

**Bâtir une communauté culturelle numérique
pour le Canada et ses jeunes**

Présentation prébudgétaire 2016

Peter Simon, président
Conservatoire royal de musique

Le 29 janvier 2016

Centre TELUS de formation et performance
273, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), Canada M5S 1W2 TÉL. : 416-408-2824 TÉLÉC. : 416-408-3096
rcmusic.ca

Sommaire

Le Conservatoire royal de musique est heureux de présenter à Finances Canada ses recommandations visant des mesures à inclure dans le budget de 2016.

Le Conservatoire royal est l'un des établissements de formation musicale les plus importants et les plus respectés au monde, et a été fondé en 1886, peu de temps après la création du Canada. Le Conservatoire est la norme d'excellence globale définitive dans les secteurs de la conception de programmes de musique, de l'évaluation, de la prestation musicale, et de l'agrément des enseignants. Les systèmes et publications du Conservatoire appuient une industrie de 30 000 professeurs de musique privés dans l'ensemble du pays, lesquels œuvrent au sein de collectivités urbaines, suburbaines, rurales et éloignées, et ce, d'un océan à l'autre. Comptant près de 500 000 participants annuels à ses programmes et 5 millions d'anciens étudiants, le Conservatoire constitue un élément fondamental du développement de la créativité et des expériences partagées parmi les Canadiennes et Canadiens.

Dans le présent document, le Conservatoire royal fera ressortir le fait que l'édification d'une communauté culturelle numérique pour le Canada et ses jeunes et l'investissement dans une infrastructure culturelle permettront de renforcer les possibilités de réussite dans l'économie de l'innovation pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Nos initiatives sont alignées sur les engagements actuels pris par le gouvernement du Canada à investir dans les industries culturelles et créatives du pays afin de créer des emplois, de contribuer à la croissance de la classe moyenne et de renforcer notre riche patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les médias et les technologies numériques évoluent rapidement et, afin de tirer le meilleur parti de ces possibilités, le Conservatoire royal de musique cherche à obtenir un investissement de 12,5 millions de dollars sur une période de cinq ans afin de faciliter la création de cette importante initiative.

Introduction

Le Conservatoire royal de musique voit qu'il y a une énorme occasion de fusionner le pouvoir extraordinaire des arts afin de favoriser la croissance personnelle et la cohésion sociale avec la technologie numérique pour dévoiler une nouvelle ère de créativité et d'innovation chez tous les Canadiens. Nous voulons établir une plateforme numérique qui permettra de réaliser les engagements au chapitre de la culture et de favoriser un effectif créatif, ingénieux et résilient.

Notre plan mise sur plus d'une décennie d'expérimentation et de prototypage systématiques au sein des idiomes numériques contemporains et se traduira par la réinvention et la conservation de la vaste richesse de ressources qui se trouvent dans l'ensemble de l'organisation, et tirera profit de partenariats concertés clés avec les dirigeants du Canada dans le cadre d'un engagement au titre de l'innovation, de la technologie et de la culture.

Au cours des 130 dernières années, le Conservatoire royal de musique a apporté une contribution marquante au développement de la créativité chez des millions de Canadiennes et Canadiens et a édifié une grande infrastructure qui s'étend à tout le pays. Le Conservatoire royal est un chef de file mondial de l'établissement de systèmes d'apprentissage, et possède un modèle d'affaires éprouvé et

réussi, ainsi qu'un marché établi consistant en 30 000 professeurs et 500 000 étudiants (dont 20 000 aux États-Unis).

Aujourd'hui, les employeurs exigent un effectif composé de membres ayant des aptitudes de réflexion critique et créative qui se traduisent par un avantage concurrentiel. Les familles veulent que le temps que leurs enfants passent devant l'écran soit productif. Les éducateurs cherchent à aider à reconcevoir l'apprentissage pour une ère nouvelle de mobilisation des étudiants, et les collectivités tiennent à maintenir une culture locale vibrante qui les aidera à demeurer concurrentielles avec les grands centres. Nous pouvons contribuer considérablement à la satisfaction de chacun de ces besoins.

