

Rapport du Forum Obs Doc

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	3
Introduction	4
Déroulement	7
Résultats	11
Annexe	23

AVANT-PROPOS

Créé en 2004, le Forum est une activité servant d'échange collectif sur l'état de la production documentaire au pays ainsi que sur les principaux enjeux de l'heure en culture. À l'origine, le but principal de ce Forum était de générer des constats communs pouvant servir de lignes directrices dans les représentations de l'Observatoire et de ses membres auprès des instances décisionnelles.

En concertation avec son conseil administratif, ainsi que divers membres de la communauté, la nouvelle permanence de l'Observatoire a conclu que cette formule du Forum annuel, quoique conforme au mandat rassembleur de l'Observatoire, n'était pas suffisamment participative pour répondre aux besoins du milieu. Une nouvelle formule axée sur des plans d'actions collectifs s'imposait.

C'est ainsi que le Forum Obs Doc a été créé. Ce nouveau Forum prend la forme de tables de travail, divisées par thématiques précises. En encourageant le débat engagé et la concertation constructive, ce format permettra aux participants de passer au-delà des constats et de formuler des pistes de solution tangibles. De plus, une consultante événementielle ainsi que des animateurs externes dotés d'expertise en animation culturelle ont été engagés pour professionnaliser la formule du Forum et assurer un déroulement prompt, efficace et engageant.

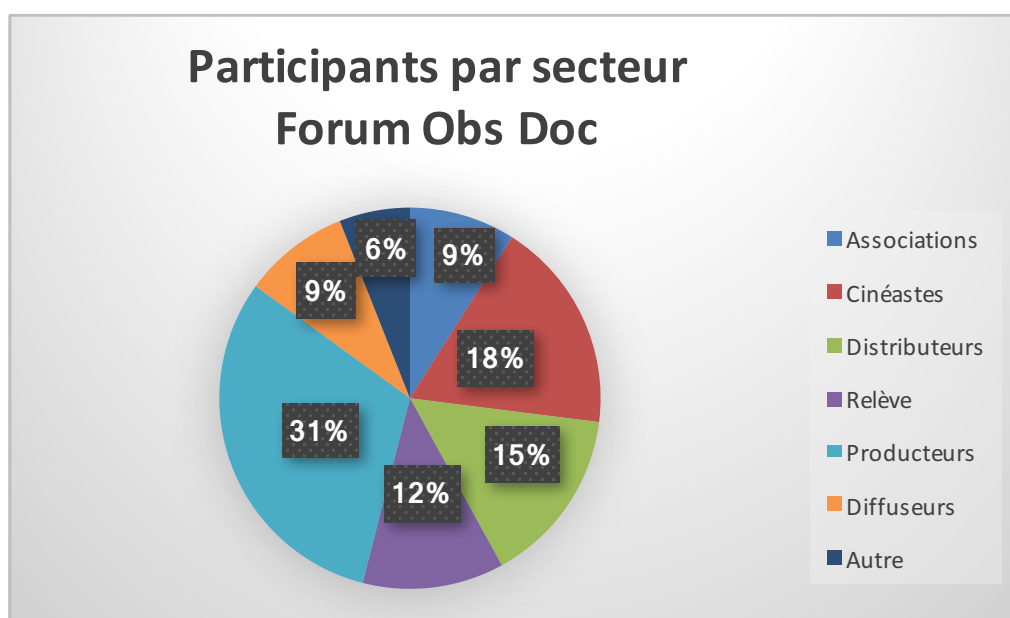
Le Forum Obs Doc sera désormais un événement biannuel, permettant à l'Observatoire d'attribuer des ressources plus importantes à cette activité. Ce nouveau calendrier permettra aussi une étude plus approfondie des enjeux du moment en prévision de chaque Forum, ainsi qu'un suivi assidu des pistes de solution formulées lors de chaque événement.

INTRODUCTION

Le Forum Obs Doc est un projet de concertation visant à rassembler les principaux acteurs du milieu du documentaire. Conformément au mandat de l'Observatoire du documentaire, cette activité vise à améliorer les conditions de création, de production et de diffusion du documentaire. Le 22 janvier 2020, le Forum a réuni 67 acteurs de la communauté du documentaire autour de huit tables rondes pour formuler des solutions tangibles aux défis principaux au sein de l'industrie.

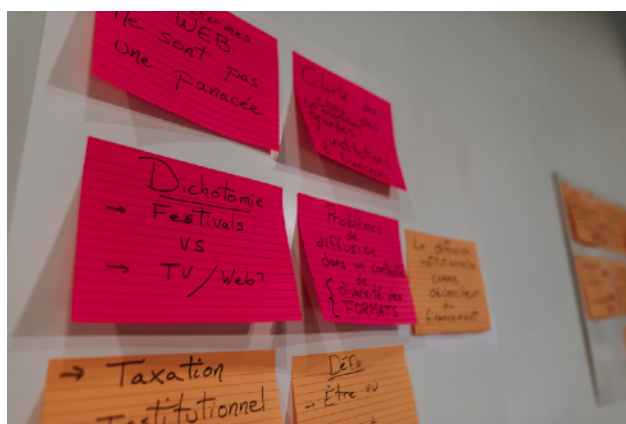
La répartition des participants par secteur est comme suit:

L'objectif du Forum Obs Doc était de répondre à la question suivante: *Comment faciliter la pérennité d'une cinématographie québécoise et de la francophonie canadienne en documentaire?*

Pour ce faire deux champs d'action ont été établis:

1. Comment assurer la viabilité économique de l'écosystème du documentaire ?
2. Comment faire valoir la pertinence du documentaire dans la société d'aujourd'hui?

