



Canadian Studies Center
Henry M. Jackson School of International Studies
University of Washington



**UNIVERSITÉ
LAVAL**

La culture populaire du Québec: Particularités, inspirations et mimétismes

Présentation de Thierry Giasson

Professeur, Département d'information et de communication

Université Laval

Québec Workshop at UW. Second edition

Samedi le 31 mai 2008

La culture populaire du Québec

Au programme:

1. La culture comme moteur de distinction de la société québécoise
2. L'industrie de la culture au Québec
 - Un bien commun subventionné
 - Des produits culturels populaires
 - La télévision québécoise
3. Les grands axes culturels du Québec
 - Les institutions
 - Les acteurs
4. La consommation de la culture populaire par les jeunes Québécois

La culture populaire du Québec

1. Une culture nationale distincte

- Le Québec est la seule société majoritaire francophone en Amérique du Nord.
 - Le français est la langue officielle commune depuis 1977.
 - Marque la différence culturelle profonde du Québec sur le continent.
- La culture québécoise ancre et fait la promotion de l'identité nationale québécoise.
- De ce fait, la culture et les affaires culturelles (arts, langue française, communication, traditions) sont très politisées au Québec.
- Un *Ministère de la culture et des communications* a été créé en 1961.
 - Son budget annuel représente 1% des dépenses budgétaires du gouvernement.
- La culture populaire est donc très largement subventionnée.
 - Parce que perçue comme un bien commun, profitant à tous les Québécois.
 - Aussi un outil fort de cohésion sociale, réunit les citoyens, leur indique leur évolution.
- La culture est toujours considérée comme une priorité gouvernementale essentielle au maintien et au développement du caractère distinct du Québec.

La culture populaire du Québec

Une culture de traditions et de métissages

- L'histoire et la géographie québécoise ont eu un impact direct sur l'évolution de la culture québécoise
 - Culture populaire fortement influencée par les cultures française, anglaise, américaine et amérindienne
- Culture populaire qui se décline entre le récit des traditions et celui de la modernité
 - Un pôle culturel historique: récit de la Nouvelle-France, de la colonisation (*Maria Chapdelaine, Les belles histoires des pays d'en haut, Le Survenant*), de la survivance (*Les Anciens Canadiens*), de l'agriculture (*Les filles de Caleb*), de l'urbanisation (*Bonheur d'occasion*), des contes et légendes (*La Chasse Galerie*)
 - Un pôle culturel moderne: récit de l'émancipation (*Nègres blancs d'Amérique*), de la Révolution tranquille, de la défense de la langue française (*Speak White*), de la diversité, de la mondialisation.
- Culture populaire de plus en plus métissée par l'immigration et les nouvelles communautés culturelles installées au Québec.
 - L'identité québécoise est en transformation depuis deux ans. Se reflète également dans la culture populaire, plus ouverte, diversifiée, multiculturelle.
- Culture exprime l'attachement des Québécois à leurs traditions et leur héritage français, mais aussi à leur ouverture sur le monde, l'autre et l'inconnu
 - Deux forces opposées qui modulent la production culturelle québécoise
 - Qui font la spécificité de la culture populaire québécoise face à la culture canadienne

La culture populaire du Québec

2. L'industrie de la culture au Québec

- La culture au Québec, c'est aussi une affaire de gros sous
 - En 2007-2006, le gouvernement du Québec a investi 526 millions en soutien à la culture.
 - En 2006, l'industrie de la culture, des arts et du divertissement a généré plus de 2,6 milliards (1,1 % du PIB) et 53 400 emplois.
 - Donc un secteur d'investissement profitable pour le gouvernement.
- L'investissement public se fait sous forme d'aides directes (subventions, bourses, aides au fonctionnement) ou indirectes (programmes de crédits d'impôts à la production).
- Une agence gouvernementale encadre le processus de financement des entreprises culturelles du Québec: la SODEC
 - Créée en 1995
 - Mission de promotion et de soutien de la culture partout au Québec, au Canada et dans le monde.
 - Subventions accordées à la production cinéma et télé, au disque, au spectacle, au livre, aux métiers d'arts, aux productions numériques et au patrimoine architectural.
 - Accorde de l'aide financière à la production, la diffusion et l'exportation des produits culturels québécois.
 - Gère annuellement un budget de 60 millions (dont la moitié va au cinéma et la télé)

