

QUARTIER DES ARTISANS AU CŒUR DU SECTEUR BRIDGE-BONAVENTURE

MÉMOIRE

Mémoire déposé à l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure.

Montréal, 6 juin 2023

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	2
L'INSTITUT DES MÉTIERS D'ART	3
Mission	3
Mandat – Formation initiale	3
Mandat – Services spécialisés	3
Objectifs	4
LES ÉCOLES DE MÉTIERS D'ART	5
Formation	5
Spécialisation	5
Centre de céramique Bonsecours	5
Centre des textiles contemporains de Montréal.....	5
École d'ébénisterie d'art de Montréal	6
Centre d'impression textile de Montréal	6
École de joaillerie de Montréal	6
Centre des métiers du cuir de Montréal.....	6
École de lutherie-guitare Bruand.....	6
Espace verre.....	6
Milieu de vie.....	7
Clientèle	8
Inscription	9
PORTRAIT DU SECTEUR DES MÉTIERS D'ART	10
Écosystème « métiers d'art ».....	10
Évolution du secteur d'activité.....	12
REGROUPEMENT DES ÉCOLES-ATELIERS DANS LE QUARTIER ARTISAN	13
Vision.....	13
Composantes du Quartier des artisans.....	13
Les quatre volets d'activités	13
Volet 1 – Recherche et enseignement	13
Volet 2 – Entrepreneuriat	13
Volet 3 – Médiation culturelle	14
Volet 4 – Administration et gouvernance.....	14
CONCLUSION	14

INTRODUCTION

L'Institut des métiers d'art (IMA) est un organisme sans but lucratif (OSBL) créé par le cégep du Vieux Montréal en 1984 dans le cadre du Plan national de formation en métiers d'arts (PNFMA).

« Le PNFMA a pour but de mettre en place les mécanismes pour assurer une formation initiale de qualité et de pourvoir au perfectionnement des artisanes et des artisans en exercice. Il vise aussi, non pas de façon complémentaire, mais essentiellement à fournir de l'aide technique à l'entreprise artisanale, à promouvoir la recherche appliquée et à diffuser l'information spécialisée »¹ Afin de dispenser cette formation, un centre lié au collège de Limoilou (CFCMA) et l'autre au cégep du Vieux Montréal (IMA) ont vu le jour. Ces établissements ont la responsabilité d'encadrer la formation dans les écoles-atelier dans l'objectif qu'elle corresponde aux concepts établis initialement dans le PNFMA. Ces écoles-atelier offrent une formation collégiale soit un DEC en Techniques des métiers d'art comportant plusieurs options dont *la céramique, la construction textile, l'ébénisterie artisanale, l'impression textile, la joaillerie, la lutherie, la maroquinerie et le verre.*

Chacune d'elles transmet aux étudiantes et aux étudiants une formation de haute qualité, tout en étant en contact étroit avec le milieu des artisanes et des artisans professionnels. Elles ont le mandat de transmettre les savoir-faire reliés à leur discipline par l'enseignement des techniques traditionnelles en plus d'être tournées vers les nouvelles technologies et la recherche. Elles contribuent à la pérennité des savoirs et sont, en quelque sorte, les gardiens de la profession et de la professionnalisation des métiers d'art. Fortes de leur notoriété, les écoles-atelier sont nouvellement membres de l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (ADÉSAQ). Ce statut leur donne la possibilité d'intégrer un réseau d'école de formation de haut niveau en plus de favoriser les échanges.

¹ Plan national, Tome 1, août 1984, p17, point 1

L'INSTITUT DES MÉTIERS D'ART

Mission

L'Institut des métiers d'art – cégep du Vieux Montréal (IMA-CVM), en collaboration avec le Conseil de métiers d'art (CMAQ) et les écoles-atelier, a pour mission de contribuer au développement harmonieux de l'industrie des métiers d'art au Québec. L'organisme réalise sa mission en œuvrant dans deux créneaux de mandats soit la formation initiale des apprenti.e.s et en offrant des services spécialisés à l'artisane et l'artisan.

Mandat - Formation initiale

L'Institut contribue à la formation initiale en versant aux écoles-atelier tous les fonds émis par le ministère de l'Enseignement supérieur au cégep du Vieux Montréal. Ces fonds sont distribués aux écoles selon le modèle de financement du FABRES. Outre le financement, l'IMA soutient les chargé.e.s de cours en offrant des formations pour améliorer les techniques d'enseignement et contribuer à un meilleur encadrement de leur travail. Des spécialistes du cégep du Vieux Montréal tels que des conseillers pédagogiques, des psychologues et des travailleurs sociaux les accompagnent également afin de desservir la clientèle des écoles-atelier.

