

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS:

L'IMPACT BÉNÉFIQUE DES DIFFUSEURS ET DES STUDIOS INTERNATIONAUX SUR L'ÉCOSYSTÈME CULTUREL ET LES CRÉATEURS CANADIENS

De nouvelles analyses de KPMG examinent en détail la manière dont les diffuseurs et les studios internationaux contribuent à l'essor de l'industrie audiovisuelle canadienne tout en procurant aux artistes du secteur une plateforme mondiale pour mettre en valeur leur talent.

Le rapport est une commande de MPA-Canada et a été préparé par l'équipe d'innovation industrielle et commerciale de KPMG. Le rapport complet est disponible sur le site mpa-canada.org.

LES INVESTISSEMENTS DES DIFFUSEURS ET DES STUDIOS INTERNATIONAUX PRENNENT DE NOMBREUSES FORMES AU CANADA

Le débat public sur les investissements dans le secteur audiovisuel canadien repose souvent sur la distinction entre la production domestique et la production étrangère. Par contre, la nature de ces investissements est bien plus nuancée puisque les partenariats entre les créateurs et les entités nationales et étrangères adoptent des approches très variées.

Découvrez comment les diffuseurs et les studios internationaux établis au Canada :

- Stimulent l'emploi et la croissance économique
- Renforcent l'industrie nationale
- Procurent d'importants avantages à l'ensemble de l'écosystème audiovisuel
- Forment la prochaine génération de créateurs canadiens

LES STRATÉGIES COMMERCIALES DES DIFFUSEURS ET DES STUDIOS INTERNATIONAUX SONT BÉNÉFIQUES POUR LE PUBLIC ET LES CRÉATEURS CANADIENS:

Ces investissements reflètent les différentes stratégies commerciales des diffuseurs et des studios internationaux, notamment le désir de développer une offre spécifiquement canadienne pour renforcer leur identité de marque au pays, puis de diffuser les films et les émissions à succès sur d'autres marchés. À terme, l'objectif consiste à commercialiser ces contenus auprès d'un public mondial. Les productions à caractère spécifiquement culturel présentent un potentiel de popularité internationale imprévisible, mais important.

Netflix a été la première entreprise à prendre conscience de la valeur des histoires locales, et à les produire d'une manière pouvant conduire à des succès mondiaux. [...] Lorsque nous pensons au Canada, c'est notre premier objectif. Raconter les histoires des créateurs canadiens, les réaliser par des producteurs locaux, et les situer avant tout ici : il faut faire appel à la richesse des histoires canadiennes pour le public canadien. En prenant soin de bien faire les choses, nous pensons que ces histoires ont une réelle chance de percer.

– Tara Woodbury, Netflix, Canada

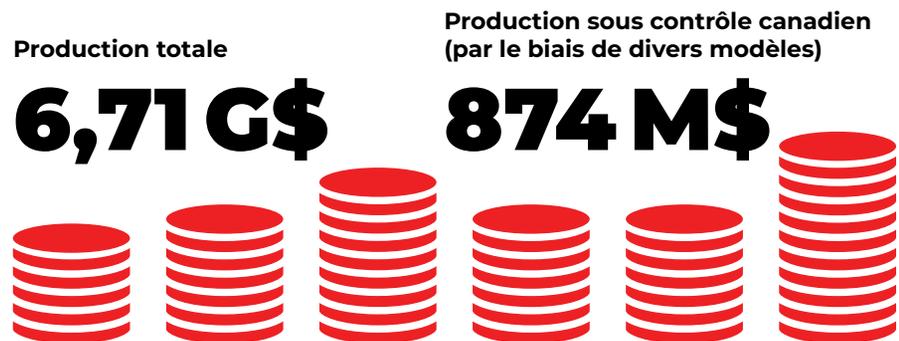

LES DIFFUSEURS ET LES STUDIOS INTERNATIONAUX...