La culture populaire du Québec

Une culture unique, francophone et exportable

- La culture est également un des principaux produits d'exportation de la province.
 - Le système des Délégations du Québec a d'ailleurs pour mission de faire la promotion des produits culturels québécois et de faciliter la diffusion des artistes québécois dans le monde, incluant aux États-Unis (New York et Los Angeles en particuliers).
- Les artistes québécois sont souvent présentés comme les ambassadeurs du Québec et ils parcourent le monde en français, en anglais ou dans d'autres langues.
 - L'un des premiers à visiter le monde aura été Félix Leclerc, musicien, chanteur et auteur qui ira en France dès 1950 et ouvrira la voie à des générations d'autres artistes qui se produiront en Europe.
- La culture québécoise s'exporte partout, mais c'est principalement dans la Francophonie, et sur le marché français, que les productions culturelles québécoises sont largement diffusées:
 - En France: la chanson et le théâtre rayonnent très largement.
 - La littérature, l'humour ou le cinéma y percent parfois moins bien, problème associé au vocabulaire et à l'accent québécois soi-disant difficiles à saisir par le public parisien.
 - La Belgique, la Suisse, le Maghreb, le Liban représentent également des marchés francophones très accueillants des artistes québécois.
- D'autres disciplines (danse, cirque) et plusieurs artistes anglophones ou anglophiles dépassent les frontières de la Francophonie et diffusent leurs créations à travers la planète:
 - Lalala Human Step, Cirque Éloise, Leonard Cohen, Rufus Wainwright.

La culture populaire du Québec

Une culture très populaire

- Le Québec possède une culture nationale largement consommée par ses citoyens:
 - En 2004, les ménages québécois ont dépensé en moyenne 1300\$ en loisirs culturels (achat d'équipements, cinéma, spectacle, musique, livres), soit 2% du budget de dépenses familiales.
 - 90% des Québécois disent écouter souvent de la musique
 - 76% disent être allés au moins une fois au cinéma dans l'année
 - 66% disent lire un quotidien toutes les semaines
 - 59% disent souvent lire des livres
 - 47% disent avoir visité une bibliothèque au moins une fois dans l'année
 - 41% disent avoir visité un musée dans la dernière année.
- En 2007, les journaux les plus lus étaient rédigés en français et publiés au Québec (*Le Journal de Montréal, La Presse, Métro, Le Soleil*).
 - les magazines les plus lus étaient produits au Québec soit: *Coup de pouce, 7 jours, Châtelaine, L'actualité* (statistique PMB 2008 et CEM, Janvier 2008).
- En 2007, les disques les plus vendus (incluant l'album anglophone!) étaient tous produits par des artistes québécois (*Observatoire de la culture, Rapport 2007*).
- En 2006, 11 des livres les plus vendus au Québec étaient écrits par des auteurs québécois, incluant la première et la deuxième position du palmarès (*Observatoire de la culture, Rapport 2007*).
- Depuis 1985, 8 films québécois ont percé le top 50 des ventes:
 - *Un homme et son péché*, lancé en 2002, a cumulé plus de 8 millions \$. Davantage que les mégaproductions hollywoodiennes *Jurassic Park, Spider Man 2* et *Armageddon*.

