

CANADA ET
AUSTRALIE :

PROMOUVOIR LA
COLLABORATION DANS LES
INDUSTRIES CRÉATIVES

TABLE DES MATIÈRES

3 Bienvenue et introduction

5 Film & Télévision

13 La musique

19 Littérature

25 Arts performants

30 Arts visuels

34 Arts numériques

37 Promotion des créateurs canadiens à l'échelle mondiale

BIENVENUE & INTRODUCTION

Les industries créatives représentent une part importante de l'économie et des exportations du Canada, mais nous vivons un moment sans précédent et cela présente des défis jamais vus auparavant pour le secteur. À la lumière de l'actualité, en particulier des annulations récentes d'événements culturels, le consulat général de Sydney tient à réaffirmer le soutien du gouvernement à toutes les personnes touchées, directement ou indirectement, par le coronavirus. Nous savons que des moments comme ceux-ci peuvent être particulièrement difficiles pour les créateurs indépendants, les organismes communautaires et culturels, entre autres. Ce rapport, rédigé avant le coronavirus, se veut une ressource utile alors que les industries créatives passent de la crise à la reprise et recherchent de nouvelles opportunités commerciales.

En 2016, le Canada a fait un investissement historique de 1,9 milliard de dollars canadiens sur cinq ans pour favoriser l'innovation, la créativité et la croissance de son secteur culturel. Cela a constitué le plus gros investissement dans les arts et la culture au Canada au cours des 30 dernières années, et le Canada est le seul pays du G7 à faire ce genre d'investissement. Cependant, ces statistiques ne tiennent pas pleinement compte de l'incidence des industries artistiques et

culturelles sur la formation de l'identité canadienne au pays et à l'étranger. Au milieu de la crise du coronavirus, le gouvernement du Canada a lancé des programmes et des fonds d'urgence pour fournir un moyen de passer à travers ces temps difficiles.

En Australie, comme au Canada, le sous-secteur des spectacles a été le plus durement touché par les mesures de confinement. Le sous-secteur du divertissement préenregistré tel que le cinéma et la télévision reprend progressivement ses opérations. D'autres secteurs tels que les jeux vidéo, la réalité augmentée et la réalité virtuelle se sont bien comportés pendant la crise continuant sur leur lancée, car les gens passent plus de temps libre à la maison.

En Australie, la demande dans le secteur des industries créatives était en plein essor avant le coronavirus et représentait 6,2% de l'emploi total en Australie. Les industries créatives progressaient 40% plus vite que l'économie australienne dans son ensemble. L'Australie reconnaît également le rôle important et l'impact positif des arts dans les régions rurales et éloignées. Cela a conduit à une croissance des festivals, des marchés des arts, des concerts, des spectacles et des galeries dans ces domaines en raison de l'impact positif

BIENVENUE & INTRODUCTION

sur la communauté ainsi que sur la vie quotidienne des Australiens.

Le Canada et l'Australie partagent une histoire et des valeurs similaires et sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités de collaboration pour leur croissance économique et culturelle mutuelle. Le consulat général du Canada à Sydney est ici pour construire des ponts et soutenir les producteurs et les artistes des deux pays.

La publication de ce rapport arrive certainement à un moment difficile pour beaucoup, mais le Canada reconnaît l'importance d'un soutien à la diplomatie culturelle et commerciale. Le rapport 2019 du Sénat du Canada intitulé «La diplomatie culturelle: au cœur de la politique étrangère du Canada» met en évidence le rôle important que jouent la culture et les arts canadiens, non seulement à l'appui des

priorités de la politique étrangère du Canada, mais aussi son pouvoir d'améliorer la compréhension mutuelle et les relations entre les personnes, bâtir la confiance pour des interactions subséquentes plus fortes et faire avancer les questions d'intérêt national.

- Angela J. Bogdan

Consule générale du Canada, Sydney

FILM & TÉLÉVISION

Le marché australien s'intéresse à une gamme étendue de films et de séries télévisées à l'échelon local et international qui couvre tous les genres. Cet intérêt se reflète au niveau de la haute fréquentation des salles de cinéma, du nombre élevé de téléspectateurs et de personnes abonnées aux services vidéo en continu. Depuis l'an 2000, la fréquentation des salles de cinéma est restée élevée, avec en moyenne 69% d'Australiens qui vont au cinéma tous les ans et une majorité de la population qui fréquente le cinéma sept fois par an en moyenne.

La présence du Canada sur le marché australien du film et de la télévision a augmenté au cours des

dernières décennies. Depuis 2007, 71 films canadiens ont été diffusés dans les salles australiennes, dont neuf sortis en 2017. La plupart de ces films ont été diffusés à l'occasion des nombreux festivals cinématographiques australiens dans la majorité des villes capitales des États et régionales, donnant ainsi une opportunité à des spectateurs australiens étendus et divers d'apprécier les films canadiens.

Les grands distributeurs internationaux opèrent en Australie ; toutefois, les festivals sont la façon la plus efficace d'atteindre les spectateurs australiens, d'autant plus que ceux-ci incluent souvent des événements de l'industrie dans leurs programmes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET DE PARTENARIAT

En 1990, le Canada et l'Australie ont signé un [traité de coproduction de films et de séries télévisées](#) qui est l'un des accords internationaux cinématographiques et télévisuels les plus anciens du Canada. Le Canada est devenu le partenaire de coproduction le plus actif

de l'Australie, car on recense au total 63 coproductions officielles à ce jour.

Bien que la plupart de ces coproductions touchent à des programmes de télévision, dix longs métrages et onze documentaires ont également été produits en vertu de cet accord. Il permet en effet à au moins un coproducteur canadien et un coproducteur australien de collaborer dans le cadre de la réalisation d'un film ou d'un programme de télévision, tout en autorisant à des coproducteurs supplémentaires provenant

d'autres pays d'y participer.

Téléfilm Canada et 'Screen Australia' possèdent aussi des liens forts en raison de la puissance de la relation de coproduction de films canadienne-australienne. Par le biais du [Fonds du long métrage du Canada](#), Téléfilm Canada soutient toutes les étapes d'un long métrage, qui vont du développement à la production, postproduction et commercialisation à l'intention des spectateurs, tant dans le pays qu'à l'étranger. Ce soutien comprend également l'aide à l'export et la participation à des manifestations internationales.

Des opportunités de développement de partenariat existent pour les réalisateurs de films et de télévision canadiens au Canada, comme composante du Festival international du film de Toronto (FIFT) et ImagineNATIVE. Ces événements de réseautage à grande échelle de l'industrie sont souvent fréquentés par des réalisateurs de films et programmeurs de festivals australiens en raison de leur forte réputation et de la présence fréquente de personnalités internationales.

Films d'animation

Le succès des industries cinématographiques australiennes et canadiennes ne dépend pas seulement des films aux personnages réels. Le Canada et l'Australie détiennent en effet des industries de films d'animation qui sont concurrentielles et reconnues pour leur qualité. Les studios d'animation et d'effets visuels tels Animal Logic Logic (The Lego Movie (2014)), Iloura (Ted (2012)) et Rising Sun Pictures (The Great Gatsby (2013)) consolident constamment leur position. À ce jour, la majorité des coproductions australiennes de films d'animation ont été réalisées avec le Canada, et, hormis deux d'entre elles, toutes concernent la programmation jeunesse.

Des allègements d'impôt généreux de l'Australie ainsi que des subventions du gouvernement sont à la disposition des réalisateurs de films d'animation canadiens qui cherchent à produire et à collaborer en Australie. Les productions dotées d'un budget de A\$500 000 pourraient être éligibles pour recevoir un [crédit d'impôt post-production, effets numériques et visuels](#) (en anglais) de 30% en Australie, ceci pour autant qu'il s'agisse d'une collaboration avec des coproducteurs australiens.

FILM & TÉLÉVISION

OPPORTUNITÉS PRÉSENTÉES PAR LES MARCHÉS ET PARTENARIATS

Télévision

La consommation de télévision s'adapte rapidement en raison d'une interconnectivité accrue et du paysage en constante évolution des marchés, ceci tant au Canada qu'en Australie. Les Canadiens comme les Australiens sont de forts consommateurs de contenus télévisés, puisqu'ils en consomment de 2,5 à 3,25 heures par jour.

La télévision terrestre australienne est désormais complètement numérique, l'élimination de la télévision analogique ayant été menée à bien en décembre 2013.

La télévision numérique terrestre, aussi connue sous le nom de 'Freeview', a permis aux cinq principaux réseaux de télévision (Australian Broadcasting Corporation (ABC), Special Broadcasting Service (SBS), Seven West Media,

Nine Entertainment Company et Ten Network Holdings) d'augmenter leur parts de marché et de diffuser plus de vingt chaînes télévisées à l'échelle nationale. Cette situation présente d'excellentes opportunités aux réalisateurs de télévision canadiens pour qu'ils pénètrent le marché au moyen de ces chaînes plus récentes car la majorité d'entre elles sont diffusées en haute définition et tendent à être fragmentées en fonction de leur centre d'intérêt ou de leurs spectateurs.