DÉROULEMENT

Chaque participant a été assigné à une table pour la durée de la journée. La répartition des participants s'est faite de sorte à assurer la parité et permettre une diversité des perspectives (réalisateurs, producteurs, diffuseurs, associations). Les discussions ont été guidées par huit chefs de table, choisis parmi les organisations membres de l'Observatoire:

- Bruno Boulianne, **ARRQ**
- Nathalie Cloutier, **ONF**
- Isabelle Couture, **DOC Québec**
- Élisabeth Daigle, **Télé-Québec**
- Benjamin Hogue, **F3M**
- Carmen Garcia, **AQPM**
- Josette Normandeau, **AQPM**
- Isabelle L'Italien, **CQAM**

Matin

La session du matin fut dédiée au premier champ d'action, soit la viabilité économique. Quatre sous-thématiques ont été définies pour faciliter l'élaboration de défis concrets:

1. Création, production et financement d'un projet
2. Viabilité financière des entreprises de production
3. Coproduction et exportation : comment le documentaire peut-il en tirer un meilleur parti ?
4. Distribution et diffusion

Chaque sous-thématique a fait l'objet de deux tables rondes, autour desquelles les participants ont débattu des principaux défis à relever en lien avec le sujet. À la fin de l'atelier, un plan d'action préliminaire fut rédigé et présenté à la salle (disponible dans la section RÉSULTATS).

Après-midi

La session de l'après-midi a traité du second champ d'action, soit la pertinence du documentaire dans la société d'aujourd'hui. Pour stimuler la créativité et les échanges, chacune des huit tables a traité des sujets suivants:

1. Éducation : développer de nouveaux publics
2. Pluralité : refléter la société d'aujourd'hui
3. Innovation dans la création du documentaire
4. Pérennité : assurer des carrières durables en documentaire

À la fin de la session, les participants ont été invités à partager leurs solutions «coup de coeur» afin de souligner les défis soulevés. Ces solutions ont ensuite été recueillies à la fin de la session. Elles serviront à formuler les prochains champs d'action de l'Observatoire, à moyen terme et à long terme.