La culture populaire du Québec

La télévision, le produit d'exception

- La télévision québécoise est un lieu de rassemblement et de partage pour les Québécois.
 - Miroir de la vie et de l'évolution de la société dans les dramatiques et la fiction.
 - Fenêtre sur le monde par l'information, le documentaire et les affaires publiques.
 - Trois saisons télévisuelles originales sont mises en ondes automne, hiver et été, la majorité du contenu sont des productions originales québécoises ou des adaptations québécoises.
- Le paysage télévisuel québécois compte:
 - Trois réseaux généralistes francophones, trois réseaux généralistes anglophones
 - Deux télévisions publiques
 - Quatre réseaux privés (2 francos, 2 anglos)
 - 16 canaux spécialisés (sports, informations, divertissement, voyage, histoire...)
 - 5 chaînes numériques
- La télévision est le produit culturel le plus largement consommé au Québec et la production télévisuelle est également la plus subventionnée.
 - Faire barrage aux productions américaines vendues à rabais au Canada.
 - Multitude de créneaux, de genres et de thématiques y sont exploitées
 - Création originale: le téléroman en grande écoute
 - Des emprunts à d'autres pays: États-Unis (télé-réalité, quiz) et la France (quiz)
- Les Québécois écoutent davantage la télévision que les autres Canadiens
 - Les femmes sont de plus grandes télévores que les hommes.
 - L'écoute de la télévision augmente avec l'âge.
 - Les Québécois francophones sont très fidèles aux émissions de langue française: accordent 94,3 % de leurs heures d'écoute de télévision (30 heures/semaine)
- En février 2008, selon les indices d'écoutes, sur les 30 émissions de télévision les plus regardées 26 étaient produites au Québec (incluant les 10 premières).

La culture populaire du Québec

3. Les grands axes culturels du Québec

- La culture populaire québécoise est donc dynamique et très appréciée des citoyens.
- Grâce entre autre à la politique culturelle du gouvernement du Québec et à la télédiffusion des grandes manifestations culturelle québécoise, la culture populaire s'exprime partout sur le vaste territoire du Québec.
 - Néanmoins, deux centres de création culturelle dominant: Montréal et Québec.
- Si toutes les disciplines de la « grande » culture artistique sont exploitées au Québec (comme la danse, les arts visuels, la musique classique ou l'architecture), la culture populaire s'articule plutôt autour de 5 pôles commerciaux bien précis:
 - La chanson
 - Le cinéma
 - Les arts de la scène (théâtre, cirque, humour)
 - La télévision
 - La littérature
- Chaque pôle s'articule autour de certaines institutions et comprend des acteurs de premier rangs, une relève et des légendes.

La culture populaire du Québec

La chanson québécoise

- Avec le cinéma et la télévision, l'une des manifestations culturelles les plus populaires
 - Largement diffusée sur les radios québécoises (politique de quotas de musique francophone à respecter)
 - Retour en force de la chanson francophone dans les années 80, grâce à l'apparition de la chaîne *Musique Plus*.
 - Industrie supervisée par l'ADISQ, remet les prix Félix de la chanson et du spectacle
 - Récemment marqué par un retour à la chanson plus traditionnelle, inspirée du folklore, du country.

Les institutions

- Festival international de Jazz de Montréal
- Francofolies de Montréal
- Festival d'Été de Québec
- Mutek
- PopMontréal
- Festival de la chanson de Granby
- Conservatoire de musique du Québec

Les grands

- Gilles Vigneault
- Raymond Lévesque
- Robert Charlebois
- Jean-Pierre Ferland
- Claude Léveillé
- Claude Dubois
- Ginette Reno
- Diane Dufresne
- Celine Dion
- Louise Forestier
- Leonard Cohen

La nouvelle garde

- Pierre Lapointe
- Nicola Ciccone
- Éric Lapointe
- Daniel Boucher
- Daniel Bélanger
- Jean Leloup/Leclerc
- Arianne Moffat
- Marie-Élaine Thibert
- Isabelle Boulay
- Mes Aïeux
- Les Cowboys Fringants
- Les Trois Accords
- Loco Locass
- Grégory Charles
- Arcade Fire
- Rufus Wainwright

La culture populaire du Québec

La légende: Félix Leclerc (1914-1988)

- Le premier ambassadeur de la chanson et de la poésie québécoise à l'étranger.
- Auteur-compositeur-interprète, romancier, conteur, poète, animateur, acteur.
 - 18 albums
 - 3 recueils de poésie
 - 3 romans
 - 6 pièces de théâtre
- Conteur de la nature, de la simplicité, de la vie, de la terre, de l'errance.
- Père des chansonniers québécois et inspiration du mouvement néo-folklorique actuel.
- Les prix remis annuellement aux artistes québécois de la musique portent son nom: Félix.
- Oeuvres phares:
 - Le P'tit bonheur
 - L'hymne au Printemps
 - Moi mes souliers



