

Portrait des professionnel(le)s et des entreprises du design et de l'architecture à Montréal

Recensement Design Montréal
1re édition, 2019-2020

Bureau du design
Montréal

Introduction

Un premier réel portrait

Le Recensement Design Montréal est une vaste opération qui a été réalisée pour la première fois en 2019-2020 par le Bureau du design au Service du développement économique de la Ville de Montréal et la firme MCE Conseils, en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde et les regroupements québécois de professionnel(le)s en design et en architecture.

L'étude qui en résulte présente un premier réel portrait de l'ensemble des professionnel(le)s du design et de l'architecture à Montréal de même que des entreprises et organisations qu'ils(elles) dirigent ou qui les emploient. Elle révèle que Montréal, désignée Ville UNESCO de design en 2006, est un terreau fertile pour leur prospérité.

Montréal occupe une place surpondérée dans la répartition géographique à l'échelle du Québec, ce qui témoigne de l'importance de cette industrie comme élément et atout distinctif de la métropole.

Un contexte particulier

Le contexte dans lequel les données qui suivent ont été recueillies est bien différent de celui de la crise économique et sociale qui sévit au moment de publier les résultats de notre étude.

Ce portrait constitue par conséquent un repère historique, celui d'avant la COVID-19. Il sera pertinent d'en mesurer l'impact dans le temps, notamment lors de la prochaine édition du Recensement Design Montréal en 2024, afin d'évaluer la résilience des individus et des entreprises qui composent cet écosystème d'affaires montréalais.

Méthodologie

Profils recherchés et sondés

Cette étude porte à la fois sur les **professionnel(le)s et sur les entreprises**. Ces dernières se divisent en deux catégories :

1. les entreprises **spécialisées** dont l'activité principale est d'offrir des services en design et en architecture;
2. les entreprises **non spécialisées** : celles qui misent sur le design et/ou l'architecture pour se développer, mais dont l'activité principale est autre. Elles comptent au moins un(e) professionnel(le) formé(e) ou oeuvrant en design et/ou en architecture parmi leur personnel.

Méthodologie

Les étapes

Cinq phases de consultation ont été conduites :

1. Un questionnaire et des rencontres avec les regroupements québécois de professionnel(le)s en design et en architecture;
2. Une activité de veille, de repérage et de dénombrement des professionnel(le)s du design et de l'architecture;
3. Une enquête auprès des professionnel(le)s du design et de l'architecture;
4. Une enquête auprès des entreprises et organisations spécialisées et non spécialisées;
5. Deux groupes de discussions constitués de professionnel(le)s et de dirigeants d'entreprises en design et en architecture;

La phase de dénombrement s'est déroulée du mois de février à octobre 2019, tandis que les sondages en ligne et les rencontres tenues en présentiel avec les groupes-cibles ont été réalisés au cours des mois d'août 2019 à février 2020.

Les disciplines du design et de l'architecture

Sans s'y limiter, les disciplines du design et de l'architecture tenus en compte dans cette étude regroupent principalement :

l'architecture et l'architecture de paysage, le design d'événements, le design d'intérieur, l'aménagement, le design de mode, le design de services, le design d'expériences, le design d'expositions, le design graphique, le design d'interfaces numériques, le design industriel, le design de l'environnement, le design de produits et le design urbain.

Faits saillants de l'enquête sur les professionnel(le)s du design et de l'architecture à Montréal

- Individus en emploi ou travailleurs autonomes actifs qui habitent sur l'île de Montréal
- Diplômés dans l'une des disciplines du design ou de l'architecture ou expérience et compétences acquises à travers diverses formations et expériences de travail
- Occupent divers postes et exercent diverses fonctions allant de la conception à la gestion et l'encadrement en passant par l'enseignement, la vente ou la représentation

19 255

Environ 19 255 professionnel(le)s et technicien(ne)s en design et en architecture, toutes disciplines confondues, habitaient sur l'île de Montréal en 2016, soit 34 % de ces travailleurs(euse)s au Québec. Les designers graphiques, illustrateurs et techniciens en graphisme sont les plus nombreux; ces derniers représentent 46 % des professionnel(le)s et des techniciens en design et en architecture dans l'agglomération de Montréal.

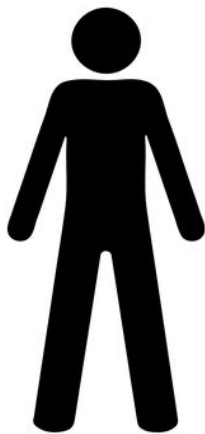
Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016, compilation MCE Conseils

Une représentation équilibrée des genres, mais ponctuée d'écarts importants pour certaines professions