STIMULENT LA CROISSANCE DE L'INDUSTRIE ET MULTIPLIENT LES PERSPECTIVES D'EMPLOI POUR LES CRÉATEURS CANADIENS

Les diffuseurs et les studios internationaux ont été un moteur de développement pour tout le secteur de la production audiovisuelle canadienne. En effet, depuis quelques années, l'émergence de la diffusion en ligne a alimenté une croissance importante de la production audiovisuelle au Canada, soutenue par des investissements croissants de la part de partenaires mondiaux. Aujourd'hui, les investissements étrangers dans la production (IEP) représentent 7,58 G\$ par an et sont en grande partie consacrés à la réalisation de productions de calibre international au Canada. Un bon nombre de projets appartenant à des intérêts canadiens sont également financés par ces investissements.¹

7,58 G\$ D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DANS LA PRODUCTION AU CANADA

Source 1: Canadian Media Producers Association, « Profil 2022 : Rapport économique sur l'industrie de la production de contenu sur écran au Canada », 3 mai 2023. Estimations fondées sur des données compilées par le BCPAC, le CRTC, CBC/Radio-Canada et l'Association des agences provinciales de financement. **Source 2:** Les données sur les dépenses de résidence canadienne et de recrutement local sont basées sur la moyenne d'un échantillon de séries représentatives (dont les budgets sont plus ou moins élevés), fourni par les diffuseurs et studios internationaux représentés par la MPA (uniquement) au cours de l'année civile 2021-2022.

Au cours des dix dernières années, les activités de production des studios internationaux ont augmenté de **285 %**, ce qui a eu pour effet de multiplier les opportunités pour les créateurs canadiens. Désormais, lorsque les partenaires internationaux organisent des productions au Canada, la grande majorité des emplois sont confiés à des travailleurs canadiens.²

Pourcentage d'acteurs, d'équipes de tournage et de personnel de production travaillant sur des productions étrangères au Canada

97 %

Proportion des dépenses de main-d'œuvre affectées aux travailleurs de production

89 %

Avec l'évolution des plateformes de diffusion en continu, nous avons vu une augmentation importante du volume de travail au cours de la dernière décennie. Cette croissance est le résultat de projets et de budgets plus ambitieux, d'un nombre grandissant de plateformes de diffusion en continu qui choisissent d'investir au Canada, et d'une augmentation des investissements en provenance des États-Unis. Ces facteurs ont tous contribué à l'augmentation globale du volume de production.

– John Weber, Take 5 Productions

PRODUCTION INTERNATIONALE ET PRODUCTION CANADIENNE

En plus de financer **plus de la moitié** du total des investissements en production audiovisuelle, télévisuelle et de diffusion en continu au Canada, les diffuseurs et les studios internationaux versent près de **60 % de l'ensemble des revenus** des créateurs canadiens. Par ailleurs, pour la période de 2012 à 2022, la production internationale a généré des emplois à un taux **trois fois plus élevé** que celui de la production canadienne.¹

Les producteurs internationaux ne se contentent pas de créer des emplois : ils soutiennent un large éventail d'entreprises canadiennes d'un océan à l'autre. Chaque année, les studios MPA dépensent à eux seuls **plus de 4,8 G\$** auprès de plus de **38 965 entreprises locales**.³

Source 3: Données de la MPA calculées à partir des informations transmises par les studios MPA pour l'année civile 2022.

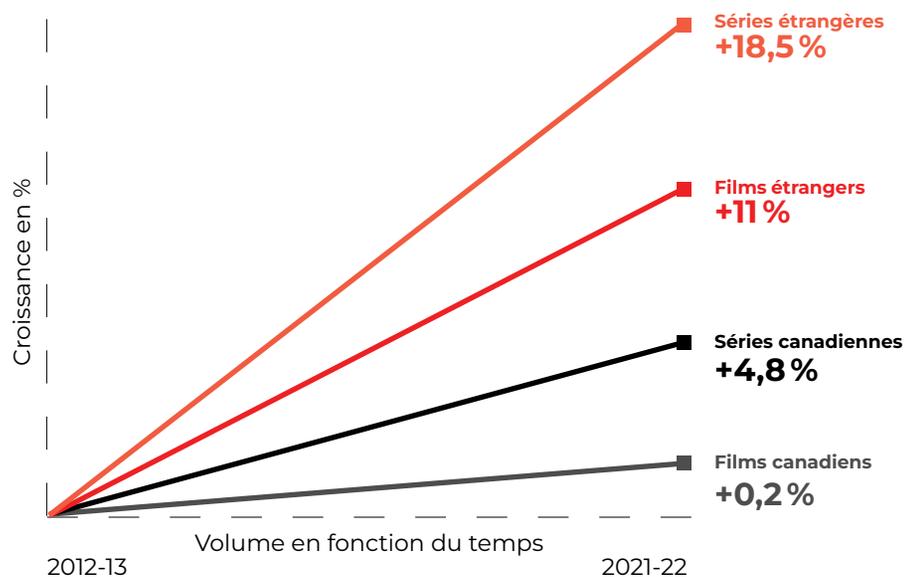
DIVERSIFIENT L'ÉCONOMIE ET RENFORCENT L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE CANADIENNE