Mandat – Services spécialisés

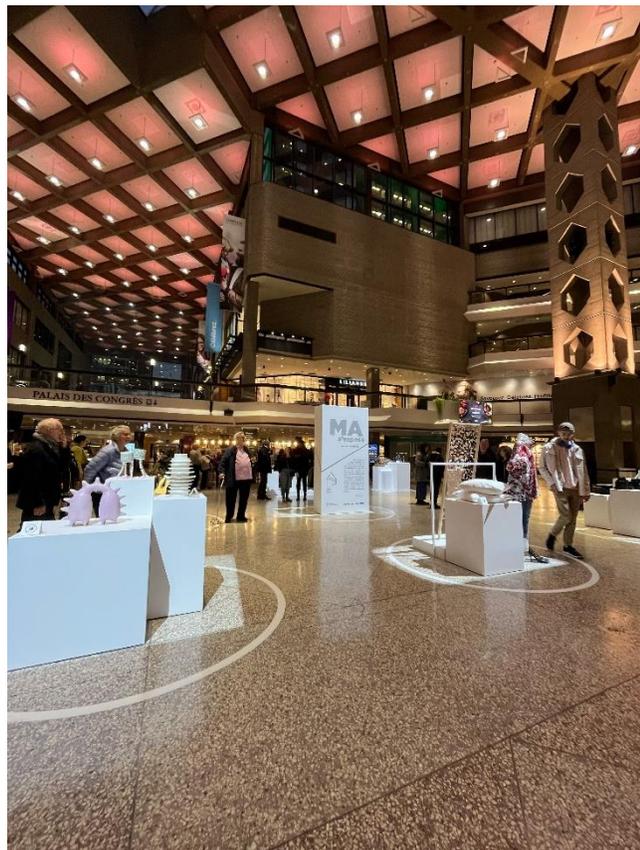
L'Institut a aussi pour mandat l'animation et la promotion des métiers d'art en organisant des événements favorisant la vitalité du milieu et plus particulièrement la relève en métiers d'art. Plusieurs activités de promotions sont menées chaque année, rendant le domaine dynamique et initiant le public à l'art technique et artistique tel que lors des Journées de la culture, de La nuit blanche, des portes ouvertes au cégep du Vieux Montréal ou à des expositions dans divers lieux.

Objectifs

Par sa mission d'offrir une formation complète aux futurs artisans et artisans en métiers d'art, l'IMA propose de les soutenir dans leur parcours scolaire avec de l'aide adaptée ou des ressources fournies par le cégep du Vieux Montréal. L'IMA permet de coordonner ces services et de faciliter les liens entre les écoles-atelier et le cégep du Vieux Montréal. Le développement et les modifications des contenus pédagogiques sont faits en collaboration avec le conseiller pédagogique du cégep qui contribue, par son expertise, à respecter les normes d'enseignement établies par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec tout en s'assurant que l'enseignement préserve les techniques classiques et présente les techniques les plus modernes en métiers d'art. L'IMA a aussi pour objectif de soutenir les écoles-atelier dans la recherche appliquée afin de faire avancer les disciplines et d'offrir de nouveaux outils à la communauté.

En plus de ses missions d'enseignement et de recherche, l'IMA pose les actions nécessaires à la promotion des métiers d'art et à la professionnalisation du milieu. Des expositions sont organisées afin de faire connaître au grand public les formations en métiers d'art et les talents émergents de ces écoles-atelier. Une participation récurrente au Salon des métiers d'art permet de découvrir les nouveaux diplômé.e.s des écoles-ateliers et de soutenir la relève.

L'Institut a finalement comme objectifs de servir de centre d'information et de documentation spécialisé en métiers d'art. Il y a présentement une grande collection de livres et de périodiques à la bibliothèque du cégep du Vieux Montréal qui contribue à la préservation des savoir-faire et des traditions au Québec. L'IMA souhaite agir comme un pôle de référence pour sa communauté et toutes les personnes intéressées par ces disciplines.