54,3 %

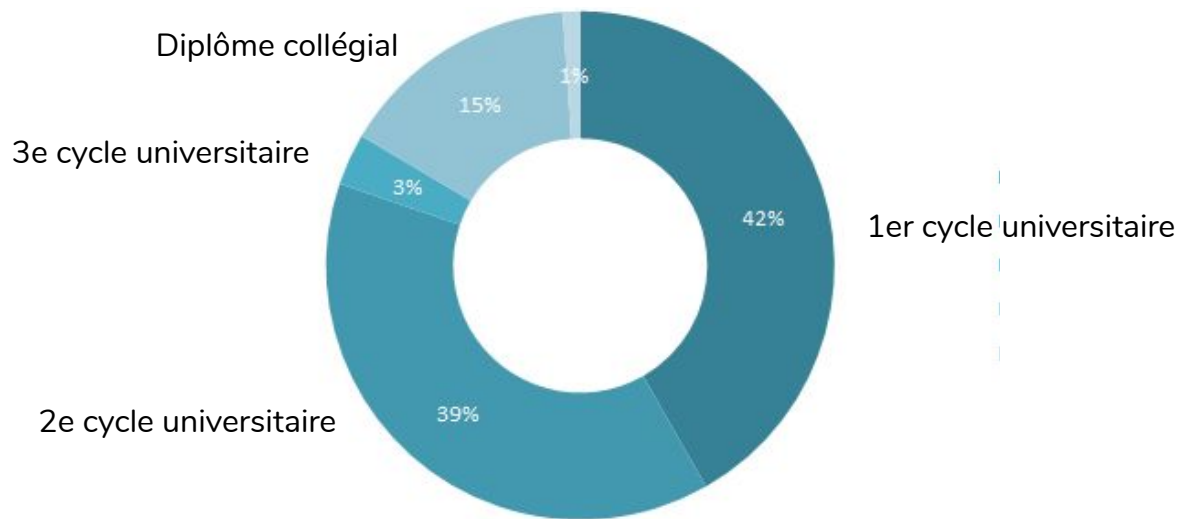
45,8 %

La profession de **designer d'intérieur** est celle qui compte le plus de femmes (69,2 %). À l'inverse, la profession la plus masculine est celle des **designers industriels** (65,3 %).

Les trois quarts des professionnel(le)s du design et de l'architecture sont des diplômé(e)s universitaires

Source : Recensement Design Montréal 2019-2020, N=696, compilation MCE Conseils

Note : les données par discipline sont aussi disponibles.

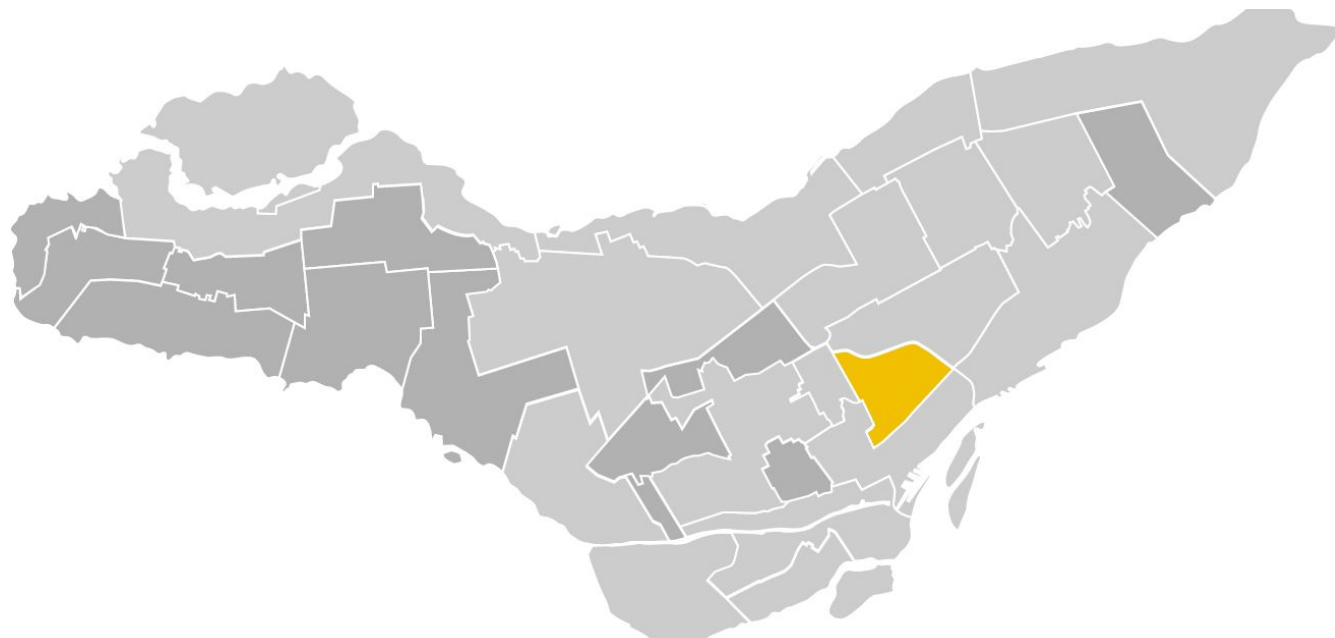
80 %

Une grande majorité de designers et d'architectes montréalais se disent satisfaits de de leurs conditions de travail et avantages sociaux, de même que du niveau d'autonomie et de la diversité des tâches que leur confère leur travail. Ils suivent pour la plupart un horaire régulier, du lundi au vendredi. Ils apprécient particulièrement la localisation de leur lieu de travail, à Montréal.

Source : Recensement Design Montréal 2019-2020, N=667, compilation MCE Conseils

20 % des professionnel(le)s du design et de l'architecture habitent ou travaillent dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal

Lieu de résidence :

Plateau Mont-Royal (19,5 %),
Rosemont–La Petite-Patrie
(18,5 %)
Villeray–Saint-Michel–Parc
Extension (10,5 %)
Mercier–Hochelaga-Maisonneu
ve (10,4 %).

Lieu de travail :

Plateau Mont-Royal (19,57 %)
Ville-Marie (16,67 %)
Sud-Ouest (15,22 %)
Rosemont-La Petite-Patrie
(14,49 %).

