

Avec l'avenir en tête

Un regard sur les publications des musées d'art et des galeries publiques membres de l'ODMAC

Synthèse et sommaire des recommandations

Rodger Touchie
Juin 2010

Étude commandée par l'Organisation des directeurs des musées d'art du Canada / Canadian Art Museum Directors Organization

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada pour son appui.

Introduction

L'ODMAC a commandé cette étude au printemps de 2010 dans l'objectif d'évaluer l'environnement dans lequel évoluent les activités de publication et de distribution de livres de ses membres. Les auteurs de l'étude ont eu pour mandat de présenter des observations constructives et des recommandations susceptibles d'aider les membres dans leurs activités futures en ce domaine.

Synthèse

Bien des membres de l'ODMAC sont insatisfaits de la distribution actuelle restreinte de leurs publications en dehors de leurs institutions et aimeraient trouver des façons de les rendre plus facilement accessibles.

Certains membres participent actuellement à un programme qui garantit la publication de leurs données bibliographiques dans la chaîne d'approvisionnement numérique. Toutefois, la plupart des membres sont tout à fait déconnectés des procédures actuelles que les éditeurs spécialisés et universitaires utilisent pour annoncer et maintenir l'état de disponibilité de leurs publications. Dans les premières entrevues, et indirectement, dans les réponses au sondage, il est vite apparu évident qu'une plus grande sensibilisation au rôle important que jouent les données bibliographiques de qualité dans la distribution des livres sur la scène internationale serait un élément important de ce projet et mènerait à des résultats probants. Par ailleurs, on a également souligné qu'un distributeur avec lequel les membres font régulièrement affaire n'offrait pas un tel service et ne manifestait aucune intention de le faire.

Dans cet objectif de sensibilisation, un bref rapport sur les données bibliographiques a été préparé (voir l'annexe A) pour s'assurer que le personnel de direction des musées d'art et des galeries publiques comprend bien les enjeux de cette question importante. Le rapport a également servi de base de discussion lors rencontre qui a eu lieu à Québec.

Bien des membres se demandent aussi comment mieux faire connaître leurs publications et accroître la demande. Les membres de l'ODMAC ressentent tous le besoin d'aller au-delà de la présentation de leurs publications sur leur site Web et d'établir une présence virtuelle rentable et plus accessible. À cette fin, le présent rapport présente trois options aux membres de l'ODMAC. Il présente également un compte rendu sur le projet *Canadian Bookshelf*, un projet lancé par l'Association of Canadian Publishers (ACP) et soutenu vigoureusement par le ministère du Patrimoine canadien. L'Annexe B comprend quant à elle une description sommaire de ce projet qui a été préparée par le directeur de l'ACP, Craig Riggs.

La plupart des membres ont fait part d'une certaine frustration par rapport à leurs ententes de distribution. Nombre d'entre eux sont insatisfaits des services qui exigent un contrôle exclusif de la distribution et souhaitent ardemment trouver une solution qui minimise la participation de leurs propres employés, mais qui leur permet aussi de récupérer leurs coûts ou de réaliser un modeste bénéfice sur leurs activités de publication.

Les personnes interviewées sont en général plutôt réalistes par rapport à la demande restreinte et largement dispersée pour les catalogues et livres d'expositions, mais aimeraient néanmoins trouver des façons de normaliser et d'optimiser le processus de commande. Certaines étapes présentées ici les aideront à atteindre leur objectif.

Par ailleurs, l'étude a également tenu compte du fait que les publications des membres de l'ODMAC sont presque toujours des catalogues d'expositions et que l'intérêt envers ces publications est souvent limité, s'il est pris hors contexte. Toutefois, à la différence des publications commerciales et universitaires, on ne peut mesurer la valeur perçue de ces publications au-delà de leur contexte muséal par leurs seuls revenus de vente. Les catalogues publiés par les membres de l'ODMAC jouent un rôle de premier plan pour définir le caractère distinctif de chaque institution et confirmer son apport au milieu culturel du Canada. Les publications font partie intégrante des programmes des musées et traduisent leur professionnalisme, leurs travaux de recherche et leur orientation en matière de conservation. Comme un membre l'a dit en toute franchise, « Mes catalogues sont ma carte de visite ».