Les investissements des diffuseurs et des studios internationaux ont contribué à dynamiser l'industrie canadienne de l'audiovisuel, de la télévision et de la diffusion en continu, en stimulant notamment la croissance dans l'ensemble du secteur de la production et en diversifiant les sources d'investissement pour les producteurs canadiens.

En effet, malgré une progression plus lente, la croissance de la production canadienne coïncide avec celle de la production internationale.¹ En d'autres mots, la présence plus marquée de la production étrangère au Canada ne s'est pas faite au détriment de la production canadienne dont le volume en valeur absolue s'est également accru.

CROISSANCE DE LA PRODUCTION PAR TYPE EN FONCTION DU TEMPS

Les diffuseurs et les studios internationaux constituent **l'une des plus importantes sources de financement pour les productions canadiennes** : leurs investissements sont équivalents à ceux des diffuseurs traditionnels et dépassent les contributions combinées du FMC et de Téléfilm.⁴

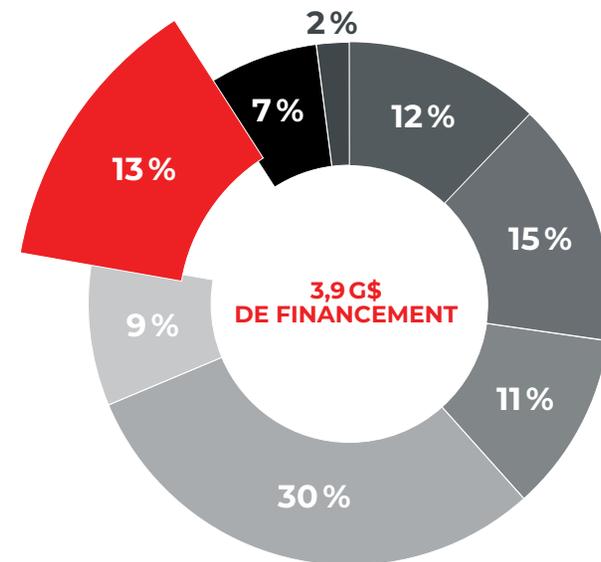

Source 4: Canadian Media Producers Association, « Profil 2022 : Rapport économique sur l'industrie de la production de contenu sur écran au Canada », 3 mai 2023. Données compilées et estimées à partir des données reçues du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de l'Association des agences provinciales de financement. Le financement total des productions télévisuelles du CRTC est basé sur l'estimation des volumes de certification du CRTC.

SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES PRODUCTIONS CANADIENNES (2022)

La diversification est aussi un facteur clé pour atténuer les risques et assurer la résilience à long terme de l'industrie audiovisuelle canadienne. La mondialité des investissements dans la production permet de limiter l'impact de la turbulence économique d'un marché (intérieur ou étranger) sur l'ensemble du secteur.

Lors de la pandémie de COVID-19, par exemple, la production internationale a amplement compensé la contraction de la production canadienne en fournissant des emplois bien nécessaires aux créateurs canadiens qui avaient subi des pertes d'emploi considérables.¹