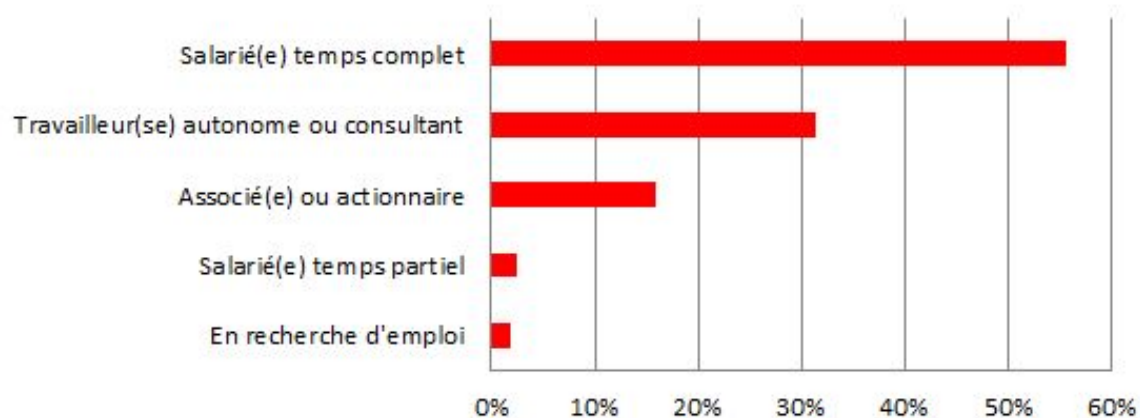
44 404 \$

Il s'agit du revenu annuel moyen des professionnel(le)s du design et de l'architecture dans la région métropolitaine de recensement (RMR) (1). Sur l'île de Montréal, la distribution atteint son sommet de fréquence entre 45 000 \$ et 60 000 \$ (2).

Sources : (1) Statistique Canada, Recensement de la population 2016, (2) Recensement Design Montréal 2019-2020, compilation MCE Conseils. Les données par discipline sont aussi disponibles.

60 % des professionnel(le)s montréalais en design et en architecture sont des salarié(e)s

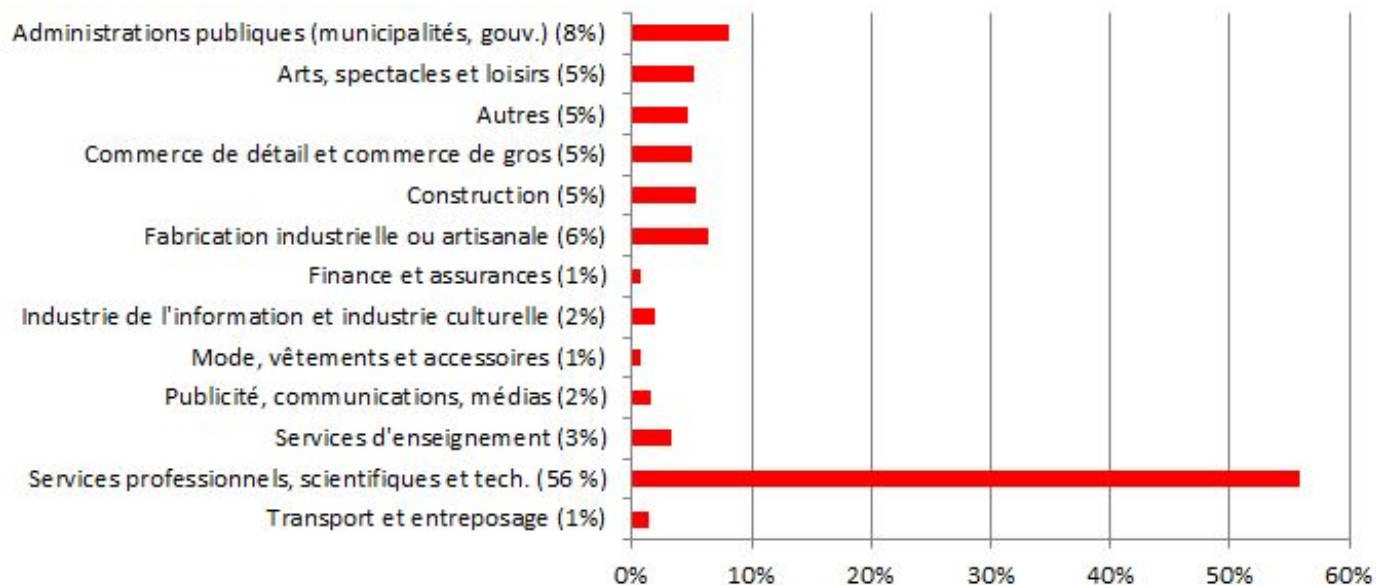

Source : Recensement Design Montréal 2019-2020, N=696, compilation MCE Conseils

Note : les données par discipline sont aussi disponibles.

La majorité des professionnel(le)s en design et en architecture travaillent dans le secteur des services professionnels

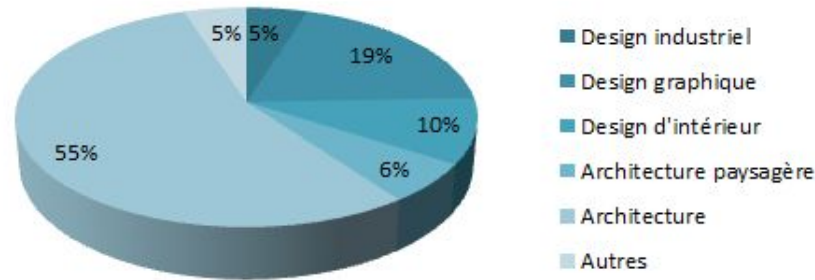
Source : Recensement Design Montréal 2019-2020, N=631, compilation MCE Conseils

Note : les données par discipline sont aussi disponibles.