Depuis plus de trois décennies, l'Australie est leader mondial de la télévision pour enfants et figure parmi les premiers exportateurs de ce genre cinématographique à l'échelon de la planète.

La population de l'Australie est relativement faible mais une grande partie de la programmation pour enfants attire des spectateurs plus nombreux sur les marchés internationaux. Les producteurs de télévision canadiens peuvent collaborer avec l'Australie en vertu du traité de coproduction de films et de séries télévisées canadien-australien.

Distribution de films

Les chaînes de distribution et de diffusion de films principales en Australie sont Roadshow/Warner Bros, Paramount, Fox, Universal, Sony, Lionsgate et Walt Disney. Malgré le fait qu'il s'agisse d'entreprises des États-Unis, ces studios jouent un rôle essentiel pour ce qui est de superviser la commercialisation et la distribution des films australiens.

Bien que cette domination de la chaîne de distribution des films rende difficile pour les artistes indépendants d'être diffusés dans les grandes salles de cinéma en Australie, il existe de nombreux responsables de diffusion et

FILM & TÉLÉVISION

distributeurs sur ce marché qui sont prêts à soutenir les films indépendants canadiens.

Ces organisations comprennent :

- eOne
- Transmission
- Dramatique télévisuelle canadienne Cardinal diffusée sur SBS, © CTV
- Dendy/Icon
- Palace
- Madman
- Hoyts Distribution
- Antidote Films
- StudioCanal.

L'Australie possède également d'innombrables distributeurs de taille moindre, dont notamment Umbrella Entertainment, Shock Entertainment, Sharmill Films, Defiant Screen Entertainment, Curious Distribution, Bounty Films, Ronin Films, Potential Films, Jump Street Films et TitanView.

Distribution de télévision

En juin 2019, les radiodiffuseurs publics 'the Australian Broadcasting Corporation (ABC)' et la Société Radio-Canada (SRC) annoncèrent leur nouvelle collaboration commerciale

et créative visant à rehausser la portée et l'impact de leurs contenus dans l'ensemble des deux pays. [Ce Protocole d'entente \(PE\)](#) (en anglais) d'une durée de trois ans est conçu pour codévelopper des contenus dramatiques, humoristiques, factuels, pour enfants et de podcasts en langue anglaise pour maximiser la valeur de leur financement public pour les spectateurs. Le PE fournit également des opportunités plus poussées de cofinancement et de cadrage des ventes de contenus dramatiques et pour enfants.

La SBS recherche activement des contenus internationaux qui soient cohérents par rapport à sa vision de radiodiffuseur australien à financement hybride mettant en avant la diversité. En fonction de ses quatre chaînes numériques et de sa plateforme en ligne, la SBS inclut une gamme de contenus sur un mode de vie sain, factuels et documentaires en mettant l'accent sur les langues étrangères et les contenus autochtones à l'échelon mondial.

Pour leurs chaînes à large public, les entités commerciales australiennes privilégient les contenus australiens et internationaux à très grand succès. Toutefois, beaucoup des radiodiffuseurs commerciaux opèrent aussi des chaînes supplémentaires qui sont ouvertes à une gamme plus étendue de contenus internationaux.

PERTURBATION DU MARCHÉ

Perturbation numérique

La perturbation numérique causée par les contenus en ligne et les vidéos-sur-demande par abonnement (VSDA) qui comprennent des services de téléchargement tels iTunes, Google Play Store et les services vidéo en continu Netflix, Amazon Prime et Stan, qui est exploité en Australie, ont eu un impact sur le marché cinématographique et télévisuel en Australie et au Canada.

Selon un sondage de 'Screen Australia' mené en 2017, environ 68% des Australiens utilisent des services de VSDA, soit près du double des chiffres figurant dans un rapport similaire publié en 2014.

Cette perturbation numérique tend à éloigner l'industrie d'une structure de distribution à gouvernance traditionnelle et monopolisée et modifie également le comportement et les attentes des spectateurs. Bien qu'elle représente un défi pour l'industrie cinématographique mondiale, elle présente une opportunité pour les Canadiens souhaitant entrer dans la production et la distribution cinématographiques en Australie.

Sans doute en raison d'une saison de cotes d'écoute inversée par rapport à celle de l'hémisphère Nord et d'un accès limité aux contenus internationaux sur 'FreeView', l'Australie était classée numéro un du piratage cinématographique et télévisuel pendant de nombreuses années.

Bien que les rapports récents fassent état d'une baisse de cette piraterie en raison de la disponibilité accrue de services VSDA, le volume de piratage des contenus de diffusion a baissé plutôt que d'avoir été entièrement éliminé en Australie. Un appétit moindre relatif au fait de payer pour les contenus et le manque de patience des spectateurs par rapport aux 'fenêtres' de distribution sont les raisons les plus souvent citées de cette piraterie australienne.

Contenu local

Tout comme le quota actuel du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui est de 55% de contenu canadien aux heures de grande écoute, la 'Australian Communications and Media Authority (ACMA)' exige que les titulaires de

FILM & TÉLÉVISION

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

licences de télédiffusion en accès libre diffusent un quota annuel minimum de 55% de programmation australienne entre 6h00 du matin et minuit. Des sous-quotas annuels minimaux spécifiques s'appliquent également aux séries dramatiques pour adultes, aux documentaires et aux émissions pour enfants en primeur.

L'Australie mène des discussions similaires au Canada concernant une augmentation du contenu local comme composante des services VSDA dans sa région. L'ABC est le plus grand fournisseur de contenu australien pour les services VSDA en raison de son catalogue étendu et de sa mise en exploitation de contenus australiens.

Netflix est l'une des plateformes grâce auxquelles les producteurs canadiens ont pu réussir à pénétrer sur le marché australien. En Australie, la plupart des plateformes de diffusion en continu se concentrent tout particulièrement sur un catalogue plus important de contenus australiens. Actuellement, le Canada est plus performant que l'Australie au niveau du contenu local sur Netflix. Les contenus australiens sur Netflix Australie représentent 1,6% de 4 959 titres alors que le catalogue Netflix canadien recense 3% de longs métrages et 14% de programmes de télévision basés sur du contenu local. Le récent investissement de C\$500 millions visant à créer du contenu canadien pour Netflix renforce encore cet avantage.

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

Le contenu créé par des auteurs autochtones est bien soutenu en Australie par le biais d'agences, de diffuseurs et de festivals qui financent l'industrie.

La division autochtone de 'Screen Australia' a pour objectif de « veiller que les œuvres autochtones soient saluées et reconnues sur les marchés locaux et internationaux ». Ce modèle de financement a permis de soutenir la production de plus de 160 titres et a contribué à créer une riche culture de l'écran autochtone en Australie.

Entre 1992 et 2016, la présence de personnes autochtones jouant des personnages principaux à la télévision australienne

a augmenté de façon significative et représente actuellement environ 5%. Le contenu autochtone a consolidé sa place comme contributeur essentiel à la télévision australienne, avec des programmes comme Redfern Now et Cleverman qui figurent parmi les programmes les plus suivis en Australie.

La 'Australian Broadcasting Corporation (ABC)' comporte un bureau interne spécialisé qui a pour mission de cultiver et de soutenir la production de contenu autochtone. La nouvelle série de film à suspense politique « Total Control » est apparue sur les écrans en 2019, après que la bande-annonce ait été très largement saluée à TIFF.

FILM & TÉLÉVISION

Le service 'National Indigenous Television (NITV)' opère aussi en Australie dans le cadre de la chaîne SBS. Cette chaîne, qui débuta en 2007, est composée par et conçue pour les populations autochtones. Elle embrasse la diversité autochtone et accueille favorablement les contenus provenant d'Australie et des cultures des Premières nations à l'international.

Les festivals de films autochtones en Australie comprennent

MODÈLES DE RÉUSSITE

Les films autochtones ont remporté un grand succès auprès des festivals de film australiens, y compris le festival annuel WINDA de Sydney. Apprenez-en plus sur la participation du réalisateur de films des Premières nations Mohawk [Andrew Martin](#) et l'actrice de film et de télévision Métisse [Tantoo Cardinal](#).

Sydney accueille deux festivals de films LGBTIQ chaque année, le Festival du film du Mardi Gras en mars et Queerscreen en septembre. Apprenez-en plus sur le succès remporté par les artistes canadiens [Natasha Negovanlis](#) et [Arshad Khan](#) lors de ces festivals.

