratuitement les studios de répétition aux artistes et compagnies de la relève et de l'émergence.
 - Permettre au Conseil de recevoir des dons (et d'émettre des reçus à cet effet) pour le compte d'organismes artistiques qui n'ont pas encore le statut d'organisme de charité.
 - Mettre sur pied un pool de professionnels bénévoles (avocats, administrateurs, comptables...) sur le modèle américain de « Lawyers for the Arts » ou « Accountants for the Arts » afin d'aider les jeunes compagnies.

* Créée au printemps 2004 et composée d'une trentaine de bénévoles, la Délégation culturelle est mise en place dans le cadre d'une démarche de rapprochement interculturel dans les arts à Montréal. Son rôle consiste à conseiller le Conseil des arts de Montréal sur la question de la diversité culturelle dans les arts, mais aussi à dégager des propositions qu'elle peut choisir de porter là où cela lui semble nécessaire.

Dynamiser le fonctionnement et simplifier la gestion des subventions

Enjeu

Une révision des pratiques et des relations avec les milieux commande une révision du fonctionnement. Le Conseil doit être cohérent dans la gestion des subventions tout en évitant la multiplication des programmes; le système actuel doit être amélioré et simplifié selon des critères, des interventions et des procédures (dont l'harmonisation des formulaires) mieux adaptés à la réalité du milieu. De plus, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de décloisonnement et de synergies entre le personnel, les membres et les compagnies artistiques.

Dans le même ordre d'idées, on a souvent reproché au Conseil des arts de Montréal de ne pas avoir de comités de pairs pour évaluer les demandes de subventions, comme c'est le cas au Conseil des arts et des lettres du Québec ou au Conseil des arts du Canada. Ce dernier en fait même l'un des deux principes de base —l'autre étant l'autonomie du Conseil — sur lesquels reposent le fonctionnement et le mécanisme de décision. Le Conseil des arts de Montréal a longuement réfléchi à cette question par le passé et a toujours maintenu qu'il n'était pas désirable d'instaurer un système de jury de pairs au sein du Conseil. Parmi les raisons évoquées, la plus importante est que, dans un milieu restreint comme Montréal, l'existence d'un jury de pairs pourrait créer des situations de conflits d'intérêt; de plus, compte tenu des ressources limitées du Conseil, le coût d'un système de jury serait élevé et grugerait d'autant le budget des subventions.

Il a néanmoins été recommandé* que le Conseil adopte « une formule d'évaluation qui implique une participation accrue des pairs, adaptée à ses particularités, et comprenant notamment un code de déontologie et une politique sur les conflits d'intérêts ».

Objectifs et actions détaillées

1 Faciliter le processus de demandes de subventions :

- Harmoniser les formulaires du Conseil le mieux possible à ceux des autres conseils.
- Harmoniser les formulaires entre les différents secteurs afin de faciliter la mise en commun de données.
- Harmoniser les dates de dépôt des demandes de subvention.
- Simplifier les formulaires d'analyses de demandes.
- Instaurer un programme pluriannuel de subventions de fonctionnement pour les organismes établis.

* Cette recommandation a été publiée en juillet 2003 dans le document « Soutien à la création et développement de l'accessibilité à Montréal », le rapport du comité directeur sur l'harmonisation des programmes entre le Conseil des arts de Montréal, le Service du développement culturel et les arrondissements, p. 45, article 3.1.2.4.

2 Ajuster la structure et la composition des comités :

- Créer trois nouveaux comités sectoriels : un comité des arts médiatiques et nouvelles pratiques artistiques (incluant cinéma, vidéo, nouveaux medias et arts interdisciplinaires), un comité spécifique pour le secteur de la littérature et un comité pour les programmes de tournée.
- Créer des comités consultatifs de pairs ayant le mandat de :
 - conseiller le Conseil des arts sur la définition de ses politiques, critères et programmes de subventions;
 - témoigner des besoins du milieu et des priorités relatives à chaque discipline, et en conséquence éclairer le Conseil sur d'éventuels changements à apporter à ses modes d'intervention.

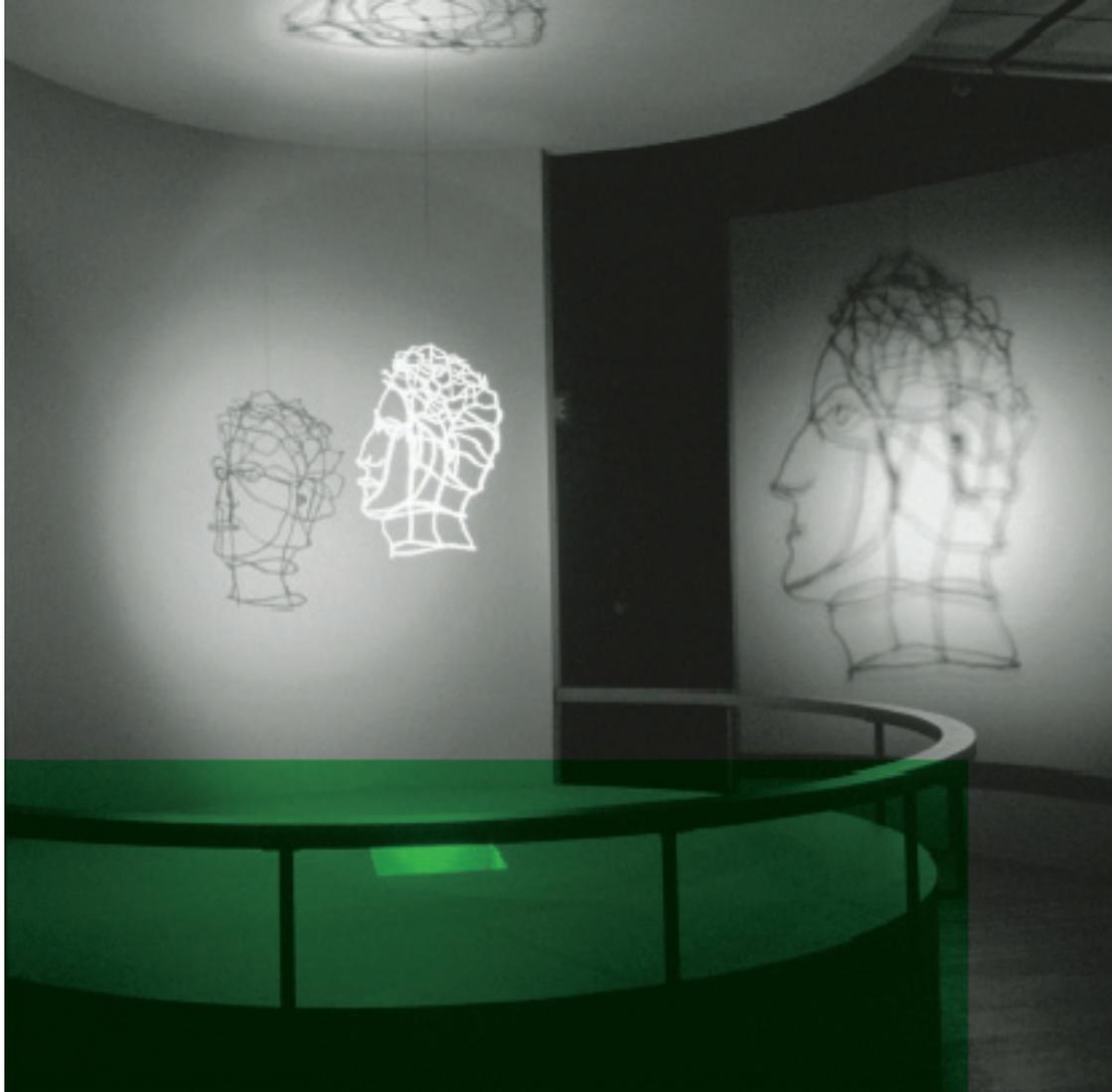

Arts médiatiques

Les Escapes improbables (MEG)

Khôra

Installation sonore de Jean-François Laporte

Arts visuels

Musée des beaux-arts de Montréal

Jean Cocteau. L'enfant terrible

Exposition présentée du 6 mai au 29 août 2004

Cinéma et vidéo
Cinémathèque québécoise

Danse
Compagnie Flak
Adela, mi amor
Chorégraphie de José Navas

Programme de subventions

C'est essentiellement par son programme de subventions que le Conseil des arts de Montréal contribue au financement des organismes artistiques montréalais, le programme de tournées et le Grand Prix complétant cet appui financier. En 2004, les sommes versées dans le cadre du programme de subventions ont totalisé 7 425 500 \$, une augmentation de 7,8 % par rapport à l'année précédente.

Avec l'augmentation budgétaire de 353 000 \$ consentie par la Ville en 2003, le Conseil avait choisi de consacrer les nouveaux fonds disponibles en priorité à l'accueil de nouveaux organismes ; c'est ainsi qu'une trentaine de jeunes compagnies avaient pu bénéficier pour la première fois d'une subvention du Conseil.

En 2004, tout en continuant d'accueillir quelques nouvelles compagnies, le Conseil a profité d'une nouvelle augmentation de budget de 500 000 \$ pour favoriser la consolidation de plusieurs organismes et dégager des fonds permettant la réalisation de projets spéciaux. Cette année encore cependant, il n'a pu augmenter les grandes compagnies et les institutions.

Voici les faits saillants pour chacun des secteurs appuyés par le Conseil :

Arts médiatiques

L'entente avec le Conseil régional de développement de l'Île de Montréal (CRDIM) — qui s'est transformé en Conférence régionale des élus (CRÉ) en cours d'année — aura permis pour une deuxième année consécutive d'enrichir de 50 000 \$ l'enveloppe consacrée à ce secteur. Ce sont donc 237 000 \$ qui ont été versés à 16 compagnies, soit une augmentation de 23 %.

Deux nouveaux organismes ont été accueillis : **Silophone** et **Les Escapes improbables** (MEG). Le premier, qui regroupe les talentueux Thomas McIntosh et Emmanuel Madan, s'est fait remarqué cet hiver avec l'installation audiovisuelle *Ondulation*, présentée à guichets fermés au Musée d'art contemporain. Les Escapes improbables, quant à elles, se sont tenues dans le Vieux-Port de Montréal, revisitant le site sous l'angle de l'événement multidisciplinaire et mélangeant les médiums, les artistes français et ceux d'ici.

Un autre événement marquant de l'année aura été l'ouverture, en novembre, du laboratoire nouveaux médias d'**Oboro**. Axé sur la recherche, la création, la production et la diffusion des arts numériques, doté d'équipements technologiques de pointe, ce magnifique espace polyvalent vient compléter le bassin déjà bien garni des centres d'artistes qui inscrivent Montréal dans le réseau des villes cyberculturelles dynamiques et performantes.

Arts multidisciplinaires

En 2004, une seule compagnie, le **Théâtre de la Chapelle**, a été subventionnée dans cette catégorie.

C'est un secteur qui se cherche, comme en témoigne la réflexion menée au printemps et à l'été par le Forum sur les arts inter-multidisciplinaires, à laquelle le Conseil des arts de Montréal a contribué financièrement. Nous attendons les suites de ce Forum qui devraient nous aider à orienter nos actions.

Parallèlement, le Conseil a recommandé dans son plan stratégique de mettre en place un nouveau comité qui inclurait les « nouvelles pratiques artistiques », comme il a maintenant choisi de nommer ce secteur.

Arts visuels

En 2004, le Conseil a versé 1 204 000 \$ à 48 organismes.

Il a apporté un soutien accru à la création actuelle et à sa diffusion en augmentant de 19 % l'ensemble des subventions versées aux **centres d'artistes autogérés**. Dix-sept de ces centres ont pu bénéficier d'une subvention accrue.

Le Conseil a également donné suite à une volonté, exprimée dans le plan stratégique, de s'ouvrir davantage à des disciplines moins soutenues, telles l'architecture, le design et les métiers d'art. C'est ainsi qu'il a accueilli deux nouveaux organismes : **MONOPOLI**, galerie d'architecture, et la **Guilde canadienne des métiers d'art**.

Cinéma et vidéo

Dans ce secteur, 15 compagnies se sont partagé 283 000 \$.

Outre la **Cinémathèque québécoise**, qui a vu sa subvention augmenter de 12,5 %, ce sont surtout les festivals spécialisés, très nombreux, qui ont bénéficié de l'appui du Conseil. Fait à souligner : on assiste à un accroissement des publics, les taux de participation aux divers événements confirmant l'intérêt sans cesse grandissant des cinéphiles pour les films d'auteur.

