

Organismes de services aux arts de la danse - Étude du secteur

Partir d'une mosaïque de services pour arriver à des voies à suivre - Résumé des premiers constats

Perspectives pour approfondir la collaboration entre les organismes de services aux arts de la danse

Préparé par

Robin Sokoloski et Soni Dasmohapatra
Mass Culture | Mobilisation culturelle

Préparé par

Dance Umbrella of Ontario

Janvier 2024

Canada Council
for the Arts
Conseil des arts
du Canada

Work in
Culture

Reconnaissance territoriale

Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers l'Île de la Tortue pour ses ressources, auxquelles nous avons accès, et rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, Métis et Inuit qui vivent sur ces territoires depuis des temps immémoriaux. Nous leur en sommes reconnaissant.e.s, nous avons encore beaucoup à apprendre et beaucoup de chemin à faire ensemble.

J'ai appris que la danse des clochettes issues des traditions autochtones de l'Île de la Tortue est une danse de guérison et d'offrandes de prières. En tant que danseuse formée en Kathak, une danse classique de l'Inde, je porte des clochettes et offre des prières dans l'expression de cette danse. Les liens à la prière et à la guérison collective par la danse nous donnent l'occasion d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles et nos esprits, et de reconnaître le pouvoir de la danse comme moyen transformateur pour avancer vers la réconciliation. Je suis reconnaissante envers les danseur.euse.s et aîné.e.s autochtones qui ont gracieusement partagé avec moi leurs connaissances et leurs enseignements sur la danse.

- Soni Dasmohapatra

Table des matières

<u>Question de recherche</u>	3
<u>Méthodologie</u>	3
<u>Résumé</u>	6
<u>Qui a participé</u>	7
<u>Résultats de recherche</u>	8
<u>La complexité du secteur de la danse</u>	8
<u>Tirer parti du renouveau interne mutuel comme position de force</u>	9
<u>Un appel à la collecte de données et à la recherche</u>	10
<u>Les OSAD comme intermédiaires</u>	11
<u>Prochaines étapes et voies à suivre</u>	12
<u>Annexe A</u>	13

Question de recherche

Comment améliorer notre compréhension, notre allocation des ressources et notre prise de décision stratégique pour favoriser une collaboration plus effective et créer un impact positif plus important dans la communauté de la danse en recueillant des informations à travers l'évaluation des programmes actuels et futurs de dix-sept organismes qui fournissent des services au milieu de la danse?

Méthodologie

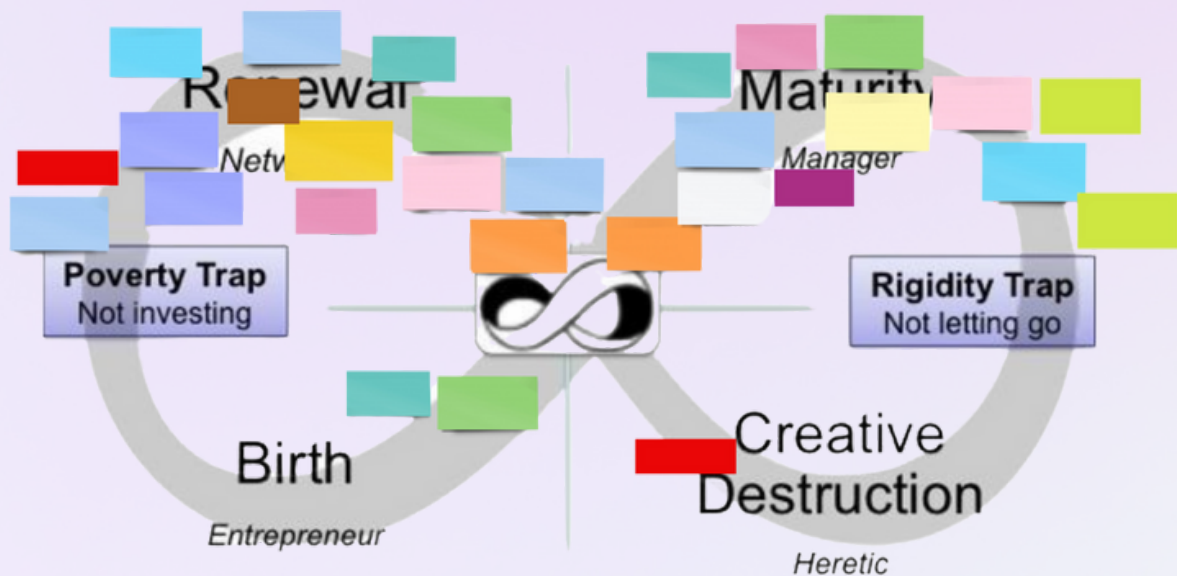
Mobilisation culturelle a réalisé une analyse de terrain des dix-huit organismes artistiques qui fournissent actuellement des services de soutien aux danseur.euse.s et aux compagnies de danse, en s'appuyant sur la recherche commandée par l'Assemblée canadienne de la danse en 2017, intitulée « Réimaginer les organismes de services : Décoloniser la danse ».

