

Ballet

NATIONAL DU CANADA

**Mémoire présenté au Comité permanent des finances
dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2018**

Août 2017

Pour de plus amples renseignements :

Barry C. Hughson,
Directeur exécutif
Ballet national du Canada
Téléphone : 416-345-9686 (poste 350)
Courriel : bhughson@national.ballet.ca

SOMMAIRE

Le Ballet national du Canada est considéré comme une des meilleures troupes de ballet du monde et arrive au quatrième rang des plus grandes troupes de ballet d'Amérique du Nord. Au cours des dernières années, l'excellence artistique de la troupe a été reconnue par des invitations à présenter des spectacles dans des salles réputées et de grands festivals partout dans le monde et à travailler en collaboration avec les meilleures troupes et les meilleurs artistes à l'échelle internationale.

L'innovation est au cœur de notre culture des deux côtés de la rampe, des nouvelles technologies de scène aux percées dans la médecine de la danse, en passant par les façons non traditionnelles de mobiliser et d'accroître nos auditoires. En tant qu'organisation, nous comprenons l'importance critique de l'innovation et de la capacité d'adaptation pour réaliser notre mission et promouvoir notre domaine.

Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a travaillé en partenariat avec nous pour atteindre bon nombre de ces objectifs. L'investissement accru dans le secteur culturel prévu dans le budget de 2016 a été bien reçu, surtout l'augmentation de l'enveloppe de financement du Conseil des Arts du Canada, qui fournit beaucoup de ressources au Ballet national, ressources que ce dernier utilise pour réaliser ses programmes et ses activités opérationnelles. En tant que membre actif de la Coalition canadienne des arts, nous soutenons les demandes formulées dans son mémoire, y compris :

- l'augmentation du plafond *annuel* du Fonds du Canada pour l'investissement en culture – Incitatifs aux fonds de dotation à 3 millions de dollars pour aider les organisations artistiques canadiennes à devenir plus concurrentielles tout en encourageant la création de nouvelles sources de revenus;
- des investissements dans la formation et le perfectionnement grâce à deux programmes essentiels, le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts et Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine, afin de reconnaître la croissance importante dans le secteur des arts;
- une augmentation de 30 millions de dollars du financement du Fonds du Canada pour la présentation des arts à l'intention des diffuseurs en arts de la scène et des festivals, ce qui permettra d'accroître la productivité et l'accès aux performances.

Nous aimerions formuler les recommandations budgétaires supplémentaires suivantes pour nous assurer qu'elles sont prises en considération et que le gouvernement les garde dans son programme :

- 1. l'augmentation des investissements visant à financer les organisations au titre du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture, y compris l'augmentation ou l'élimination du plafond *général* de 15 millions de dollars par organisation;**
- 2. l'accroissement des occasions du Ballet national de participer aux programmes de financement des exportations culturelles du gouvernement fédéral, surtout en ce qui a trait au tourisme, grâce à un investissement supplémentaire à long terme dans le cadre de l'initiative Présenter les industries culturelles du Canada au monde entier;**
- 3. des investissements du gouvernement du Canada dans l'innovation et les occasions de programmation numérique dans le secteur des arts et de la culture.**

BALLET NATIONAL DU CANADA : QUI NOUS SOMMES

Le Ballet national est un chef de file dans le milieu de la danse canadien depuis sa fondation par Celia Franca en 1951. Depuis plus d'une décennie, la troupe est sous la direction artistique de Karen Kain. Le travail de Mme Kain est fondé sur trois principes directeurs : la formation, le recrutement et le maintien en poste : il faut former les meilleurs danseurs et recruter et maintenir en poste les meilleurs chorégraphes, compositeurs et concepteurs de façon à offrir du travail à la troupe et à ramener le Ballet national du Canada sur la scène internationale.

Le Ballet national emploie actuellement 78 danseurs, dont 21 sont nés au Canada. Au cours des trois dernières années, les principes directeurs de Mme Kain ont permis la promotion de quatre de ses danseurs dans des rôles de danseurs principaux et l'arrivée de trois danseurs principaux établis du Ballet national danois, du Ballet de Bolshoi et du Ballet de Stuttgart. Ces trois danseurs se sont joints au Ballet national en raison de son répertoire excitant et de sa réputation en tant qu'une des meilleures troupes du monde. La troupe a aussi retrouvé sa place sur la scène mondiale grâce à des tournées – dont certaines sont terminées et d'autres à venir – dans d'importantes salles à New York, Washington, Los Angeles, Paris et Hambourg.