Du côté des organismes de diffusion et de sensibilisation, on note l'accueil en projet spécial de l'**Amicale de la culture indépendante**.

Danse

En danse cette année, 40 compagnies ont reçu un total de 1 152 500 \$.

Pour protéger l'enveloppe dédiée à un festival de danse, soit le montant de 80 000 \$ que recevait le Festival international de nouvelle danse avant sa disparition, le Conseil a choisi d'investir cette somme dans un certain nombre d'initiatives spéciales, non récurrentes. D'abord, une subvention à la **Fondation Jean-Pierre Perreault** pour permettre une collaboration entre la Fondation et le Groupe Lab de danse de Peter Boneham : six danseurs d'Ottawa, six danseurs de Montréal et un scénographe ont été mis à la disposition

Littérature
Les Filles électriques
Festival Voix d'Amérique
D Kimm

Musique

Opéra de Montréal

Greer Grimsley (Duc Barbe-Bleue)

et Nancy Maultsby (Judith)

dans *Château de Barbe-Bleue* de Béla Bartók

Mise en scène de Robert Lepage

Musique

Nouvel Ensemble Moderne

Grand concert annuel 2004

Sous la direction de Lorraine Vaillancourt

Théâtre

Théâtre de Quat'Sous et Sybillines

Céline Bonnier dans

La cloche de verre de Sylvia Plath

Mise en scène de Brigitte Haentjens

de la chorégraphe Louise Bédard pour créer une « œuvre en chantier ». Les spectateurs montréalais ont été invités à commenter le processus et ses résultats, et l'événement a remporté un vif succès.

Un autre projet d'échanges, avec cette fois des artistes français du Projet In Situ, aura permis dans le cadre des activités de **Danse-Cité** d'inscrire Montréal sur l'itinéraire de quatre villes en M (avec Mexico, Maputo et Marseille).

Le Conseil des arts s'est aussi associé à **Fortier Danse-Création** pour la publication d'un ouvrage sur cinq chorégraphes montréalais, issu des entretiens radiophoniques réalisés la saison dernière avec Ginette Laurin, Marie Chouinard, Édouard Lock, Margie Gillis et Paul-André Fortier lui-même. Le lancement du livre *Danse et confidences* est prévu pour l'automne 2005.

Deux nouvelles compagnies ont été accueillies — **AH HA Productions** et **Ballet Flamenco Arte de Espana** — ce qui porte à dix l'accueil de nouveaux organismes en deux ans seulement, signe de l'intérêt que le Conseil porte à la relève en danse.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le fabuleux succès remporté en Europe par la pièce *Joe* du regretté Jean-Pierre Perrault et le triomphe newyorkais d'*Amelia*, d'Édouard Lock — la même *Amelia* qui aura permis à La La La Human Steps de remporter le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Littérature

Le Conseil a reconnu cette année la vitalité qui se manifeste sur la scène littéraire et principalement dans le cadre d'événements qui mettent en valeur la création poétique et les divers modes d'expression orale.

Cela s'est exprimé par une aide accrue à la **Maison de la poésie** et à son Marché francophone de la poésie. Des subventions spéciales ont aussi été versées à des projets qui amènent la poésie dans les transports publics, comme *Poésie en mouvement*, réalisé par la **Fondation Metropolis Bleu** dans les autobus, et *Poèmes dans le métro*, piloté par les **Éditions Arcade**.

Le dynamisme qui anime les conteurs et performeurs de l'oralité n'a pas été ignoré par le Conseil, qui a augmenté sa subvention aux **Filles électriques** pour le festival *Voix d'Amérique*, et a accueilli pour la première fois le *Festival de conte de Bouche à Oreille* des **Productions Si on rêvait encore**.

Trente-trois organismes ont reçu des subventions pour un montant total de 338 000 \$.

Musique

C'est le secteur musique qui a desservi le plus grand nombre de compagnies cette année (60), dont trois accueillies pour la première fois : la **Nouvelle Sinfonie**, l'**Ensemble KORE** et les **Productions Totem Contemporain**, pour des subventions totalisant 1 902 500 \$.

Trois événements se sont particulièrement démarqués. D'abord, une remarquable collaboration entre le **Nouvel Ensemble Moderne**, l'**Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal** et le festival **Coups de théâtre** a permis la création de *L'Arche*, un opéra pour enfants sur un livret d'Anne Hébert et une musique d'Isabelle Panneton.

Du côté de l'**Opéra de Montréal**, il faut souligner la présentation du célèbre doublé mis en scène par Robert Lepage, *Le Château de Barbe-Bleue*, de Bartok, et *Erwartung*, de Schoenberg, ainsi que les débuts de TechnOpéra, une initiative hybride destinée en particulier aux abonnés de moins de trente ans.

Enfin, l'arrivée prochaine de Kent Nagano à l'**Orchestre symphonique de Montréal** mérite d'être soulignée.

Théâtre

Le théâtre, comme toujours, a la grosse part du gâteau dans le programme de subventions : en 2004, 57 compagnies ont pu bénéficier de subventions totalisant 2 288 500 \$.

Reflet du dynamisme de ce secteur et signe évident de sa vitalité, pas moins de trois de nos plus grandes compagnies ont vu cette année leur direction artistique renouvelée. Au **Centre du Théâtre d'Aujourd'hui**, René Richard Cyr cédait son poste à la comédienne et metteuse en scène Marie-Thérèse Fortin. Peu de temps auparavant, le jeune metteur en scène Éric Jean, directeur-fondateur du Persona Théâtre, prenait en mains les destinées du **Théâtre de Quat'Sous**, à l'aube de ses 50 ans, succédant ainsi à Wajdi Mouawad. Enfin, la plus ancienne institution théâtrale professionnelle au Canada, le **Théâtre du Rideau Vert**, accueillait à sa tête la comédienne, metteuse en scène et réalisatrice de cinéma Denise Filiatrault.

Si nos compagnies de création font depuis moult années la réputation de Montréal sur la scène internationale, particulièrement en théâtre pour jeunes publics, il faut aussi souligner le rayonnement que s'est acquis en langue anglaise le **Centaur Theatre**, depuis l'arrivée à sa direction de Gordon McCall. Ce dernier s'est vu inviter à Melbourne pour diriger *Cheech*, de l'auteur québécois François Létourneau.

Programme de tournées

Bouge de là

Lucie Vigneault et Manuel Rocque dans

Comme les 5 doigts de la main

Chorégraphie de Hélène Langevin

Programme de tournées
Rencontres internationales
du documentaire de Montréal
Roger Toupin, épicier variété
Documentaire de Benoît Pilon

Programme de tournées

Cette année encore, plus d'un million de dollars ont été consacrés au programme de tournées, dont 767 850 \$ versés directement aux organismes en arts de la scène, arts visuels, littérature, arts médiatiques et cinéma, qui proposaient leurs créations aux diffuseurs municipaux. À cette somme, s'ajoutent les subventions de 244 000 \$ versées à trois organismes qui ont essentiellement comme mission de tourner dans l'Île, l'**Orchestre métropolitain du Grand Montréal**, l'ensemble **I Musici de Montréal** et le **Repercussion Theatre**, ainsi que les frais de tournée et les coûts de promotion et publicité.

En 2004, ce sont 47 compagnies, comparativement à 39 l'année dernière, qui ont présenté 383 représentations dans chacun des 27 arrondissements de l'Île de Montréal.

En arts de la scène, 7 compagnies de danse, 13 compagnies de théâtre et 15 compagnies de musique ont totalisé des subventions de 806 955 \$. En arts visuels, trois expositions itinérantes ont nécessité des investissements de 128 400 \$. Il s'agit de *Regards sur l'avenir : une rétrospective des Prix François-Houdé*, réalisée par **Design métiers d'art du Québec**; *D'après Notman — Regards photographiques sur Montréal, espaces d'un siècle*, produite par le **Musée McCord d'histoire canadienne**; et *Charles Daudelin, maître de l'espace*, réalisée par le **Musée des maîtres et artisans du Québec**. Trois expositions mises en chantier en 2003 ont également circulé dans l'Île cette année : *Regards sur les Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois*, de l'**Association des galeries d'art contemporain de Montréal**, *Détournements*, du **Centre des arts actuels Skol**, et *Le design contemporain au Québec*, du **Centre de design de l'UQAM**.

En littérature, le conte était à l'honneur avec **Les Productions du Diable Vert** qui ont repris en arrondissement leurs fameux Dimanches du Conte présentés initialement au Sergent recruteur. Quant à l'**Association des écrivaines et des écrivains pour la jeunesse**, elle a tenu une série de rencontres avec des auteurs en littérature jeunesse dans les bibliothèques de plusieurs arrondissements ainsi qu'auprès d'enfants en milieu hospitalier.

Treize différents programmes de films ont été composés par trois organismes de diffusion : **Cinéma Libre**, les **Rencontres internationales du documentaire de Montréal** et **Vues d'Afrique**. (Au moment de la faillite de Cinéma Libre, ce sont les RIDM qui ont pris la relève et assuré la poursuite de la tournée.) Et, nouveauté cette année, un programme d'œuvres en arts médiatiques était concocté par **Perte de Signal**. De plus, le Conseil s'est doté de l'équipement nécessaire (projecteur, écran, etc.) pour pallier aux lacunes de certains centres, et il offre également les services d'un directeur technique pour assurer les meilleures conditions possibles de projection.

Le programme de tournées du Conseil s'est d'ailleurs considérablement restructuré en 2004. C'est sous une nouvelle appellation — Le Conseil des arts de Montréal en tournée — que sont désormais regroupés les programmes Jouer dans l'Île, Exposer dans l'Île, Lire dans l'Île et Action! on tourne.

Quant au programme Art et Communauté, il a été aboli : les trois organismes qui en étaient les principaux bénéficiaires (l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal, Repercussion Theatre et I Musici de Montréal) et dont les actions de diffusion montréalaise sont reconnues depuis longtemps, ont vu leurs subventions de fonctionnement consolidées. Ils peuvent aussi participer au programme de tournées, dans la mesure où leur offre est agréée par les diffuseurs municipaux.

Autre changement important mis en œuvre en 2004 : l'instauration de **paramètres d'attribution** en arts de la scène, tenant compte du profil socio-économique de l'arrondissement, de sa situation géographique, de la direction artistique du lieu de diffusion, des cachets versés aux artistes et des conditions de diffusion. Ces paramètres d'attribution répondent aux objectifs d'équité et de transparence, et ils ont été élaborés en collaboration avec les membres du comité Arts et Arrondissements.

Il faut noter aussi en 2004 la poursuite du projet pilote initié l'année dernière avec le ministère de l'Éducation du Québec et son programme Soutenir l'École montréalaise. Trois organismes ont collaboré avec les arrondissements et les écoles dans le cadre de ce projet : la compagnie de théâtre **Les Deux Mondes** a présenté *Un tunnel dans sa tête (petit pont)*, **Le Moulin à musique** participait avec *Bonne nouvelle*, et le **Théâtre Bouches Décousues** est revenu cette année avec *La Couturière*.

Enfin, le lancement de la saison 2004-2005 du Conseil des arts de Montréal en tournée a été l'occasion de mettre en place le concours *Le Choix du public*, visant à promouvoir la participation des citoyens montréalais et à mieux faire connaître le programme de tournées du Conseil. Ce concours invite le public à donner son appréciation sur les activités présentées par le Conseil tout en lui offrant la chance de gagner des prix intéressants, tels un voyage pour deux personnes pour assister au spectacle *O* du **Cirque du Soleil**, un abonnement pour deux à la prochaine saison de l'**Opéra de Montréal** et dix paires de billets pour l'**Orchestre symphonique de Montréal**. Près de 5 000 personnes ont déjà répondu à l'invitation du Conseil et rempli le coupon de participation. Le gagnant du *Choix du public* sera connu en septembre 2005, lors du lancement de la saison 2005-2006.

Il est clair que le programme de tournées du Conseil des arts de Montréal est une formule gagnante, qui plaît à tout le monde. Les artistes y trouvent l'occasion de prolonger la vie de leurs créations, les diffuseurs en profitent pour enrichir et élargir leur programmation, les arrondissements et la Ville de Montréal s'en servent comme un outil pour développer l'accessibilité, et les citoyens bénéficient d'expositions, de films et de spectacles de choix dans leur quartier, et à un prix abordable quand ce n'est pas gratuit. La collaboration de tous est évidemment au cœur de ce succès.