Le Festival du film de Sydney qui a lieu tous les ans met en valeur l'industrie audiovisuelle canadienne au moyen de la diffusion d'une sélection variée de courts métrages,

le Festival WINDA à Sydney et le Festival Birraranga à Melbourne. Ces deux événements ont développé des liens avec le festival canadien imagineNATIVE de Toronto. Les principaux festivals de films dans toute l'Australie soutiennent aussi des conférences de créateurs autochtones dans le cadre de leurs programmes, notamment la 'Australian International Documentary Conference' (Conférence internationale du documentaire australienne) de Melbourne and le 'Sydney Film Festival' (Festival du film de Sydney).

expériences RV, films d'action et films d'animation longs métrages, dont notamment [The Sun at Midnight](#) et [Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming](#).

Andrew Martin à Redfern, Sydney pendant le WINDA Film Festival.

Natasha Negovanlis au Mardi Gras Film Festival 2018.

L'affiche The Sun at Midnight, présentée au Sydney Film Festival 2016..

FILM & TÉLÉVISION

CONTACTS CLÉS

Ausfilm	Film Victoria	Screen Producers Association	South Australian Film Corpo-
Directors Guild of Australia	National Film Board (NFB)	of Australia	ration
Directors Guild of Canada	Screen Australia	Screen Queensland	Tasmanian Film Corporation
ImagiNATIVE (Canadian-Indi-	Screen Canberra	Screen Territory	Telefilm Canada
genous Films)	Screen NSW	ScreenWest	

FESTIVALS DE FILMS AUSTRALIENS

Janvier	film de Melbourne	Août	Festival international du
Flickerfest		Festival du film documen-	film de Brisbane
	Avril	taire Stronger than Fiction	Festival international du
Février	For Film's Sake (Festival de		film de Canberra
Festival du film Birraranga	films de femmes)	Septembre	Festival du film environne-
Festival du film Mardi Gras	Festival du film de la Gold	Festival international de	mental
TropFest	Coast	films pour jeunes d'Adé-	Festival du film juif
	Festival du film de Tasma-	laïde	Festival du film 'under-
Mars	nie	Festival international du	ground' de Melbourne
Festival du film français de		film de Darwin	Festival du film de
l'Alliance Française	Juin	Festival du film musulman	science-fiction
Festival du film Queer de	Festival international de	Queerscreen	
Brisbane	films d'animation de Mel-	Festival du film 'under-	Novembre
Festival du film Cause	bourne	ground' de Sydney	Festival du film de Byron
Festival du film Queer de	Festival du film de Sydne	Festival international du	Bay
Melbourne	Juillet	film transgenre	Festival du film autochtone
Festival du film Ocean	Festival international du		WINDA
CinéfestOz	film de Perth	Octobre	
Festival international du		Festival du film d'Adélaïde	

INDUSTRIE DE LA MUSIQUE

Le secteur de la musique canadien contribue près de C\$3 milliards par an à l'économie canadienne chaque année et emploie plus de 40 000 personnes dans l'ensemble du pays. En outre, les revenus provenant de la musique enregistrée ont augmenté de 12,8% en 2016 pour atteindre un total de C\$489,4 millions. En tant que sixième marché de musique enregistrée dans le monde, les Canadiens sont en mesure d'exporter leur musique avec succès par le biais de tournées, d'opportunités de distribution et de collaboration internationale.

En raison de la révolution numérique qui perturbe la façon dont la musique est produite, distribuée et consommée, l'exportation internationale de la musique est une plateforme idéale pour tirer parti d'une accessibilité accrue et d'opportunités de collaboration à l'étranger.

En Australie, l'industrie de la musique enregistre actuellement sa plus forte croissance, le nombre d'artistes australiens qui se mettent en scène sur le plan international ayant augmenté de 437% entre 2009 et 2014. L'Australie est non seulement un autre producteur et exportateur de musique significatif, c'est aussi un consommateur important, car les Australiens

profitent de 17,8 heures de musique hebdomadaires, 53% des Australiens consommant la musique au moyen de services de flux continu à la demande.

L'intérêt que l'Australie porte à la possibilité de mondialiser son industrie de la musique ressort clairement du [Rapport sur la valeur économique et culturelle des exportations de musique australiennes](#) (en anglais) et du [Rapport sur la viabilité de l'industrie de la musique australienne](#) (en anglais) publiés par le Ministère australien des communications et des arts.

ShoShona Kish de Digging Roots en spectacle au Gulf Country Frontier Days Festival en août 2018. Photo: John Paille

LA MUSIQUE

L'Australie possède un milieu de la musique renforcé dans lequel tous les genres de musique ont des débouchés. Les publics varient en importance suivant leur emplacement géographique et le style musical, toutefois on rencontre généralement une forte soif pour la musique jouée en direct.

Les festivals constituent un point d'entrée idéal du marché de la musique australien. Les festivals de musique contemporaine ont enregistré une hausse de revenus de 26% pour atteindre A\$100,7 millions et de public de 26,7% pour atteindre 0,85 million en 2017, avec l'État de Nouvelle-Galles du Sud en première position (54,7%). La saison australienne des festivals de musique prend place pendant les mois plus chauds d'octobre/novembre à mars/avril tous les ans. Les plus grands festivals de musique australiens sont gérés par des directeurs artistiques. L'Australie héberge des festivals de la musique qui sont couronnés de succès dans les villes et les zones régionales, y compris des festivals 'fringe' et de moindre ampleur. Beaucoup de ces festivals acceptent des demandes directes de la part de musiciens et peuvent s'avérer être une façon idéale de bâtir son profil en Australie.

Les musiciens forment volontiers des partenariats

lorsqu'ils sont en tournée et qu'ils se produisent en Australie. Les styles musicaux sont mélangés avec diverses cultures et traditions afin de créer des sons nouveaux. L'Australie et le Canada sont tous deux pionniers dans ce domaine, étant donné leurs similitudes au niveau de leur patrimoine multiculturel, de l'histoire de leurs populations autochtones et de leurs valeurs fondamentales.

La radio est également un élément important dans le paysage musical australien. En Australie, la musique est majoritairement consommée au moyen de stations de radio commerciales ou communautaires pendant les temps de déplacement. Bien que cette tendance pourrait évoluer, compte tenu de l'accessibilité financière croissante des services de flux en continu et de la progression des équipements de divertissement destinés aux véhicules privés, plus de 16 millions d'Australiens écoutent la radio chaque semaine. Les entrevues et la promotion d'artistes canadiens en tournée auprès des radiodiffuseurs constituent donc une opportunité d'atteindre de nouveaux publics et d'augmenter l'accessibilité initiale pour les Australiens qui ne peuvent assister à des concerts en direct à cause de leur éloignement géographique du lieu du concert ou de facteurs socio-économiques.

LA MUSIQUE

Réseaux de distribution

Les trois principales maisons de disque qui ont des opérations en Australie sont les mêmes qu'au Canada :

- Universal Music
- Sony Entertainment
- Warner Music.

Les maisons de disque indépendantes telles Inertia et MGM Distribution apportent également une contribution

importante à l'industrie de la musique australienne.

Les principaux diffuseurs de concert australiens sont Live Nation, TEG Dainty et Frontier Touring qui collaborent avec Ticketek et Ticketmaster pour leurs ventes. Les autres opérateurs plus petits comprennent notamment The Harbour Agency, Premier Artists, Chugg Music et Adrian Bohm Presents, beaucoup d'entre eux faisant partie de Mushroom Group.

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ

Perturbation numérique

Les services de diffusion en mode continu en ligne ont perturbé les habitudes de consommation de la musique tant au Canada qu'en Australie. En Australie, la consommation numérique continue à dominer le marché, avec deux-tiers de la musique consommée numériquement et l'autre tiers relevant de médias physiques tels que CD ou vinyles.

La découverte et le partage florissants de la musique en ligne créent des opportunités pour les musiciens canadiens visant à bâtir une base avant, pendant et après leurs tournées et développer leurs capacités d'exportation sur le long terme.

Tournées

Étant donné la taille de l'Australie, une tournée à l'échelle nationale peut s'avérer coûteuse. Les musiciens doivent s'assurer qu'ils disposent du financement nécessaire pour couvrir leur tournée avant d'entrer dans le pays.

Festivals

Les réglementations des États sont actuellement en cours de modification en raison de préoccupations récentes relatives à la sécurité aux événements. L'on conseille aux artistes qui souhaitent obtenir des éclaircissements de contacter le festival partenaire concerné directement ou bien la 'Australian Festivals Association'.

LA MUSIQUE

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

Les artistes autochtones sont très demandés lors des festivals de musique australiens. Reflétant cet appétit, une gamme de festivals de musique autochtone ont lieu pendant toute l'année afin de promouvoir la musique, la langue et la culture autochtones et de servir d'exutoire pour partager des expériences et des récits.

De plus, un fort accent porte sur la production, la distribution et les tournées de musique autochtone dans le cadre des grandes conférences musicales australiennes. BIGSOUND, qui a lieu au mois de septembre, et 'Australian Music Week' (Semaine de la musique australienne), qui

a lieu en novembre, sont des conférences de musique annuelles qui attirent de nombreux promoteurs musicaux australiens et internationaux.