En octobre 2023, Dance Umbrella Ontario a lancé une initiative de recherche avec la participation de Robin Sokoloski et Soni Dasmohapatra de Mobilisation Culturelle. Leurs efforts de collaboration ont abouti à la réalisation de dix-huit entrevues et d'une réunion en ligne avec des organismes dédiés au service de la communauté de la danse canadienne. Pour une liste complète des questions posées lors des entrevues, veuillez vous référer aux annexes.

L'objectif principal de ces entrevues était d'obtenir des informations sur les services actuels et futurs offerts par ces organismes, ainsi que de cerner les positions uniques qu'ils occupent au sein de la mosaïque complexe du secteur de la danse. En s'entretenant avec des représentant.e.s clés de chacun de ces organismes, les enquêteur.euse.s ont obtenu des informations précieuses sur les positions actuelles des OSAD et sur les efforts de collaboration qu'ils déploient. En fin de compte, le but de cette initiative de recherche était de mettre en lumière les voies potentielles qui permettraient aux OSAD de s'unir et de catalyser collectivement un impact positif et transformateur sur la communauté de la danse canadienne.

<< Notre collaboration était fructueuse parce que nous sommes tou.te.s les deux reparti.e.s avec l'impression d'en savoir plus l'un.e sur l'autre.

>> [Entrevue 13]

Chaque organisme interrogé (représenté par une case de couleur différente) a indiqué où il estime qu'il se situe actuellement sur la carte de planification de l'écocycle. - <https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-planning/>