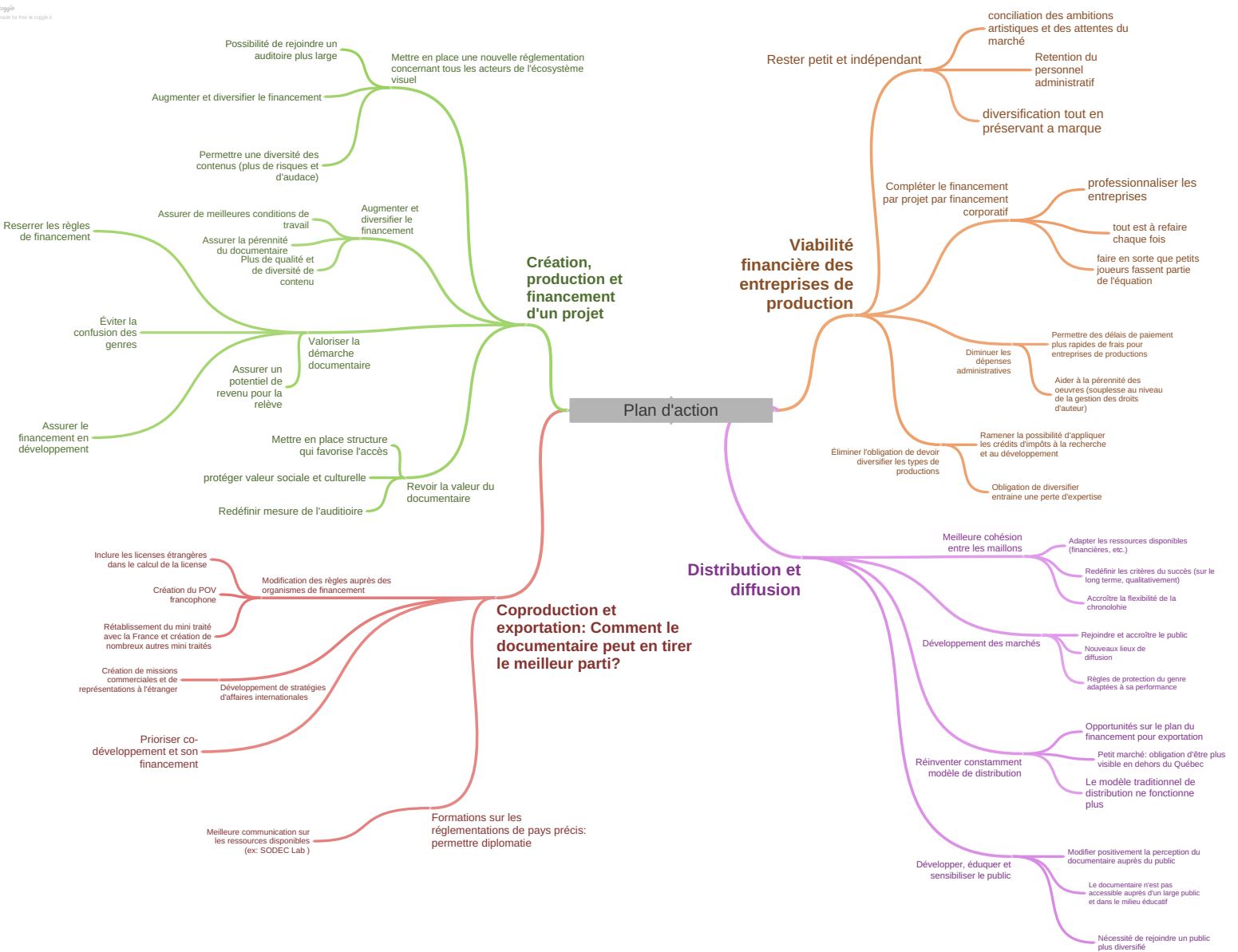
RÉSULTATS

Les résultats des deux sessions seront détaillés ci-dessous. Les résultats du matin seront présentés sous forme de diagramme et ensuite sous forme de *listing* par table. La liste des coups de coeurs sélectionnés par les participants suivra pour l'atelier de l'après-midi.

MATIN

Le diagramme ci-dessous représente les défis principaux identifiés par chaque table, ainsi que les arguments justificatifs.

Les défis prioritaires ainsi que leurs arguments justificatifs sont listés ci-dessous:

SUJET: Pérennisation des entreprises

TABLE 1

Défi prioritaire #1: Rester petit et indépendant

Arguments

- Rétention du personnel administratif malgré un volume qui fluctue
- Diversification tout en préservant sa marque
- Conciliation des ambitions artistiques et des attentes du marché

Défi prioritaire #2: Compléter le financement par projet par du financement corporatif

Arguments

- Tout est à refaire à chaque fois
- Faire en sorte que les petits joueurs fassent partie de l'équation
- Professionnaliser les entreprises

TABLE 2

Défi prioritaire #1: Diminuer les dépenses administratives

Arguments

- Permettre des délais de paiement plus rapides de frais pour entreprises de productions
- Aider à la pérennité des œuvres (souplesse au niveau de la gestion des droits d'auteur)

Défi prioritaire #2: Éliminer l'obligation de devoir diversifier les types de productions

Arguments

- Ramener la possibilité d'appliquer les crédits d'impôts à la recherche et au développement
- Obligation de diversifier entraîne une perte d'expertise

SUJET: Coproduction et exportation

TABLE 1

Défi prioritaire #1: Modification et harmonisation des règles auprès des organismes de financement

Arguments

- Permettrait de:
 - Créer un programme POV francophone
 - Inclure le calcul des licences étrangères dans le calcul des licences
 - Rétablir le mini-traité avec la France et création de nombreux autres mini-traités

Défi prioritaire #2: Développement de stratégies d'affaires internationales

Arguments

- Permettrait la création de missions commerciales et de représentations à l'étranger

TABLE 2

Défi prioritaire #1: Prioriser co-développement et son financement

Arguments

- Nerf de la guerre pour tout projet de co-production

Défi prioritaire # 2: Formations sur les réglementations et pratiques de pays précis

Arguments

- Centrer l'importance de la diplomatie dans les relations de travail avec pays étrangers et mieux maîtriser les codes de cette diplomatie.
- Meilleure communication sur les ressources disponibles (ex: SODEC Lab)

SUJET: Distribution et diffusion

TABLE 1

Défi prioritaire #1: Réinventer constamment le modèle de distribution

Arguments

- Petit marché, obligation d'être plus visible en dehors du Québec
- Le modèle traditionnel de distribution ne fonctionne plus (fenêtre de distribution classique)
- Opportunités sur le plan du financement pour l'exportation de la part des bailleurs de fonds

Défi prioritaire #2: Développer, éduquer et sensibiliser le public

Arguments

- Modifier positivement la perception du documentaire auprès du public
- Le documentaire n'est pas accessible auprès d'un large public et dans le milieu éducatif
- Nécessité de rejoindre un public plus diversifié (communauté culturelles)

TABLE 2

Défi prioritaire #1: Meilleure cohésion entre les maillons (producteur, distributeur, diffuseur, financeurs, salles-plateformes)

Arguments

- Optimiser les ressources disponibles (financières, etc.)
- Redéfinir les critères de succès
 - Sur long terme et qualitativement
- Accroître la flexibilité de la chronologie des fenêtres de distribution

Défi prioritaire #2: Développement des marchés

Arguments

- Rejoindre et accroître le public
- Nouveaux lieux de diffusion
- Règles de protection du genre adaptées à sa performance

SUJET: Création, production et financement d'un projet

TABLE 1

Défi prioritaire #1: Mettre en place une nouvelle réglementation concernant tous les acteurs de l'écosystème audiovisuel

Arguments

- Permettre une diversité des contenus (plus de risques et d'audace)
- Possibilité de rejoindre un auditoire plus large

Défi prioritaire #2: Augmenter et diversifier le financement

Arguments

- Assurer de meilleures conditions de travail
- Assurer la pérennité du documentaire
- Plus de qualité et de diversité du contenu

TABLE 2

Défi prioritaire #1: Valoriser la démarche documentaire

Arguments

- Resserrer les règles de financement
- Éviter la confusion des genres
- Assurer le financement en développement

Défi prioritaire #2: Revoir la valeur du documentaire

Arguments

- Mettre en place structure qui favorise l'accès
- Protéger valeur sociale et culturelle
- Redéfinir mesure de l'auditoire

APRÈS-MIDI

Comment assurer la pertinence du documentaire dans la société d'aujourd'hui ?