Grand Prix

Édouard Lock

Directeur artistique de La La La Human Steps
Lauréat du Grand Prix 2004 du Conseil des arts
de Montréal

Le Grand Prix

Le 19e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a été décerné le 23 mars 2004, dans le cadre d'un déjeuner qui réunissait plus de 750 invités du monde municipal, de la communauté des affaires et du milieu artistique.

C'est la compagnie de danse **La La La Human Steps** du chorégraphe montréalais Édouard Lock qui remportait ce Grand Prix pour *Amelia*, à la fois une chorégraphie remarquable et un film d'une éblouissante beauté. Il était juste qu'après avoir été finaliste à deux reprises, en 1989 et en 2000, cette compagnie, l'une des plus prestigieuses au monde, remporte enfin le Grand Prix. *Amelia* est une chorégraphie d'une extrême précision où les danseurs et les danseuses nous surprennent par tant de virtuosité et de sensibilité; cette danse ballettique où la ligne, la forme et l'espace ne font qu'un, nous est révélée encore davantage par le film, une adaptation d'une grande finesse qui réussit à établir un rapport très intime avec l'œuvre et tient le spectateur en haleine.

Le Grand Prix était accompagné d'une bourse de 25 000 \$. Six autres finalistes se sont mérité un prix de reconnaissance de 5 000 \$. Ce sont :

- **Oboro**, pour l'ouverture et la polyvalence de son laboratoire nouveaux medias qui répond aux besoins des artistes de la création numérique;
- le **Musée des beaux-arts de Montréal**, pour une programmation exceptionnelle d'expositions en 2003;
- les **Rendez-vous du cinéma québécois** pour leur dynamisme dans la mise en valeur des films et des vidéos d'ici;
- la revue **Lettres Québécoises**, pour la richesse de son information et la qualité de sa réflexion sur l'actualité littéraire;
- le festival international de création musicale **Montéal/Nouvelles Musiques**, en raison de la qualité de sa programmation qui a su mettre en valeur l'originalité et le dynamisme de la musique contemporaine à Montréal;
- et le **Théâtre de la Manufacture**, pour une saison entière de créations exceptionnelles.

Présidé par Maurice Forget, le jury réunissait quatre personnalités du milieu des arts et de l'éducation ainsi que du monde des affaires : Greta Chambers, chancelière émérite de l'Université McGill; Robert Lacroix, recteur de l'Université de Montréal; Shérif Laoun, de Georges Laoun Opticien, et la comédienne et metteuse en scène Louise Latraverse.

Selon la tradition, une estampe intitulée *La chanteuse et le musicien*, créée par l'artiste montréalaise Elmyrna Bouchard, a été remise à Véronique Lacroix, directrice artistique de l'**Ensemble contemporain de Montréal**, organisme qui avait remporté le précédent Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Maison du Conseil des arts de Montréal
En façade, *Interface*
Œuvre de François Dallegret

La Maison du Conseil des arts de Montréal

Le dossier de la Maison du Conseil a été au cœur de multiples rencontres et discussions en 2004. On sait que le Conseil des arts est présentement logé dans l'ancienne École des Beaux-Arts de Montréal, un bel édifice aux lignes néo-classiques qui appartient à la Société immobilière du Québec. Le bail emphytéotique qui liait la SIQ à l'ex-Communauté urbaine de Montréal est échu depuis le 30 mars 2003. Il a été renouvelé ponctuellement, une première fois jusqu'au 31 décembre 2004, et une seconde jusqu'au 31 décembre 2005. Au cours de la dernière année, la Ville de Montréal a examiné différents scénarios, dont le renouvellement d'un bail emphytéotique avec la SIQ, l'acquisition du bâtiment par la Ville, ou la re-localisation du Conseil dans un autre immeuble. L'hypothèse d'un déménagement à la Bibliothèque municipale, vidée de ses livres et de ses occupants avec l'ouverture de la nouvelle Bibliothèque nationale du Québec, a aussi été évoquée. Le bâtiment a une grande valeur patrimoniale et présente un intérêt certain pour un organisme à vocation culturelle. Encore faut-il qu'il puisse répondre aux besoins du Conseil des arts de Montréal.

Car il apparaît important à tous — et la Ville de Montréal accepte les recommandations émises à cet effet en 2003 par sa Commission permanente sur la culture, les arts et le patrimoine — que le Conseil des arts continue d'offrir au milieu artistique montréalais des studios de répétition et des lieux de rencontres et de réunions.

Rappelons que la Maison du Conseil des arts, en plus de loger les bureaux du Conseil, est un centre important de création et de production grâce aux cinq grands studios de répétition mis à la disposition du milieu. En 2004, 417 organismes ou individus, dont 225 en danse et 104 en théâtre, ont utilisé les cinq studios, la salle de réchauffement ou la salle du Conseil, pour un total de 15 222 heures. Ces espaces, est-il nécessaire de le souligner, sont loués à très bon compte, c'est-à-dire à un prix très inférieur à celui des autres studios disponibles dans le centre-ville.

La Maison du Conseil des arts loge également les bureaux de BJM Danse (Ballets Jazz de Montréal), de la Société Pro Musica et du Centre des auteurs dramatiques, qui y trouvent une synergie positive. Le climat d'incertitude qui règne depuis plus de deux ans quant au sort de la Maison et de ses occupants a des conséquences néfastes pour tous. Il faut souhaiter ardemment que les négociations aboutissent et que le Conseil soit bientôt fixé sur cette question.

Liste des organismes subventionnés en 2004

La présente liste indique le montant des subventions versées, en 2004, dans le cadre du Programme général de subventions (aide au fonctionnement annuel ou au projet). Les subventions spéciales et celles versées dans le cadre des autres programmes du Conseil des arts sont également mentionnées. Dans ces derniers cas, une note indique la nature du programme de la façon suivante :

PS Projet spécial JDI Jouer dans l'Île LDI Lire dans l'Île GP Grand Prix
AD Activités de diffusion EDI Exposer dans l'Île AOT Action! On tourne EC Echanges culturels

ARTS MÉDIATIQUES		\$	ARTS VISUELS		\$
4D art Lemieux/Pilon		15 000	article		16 000
Agence TOPO		8 000	Association des galeries d'art contemporain de Montréal (AGACM)		10 000
Association pour la création et la recherche électro-acoustiques du Québec – (ELEKTRA)		45 000	Atelier Circulaire		20 000
	PS	5 000	Atelier libre de recherches graphiques		16 000
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre		5 000	ATSA		7 000
Conseil québécois des arts médiatiques		5 000	Centre Canadien d'Architecture		75 000
Groupe Molior	PS	8 000	Centre d'art et de diffusion Clark		24 000
kondition pluriel		10 000		EC	7 000
MEG – Montréal Electronique Groove		5 000	Centre d'art public		10 000
MUTEK	PS	5 000	Centre d'exposition Circa		24 000
Oboro		20 000	Centre d'information Arttexte		30 000
	GP	5 000	Centre de céramique-poterie Bonsecours		8 000
Perte de Signal		6 000	Centre des arts actuels Skol		20 000
	JDI	8 000	Centre des arts contemporains du Québec à Montréal		15 000
Productions, Réalisations Indépendantes de Montréal (P.R.I.M.)		23 000	Centre des arts visuels		12 000
S.A.T. Société des arts technologiques		20 000	Centre des métiers du verre du Québec		16 000
Silophone		5 000	Centre international d'art contemporain de Montréal		75 000
Studio XX		7 000	Conseil québécois de l'estampe		7 000
Vidéographe		25 000	DARE-DARE, centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal		13 000
TOTAL	3,0%	250 000	Dazibao, centre d'animation et d'exposition photo		21 000
			Design métiers d'art du Québec		8 000
				EDI	44 400
			Diagonale, centre des arts et des fibres du Québec		8 000
			Écomusée de la maison du fier monde		7 000
			Galerie B-312		18 000
				PS	3 000
			Galerie du Centre des arts Saidye Bronfman		32 000
			Galerie et atelier La Centrale électrique		16 000
TOTAL	0,3%	20 000			

Galerie FMR		5 000
Gesù – centre de créativité		5 000
Graff, centre de conception graphique		24 000
Guilde canadienne des métiers d'art		5 000
Le Mois de la Photo à Montréal		40 000
MONOPOLI, galerie d'architecture		10 000
Musée David M. Stewart		22 000
Musée des beaux-arts de Montréal		350 000
	GP	5 000
Musée des maîtres et artisans du Québec		28 000
	EDI	40 000
Musée du Château Ramezay		20 000
Musée McCord d'histoire canadienne		48 000
	EDI	44 000
Oboro		25 000
Observatoire 4 de Montréal		11 000
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain		19 000
Optica, un centre au service de l'art contemporain		20 000
Quartier Éphémère, centre d'arts visuels		12 000
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec		10 000
Société des directeurs des musées montréalais (Journée des musées)		10 000
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone		7 000
VOX centre de diffusion de la photographie		15 000

TOTAL **16,2%** | **1 337 400**

CINÉMA ET VIDÉO

\$

Amicale de la culture indépendante	PS	5 500
Centre du Cinéma Parallèle		15 000
Cinéma Libre	AOT	6 600
Cinémathèque québécoise		90 000
Diffusion gaies et lesbiennes du Québec		7 000
Festival international du film pour enfants de Montréal		10 000
Festival International du Film sur l'Art (FIFA)		25 000
Festival international du nouveau Cinéma et des nouveaux Médias de Montréal		25 000
Films de l'Autre		5 000
Hors Champ		7 500
Main Film		25 000

Rencontres internationales du documentaire de Montréal		18 000
	AOT	12 895
	EC	3 000
Rendez-vous du cinéma québécois		30 000
	GP	5 000
Vues d'Afrique		17 000
	AOT	9 000

TOTAL **3,8%** | **316 495**

DANSE

\$

Agora de la danse		12 000
AH HA Productions		5 000
Ballet Flamenco Arte de España		5 000
	JDI	10 500
Ballets Jazz de Montréal		65 000
Bouge de là		5 000
	JDI	22 200
Carré des lombes		25 500
Circuit-Est		15 000
Coleman & Lemieux		7 000
	PS	5 000
Compagnie Flak		20 000
Compagnie Marie Chouinard		60 000
Corporation Lucie Grégoire danse		17 000
	JDI	30 000
Création Caféine		8 000
Création danse Lynda Gaudreau		20 000
Daniel Léveillé nouvelle danse		13 000
Danse Carpe Diem		10 000
Danse-Cité		35 000
	EC	10 000
Diagramme, gestion culturelle		20 000
Fondation de danse Margie Gillis		15 000
Fondation Jean-Pierre Perreault		60 000
	PS	27 000
Fortier danse-création		18 000
	JDI	18 000
	PS	10 000
Grands Ballets Canadiens de Montréal		265 000
Jocelyne Montpetit danse		10 000
Lock-danseurs		65 000
	PS	10 000
	GP	25 000
Louise Bédard danse		27 000
Métaspora danse		5 000
Montréal danse		10 000
	JDI	21 750

O Vertigo danse		70 000
	PS	13 000
Par b.l.eux		7 000
Productions Cas public		25 000
Productions de la Gorgone	PS	5 000
Productions LOMA		10 000
Regroupement québécois de la danse		20 000
Sinha danse		7 000
Sortilèges danses du monde		5 000
	JDI	14 000
Studio 303		12 000
	PS	10 000
Sylvain Émard danse		25 000
Système D/Dominique Porte		10 000
	JDI	10 500
Tangente		40 000
Tusket danse		7 000
Van Grimde corps secrets		7 000

TOTAL 15,8% | 1 304 450

LITTÉRATURE

\$

Académie des lettres du Québec		18 000
Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse	LDI	20 000
Association des libraires du Québec		3 500
Association Lurelu		3 000
Cahiers de théâtre JEU		16 000
Centre de diffusion 3D (Revue Espace)		12 000
Collectif Liberté		7 000
Éditions Arcade		7 000
	PS	4 000
Éditions Gaz moutarde (Revue Exit)		4 000
Éditions XYZ (La revue XYZ)		8 500
Éditions XYZ (Lettres québécoises)		10 000
	GP	5 000
Esse, un groupe de + en art		8 500
Festival interculturel du conte de Montréal		10 000
Fondation Metropolis bleu		15 000
	PS	11 000
Groupe de création Estuaire		6 000
Les Écrits		5 000
Les Filles électriques		15 000
Maison de la poésie		20 000
Parachute, revue d'art contemporain		24 000
Productions ciel variable		11 000
Productions du Diable Vert		5 000
	LDI	20 000