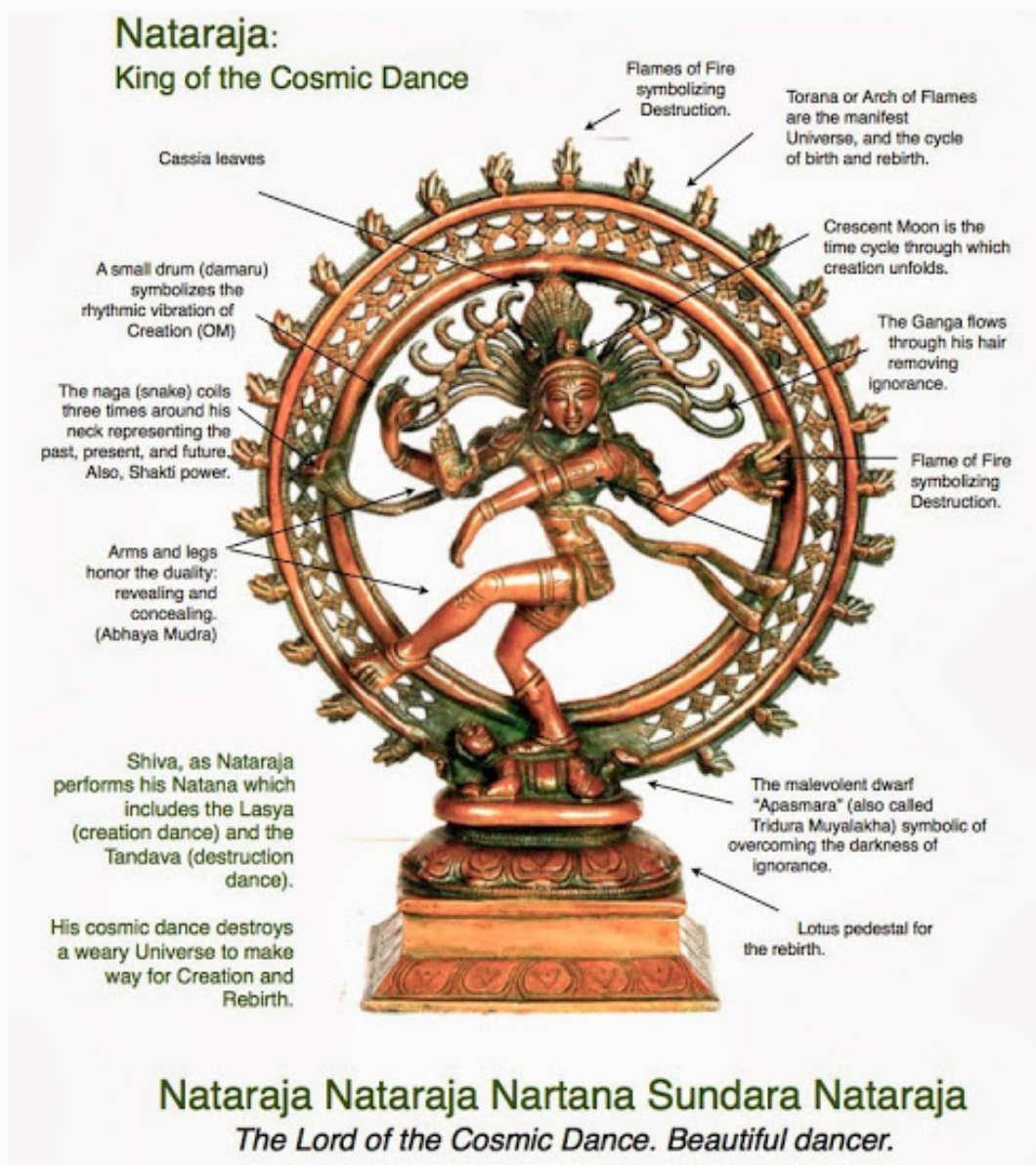
Les entrevues ont été menées avec des représentant.e.s clés de chacun des organismes participants afin d'obtenir une meilleure compréhension des points suivants :

- Services actuels et futurs : Les enquêteur.euse.s ont cherché à mieux comprendre les services offerts actuellement par ces organismes et leurs plans pour l'avenir, y compris explorer la gamme et la portée des services fournis à la communauté de la danse au Canada.
- Examiner les positions organisationnelles : La recherche a été initiée pour cerner les positions uniques occupées par chacun de ces organismes dans le paysage pluridimensionnel du secteur de la danse, y compris étudier leur perception de leurs rôles au sein de la communauté de la danse et leurs contributions à celle-ci.

Mobilisation culturelle a utilisé sa Plateforme de données artistiques comme support supplémentaire pendant cette étude de recherche pour générer un rapport sur les revenus. Ce rapport identifie et compare les tendances financières annuelles allant de 2018 à 2021 dans différentes provinces. Il illustre, par ailleurs, comment diverses sources de revenus, principalement des subventions gouvernementales, ont été allouées et investies dans le secteur de la danse.

Par la suite, un rapport intérimaire a été rédigé et présenté aux personnes participant aux entrevues. Ce rapport d'aperçu préliminaire a été partagé, accompagné de la Liste de services comme matériel de support avancé pour la réunion en ligne de janvier 2024.

Les facilitateur.trice.s ont guidé un événement en ligne de quatre-vingt-dix minutes, avec la participation de douze personnes à une discussion interactive. L'événement a commencé par un exercice de mouvement autour de l'archétype de la danse classique indienne, Nataraja, le Roi de la danse cosmique (voir l'image ci-dessous); ce symbole simule la carte infinie de planification de l'écosystème partagée plus-haut. En mettant en valeur le cycle de la création, de la maturité et de la destruction, la session visait à mettre en évidence les liens existants et émergents entre les organismes participants. La conversation a d'abord exploré le paysage plus vaste du secteur de la danse et s'est progressivement transformée en une discussion axée sur les forces ciblant les programmations actuelles. Les facilitateur.trice.s ont ensuite généré une « carte énergétique » en temps réel, tirant parti des leçons apprises de cette activité, pour illustrer les opportunités de collaboration potentielles au sein du secteur.