4 thèmes explorés : Éducation, diversité, Innovation et Pérennité.

RÉSUMÉ

- Le champ d'action le plus souvent priorisé par les participants est le **développement de nouveaux publics**. Les mesures retenues en lien avec ce sujet étaient:
 - L'éducation à l'image dans le milieu scolaire
 - La présence du documentaire comme outil pédagogique
 - L'instauration d'une journée nationale du documentaire
 - La promotion et la diffusion du documentaire chez les aînés

- En mars 2020, L'Observatoire lancera donc un projet de recherche qui fera l'état des lieux sur le développement de nouveaux publics:
 - L'objectif sera d'identifier les programmes existants dédiés à l'éducation à l'image ainsi qu'à la diffusion de documentaires pour les jeunes et les aînés.
 - Le projet s'attardera aussi aux programmes dédiés au cinéma de fiction dans le but de reproduire, ou si possible, étendre leur portée pour inclure le documentaire.
 - À la suite de ce projet, des recommandations seront formulées et un plan d'action créé pour l'Observatoire et ses membres

Coups de coeur des participants (solutions coup de coeur à travers leur groupe de travail) :

** Pour les coups de coeurs les plus populaires, un chiffre entre parenthèses indique le nombre de participants ayant choisi ce sujet.*

Développer de nouveaux publics:

- Journée nationale du documentaire : Instituer la journée nationale du documentaire pour promouvoir la nécessité de cette cinématographie culturelle, passée et future dans toutes les sphères de la société, avec l'objectif de mieux soutenir sa création et sa valorisation. (12)
 - Ou semaine du documentaire
 - Au niveau scolaire, associatif et structurel/gouvernemental
 - Participation de l'ensemble des chaînes et plate-formes et cinémas
 - Ensemble d'activités seraient organisées
 - Objectif : valoriser le documentaire - rappeler son importance historique du documentaire et donner un prétexte pour que divers intervenants s'approprient le documentaire
 - Tout le monde a accès aux films, séries, oeuvres

- Partenariat entre les écoles / les cinéastes pour sensibiliser le jeune public (3)
 - Tournage d'un mini-court-métrage
 - Visionnage de docs - éducation à l'image
 - Création d'une oeuvre dès 2-3 ans

- Initier très tôt les étudiants aux documentaires (5)
 - Dès le primaire
 - Formation auprès des jeunes : primaire et même avant
 - Enseigner et monter du documentaire sous forme de loisir, dans l'action de construire et de faire un documentaire

- Intégrer le visionnement de documentaire dans le cursus scolaires Québécois à la manière des sorties au "théâtre". (2)
 - Visionnement d'un documentaire et rencontre avec le/la réalisateur-trice

- Faciliter la communication de l'offre des films auprès des professeurs

- Faire une tournée générale de nos institutions (SRC-ONF..) dans les commissions scolaires ou dans les colloques de professeurs pour présenter l'offre documentaire de leurs plateformes à des fins éducatives.
- Créer une case "documentaire familiale" pour favoriser le co-visionnement dans les foyers du Québec et du Canada (2)
- Valoriser volet jeunesse dans les festivals (3)
 - Éducation à l'image
- Former des jury jeunesse dans les festivals
- Créer plus de contenu documentaire pour le jeunes publics
- Développer une programmation documentaire en salle pour jeune public
- Encourager d'intégration du genre documentaire dans les programmations jeunesse
- Billet gratuit pour l'enfant accompagnant un adulte à une projection en salle (cinéma du Parc - du Musée, etc...) (2)
- Offrir un prix du meilleur court métrage documentaire au Gala Quebec Cinema (2)
- Médiation culturelle pour emmener encore plus de public à découvrir le documentaire et comprendre qu'il en regarde (2)
 - Laboratoire de création documentaire : dépêcher en région une équipe professionnelle qui met la population à contribution : sujets, protagonistes, soutien technique pour démystifier le documentaire
- Ajouter le documentaire "Fait au Québec" à la liste des espèces menacées afin que tous soient sensibilisés à l'importance de sa protection
- Obligation d'aller voir les films, en salle, pour tous les décideurs / directeurs-trices des institutions et organismes de financement d'oeuvres audiovisuelles. Préférentiellement en salle pour vivre la réaction du public (4)

- Réinventer la salle : ne plus miser sur la durée mais en faire des événements avec conférence-débat.
- Imposer des quotas minimum de programmation documentaire
 - En salle / à la télé / en festival / comme outil d'enseignement
- Créer des horaires dédiés aux documentaires de création ou long-métrage ou une section dédiée à ses oeuvres dans les plate-formes numériques canadiennes (tou.tv / crave / CBC / Illico, etc)
- Inscrire nos films dans des projets plus large en lien avec notre sujet. Inclure des partenaires et artistes qui feront rayonner notre film dans d'autres milieu et fourniront des opportunités de diffusion alternatives (projection-événement / projection spectacle)