Exposition MA S'EXPOSE - 2022

LES ÉCOLES DE MÉTIERS D'ART

Formation

Les écoles de métiers d'art répondent à un réel besoin. Plusieurs étudiantes et étudiants de l'étranger s'inscrivent chaque année dans les écoles-atelier de Montréal. L'offre de cours et la grande qualité des formations techniques font des écoles-atelier des établissements de référence. Les savoir-faire des écoles sont transmis par des artisanes et artisans qui ont des pratiques professionnelles; ce qui leur permet de connaître la réalité des marchés et des spécificités requises pour réussir en tant qu'artisane et artisan professionnel. En plus d'avoir les enseignements spécifiques à leur technique de métiers d'art, les étudiantes et étudiants ont des cours d'histoire de l'art, de dessin technique, de couleur etc. qui complètent leur pratique créative. Des cours de comptabilité, de marketing et de gestion d'entreprise sont aussi offerts dans le but de les préparer au démarrage de leur entreprise. Le contenu de ces cours est adapté pour répondre à la réalité du milieu et développer des expertises variées.

Spécialisations

Il y a présentement huit écoles-atelier dans la région de Montréal : le Centre de céramique Bonsecours, le Centre des textiles contemporains de Montréal, l'École d'ébénisterie d'art de Montréal, le Centre de design et d'impression textile de Montréal, l'École de Joaillerie de Montréal, le Centre des métiers du cuir de Montréal, l'École de lutherie-guitare Bruand et l'Espace verre. Dans chacune de ces écoles-atelier, on y apprend les techniques traditionnelles et modernes de leur métier. Elles ont toutes les mêmes particularités, soit la transmission des savoir-faire sous la supervision d'équipes constituées d'artisanes et d'artisans d'expérience afin de former des entrepreneur.e.s qui sauront créer des pièces de production ou des pièces uniques, artistiques, utilitaires ou décoratives.

Centre de céramique Bonsecours

Le Centre de céramique Bonsecours est situé au cœur du Vieux Montréal. On y enseigne les techniques de céramique telles que le façonnage, le tournage et le moulage. Bien que l'école soit bien située, elle doit louer des locaux dans un édifice situé dans un autre quartier de Montréal afin de répondre à la demande grandissante des inscriptions.

Centre des textiles contemporains de Montréal

Près du métro Rosemont, le Centre de construction textile de Montréal enseigne les techniques d'infographie textile, de design et de création textile. L'école doit faire face à des augmentations de loyer répétés et à l'agrandissement des locaux pour répondre aux nouvelles demandes d'admission.

École d'ébénisterie d'art de Montréal

L'École d'ébénisterie d'art est localisée dans le quartier Chabanel. On y enseigne les techniques de fabrication et de conception de meubles et d'accessoires en bois. Nouvellement relocalisée l'école rencontre de nombreux défis afin que les aménagements soient sécuritaires et performants pour l'enseignement.

Centre de design et d'impression textile de Montréal

Situé dans l'ancien quartier industriel de Montréal à Saint-Henri, le Centre d'impression textile de Montréal inculque les techniques de dessin et de design textile, afin de créer des motifs grâce aux techniques traditionnelles ainsi qu'à l'aide d'équipements numériques de pointe.

École de Joaillerie de Montréal

L'École de joaillerie est au cœur du quartier des spectacles, on y apprend à concevoir des bijoux et des objets mode, de haute joaillerie ou d'expression. Cette école cherche depuis plusieurs années à se relocaliser afin d'agrandir et de moderniser les locaux pour répondre à la grande popularité de cette discipline.

Centre des métiers du cuir de Montréal

La maroquinerie consiste à l'apprentissage des techniques de manipulation et de transformation du cuir. Le Centre des métiers du cuir est tout près du métro Jean-Talon. La superficie du centre ne cesse d'augmenter afin de répondre à la demande du milieu.