Des programmeurs de festivals australiens assistent régulièrement à la 'Canadian Music Week', 'East Coast Music Week' et 'BreakOut West'. Dans le même esprit, ils participent aussi à des festivals de musique canadiens plus petits lors desquels un réseautage sur place avec les Australiens est possible.

MODÈLES DE RÉUSSITE

Le pianiste classique canadien Avan Yu a rencontré un vif succès en Australie. Se produisant pour la première fois en 2012 à l'occasion de la 'Sydney International Piano Competition', il a continué à organiser des tournées en Australie. Apprenez-en plus sur son succès ici canadadownunder.org.au/avan-yu.

Le groupe rock The Glorious Sons a réalisé sa première tournée en Australie en 2018, aux côtés du groupe australien Dead Letter Circus.

La 'Australian Music Week', qui a lieu chaque mois de novembre dans le quartier de Cronulla à Sydney, constitue une opportunité de mettre en valeur les talents canadiens auprès de l'industrie de la musique australienne.

LA MUSIQUE

FESTIVALS DE MUSIQUE AUSTRALIENS

Janvier	Mai	Festival 'Fringe' de Melbourne
Electric Gardens	Festival international de musique de Canberra	Festival 'Fringe' de Sydney
Fields Day	Festival de musique Subsonic	Octobre
FOMO Festival	Vivid LIVE	Festival Dorrigo Blues and Roots
Festival Rainbow Serpent		Festival Island Vibe
Festival de Sydney	Juin	
Festival de musique country de Tamworth	Festival international de Jazz de Brisbane	Novembre
Février	Festival international de Jazz de Melbourne	Australian Music Week
Festival de St Jerome's Laneway		Festival de musique Bendigo Blues and Roots
		Groovin' the Moo
Mars	Juillet	Melbourne Music Week
Festival d'Adélaïde	Festival australien de musique de chambre	Festival international de Jazz de Perth
Festival 'Fringe' d'Adélaïde	Festival de musique du Queensland	Spilt Milk
Moomba	Splendour in the Grass	Strawberry Fields
Festival Folk national		Décembre
Festival Folk de Port Fairy	Août	Beyond the Valley
WOMADelaide	Festival Gulf Country Frontier Days	Festival de Falls North Byron
Avril		Festival of the Sun
BluesFest de Byron Bay	Septembre	Lost Paradise
	BIGSOUND	Festival de Folk Woodford

LA MUSIQUE

CONTACTS CLÉS

Au Canada :

Association des professionnels de

l'édition musicale

BreakOut West

Canadian Independent Music

Association

Canada Music Fund

Canadian Music Week

Canadian Publishers Association

Creative BC

East Coast Music Association

Ontario Music Fund

Manitoba Music

Musicaction

Société de développement des

entreprises culturelles

En Australie :

APRA AMCOS

Australia Council for the Arts

Australian Independent Records

Label Association

Australian Music Industry

Network

Australian Music Association

Australian Recording Industry

Association

Live Music Office

Live Performance Australia

Music Australia

Sounds Australia

À l'international :

Independent Music Publishers

Forum

International Confederation of

Music Publishers

International Music Managers

Forum

LITTÉRATURE

En 2016, l'industrie de l'édition canadienne enregistrait des recettes de C\$1,6 milliards avec 52% des ventes engendrées par des entreprises étrangères. Les trois principaux marchés d'exportation de la littérature canadienne sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

L'industrie de l'édition australienne produit 7 000 titres en moyenne, génère A\$2 milliards de recettes et investit A\$120 millions dans la littérature australienne chaque année. Ceci alimente le grand appétit australien pour la littérature. La lecture est un passe-temps apprécié des Australiens qui passent en moyenne sept heures par semaine à lire par plaisir. La fiction demeure la catégorie la plus populaire avec une part de marché

de 48,5%.

Les résultats d'une étude de l'Université Macquarie indiquent que seul 8% de la population est considéré comme étant constitué de « non-lecteurs », signifiant que ces personnes n'ont lu aucun livre ou partie de livre au cours des douze derniers mois.

Des liens forts existent entre les communautés littéraires australiennes et canadiennes et, au vu de la consommation d'ouvrage de langue anglaise des Australiens, des opportunités existent sur ce marché pour des ouvrages d'auteurs canadiens écrivant en anglais ou traduits.

OPPORTUNITÉS PRÉSENTÉES PAR LES MARCHÉS ET PARTENARIATS

Les éditeurs canadiens et australiens sont actifs dans les salons internationaux du livre. La présence de l'Australie dans ces salons a habituellement lieu en partenariat avec le 'Australia Council for the Arts' (Conseil des arts de l'Australie), Austrade et l'Agence spécialisée dans le droit d'auteur dont la présence australienne est la plus forte aux Foires du livre de Francfort (Allemagne) et de

Bologne (Italie). Concernant les droits d'auteur, ventes et droits de licence directs Canada-Australie, le moyen le plus efficace de s'introduire sur le marché australien de l'édition est d'organiser des rencontres et du réseautage en face à face lors de ces manifestations. Quoique chaque éditeur et distributeur ait sans doute un point de vue différent, la plupart des éditeurs australiens privilégient

LITERATURE

des licences de stocks, de réimpression ou d'adaptation lorsqu'ils traitent avec les publications canadiennes.

La 'Australian Library and Information Association' organise des conférences autour d'un centre d'intérêt particulier et des foires commerciales connexes tout au long de l'année.

La Conférence de quatre jours de la presse indépendante (Independent Publishing Conference (IPC)) organisée par le 'Small Press Network' est la seule conférence qui soit axée sur l'édition en Australie ; elle a habituellement lieu chaque novembre à Melbourne. Le Conseil des arts de l'Australie parraine un Programme d'éditeurs internationaux en visite dans le cadre d'un grand festival de ville. D'innombrables éditeurs canadiens ont participé à ce programme, les derniers remontant à 2018.

Les festivals d'écrivains et autres manifestations littéraires ont fleuri dans toute l'Australie ; ils ont lieu dans les villes principales et les centres régionaux. Ils attirent de grandes foules de lecteurs et de mordus d'achats de livres. Les festivals les plus importants prennent place dans les villes des capitales des États et dans certains cas sont une composante de festivals artistiques de plus grande ampleur. Beaucoup de ces festivals ont des liens avec des festivals australiens régionaux ou d'autres festivals ayant lieu dans la région Asie-Pacifique.

Les auteurs canadiens sont soit financés par le festival, soit auto-financés ou bien ont obtenu des bourses de la part d'agences artistiques et culturelles en dedans et en dehors du Canada. À la suite de leur sélection par le directeur artistique du festival, leur participation peut être organisée par le publiciste ou l'agent représentant l'auteur. Certains festivals régionaux acceptent des demandes provenant directement de l'artiste.

Comme c'est le cas pour d'autres types de contenus, la perturbation numérique dans l'industrie de l'édition a modifié la façon dont les Australiens ont accès à la littérature. Les Australiens ont tendance à incorporer des plateformes de lecture numériques dans leur habitudes de lecture conventionnelles, plutôt que de remplacer ces dernières par des options uniquement numériques. Les lecteurs australiens dans leur très grande majorité continuent à choisir de lire des livres imprimés ; 89% d'entre eux lisent souvent ou parfois des livres imprimés, comparés à 53% qui lisent des cyberlivres. Ces cyberlivres constituent un réseau de distribution efficace pour surmonter les obstacles relatifs à la taille de l'Australie et c'est une option de distribution permettant de réduire les coûts pour les ouvrages publiés à compte d'auteur. Les lecteurs Kindle restent le dispositif de lecture de livre électronique le plus populaire, suivi du vendeur canadien de livres électroniques Kobo.

LITERATURE

En Australie, les ventes de livres de non-fiction ont explosé entre 2014 et 2016 en raison de la popularité des livres de coloriage pour adultes ; toutefois cette tendance s'est estompée depuis. Les autobiographies, biographies et mémoires sont toujours les types d'ouvrages de non-fiction les plus prisés.

Circuits de distribution

Entre 2014 et 2016, les dix premiers éditeurs/distributeurs pour tous les types d'ouvrages et leurs agences dominaient, avec 77% de part de marché.

À l'intention des éditeurs canadiens de petite à moyenne taille qui souhaiteraient vendre les droits australiens de leurs ouvrages. Il est probable que d'éventuels éditeurs/agents australiens intéressés :

- demandent que la Nouvelle-Zélande figure dans un quelconque accord de territoire en exclusivité ;
- envisagent un tirage initial de 3 000–5 000 exemplaires ;
- proposent une avance modeste (A\$3 000–A\$5 000 en moyenne) ;
- versent des droits d'auteur de 7,5%–10% du prix de vente recommandé en Australie (avant déduction de la TPS) pour les ouvrages et 25% des recettes nettes des ventes de cyberlivres.

La distribution vers le consommateur se fait principalement par le biais de ventes dans des locaux physiques des chaînes de magasins, des indépendants et des supermarchés, suivis des détaillants en ligne. Les bibliothèques représentent une faible proportion de la distribution des livres en Australie.