L'incidence de la technologie

La technologie mobile a profondément modifié la nature même de la mobilisation des jeunes – et cela s'applique tant au secteur culturel qu'à tout autre secteur. Les jeunes gens font l'expérience de la culture principalement par le truchement de leurs téléphones, de leurs tablettes et de leurs ordinateurs portatifs. Si quelque chose n'est pas immédiatement accessible sur leurs dispositifs, ce quelque chose n'existe pas. Plus que jamais, les enfants influent sur les décisions liées au comportement et aux achats de la famille, de sorte que pour attirer les enfants et les jeunes dans la sphère culturelle, il faut passer par les dispositifs et concevoir le tout en fonction bien précise des jeunes.

Les conséquences sont importantes pour le Conservatoire et pour l'ensemble des arts et des organisations culturelles. Nombre des formules qui ont réussi par le passé – dans lesquelles on s'en remettait aux parents pour activer la participation des jeunes – doivent être réinventées pour une ère axée sur la jeunesse.

Nous estimons que l'énorme potentiel culturel déployé par les activités culturelles mérite d'être stimulé et cultivé sur une plateforme canadienne. En optimisant la richesse des connaissances et des ressources du Conservatoire royal de musique et en formant des partenariats avec des innovateurs canadiens, nous avons l'occasion de rencontrer les enfants et les jeunes là où ils vivent et jouent – dans le monde numérique – d'enrichir leurs vies au moyen du pouvoir de transformation des arts, et de stimuler l'avenir de la culture canadienne.

Conçus pour la réussite

Notre vision consiste en la création d'un environnement virtuel qui fait fonction de plateforme pour la culture de la curiosité, de l'appréciation, de l'acquisition de connaissances, de la créativité, du sentiment de communauté et, ultimement, en un désir de participation plus important aux arts, que ce soit le désir d'apprendre à jouer un instrument, ou celui de trouver des façons créatives de communiquer ou d'autres formes d'innovation sociale.

L'intention est de favoriser une vaste gamme d'expériences culturelles : en commençant par des questions familières, des questions au sujet desquelles les jeunes Canadiennes et Canadiens interrogent déjà Google sur leurs téléphones. Nous comptons leur donner les outils pour écouter, pour déconstruire et pour personnaliser le contenu, pour ensuite le partager. Cette formule sera appliquée dans une multitude de genres de musique, et intégrera la musique et les musiciens canadiens qui inspirent les jeunes d'aujourd'hui. La même formule peut être retenue pour lier la musique à d'autres

médias numériques qui occupent un rôle central dans l'expérience culturelle des jeunes d'aujourd'hui, tels que les balados, les jeux et les vidéos.

Le plan du Conservatoire est axé sur quatre piliers : l'étendue du contenu, la conception de l'expérience de l'utilisateur, les expériences personnalisées, et l'accès à prix abordable.

L'étendue du contenu constitue un élément essentiel du maintien de la participation des jeunes au fil du temps. Pour ce faire, nous mettrons à profit l'énorme diversité du contenu du Conservatoire, depuis les outils et les ressources en ligne liés aux pierres angulaires essentielles de la créativité musicale jusqu'aux prestations présentées d'une façon visant à favoriser la participation, à présenter des idées et des liens inattendus, et à stimuler la participation et la créativité. Parce que les jeunes considèrent les personnalités publiques comme des héros et des figures emblématiques, la création de liens avec les anciens étudiants du Conservatoire royal de musique et avec les grands musiciens canadiens du jazz, de la musique classique, du pop, des chanteurs compositeurs, de la musique urbaine et de la musique mondiale, se traduira par un intérêt plus marqué pour les arts et les artistes. Le contenu sera élargi encore davantage au moyen de partenariats avec les dirigeants de la musique et des arts urbains, des arts médiatiques numériques, et des technologies sociales.