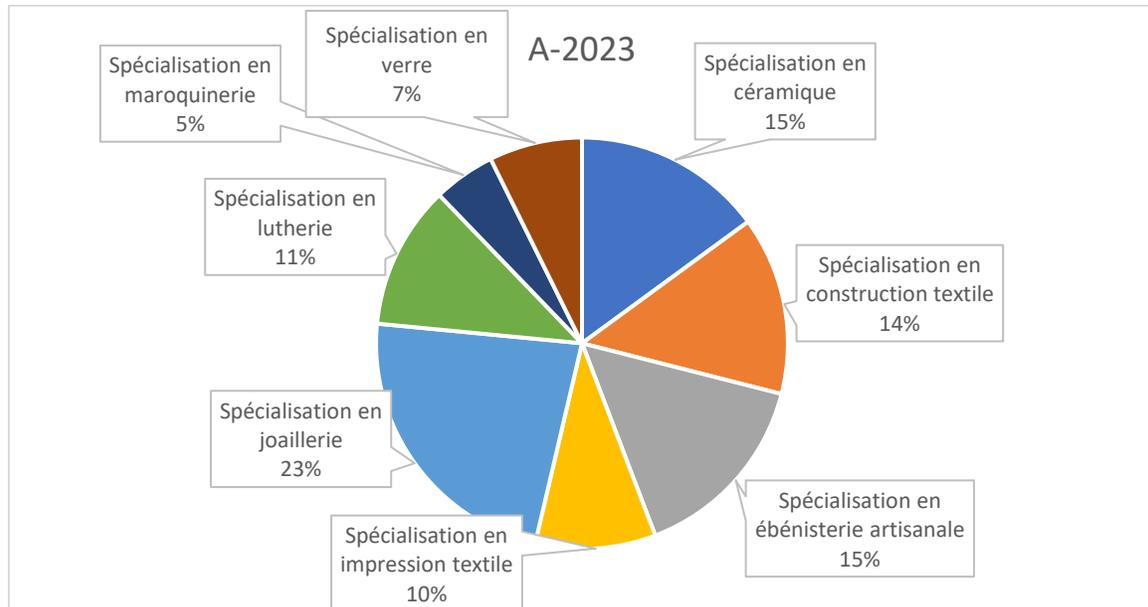
École de lutherie-guitare Bruand

L'École de lutherie-guitare Bruand est localisée dans le sous-sol du cégep Édouard Montpetit. On y enseigne les multiples facettes du métier ancestral d'artisan luthier par la physique des sons, les propriétés mécaniques et acoustiques des matériaux et le dessin technique.

Espace verre

Situé dans une ancienne caserne de pompiers sur la rue Mill, l'Espace verre est un endroit unique pour apprendre les techniques de verre soufflé, coulé ou façonné, de travailler la pâte de verre, le façonnage à la flamme, le thermoformage et le verre à froid.

La figure suivante représente la répartition des inscriptions en métiers d'art pour la session qui commencera en automne 2023. Ces dernières sont parfaitement en accord avec la réalité du marché.

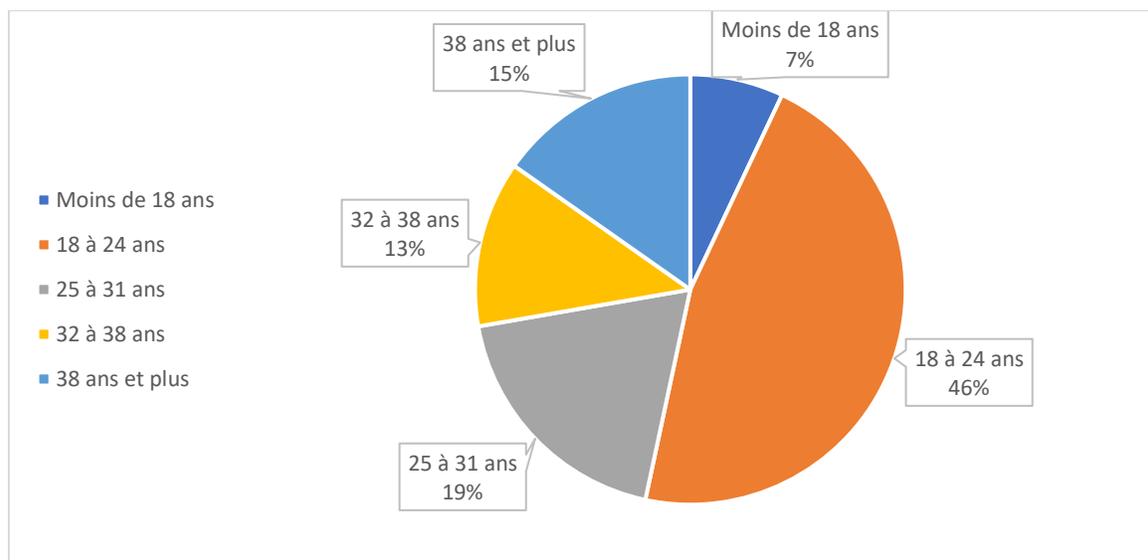
Pourcentage des inscriptions par spécialisation à l'automne 2023 (Clara 2023)

Milieu de vie

Chacune de ces écoles-atelier est un lieu de transmission, de diffusion, de recherches et de référence dans leur milieu. Autant les artisanes et artisans de la relève que les professionnels se rassemblent en ces lieux pour exposer leur travail ou échanger des connaissances. Elles sont des pierres angulaires pour le maintien et la contribution au développement du milieu de la création en plus de détenir des éléments importants quant à la sauvegarde du patrimoine artisanal du Québec.