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

L'Australie est très friande de littérature mondiale des Premières nations. Des opportunités existent pour les écrivains des Premières nations canadiennes dans de nombreux festivals d'écrivains de toute l'Australie.

Les festivals australiens s'efforcent d'inclure des récits

autochtones dans leur programmation. Ainsi, le Festival du livre de Melbourne a une histoire établie de longue date quant à la participation d'auteurs des Premières nations canadiennes. En 2019, ce festival a opéré un lien avec le Festival de littérature autochtone du Victoria pour pouvoir proposer une plateforme plus proéminente au Festival 'Blak

LITERATURE

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

& Bright! Ceci a permis de rehausser le profil de l'évènement sans empiéter sur l'approche indépendante du Festival de littérature autochtone quant à la programmation des auteurs.

Les éditeurs des Premières nations canadiennes sont aussi encouragés à déposer une demande relative au Programme d'éditeurs internationaux en visite du Conseil des arts de l'Australie en vue de bâtir des liens en Australie.

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

Perturbation numérique

La perturbation numérique a eu un impact sur le prix des livres en Australie, 57% des Australiens considérant en effet que les livres sont trop chers. Cependant, ce point de vue est souvent compensé par la perception que les livres apportent une contribution à la vie qui va bien au-delà de leur coût.

La plupart des Australiens continuent à acheter leurs livres dans des locaux physiques, suivis des détaillants en ligne en raison d'avantages au niveau du prix, de la disponibilité et de la commodité. L'Australie ne dispose pas d'un mécanisme de maintien des prix de détail mais la tradition du livre qui

comporte un prix recommandé par l'éditeur se poursuit. Dans l'ensemble, les gammes de prix sont similaires à celles du Canada. Un montant de 10% de TPS est inclus dans le prix de tous les livres vendus en Australie et n'est indiqué séparément que sur le reçu de caisse.

Contenu local

Comme ce qui s'applique aux autres secteurs des industries de la création, les Australiens accordent de la valeur au fait de lire leurs propres histoires. La majorité des Australiens (65%) aiment lire de la fiction écrite par des auteurs australiens et 59% aiment lire des ouvrages de non-fiction par des auteurs australiens, les lecteurs plus âgés ayant davantage tendance à choisir des ouvrages écrits par des Australiens que les plus jeunes. Ceci découle d'une appréciation de l'importance culturelle de la littérature, qui fait l'objet d'une promotion plus soutenue dans le cas de la littérature pour les enfants et les éditions pédagogiques que pour les autres genres littéraires. La mondialisation de la littérature a causé une mutation rapide des appétits du marché local. Les lecteurs les plus jeunes n'accordent pas la même importance à la nationalité de l'auteur que les générations précédentes. Ceci est peut-être dû à l'abondance de contenu international disponible en ligne.

Droits d'auteur

LITERATURE

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

L'Australie est dotée d'une loi fédérale 'Copyright Act (1968)' qui protège les droits d'auteur relatifs à la propriété intellectuelle, les marques déposées et la conception (design), dans le même esprit que l'approche canadienne.

En Australie, la collecte des droits d'auteur passe par huit agences dont la plus importante est la 'Copyright Agency'. Pendant la période 2014-2016, la 'Copyright Agency' a distribué A\$355,5 millions aux détenteurs de droits d'auteur et aux auteurs en Australie et à l'étranger, ceci par le biais

d'accords internationaux avec des organismes de collecte de droits d'auteur étrangers, dont notamment son équivalent canadien, 'Access Copyright'. Le gouvernement australien propose également une compensation pour l'usage gratuit et multiple de ces œuvres dans le cadre des bibliothèques de prêt publiques et pédagogiques en fonction de deux dispositifs : 'Public Lending Right (PLR)' (Droit de prêt public) et 'Education Lending Right (ELR)' (Droit de prêt pédagogique).

MODÈLES DE RÉUSSITE

Outre le fait que les auteurs canadiens James Maskalyk, Eliza Robertson et Xue Yiwei participèrent au Festival des écrivains de Sydney 2018, l'éditrice Janie Yoon et la programmatrice de festivals Marie-Andrée Lamontagne y assistèrent également.

L'auteur et militant social canadien [Jamil Jivani](#) assista au Festival des écrivains de Brisbane en 2019 et partagea ses expériences, entrant en contact avec de nouveaux publics pour aider à éviter que les jeunes hommes ne se tournent vers l'extrémisme.

Le programmateur de festival littéraire canadien Hal Wake assista au Festival des écrivains de Melbourne en 2016, dans le cadre d'une délégation d'écrivains canadiens.

LITTÉRATURE

ÉVÈNEMENTS

Février	Festival des écrivains de Sydney	Semaine nationale du livre
Festival des écrivains de Perth	Juin	Festival des lecteurs et écrivains d'Orange
Mars	Conférence et foire commerciale de l'Association des libraires d'Australie	Septembre
Semaine des écrivains d'Adélaïde	Festival des écrivains en début de carrière	Blak & Bright: Festival littéraire autochtone du Victoria
Conférence sur les livres pour enfants et les illustrateurs	Festival des écrivains de la brousse australienne	Festival des écrivains de Brisbane
Conférence sur les livres d'avant-garde	Juillet	Semaine du livre pour enfants
Avril	Festival des écrivains de Mildura	Festival des écrivains de Hobart
Festival des conteurs australiens	Festival d'histoires de Phillip Island	Festival des écrivains de Kimberley
Festival des écrivains de Fitzroy	Festival des lecteurs et écrivains de Shoalhaven	Octobre
Festival des écrivains de Newcastle	Août	Festival australien de la nouvelle
Mai	Festival des écrivains de Bendigo	Festival des écrivains numériques
Festival des écrivains de Capricorn Coast	Festival des écrivains de Blue Mountains	Festival des écrivains de Mornington Peninsula
Festival des lecteurs et écrivains de Margaret River	Festival des écrivains de Byron Bay	Festival national des jeunes écrivains
Festival des écrivains du Territoire du Nord	Festival des écrivains de Canberra	Novembre
	Festival des écrivains de Melbourne	Conférence de l'édition indépendante
		Festival des écrivains de Wollongong

CONTACTS CLÉS

Association of Canadian Publishers	Australian Library and Information Association	Canada Council for the Arts
Australia Council for the Arts	Australian Publishers Association	Livres Canada Books
Australian Booksellers Association	Australian Society of Authors	Small Press Network

ARTS DU SPECTACLE

Le secteur des arts du spectacle englobe la danse, la musique, le cirque et les spectacles d'humour.

Le Canada compte plus de 1 400 organisations qui présentent des arts de la scène et des spectacles en direct sont estimés avoir contribué C\$2,7 milliards au PIB du Canada en 2016, soit une croissance de 5,8% depuis 2014. La majorité des Canadiens assistent à une représentation en direct chaque année et ils considèrent qu'il s'agit d'une composante importante du développement de la culture et de l'identité canadiennes.

Une plus grande prise de conscience et un accès accru aux arts et à la culture dans la société australienne ont débouché sur une période de prospérité pour le secteur des arts du spectacle. En 2017, 23 millions de billets ont

été diffusés pour des événements de représentations en direct, engendrant un total de A\$1,88 milliard de recettes tirées de la vente de billets. En outre, chaque État et Territoire australien a enregistré une hausse record des recettes et du nombre de spectateurs. Tout ceci crée d'excellentes opportunités pour les Canadiens qui souhaiteraient exporter vers de multiples marchés en Australie. La popularité des festivals culturels est un facteur clé de la croissance du secteur en Australie.

Les similitudes culturelles et historiques entre l'Australie et le Canada créent des opportunités pour les artistes de collaborer et de se produire sur les deux marchés. Une telle approche est susceptible de multiplier les opportunités pour les artistes qui peuvent ainsi bâtir leur profil individuel, autant chez eux qu'à l'étranger.

OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

Il existe deux méthodes principales pour les artistes canadiens qui souhaitent accéder au marché australien : leur sélection par des directeurs de festivals et les programmeurs artistiques australiens et les festivals 'fringe'.

Les programmeurs artistiques et les directeurs de festivals fréquentent les marchés des arts du spectacle internationaux (dont notamment les manifestations canadiennes) à la recherche de talents pour les scènes australiennes.

ARTS DU SPECTACLE

OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

Des échanges vigoureux existent actuellement entre l'Australie et le Canada, notamment entre le 'Australian Performing Arts Market (APAM)' et CINARS à Montréal. Le fait de faire partie des formations et des performances à/en marge de ces événements crée des opportunités de se faire connaître par quelques-unes des organisations des arts de la scène australiennes qui sont les plus influentes.