Refléter la société d'aujourd'hui

- Demander aux associations professionnelles des plans concrets pour intégrer la diversité dans leur organisations (staff, CA) (3)
- Plus grande inclusion et diversité dans l'équipe de fabrication.
- Mieux intégrer les communautés culturelles dans la chaîne de décision. (2)
 - Production, distribution, diffusion, exploitation, promotion ...
- Diversifier l'appui créatifs : tous les âges, tous les backgrounds, tous les cultures

Assurer des carrières durables en documentaire

- Créer la maison du documentaire avec espaces locatifs communs pour partager les ressources et l'expertise (4)
- Mutualisation des ressources / solutions
- Permettre aux producteurs de conserver un % + élevé de crédits d'impôt afin de faciliter le financement du développement de leur projet et amortir leurs investissements. (3)

- Offrir une aide corporative aux petites, moyennes entreprises de production pour leur permettre entre deux projets de se maintenir, garder leur personnel, développer de nouvelles idées etc...
- Financer les carrières des cinéaste (et non seulement leur oeuvres) (2)
- Pour survivre entre 2 projets ... Offrir des bourses de démarrage (plus substantielles que celles qui existent déjà) pour explorer / développer des projets documentaires. On ne sait pas si un projet existe tant qu'on a pas débroussaillé un peu...
- Revenu minimum garanti après la création / diffusion d'un certain nombre d'oeuvres, afin d'assurer la survie des créateurs
- Réduire les exigences selon le budget et le chiffres d'affaires de la compagnie
- Pérenniser la transmission des savoirs (travail d'accompagnement, partenariat avec le gouvernement)

Innovation dans la création du documentaire

- Mettre sur pied une ressource de type "veille" qui aurait pour mandat très précis de repérer les innovations ailleurs dans le monde.
- Prendre des risques - Oser davantage
- Évènements créatifs entre réalisateurs / scénaristes - type impro
- Événement de maillage entre créateurs : réalisateurs - scénaristes - DP's - monteurs
- Éclater tous les genres pour mieux les mêler avec le documentaire. De même avec les médias et les formes d'expressions. L'idée est de stimuler la créativité et l'originalité de l'écriture documentaire et toucher ainsi un plus large public.
- Faire du documentaire un projet dense
 - Multi-communautaire / multi-format / multi-disciplinaire / multi-public
- Intelligence artificielle et nouvelles technologies numériques permettront à nos maisons de production de documentaire de s'illustrer encore davantage sur le plan international.
 - Voir grand

ANNEXE

Brainstorm de pistes de solutions, atelier de l'après-midi:

Éducation: Développer de nouveaux publics

- Créer une trousse d'auto-évaluation de consommation média - sensibilisation de ses propres habitudes
- Éducation à l'image dans les milieux scolaires
 - Accès à une banque de documentaires pendant la période du primaire à l'université
 - Inviter réalisateurs dans salles de classe
 - Donner accès aux écoles aux documentaires en faisant des projections.
 - Comment mieux faire connaître auprès des enseignants
 - Coûts d'acquisition un obstacle?
 - Faire des ateliers de réalisation dès la jeunesse
 - Proposer des ciné-clubs dans les écoles avec un accent sur le documentaire
 - Se servir du documentaire pour aborder certaines thématiques, bâtir du matériel scolaire autour des oeuvres
 - Comment permettre l'accès aux commissions scolaires? - Droits libérés pour enseignement
 - Formations ou conférences pour différencier les genres dès le secondaire
 - Cours d'éducation aux médias
 - Approcher les commissions scolaires ou les ministères de l'éducation, de la culture pour proposer des programmes clé autour du film documentaire

- Partenariats entre propriétaires de salles et écoles
- Créer des incitatifs (SODEC, Téléfilm, etc) pour présenter des films dans des institutions d'enseignement et dans les salles commerciales
- Billets gratuits pour enfants aux projections publiques
- Festivals de film aux niveaux primaires et secondaires
- Programme de mentorat en documentaire au secondaire
- Créer partenariats avec Québec Cinéma, dont le LAB crée des événements avec les étudiants
- Inaugurer une semaine du documentaire
- Développer un vocabulaire sur le documentaire: le public ne connaît pas la différence entre le reportage et le docu
- Journée nationale du documentaire gratuit
- Ouvrir des options scolaires documentaires parmi les programmes secondaires et collégial
- Ateliers doc dans les parcs l'été
- Développer le documentaire comme activité de loisir dans les camps de jour
- Partenariats avec musées, volets éducatifs, podcast
- Du documentaire diversifié sur les grandes plateformes telles que Netflix, Disney, Amazon
 - Faire en sorte que l'on retrouve le mot "documentaire" dans les plateformes de streaming
- Capsules documentaires sur les différentes plateformes
- Chronique radio dédiée au documentaire