Résumé

La recherche est une chose vivante, surtout lorsqu'elle est axée sur l'esprit relationnel. En janvier 2023, Mobilisation culturelle a organisé l'événement « OSA : Positionner l'avenir ». Un an plus tard, les principaux.pales facilitateur.trice.s de cet événement, Soni Dasmohapatra et Robin Sokoloski, ont non seulement mis en application les connaissances acquises depuis la réunion de janvier 2023, mais les ont également approfondies grâce à une série d'entrevues. Par la suite, il.elle.s ont réuni un groupe d'organismes de services aux arts issus de la communauté de la danse pour explorer de nouvelles dimensions de collaboration, dans le but d'amplifier leur impact sur la scène de la danse au Canada.

En prenant un moment pour réfléchir à l'essence du secteur de la danse - sa proposition de valeur distinctive, le soutien qu'il reçoit et son intersection avec l'équité, la diversité et l'inclusion, ainsi que sa contribution à ces principes, il.elle.s ont jeté les bases pour un dialogue collectif entre les organismes de services aux arts de la danse (OSAD) lors de la réunion de janvier 2024.

Les facilitateur.trice.s ont conçu cette méta-conversation, ainsi que les activités qui ont suivi, de manière stratégique pour en faire un processus continu. Malgré l'absence de plusieurs représentant.e.s d'organismes de services aux arts de la danse, l'objectif de la réunion du 16 janvier 2024 a été de servir de catalyseur pour de futures discussions orientées vers l'action.

Réponses données par les participant.e.s à la réunion de janvier 2024 sur le thème « Qu'est-ce que le secteur de la danse? »

Qui a participé

Il est essentiel d'admettre que même si la recherche a englobé un large éventail d'organismes artistiques, tous les OSAD n'y ont pas participé. Certains ont accepté d'emblée d'être catégorisés comme un organisme de services aux arts (OSA), tandis que d'autres ont exprimé des incertitudes ou des réserves quant à cette catégorisation. Il a été précisé que tout organisme offrant des services de soutien aux danseur.euse.s et aux compagnies de danse serait considéré comme un OSA dans le cadre de cette recherche.

Néanmoins, au fur et à mesure que les organismes interrogés décrivaient les programmes et les services qu'ils proposaient, il est devenu évident qu'ils pouvaient être classés en trois catégories distinctes de « prestataires de services » :

- Association de travailleur.euse.s - qui fournissent un ensemble d'accords types pour de meilleures conditions de travail, des salaires équitables, une sécurité d'emploi, des lieux de travail sûrs, et divers avantages liés à l'emploi pour les danseur.euse.s [entrevues 1, 11 et 13].
- Centres de développement de la danse - qui fournissent des services aux danseur.euse.s soutenant les processus de création et de diffusion [entrevues 2, 4 et 12], tels que des échanges créatifs et des ateliers.
- Organismes de soutien - qui fournissent des services aux danseur.euse.s, aux compagnies/organismes de danse et parfois à d'autres parties, comme les universitaires, en jouant les rôles de défenseur, d'amplificateur, de rassembleur et de bailleur de fonds, d'éducateur, d'archiviste et d'organisateur d'événements [entrevues 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14].

Bien qu'il semble simple de classer chaque organisme dans l'une de ces catégories, des discussions plus approfondies ont révélé que certains organismes plus petits et extrêmement sous-financés des arts de la danse sont aux prises avec le défi de répondre à plusieurs besoins simultanément.

Les facteurs contribuant à cette situation sont multiples. Les premières constatations indiquent qu'elle est en partie attribuable au fait que certains organismes de soutien sont chargés de représenter des régions dans leur globalité, ce qui les oblige à combler toutes les lacunes qui se présentent. Par ailleurs, certains organismes, bien qu'ils ne reçoivent qu'un financement de base minimale, ont été chargés d'assurer une stabilité à l'aide de ces fonds.