Productions Si on rêvait encore		5 000
Quebec Writer's Federation		7 000
Revue d'art contemporain ETC		12 000
Revue Mœbius		7 000
Revue Possibles		3 000
Revue Séquences		9 000
SFSF Boréal		1 000
Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP)		6 000
Société des écrivains canadiens		3 000
Société des publications Matrix		7 500
Spirale magazine culturel		9 000
Union des écrivaines et écrivains québécois		15 000
	PS	10 000
Vie des Arts		20 000

TOTAL 4,7% | 383 000

MUSIQUE

\$

Arsenal à musique		25 000
Atelier du conte en musique et en images		5 000
Centre de musique canadienne		28 000
Chants libres, compagnie lyrique de création		32 000
Clavecin en concert		6 000
	JDI	9 000
Codes d'accès		18 000
Compagnie musicale La Nef		20 000
Conseil québécois de la musique		43 000
Constantinople		10 000
Créations Musicales François Richard	JDI	7 500
Ensemble Amati		10 000
Ensemble Arion		40 000
Ensemble Caprice		5 000
	JDI	18 500
Ensemble contemporain de Montréal		28 000
	JDI	14 400
Ensemble instrumental Appassionata		5 000
	PS	7 500
Ensemble KORE		5 000
Ensemble Les Boréades de Montréal		20 000
Festival de musique de chambre de Montréal		25 000
Festival Orgue et couleurs		7 500
Grifes		10 000
	JDI	29 400

Idées heureuses	22 000	Société de musique de chambre	
IKS	5 000	du Lakeshore	5 500
Innovations en concert	6 000	Société Ensemble Masques	4 000
	JDI 17 000	Société musicale André-Turp	10 000
Jeunesses musicales du Canada	35 000	Société Pro Musica	15 000
	JDI 18 800	Studio de musique ancienne	
L'OFF Festival de jazz de Montréal	12 000	de Montréal	40 000
Ladies' Morning Musical Club	7 500	Trio de Guitares de Montréal	JDI 12 100
Le Moulin à musique	20 000	Trio Fibonacci	5 000
	JDI 12 000	Tuyo	12 000
Les Concerts Lachine	17 000		
Les Concerts M	8 000	TOTAL	26,0% 2 144 400
	JDI 11 100		
Les Voix Humaines	5 000		
Montréal Baroque	5 000	THÉÂTRE	\$
	PS 5 000		
Musica Camerata Montréal	8 000	Carbone 14	55 000
Musique VivaVoce	5 000	Centre des auteurs dramatiques	55 000
Nouvel Ensemble Moderne	87 000	Centre du Théâtre d'Aujourd'hui	95 000
	PS 10 000	Centre SBC des arts de la scène	15 000
Nouvelle Sinfonie	5 000	Compagnie de théâtre Il va sans dire	25 000
Opéra de Montréal	150 000	Compagnie de théâtre Le Carrousel	53 000
	PS 10 000		JDI 24 500
Orchestre de chambre I Musici		Compagnie Jean-Duceppe	102 000
de Montréal	74 000	Compagnie Trans-Théâtre	8 000
	AD 16 000	Conseil québécois du théâtre	10 000
	JDI 41 800	DynamO Théâtre	33 000
Orchestre de chambre McGill	30 000	École nationale de théâtre du Canada	20 000
	PS 5 000	Espace Go	84 000
Orchestre des jeunes de Westmount	5 000		EC 10 000
Orchestre Métropolitain			JDI 4 550
du Grand Montréal	75 000	Festival de théâtre des Amériques	70 000
	AD 180 000	Festival international de théâtre	
Orchestre symphonique de Montréal	435 000	jeune public	50 000
Orchestre symphonique des jeunes			PS 50 000
de Montréal	8 000	Fondation Centaur pour les arts	
Orchestre symphonique des jeunes		d'interprétation	110 000
du West-Island	8 000	Fondation du Théâtre	
Pentaèdre, quintette à vent	16 000	du Nouveau Monde	140 000
Productions SuperMusique	20 000	Geordie Productions	28 000
Productions Totem Contemporain	8 000		JDI 4 000
Productions TraquenArt	23 000	Groupe de la Veillée	57 000
Quasar, quatuor de saxophones	7 000	Illusion, théâtre de marionnettes	25 000
Quatuor Claudel	8 000	Imago Theatre	8 000
	JDI 26 000	Infinithéâtre	22 000
Quatuor Molinari	17 000	Kobol	8 000
Réseaux des arts médiatiques	8 500	Les Deux Mondes,	
Société de musique contemporaine		compagnie de théâtre	53 000
du Québec	70 000		JDI 8 000
	JDI 19 300	MainLine Theatre	10 000
Festival Montréal/			
Nouvelles Musiques	25 000		
	GP 5 000		

Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse		120 000
Mathieu, François et les autres	JDI	15 600
Mime Omnibus		25 000
Nouveau Théâtre Expérimental		40 000
	JDI	12 000
Playwrights' Workshop (Montréal)		30 000
Q Art Theatre		5 000
Quebec Drama Federation		5 000
Repercussion Theatre		25 000
	AD	48 000
Sibyllines		8 000
Teesri Duniya Theatre		10 000
Théâtre B.T.W.		20 000
Théâtre Bouches Décousues		27 000
	JDI	7 000
Théâtre de Fortune		4 000
	JDI	10 000
Théâtre de l'Œil		37 000
	JDI	9 250
Théâtre de l'Opis		32 000
Théâtre de la Manufacture		80 000
	JDI	36 800
	GP	5 000
Théâtre de la Pire Espèce		5 000
Théâtre Denise-Pelletier		97 000
Théâtre de Quat'Sous		87 000
Théâtre Deuxième Réalité		10 000
Théâtre du Rideau Vert		75 000
Théâtre l'Avant-Pays		25 000
	JDI	36 705
Théâtre le Clou		35 000
	JDI	10 700
Théâtre le Pont Bridge		7 500
Théâtre Momentum		22 000
Théâtre Petit à Petit		40 000
	JDI	20 000
Théâtre Pigeons International		17 000
Théâtre Sans Fil		29 000
Théâtre Ubu		60 000
Théâtre Urbi et Orbi		5 000
Troupe du Théâtre de Quartier		34 000
Youtheatre		28 000

TOTAL **30,2%** | **2 492 605**

100,0% | **8 248 350**

Conseil, comités et personnel

Le Conseil des arts de Montréal est composé de 21 membres représentant le milieu des arts, ainsi que les secteurs de l'éducation et des affaires et le milieu municipal. Tous sont bénévoles et domiciliés sur l'île de Montréal. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans, et ce mandat est renouvelable une seule fois. C'est le Conseil de la Ville de Montréal qui nomme les membres du Conseil et qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents. Le trésorier de la Ville, ou son représentant, est d'office le trésorier du Conseil des arts.

Étaient membres du Conseil au 31 décembre 2004 :

Rose-Marie Arbour
Henri Barras
Marie Cinq-Mars
Jean-Claude Delorme
Alain Depocas
Jocelyn Dion
Maurice Forget
Robert Kouri
Dany Laferrière
Monique Mercure
Joyce Millar
Renée Noiseux-Gurik
Anne Claire Poirier
Cecil Rabinovitch
Kelly Rice
Françoise Sullivan
Chantal Thomas
Bill Tierney
(trois postes à combler)

Comité exécutif

Maurice Forget, *président*
Robert Kouri, *vice-président*
Chantal Thomas, *vice-présidente*
Jocelyn Dion, *trésorier*
Danielle Sauvage, *secrétaire*
et *directrice générale*

Selon leur expertise et leurs champs de compétence et d'intérêt respectifs, les membres du Conseil des arts de Montréal sont répartis en quatre comités sectoriels, chargés d'évaluer les demandes de subventions soumises par les organismes artistiques. Voici quelle était la composition des comités sectoriels au 31 décembre 2004 :

Comité Arts visuels et Littérature

Rose-Marie Arbour, *présidente*
Marie Cinq-Mars
Robert Kouri
Dany Laferrière
Joyce Millar
Cecil Rabinovitch

Comité Danse, Cinéma, Arts médiatiques et Arts multidisciplinaires

Henri Barras, *président*
Alain Depocas
Anne Claire Poirier
Françoise Sullivan

Comité Musique

Kelly Rice, *président*
Jean-Claude Delorme
Chantal Thomas

Comité Théâtre

Renée Noiseux-Gurik, *présidente*
Jocelyn Dion
Monique Mercure
Bill Tierney

Délégation sur la diversité culturelle dans les arts

Composée d'une trentaine de personnes, la Délégation pour la diversité culturelle dans les arts est née lors d'une rencontre sur la diversité artistique de Montréal, en mars 2004, qui réunissait près de 200 personnes des milieux culturels montréalais. Le rôle de la Délégation est d'élaborer des propositions pour favoriser un meilleur accès des artistes, des organismes et des publics issus des communautés ethnoculturelles à la vie culturelle montréalaise. Voici la liste de ses membres, au 31 décembre 2004 :

Yves Alavo <i>Bureau des relations interculturelles, Ville de Montréal</i>	Luis Martinez <i>Écrivain</i>
Boubacar Bah <i>Centre de Services des Musiques du Monde</i>	Jane Needles <i>Needles' Consulting Services Inc.</i>
Martin Choquette <i>Ensemble Sauvage Public</i>	Mamata Niyogi-Nakra <i>Kala Bharati Foundation</i>
Livia Daza-Paris <i>Chorégraphe</i>	Anja Nopper <i>Opéra de Montréal</i>
André Dudemaine <i>Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone</i>	Andrès Ocampo <i>Musique Multi-Montréal</i>
Dominique Fontaine <i>Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie</i>	Erica Pomerance <i>Cercle d'expression artistique Nyata Nyata</i>
Emmanuel Galland <i>Commissaire indépendant</i>	Héloïse Rémy <i>Chorégraphe</i>
Martine Géronimi <i>Département de géographie, UQAM</i>	Julia Souhami <i>Productions PeteKa</i>
Karl Didier Grah <i>Festival International HipHop 4ever</i>	Alpha Sow <i>Afrique en mouvements</i>
Martin Hurtubise <i>Maison de la culture Rivière-des-Prairies</i>	Mariam Sy Diawara <i>PACTE / Groupe Univer Inc.</i>
Emmanuel Jouthe <i>Danse Carpe Diem</i>	Kiya Tabassian <i>Constantinople</i>
Aïda Kamar <i>Festival du Monde Arabe</i>	Rachael Van Fossen <i>Black Theatre Workshop</i>
Edit Kuper <i>Theatre of the Saidye Bronfman Centre</i>	Bobo Vian <i>Q Art Theatre</i>
Sylvie Lachance <i>MAI (Montréal, arts interculturels)</i>	Frantz Voltaire <i>Éditions CIDIHCA</i>
Jacques Landesque <i>Productions Bastingalle</i>	Shirlette Wint <i>Afro Canadian Contemporary Art Foundation</i>

Comité Arts et Arrondissements

Composé de représentants des arrondissements, de la Ville de Montréal et du Conseil des arts, le comité Arts et Arrondissements veille au bon fonctionnement du programme de tournées en formulant des avis sur toutes les questions reliées à la diffusion et à la tournée des organismes artistiques professionnels sur le territoire montréalais.