La **conception de l'expérience de l'utilisateur** constitue la norme du jour de la mobilisation concernant le contenu. Les travaux de recherche montrent que les utilisateurs décident en quelques secondes s'ils investiront du temps dans un site ou une application. Les gagnants de cette bataille concurrentielle pour l'attention sont ceux qui investissent le plus lourdement dans l'expérience de l'utilisateur. En effet, les coûts élevés de la conception de l'expérience de l'utilisateur sont largement responsables de la concentration de l'industrie de la technologie aujourd'hui. Le Conservatoire fera de l'expérience de l'utilisateur sa priorité absolue.

Les **expériences** et les voies d'accès **personnalisées** sont la pierre angulaire de sites et d'applications efficaces. Les utilisateurs en sont venus à s'attendre à ce que les sites répondent à leurs habitudes d'utilisation et qu'ils s'en inspirent pour suggérer des extensions utiles. Le Conservatoire veillera à la conception d'algorithmes qui appuieront ce degré de personnalisation et proposeront de « prochaines expériences » en fonction de leur pertinence pour chacun des utilisateurs, tout en stimulant l'établissement de communautés et de liens créatifs.

L'**accès à prix abordable** sera assuré conformément aux pratiques exemplaires actuelles des industries du contenu et des applications, dans le cadre desquelles les utilisateurs sont maintenant habitués de se voir offrir un accès initial gratuit à une gamme limitée de ressources, assortie d'une variété d'options, y compris des abonnements mensuels à bas prix, en leur permettant d'en faire plus au fil du temps avec un risque financier minime.

La réussite d'une ressource de cette nature réside dans la nouveauté du contenu et dans la création de nouveaux défis, de nouvelles ressources et de nouvelles possibilités d'établissement de liens. Non seulement faudra-t-il prévoir environ deux ans pour l'établissement de cette ressource, mais, en tant qu'entité vivante, il faudra également la cultiver et la gérer.

Expertise

Le Conservatoire royal possède l'expertise nécessaire pour surveiller l'édification et la gestion de cette nouvelle infrastructure culturelle.

- Nous sommes dotés d’une excellente équipe de concepteurs pédagogiques dirigée par la chef des Services numériques, Sarah Irwin, qui fait partie des plus éminents experts de l’apprentissage électronique du Canada. La conception pédagogique se trouve au centre même d’une participation réussie à des expériences culturelles. Le Conservatoire compte une vaste gamme d’experts en la matière qui peuvent contribuer en fournissant du contenu pertinent et bien conçu.
- Nous possédons des aptitudes manifestes en matière d’établissement de partenariats et de mobilisation communautaire.
- Par le truchement de notre volet d’innovation sociale, « *Learning through the Arts* », nous possédons de longs antécédents de collaboration avec les Premières Nations, les Métis et les collectivités inuites pour concevoir des programmes axés sur le caractère inclusif de la culture.
- Nous avons établi des liens avec des douzaines d’organismes pour les jeunes qui comprennent la façon de s’y prendre pour susciter et encourager la participation chez les jeunes.
- Nous entretenons des rapports avec de grandes entreprises canadiennes de technologie, y compris des fournisseurs de technologie sociale et d’élaboration d’applications.

Réalisations et expérience

Le Conservatoire explore le potentiel de mobilisation numérique et le prototypage d’une variété de ressources depuis la dernière décennie. Nous avons appris énormément de choses sur la nature de la mobilisation que nous sommes prêts à mettre en pratique pour la création d’une plateforme parfaitement canadienne pour la participation culturelle. Voici quelques exemples de ce que le Conservatoire royal de musique a déjà réalisé.