De plus, les organismes francophones éprouvent souvent un sentiment d'isolement et ont des interactions limitées avec leurs homologues anglophones. Bien que les OSAD expriment une volonté de se réunir régulièrement, un défi prévalent reste présent autour du manque de connaissances concernant les initiatives et les efforts des autres organismes des arts de la danse.

Résultats de recherche

La complexité du secteur de la danse

Les peuples autochtones détiennent des droits distincts au Canada. Les formes de danse autochtones sont pratiquées sur l'Île de la Tortue depuis des temps immémoriaux. Cependant, en raison des pratiques coloniales, il est important de reconnaître les préjudices politiques, sociaux, économiques et culturels qui ont affecté la danse autochtone. Dans le cadre de notre enquête et de nos efforts de réconciliation, que faut-il faire pour comprendre et réparer ces préjudices?

Depuis la colonisation, l'infrastructure de la danse au Canada a été mise en place pour soutenir les disciplines de danse d'origine européenne. De nombreuses personnes interrogées ont reconnu qu'il s'agissait du récit dominant de la danse au Canada aujourd'hui. La tension qui naît de cette réalité actuelle est de répondre à l'évolution démographique de la population canadienne. Reconnaître et faire de la place aux danseur.euse.s et aux artistes originaires des pays du Sud global et non pas à ceux et celles issu.e.s des cultures eurocentriques est un processus difficile étant donné les systèmes actuels qui maintiennent l'écosystème de la danse au Canada.

Les disparités géographiques sont également des facteurs qui entraînent des opportunités inéquitables pour les danseur.euse.s, les organismes artistiques et les autres parties prenantes de l'écosystème national de la danse. Les ressources telles que les financements publics ne suffisent pas pour assurer la pérennité du secteur de la danse. Les danseur.euse.s de la relève ou établi.e.s issu.e.s de communautés visées par l'équité sont encouragé.e.s à déposer des demandes de subventions et à solliciter de ressources dans un milieu déjà compétitif, qui n'est même pas en mesure de réserver une place aux artistes de la danse établi.e.s déjà existant.e.s. Les communautés rurales ne disposent souvent pas des mêmes ressources que les communautés urbaines. Les partenariats et les collaborations artistiques en danse ont besoin de temps et d'espace pour construire des relations, et souvent la charge administrative imposée aux organismes artistiques et aux artistes qui doivent pourvoir à leur subsistance ne permet pas à ces relations de se développer et d'évoluer en de nouvelles œuvres et en des possibilités de tournées.

La nature de la danse en tant que discipline est en train de changer également. Les influences internationales, la technologie et les évolutions interdisciplinaires en théâtre, dans le monde de la musique et des arts littéraires ont toutes un impact sur la manière dont la danse se meut dans le secteur des arts, de la culture et du patrimoine dans son ensemble. Une question à explorer à l'avenir pourrait être : Est-ce que la danse est en train de perdre son essence artistique en raison de cette fluidité?

La complexité de ces réalités actuelles ne peut être reléguée à une stratégie d'équité, de diversité, d'inclusion et d'accessibilité (EDIA) ou de décolonisation basée sur une approche « taille unique ». Pour comprendre les besoins du secteur de la danse, il faut mettre en contexte l'état actuel des organismes de la danse, des artistes de la danse et des zones géographiques. Cette évaluation des besoins est essentielle pour créer des avenues pour comprendre les manières accessibles et inclusives de : créer et mettre en place des structures de gouvernance de la danse, développer des tournées plus lentes, reconnaître les évolutions dans les disciplines de la danse, développer des contrats pour les danseur.euse.s et leur offrir une meilleure qualité de vie, examiner les inadéquations de financement actuelles, construire des partenariats communautaires et envisager des soins communautaires pour les organismes et les artistes de la danse qui peuvent répondre aux besoins changeants du secteur.

Le secteur de la danse a été décrit par les OSAD impliqués dans ce projet comme un secteur pluridimensionnel et complexe, ce qui rend difficile l'élaboration d'une définition complète. La reconnaissance de nombreux efforts artistiques invisibles et d'espaces qui ne sont pas nécessairement traditionnellement identifiés comme des espaces pour la danse rend la tâche encore plus complexe.