6 609 emplois occupés par des professionnel(le)s en design et en architecture à Montréal

3 526 emplois dans les établissements offrant des services d'architecture

Source : Statistique Canada, 2018, Registre des entreprises, agglomération de Montréal, N=768 entreprises

Les designers et les architectes montréalais gagnent en moyenne 5 % de plus qu'ailleurs au Québec

36,93 \$ / heure

Salaire horaire moyen des salarié(e)s

67,77 \$ / heure

Tarif horaire moyen
des travailleurs(euse)s autonomes

Les jeunes professionnel(le)s en design et en architecture occupent une place importante

25 %

des designers et des architectes montréalais ont entre 25 et 34 ans

48 %

sont âgés de 25 à 44 ans

À l'exception des **architectes paysagistes**, toutes les professions du design et de l'architecture comptent davantage de personnes âgées entre 25 et 34 ans.

Les **urbanistes** et les **designers graphiques** sont les groupes ayant les plus jeunes professionnel(le)s.

Croissance du nombre de professionnel(le)s, mais moins de techniciens entre 2010 et 2015

+14,2 %

augmentation 2010-2015 du nombre
de professionnel(le)s

(designers graphique, d'intérieur,
industriel, de mode, architectes,
architectes de paysage, urbanistes)

-2,1 %

diminution 2010-2015 du nombre de
techniciens et technologues

(graphisme, dessin architecture,
aménagement paysager)

Faits saillants de l'enquête réalisée auprès des entreprises et des organisations spécialisées en design et en architecture à Montréal

Entreprises pour qui l'offre de services en design et en architecture constitue l'activité principale.

3 283

Il s'agit du nombre d'entreprises établies à Montréal qui ont de fortes chances d'avoir à leur emploi des professionnel(le)s du design et de l'architecture. C'est une réalité pour environ 768 d'entre elles qui offrent directement des services de design et d'architecture. 26 172 autres entreprises oeuvrent dans un secteur d'activité où, possiblement, un ou des professionnel(le)s du design et de l'architecture pourraient être mis à contribution. Leur présence peut dépendre de plusieurs éléments tels que le modèle d'affaires et taille de l'entreprise, la stratégie face à la sous-traitance, le marché desservi, etc.).

Sources : Registre des entreprises du Québec et de Statistique Canada, données pour l'agglomération de Montréal, compilation MCE Conseils

Un écosystème d'affaires composé de très petites entreprises

89 % des entreprises de design et d'architecture ont moins de 35 employés

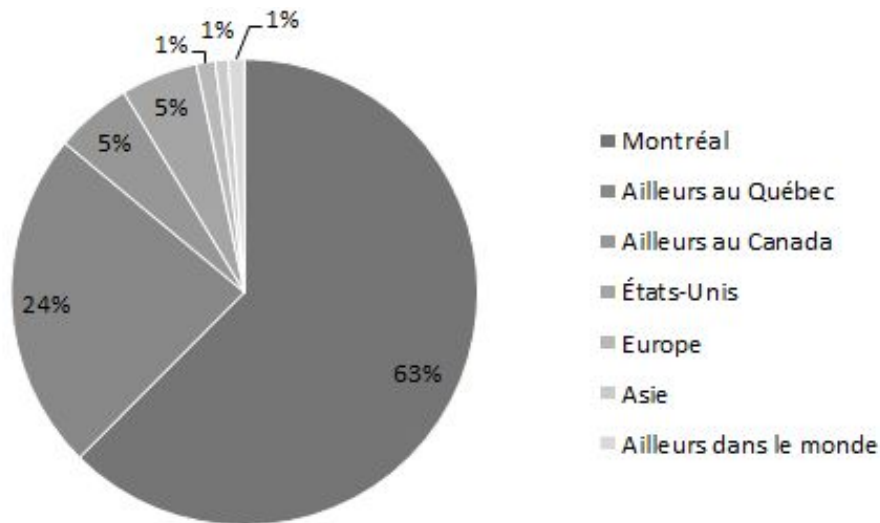
La moitié a un chiffre d'affaires de moins de 500 000 \$

Une clientèle majoritairement locale pour les entreprises de design et d'architecture

Part du chiffre d'affaires des entreprises selon la provenance des marchés géographiques

(Moyenne des trois derniers exercices financiers)

1,5 G \$

De 2012 à 2018, le revenu des entreprises de design a connu une augmentation de 13,4 % alors que les services d'architecture enregistraient une croissance marquée de 17,3 %. Ensemble, ces deux services ont généré un revenu d'exploitation de près de 1,5 milliard \$ en 2018 au Québec.

Source : Statistique Canada, tableaux 21-10-0157-01 et 21-10-0036-01

26,7 %

En 2017, la marge bénéficiaire des services en design était de 26,7 % au Québec comparativement à 23,6 % au Canada. Non seulement le secteur est-il en croissance, mais il semble également en situation de rentabilité à la hausse.

Source : Statistique Canada, tableau 21-10-0036-01. Compilation : Statistique Québec.

**La commande publique
serait déterminante dans la santé d'affaires
des entreprises spécialisées
en design et en architecture**

65 % des entreprises affirment avoir déjà répondu à des appels d'offres publics ou des invitations à soumissionner

27 % du revenu de ces entreprises provient d'ententes de services avec le secteur public

Elles répondent en moyenne à 15 appels d'offres ou invitations à soumissionner / année

Accès à la commande publique (appels d'offres)

Considéré comme un défi de taille pour **17 %** de l'ensemble des professionnels, et plus particulièrement pour :

- 26 % des architectes
- 26 % des architectes de paysage
- 18 % des designers industriels
- 14 % des designers d'intérieur
- 12 % des designers graphique
- 3 % des designers de mode

Principales difficultés ou réticences :

1. l'avantage du plus bas soumissionnaire
2. la lourdeur et la complexité
3. l'investissement - temps et argent
4. le manque de clarté et d'uniformité des documents

Les concours de design et d'architecture pour accéder à la commande publique

72 % des entreprises répondantes affirment avoir déjà participé à un concours.