Sources de financement

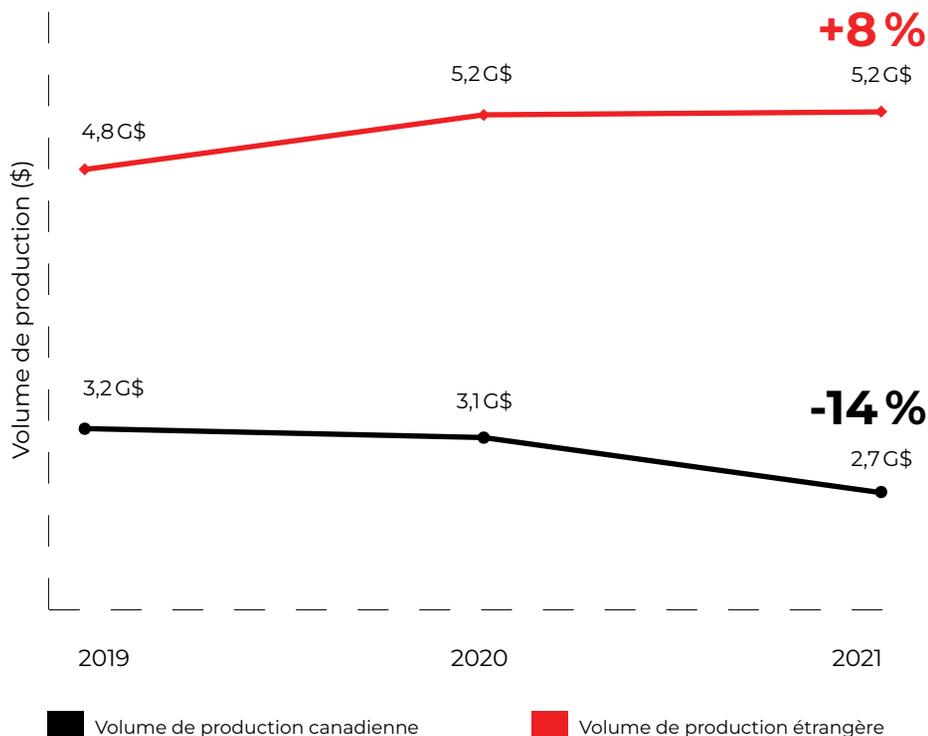
- Préventes et avances de distribution étrangère, droits de diffusion
- Fonds des médias du Canada (FMC)
- Téléfilm Canada
- Autres, public et privé
- Droits de licence des diffuseurs privés
- Droits de licence des diffuseurs publics
- Crédits d'impôt fédéraux et provinciaux
- Distributeurs canadiens

« Il règne un sentiment implicite que, lorsqu'il y a beaucoup de productions étrangères, cela nuit à l'industrie nationale... En dehors des crédits d'impôt, la production étrangère n'est pas admissible aux sources de financement. Le seul problème qui se pose est celui de la capacité intérieure. »

– John Lewis, AIEST

ÉVOLUTION DES VOLUMES DE PRODUCTION AU PLUS FORT DE LA PANDÉMIE

Les grèves de 2023 aux États-Unis illustrent bien l'impact potentiel d'une diminution de la production internationale. Elles démontrent également que la robustesse de l'industrie canadienne repose sur une combinaison d'investissements nationaux et étrangers dans le domaine de la production.

PROFITENT À L'ENSEMBLE DE L'ÉCOSYSTÈME AUDIOVISUEL CANADIEN

Les investissements étrangers dans l'écosystème audiovisuel canadien offrent des avantages analogues aux autres types d'investissements directs étrangers.

Les retombées des investissements étrangers sont à la base de la sophistication de l'ensemble de l'industrie audiovisuelle et télévisuelle canadienne, y compris la production locale qui a bénéficié du transfert de connaissances quant aux meilleures pratiques, technologies et techniques employées par les productions internationales.