Mme Kain s'est aussi engagée à s'assurer que le Ballet national est pertinent et accessible à tous au pays. Cela se reflète dans des programmes comme YOU Dance, un programme de spectacle essentiel au perfectionnement des apprentis de la troupe qui rejoint maintenant des élèves dans chaque province et territoire canadien grâce à la diffusion en continu sur Internet.

Nous sommes fortement déterminés à voir au perfectionnement des chorégraphes canadiens et avons récemment élargi l'atelier de chorégraphie du Ballet national pour inclure de nouveaux chorégraphes qui viennent de l'extérieur de l'organisation. En 2013, Mme Kain a nommé les Canadiens Robert Binet et Guillaume Côté en tant que chorégraphes associés. Depuis leur nomination, M. Côté et M. Binet ont créé 17 nouvelles œuvres pour la troupe et reçoivent maintenant des commandes d'autres troupes du Canada et du monde. Nous avons aussi maintenu notre engagement à long terme à l'égard de la musique en direct, employant 65 pianistes et musiciens au sein de l'orchestre du Ballet national.

RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET LA CAPACITÉ CONCURRENTIELLE

Créer un avenir économique stable

Le Ballet national du Canada a réussi à dégager un excédent opérationnel modeste au cours des huit dernières années. Cette réussite découle d'une gestion minutieuse des dépenses, ce à quoi s'ajoutent une solide croissance des activités de collecte de fonds annuelles et durables et une croissance incrémentielle au chapitre de la vente des billets et des revenus connexes.

Nous avons constaté une croissance importante du fonds de dotation du Ballet national du Canada, qui s'élève actuellement à 71 millions de dollars. En raison en grande partie des investissements faits par le volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture du ministère du Patrimoine canadien, qui fournit des contributions de contrepartie aux contributions des donateurs privés dans les fonds de dotation des organisations artistiques professionnelles sans but lucratif, ce fonds a maintenu un niveau de croissance stable.

La valeur de ce programme ne saurait être sous-estimée. Nous sommes l'un des plus grands employeurs du domaine artistique au pays, et l'impact d'un solide fonds de dotation nous a permis de renforcer nos capacités en vue de programmes futurs, de favoriser la croissance de notre organisation et d'augmenter notre capacité d'essayer les ralentissements économiques. De plus, la composante de financement de contrepartie du programme est particulièrement

attirante pour les donateurs, parce que leurs contributions philanthropiques sont reconnues et égalées par le gouvernement fédéral.

En tant qu'utilisateur de longue date du programme, le Ballet national approche de la limite maximale d'aide globale pouvant être fournie, limite qui est actuellement établie à 15 millions de dollars (il y a aussi une réduction prévue dans la structure du programme qui coupe le niveau de soutien annuel à la dotation de moitié une fois le seuil des 10 millions de dollars atteint). On s'attend à ce que 2018 soit la dernière année durant laquelle le Ballet national sera admissible à du financement dans le cadre de ce programme. Même si cette situation n'aura pas d'impact direct immédiat sur nos résultats, elle aura une incidence importante sur nos revenus à long terme et notre capacité future d'attirer du soutien philanthropique.

RECOMMANDATION

Augmenter le financement des organisations au titre du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture, y compris en augmentant ou en éliminant le seuil *général* de 15 millions de dollars de soutien par organisation.

Tournées et échanges

Les tournées sont une composante importante des programmes du Ballet national et de l'engagement de la troupe à présenter nos artistes et notre répertoire à l'échelle internationale. La saison 2017-2018 inclura une tournée à Paris, la première de la troupe en 45 ans. Cette tournée aura lieu en octobre 2017. Après la tournée à Paris, la troupe se rendra à Londres pour une collaboration avec le Royal Ballet, pour célébrer le 150e anniversaire du Canada.