Les membres sont d'avis que leurs publications sont très utiles pour établir des points d'intérêt commun et des collaborations éventuelles et des échanges avec d'autres institutions du Canada et de l'étranger. Bien des membres ont admis que les récentes restrictions budgétaires ont amené les galeries à unir de plus en plus leurs efforts pour créer des expositions. Par voie de conséquence, l'échange élargi et plus constant de publications entre les membres de l'ODMAC et d'autres institutions peut jouer un rôle important pour la création de nouvelles alliances qui favoriseront une plus grande collaboration et la publication commune.

On a remarqué que les membres de l'ODMAC sont bien conscients des économies d'échelle qu'ils peuvent réaliser s'ils créent des partenariats ou s'ils publient en collaboration avec des co-exposants ou, parfois, avec des éditeurs spécialisés. Nul ne conteste que le coût unitaire diminue avec l'augmentation du tirage. Par contre, il est vrai aussi que la réussite de l'édition repose sur l'augmentation des ventes découlant de l'augmentation du tirage. Le rapport présente des recommandations utiles pour relever ce défi.

Finalement, le sondage et les commentaires de différentes personnes interrogées ont soulevé un certain nombre de questions secondaires. Elles sont prises en compte avec des commentaires qui peuvent s'appliquer à certains membres de l'ODMAC plus qu'à d'autres. Enfin, même si le milieu de l'édition et de la distribution évolue très rapidement, certains commentaires sont présentés sur le monde de l'édition numérique et sur le rôle que peuvent jouer les nouvelles technologies et les nouveaux processus par rapport aux activités de publication des musées d'art et des galeries.

Sommaire des recommandations

1. Données bibliographiques — Tous les éditeurs, petits et grands, qu'ils s'adressent à un lectorat spécialité ou à un marché de masse, ont intérêt à participer à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du livre.

a) Il est recommandé que les membres de l'ODMAC prennent les mesures pour s'assurer que leurs données bibliographiques sont entrées dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit individuellement ou collectivement par l'entremise d'un service développé et exploité par l'ODMAC, ou collectivement par l'entremise d'un fournisseur privé du secteur.

b) Il est recommandé que l'ODMAC aide ses membres à parfaire leurs connaissances et leurs compétences en matière de traitement des données bibliographiques, par exemple, en organisant des séminaires, des ateliers ou des tutoriels et en produisant un manuel sur les pratiques exemplaires.

2. Promotion — Il y a lieu de faire connaître les publications des membres de l'ODMAC sur la scène mondiale et d'en faciliter l'accès pour favoriser les ventes, quel que soit le fournisseur.

a) Pratiquement tous les membres de l'ODMAC profiteraient de la création d'un site web coordonné dressant la liste de leurs publications les plus récentes et de certains titres choisis parmi des ouvrages disponibles. Ce site pourrait comporter les mêmes données bibliographiques qui sont inscrites dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du livre. Il devrait aussi afficher les ouvrages à paraître, les récentes publications et une liste des ouvrages disponibles auprès des éditeurs participants. Les ouvrages seraient classés selon les titres de l'éditeur, l'artiste, la catégorie ou le genre, et possiblement selon les distributeurs. Idéalement, un tel site comporterait un panier d'achats exploité par l'éditeur de l'ouvrage ou le distributeur ou par l'entremise d'un entrepôt central. Le modèle du site des Distributed Art Publishers (D.A.P.) (www.artbook.com) mériterait à cette fin d'être examiné attentivement.

b) Il est recommandé que les membres de l'ODMAC envisagent la participation au projet *Canadian Bookshelf* qui poursuit l'objectif ambitieux d'inclure en un seul site Web tous les titres professionnels publiés par des auteurs canadiens. Les données bibliographiques décrites à la recommandation 1 seraient essentielles pour participer à ce projet.

c) Les mêmes données bibliographiques utilisées pour créer un site Web ou pour participer au projet de *Canadian Bookshelf* peuvent l'être aussi dans d'autres médias. Il est recommandé d'envisager la production de catalogues de livres numériques et imprimés : un catalogue de livres de 32 pages, comprenant des titres choisis à partir de l'année 1984, pour assurer l'existence d'au moins une liste faisant autorité des publications les plus importantes produites au Canada au cours des trente dernières années; un catalogue annuel des dernières publications et des titres choisis parmi les ouvrages disponibles; et d'autres outils de vente et de marketing.

d) Finalement, il est recommandé d'examiner attentivement la possibilité de retenir les services d'agents commerciaux spécialisés en livres d'art. De tels agents, s'ils ont les bons outils (catalogues numériques et imprimés) peuvent réussir à mieux faire connaître les publications à ceux qui sont le plus susceptibles de les stocker et de les vendre.