- Création d'une plateforme pour déposer les documentaires (type de bibliothèque universelle)
- Créer des outils de promotion pour faire connaître le documentaire: la vox pop du citoyen ordinaire touché ou éduqué par son documentaire coup de coeur
- Faire la promotion du documentaire auprès des publics niches, leur montrer un excellent documentaire qui parle de leur réalité
- Créer un laboratoire de type RAD dédié au documentaire pour rejoindre un public qui n'est plus sur les plateformes de streaming
- Offrir une plateforme au jeune public: encourager diffusion de documentaires jeunesse
- Tournées de projections de documentaires en région
- Encourager l'exposition au documentaire dans les foyers de personnes âgées
- Développer une liste publique de références pour vendre nos oeuvres au marché institutionnel (ex: biblio, université)
- Plateformes gratuites pour le docu
- Cours de cinéma documentaire intégré aux 4 cours de littérature obligatoires au Cégep
- S'inspirer du prix collégial du cinéma québécois
- Documentaires sous forme numérique (smartphone) qui traitent de sujets intéressants pour les jeunes
- Jumeler des équipes de jeunes avec des équipes de production pour créer un documentaire à partir des idées de jeunes, à partir de leur réalité.
 - Projeter ces créations devant les créateurs et leurs proches, ainsi que dans les écoles
- Aller où le public se trouve (ex: réseaux sociaux fréquentés par les jeunes)
- Projection de courts métrages documentaires avant long métrages fiction dans les salles

- Journée nationale, mondiale du documentaire
- Journée mensuelle dans cinémas pour présenter documentaires à groupes communautaires, groupes scolaires, résidences de personnes âgées, associations de citoyens
- Projections dans collèges, musées, prisons
 - Dans les cours de cinéma, demander aux élèves de proposer nouveaux publics
- Instaurer volet jeunesse aux RIDM
- Favoriser la diffusion d'un contenu additionnel aux films: dossiers éducatifs, recueils d'interviews, making-of, etc.

Diversité: Refléter la société d'aujourd'hui

- Davantage d'espaces d'échanges internationaux
 - Favoriser l'exportation et importation d'oeuvres et travailleurs
- Ne plus créer "sur eux" mais "avec eux"
 - Aucun film sur les différentes communautés sans les impliquer
- Rendre les programmes de financement plus accessibles aux diverses particularités culturelles
- Professionnalisation et compagnonnage pour rendre métier plus accessible
- Assurer une plus grande diversité de profils dans le développement et la production d'un documentaire (âge, genre, origine)
- Varier les sources des histoires

- Ouvrir une discussion via instagram avec fil conducteur clair et récupérer les résultats
- Appels de projets ciblés
- Mieux intégrer les communautés culturelles dans les instances décisionnelles
- Fenêtres de diffusion supplémentaires dédiées à la diversité
- Créer incubateur de talents issus de la diversité (du développement à la distribution)
- Consulter différentes associations pour connaître leurs réalités
- Mettre de l'avant des talents issus de la diversité et mettre des incitatifs pour que leurs projets trouvent leur place chez les diffuseurs
- Gala ciblé pour remettre des prix et un programme tel que La voix pour les documentaires
- Présentations et festivals pour la diversité
 - Discussions après les présentations pour s'inspirer pour d'autres histoires à raconter
- Quotas de financement pour différents groupes (régions, diversité culturelle, etc.)
 - Quotas de diffusions également
- Créer nouvelle Course destination monde avec jeunes de différentes origines culturelles qui filment leurs réalités locales à chaque semaine
 - Avec juges attirer publics
- Stimuler intérêt pour documentaires dans communautés de la diversité avec diffusions spéciales
- Faire la promotion de métiers en cinéma au niveau secondaire
- Embaucher plus de réalisateurs et chefs d'antenne de la diversité à Radio-Canada

- Accompagnement et mentorat pour créateurs issus de la diversité
- Former alliances avec sociologues, travailleurs de rue, organismes
- Favoriser des ateliers créatifs entre diverses communautés
- SODEC: points pour la diversité, comme la parité
- Liberté de formes de structures et de médiums - différentes manières de transmettre des visions d'auteur
- Offrir abonnements gratuits aux plateformes canadiennes aux nouveaux arrivés
- Assurer la diffusion sur réseaux en régions
- Lâcher le modèle de la vedette médiatique qui nous présente un thème documentaire (cadre forcément restreint)
- Permettre production de documentaires pas prisonniers
- Faire une consultation auprès d'organismes oeuvrant auprès de minorités culturelles au sujet de la représentation de la diversité à l'écran
- Créer des programmes de stages immersifs et rémunérés pour les membres de communautés de la diversité
- Choisir thématiques susceptibles d'intéresser les publics de la diversité
- Produire partout au Québec
 - Faire appel à des maisons de production établies à la grandeur de la province et du pays
- Favoriser l'intégration de stagiaires dans les équipes de tournage pour servir de tremplin à la relève, et particulièrement la diversité
- Mise en place d'une mission d'observation du documentaire et les films documentaires: reflètent-ils notre société?

- Favoriser la collaboration de créateurs émergents et de producteurs expérimentés dans les programmes de financement
- Encourager la relève et aller chercher les minorités
- Proposer des bourses de formation ou soutien aux études
 - Informer sur l'existence de formations à un public qui n'en a pas forcément la connaissance
- Plus de tournages à l'étranger
- Favoriser les programmes pour les oeuvres qui parlent de communautés (même pour les créateurs sans expérience)
- Redéfinir la notion de documentaire pour s'assurer que différents formats, sujets soient valorisés
- Plus de prix en festivals pour la diversité
- Programmes dédiés aux artistes de la diversité à la SODEC
- Ne pas soumettre les projets innovants aux diktats des institutions, qui eux ne reflètent pas cette diversité
- Plus de représentation de la diversité sur les comités qui décident d'accepter les projets
- Mettre en place des incitatifs à l'emploi
- Offrir bourses pour permettre plus de représentation de la diversité dans les écoles de cinéma
- Ouvrir la définition de la diversité
- Demander aux associations professionnelles des plans concrets pour intégrer la diversité dans leurs organisations
- Valorisation des métiers du cinéma dans les communautés culturelles