Les festivals 'fringe' constituent un point d'entrée sur le marché pour les productions à petite échelle, y compris celles de type plus expérimental. Le fait d'exploiter le réseau australien des festivals 'fringe' permet aux interprètes de bâtir leur réputation par le biais d'une distribution gratuite de leur œuvre. Ceci pourrait déboucher sur des opportunités dans d'autres festivals artistiques et culturels ou sur des tournées futures plus étoffées. La plupart des festivals régionaux en Australie sont à accès libre (ils acceptent des demandes directes de la part d'artistes) et ils constituent donc une autre piste permettant de bâtir un profil de performance en Australie.

Ventes de billets

Les organisateurs de tournées principaux en Australie sont Live Nation, TEG Dainty et Frontier Touring qui collaborent avec Ticketek et Ticketmaster pour leurs ventes. Les autres

opérateurs plus petits comprennent notamment The Harbour Agency, Premier Artists, Chugg Music et Adrian Bohm Presents, beaucoup d'entre eux faisant partie de Mushroom Group

Les organisateurs des arts du spectacle australiens qui ont des perspectives internationales significatives comprennent notamment :

Danse

- Bangarra Dance Theatre
- Queensland Ballet
- Sydney Dance Company
- Sydney Opera House
- The Australian Ballet
- West Australian Ballet Company

Théâtre

- Bell Shakespeare Company
- Black Swan State Theatre Company
- Malthouse Theatre
- Melbourne Theatre Company
- Sydney Theatre Company

ARTS DU SPECTACLE

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ

Spectacles humoristiques et cirque

- Adrian Bohm Presents
- Live Nation
- TEG Dainty

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ

La taille de l'Australie est une considération importante lorsqu'on envisage des tournées. C'est un vaste pays avec une faible population qui est dispersée ; de nombreuses tournées s'en tiennent donc aux villes majeures comme Sydney et Melbourne. Cependant, on rencontre une forte mobilisation par rapport aux arts et à la culture dans les zones rurales et métropolitaines en Australie. Devenir partenaire d'organiseurs de tournées, effectuer un travail de réseautage avec d'autres artistes et parler à des producteurs qui ont mené à bien des tournées en Australie par le passé sont tous des moyens potentiels d'étendre la portée des tournées envisagées tout en maintenant un bon rapport coût/efficacité.

Les distances qui séparent l'Australie des autres pays pourraient constituer un obstacle si la production se déplace avec un grand volume d'équipement de production, d'accessoires de scène ou de costumes. Certaines productions en tournée ont surmonté cet obstacle en recrutant des entreprises de conception des décors en Australie pour la fabrication de la mise en scène sur place, évitant ainsi de transporter de grands décors ou accessoires.

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

L'on s'intéresse vivement aux récits des Premières nations en Australie.

Ces secteurs collaborent fréquemment au niveau entreprise à entreprise (B2B) et reçoivent le soutien d'organismes fédéraux et provinciaux subventionnant les arts, ceci par l'entremise du Conseil des arts du Canada et du 'Australia Council for the Arts'.

Des opportunités existent pour des échanges d'arts du spectacle autochtones au moyen de résidences et d'ateliers hébergés par des organisations artistiques en Australie et au Canada.

Les artistes sont encouragés à effectuer des recherches de liens dans leur domaine spécifique d'intérêt.

MODÈLES DE RÉUSSITE

La comédie musicale canadienne à succès de Broadway 'Come From Away' a ouvert au Comedy Theatre de Melbourne en juillet 2019. Apprenez-en plus sur son parcours vers l'Australie en consultant [Canada Down Under](#).

Le Cirque Alfonse franco-canadien a trouvé un public fidèle au Festival 'fringe' de Melbourne, remportant le prix du meilleur spectacle de cirque et de théâtre physique en 2019. Apprenez-en [plus](#) sur son succès ici.

DeAnne Smith attribue son succès dans le domaine du rire à sa tournée en Australie pendant les premières années de sa carrière. Apprenez-en plus en visitant [Canada Down Under](#).

L' 'Australian Performing Arts Market (APAM)' (Marché des arts du spectacle australien) accueille des artistes, programmeurs de festivals et directeurs artistiques australiens. Apprenez-en [plus](#) sur le rôle d'APAM dans le secteur des arts du spectacle australien.

ARTS DU SPECTACLE

ÉVÈNEMENTS

Janvier	Sydney Comedy Festival	Australian Youth Dance Festival
Fringe at the Edge of the World	Avril	Darwin Fringe Festival
Karnidale: The Western Australian Circus Festival	Bleach* Festival	Août
Sydney Festival	Fremantle International Street Arts Festival	Cairns Festival
Yellamundie National First Peoples Playwriting Festival	Melbourne International Comedy Festival	Darwin Festival
Février	Perth Comedy Festival	Septembre
Adelaide Festival	Supercell Festival of Contemporary Dance	Australian Dance Festival
Adelaide Fringe Festival	Mai	Brisbane Festival
Brisbane Comedy Festival	Anywhere Theatre Festival	Melbourne Fringe Festival
Fringe World	Australian Musical Theatre Festival	Mullum Circus Festival
Perth International Arts Festival	DreamBIG Children's Festival	Sydney Fringe Festival
Mars	Yirramboi Indigenous Cultural Festival	Octobre
Australian Performing Arts Market (APAM)*	Juin	Liveworks Festival of Experimental Art
BOLD Festival	Adelaide Cabaret Festival	Melbourne Festival
Canberra International Comedy Festival	Melbourne Magic Festival	OzAsia Festival
Castlemaine State Fair	Melt: Festival of queer arts and culture	Novembre
DanceMassive	Vivid Sydney	Australian Circus Festival
	Juillet	Just For Laughs
		Wonderland Festival

CONTACTS CLÉS

Canada Council for the Arts	Live Performance Australia	Australian Circus & Physical Theatre Association
Australia Council for the Arts	Australian Major Performing Arts Group	
Australian Performing Arts Market	Ausdance	

ARTS VISUELS

Les arts visuels peuvent s'étendre d'industries artisanales à des producteurs de grande échelle. C'est un domaine très large d'expression créative qui englobe la création, la distribution et les circuits de distribution formels et informels.

En 2004, les Canadiens dépensèrent C\$61 par foyer en moyenne pour des produits des arts visuels, ce qui représente environ 4,2 % des dépenses moyennes pour les produits culturels cette année-là. En Australie, chaque année, les foyers dépensent près de A\$2,13 milliards pour les arts visuels et les métiers d'art.

Ce chiffre est en augmentation, les catégories les plus populaires étant les tableaux, les gravures, les sculptures et l'artisanat.

Les musées australiens sont connus dans le monde entier pour leurs œuvres d'art et leurs artefacts qui proviennent des quatre coins de la planète. Les Australiens visitent avec enthousiasme les galeries, bibliothèques, archives et musées et leurs collections témoignent d'un appétit pour les artistes internationaux.

OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

GLAM

Le secteur 'Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAM)' (musées des beaux-arts, bibliothèques, archives et musées) donne lieu à une forte mobilisation en Australie. La proportion d'Australiens qui visitent un musée des beaux-arts une fois par an est passée de 8,3 pour cent en 2005-06 à 10,4 pour cent en 2009-10 et continue à augmenter.

Bien que l'on trouve un appétit en Australie pour les expositions itinérantes internationales, il touche

surtout au patrimoine culturel matériel (tel que l'histoire et les antiquités) et aux formes traditionnelles d'expression culturelle (telles que les beaux-arts et les arts autochtones). On recense aussi une popularité croissante des expositions itinérantes 'à grand succès' et 'expérientielles' ainsi que des expériences interactives des médias numériques.

Les expositions internationales comme la Biennale de Sydney fournissent des opportunités aux artistes canadiens. Cet événement dispose en effet de

ARTS VISUELS

OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AUSTRALIEN

partenaires institutionnels puissants et d'une longue histoire de participation canadienne. S'ils sont sélectionnés par l'équipe de conservation, les artistes peuvent lancer leur carrière efficacement par le biais de ces plateformes.

L'Australie accueille deux foires des arts contemporains, 'Sydney Contemporary' (Septembre 2019) et 'Melbourne Art Fair' (Juin 2020). Bien que toutes deux soient préparées par des équipes de direction artistique, elles sont ouvertes à des soumissions extérieures. Il s'agit dans les deux cas de manifestations majeures du circuit des Foires internationales des arts qui attirent une vaste participation du secteur des galeries commerciales.

Programmes de résidences

Les artistes canadiens pourraient s'intéresser à rechercher des places d'artistes en résidence en Australie afin de perfectionner leur art et de se construire un réseau dans l'industrie. Il existe plusieurs espaces qui proposent des formules studio et logement, dont 'ARTSPACE', 'Bundanon Arts Centre' et 'Campbelltown Arts Centre', parmi d'autres.

Ventes d'œuvres d'art

Chaque année, les Australiens dépensent plus de A\$100 pour l'achat de tableaux, de gravures, de sculptures, de matériaux d'artisanat et de droits d'entrée aux galeries

et musées. Ces dépenses des foyers ont enregistré une croissance significative au cours de la dernière décennie.