Un appel avait été lancé pour examiner qui détient le pouvoir de décision et détermine les financements au sein du secteur. La priorité était de comprendre où les investissements sont faits et comment ils contribuent à un changement significatif.

Malgré la complexité du secteur de la danse, tou.te.s les participant.e.s partageaient la même conviction quant au pouvoir de l'unité et de la connectivité en tant que moyen pour relever les défis de manière collaborative.

Tirer parti du renouveau interne mutuel comme position de force

Durant les entrevues, tout le monde a été chargé de placer l'organisme qu'il/elle représentait sur une carte de l'écocycle (voir l'image). Le thème commun qui s'est dégagé est que les organismes qui sont dans une phase de maturité se caractérisent souvent par une programmation bien établie et une décennie ou plus d'existence. Cependant, malgré leur maturité, le sentiment dominant de la plupart de ces organismes était qu'ils se considéraient comme étant dans une phase de renouveau.

Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si cette auto-évaluation reflète fidèlement la situation actuelle ou non, par contre il n'y a pas de doute que l'ensemble des organismes désirent être activement engagés dans un état de renouveau. Voir la [carte Miro des OSAD](#) pour une cartographie complète.

<< ...nous sommes un peu comme une araignée à seize pattes, qui essaie de tout relier et de développer une communauté [de la danse] plus forte et plus dynamique, mais aussi d'éduquer le public sur la danse comme une forme d'art qui va au-delà du spectacle. >> [Entrevue 8]

Un appel pour la collecte de données et la recherche

Un.e participant.e a souligné l'importance des données et de la recherche dans la résolution des problèmes systémiques dans le secteur de la danse, en insistant sur l'idée que les données pouvaient simplifier les discussions et mettre en évidence les informations nécessaires à des conversations plus efficaces.

Renforcer les ressources partagées pour les danseur.euse.s

Les danseur.euse.s, en tant que groupe, ne sont pas représenté.e.s par un syndicat, et cette situation particulière a donné lieu à des tensions au sein de la communauté de la danse. Il convient de noter que toutes les personnes interrogées ont exprimé une préoccupation unanime pour la juste rémunération et la sécurité des danseur.euse.s. Actuellement, CADA West et CADA East ont tous les deux établi des normes qu'ils défendent, qui servent de référence pour les demandes de subventions et les embauches de danseur.euse.s.

Des accords de travail spécifiques avec des compagnies de danse ont été notamment conclus par la Canadian Actors' Equity Association (CAEA), en offrant une protection qui ne s'étend toutefois qu'aux membres de la CAEA. Bien qu'une campagne ait été lancée à la fin des années 2010 pour encourager les danseur.euse.s à devenir membres de la CAEA, elle n'a pas donné les résultats escomptés. Certaines personnes interrogées ont laissé entendre que la raison pour laquelle les danseur.euse.s se sont toujours pas syndiqué.e.s est l'absence, jusqu'à date, de syndicat dédié exclusivement aux danseur.euse.s.

Pour mieux soutenir les initiatives créatives des danseur.euse.s, le modèle des résidences dirigées par des artistes s'est imposé comme un cadre de collaboration notable. L'expérience de l'utilisation des fonds de résilience pour soutenir de telles initiatives a été discutée, soulignant la nécessité de centrer les voix des artistes et de fournir des ressources adaptées à leurs besoins.

La conversation a mis en évidence l'absence de programmes de financement qui permettent aux danseur.euse.s de participer à des opportunités telles que celle-ci, ce qui a permis aux OSAD de s'unir pour remédier à ce problème.

Les OSAD comme intermédiaires

La dynamique entre les artistes indépendant.e.s et les diffuseurs est complexe. Malgré les défis auxquels il.elle.s sont confronté.e.s, les artistes ont la possibilité de s'autoprésenter, ce qui pourrait se traduire par un financement et un soutien communautaire plus durables. Les efforts de collaboration entre les OSAD en tant qu'intermédiaires pourraient explorer des structures et des modèles innovants, tels que des calendriers étendus et une compensation basée sur le temps de travail des artistes, afin de renforcer davantage les collaborations.