3. Distribution — La question de la distribution pose bien des défis, car nombreux sont les membres de l'ODMAC qui éprouvent un sentiment de frustration à cet égard. Il n'y a pas de solution évidente, ni de solution parfaite. Toutefois, vu les inquiétudes généralisées que soulève cette question et l'urgence de la régler, il est essentiel d'agir :

a) Il est recommandé que l'ODMAC aide ses membres à évaluer leurs ententes actuelles de distribution et à examiner des solutions de rechange en portant une attention particulière aux questions d'exclusivité, d'incidences de la co-publication et de la possibilité de conclure de multiples ententes non exclusives.

b) Bien des membres ont indiqué qu'ils n'avaient aucun problème à traiter eux-mêmes les commandes de livres. Il est recommandé que l'ODMAC évalue la capacité des membres à traiter les factures de vente au détail et de vente en gros et à traiter les commandes à l'interne, ainsi que la volonté des détaillants, principalement les plus importants, comme Chapters-Indigo, à faire affaire avec eux directement plutôt qu'avec des distributeurs bien établis comme University of Toronto Press ou des collectifs comme LitDistCo. S'il est démontré que cette solution peut être réalisable, l'ODMAC devrait la soutenir, car c'est probablement la solution la plus rentable pour bien des membres. Quoiqu'il en soit, il y aurait lieu d'encourager et d'aider les membres à s'adapter à la norme de l'industrie et à traiter les commandes en 48 heures.

4. Observations générales, suggestions — Les publications sont un volet essentiel des programmes des musées d'art et galeries publiques et méritent donc une attention soutenue, particulièrement dans un contexte où le milieu évolue rapidement et qu'il pose autant de défis complexes.

a) Les membres de l'ODMAC ont manifesté un intérêt envers une approche globale à la publication d'ouvrages d'art et à leur relation avec le public. Il est suggéré que l'ODMAC favorise un dialogue continu entre ses membres sur le « volet contenu » des publications.

b) Comme on a pu l'observer lors de la réunion de l'ODMAC à Québec, les membres sont intéressés à discuter de lectorat et de développement du lectorat. Il est suggéré que cette discussion tienne compte du rôle des publications : comment les expositions sont documentées sous forme électronique et sous forme imprimée.

c) Il y a bien des façons d'aborder et d'améliorer la présence des publications d'art sur le Web et toutes méritent d'être examinées plus à fond; pour donner quelques exemples, mentionnons l'amélioration des traitements des publications sur les sites Web des membres ou l'affiliation à la librairie d'art actuel du RCAAQ en fonction de l'inscription sur le Web et de la distribution non exclusive.

d) La promotion des publications d'art canadien par des magazines d'art canadiens semble très limitée. Il faudrait examiner le type de mesures incitatives qui pourraient amener des magazines comme *Canadian Art*, *Border Crossings*, *Esse* ou *Vie des Arts* à accorder une plus grande importance aux comptes rendus de livres.

e) La participation au programme d'échange de publications semble irrégulière et sa valeur pour les membres est loin d'être démontrée. On pourrait l'évaluer pour voir si le programme fonctionne de manière optimale.

f) Il faudrait envisager de créer, à l'intention des membres, une base de données des critiques de livres dans les médias écrits et électroniques, ce qui permettrait aux membres de recevoir les communiqués par voie électronique et de savoir comment demander des copies des critiques.

g) L'ODMAC devrait envisager de faire partie de l'Association of Canadian Publishers à titre de « membre de soutien », ce qui lui permettrait d'informer régulièrement ses membres sur les développements dans le domaine de la publication.