Bien que certaines de ces dépenses se produisent dans un cadre officiel tel que les ventes d'art et les ventes aux enchères, le marché des ventes d'arts visuels représente moins de 1% du marché mondial total des ventes aux enchères. La majorité de ces acquisitions se produit par l'intermédiaire de détaillants en ligne et situés dans des locaux physiques, ainsi que dans le cadre d'un réseau croissant de marchés de l'art.

Pour les créateurs d'arts visuels de petite à moyenne taille, la distribution en ligne s'avère être un outil efficace pour vendre des produits sur le marché australien. Des opérateurs comme Etsy, ArtFire, BigCartel et Shopify sont présents tant sur le marché canadien qu'australien et chacun possède une approche différente par rapport à la vente d'objets d'art et d'artisanat.

Les Australiens dépensent A\$21,3 milliards pour l'achat d'articles en ligne, soit une augmentation de 18,7% pour l'année 2018 et l'on prévoit que, d'ici 2020, un article sur dix soit acheté en ligne. Ceci représente une opportunité pour les créateurs d'arts visuels qui pourraient se mettre en avant et vendre sur le marché australien sans quitter le Canada.

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

L'art autochtone suscite un vif intérêt, et cela de plus en plus, puisque 17% des Australiens de plus de 15 ans assistèrent à une manifestation d'arts visuels et d'artisanat autochtones en 2013 – pourcentage qui en fait la forme d'expression artistique autochtone à la fréquentation la plus élevée pour ce groupe d'individus.

En Australie, on insiste beaucoup sur le fait de partager la culture autochtone australienne dans les lieux artistiques australiens.

L'on retrouve de nombreuses similitudes historiques et

culturelles chez les créateurs autochtones canadiens et australiens qui se prêtent à des collaborations.

Plusieurs programmes de résidences et d'échanges existent dans le domaine des arts visuels ; ils sont facilités par l' 'Australia Council for the Arts' et par le Conseil des arts du Canada dans le but de promouvoir une compréhension et des pratiques artistiques transculturelles. Les artistes sont encouragés à rechercher des opportunités qui soient axées sur leur spécialité.

MODÈLES DE RÉUSSITE

Meryl McMaster est une photographe autochtone canadienne qui a travaillé aux côtés de l'artiste autochtone australien James (Possum) Tylor dans le contexte de la série d'expositions "In Dialogue" à l' 'Australian Centre for Photography'. Apprenez-en plus sur cette exposition en visitant [Canada Down Under](#).

Le sculpteur canadien-français Mark Walter a exposé à l'exposition 'Sculpture by the Sea' de Sydney en 2018. Apprenez-en [plus](#) sur son expérience d'acheminement de son œuvre 'Buddy' vers l'Australie dans le cadre de la plus

grande exposition de sculpture à accès libre au monde.

Les représentants des arts visuels et du spectacle canadiens ont été fortement représentés à la Biennale de Sydney. La portée mondiale de cette manifestation a contribué à lancer les carrières des artistes concernés dans le milieu des arts visuels international. Apprenez-en plus sur les artistes canadiens représentés à la [18ème Biennale de Sydney \(2012\)](#) et à la [19ème Biennale de Sydney \(2014\)](#).

ARTS VISUELS

ÉVÈNEMENTS

Janvier

Sydney Festival

Février

Adelaide Fringe Festival

Mars

Castlemaine Festival

Mai

Head On Photography Festival

Juin

Melbourne International

Contemporary Art Fair

Juillet

Cairns Indigenous Art Fair

Août

Bendigo International Foto

Biennale

Darwin Festival

Septembre

Sydney Contemporary

Octobre

The Other Art Fair

CONTACTS CLÉS

Australia Council for the Arts

ArtsHub

Art Almanac

Australian Commercial Galleries

Association

Australia Council for the Arts

Canada Council for the Arts

National Association for the Visual

Arts

Visual Arts Alliance

ARTS NUMÉRIQUES

Le Canada possède la troisième industrie de développement de jeux au monde derrière les États-Unis et la Chine, avec 329 studios de développement de jeux interactifs et environ 16 500 personnes qui travaillent pour cette industrie. Elle est également réputée mondialement pour son expertise dans le domaine des effets spéciaux numériques, Vancouver ayant récemment été nommée par certains membres de l'industrie comme capitale VFX de l'Amérique du Nord.

En comparaison, l'Australie possède une industrie de développement de jeux relativement restreinte ; toutefois les Australiens sont connus comme étant d'avidés consommateurs de jeux vidéo et de médias interactifs. Alors qu'en Australie le marché des jeux vidéo connaît un grand essor, dans le même temps la taille de l'industrie de développement des jeux vidéo australienne s'est réduite. L'Australie est encore dans une phase de développement de son expertise pour pouvoir atteindre le rang d'un leader mondial dans le

domaine de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV). Malgré la petite taille de l'industrie dans son ensemble, les développeurs australiens ont remporté des succès notoires, particulièrement dans le secteur des jeux conçus pour les téléphones mobiles et les tablettes. Un exemple pourrait être Fruit Ninja, qui a été téléchargé plus d'un milliard de fois. Le gouvernement australien collabore avec les parties prenantes du secteur des médias interactifs afin de développer de nouveaux programmes et de financer des solutions permettant de soutenir la croissance de l'industrie.

Une excellente opportunité demeure néanmoins pour les Canadiens désireux de partager leurs connaissances et de construire des liens d'affaires avec l'Australie dans le cadre d'un arrangement de collaboration, d'échange de talents ou de partage de connaissances à l'échelon mondial, afin que les deux marchés puissent bénéficier du marché florissant des médias numériques.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Le Programme d'aide à la recherche industrielle et le Programme d'encouragements fiscaux à la recherche scientifique et au développement proposent C\$50 000 à C\$500 000 par an aux nouvelles entreprises de technologie pour venir servir de complément aux coûts de développement.

Le Fonds des médias du Canada propose des fonds de C\$352 millions par an pour soutenir les projets de télévision et de médias numériques par le biais d'un

financement et de crédits d'impôt.

La Banque de développement du Canada s'intéresse à appuyer les entreprises de développement de jeux vidéo en démarrage au Canada.

En Australie, les médias numériques déployant une narration sont mis à l'honneur comme composantes de festivals du film, alors que la technologie visuelle immersive tend à être exposée dans les musées.

PARTICULARITÉS DU MARCHÉ

Si l'on prend en compte la taille relative des arts des médias numériques en Australie et au Canada, les développements internationaux multipartites pourraient s'avérer être un moyen efficace de tirer parti du bon volume de talents et d'expérience pour garantir qu'un projet soit mené à bien. Une telle démarche

pourrait ajouter une riche dimension multiculturelle à ces projets et faciliter un partage interpersonnel. Ceci pourrait contribuer à améliorer la reconnaissance et les réseaux de l'industrie pendant que celle-ci parvient à maturité.

OPPORTUNITÉS AUTOCHTONES

Les artistes autochtones ont de plus en plus fréquemment recours à des technologies de réalité virtuelle et augmentée leur permettant de partager leurs expériences historiques et culturelles. Le rôle de leader du Canada en matière de médias numériques

ainsi que la popularité grandissante de la RV et de la RA parmi les créateurs autochtones donnent lieu à des opportunités de collaboration créative australo-canadienne nouvelles et des marchés de distribution réceptifs.

MODÈLES DE RÉUSSITE

Biidaaban a été présenté à l'occasion de la 'Australian International Documentary Conference' (Conférence internationale australienne du documentaire) de 2018 et de la programmation de réalité virtuelle « Shifting Realities » du 'Darwin Festival'. Apprenez-en plus sur cette réinterprétation de Toronto grâce au médium de la réalité virtuelle en visitant canadadownunder.org.

[au/indigenous-vr](#).

La réalité virtuelle est en passe de devenir un aspect crucial des festivals du film dans toute l'Australie. [Lisez-en plus](#) sur la façon dont le leadership canadien dans le domaine de la réalité virtuelle a contribué au 'Byron Bay Film Festival' de 2017.

CONTACTS CLÉS

Canadian Digital Media Network

Australian Virtual Reality

Association

Canada Media Fund

Telefilm

Creative BC

On-Screen Manitoba

New Media Manitoba

Ontario Media Development

Corporation

SODEC

Super Venture

Business Development Bank

Canada

Game Developers' Association of

Australia

Interactive Games &

Entertainment Association

Australian Interactive Media

Industry Association

PROMOTION DES CRÉATEURS CANADIENS SUR LE PLAN MONDIAL

Affaires Mondiales Canada

Dans le cadre du rapport du Sénat du Canada, [Diplomatie culturelle : Au cœur de la politique étrangère canadienne](#), l'on conclut que la diplomatie culturelle doit être un pilier de la politique étrangère du Canada.

Ce rapport recommande qu'Affaires mondiales Canada soit nommé comme organe de tête responsable de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle du Canada.