Clientèle

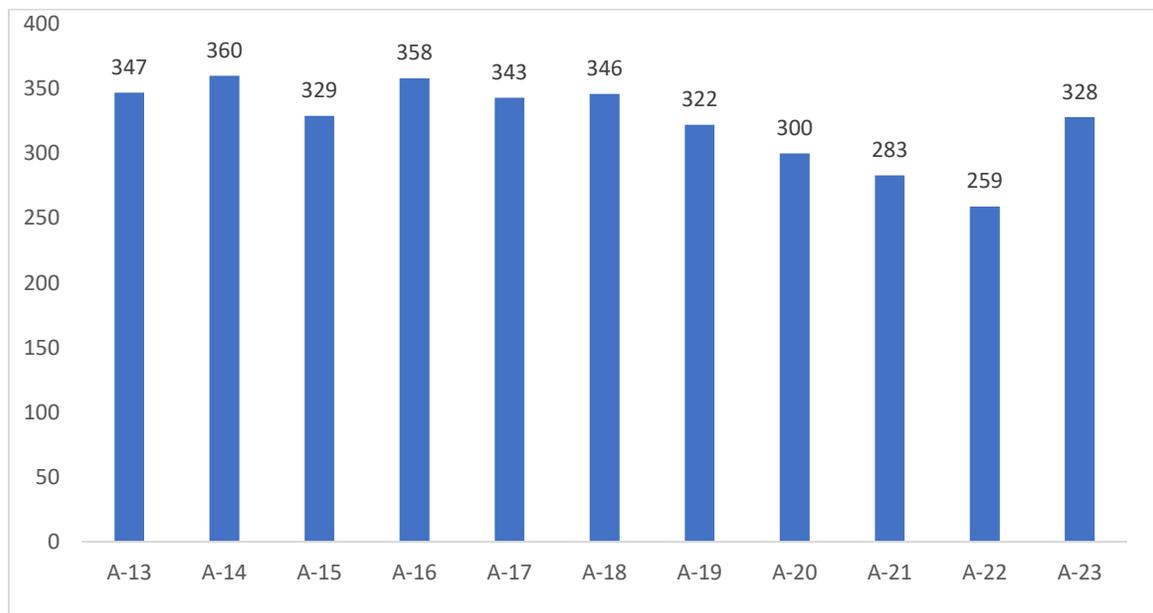
La clientèle des écoles-ateliers est très diversifiée. En effet, il n'est pas rare d'accueillir des personnes qui ont déjà un parcours scolaire complet avec baccalauréat et maîtrise en art visuel ou dans d'autres domaines très différents des métiers d'art. Ces personnes arrivent avec leur expérience de vie et contribuent au dynamisme des écoles. Le graphique suivant représente bien la diversité des parcours présents dans les écoles. Nous y retrouvons des personnes sortant du secondaire, des personnes changeant de parcours au collégial, des professionnels qui souhaitent explorer une nouvelle voie ou des personnes effectuant un retour aux études. Force est de constater que le mariage des générations est un réel succès ! Que ce soit par le partage des connaissances ou le soutien que les étudiantes et les étudiants se donnent entre eux, cette collaboration crée des cohortes unies et solidaires. Toutes les écoles partagent cette même solidarité et ce sentiment d'appartenance à leur milieu. Cette belle dynamique contribue au souhait de réunir les écoles-atelier afin qu'elle soit amplifiée et que les échanges entre les disciplines soient facilités au cœur d'un même quartier. Ce rassemblement de jeunes et de moins jeunes créateurs, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous, amènerait très certainement une grande effervescence au développement du Secteur Bridge-Bonaventure. En plus de la clientèle québécoise, il ne faut pas oublier la clientèle internationale qui constitue environ 20% des étudiantes et étudiants dans les écoles-atelier. Ces derniers participent aux échanges de connaissances et d'ouverture qui caractérisent bien le milieu des métiers d'art.

Clientèle inscrite dans les écoles-atelier pour l'automne 2023 (Clara 2023)

Inscriptions

Depuis le début de leur création, la popularité et la renommée des écoles-atelier ne cessent d'augmenter. Nous pouvons constater une constance dans les inscriptions de la technique en métiers d'art au cours des dix dernières années. Une légère baisse a marqué les années 2020-2021-2022 due à la pandémie. Notons la fermeture des candidatures à l'international qui a participé à la baisse de fréquentation. D'un autre côté, la pandémie a apporté une conscience sociale et un essor des métiers d'art. En effet, plusieurs personnes ont eu le désir de se rapprocher du « fait-main » et d'être reliées dans leur environnement à un contact humain. Que ce soit par une tasse tournée à la main, une couverture douce tissée avec amour ou à toute la place qu'a pris la musique pendant cette période d'isolement. La popularité et l'intérêt du grand public envers les métiers d'art sont indéniables. En plus, de la formation en techniques de métiers d'art, les écoles-atelier offrent une grande variété d'ateliers grand public qui pourraient largement contribuer à la vie du Quartier artisan.