La culture populaire du Québec

Le cinéma québécois

- Depuis les années 60, le cinéma québécois a connu sa propre révolution tranquille
 - Cinématographie tiraillée entre l'introspection et la dérision, entre l'oeuvre d'auteur et le divertissement pur.
 - La famille, la terre, la communauté ont souvent été dépeintes dans le cinéma québécois.
 - Forte «américanisation» des contenus dans les années 90 avec la production de films populaires misant sur l'humour, la caricature ou la critique sociale.
 - Retour récent à un cinéma plus introspectifs, intimistes chez les jeunes cinéastes.

Les institutions

- Festival des films du monde
- Festival du nouveau cinéma
- Festival international du film d'Abitibi-Témiscamingue
- Rendez-vous du cinéma québécois
- Vues d'Afrique
- Institut national du cinéma et de l'image

Les grands

- Denis Arcand
- Michel Brault
- Pierre Perrault
- Yves Simoneau
- Léa Pool
- Francis Mankiewicz
- Charles Binamé
- Micheline Lanctôt
- Gilles Carles
- Roch Demers
- Robert Morin
- Pierre Falardeau
- André Forcier
- Jean Beaudin
- Fernand Dansereau

La nouvelle garde

- Jean-Marc Vallée
- Ricardo Trogi
- Denis Villeneuve
- André Turpin
- Louise Archambault
- Sébastien Rose
- Francis Leclerc
- Denis Côté
- Erik Canuel
- Manon Briand
- Catherine Martin
- Gabriel Pelletier

La culture populaire du Québec

La légende: Claude Jutras (1930-1987)

- Cinéaste formé à l'ONF, en compagnie de Norman McLaren, Gilles Carles, Pierre Perrault, Michel Brault et Denis Arcand.
- Scénariste, monteur, comédien et réalisateur québécois.
 - Il tourne 27 films documentaires ou de fictions, dont un consacré à Félix Leclerc.
 - Tourne à la fois en français et en anglais.
- Très inspiré de la nouvelle vague française, cinéaste de la jeunesse, de l'émancipation, de la diversité.
- A réalisé le premier film québécois mettant en scène une liaison interraciale (1964).
- Les prix remis annuellement aux artistes québécois du cinéma portent son nom: Prix Jutras.
- Mort de la maladie d'Alzheimer à 57 ans, un an après avoir terminé son dernier film.
 - « Mon nom est Claude Jutras »
- Oeuvres phares:
 - *À tout prendre*
 - *Mon oncle Antoine*
 - *Kamouraska*
 - *Wow!*



La culture populaire du Québec

La littérature québécoise

- Les Québécois lisent beaucoup leurs auteurs (romans, biographies, littérature jeunesse, poésie, essais).
- Servant souvent de trame narrative au cinéma et à la télévision, la littérature québécoise traite surtout des récits familiaux, de lutte à l'adversité, de la terre, du dépassement de soi.
- Comme en France, montée de jeunes auteurs d'autofiction qui mêlent autobiographie et fiction pure, en particulier chez les femmes.

Les institutions

- Salon du livre de Montréal
- Salon du livre de Québec
- Festival Métropolis-Bleu
- Festival international de la littérature de Montréal
- Festival international de poésie de Trois-Rivières

Les grands

- Félix-Antoine Savard
- Germaine Guèvremont
- Hubert Aquin
- Réjean Ducharme
- Gabrielle Roy
- Clémence Desrochers
- Michel Tremblay
- Michèle Lalonde
- Marie-Claire Blais
- Arlette Cousture
- Yves Beauchemin
- Anne Hébert
- Victor Lévy-Beaulieu
- Marie Laberge