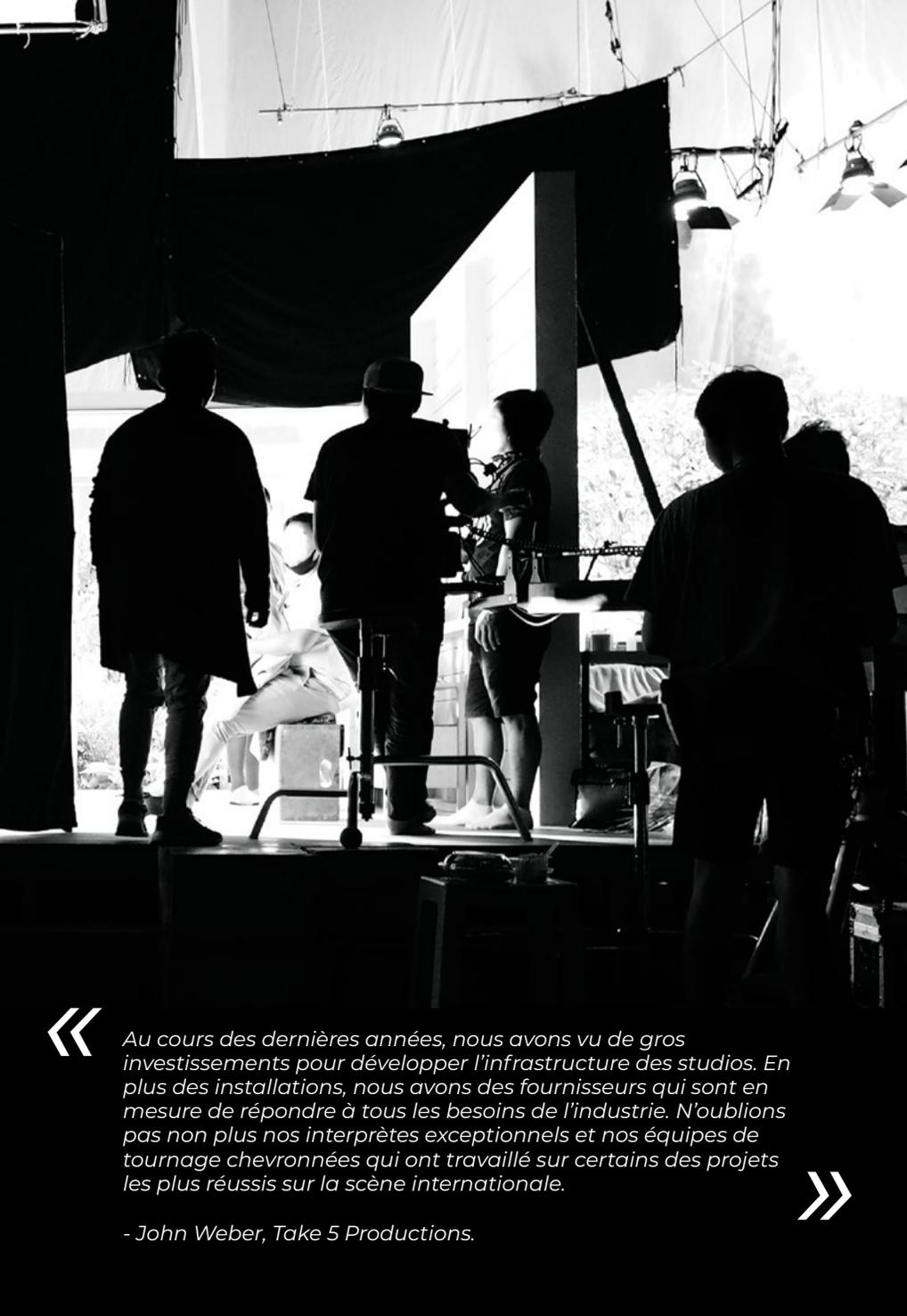
MODERNISENT L'ÉCOSYSTÈME DE LA PRODUCTION LOCALE :

La croissance de la production des diffuseurs et des studios internationaux a profité à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle canadienne et a favorisé le développement d'une industrie canadienne polyvalente constituée d'équipes de tournage de calibre international. Les fournisseurs locaux avec lesquels les producteurs étrangers et canadiens font affaire répondent maintenant aux normes internationales les plus strictes. De plus, la forte augmentation de la diffusion en continu a conduit à des investissements considérables dans l'infrastructure de production.

« Au cours des 22 dernières années, je dirais que la capacité de production a augmenté de façon exponentielle au Canada : c'est là le reflet d'équipes de tournage bien formées qui sont présentes un peu partout au pays. [...] La capacité a augmenté en termes de main-d'œuvre, mais aussi en termes d'infrastructure : les plateaux de tournage, la location d'équipement spécialisé et tous les services auxiliaires qui soutiennent l'industrie sont maintenant bien en place. [...] De grandes séries sont maintenant produites au Canada, et il y a de moins en moins d'équipes de tournage américaines qui les accompagnent. [...] Il n'y a pas de baisse en termes de capacité, de qualité, d'efforts et de main-d'œuvre. »

– John Lewis, AIEST

Au cours des dernières années, nous avons vu de gros investissements pour développer l'infrastructure des studios. En plus des installations, nous avons des fournisseurs qui sont en mesure de répondre à tous les besoins de l'industrie. N'oublions pas non plus nos interprètes exceptionnels et nos équipes de tournage chevronnées qui ont travaillé sur certains des projets les plus réussis sur la scène internationale.