La moyenne est de **4 concours / entreprise** jusqu'à présent

Les concours de design et d'architecture

Considérés comme un défi de taille pour seulement **12 %** de l'ensemble des professionnels, et plus particulièrement pour :

- 20 % des architectes
- 14 % des designers d'intérieur
- 11 % des architectes de paysage

Principales difficultés ou réticences :

1. l'effort et l'investissement requis pour concourir (temps, argent, ressources)
2. les critères d'admissibilité
3. le jury (son jugement, son impartialité)
4. le cahier des charges
5. le budget du projet

Prix, bourses et distinctions

Les entreprises et les professionnel(le)s du design et de l'architecture recherchent la **reconnaissance** et la **valorisation** des pairs et de leurs clients.

Le manque de temps, d'effectifs et de projets notables limitent leur participation à des prix.

69 %

La grande majorité des entreprises répondantes (69 %) a déjà soumis sa candidature à des prix. Cette part diminue à 43 % chez les individus. Les programmes de valorisation les plus populaires sont : les Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec, les Grands Prix du design, le concours Grafika (Créa), le Prix international de l'IRAC, les Canadian Architect Awards of Excellence, les Canadian Interiors' Best of Canada Design et les Red Dot Awards.

Source : Recensement Design Montréal 2019-2020 (N=97), compilation MCE Conseils

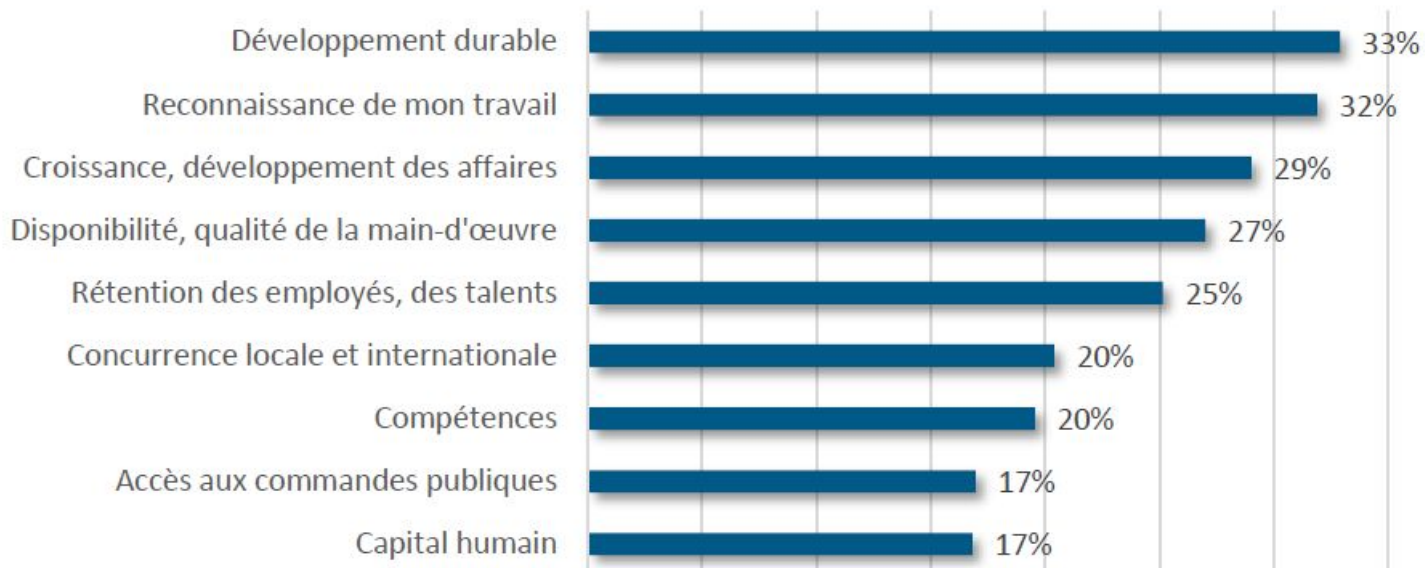
Les défis de la pratique

Les sondages et les groupes de discussions menés dans le cadre de cette étude ont permis d'identifier et de mieux comprendre les principaux enjeux de la pratique du design et de l'architecture à Montréal et plus globalement.

L'importance accordée à ces enjeux varie d'une discipline à l'autre.

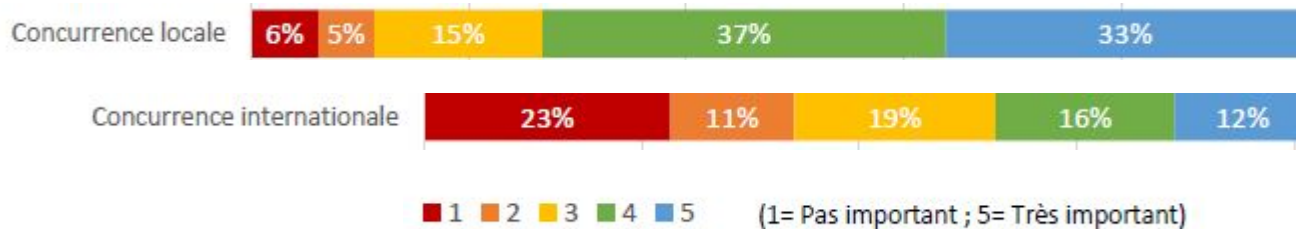
Principaux enjeux de la profession, des professionnel(le)s et des entreprises

Concurrence locale vs internationale

Parmi les enjeux strictement liés à l'**environnement d'affaires**, la concurrence locale arrive en tête de liste contrairement à la concurrence internationale qui est jugée la moins importante.