Innovation dans la création du documentaire

- Financer la recherche et le développement
- Bonifier le fonds de pré-développement
 - Permettre de creuser le potentiel d'une idée en restant pragmatique sur le potentiel réel en fonction des réalités du marché
- Développer des projets plus grands que les films
- Intégrer des pratiques artistiques de d'autres milieux dans les formations en cinéma
- Établir des bourses pour les projections qui intègrent les nouveaux outils en changeant continuellement les outils en questions
- Comités de pairs chez les diffuseurs pour choisir les projets
- Revaloriser le rôle de tous les intervenants créatifs
- Quotas de documentaires chez les diffuseurs
- Créer des fonds particuliers pour les sous-genres
- Pour rejoindre un public plus jeune: exploser la définition du documentaire
- Faire sauter les critères du public cible qui restreignent l'accès au financement
- Instaurer des formations en documentaire dès l'enfance
- Encourager la création avec nouvelles technologies (ex: VR)
 - Documents interactifs qui font appel à l'intelligence artificielle
- Stimuler les espaces de rencontre avec différents milieux professionnels
- Dans les programmes de formation, encourager les cours ou enseignants qui viennent d'autres univers (fiction, animation, etc.)

- Créer des cases horaires à la télé pour des documentaires d'auteur aux formats atypiques
- Éliminer la prédominance des préoccupations publics cibles et des orientations des télédiffuseurs dans la sélection des projets qui passent en production
 - Faire en sorte que les créateurs aient plus carte blanche
- Éliminer les durées prédéterminées et regrouper certains films pour créer des cases horaires à durées variables
 - Ex: court métrage + long métrage pour un 2h télé
- Qui dit innovation dit prise de risques. Il devrait y avoir des programmes dédiés aux "documentaires à risque" comme cela se fait chez PRIM
- Proposer des résidences de création documentaire à l'étranger
 - Inviter différents pays à présenter leurs façons de faire
- Trouver et expérimenter des nouveaux formats documentaires et des nouvelles formes d'écriture
 - Fournir une caméra à notre protagoniste pour qu'il filme son environnement
- Financement participatif
- Mettre sur pied une ressource de type "veille" qui aurait pour mandate très précis de repérer les innovations ailleurs au monde
- Permettre aux entreprises de production et aux artistes récipiendaires de bourses de conseils des arts de travailler plus facilement ensemble afin de créer des oeuvres innovantes sur le plan artistique
- Faire intervenir des acteurs de milieux différents pour amener de nouvelles idées
- Varier les formats: possibilité de courts, longs métrages
- Favoriser l'arrimage entre les thèmes et les publics ciblés

- Cibler le public dès le début, très clairement. Obtenir data sur qui on veut “atteindre”
- Créer des cases horaires dédiées aux documentaires de création et ouvertes à des styles innovateurs
- Permettre le financement de genres hybrides
- Ne pas restreindre l’expérimentation par soucis théoriques d’exploitation
 - S’inspirer au lieu des retours des publics (jeunes, adultes)
 - Favoriser la prise de risques en s’alliant à des publics niches pour assurer la compréhension de l’oeuvre
- Deux équipes sur un même sujet pour obtenir un regard différent
- Créer un évènement (festival) présentant des documentaires innovateurs venus d’un peu partout dans le monde
- Continuer d’encourager la relève créative pour diversifier les points de vue
- Fusionner les mondes télévision en cinéma en documentaire
- Permettre aux créateurs d’aller à la pêche: suivre son instinct comme cela se faisait pendant 50 ans à l’ONF avec une idée et non un projet scénarisé et formaté
- Continuer à apprendre les sujets et développer les liens avec les protagonistes pour différencier du reportage
- Création de concours qui mettent de l’avant le documentaire, des “Kino” en 24h qui mettent l’emphase sur ce qu’il y a de riche autour de soi
- Laisser plus de place aux documentaires en balados qui se réalisent avec moins de moyens
- Mise sur pied d’une bourse visant à favoriser l’explosion de nouveaux genres documentaires
- Consommation de plus de documentaires provenant de l’étranger

- Création d'une bonification ou crédit pour les projets innovants, originaux et qui permettent de sensibiliser et ouvrir le public à des enjeux sociaux
- Partenariat avec fédération des journalistes du Québec
- Organiser des journées de production doc accélérée (1 film/1 jour)
- Proposer des résidences en création
- Regrouper l'ensemble des documentaires faits au Québec sur une même plateforme pour offrir visibilité à des formats moins grand public.
- Mettre en valeur et promouvoir les films d'un(e) cinéaste documentariste avec filmographie expérimentale
- Soutenir recherche et innovation dans les fonds de développement
- Augmenter budget de l'ONF pour films d'auteur
- Créer laboratoires de création annuels spécifiques au documentaire dans différentes régions avec différents artistes
- Organiser un appel à projet pour projets alliant personnes de différentes disciplines (expérimental et documentaire)
- Intégrer plan de médiation culturelle pour chaque projet et avoir du budget pour l'élaborer et l'organiser
- Offrir des conférences avec documentaristes de renommée internationale ou locaux qui sont reconnus comme innovateurs
- Participer à tables rondes pour réfléchir à nouvelles façons de faire
- Co-réaliser des documentaires (réalisateurs d'univers différents)
- Augmenter le temps accordé au développement et avoir du focus group
- Collaborer avec étudiants pour avoir un regard neuf
- Création d'un pôle de création qui rassemble les producteurs (type LAB)