En étaient membres au 31 décembre 2004 :

Micheline Bélanger
Arrondissement de Pointe-Claire

Louise Cayer
Arrondissement d'Outremont

Joanne Germain
Arrondissement du Plateau Mont-Royal

Karine Lacharité
Arrondissement de Kirkland

Paul Langlois
*Service du développement culturel et de la qualité
du milieu de vie de la Ville de Montréal*

Pierre Larivière
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Laurent Legault
Arrondissement d'Achats-Cartierville

Nathalie Maillé
Conseil des arts de Montréal

Michel Niquette
Conseil des arts de Montréal

Marcelle Pallascio
Arrondissement de LaSalle

Danielle Sauvage
Conseil des arts de Montréal

Personnel

Étaient employés du Conseil des arts de Montréal au 31 décembre 2004 :

Danielle Sauvage
Directrice générale et secrétaire du Conseil

Line Lampron
Secrétaire de direction

Christian O'Leary
Directeur des communications et du développement

Nathalie Maillé
Directrice du programme de tournées

Gilles Bouchard
Directeur de l'administration

Claire Adamczyk
Conseillère culturelle, danse et arts multidisciplinaires

Marie-Michèle Cron
Conseillère culturelle, cinéma et arts médiatiques

Claude DesLandes
Conseiller culturel, théâtre

Germain Lefebvre
Conseiller culturel, arts visuels et littérature

France Malouin
Conseillère culturelle, musique

Michel Niquette
Agent de développement, arts visuels

Martine Lanctôt
Secrétaire-réceptionniste

Christine Leduc
Secrétaire, chargée de la location des studios

Gilles Chamberland
Commis

Roger Prigent
Concierge

Rapport du vérificateur

Aux membres du Conseil des arts de Montréal

J'ai vérifié le bilan du Conseil des arts de Montréal au 31 décembre 2004 et les états des activités financières et des surplus de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction du Conseil. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction du Conseil, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière du Conseil au 31 décembre 2004 ainsi que des résultats de son activité et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables décrits à la note 2 afférente aux états financiers.

Le vérificateur général de Montréal,

Michel Doyon, CA
Montréal, le 28 avril 2005

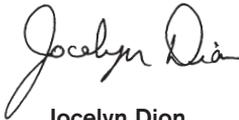
Bilan

Au 31 décembre 2004

	2004	2003
	\$	\$
ACTIF		
À court terme		
Encaisse (NOTE 3)	1 019 487	742 110
Débiteurs (NOTE 4)	32 758	114 407
Frais payés d'avance	9 988	8 591
	1 062 233	865 108
PASSIF		
À court terme		
Créditeurs (NOTE 5)	148 784	121 945
Subventions à payer (NOTE 6)	689 164	573 870
Revenus reportés (NOTE 7)	10 301	11 905
	848 249	707 720
À long terme		
Provision-Réparations majeures (NOTE 8)	101 949	79 699
Provision-Invalidité à court terme (NOTE 9)	32 684	31 947
	134 633	111 646
	982 882	819 366
AVOIR DES CONTRIBUABLES		
Surplus non affecté (NOTE 10)	75 966	22 435
Surplus affecté (NOTE 11)	3 385	23 307
	79 351	45 742
	1 062 233	865 108

Maurice Forget, C.M.
Administrateur

Jocelyn Dion
Administrateur

État des activités financières

Exercice terminé le 31 décembre 2004

	Budget 2004	2004	2003
	\$	\$	\$
REVENUS			
Contribution – Ville de Montréal	9 500 000	9 500 000	9 000 000
Grand Prix	65 000	64 950	61 845
Autres revenus (NOTE 12)	–	66 499	82 376
	9 565 000	9 631 449	9 144 221
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Subventions aux organismes	7 332 000	7 395 500	6 890 800
Programmes de diffusion des activités artistiques (NOTE 13)	824 000	823 496	1 029 342
Autres programmes (NOTE 14)	170 000	186 408	146 986
Contribution à la Maison du conseil des arts (NOTE 17)	100 000	81 085	104 621
Rémunération	753 808	779 724	691 562
Charges sociales	164 342	137 439	141 177
Transport et communications	99 500	89 045	83 093
Services professionnels, techniques et autres	75 000	65 053	89 048
Location, entretien et réparation	28 850	22 690	24 604
Biens non durables	17 500	17 400	16 499
	9 565 000	9 597 840	9 217 732
SURPLUS (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS		33 609	(73 511)
AFFECTATIONS			
Surplus non affecté		22 435	116 133
Surplus affecté		20 000	–
		42 435	116 133
SURPLUS DE L'EXERCICE		76 044	42 622

État des surplus

NON AFFECTÉ			
Solde au début		22 435	116 133
Affectation aux activités financières		(22 435)	(116 133)
Affectation au surplus affecté		(78)	(20 187)
Surplus de l'exercice		76 044	42 622
Solde à la fin		75 966	22 435
AFFECTÉ			
Solde au début		23 307	3 120
Affectation du surplus non affecté		78	20 187
Affectation aux activités financières		(20 000)	–
Solde à la fin		3 385	23 307

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Notes complémentaires

Au 31 décembre 2004

1 STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

Le Conseil des arts de Montréal (le Conseil) a été constitué le 1er janvier 2002 en vertu de l'article 58 de la Charte de la Ville de Montréal. Il est la continuité du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal.

Il a pour mandat :

- de dresser et de maintenir une liste permanente des associations, sociétés et organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
- d'harmoniser, coordonner et encourager les initiatives d'ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
- dans la limite des fonds disponibles à cette fin, de désigner les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixer le montant et en recommander le versement par la ville.

2 ÉNONCÉ DES PRINCIPALES PRATIQUES ET CONVENTIONS COMPTABLES

États financiers

Les états financiers du Conseil sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec et aux particularités mentionnées aux états financiers de la Ville de Montréal.

La comptabilité des opérations du Conseil est tenue par la Ville de Montréal laquelle enregistre ces transactions dans un fonds spécifique au Conseil.

Méthodes de comptabilité

La comptabilisation des transactions s'effectue selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les revenus et les dépenses d'un exercice sont constatés lorsque les revenus sont gagnés et les dépenses effectuées sans considération du moment où les opérations sont réglées par un encaissement ou un décaissement.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que l'administration du Conseil formule des hypothèses et procède à des estimations. Les résultats réels peuvent donc différer de ces estimations.

3 ENCAISSE

	2004	2003
	\$	\$
Encaisse réservée à la Ville de Montréal pour le Conseil des arts de Montréal	1 019 487	722 110
Dépôt *	—	20 000
	1 019 487	742 110

* Don reçu d'un organisme externe – déposé en fidéicommis

4 DÉBITEURS

	2004	2003
	\$	\$
Remboursement de la taxe sur les produits et services	5 665	14 647
Remboursement de la taxe de vente du Québec	6 489	16 667
Organismes et individus	12 294	74 783
Avances de salaires	8 310	8 310
	32 758	114 407

5 CRÉDITEURS

	2004	2003
	\$	\$
Provision forfaitaire départ d'un employé	32 055	—
Frais courus	31 093	37 358
Charges sociales à payer	85 636	84 587
	148 784	121 945

6 SUBVENTIONS À PAYER

Subventions octroyées à des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes pour des manifestations artistiques ou culturelles conformément à l'article 67 de la Charte de la Ville de Montréal et impayées au 31 décembre 2004.

7 REVENUS REPORTÉS

Montants encaissés pour la location de studios dont les contrats ne sont pas terminés au 31 décembre 2004.

8 PROVISION - RÉPARATIONS MAJEURES - MAISON DU CONSEIL DES ARTS

	2004	2003
	\$	\$
Solde au début	79 699	57 876
Intérêts	2 250	1 823
Provision de l'exercice	20 000	20 000
Solde à la fin	101 949	79 699

9 PROVISION - INVALIDITÉ À COURT TERME

	2004	2003
	\$	\$
Solde au début	31 947	36 000
Intérêts	737	962
Paiements de l'exercice	-	(5 015)
Solde à la fin	32 684	31 947

10 SURPLUS NON AFFECTÉ

Les surplus non affectés sont constitués des sommes mises à la disposition du Conseil et non utilisées conformément à l'article 66 de la Charte de la Ville de Montréal.

11 SURPLUS AFFECTÉ

Les dons d'individus et d'entreprises perçus par le Conseil sont comptabilisés dans des comptes spéciaux afin d'être utilisés à des fins de développer et d'accroître ses activités de diffusion au profit de tous les publics.

12 AUTRES REVENUS

	2004	2003
	\$	\$
Dons	78	20 187
Conseil régional de développement de l'île de Montréal (CRDIM)	50 000	60 000
Divers	16 421	2 189
	66 499	82 376

13 PROGRAMMES DE DIFFUSION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

	Budget 2004	2004	2003
	\$	\$	\$
Jouer dans l'Île	500 000	570 955	489 409
Exposer dans l'Île	125 000	128 400	117 425
Lire dans l'Île	45 000	40 000	40 000
Art et communauté (NOTE 19)	—	—	350 900
Action! On tourne	49 000	28 495	—
Publicité et promotion	69 000	18 351	20 010
Frais de tournée	20 000	17 295	6 518
Service et expertises	16 000	20 000	5 080
	824 000	823 496	1 029 342

14 AUTRES PROGRAMMES

	Budget 2004	2004	2003
	\$	\$	\$
Grand Prix du Conseil			
Banquet et frais incidents	65 000	66 645	61 216
Prix en espèces et œuvres d'arts	65 000	67 999	65 006
	130 000	134 644	126 222
Échanges culturels			
Soutien aux projets d'échanges	30 000	30 000	12 000
Frais incidents	10 000	2 294	8 764
	40 000	32 294	20 764
Études et consultation du milieu			
	—	19 470	—
	170 000	186 408	146 986

15 ENGAGEMENT

La Maison du Conseil des arts est louée par bail emphytéotique de la Société immobilière du Québec. Ce bail prend fin le 31 décembre 2005. Les négociations en vue du renouvellement sont en cours.

16 CONTRIBUTION DU CONSEIL DES ARTS AU R.E.E.R. COLLECTIF

Les employés permanents et les employés à contrat à durée déterminée bénéficient d'un régime enregistré d'épargne-retraite collectif auquel le Conseil apporte une contribution de 4 à 6 % du salaire de base selon les années de services rendues. Le coût de la participation à ce régime se limite à la contribution du Conseil.

17 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE LA MAISON DU CONSEIL DES ARTS

	Budget 2004	2004	2003
	\$	\$	\$
Revenus			
Location de studios et services	174 600	167 955	154 958
Dépenses de fonctionnement			
Rémunération	86 188	82 577	79 509
Charges sociales	22 362	18 542	18 092
Services professionnels	1 000	—	—
Gardiennage et sécurité	38 000	37 930	36 986
Téléphone et frais de poste	1 500	1 314	1 932
Énergie	29 000	20 814	24 030
Location – immeuble	34 450	34 403	34 427
Location – photocopieur	700	672	568
Entretien et réparations	31 750	23 837	35 780
Entretien mobilier	500	514	295
Biens non durables	9 150	5 800	5 829
Mauvaises créances	—	387	308
	254 600	226 790	237 756
Déficit des activités financières	(80 000)	(58 835)	(82 798)
Variation de la provision pour réparations majeures	(20 000)	(22 250)	(21 823)
Contribution du Conseil des arts	100 000	81 085	104 621

18 ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET INSTRUMENTS FINANCIERS

L'état de l'évolution de la situation financière n'est pas présenté car il ne fournirait pas d'information supplémentaire utile. Il en est de même pour l'établissement de la juste valeur marchande des instruments financiers.

19 TRANSFERT DE CRÉDITS DANS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

Une somme de 244 000 \$ a été transférée du programme Art et Communauté au Programme général. Ce montant est versé à trois organismes qui ont essentiellement comme mission d'effectuer des tournées dans l'Île de Montréal : l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal, l'ensemble I Musici de Montréal et le Repercussion Theatre.

20 CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004.

English Version

Mission

The Conseil des arts de Montréal, as an organization serving the needs of the city's artistic community, supports and recognizes excellence in the creation, production, and presentation of professional artistic endeavours by way of financial aid, advice, and consultation and development initiatives.

To accomplish its goals, the Conseil relies on the expertise, dynamism, and spirit of innovation of its members and staff, as well as on the continuous exchanges it has with the artistic community and municipal authorities in order to ensure the relevance of its activities and encourage Montrealers to participate in their city's artistic life.

Chairman's Message and Executive Director's Message

The year 2004 brought about structural changes to the Conseil des arts de Montréal, which modified the Conseil's profile and enabled it to develop into an essential partner of "Montreal, Cultural Metropolis."

At the heart of this transitional year was a strategic planning initiative, which began at the end of last year and continued throughout the following months. Meetings with representatives of the artistic sector, interviews with members of the Conseil and its employees, as well as with municipal authorities, led to a diagnostic which highlighted, among other points, the need for the Conseil to embrace change and rally together the artistic, political, and business communities. A study group, composed of Conseil members and employees, was mandated to review the mission, vision, and values of the

Conseil des arts. This group focused its efforts on three main themes: the Conseil's leadership, the update of the range of services, and the efficiency of its operations. From their think-tanks and discussions came objectives and actions, identified in a strategic action plan which the Conseil adopted at its meeting in December, 2004.