Les enjeux de la pratique, selon les associations professionnelles en design et en architecture

1. Le marché de l'emploi et les ressources humaines
2. Le marché des services professionnels
3. La reconnaissance du travail des designers et des architectes
4. L'accréditation professionnelle
5. Le réseautage et la mobilisation

Les porte-paroles des regroupements (ordre et associations) ont aussi souligné :

- L'accès aux marchés publics, notamment celui de la Ville de Montréal
- La phase de conception des projets trop souvent négligée (temps, argent)
- Les designers qui s'improvisent, non certifiés

Défi #1

Développement durable

Un défi de taille pour :

52 % des designers industriels

42 % des designers de mode

40 % des architectes de paysage

37 % des designers d'intérieur

35 % des architectes

22 % des designers graphique

Freins, irritants, nuisances :

- Incohérences entre les objectifs de développement durable et le budget
- Procédés de fabrication peu écologiques ou polluants
- Manque de considérations envers le patrimoine bâti et la gestion de l'eau
- Implication tardive des designers et des architectes dans les projets
- Politiques d'approvisionnement qui misent sur le plus bas prix
- Manques d'incitatifs financiers
- Manque de réglementation, de directives claires
- Peu d'innovation, d'expérimentation
- Abondance des ressources naturelles
- Comportements individuels et collectifs

Défi #2

Reconnaissance

Un défi de taille pour :

36 % des architectes

33 % des designers graphique

34 % des designers industriels

30 % des architectes de paysage

30 % des designers d'intérieur

21 % des designers de mode

Freins, irritants, nuisances :

- Perception d'un service de luxe
- Rôle limité dans les projets ou perçu comme étant accessoire (décoratif)
- Exclusion des professionnel(le)s lors des étapes décisives en amont des projets
- Sous-estimation des efforts nécessaires
- Manque d'approche intégrée, d'interdisciplinarité
- Fragmentation des mandats
- honoraires non proportionnels au travail effectué
- Absence d'organisme de promotion (lobby) du design

Défi #3

Croissance et développement

Un défi de taille pour :

43 % des designers industriels

37 % des designers de mode

34 % des designers d'intérieur

32 % des designers graphique

23 % des architectes

12 % des architectes de paysage

Freins, irritants, nuisances :

- Accès à la commande publique restreint pour les travailleurs autonomes
- Avantage du plus bas soumissionnaire
- Clauses abusives en termes de responsabilité
- Banques d'images qui incitent les clients à faire eux-mêmes
- Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée
- Lacunes dans la formation en DAO
- Pas de subventions pour la recherche et développement en design
- Celles et ceux qui coupent les prix
- Honoraires non compensés lors de retards ou délais dans la prise de décisions

Le rôle que peut jouer la Ville de Montréal dans les défis que doivent relever les professionnel(le)s et les entreprises du design et de l'architecture

- Reconnaître, faire valoir et promouvoir **le travail des designers et des architectes montréalais**
- Bonifier le fichier des **fournisseurs de la Ville de Montréal**; s'assurer que toutes les disciplines et spécialités du design y soient représentées et y recourir
- Faciliter **l'accès aux contrats**, notamment pour les travailleurs autonomes
- Simplifier et rendre plus clairs les **documents d'appels d'offre**

Suite - Le rôle que peut jouer la Ville de Montréal dans les défis que doivent relever les professionnel(le)s et les entreprises du design et de l'architecture

- Améliorer les **cahiers de charges** et **programmes** de projets (mieux définir la commande avec un budget conséquent aux attentes)
- Soutenir le **développement et la croissance** des entreprises montréalaises
- Favoriser **l'intégration (du design et) de designers** en entreprises
- Créer des **opportunités d'emploi** pour les designers au sein de la Ville
- Impliquer les designers et les architectes **en amont des projets**
- Faire contribuer les designers et les architectes à la **transition écologique et sociale de Montréal** - lever les freins à la qualité et la durabilité par une réglementation et des directives claires pour tous

Le développement des entreprises montréalaises spécialisées en design et en architecture

Priorités d'investissements à court terme

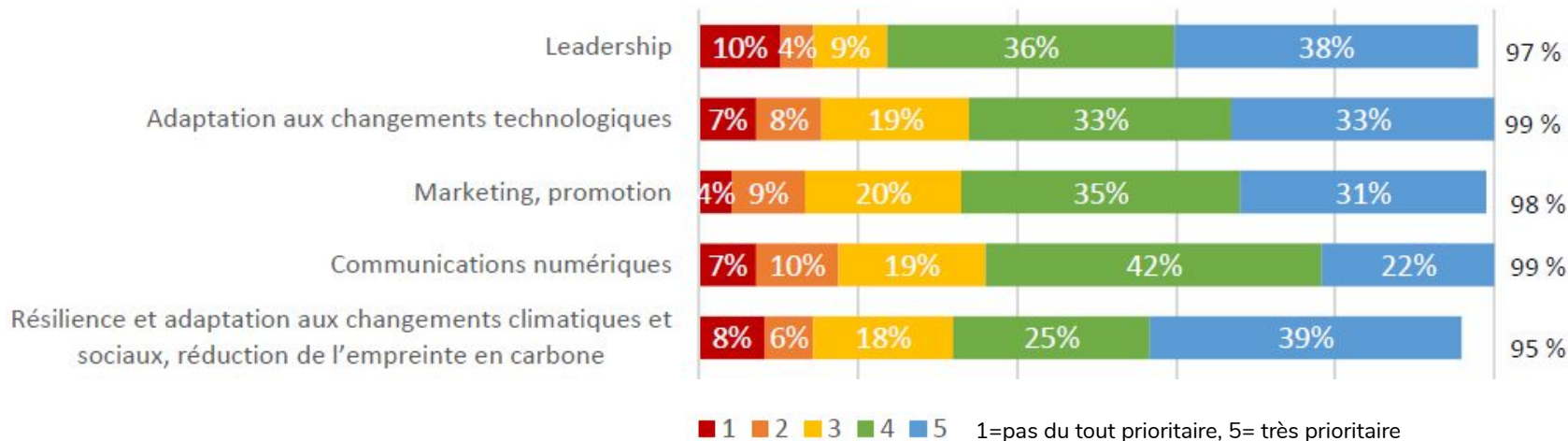
Priorités 2025 : être un chef de file et s'adapter aux changements technologiques