Un.e participant.e a suggéré d'inclure des discussions à l'avenir sur la promotion de lieux de travail sûrs, en particulier discuter des problèmes de harcèlement pour les danseur.euse.s travaillant pour des compagnies abusives. Ceci pourrait donner l'occasion aux OSAD d'explorer les ressources pertinentes et d'entamer un dialogue collaboratif avec des organismes tels que CADA et CanDance afin d'aborder et de lutter collectivement contre ces enjeux.

<< Je veux m'assurer que nous n'allons pas simplement continuer à tourner en rond sans vraiment apporter de changements. Je crois vraiment que l'art a la capacité de créer un changement... nous devons trouver un moyen d'inclure les artistes mal desservi.e.s et vraiment les encourager et les soutenir. >> [participant.e, janvier 2024]

Prochaines étapes et voies à suivre

Malgré les ressources limitées des OSAD au personnel réduit et surchargé, il est devenu évident pour les enquêteur.euse.s qu'il existe bel et bien un continuum de la danse. Au sein de ce continuum se trouve une série de voies qui, si conçues de manière collaborative par les OSAD, pourraient servir de guides précieux pour identifier les domaines où chaque organisme peut contribuer et renforcer les fondations de la communauté de la danse.

Selon les informations recueillies au cours des entrevues et de la réunion, les thèmes suivants seront présentés et discutés plus en détail par le groupe :

Développement professionnel et croissance artistique : Améliorer les compétences, les connaissances et le développement artistique des danseur.euse.s par le biais de résidences, de formations, de mentorat et d'opportunités d'avancement de carrière.

Synergie administrative : Partager les processus administratifs, favoriser l'échange de connaissances et fournir des services de soutien partagés pour des opérations plus efficaces.

La danse pour le bien-être et l'impact social : Explorer les effets positifs de la danse sur la société, en mettant en valeur ses bienfaits sur la santé mentale, le développement communautaire et les contextes sociaux plus globaux.

Santé et qualité de vie des danseur.euse.s : Se concentrer sur les initiatives de santé physique et mentale pour assurer le bien-être des danseur.euse.s, y compris la prévention des blessures, le soutien en santé mentale, l'équité salariale et le sentiment d'épanouissement en général.

Identité, diversité et inclusivité en danse : Aborder les divers aspects de l'identité dans le milieu de la danse, y compris le genre, l'ethnicité, la race, et promouvoir l'inclusivité et la représentation.

Renforcer la danse comme pilier disciplinaire : Défendre l'importance de la danse en tant que forme d'art, soutenir sa vitalité dans le paysage culturel et assurer sa reconnaissance et le soutien dont elle a besoin.

Plusieurs sous-thèmes se recoupent dans l'ensemble de ces thèmes, y compris la défense des intérêts, la production d'événements collaboratifs, le développement des relations et le partage des ressources.

Ces catégories peuvent fournir un cadre structurel pour organiser et discuter des composantes pluridimensionnelles qui contribuent à l'écosystème de la danse au Canada, facilitant ainsi une compréhension holistique des divers éléments qui existent dans le monde de la danse.

Annexe A

Questions d'entrevue

Cibler les programmes et services pour la danse

1. Selon vous, qu'est-ce qui rend votre organisme unique?
2. Parlez des services que vous offrez. Si vous avez déjà compilé une liste de vos programmes/ projets, téléversez-la [ici](#).
3. Parlez des services que vous voulez offrir. Peut-être des choses que vous avez planifiées ou que vous aimeriez faire, mais pour lesquelles vous n'avez pas les ressources nécessaires?
4. Avez-vous remarqué des lacunes dans les programmes destinés à la communauté de la danse?
5. Quelles informations ou soutien, etc. sont nécessaires pour les autres régions du Canada?
6. Quelle est la dernière collaboration réussie à laquelle votre organisme a participé? Qu'est-ce qui en a fait un succès? Qu'avez-vous appris du processus?
7. Examinez cette image (voir ci-dessous). Où situeriez-vous votre organisme dans le cycle?

Conseils : Suivez votre instinct, vous n'avez pas besoin d'être un expert en planification de l'écocycle pour participer.

Certains aspects de votre organisme peuvent se situer à différents endroits du cycle.