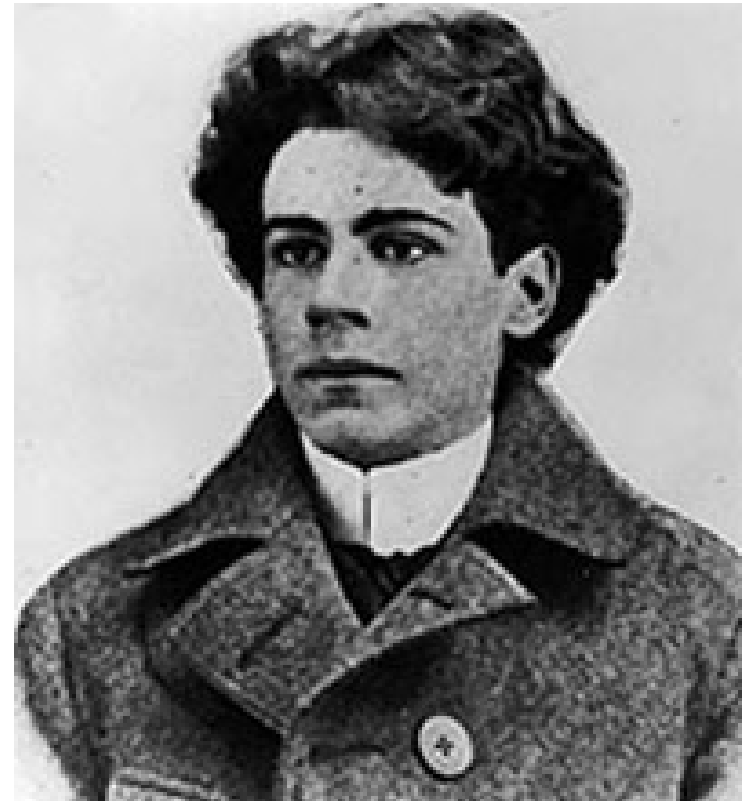
La nouvelle garde

- Christine Brouillet
- Nelly Arcand
- Monique Proulx
- Robert Lalonde
- Dany Laferrière
- Sergio Kokis
- Gilles Courtemanche
- Denise Bombardier
- Lise Bissonnette
- Yan Martel
- Marie-Sissi Labrèche
- Fred Pellerin
- Catherine Mavrikakis
- Jean Barbe
- Christian Mistral
- Ying Chen

La culture populaire du Québec

La légende: Émile Nelligan (1879-1941)

- Autodidacte dont l'oeuvre sera produite entre 1896 et 1899.
- Publie ses 23 premiers poèmes dans les magazines montréalais *Le Samedi* et *Le Monde Illustré*.
- Il rejoindra ensuite L'École littéraire de Montréal où en une année il récitera 17 poèmes.
- Très inspiré par les romantiques et les symbolistes français, fait le récit de la jeunesse, de la musique, du plaisir, de l'amour et de la mort.
- Souffre de démence précoce, schizophrénie. Sera interné à Montréal en 1899 jusqu'à sa mort.
- Le grand public sera familiarisé à son oeuvre en 1904, lorsque le critique Louis Dantin collige l'intégrale de son oeuvre: 107 poèmes.
- Depuis 1979, le prix Emile-Nelligan récompense annuellement un jeune poète canadien de moins de 35 ans.
- En 1990, un opéra a été consacré à la vie et l'oeuvre de Nelligan. Texte de Michel Tremblay.
- Oeuvres phares:
 - Soir d'hiver
 - Le Vaisseau d'or
 - Romance du vin



La culture populaire du Québec

La théâtre québécois

- Certainement la discipline culturelle qui aura le plus tenté de secouer les Québécois, en particuliers pendant et juste après la Révolution tranquille.
- C'est par le théâtre que le jolal s'est manifesté publiquement en premier lieu. Exercice de prise de contrôle culturelle, de réappropriation de l'espace public par la population. Affranchissement du dernier colonialisme culturel français sur le Québec: la langue.
- Récit des chocs, des violences, de l'urbanisation. Théâtre québécois est très urbain. Récit de la ville, de l'isolement, des délinquances. Lieu de naissance des matches d'improvisation théâtrale.
- Comme toutes les autres manifestations culturelles, récit de la famille, de l'enfance, de l'émancipation.