Les entreprises qui offrent des services de design et d'architecture à Montréal comptent se développer en misant sur leur **leadership** et en investissant dans les **technologies**, le **marketing**, la **promotion** et les **communications numériques**.

Cela ne se fera pas au détriment de développer une plus grande **résilience** face aux changements climatiques ni la réduction de leur **empreinte carbone**.

Priorités d'investissement et de développement des entreprises spécialisées

Enjeux liés aux évolutions technologiques

60 %

des répondants considèrent
que les technologies visant la
**réduction de la
consommation énergétique**
constituent un enjeux
important

58 %

mettent l'emphase sur
l'importance des
**logiciels de collaboration
en ligne**

Faits saillants de l'enquête menée auprès des entreprises et des organismes non spécialisés en design et en architecture à Montréal

Entreprises et organismes pour qui l'offre de services en design et en architecture ne constitue pas l'activité principale et qui comptent au moins un(e) employé(e) formé(e) et oeuvrant dans ces disciplines.

Contrairement aux entreprises qui offrent principalement des services en design et en architecture, les statuts juridiques de ces autres entreprises sont plus hétérogènes

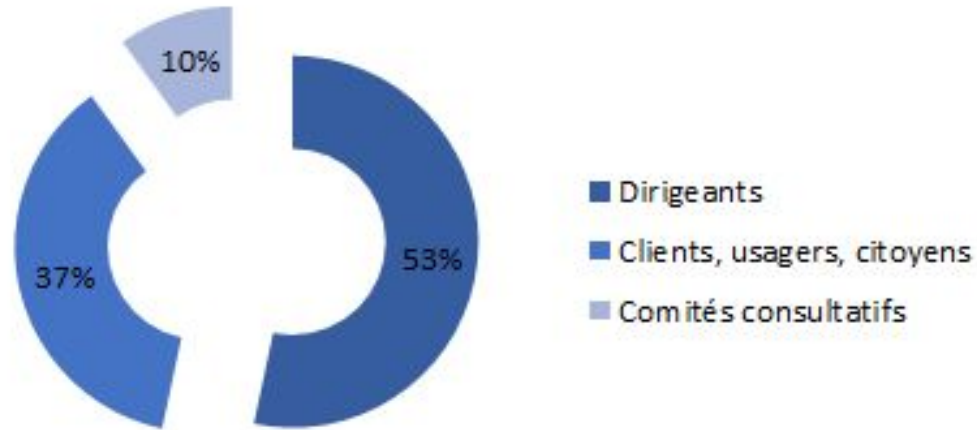
Statut juridique des employeurs non spécialisés en design et en architecture, qui emploient ces professionnels

Société par actions (compagnie)	40 %
Organisme sans but lucratif (OSBL)	24 %
Gouvernement fédéral	8 %
Gouvernement provincial	8 %
Gouvernement municipal	8 %
Coopérative	4 %
Autre	8 %

À l'exception des gouvernements, les employeurs sont là aussi majoritairement de petites organisations comptant moins de 35 employés.

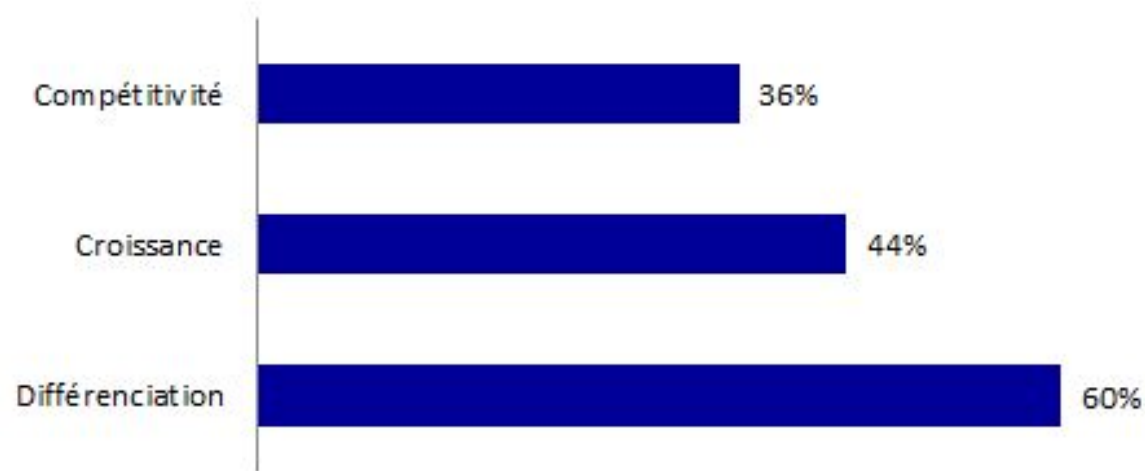

La décision de recourir au design et à l'architecture est partagée au sein des entreprises non spécialisées