One of the main recommendations of the action plan was to create peer advisory committees to convey the needs of the community and the relative priorities of each discipline and, consequently, advise the Conseil on the definition of its policies, the funding criteria, and programmes. These six committees, made up of some forty people, active in their respective disciplines, were created at the end of the year and their first meetings took place in early 2005. We are confident that with the support of these advisory committees, the orientations of the Conseil over the coming years will continue to address the needs and expectations of the community.

Another project which marked an important turning point for the Conseil was the organization of a day of consensus-building regarding the inclusion of artists and audiences from cultural communities. Over 200 people came together to discuss the objectives proposed by the Conseil: to promote the inclusion of cultural diversity within Montreal's artistic organizations, to better equip artists from cultural communities so that they may have more complete access to the city's artistic life, and to advance the development of audiences from cultural communities. At the end of the day, a delegation composed of some 30 people was mandated to pursue these issues and identify possible solutions. The Conseil des arts supported the work of the Delegation by offering the services of a resource person to

coordinate meetings and provide help with research. A monitoring committee was created which includes the Chairman of the Conseil des arts, representatives from the City and Culture Montreal, as well as a representative of the Conseil des relations interculturelles du Québec. The members of the Delegation have worked enthusiastically and diligently throughout the year, studying, in particular, questions related to financing, access and networking, and audience development. The Delegation also took a stand during public hearings on the municipal cultural policy project.

All of the actions of the Delegation have had a definite impact and have most certainly influenced the new grant programmes developed by the Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie (City of Montreal) to increase the participation of audiences and artists from cultural communities and prevent exclusion. Of this we are very proud.

The year 2004 also saw a series of initiatives aimed at increasing the Conseil's visibility and ensuring its presence within the artistic community, as well as with elected officials and the business sector. A first annual report was published at the end of spring, detailing the Conseil's situation and challenges and containing the usual financial information. The annual Grand Prix award ceremony was once more the subject of a special insert published by Le Devoir. The first edition of a quarterly newsletter went online on March 15, providing information to all of our partners in a lively and user-friendly way. The unveiling of the 2004-2005 season of *Conseil des arts de Montréal en tournée* provided the opportunity to launch the "People's Choice" contest, allowing us to get feedback from thousands of audience members throughout the various Montreal boroughs.

We also undertook a tour to meet with borough mayors during 2004. These meetings continued into 2005 and were aimed at better acquainting the elected officials with the Conseil's activities and measuring their degree of satisfaction with our programmes. The tour also provided the

opportunity of thanking the mayors for the budget increases allocated to the Conseil des arts since 2003 and to broach the question of the Conseil's legal independence. All of the mayors we have met with so far have been very open and receptive.

Approaches towards the business sector are being undertaken as well. The appointment last fall of the Executive Director to the board of directors of the Board of Trade of Metropolitan Montreal will enable the Conseil to forge long-lasting bonds beneficial to the artistic sector.

All in all, we can present a very positive account for 2004. The vision and mission have been renewed, the strategic plan is well underway, the budget has been increased, support has been consolidated, and our visibility and reputation have grown: we feel that we have laid the foundations which will allow the Conseil des arts de Montréal to flourish and play the leading role the community has come to expect of it.

To all who have contributed to this renewal, beginning with the members of the Conseil and its employees and including the municipal authorities with whom we work, as well as our many partners in the artistic community – we convey our sincere thanks.

Conseil des arts de Montréal Strategic Plan 2005-2008

The Conseil des arts de Montréal will celebrate its fiftieth anniversary next year.

A venerable age, an age of maturity, for the first arts council ever created in Canada thanks to the vision of a municipal administration concerned with "furthering the progress of the arts in Montreal."

The 1956 Conseil des arts had adopted a policy which it called "demanding, enlightened, and unbiased." At the time, Montreal had 128 arts organizations of all kinds, which had presented 957 events over the course of the year; the Conseil des arts – with an annual budget of some \$200,000 – was committed to stimulating local

production and creations, supporting talent and excellence, encouraging the presentation of performances for young people, and lobbying for cultural organizations with municipal authorities and donors. A pioneer in its field, the Conseil des arts de Montréal proved to be an important player and has had a major role in developing the cultural and artistic life of Montreal.

Over the years, with the creation of the Canada Council for the Arts and the *ministère de la Culture du Québec*, and most recently the *Conseil des arts et des lettres du Québec*, the role and mandate of the Conseil des arts de Montréal have been transformed and its influence has become more circumscribed. However, the Conseil des arts has remained a key player and has been able to adapt to changing realities.

Thus, in 1982, following an initial public consultation, the Conseil launched a touring programme throughout the Island of Montreal, created the *Grand Prix du Conseil des arts*, and became firmly committed to children's theatre. In 1988, following a period of reflection, it created a development fund and considered the issue of emerging cultural communities in Montreal. Since then, several internal and external studies have been undertaken, notably to assess the financing problems of artistic organizations, the levels and types of direct actions that the Conseil should consider and role in relation to other municipal, provincial, and federal authorities.

The uncertain political climate of the past few years (mergers/demergers, municipal reorganization), as well as the growing demands of the cultural sector which is, now more than ever, lacking in resources, have recently pushed the Conseil des arts de Montréal to once again question its orientations and its role.

In its report published in June, 2003, the advisory group working on a cultural policy for Montreal paved the way by describing the Conseil as a pillar of creativity and artistic excellence in Montreal. "The Conseil des arts de Montréal" it said, "must now be regarded as the optimal

solution in terms of seeking out creativity in the field of professional arts. It must also become the main municipal voice for supporting the creation, production, and presentation of Montreal's artistic endeavours."

Interviews with members of the Conseil and its staff, as well as with representatives of the artistic and municipal sectors, have underscored the need to make changes and rally the artistic, political, and business communities. The Conseil des arts de Montréal must state its position more clearly, better adapt its activities to the realities of the arts sector, review its governance practices, and, most importantly, take the means to become a pro-active leader in its field. It must be concerned with artistic development from a metropolitan perspective where Montreal must rely more and more on its creative strengths to stimulate its social, economic, and, of course, cultural growth.

It is within this context that the following strategic plan was developed. The three major orientations it sets out should enable the Conseil to reach its objectives between now and 2008.

Mission

As an organization created to serve the city's artistic community, the Conseil des arts de Montréal supports and recognizes excellence in the creation, production, and presentation of professional artistic endeavours through financial support, advice and consultation, and through development initiatives.

In order to accomplish this purpose, the Conseil relies on the expertise, dynamism, and spirit of innovation of its members and staff, as well as on its continuous interaction with the artistic community and municipal authorities in order to ensure the relevance of its activities and encourage Montrealers to participate in their city's artistic life.

Values

The values that the Conseil states in its mission are defined as follows:

Expertise

Competent resources and highly specialized knowledge devoted to assessing and advising artistic endeavours.

Dynamism

Commitment to action and being a driving force, the ability to be proactive in identifying needs and proposing concrete measures to respond to those needs.

Innovation

The ability to adapt and develop original initiatives and to tailor advice and decisions in a creative manner to particular or specific artistic situations.

Proximity

Priority given to openness, transparency, and partnering, interfacing with municipalities and boroughs, and being firmly anchored in the artistic community.

Vision

In 2010, the Conseil des arts de Montréal will be known for its leadership in the city's artistic and cultural community, as well as for its contribution to the collective efforts aimed at making Montreal one of the world's cultural capitals.

In order to reach this goal, the following must be achieved:

- The Conseil must achieve fully autonomous legal status.
- The Conseil must assert itself as an essential partner in the arts sector and the municipal area, as well as in the business community.
- The Conseil's actions and programmes will be modified in order to promote:
 - the development of all artistic sectors, from major institutions to smaller, emerging companies;
 - the impact of the arts on all audiences;

- the hosting of artists from abroad and the presence of creations from Montreal on the international scene.
- The Conseil must have a substantially increased budget.*

First Orientation

Endow the Conseil with Effective Governance

Context

The cultural community generally recognizes that, despite its limited resources, the Conseil des arts de Montréal plays an important role in seeking out, consulting with, and providing close support for arts groups, as well as providing leverage for their artistic development. But in order to assert itself as an essential voice, the Conseil must become a more active and influential player, able to react to the needs of the artistic community and to promote its interests with public bodies and private groups alike. It must therefore be organized effectively and efficiently, become an autonomous, arm's length legal entity, and ensure that its members are more involved and informed.

Objectives and specific actions

- 1 Obtain separate corporate status for the Conseil:
 - Actively undertake all necessary steps with municipal authorities to obtain separate corporate status for the Conseil between now and the end of 2005.
- 2 Expand the role, membership and committees of the Conseil, and the participation of its members:
 - Recognize and make known the role and responsibilities of the members of the Conseil.

* The study group chaired by Raymond Bachand proposed, in its report published in June, 2003, that the budget of the Conseil des arts de Montréal be increased to \$20 million over the next five years.

- Increase the number of members to 25, of whom at least 13 are active members of the artistic community and three are from the municipal sector.
 - Enact a code of ethics to enable the artistic community and those who are active within Montreal arts groups as cultural workers or board members, to become members of the Conseil.
 - Create a nominations committee to provide the best possible advice when choosing new members.
 - Create a finance and development committee to examine various ways of increasing the Conseil's budget.
 - Create multidisciplinary task forces composed of members, management staff, and professionals in order to reduce the silo effect of a process based on separate disciplines.
- 3 Increase management efficiency, particularly in the area of external communications and administrative procedures:
- Develop a communications plan aimed at various target audiences, featuring a better use of the website.
 - Cultivate relationships with elected officials.
 - Improve budgetary management procedures and upgrade computerization.

Second Orientation

Update and Adjust the Range of Services

Context

The expansion of Montreal's artistic sector is limited by many factors, the most pressing of which is the glaring lack of funds. However, other issues not to be overlooked include the importance of supporting emerging artists; the absence of physical facilities devoted to creation; the importance of hosting artists from abroad; the lack of resources for promotion and publicity; the need to develop audiences – particularly for contemporary creation; the inclusion of artists

and audiences from ethno-cultural backgrounds and the diversification of artistic choices and of audiences in the boroughs.

In order to better respond to these needs, the actions and programmes of the Conseil des arts de Montréal must be updated to favour the development of major institutions as well as emerging or ethno-cultural artists, the broadening of the impact of the arts on all audiences, the importation of artists from abroad, and the presence of creations from Montreal on the international scene.

Objectives and specific actions

- 1 Clarify the eligibility criteria for grants:
 - Specify the eligibility criteria for the various programmes (operating, project, and special project grants).
 - Define the type of assistance provided to artists' collectives according to precise criteria, particularly in the areas of new artistic practices, media arts, and visual arts.
 - Open the touring programme to festivals and major events.
 - Develop an international exchange programme to help Montreal organizations host companies from abroad.
- 2 Identify the areas which the Conseil would like to develop in the short and long terms:
 - Encourage creation and exploration in media arts.
 - Provide more support for architecture, design, and fine crafts.
 - Increase grants to major institutions by using incentive measures which respond to the Conseil's development objectives (for example, support for media arts, cultural communities, Montreal creators and emerging artists).
 - Create roundtables to discuss the funding of presentation venues and festivals, in order for the Conseil to develop a policy on these issues.

- Support the efforts of the Cultural Delegation*, created to promote the inclusion of professional artists and audiences from cultural communities.
- 3 Consolidate the awarding of prizes:
 - Create an awards division to manage the *Grand Prix du Conseil des arts de Montréal* and other prizes which will eventually be transferred to the Conseil from the *Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie (Ville de Montréal)*.
 - Create new prizes to recognize excellence in sectors neglected until now (for example, dance and architecture).
 - Organize a joint, single-event celebration for the *Grand Prix du Conseil des arts de Montréal* and the *Prix Arts-Affaires de la Ville de Montréal*.
 - 4 Increase the promotional activities of the Conseil:
 - Organize lobbying activities with the media, the educational sector, and the boroughs to promote and develop cultural activities.
 - Take advantage of upcoming events (20th anniversary of the *Grand Prix* in 2005, 50th anniversary of the Conseil in 2006) to increase awareness of the Conseil.
 - Create an association of Friends of the Conseil des arts, based on “friends of the museum” or “friends of the library” models.
 - Produce publications (print or virtual) to promote all Montreal companies or to publicize existing resources for young artists, new organizations, and newcomers.
 - Organize an annual campaign to increase the visibility of artistic groups and foster audience participation.
 - Improve the signage and reception area

of the *Maison du Conseil des arts* to make it a more welcoming place.