Les institutions

- Théâtre du Nouveau monde
- Théâtre d'Aujourd'hui
- Théâtre du Rideau-Vert
- Théâtre du Trident
- Le Périscope
- Festival de théâtre des Amériques
- Carrefour international de théâtre de Québec
- Conservatoire de Théâtre du Québec
- École nationale de théâtre

Les grands

- Marcel Dubé
- Réjean Ducharme
- Claude Gauvreau
- Gratien Gélinas
- Denise Boucher
- Jean-Louis Roux
- Paul Buissonneault
- Robert Lepage
- Lorraine Pintal
- René-Daniel Dubois
- Michel-Marc Bouchard
- André Brassard
- Robert Gravel

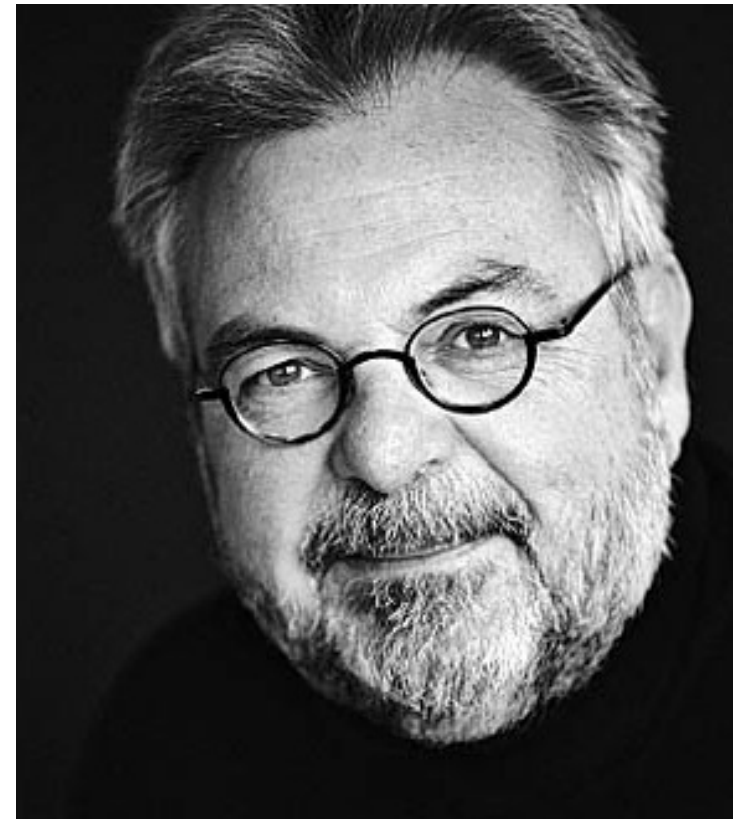
La nouvelle garde

- René-Richard Cyr
- Alexis Martin
- Wajdi Mouahwad
- Serge Denoncourt
- Sébastien Harrison
- Olivier Kemed
- Evelyne de la Chenellière
- Les Éternels pigistes
- Alexandre Goyette
- François Archambault
- Yvan Bienvenu
- Marie-Christine Le-Huu
- François Létourneau

La culture populaire du Québec

La légende vivante: Michel Tremblay (1942-...)

- Prolifique romancier, conteur, dramaturge, scénariste autodidacte de Montréal; du Plateau Mont-Royal.
- Auteur de la ville, de l'urbanité, des femmes, de la famille, de la nuit, de la classe ouvrière et de l'homosexualité. Le vrai monde!
- Très inspiré par sa famille, sa mère, ses tantes et la vie quotidienne du quartier populaire où il a grandi.
- Devient célèbre en 1968, lors de la création de sa pièce les Belles-soeurs au Théâtre du Rideau Vert:
 - Première pièce présentée publiquement dont le texte est en « joual ».
- Oeuvre phare qui s'inscrit dans la Révolution tranquille et révèle aux Québécois leurs racines modernes et leur évolution récente. Un oeuvre de son temps.
- Compte sur un groupe de collaborateurs fidèles: Rita Lafontaine, Denise Filiatrault, René-Richard Cyr, André Brassard.
- Oeuvres phares:
 - *Les Belles-soeurs*
 - *Albertine en 5 temps*
 - *Les chroniques du Plateau Mont-Royal*
 - *Demain matin, Montréal m'attends*