Inscriptions totales pour les dix dernières années A573-Technique de métiers d'art (Clara 2023)

PORTRAIT DU SECTEUR DES MÉTIERS D'ART

L'importance du secteur des métiers d'art a longtemps été sous-estimée. Selon une analyse de Patrimoine canadien, le secteur des métiers d'art représentait 2,2 milliards du PIB de la culture en 2017.²

Écosystème des « métiers d'art »

L'écosystème des « métiers d'art » a bien été résumé dans un document provenant du Conseil des métiers d'art du Québec, le graphique de la page suivante représente un portait schématique du secteur des métiers d'art au Québec.

« L'écosystème « métiers d'art » se présente de manière différente de celui de la plupart des autres domaines du milieu culturel qui sont [généralement] articulés en « chaînes ». [...] Dans l'écosystème « métiers d'art », les maillons ne se suivent pas, ils se placent les uns par-dessus les autres, car ce sont les mêmes personnes qui remplissent plusieurs fonctions. Un artisan va conceptualiser, fabriquer, exposer, vendre un objet. Ils sont ainsi, pour le plus grand nombre, des gestionnaires d'atelier et des entrepreneurs.

Le schéma suivant synthétise l'ensemble de l'écosystème métier d'art [...]. Au centre du système, il y a bien sûr les artistes et artisans et les quatre fonctions qu'ils remplissent : la création, la production, la commercialisation et la diffusion. Même si les artisans remplissent chacune de ces fonctions, plusieurs travailleurs culturels y jouent aussi un rôle. Le schéma en donne quelques exemples. Plusieurs entreprises et organisations interviennent aussi dans chacune de ces fonctions. Là aussi le schéma donne quelques exemples.

L'ensemble de ces intervenants, artisans, travailleurs culturels, organismes ont accès à différents types de formation (premier cercle gris) et bénéficieront de l'appui de divers organismes (cercle gris pâle). La production de cet écosystème est dirigée vers un large public et repose sur des politiques, des lois et des règlements. »³

Par cette description, de l'écosystème, nous pouvons constater à quel point les écoles-atelier sont partie prenante de ce système et qu'elles contribuent à chacun des maillons de la chaîne.

² Patrimoine canadien, *Compte satellite de la culture*, 2019

³ Les services de consultation et de production Suzanne Dion, *Description de l'écosystème « métiers d'art » au Québec*, CMAQ, 2020, p.4