- 5 Develop new services specifically for young professional companies:
 - Consider offering free rental of rehearsal studios to artists and emerging companies.
 - Enable the Conseil to receive donations (and issue tax receipts accordingly) on behalf of artistic organizations which have not yet achieved charitable status.
 - Create a pool of volunteer professionals (lawyers, managers, accountants...) based on the American model, “Lawyers for the Arts” or “Accountants for the Arts,” to assist young companies.

Third Orientation
 Energize Operations
 and Simplify Grant Management

Context

A review of practices and relationships with the various segments of the artistic community has brought about a review of the Conseil’s operations. The Conseil must be consistent in the management of its grants while avoiding the multiplication of programmes; the current system must be improved and simplified according to criteria, actions, and procedures (notably the harmonization of application forms), better suited to the realities of artistic practice. Moreover, it is necessary to implement decompartmentalization and mechanisms to create synergies among staff, members, and the arts organizations.

In this regard, the Conseil des arts de Montréal has often been criticized for not having peer review committees or juries to evaluate grant applications, as is the case with the *Conseil des arts et des lettres du Québec* and the Canada Council for the Arts. The latter has even made this one of its two basic principles – the other one being the arm’s length nature of the Council – which underlie its operations and decision-making. The Conseil des arts de Montréal

* Created in the spring of 2004 and made up of some 30 volunteers, the Cultural Delegation was established as part of the efforts to create an intercultural forum for exchange within the arts community in Montreal. Its role is to advise the Conseil des arts de Montréal on cultural diversity in the arts as well as to develop proposals which the Conseil may implement.

has studied this issue at length in the past and has always maintained that it was not desirable to institute a system of peer assessment within the Conseil. One of the major reasons invoked was that, in a small area such as Montreal, the existence of peer-based juries would inevitably lead to conflicts of interest. Moreover, considering the limited resources of the Conseil, the cost of a jury system would be high and would reduce the grants budget.

Nonetheless, it was recommended* that the Conseil adopt “an evaluation formula that entails the increased participation of peers that is adapted to its particularities of the Conseil, and which includes, among others, a code of ethics and a policy regarding conflicts of interest.”

Objectives and specific actions

- 1 Facilitate the grant applications procedure:
 - Harmonize the Conseil’s application forms as much as possible with those of other arts councils.
 - Harmonize the forms between various disciplines in order to facilitate the pooling of data.
 - Harmonize deadlines for submitting applications.
 - Simplify the forms used to evaluate applications.
 - Implement a programme of multiple-year grants for established organizations.
- 2 Adjust the structure and composition of committees:
 - Create three new disciplinary committees: one for media arts and new artistic practices (including film, video, new media, and interdisciplinary arts), one specifically for literature, and one for touring programmes.

* This recommendation was published in July, 2003, in the document entitled “*Soutien à la création et développement de l’accessibilité à Montréal*,” a report by the committee on the harmonization of programs between the Conseil des arts de Montréal and the *Service du développement culturel et les arrondissements*, p. 45, article 3.1.2.4.

- Create consultative committees made up of peers with a mandate to:
 - advise the Conseil des arts in defining its policies, criteria, and grant programmes;
 - increase awareness of the needs of the community and the priorities of each artistic discipline, and subsequently advise the Conseil regarding the eventual changes to be made to its actions in the field.

Grant Programme

It is primarily through its Financial Assistance Programme that the Conseil des arts de Montréal supports Montreal’s artistic organizations, with the Touring Programme and the Grand Prix rounding out the financing efforts. In 2004, a total of \$7,425,500 was allocated within the Financial Assistance Programme, an increase of 7.8% over the previous year.

When the City of Montreal gave the Conseil a budget increase of \$353,000 in 2003, the Conseil decided to use these new funds mainly to welcome new organizations; thus, some thirty young companies received a grant from the Conseil for the very first time.

In 2004, while continuing to welcome a few more new companies, the Conseil took advantage of another budget increase, this time of \$500,000, to help strengthen several organizations and make funds available for special projects. However, again this year, it was not able to increase the grants to major companies and institutions.

Here are the highlights for each of the sectors supported by the Conseil:

Media Arts

An agreement with the Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDIM) – which became the Conférence régionale des élus (CRÉ) over the course of the year – enabled the Conseil, for the second consecutive year, to increase its budget devoted to media arts by \$50,000. A total of \$237,000 was distributed to 16 companies, representing an increase of 23%.

Two new organizations were welcomed: **Silophone** and **Les Escales improbables** (MEG). The first, comprising the talented Thomas McIntosh and Emmanuel Madan, made a name for itself this winter with its audiovisual installation called *Ondulation*, during its sold-out run at the Musée d'art contemporain. *Les Escales improbables*, which took place in the Old Port of Montreal, was a multidisciplinary experience allowing visitors to see the site through a different perspective, by blending mediums and featuring French and local artists.

Another major highlight of the year was the opening of **Oboro**'s new media lab in November. Devoted to the creation, production, and presentation of digital arts and featuring state-of-the-art technological equipment, this magnificent, multi-purpose space is the latest addition to the list of artists' centres which ensure Montreal's place in the network of dynamic and high-performance cyber-cultural cities.

Multidisciplinary Arts

In 2004, only one company, **Théâtre de la Chapelle**, was subsidized in this category.

A study undertaken last spring and summer by the Forum sur les arts inter-multidisciplinaires, to which the Conseil des arts de Montréal has contributed financially, indicated that this sector is still searching to define itself. We await the Forum's final analysis, which should help us adjust our activities.

At the same time, the Conseil has recommended, in its Strategic Plan, the creation of a new committee that would include "new artistic practices," as it has now chosen to call this sector.

Visual Arts

In 2004, the Conseil gave \$1,204,000 to 48 organizations.

It increased its support to contemporary creation and its presentation by increasing the overall grants given to **artists-run centres** by 19%. Seventeen of these centres benefited from increased grants.

The Conseil also followed-up on the desire, expressed in the Strategic Plan, to become more open to less subsidized disciplines such as architecture, design, and fine crafts. Two new organizations were welcomed: **MONOPOLI**, an architectural gallery and the **Canadian Guild of Crafts**.

Film and video

In this sector, 15 companies shared \$283,000.

Other than the **Cinéma-thèque québécoise**, whose grant was increased by 12.5%, it was mainly the many specialized festivals that received support from the Conseil. An important fact to note: audiences are increasing and the participation rates to various events confirm the ever-growing interest of film-buffs for auteur films.

As for organizations specializing in presentation and awareness, the Conseil funded a special project submitted by the **Amicale de la culture indépendante**.

Dance

Forty dance companies received a total of \$1,152,500 this year.

In order to preserve the \$80,000 grant which the Festival international de nouvelle danse received before its demise, the Conseil decided to invest this amount in a number of special non-recurrent initiatives. First, a grant was given to the **Fondation Jean-Pierre Perreault** to pave the way for its collaboration with Peter Boneham's Le Groupe Dance Lab: six dancers from Ottawa, six dancers from Montreal, and one set designer were put at the disposal of Louise Bédard to create a "work in progress." Montreal audiences were invited to comment on the process and its results, and the event was a great success.

Another exchange project, this time with French artists from the In Situ Project, enabled Montreal – as part of the **Danse-Cité** activities – to be part of an itinerary comprising four cities beginning with the letter M (along with Mexico, Maputo, and Marseille).

The Conseil des arts was also associated with **Fortier Danse-Création** in the publication of a book on five Montreal choreographers, stemming from radio interviews given over the previous year by Ginette Laurin, Marie Chouinard, Édouard Lock, Margie Gillis, and Paul-André Fortier himself. The launch of *Danse et confidences* is planned for fall, 2005.

Two new companies were welcomed – **AH HA Productions** and **Ballet Flamenco Arte de Espana** – bringing to ten the number of new organizations taken on over two years, a testimony to the interest that the Conseil has in emerging dance companies.

Lastly, two major events must be mentioned: the outstanding European success of *Joe* by the late choreographer Jean-Pierre Perrault, and the New York triumph of Édouard Lock's *Amelia*, that same *Amelia* which allowed La La La Human Steps to win the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Literature

This year, the Conseil acknowledged the vitality prevailing on the literary scene, mainly within the context of events that highlighted poetic creation and the various methods of oral expression.

This was expressed by increased support to the **Maison de la poésie** and its **Marché francophone de la poésie**. Special grants were also awarded to projects that brought poetry into public transportation, such as *Poésie en mouvement*, produced by **Blue Metropolis Fondation** in city buses, and *Poèmes dans le métro*, lead by **Éditions Arcade**.

The dynamism of storytellers and spoken word performers was not overlooked by the Conseil, which increased its grant to **Filles électriques** for the *Voix d'Amériques* festival, and welcomed, for the first time, the *Festival de conte de Bouche à Oreille*, organized by **Productions Si on rêvait encore**.

Thirty-three organizations received grants totalling \$338,000.

Music

The music sector supported the largest number of companies this year, three of which were welcomed for the first time: **Nouvelle Sinfonie**, **Ensemble KORE**, and **Productions Totem Contemporain**. Sixty organizations shared \$1,902,500.

Three events stood out in particular. First, a remarkable collaboration between the **Nouvel Ensemble Moderne**, **Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal**, and the **Coups de théâtre** festival lead to the creation of *L'Arche*, an opera for children with a libretto by Anne Hébert and music by Isabelle Panneton.

Next, the **Opéra de Montréal** distinguished itself thanks to its famous double bill directed by Robert Lepage: *Le Château de Barbe-Bleue*, by Bartok, and *Erwartung*, by Schoenberg; as well as the debut of **TechnOpéra**, a hybrid initiative specifically aimed at subscribers under the age of thirty.

Finally, the impending arrival of Kent Nagano at the artistic helm of the **Orchestre symphonique de Montréal** deserves to be mentioned.

Theatre

Theatre, as always, enjoyed the greatest piece of the funding program's pie: in 2004, 57 companies collected grants totalling \$2,288,500.

The turnover in artistic direction of no less than three of our largest companies reflects this sector's dynamism and is a true sign of its vitality. At the **Centre du Théâtre d'Aujourd'hui**, René Richard Cyr made way for actress and director Marie-Thérèse Fortin. A short time earlier, the young director **Éric Jean**, director and founder of **Persona Théâtre**, took over the **Théâtre de Quat'Sous**, succeeding **Wajdi Mouawad**, as it prepared to celebrate its 50th anniversary. Lastly, Canada's oldest professional theatre institution, the **Théâtre du Rideau Vert**, welcomed actress and stage and film director **Denise Filiatreault** as artistic director.

While companies devoted to creation have, for many years, contributed to Montreal's reputation on the international scene – especially in theatre

for young audiences – it is worth mentioning the growing influence of **Centaure Theatre** on the English-language theatre scene since the arrival of artistic director Gordon McCall, who has been invited to Melbourne to direct *Cheech*, by Quebec playwright François Létourneau.

Touring Programme

Once again this year, over a million dollars were devoted to the Touring Programme, with \$767,850 given directly to the performing arts, visual arts, literature, media arts, and film organizations which offered their shows to municipal presenters. Additional grants totalling \$244,000 were provided to three organizations whose main mission is to tour the Island (**Orchestre métropolitain du Grand Montréal**, **I Musici de Montréal**, and **Repercussion Theatre**) as well as \$55,646 to cover touring, promotion, and publicity costs.

In 2004, 47 companies, compared to 39 last year, presented 383 performances in each of the Island of Montreal's 27 boroughs.

In the performing arts, 7 dance companies, 13 theatre companies, and 15 music companies accounted for \$806,955 in grants. In the visual arts, three travelling exhibitions necessitated an investment of \$128,400: *Looks on the Future: a Retrospective of the François-Houdé Awards*, produced by **Design métiers d'art du Québec**; *After Notman – Photographic Views of Montreal*, *A Century Apart*, produced by the **McCord Museum of Canadian History**; and *Charles Daudelin, maître de l'espace*, produced by the **Musée des maîtres et artisans du Québec**. Three exhibitions created in 2003 also toured the Island this year: *A Closer Look at the Pierre-Ayot et Louis-Comtois Awards*, by the **Association des galeries d'art contemporain de Montréal**, *Détournements*, by the **Centre des arts actuels Skol**, and *Le design contemporain au Québec*, by the **Centre de design de l'UQAM**.