Les AMC sont en bonne position pour assurer des échanges culturels continus qui soient positifs et productifs à l'étranger. Jouissant d'un réseau de missions et d'experts en diplomatie culturelle à travers le monde, ce département joue déjà un rôle critique dans l'élaboration de partenariats avec des parties prenantes culturelles internationales de haut niveau et la promotion croissante d'artistes canadiens d'envergure mondiale.

Fonds d'initiative de mission

Le Fonds d'initiative de mission est une ressource concurrentielle à la disposition de toutes les missions canadiennes situées à l'étranger. L'objet du FIM est de

promouvoir les artistes canadiens à l'étranger et de faire progresser les priorités de la politique étrangère. Les missions canadiennes à l'étranger sont encouragées à devenir partenaires d'organisations culturelles afin d'optimiser les résultats obtenus.

Service Des Délégués Commerciaux

Le [Service des délégués commerciaux du Canada \(SDC\)](#) est le réseau le plus large de professionnels d'affaires internationaux du Canada. Le SDC est présent dans plus de 160 villes dans le monde entier, proposant aux organisations des connaissances du marché clés ainsi qu'un accès à un puissant réseau de contacts d'affaires internationaux. Ces connaissances comprennent notamment une expertise dans le domaine des industries culturelles et de la création.

Disposant d'un réseau de bureaux régionaux dans l'ensemble du Canada, de bureaux en Australie et de partenariats avec d'autres organes gouvernementaux, le SDC propose les prestations suivantes :

- Préparation pour les marchés internationaux
- Évaluation du potentiel des marchés
- Contacts qualifiés
- Résolution de problèmes.

PROMOTION DES CRÉATEURS CANADIENS SUR LE PLAN

CanExport

Le programme [CanExport](#) est un programme quinquennal canadien de C\$50 millions qui propose de l'aide financière directe aux petites et moyennes entreprises enregistrées au Canada qui cherchent à développer de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés à l'exportation, particulièrement dans les marchés en développement à haute croissance. Mis en œuvre par le Service des délégués commerciaux (SDC), en partenariat avec le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches au Canada (PARI-CNRC), CanExport propose un soutien financier pour une gamme étendue d'activités de commercialisation des exportations.

L'accord pour un Partenariat du Transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Le [PTPGP](#) est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Ce bloc commercial représente 495 millions de consommateurs, 13,5% du PIB mondial et accorde au Canada un accès préférentiel à des marchés clés situés en Asie et en Amérique latine.

Le PTPGP maintient la capacité de soutien des industries culturelles canadiennes par le biais de politiques et de programmes fédéraux, tout en saisissant des opportunités dans les nouveaux marchés d'exportation. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les industries de la création et le PTPGP, veuillez cliquer [ici](#).

L'EMPREINTE DU CANADA EN AUSTRALIE

- Sydney, Consulat général
- Brisbane, Bureau commercial canadien
- Canberra, Haut Commissions

PROMOTION DES CRÉATEURS CANADIENS SUR LE PLAN

Ministère Du Patrimoine Canadien

Le ministère du Patrimoine canadien propose de multiples voies de soutien de la culture à l'étranger.

Le programme [Exportation créative du Canada](#) a pour objectif de rehausser l'exposition des œuvres créatives canadiennes sur les marchés internationaux et d'augmenter la rentabilité des exportations des industries de la création canadiennes par une plus grande visibilité et un financement.

Les entreprises canadiennes à but lucratif avec un maximum de 500 millions de chiffre d'affaires annuel ainsi que les entreprises canadiennes à but non-lucratif peuvent bénéficier de jusqu'à 2,5 millions de contributions par projet dans les secteurs de l'audiovisuel, de la conception (expositions, mode, art public et urbain), des médias numériques interactifs, de la musique, des arts du spectacle, de l'édition et des arts visuels.

Office national du film du Canada

L'Office national du film du Canada (ONF) est le producteur et distributeur de films du secteur public du Canada au sein du portefeuille du ministère du Patrimoine canadien. L'ONF met l'accent sur la création

de documentaires, de films d'animation et d'œuvres interactives sur des thèmes sociaux qui reflètent les perspectives canadiennes et qui sont accessibles sur leur site internet et leur application mobile.

Téléfilm Canada

Téléfilm Canada est une sous-direction du ministère du Patrimoine canadien qui se consacre au succès culturel, industriel et commercial du secteur audiovisuel canadien. Elle fournit un soutien clé aux cinéastes canadiens en menant des études de marché très utiles, en renforçant la demande pour les productions canadiennes à l'étranger et en aidant les cinéastes à avoir accès à un financement.

Conseil Des Arts Du Canada

Le [Conseil des arts du Canada](#) est l'organe de financement fédéral des arts du secteur public du Canada. Son mandat est de défendre l'excellence artistique et d'y investir, ceci au moyen de bourses, de services, de prix et de versements à des artistes professionnels et organisations du domaine des arts au Canada.

Les activités internationales sont principalement financées par le programme [Rayonner à l'international](#) (y

PROMOTION DES CRÉATEURS CANADIENS SUR LE PLAN

compris les voyages et les tournées). Certaines composantes du programme sont ouvertes aux organisations artistiques et aux artistes étrangers, c'est par exemple le cas pour les tournées d'artistes étrangers et les directeurs de festivals.

Les programmes Rayonner à l'international concernent notamment les éléments suivants :

- Voyages
- Représentation et promotion
- Traduction
- Diffusion et tournées
- Résidences
- Coproductions.

Des programmes supplémentaires existent à l'intention des Canadiens des Premières nations, des Inuits et des Métis. Ce programme, intitulé [Créer, connaître et partager](#) soutient les individus et groupes autochtones, ainsi que les organisations artistiques dirigées par des personnes autochtones et les organisations de développement du secteur artistique/culturel qui encouragent un écosystème artistique autochtone qui soit plein de vitalité et résilient.

Financement Provincial

Les provinces et les territoires canadiens disposent également d'agences qui pourraient être à même de fournir un financement artistique et culturel pour des initiatives internationales.

- [Alberta Foundation for the Arts \(en anglais\)](#)
- [Programme de développement des arts \(Nunavut\)](#)
- [Arts Fund \(Yukon\)](#)
- [ArtsNB \(New Brunswick\)](#)
- [ArtsNL \(Newfoundland & Labrador\) \(en anglais\)](#)
- [Arts Nova Scotia \(en anglais\)](#)
- [British Columbia Arts Council \(en anglais\)](#)
- [CALQ – Conseil des arts et des lettres du Québec](#)
- [Manitoba Arts Council](#)
- [North West Territories Arts Council](#)
- [Ontario Arts Council](#)
- [Prince Edward Island Council of Arts](#)
- [Saskatchewan Arts Board \(en anglais\)](#)

EMPREINTE DU CANADA SUR LE TERRAIN

CONTACTEZ-NOUS

Si vous vous préparez à contacter le Service des délégués commerciaux, assurez-vous de bien prendre en compte les critères clés figurant à la suite :

- Aperçu de votre entreprise, y compris son objet, sa vision et ses buts
- Public cible en Australie
- Motif/s de votre expansion vers le marché australien
- Buts et objectifs de votre expansion vers le marché australien
- Résultats souhaités à la suite de votre entrée sur le marché australien
- Région/s géographique/ et partenaire/s souhaité/s
- Aperçu de vos partenaires existants ou de votre expérience sur le marché australien
- Calendrier proposé pour votre expansion.

www.tradecommissionner.gc.ca/australia-australie/office-bureau/

AustralieEchanges@international.gc.ca

Level 5, 111 Harrington Street

The Rocks, NSW, 2000, Australie

+61 2 9364 3000

Facebook - [@CanadaDownUnder](https://www.facebook.com/CanadaDownUnder)

Twitter - [@CanadaDownUnder](https://twitter.com/CanadaDownUnder)

LinkedIn - canadadownunder.org.au

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce rapport a été élaboré par le Consulat général du Canada à Sydney, Australie. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du Gouvernement du Canada.

Cette publication a pour but de proposer un aperçu général des industries culturelles et de la création en Australie. Elle est conçue uniquement pour fournir des orientations générales sur des questions d'intérêt ; elle ne s'apparente pas à des conseils professionnels.

Nous vous conseillons de ne pas agir en fonction des informations qui figurent dans cette publication sans obtenir des conseils professionnels spécifiques au préalable. Aucune représentation ou garantie n'est proposée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité

des informations contenues dans cette publication et, dans la mesure où cela est autorisé par la loi, ni le Consulat général du Canada, Sydney, ni l'un ou l'autre de ses contributeurs/sous-traitants n'accepte et n'assume aucune responsabilité ou devoir de diligence relatifs à d'éventuelles conséquences si vous ou quiconque d'autre agit, ou s'abstient d'agir sur la base des informations qui figurent dans cette publication ou prend une décision quelconque en fonction de ces informations.