Au printemps 2018, nous lancerons une nouvelle stratégie pour permettre à la troupe de se rendre dans d'importantes villes à l'échelle internationale et accueillir d'importantes troupes de ballet au Canada. Ce nouveau programme d'échanges commencera par une apparition du Ballet national du Canada durant la saison du Ballet de San Francisco, après quoi le Ballet de San Francisco présentera un spectacle à Toronto. Il s'agira de la première d'une série d'échanges au fil des années à venir, en plus du travail en collaboration avec le Centre national des Arts et d'autres diffuseurs canadiens pour encourager les troupes en visite à se rendre dans plusieurs villes.

Dans le budget de 2016, le gouvernement a investi 35 millions de dollars sur deux ans dans le cadre du programme *Présenter les industries culturelles du Canada au monde entier*. Tandis que nous allons de l'avant sur la scène internationale, grâce à des occasions de tournées et d'échanges (y compris de très intéressantes possibilités en Chine), nous demandons au gouvernement de poursuivre ses investissements dans ce programme à l'avenir pour plusieurs années.

RECOMMANDATION

Améliorer les occasions du Ballet national de participer aux programmes de financement des exportations culturelles du gouvernement fédéral, surtout en ce qui a trait aux tournées, grâce à un investissement supplémentaire à long terme dans le cadre du programme *Présenter les industries culturelles du Canada au monde entier*.

Accès au monde numérique

Au cours des deux prochaines saisons, nous prévoyons évaluer les activités liées à nos programmes de rayonnement pour définir un nouveau plan permettant de rendre le Ballet national accessible à tous les Canadiens, en tirant parti des plates-formes numériques en constante évolution pour offrir des ateliers et des spectacles en direct aux quatre coins du pays.

Le programme YOU Dance (*Youth, Outreach et Understanding Dance* [jeunesse, rayonnement et compréhension de la danse]), qui a été conçu pour présenter le monde de la danse aux élèves de quatrième, cinquième et sixième année grâce à des ateliers, des spectacles et des diffusions en continu sur Internet, le tout offert gratuitement, permet déjà d'atteindre cet objectif. En 2017, nous avons présenté en vidéo en direct l'atelier YOU Dance pour une troisième année de suite, rejoignant 16 000 élèves dans des écoles, des centres communautaires et des hôpitaux de 144 villes et villages dans chaque province et territoire du Canada.

Nous travaillons aussi sur un plan à long terme pour installer dans tous nos locaux de l'équipement permettant d'enregistrer en direct du contenu numérique diffusé en continu, y compris en travaillant avec la Compagnie d'opéra canadienne pour mettre en place de l'équipement numérique dans le cadre des prestations au Four Seasons Centre à Toronto. Nous avons rencontré des intervenants clés du domaine de la création de contenu numérique du Lincoln Center et de la Royal Opera House pour apprendre les pratiques exemplaires. De plus, nous participons à la Journée mondiale du ballet, événement durant lequel des prestations de partout dans le monde sont diffusées en continu durant une seule journée pour présenter la diversité des types de danse à l'échelle internationale.

En tant que ministre du Patrimoine canadien, Melanie Joly a indiqué qu'elle allait prendre des mesures subséquentes liées à l'engagement du gouvernement concernant le nouveau territoire numérique dans le secteur des arts et de la culture. Nous croyons que le gouvernement devrait faire des investissements pour s'assurer que nos performances peuvent être partagées sur le Web.

RECOMMANDATION

Le gouvernement du Canada doit investir dans l'innovation et les occasions de programmes numériques dans le secteur des arts et de la culture.

CONCLUSION

Le Ballet national du Canada est une institution artistique couronnée de succès qui est aussi un important employeur d'artistes professionnels et de praticiens des arts et qui produit des travaux respectés dans le monde entier. Souvent, on croit que les principales institutions artistiques ont besoin de moins de soutien public que les plus petits groupes. En fait, même si notre budget est important, il est extrêmement important pour nous de gérer nos coûts (dont plus de 70 % sont salariaux) et de veiller à ce que les revenus de contribution et les recettes puissent suivre le rythme tout en respectant les normes d'excellence artistique les plus élevées.

Nous remercions le gouvernement fédéral de ses investissements dans le secteur des arts et de la culture et nous avons hâte de travailler en collaboration avec le Comité permanent des finances pour discuter des avancées artistiques et culturelles que rendrait possibles la mise en œuvre des recommandations formulées ci-dessus.

Le Ballet national n'a pas comparu devant le Comité depuis plus de 20 ans. Nous aimerions avoir l'occasion de comparaître devant le Comité pour discuter de nos recommandations.