A – Application *Smart Start* (Départ intelligent) pour l’éducation de la petite enfance – à l’intention des parents

Soucieux du poids à accorder aux importants avantages cognitifs de l’apprentissage axé sur les arts, nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une application (qui sera lancée l’année prochaine) à l’intention des parents de jeunes enfants.

Conjuguant les méthodes d’enseignement de renommée internationale du Conservatoire à la science cognitive de pointe, l’application est conçue pour orienter les parents dans le cadre d’activités simples conçues pour captiver et réunir le parent et l’enfant, tout en stimulant le développement des jeunes enfants en matière de langage, de raisonnement spatial et d’intelligence émotionnelle.

L’application reposera sur trois années de travaux de recherche effectués par M. Sean Hutchins, le neuroscientifique du Conservatoire, et Mme Laurel Trainor, spécialiste en recherche sur le cerveau du nourrisson et directrice du *McMaster Institute for Music and the Mind*. M. Hutchins et Mme Trainor ont travaillé dans le cadre du programme *Smart Start* du Conservatoire, effectuant des travaux de recherche primaire pour évaluer les avantages socioémotionnels et perceptuels des classes *Smart Start*. Les nourrissons participant à l’étude ont fait l’objet de tests adaptés à leur âge et conçus pour examiner les aptitudes perceptuelles et socioémotionnelles de base, y compris un test de préférence de la tonalité, une tâche d’attention conjointe, une tâche sur l’efficacité, et une mesure électrophysiologique.

B – La compréhension de la structure du son

Le Conservatoire royal de musique a toujours attaché une grande importance aux aptitudes d'écoute et au développement de la capacité à comprendre les cordes et les structures qui forment la musique. Toutefois, les professeurs se sont toujours débattus pour s'assurer que les étudiants investissent du temps dans le développement de l'audition.

En 2015, le Conservatoire royal a lancé 12 niveaux d'exercices de développement de l'audition en ligne dont l'objectif était qu'ils soient si fascinants pour les étudiants que ceux-ci choisiraient eux-mêmes de consacrer du temps aux activités prévues.

L'important consistait à convaincre les jeunes que ce genre de formation était à la fois amusante et extrêmement utile. S'il acquiert de bonnes aptitudes au développement de l'audition, un étudiant peut écouter une chanson populaire sur son cellulaire pour ensuite s'asseoir et la jouer sur son instrument. La compréhension de ce résultat s'est révélée un important argument promotionnel.

Aujourd'hui, plus de 8 000 étudiants de partout au pays consacrent périodiquement des heures au développement de l'audition en ligne. Tout cela a été réalisé sans un véritable investissement dans la promotion.

C – Les collisions d'idées et de défis permettent une profonde mobilisation

Le programme d'études du Conservatoire royal de musique consiste en un excellent survol édité, détaillé et mis en contexte de collisions et d'échanges d'idées qui a fait avancer la culture au cours des quelques dernières décennies, au fur et à mesure que les musiciens explorent le potentiel des nouvelles technologies et idées sociales.

Ce processus d'échange d'idées est un élément clé de la mobilisation des jeunes. L'automne dernier, le Conservatoire royal de musique a lancé un prototype d'activité unique sous forme de défi à Calgary, dans le cadre duquel des équipes d'étudiants d'écoles secondaires et d'universités ont collaboré afin de combler les lacunes dans leur apprentissage et leur société, et ce, en utilisant les outils de mobilisation et de communication culturelle d'aujourd'hui, notamment les applications.

Les experts de l'industrie qui ont participé aux présentations de clôture ont été stupéfaits du haut niveau de perspicacité et de pensée créatives, ainsi que de l'extraordinaire collaboration entre les équipes. En leur présentant une collision d'idées partagées par des experts de la conception, des arts médiatiques numériques, de l'élaboration d'applications, des affaires, et de la culture, les jeunes ont été amenés à faire de leur mieux.

Un étudiant a gazouillé « qu'ils avaient appris plus sur la mobilisation en deux heures au défi du Conservatoire royal de musique » que ce qu'ils n'auraient jamais appris en classe.