La décision d'intégrer des professionnel(le)s en design et en architecture dans l'entreprise est grandement motivée par le besoin de différenciation

Les entreprises qui emploient des professionnel(le)s en design et en architecture misent sur le design...

pour élaborer
la **forme et la fonction**
d'un produit
ou d'un service

68 %

comme **procédé ou méthodologie**
intégré au processus de développement / réalisation des projets

60 %

comme **stratégie et mode de pensée**
élément stratégique clé du modèle d'affaires

36 %

Le design et l'architecture créent de la valeur, selon 80 % des entreprises qui emploient ces professionnel(le)s

Ils améliorent la satisfaction de la clientèle

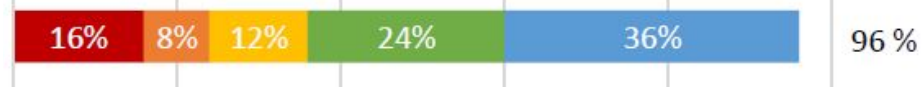
Ils trouvent des solutions novatrices et durables

Ils favorisent un engagement envers le développement durable

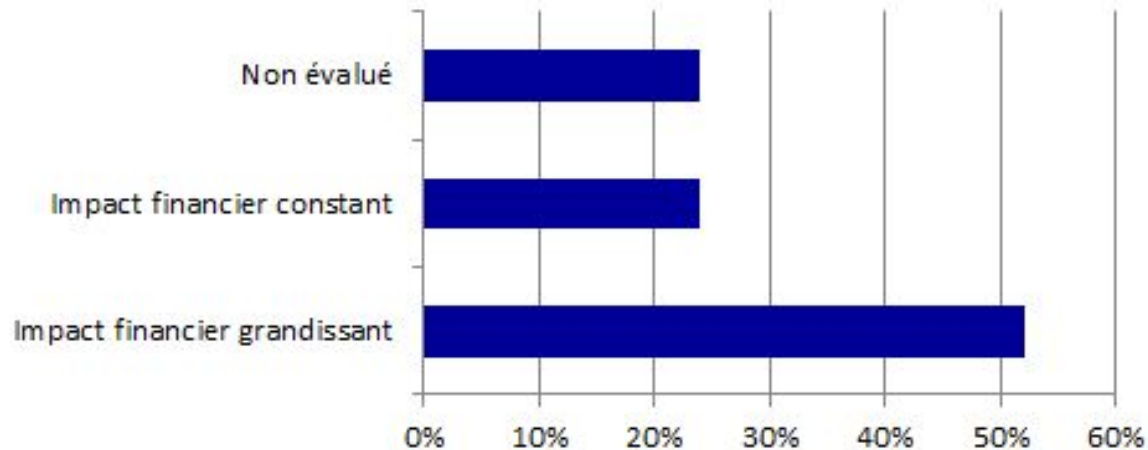
Ils améliorent l'image de marque, confère plus de notoriété

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 (1= Aucune valeur; 5= Valeur maximale)

Le design et l'architecture ont un impact positif sur les résultats financiers des entreprises non spécialisées qui intègrent ces professionnel(le)s

Conclusion

Le design, un moteur économique

Les secteurs du design et de l'architecture semblent être en croissance. Des revenus d'exploitation plus importants sont générés à Montréal tandis que la marge bénéficiaire des entreprises spécialisées en design est supérieure à celle enregistrée ailleurs au Canada. Composé majoritairement de très petites entreprises et d'un bassin de 19 255 professionnel(le)s et techniciens, il est un moteur économique pour la métropole.

La Ville de Montréal a certes un rôle à jouer pour maintenir la richesse que représentent ces talents et favoriser la prospérité des professionnel(le)s et des entreprises qui ont choisi de s'établir à Montréal. Par ailleurs, plusieurs sont d'avis que les designers et les architectes devraient quant à eux jouer le rôle d'agents de changement (leadership structurant), de catalyseurs de projets et de gestionnaires informés ou experts.

Recommandations

Pour mieux mesurer le secteur du design

L'identification et la mesure du secteur du design, notamment pour les disciplines qui ne sont pas constituées en ordre professionnel, sont un défi de taille. Pour faciliter l'observation de l'évolution du secteur et être en mesure d'étendre éventuellement l'étude aux impacts économiques pour toutes et chacune de ces disciplines, un ensemble de recommandations a été élaboré :

- Montréal devrait produire des données ouvertes sur le nombre et la valeur des contrats octroyés auprès des designers et des architectes;
- Le Conseil du trésor devrait raffiner la codification des contrats dans le Système électronique d'appel d'offres public (SEAO) afin de mieux représenter toutes les disciplines du design;
- Le Système de classification des professions de l'Amérique du Nord (SCPAN) devrait être plus précis pour certaines pratiques du design regroupées dans des catégories larges à l'heure actuelle : design de mode, design urbain, design de l'environnement, design de service, design de produits, etc.
- Le Recensement canadien devrait permettre d'obtenir des statistiques sur les professions du design à l'échelle de l'agglomération de Montréal;
- Un registre officiel des professionnel(le)s du design, regroupant différentes informations comme les entreprises qui les emploient, devrait être créé à l'échelle provinciale par le gouvernement.

MONTREAL
VILLE UNESCO
DE DESIGN

Avis aux lecteurs :

cette présentation ne constitue pas la totalité de l'étude qui a été réalisée, mais quelques-uns des faits saillants. Pour en savoir davantage, veuillez consulter l'étude intégrale et ses références, sur le site Internet du Bureau du design www.designmontreal.com

Pour toute autre question ou pour obtenir une analyse spécifique, veuillez écrire à : designmontreal@montreal.ca

v. 2020.09.01