- Renforcer les capacités de recherche et développement des entreprises de production
- Opportunités de formation pour développer de nouvelles approches

Pérennité: assurer des carrières durables en documentaire

- Valoriser le rôle du documentaire et des travailleurs
- Possibilité pour les producteurs de conserver plus de crédits d'impôts pour le développement de nouveaux projets
- Plus de financement pour premiers films
- Continuer à alimenter les opportunités de réseautage
- Reconnaître le "parcours": encourager et soutenir le 2e et 3e film
- Être à l'affût des nouvelles tendances de consommation en documentaire
- Mettre en place un système d'allocation chômage afin d'assurer la pérennité des auteurs entre deux productions
- Organismes de personnel administratif: "états généraux" afin que puissent s'exprimer les voix des travailleurs culturels que l'on entend moins
- Guichet unique de dépôts
- Soutenir les voyages en festivals pour les cinéastes
- Meilleur arrimage entre les films financés pour les bailleurs de fonds et les télédiffuseurs publics
- Favoriser une approche multidisciplinaire
- Acquérir nouvelles expériences dans divers domaines de la communication, organismes dans l'industrie

- Développer un financement corporatif pour garantir stabilité financière des boîtes de production pour que ceux-ci puissent se mettre au service de la création
- Demander à des bénévoles qui ont travaillé dans le domaine de partager leurs connaissances avec des nouvelles recrues
- Toute nouvelle recherche controversée de société accompagnée de financement pour un documentaire sur le sujet
- S'associer à d'autres petites boîtes et partager personnel pour travailler les projets
- Rémunérer les créateurs pour voyager et assurer la promotion permanente de leur film
- Mieux soutenir la recherche, la scénarisation, la réalisation, la production et la valorisation auprès du public
- Faire faire un making-of de chaque documentaire pour qu'on comprenne la réalité des artisans du documentaire et les montrer aux institutions
- Ajouter le documentaire à liste des espèces menacées au Québec afin que tous soient sensibilisés à l'importance de sa protection
- Le métier de documentariste passe nécessairement par du temps et de l'argent à l'étape du développement pour développer son point de vue
- Faire en sorte que les documentaires génèrent plus de revenus à long terme (ex: droits de suite, redevances)
- Revalorisation au niveau économique de l'apport culturel du documentaire dans notre société.
- Mutualisation de ressources administratives
- Formation plus accrue en gestion, diplomatie, montage pour tous les niveaux
- Proposer plus de rétrospectives de documentaristes
- Permettre des rencontres entre producteurs et réalisateurs: réseautage plus ciblé
- Ne pas demander aux producteurs et réalisateurs de porter tous les chapeaux

- Souplesse dans la structure même des budgets de production
 - Documentaire idéal ne devrait pas coûter “tant de l’heure” mais s’adapter aux nouvelles déclinaisons et aux prérequis du sujet même
- Raccourcir les délais de réponses des institutions financières pour avancer dans les projets à court terme
- Développer parrainage entre cinéastes aguerris et relève
- Créer un fonds documentaire commun accessible à l’échelle du pays, voir du monde
- Laisser une partie des crédits d’impôt dans les sociétés de production
- Établir quotas d’oeuvres de cinéastes établis
- Rester souple, flexible et travailler avec des talents multitâche
- Créer une réseau de personnes du milieu qui viennent participer à la création d’ateliers dans les écoles
 - Créerait des emplois
- Favoriser la mise en place d’équipes de création qui multiplient les opportunités de travailler ensemble et qui développent leur savoir faire en tant que groupe
- Application web permettant le réseautage de tous les intervenants de l’industrie
- S’assurer par sondages ou autres moyens de répondre aux besoins de la clientèle
- Accepter réellement que le genre documentaire soit “mainstream” avec les plus et les moins que cela implique
- Assurer le financement de “portefeuilles” de progrès
- Permettre aux entreprises de production de conserver leurs droits de d’exploitation permettant des générer des revenus à long terme
- Faciliter la collaboration des organismes qui ont un mandat de formation avec les pigistes qui ont des besoins de formations professionnelles

- Dans les écoles de cinéma, former la relève la “réalité du marché” tout en les invitant à y réfléchir
- Prendre en compte l’expérience des réalisateurs dans l’évaluation de leurs projets
- Offrir des bourses de démarrage pour financer le développement de projets
- Créer des cumo-coopératives d’utilisation de main-d’oeuvre pour assurer une stabilité à différents postes
- Créer des espaces locatifs temporaires pour bureaux
- Décerner des bourses au fonctionnement pour les boîtes de production
- Comme en fiction, aide à la performance au cinéaste ou producteur
- Assurer une meilleure répartition des fonds afin que les créateurs puissent en vivre
- Exiger des dépôts de contrats auprès des associations d’artistes pour toute production subventionnée
- Faire moins de documentaires mais s’assurer de mieux payer les différents corps du métier
- Instaurer des bourses pour soutenir les carrières de cinéastes et non seulement leurs oeuvres
- Partager les droits d’auteur avec les cinéastes