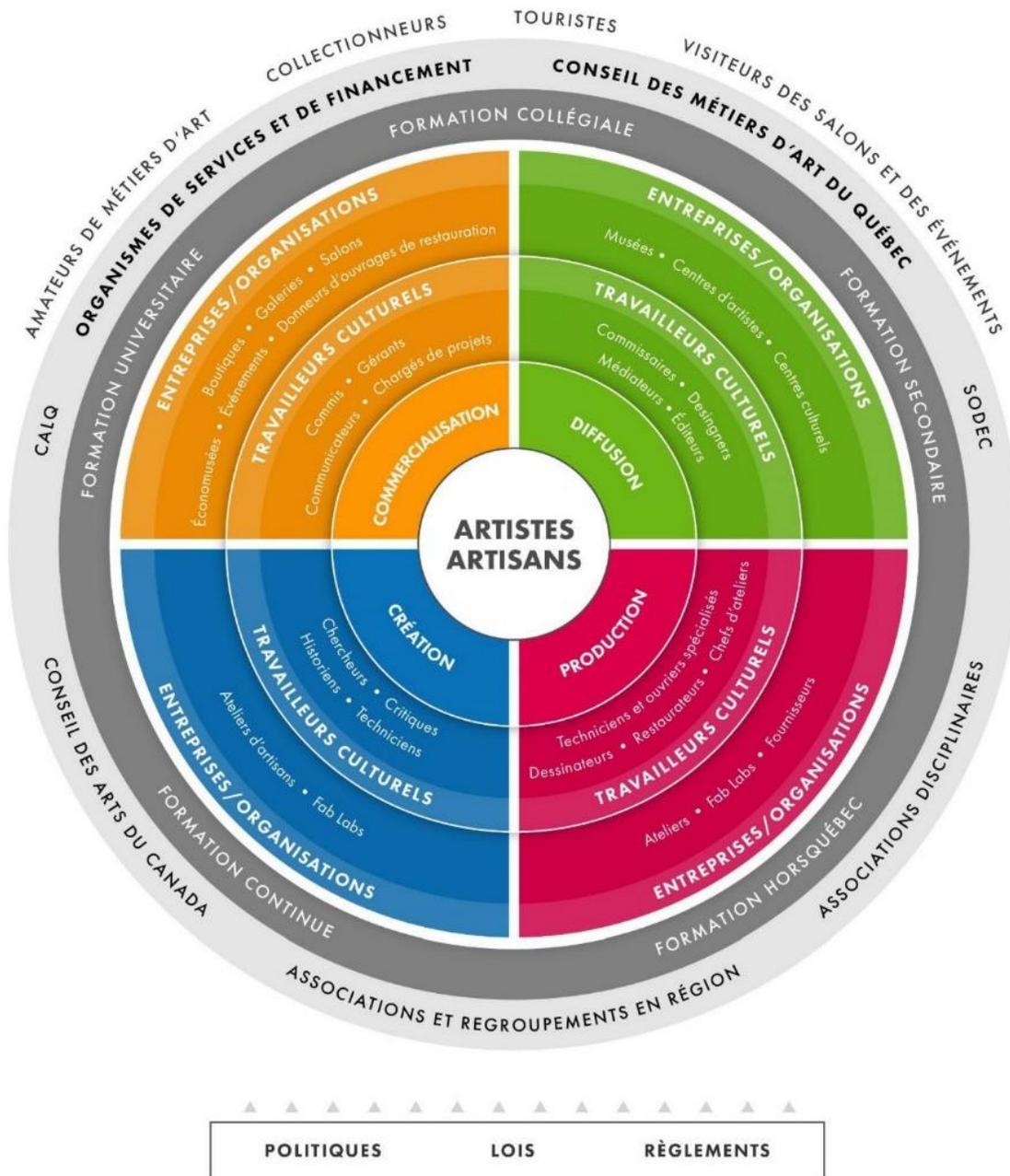

Schéma - Description de l'écosystème « métiers d'art » au Québec, CMAQ, 2020

Évolution du secteur d'activité

Depuis quelques années, les achats écoresponsables et locaux, le fait main et l'importance de l'expérience à échelle humaine représentent des tendances de plus en plus importantes dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise, dont les métiers d'art.

La pandémie et ses conséquences ont accéléré cette tendance. Plusieurs ont profité du temps et des ressources financières disponibles à la suite du confinement pour entreprendre des projets de rénovation ou de réaménagement de leurs espaces de vie et d'adaptation au télétravail. Les créations et l'expertise des artisanes et des artisans sont plus que jamais en demande et permettent d'encourager l'économie locale.

De surcroît, en visant une installation permanente dans un secteur appelé à devenir un lieu de rencontre pour des artistes de toutes les disciplines, les possibilités de collaborations, partenariats et échanges sont vastes et prometteuses.

REGROUPEMENT DES ÉCOLES-ATELIER DANS LE QUARTIER

ARTISAN

L'idée de regrouper les écoles-atelier est un souhait maintes fois répétées. L'Institut des métiers d'art a été témoin de nombreux projets dont celui de *L'adresse Métiers d'art* en 2012. L'objectif de ce projet était de créer un nouveau bâtiment rassemblant l'École de joaillerie, le Centre des textiles contemporains de Montréal, l'École d'ébénisterie d'art de Montréal ainsi que l'École de lutherie-guitare Bruand. Ce projet aurait permis d'offrir un espace moderne adapté aux activités, de faciliter l'expansion des écoles et de réduire les coûts liés aux baux.

Le rassemblement des écoles-atelier permettrait de créer un pôle créatif pouvant faire rayonner le travail des artisanes et artisans auprès du grand public tout en créant un lien facilitant le rassemblement de l'ensemble des acteurs du métier. Un centre de formation où tous les services seraient regroupés faciliterait la promotion des écoles et permettra une expansion de leurs activités.

Des limites financières et techniques ont empêché le projet de 2012 de voir le jour, mais cette vision est encore vivante. Aujourd'hui, l'ensemble des écoles de métiers d'art souhaitent se rassembler pour donner naissance à ce pôle de création qui pourra faire rayonner toute la communauté des métiers d'art ainsi que la ville de Montréal.