La culture populaire du Québec

Une culture populaire et son *star system*

- À l'instar de toutes les autres cultures nationales autonomes et dynamiques, le Québec compte son propre *star system* qui comprend
 - Les acteurs de télévision et de cinéma (presque tous les mêmes à peu d'exception)
 - Les chanteurs
 - Les auteurs à succès
 - Les animateurs de télévision
 - Les journalistes
- Tous ces gens se retrouvent principalement à la télévision et dans les pages de magazines artistiques québécois (7 jours, La Semaine, Le lundi) ou des sections culturels des quotidiens.
- Au firmament des étoiles du Québec actuellement trônent:
 - Guylaine Tremblay (actrice de télévision et de cinéma)
 - Véronique Cloutier (animatrice de télévision)
 - Céline Dion (chanteuse populaire, star internationale)
 - Guy A Lepage (auteur, humoriste, acteur, animateur)
 - Pierre Lapointe (chanteur)
 - Roy Dupuis (acteur de cinéma)
 - Louis-José Houde (humoriste)
 - Rémy Girard (acteur de cinéma et de télévision)
 - Dominique Michel (actrice, humoriste) et Denise Filiatrault (actrice, réalisatrice, directrice de théâtre)
 - Michel Tremblay (dramaturge et romancier)
 - Marie Laberge (romancière et dramaturge)
 - Denis Arcand (cinéaste)
 - Robert Lepage (dramaturge et cinéaste)
 - Guy Laliberté (PDG, Cirque du Soleil)

La culture populaire du Québec

Les jeunes et la culture québécoise

Selon les données de *l'Observatoire Jeunes et Société* pour la période de 1979-1999:

- Grâce à la hausse du niveau de scolarité et l'influence du milieu scolaire
 - Les jeunes Québécois (15-24 ans) consommeraient davantage certains produits culturels que leur aînés:
 - Écoutent plus de musique (93%)
 - Vont davantage au cinéma (94%)
 - Fréquentent plus souvent des bibliothèques publiques (46%) (moins pour le travail que pour économiser!)
 - Lisent plus de magazines (60%) et de livres (53%) que les 25-34 ans
 - Fréquentent plus souvent les musées d'art (42%).
 - Ils regardent moins la télévision, perçue comme une activité «passive, dévoreuse de temps» et moins bien adapté à leur gestion plus spontanée du temps.
 - Consomment la télévision à la carte, de façon improvisée. Ils sont difficilement fidélisés. Adeptes du zapping.
 - Forte sociabilité dans la pratique culturelle.
 - Pratiquent leurs loisirs culturels entre amis ou en groupe (cinéma, salle de danse, spectacles, festivals).
- Les ressources financières et le temps libre disponibles sont les facteurs qui modulent le plus la consommation de produits culturels à l'extérieur du foyer des citoyens.
 - Ainsi, les jeunes ont plus de temps libres pour pratiquer des activités culturelles à faibles coûts.
 - Expliquerait probablement leur engouement pour les modes gratuits de téléchargement Web de musique ou de vidéo.

La culture populaire du Québec

400 ans de survie identitaire et culturelle

- Il existe officiellement une présence francophone en Amérique du Nord depuis 1534, année où l'explorateur français Jacques Cartier débarque à Gaspé et prend possession d'un nouveau territoire au nom du roi de France.
- Ce nouveau territoire, deviendra une province française connue sous le nom de Nouvelle-France.
- De Français en Amérique, ces colons deviendront graduellement Français d'Amérique, Canadiens, Canadiens français et finalement Québécois.
- Au coeur de ce périple, un principe central : survivre en français en Amérique.
- L'exercice de survie prend diverses formes: la conquête du territoire, le replis culturel, puis finalement la prise de contrôle et le développement national.
- 3 périodes vont marquer la production culturelle des Québécois:
 - Le récit de la colonisation, de la terre, de la tradition
 - Le récit de l'émancipation, de l'urbanisation, du développement
 - Le récit de l'ouverture, de la diversité et de la remise en question identitaire.