Le message à retenir du Conservatoire, c'est que nous devons apporter à toute expérience culturelle de l'expertise et des points de vue différents. Pour y arriver, nous travaillons actuellement à la formation de partenariats avec une vaste gamme d'organismes culturels et d'apprentissage, de fournisseurs de technologie et de concepteurs et de réalisateurs de premier ordre.

Nous voulons offrir aux jeunes Canadiennes et Canadiens un accès à une diversité formidable d'expériences musicales et culturelles. Ils pourront ainsi maintenir les liens existants dans la culture d'aujourd'hui entre les musiciens et les réalisateurs, les artistes et les concepteurs d'applications, la narration de contes numérique et la communication. De plus, nous les encouragerons à établir un lien entre leurs expériences culturelles et les enjeux sociaux qui leur importent.

D – La déconstruction et la reconstruction du grand art se traduisent par une connaissance plus approfondie et une croissance créative

Le Conservatoire a fait des expériences relativement à la création d'outils de composition et de mixage musicaux numériques comme façon de favoriser une plus grande compréhension de la musique depuis 2005.

Un des principaux apprentissages a découlé d'un projet sur des applications dans le cadre duquel des jeunes ont été exposés à sept œuvres de musique de base pour le piano, allant de *Für Elise* à *Nocturne* de Chopin. La technologie a permis de déconstruire chacune des pièces en cordes, en motifs et en tons que les utilisateurs pouvaient rassembler pour créer leur propre interprétation de la musique.

Un adolescent qui a été l'un des premiers à en faire l'expérience a utilisé les ressources de Chopin pour « jouer » le thème musical d'un jeu vidéo de zombies fort populaire. Il en est ressorti que le compositeur de la trame sonore avait fait exactement ce que l'application devait rendre possible : il avait recomposé la pièce de Chopin pour créer une mélodie romantique obsédante.

Conclusion : Une incidence profonde sur la culture canadienne

Un investissement dans une infrastructure culturelle canadienne inclusive et numérique permettra de renforcer les possibilités pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens d'être exposés à la beauté de la musique comme forme d'art, ainsi qu'à la pensée créative et aux aptitudes de collaboration requises pour réussir dans l'économie de l'innovation, peu importe où ils vivent, et peu importe leurs antécédents culturels ou socioéconomiques.

Nos industries culturelles et créatives forment effectivement une partie vibrante de notre économie et de notre identité nationale, et un investissement du gouvernement du Canada renforcera la capacité culturelle du Canada et fournira un soutien permettant aux collectivités de toutes les tailles et de toutes les cultures de participer au façonnage de l'avenir de la mobilisation culturelle. En outre, il créera des douzaines de postes hautement qualifiés pour les concepteurs, constructeurs, et les techniciens d'entretien de plateformes, de même que pour les créateurs de contenu, tant au sein du Conservatoire que dans l'ensemble du paysage culturel canadien.

Qui plus est, les avantages d'un investissement dans l'infrastructure culturelle numérique canadienne ne se limiteront pas aux frontières du Canada, mais contribueront aussi à définir le Canada auprès du reste du monde. Le Conservatoire royal de musique est bien positionné pour atteindre un auditoire mondial et pour former une nouvelle génération de musiciens de renommée internationale. La culture peut et doit être restaurée dans la cadre de la diplomatie étrangère, et un investissement dans le Conservatoire royal de musique permettra largement de favoriser notre profil international et de promouvoir la culture et la créativité canadiennes sur la scène mondiale.

En établissant un partenariat avec le Conservatoire royal de musique, le gouvernement du Canada peut respecter son engagement à réinvestir dans les industries culturelles et créatives du Canada et à assurer la croissance économique. Un investissement de 12,5 millions de dollars sur une période de cinq ans pour permettre la réalisation de cette importante initiative renforcera véritablement notre riche identité canadienne.