- John Weber, Take 5 Productions.

TRANSMETTENT LES MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES AUX PRODUCTIONS CANADIENNES:

Le secteur de la production locale a bénéficié d'un transfert de connaissances en matière de meilleures pratiques, de technologies et de techniques dans le cadre des productions internationales.

En effet, au contact d'experts de renommée mondiale, les talents canadiens qui travaillent au sein de productions internationales découvrent des techniques et des technologies de pointe qu'ils peuvent ensuite mettre au service des productions canadiennes.

STIMULENT LA TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE ET MULTIPLIENT LES OPPORTUNITÉS POUR LES CRÉATEURS CANADIENS:

Les diffuseurs et les studios internationaux ont également favorisé la transformation technologique, notamment les avancées dans le domaine des VFX et de la production virtuelle, mettant ainsi l'industrie canadienne en position de force pour l'avenir.

Ces infrastructures de pointe, initialement construites pour répondre aux besoins des studios et des diffuseurs internationaux, sont désormais utilisées par les productions canadiennes. Elles ont ainsi pu gagner en qualité et en sophistication grâce à une capacité technologique qui n'aurait pas pu être financée par le marché national uniquement.

REHAUSSENT L'IMAGE DE MARQUE DU CANADA AUPRÈS DU MONDE ENTIER:

Les diffuseurs et les studios internationaux font la promotion des talents locaux qui participent à leurs productions. Ainsi, ils font rayonner les créateurs canadiens qui produisent du contenu local destiné à un public mondial, tout en renforçant la notoriété du Canada et la fierté nationale.

C'est une chance inouïe pour les écrivains canadiens de pouvoir présenter leur travail au Canada tout en attirant de nouveaux publics partout dans le monde.

J'utilise toujours cette métaphore lorsque je travaille avec des scénaristes ou lorsque je développe un projet : il faut faire d'une pierre deux coups. Je veux que ça marche ici, au Canada, pour les Canadiens. [...] Mais je veux aussi que la qualité esthétique et l'ingéniosité créative soient de nature à intéresser d'autres publics à travers le monde. C'est sur ce point que les auteurs canadiens ont su se démarquer.

– Tom Hastings, Paramount+

FORMENT LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CRÉATEURS CANADIENS:

Compte tenu de leur taille, de leur portée internationale et de leurs moyens financiers, les diffuseurs et les studios internationaux prennent des risques en misant sur les talents émergents. Ils proposent également des programmes de formation pour aider les créateurs canadiens à acquérir les compétences qui leur permettront de réussir.

Par le biais d'initiatives liées à la production ou non, les diffuseurs et les studios internationaux offrent aux Canadiens de nombreuses voies d'accès pour le travail de création et de production au sein de l'industrie de l'audiovisuel, de la télévision et de la diffusion en continu.

Dès que vous entrez dans une salle de scénarisation, vous devenez le PDG de votre émission. Le problème, c'est que vous avez étoffé ce projet tout seul chez vous et vous n'avez peut-être pas d'expérience en gestion. Certains de nos programmes se concentrent sur les aspects qui ne sont pas liés au talent, sur la résolution des conflits [...] Nous essayons de tenir compte de tous les aspects de la vie d'un showrunner ou d'un chef de département et de trouver le moyen de développer ce genre de compétence en plus de leur métier.

Par exemple, le programme Access de Warner Bros. Discovery permet aux scénaristes issus de communautés sous-représentées de renforcer leurs compétences en matière de leadership. Ce programme vient également en aide à ceux qui souhaitent se lancer en scénarisation, mais qui n'ont pas d'expérience autre que celle d'interprète.

– Melanie Nepinak Hadley, Warner Bros. Discovery Access Canada

MPA
CANADA

mpa-canada.org