Vision

L'Institut des métiers d'art partage la vision du Conseil des métiers d'art en croyant que «*Le Quartier des artisans est un quartier à la fois créatif et inclusif et qu'il pourrait être un lieu d'enseignement, de production, de diffusion et de commercialisation des métiers d'art québécois.* »⁴ Le Quartier des artisans représente un projet faisant le lien entre le passé et le futur. On y retrouve les valeurs de solidarité, d'inclusion, de durabilité et d'écoresponsabilité qui sont déjà au cœur des préoccupations des écoles de métiers d'art.

Cette communauté culturelle est un moteur économique dont le modèle d'affaires est essentiellement basé sur une activité commerciale de proximité et en circuit court. Les écoles des métiers d'art pourront contribuer au caractère patrimonial du quartier par le partage de leurs connaissances et leur créativité dans un quartier qui rassemblera un ensemble d'attrait touristique dont des ateliers d'artistes, des atelier-boutiques et des galeries.

Composantes du quartier des artisans

Par ses activités de formation et d'éducation, de production et de commercialisation et de diffusion et de rayonnement autour des savoir-faire des artisanes et des artisans québécois, l'Institut des métiers d'art s'intègre parfaitement dans les quatre volets d'activités proposés par le Conseil des métiers d'art du Québec.

Les quatre volets d'activités

Volet 1 - Recherche et enseignement

Regrouper les écoles-atelier sous la forme d'un « Campus métiers d'art » permettrait les échanges entre les disciplines, le soutien à la communauté, la propulsion de la relève et surtout contribuer à sécuriser à long terme l'enseignement des métiers d'art en offrant aux institutions d'enseignement des lieux adaptés à leurs besoins.

Volet 2 - Entrepreneuriat

Offrir une visibilité sous forme d'espaces d'atelier ou de boutique-atelier répondrait parfaitement à la demande des diplômé.e.s des écoles-ateliers. En plus, créer une artère commerciale où clientèle, apprenti.e.s, résident.e.s, professionnel.le.s, artistes et artisan.e.s se côtoieraient dans des commerces de proximité créerait une dynamique économique fortement intéressante.

⁴ Extrait du mémoire du CMAQ pour le PDMVBB

Volet 3 - Médiation culturelle

Les artisanes et les artisans ont la chance de créer des liens étroits avec leur clientèle. Être artisan, c'est transmettre et éduquer par le partage de ses pratiques techniques et artistiques. Les liens qui unissent les gens à la création sont durables et porteurs. Que ce soit sous la forme d'espaces d'expositions ou d'économusées implantés au cœur des ateliers de travail ou d'un espace événementiel afin d'y accueillir les salons et événements, le Quartier des artisans saura transmettre ses valeurs de partage et d'ouverture à l'ensemble de la population.

Volet 4 – Administration et gouvernance

Le rassemblement des écoles-atelier permettrait la mise en commun de plusieurs éléments dont un centre de documentation et d'archives ouvert au grand public, une cafétéria, des vestiaires, etc. Les bureaux administratifs de l'Institut des métiers d'art situé présentement au cégep du Vieux Montréal pourrait faire partie de ce rassemblement et contribuer à mieux desservir sa clientèle étudiante. Comme le mentionne le Conseil des métiers d'art du Québec, « *L'avantage de concentrer dans le secteur plusieurs entités administratives réside dans la mutualisation possible des équipements et des ressources. Nous croyons que le fait de regrouper toutes ces activités dans un seul et même secteur pourrait grandement accroître la visibilité et la notoriété de notre secteur et de nos artisans.* »

CONCLUSION

Parfaitement conscient des défis qui relèvent de la création du Quartier des artisans, l'Institut des métiers d'art tient à soutenir ce projet et contribuer à la mise en œuvre de ce rassemblement des écoles-atelier. Nous considérons que le projet Quartier Artisan est totalement en cohérence avec l'ADN du secteur Bridge-Bonaventure qui est « *... la création de milieux de vie et d'emplois diversifiés, connectés, résilients et carboneutres, prenant assise sur la mobilité durable, l'esprit du lieu, le patrimoine et la mise en réseau des espaces publics et des lieux emblématiques.* »⁵

Au nom de toutes les écoles-atelier de la région montréalaise et de l'Institut des métiers d'art nous croyons fortement qu'implanter le Quartier des artisans au cœur du secteur Bridge Bonaventure saura répondre aux besoins de pérennité, de visibilité et d'accessibilité afin de soutenir et de développer le milieu de la recherche et de la création en métiers d'art au Québec.

⁵ Plan directeur de mise en valeur Bridge-Bonaventure, p.28