In literature, storytelling was in the spotlight with **Les Productions du Diable Vert**, which

toured the boroughs with their famous *Dimanches du Conte*, first presented at the Sergent Recruteur bar. For its part, the **Association des écrivaines et des écrivains pour la jeunesse** organized a series of get-togethers with authors of children's literature in various borough libraries and with hospitalized children.

Thirteen different film programmes were produced by three presenters: **Cinéma Libre**, **Rencontres internationales du documentaire de Montréal**, and **Vues d'Afrique**. (When Cinéma Libre declared bankruptcy, the RIDM took over and continued the tour.) New this year was a programme of media-arts pieces concocted by **Perte de Signal**. The Conseil also purchased the necessary equipment (projector, screen, etc.) to make up for deficiencies in certain centres, and offers the services of a technical director as well, to ensure the best possible conditions for film projection.

Furthermore, the Conseil's Touring Programme was considerably restructured in 2004. *Jouer dans l'Île*, *Exposer dans l'Île*, *Lire dans l'Île*, and *Action!* On tourne are now grouped together under a new banner – **Le Conseil des arts de Montréal en tournée**.

As for the Art et Communauté programme, it was abolished; the three main beneficiaries of the programme (**Orchestre métropolitain du Grand Montréal**, **Repercussion Theatre**, and **I Musici de Montréal**), whose Montreal touring activities are well-known, had their operating grants consolidated. They can also participate in the Touring Programme, inasmuch as their projects are accepted by the municipal presenters.

Another important change instituted in 2004: the implementation of **allocation parametres** in the performing arts, taking into account the borough's socio-economic profile, geographical location, artistic direction at the site of presentation, fees paid to artists, and presentation conditions. These allocation parameters respond to the need for fairness and transparency, and were developed in cooperation with the members of the Arts et Arrondissements committee.

Another point of interest in 2004 was the continuation of a pilot-project which began last year with the ministère de l'Éducation du Québec and its programme, Soutenir l'École montréalaise. Three organizations worked with boroughs and schools in this project: theatre company **Les Deux Mondes** presented *Un tunnel dans sa tête (petit pont)*, **Le Moulin à musique** participated with *Bonne nouvelle*, and **Théâtre Bouches Décousues** returned this year with *La Couturière*.

Lastly, the launch of the 2004-2005 Conseil des arts de Montréal en tournée also provided the opportunity to set up the *Public's Choice* contest, created to promote audience participation among Montreal citizens. This contest invites the public to give their opinion on the activities presented by the Conseil and offers the chance to win exciting prizes such as a trip for two to see *O*, by the **Cirque du Soleil**; a subscription for two people to the **Opéra de Montréal**; and ten pairs of tickets offered by the **Orchestre symphonique de Montréal**. Close to 5,000 people have responded to the Conseil's invitation by filling out a participation form. The winner of the *Public's Choice* contest will be announced in September, 2005, at the launch of the 2005-2006 season.

Clearly, the Conseil des arts de Montréal's Touring Programme constitute a winning formula that appeals to everyone. Artists are able to prolong the life of their works; presenters can enrich and broaden their programmes; the boroughs and the City can use the tours as a tool to develop accessibility; and, lastly, citizens can enjoy first-rate exhibitions, films, and performances, presented in their own neighborhood, at little or no cost. The cooperation of all participants is obviously the key to this programme's success.

The Grand Prix

The 19th Grand Prix du Conseil des arts de Montréal was awarded on March 23, 2004, during a luncheon attended by over 750 guests from the municipal, business, and arts communities.

Montreal choreographer Édouard Lock's dance company, **La La La Human Steps**, won the Grand Prix for *Amelia*, an outstanding choreography and a dazzlingly beautiful film. It seemed only right that after being a finalist for the prize twice, in 1989 and in 2000, this company, one of the most prestigious in the world, should win the Grand Prix. *Amelia* is a choreography of extreme precision, where the dancers surprise us with their virtuosity and sensitivity; this ballet-inspired dance where line, form, and space become one, is even more deeply revealed in the film, a highly refined adaptation which succeeds in establishing a very intimate relationship with the piece, keeping spectators at the edge of their seats.

The Grand Prix was accompanied by a \$25,000 bursary. Six other finalists were each recognized with a prize of \$5,000. The finalists were:

- **Oboro**, for the opening of its multi-purpose new media lab, which responds to the needs of artists in the field of digital creation;
- the **Montreal Museum of Fine Arts**, for its exceptional programme of exhibitions in 2003;
- the **Rendez-vous du cinéma québécois** for its dynamic efforts to highlight local films and videos;
- the magazine **Lettres Québécoises**, for its wealth of information and the quality of its analyses on current literary issues;
- the **Montreal/New Music Festival**, for the quality of its programme that emphasizes the originality and dynamism of contemporary music in Montreal;
- and **Théâtre de la Manufacture**, for an entire season of exceptional works.

Chaired by Maurice Forget, the jury was composed of four representatives from the arts

and education fields, as well as the business community: Gretta Chambers, Chancellor Emerita of McGill University; Robert Lacroix, Rector of the Université de Montréal; Shérif Laoun, of Georges Laoun Opticien, and actress and director Louise Latraverse.

Continuing a tradition, a signed print entitled *La chanteuse et le musicien*, created by Montreal artist Elmyra Bouchard, was presented to Véronique Lacroix, artistic director of the **Ensemble contemporain de Montréal**, winner of last year's Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

As in the previous year, the Grand Prix was featured in a special insert published by Le Devoir newspaper.

The Maison du Conseil des arts de Montréal

Discussions concerning the Maison du Conseil were at the heart of many meetings and discussions during 2004. The Conseil des arts is currently located in the former École des Beaux-Arts de Montréal, an attractive neo-classical building which belongs to the Société immobilière du Québec. The emphyteutic lease between the SIQ and the former Communauté urbaine de Montréal expired on March 30, 2003. It was been periodically renewed, first until December 31, 2004, and then, until December 31, 2005. Last year, the City of Montreal studied various options, including renewing a emphyteutic lease with the SIQ, acquiring the building, or relocating the Conseil to another building altogether. The possibility of moving to the Bibliothèque municipale, now empty since its books and occupants have moved into the new Bibliothèque nationale du Québec, was also envisioned. The building has great heritage value and would be an interesting site for a cultural organization. However, whether or not it can meet all of the Conseil des arts de Montréal's needs remains to be seen.

It has become apparent to all – the City of Montreal having accepted the recommendations put forth by its Commission permanente sur la culture, les arts et le patrimoine, in 2003 – that the Conseil des arts must continue to provide Montreal's artistic community with rehearsal studios and meeting rooms.

Must it be reminded that the Maison du Conseil des arts, as well as housing the Conseil's offices, is an important centre for creation and production, thanks to its five large rehearsal studios available to the arts community. In 2004, 417 organizations or individuals, including 225 in dance and 104 in theatre, used the five studios, warm-up studio, or the Conseil's conference room, for a total of 15,222 hours. Needless to say, these spaces are rented for modest sums, far lower than those charged for similar downtown spaces.

The Maison du Conseil des arts also houses the offices of BJM (Ballets Jazz de Montréal), the Société Pro Musica, and the Centre des auteurs dramatiques, which all enjoy a positive synergy. The climate of uncertainty that has reigned over the Maison and its occupants for the past two years has had a negative impact on everyone. It is the sincere wish of the Conseil that negotiations come to a successful fruition and that the situation is soon resolved.

Page couverture

Le Domaine de Gaspé (L'arbre)

(Œuvre photographique de Roberto Pellegrinuzzi

remise à La La La Human Steps, lauréat du Grand Prix 2004

Crédits photographiques

p.03 Bruno Massenet (D. Sauvage)

p.14 Simon Ménard

p.15 Christine Guest, MBAM

p.16 Collection Cinémathèque québécoise

p.17 Cylla von Tiedemann

p.20 Pierre Crépo

p.21 Yves Renaud

p.22 Bernard Préfontaine

p.23 Pascal Sanchez

p.26 Rolline Laporte

p.27 Benoît Pilon

p.32 Caroline Hayeur et Emmanuel Galland

Conseil des arts de Montréal

3450, rue Saint-Urbain

Montréal, Québec H2X 2N7

Tél. : (514) 280-3580

Fax : (514) 280-3784

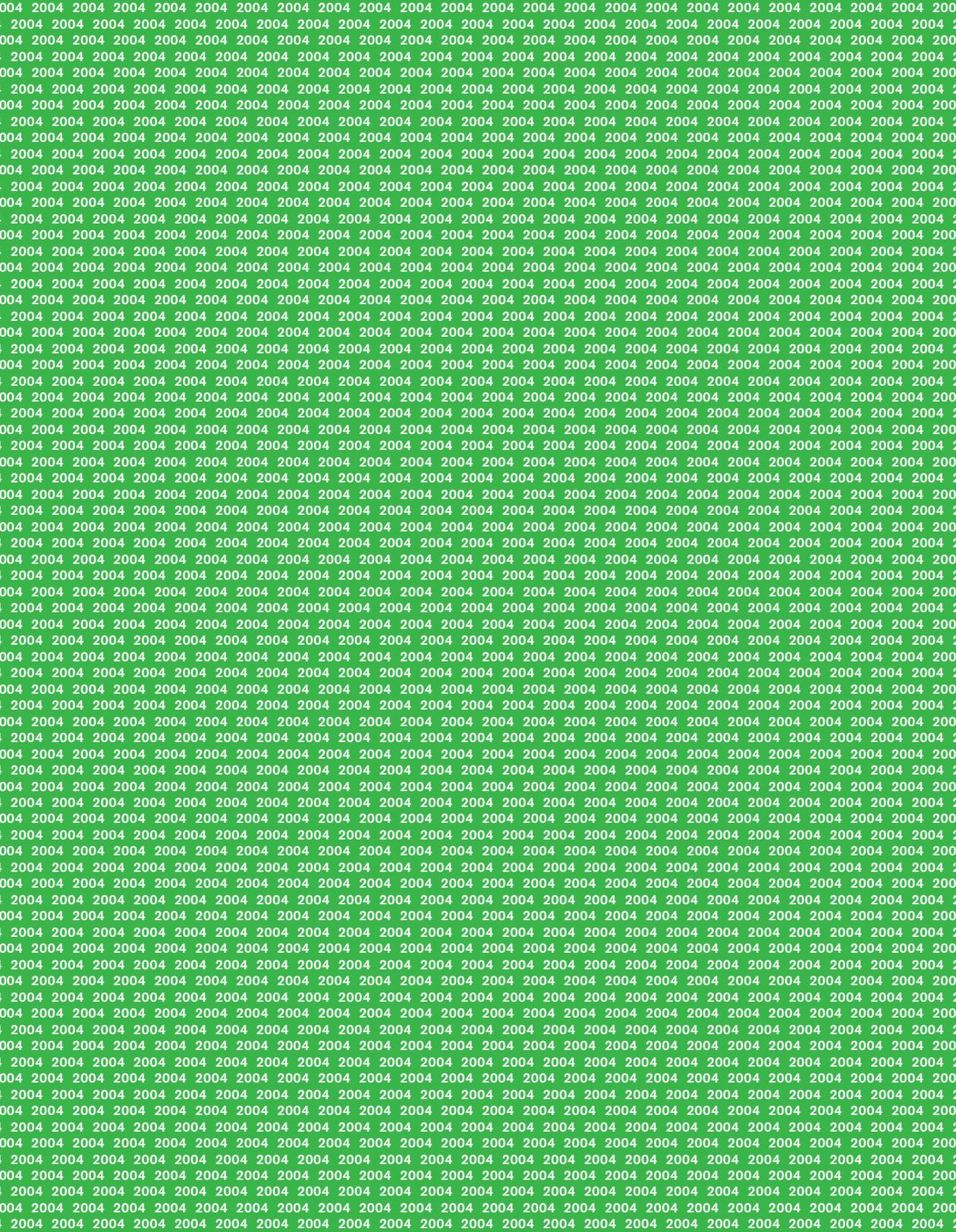
www.artsmontreal.org

Conception et réalisation

Épicentre

Impression

Au Point

04

CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal