
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 15, no 10 March / Mars 2017 © Hill Strategies Research Inc., 2017. ISSN 1708-170X

Local arts and culture statistics

In this issue: Four Canadian projects that examine local data related to the arts, culture, and heritage, including benchmarks of local cultural spending, an assessment of the state of local infrastructure, as well as local reports on arts participation, arts investment, artists, and disaster recovery.

HillStrategies.com provides categories, quick links and easy search access to all Arts Research Monitor articles.

The Arts Research Monitor is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Données locales sur les arts et la culture

Dans ce numéro : Quatre projets canadiens qui examinent les données locales sur les arts, la culture et le patrimoine, y compris des indicateurs pour les dépenses locales au chapitre de la culture, une évaluation de l'état des infrastructures locales et des rapports locaux sur la participation aux arts, les investissements dans les arts, les artistes et la reprise après sinistre.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#)

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez HillStrategies.com.

Le financement de Recherches sur les arts provient du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.



Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada



ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

2015 Performance Measurement Report

Municipal Benchmarking Network Canada, 2016

<http://mbncanada.ca>

Based on municipal submissions that have been reviewed by their peers, this report compares municipal expenses related to 36 service areas, one of which is culture. While 15 municipalities participated in the initiative, only eight reported data on their cultural services (i.e., cultural grants and overall cultural expenditures). Six of these eight municipalities are in Ontario, evidence of the project's roots in an Ontario municipal benchmarking initiative.

The report cautions that each municipality is unique with regards to influencing factors “such as population, geographic size, organizational form, government type and legislation”. The smallest city reporting cultural data is Thunder Bay (population 108,000), while Toronto is the largest city (2.8 million). More specific factors influencing the 2015 results include a work stoppage involving 750 municipal staff members in London as well as large heritage projects underway in Montreal related to the city's 375th anniversary (in 2017).

In 2015, the median overall cost for cultural services in the eight cities was \$26.84 per capita. Expenses for cultural services were highest in Montreal (\$43.79), followed by Ottawa (\$33.21) and Toronto (\$31.81). These are three of the four largest cities that reported their cultural costs in 2015. The median overall cost for cultural services in the eight cities increased by 12% between 2013 (\$24.05 per capita) and 2015 (\$26.84).

Median grants for the arts, heritage, and festivals were \$8.86 per capita, again highest in Montreal (\$23.16), followed by Thunder Bay (\$17.59) and Ottawa (\$9.70). The results for overall cultural grants are influenced by the fact that Montreal did not report on this measure. The median in the other seven cities was \$9.31 in 2015, led by Thunder Bay (\$17.79) and Ottawa (\$11.26).

Canadian Infrastructure Report Card

Informing the Future

Federation of Canadian Municipalities, Canadian Construction Association, Canadian Public Works Association, the Canadian Society for Civil Engineering, 2016

<http://canadianinfrastructure.ca/en/index.html>

Based on a survey of 120 municipalities, this report examines the state of municipally-owned infrastructure in seven sectors: buildings; sport and recreation facilities; roads and bridges; transit; potable water; wastewater; and stormwater. The buildings sector includes “community centres and cultural facilities”.

Arguing that “municipalities own the core infrastructure assets that are critical to the quality of life of Canadians and the competitiveness of our country”, the report finds that about one-

third of municipal infrastructure “is in fair, poor or very poor condition, increasing the risk of service disruption”. The proportion of municipal infrastructure with the lowest three ratings (i.e., fair, poor, or very poor condition) varies by type of infrastructure:

- Bridges: 26%
- Roads: 37%
- Buildings: 45%
 - Community centres and cultural facilities: 46%

In cities with at least 100,000 residents, the summary rating of community centres and cultural facilities is “Good: Adequate for now – within acceptable condition”. In smaller municipalities, however, community centres and cultural facilities are rated one step lower at “Fair: Requires attention – signs of deterioration, some elements exhibit deficiencies”.

Among municipally-owned buildings, health care facilities and shelters have the highest proportion of structures that are more than 50 years old (48% and 44%, respectively), followed by community centres and cultural facilities (37%). Each of these percentages is much higher than the average for all municipal buildings (23%).

The report highlights the “reinvestment rate” of buildings, which is an annual renewal budget (i.e., rehabilitation, reconstruction, or replacement) as a percentage of replacement value. The reinvestment rate in all municipal buildings is 1.7%, which is at the low end of the target range outlined in the report. For community centres and cultural facilities, the current reinvestment rate is even lower (1.4%).

Ottawa Insights: Arts and Culture

Community Foundation of Ottawa, 2016

<http://www.ottawainsights.ca/themes/arts-and-culture/>

The Ottawa Insights series examines key data related to various “themes” that are important to local quality of life, including the arts and culture. The report argues that “a strong local arts, culture and recreation scene is part of what makes a city vibrant. It appeals to current and potential residents as well as investors, and stimulates broader social creativity and engagement.”

The report provides information related to four areas of the arts and culture:

- Public participation
- Programs and facilities
- Investment in the arts
- The arts and recreation economy

Regarding public participation, the report indicates that participation levels in municipally-run programs “have declined from their peaks in the mid-to-late 2000s” in both the performing arts (down by nearly 30% between 2009 and 2015) and the visual arts (down by more than 25% between 2007 and 2015). On the other hand, city subsidies for participation in cultural and recreational programs have increased substantially since 2010, which the report attributes to a program review and rebranding as well as the distribution of a multilingual poster to publicize the program.

The report provides a count of local cultural programs and facilities, which are cited as “foundations for a vibrant arts and culture sector”. “Information collated by City of Ottawa staff records a total of 485 facilities for the creation and/or dissemination of art and performance across the city”, including:

- 104 arts education venues
- 102 clubs, bars, and cafés with live music
- 85 theatres and performance facilities
- 60 galleries
- 35 libraries
- 28 museums and archives
- 27 outdoor facilities
- 24 studios
- 20 cultural centres

The report also highlights the “hundreds of designated heritage structures and sites” as well as the 113 local festivals.

Regarding local investment in the arts and culture, the report notes that the City of Ottawa provided \$9.3 million in grants and financial contributions to arts and culture organizations and individuals in 2015. This amounts to \$9.70 per capita, an increase from \$9.26 in 2012 (when grants and contributions totalled \$8.7 million).

Data related to the arts and culture economy show that “Ottawa has a proportionally small number of artists and median income is low, though somewhat higher than in other major Canadian cities”. Because local data related to arts and culture GDP are not available, the report highlights provincial data in this regard and cites the ability of “a strong cultural scene [to] help attract, retain and fuel a creative workforce”.

Arts Impact Measurement Project

Arts Council Wood Buffalo, February 2017

Author: Kelly Hill, Hill Strategies Research Inc.

<http://www.artscouncilwb.ca/resources/aim/>

Two recent reports about the arts and culture in the Alberta Regional Municipality of Wood Buffalo (i.e., Fort McMurray and area) resulted from three research streams: 1) a telephone survey of a representative sample of local residents; 2) an internet survey of local artists and arts organizations; and 3) a literature review regarding the arts and regeneration after a disaster.

Results from the two surveys are combined in one report (*Wood Buffalo's Arts Community Viewed from Within and Without*) and two accompanying infographics. Some key findings of the public survey include:

- The importance of arts and cultural events for the quality of life of respondents and their families was ranked more highly by Wood Buffalo residents (81% saying “very” or “moderately” important) than other Canadians (66%).
- A higher proportion of Wood Buffalo residents than Torontonians have positive perceptions of the value of professional artists, local business support for the arts, and local government funding for the arts.
- Wood Buffalo residents are less likely than other Canadians to attend live performances and other arts activities, which the report indicates is “likely due to lack of opportunities to participate”. The survey finds that “Wood Buffalo residents want more arts, culture and heritage”.
- “There are more Wood Buffalo families with at least one child involved in creative arts activities (90%) than families with a child who plays sports (85%).”

The local survey of artists, arts workers, and arts organizations received 178 usable responses, a very high proportion (71%) of the rough estimate of the total number of local artists and arts organizations or businesses (250). With 130 artists responding (all of whom resided or did artistic work in Wood Buffalo during the previous three years), the results regarding artists are the strongest elements of the survey.

Demographic findings regarding Wood Buffalo artists include a predominance of women (67% of respondents), many different age groups, high education levels, and significant arts-specific training and experience. Many Wood Buffalo artists “work primarily in visual arts, music, and theatre”, and teaching is a major focus of many artists’ activities. Just under one-half of respondents (44%) consider themselves to be a professional artist, and “self-employment is the norm” among these professional artists. The survey results indicate that “over one-half of the professional artists surveyed work 40 hours / week or more on their art, despite the need for many artists to balance other work.” In Wood Buffalo, “professional artists are generally satisfied with their arts activity and their life, but not their finances”.

Indeed, many professional artists were found to “have important financial challenges stemming from low household incomes”.

The literature review concerning the arts and disaster recovery was added to the Arts Impact Measurement Project after a wildfire in early May of 2016. The international review (*Creative resilience in Wood Buffalo*) finds that “the arts and culture have an important role to play in community resiliency and togetherness following a crisis situation”. Other key findings include:

- “Art can empower disaster survivors to take control of their thoughts, their feelings, and their narratives, and thus to begin the long process of recovery.”
- “Art strengthens the community’s ability to respond in every way. It brings us together, connects us; it’s a critical piece that would be missing otherwise in how we are thinking about rebuilding.”
- “Arts and culture activities help bring the community together, encourage a sense of community, enhance local pride, and help with closure after a traumatic situation.”
- “Arts and culture initiatives are some of the primary ways in which citizens are able to participate in the creation of a new local identity.”
- “Children might be one of the most under-served populations among disaster survivors. Creative activities can help them express their feelings, increase their resilience, and heal.”
- “Given that artists have much to offer in post-disaster situations, efforts should be made to engage the arts community in local rebuilding efforts.”
- There are many challenges in long-term recovery efforts, including “keeping artists activated, ongoing infrastructure needs, maintenance of neighbourhood networks, remaining on the agenda of recovery officials, and financial support for creative efforts”.

Données locales sur les arts et la culture

Rapport sur les indicateurs de performance de 2015

(2015 Performance Measurement Report)

Réseau d'étalonnage municipal du Canada, 2016

<http://mbncanada.ca>

En se fondant sur des données soumises par les municipalités et examinées par des pairs, ce rapport compare les dépenses municipales dans 36 secteurs de services, dont la culture. Bien que 15 municipalités aient participé à cette initiative, seulement huit ont fourni des données sur leurs services culturels (soit leurs subventions et dépenses globales au chapitre de la culture). Six de ces huit municipalités sont en Ontario, un reflet de l'origine de ce projet issu d'une initiative d'étalonnage municipal dans cette province.

Le rapport rappelle que chaque municipalité est différente quant aux facteurs qui ont une incidence sur les résultats « comme la population, la taille géographique, la structure organisationnelle, le type de gouvernement et la législation ». La plus petite ville à avoir déclaré des données culturelles est Thunder Bay (108 000 habitants) et la plus grande est Toronto (2,8 millions). Les résultats de 2015 reflètent également d'autres facteurs exceptionnels dont un arrêt de travail touchant 750 employés municipaux de London et des projets patrimoniaux de grande envergure en cours à Montréal pour son 375^e anniversaire (en 2017).

En 2015, le coût global médian des services culturels dans les huit villes était de 26,84 \$ par habitant. C'est à Montréal que l'on constate les dépenses les plus élevées au chapitre des services culturels (43,79 \$), suivie d'Ottawa (33,21 \$) et de Toronto (31,81 \$). Il s'agit de trois des quatre plus grandes villes à avoir fait état de leurs dépenses culturelles en 2015. Le coût global médian des services culturels dans les huit villes a augmenté de 12 % entre 2013 (24,05 \$ par habitant) et 2015 (26,84 \$).

Les subventions médianes au chapitre des arts, du patrimoine et des festivals se situent à 8,86 \$ par habitant. C'est encore à Montréal où celles-ci sont les plus élevées (23,16 \$), suivie de Thunder Bay (17,59 \$) et d'Ottawa (9,70 \$). Les résultats pour l'ensemble des subventions culturelles reflètent le fait que Montréal n'a pas déclaré de données pour cet indicateur. La subvention médiane des sept autres villes était de 9,31 \$ en 2015, Thunder Bay (17,79 \$) et Ottawa (11,26 \$) arrivant en tête de peloton.

Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes

Éclairer l'avenir

Fédération canadienne des municipalités, Association canadienne de la construction, Association canadienne des travaux publics, Société canadienne de génie civil, 2016
<http://canadianinfrastructure.ca/fr/index.html>

En se basant sur un sondage auprès de 120 municipalités, ce rapport examine les infrastructures que possèdent les municipalités dans sept secteurs : bâtiments; installations de sport et de loisirs; routes et ponts; transports collectifs; eau potable; eaux usées; et eaux pluviales. Le secteur des bâtiments comprend les « installations communautaires et culturelles ».

Avançant que les « municipalités possèdent les infrastructures essentielles à la qualité de vie des Canadiens et à la compétitivité de notre pays », le rapport constate qu'environ un tiers des infrastructures municipales « est en état passable, mauvais ou très mauvais, ce qui accroît le risque de perturbations de service ». La proportion des infrastructures dans un état passable, mauvais ou très mauvais varie selon le type d'infrastructure :

- Ponts : 26 %
- Routes : 37 %
- Bâtiments : 45 %
 - Installations communautaires et culturelles : 46 %

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, le classement sommaire des installations communautaires et culturelles est : « Bon : acceptable pour le moment, dans les limites de l'acceptabilité ». Dans les petites municipalités, toutefois, on juge ces installations dans un état inférieur : « Passable : suivi nécessaire, signes de détérioration, certains éléments sont défectueux ».

Parmi les bâtiments appartenant aux municipalités, les installations de soins de santé et les refuges ont la proportion la plus élevée de structures qui datent de plus de 50 ans (48 % et 44 %, respectivement), suivi des installations communautaires et culturelles (37 %). Tous ces pourcentages sont très supérieurs à la moyenne de l'ensemble des bâtiments municipaux (23 %).

Le rapport attire l'attention sur le « taux de réinvestissement » dans les bâtiments, qui correspond au budget annuel de renouvellement (remise en état, reconstruction ou remplacement) en pourcentage de la valeur de remplacement. Le taux de réinvestissement de l'ensemble des bâtiments municipaux est de 1,7 %, ce qui est au bas de la fourchette cible décrite dans le rapport. À 1,4 %, le taux de réinvestissement dans les installations communautaires et culturelles se situe bien en deçà de celui-ci.

Perspectives Ottawa : arts et culture

Fondation communautaire d'Ottawa, 2016

<https://www.ottawainsights.ca/themes/arts-et-culture/?lang=fr>

La série Perspectives Ottawa examine les principales données relatives à divers « thèmes » d'importance à la qualité de vie locale, dont les arts et la culture. Ce rapport maintient qu'un « secteur vigoureux des arts, de la culture et des loisirs est un élément essentiel d'une ville dynamique. Il intéresse les habitants actuels et potentiels ainsi que les investisseurs, et stimule une vaste créativité et une mobilisation sociale. »

Le rapport fournit des renseignements au sujet de quatre domaines des arts et de la culture :

- La participation du public
- Les programmes et les installations
- Les investissements dans les arts
- L'économie du secteur des arts et des loisirs

En ce qui concerne la participation du public, le rapport constate que les niveaux de participation dans les programmes d'arts de la ville « ont reculé depuis les sommets atteints entre le milieu et la fin des années 2000 » tant pour les arts de la scène (où la participation a chuté de presque 30 % entre 2009 et 2015) que pour les arts visuels (où elle a reculé de plus de 25 % entre 2007 et 2015). D'autre part, les subventions versées par la ville pour favoriser la participation aux programmes culturels et récréatifs ont considérablement augmenté depuis 2010, ce que le rapport attribue à un examen du programme et au renouvellement de la stratégie de marque ainsi qu'à la distribution d'une affiche multilingue pour faire connaître le programme.

Le rapport dénombre les installations et programmes culturels de la ville qui favorisent « l'instauration d'un secteur des arts et des loisirs dynamique ». « D'après les données compilées par le personnel de la Ville d'Ottawa, on dénombrerait 485 installations pour la création et la diffusion d'activités culturelles et de spectacles dans la ville, » dont les suivantes :

- 104 centres d'éducation artistique
- 102 clubs, bars et cafés avec des spectacles de musique
- 85 salles de théâtre de spectacle
- 60 galeries d'art
- 35 bibliothèques
- 28 musées et archives
- 27 installations extérieures
- 24 studios
- 20 centres culturels

Le rapport examine également « des centaines de structures et de sites à valeur patrimoniale désignés » ainsi que 113 festivals locaux.

En ce qui concerne l'investissement local au chapitre des arts et de la culture, le rapport constate que la ville d'Ottawa a versé 9,3 millions de dollars en subventions et contributions financières à des particuliers et organismes artistiques et culturels en 2015. Cette somme équivaut à 9,70 \$ par habitant, en hausse par rapport aux 9,26 \$ de 2012, année où les subventions et contributions ont totalisé 8,7 millions de dollars.

Les données relatives à l'économie des arts et de la culture démontrent qu'Ottawa « compte un plus petit nombre d'artistes et le revenu médian est faible mais quand même plus élevé que dans la plupart des autres grandes villes canadiennes ». Comme les données locales sur le PIB des arts et de la culture ne sont pas disponibles, le rapport fait état des données provinciales à cet égard et qu'un « milieu culturel vigoureux contribue à attirer, à retenir et à motiver une main-d'œuvre créatrice ».

Projet de mesure de l'impact des arts

(Arts Impact Measurement Project)

Arts Council Wood Buffalo, février 2017

Auteur : Kelly Hill, Hill Stratégies Recherche Inc.

<http://www.artscouncilwb.ca/resources/aim/>

Deux rapports récents consacrés aux arts et à la culture dans la municipalité régionale de Wood Buffalo en Alberta (la région englobant Fort McMurray) sont le fruit de trois pistes de recherche : 1) un sondage téléphonique auprès d'un échantillon représentatif de la population locale; 2) un sondage sur Internet des artistes et des organismes artistiques locaux; et 3) une étude documentaire au sujet des arts et de la reprise après sinistre.

Les résultats des deux sondages ont été réunis dans un rapport (*Wood Buffalo's Arts Community Viewed from Within and Without*) et deux illustrations infographiques. Voici quelques-unes des principales conclusions du sondage public :

- L'importance des événements artistiques et culturels pour la qualité de vie des répondants et de leurs familles était plus élevée chez les habitants de Wood Buffalo (81 % de réponses « très » ou « assez » important) que chez les autres Canadiens (66 %).
- Une proportion plus élevée d'habitants de Wood Buffalo que de Toronto ont des perceptions positives de la valeur des artistes professionnels, du soutien aux arts par les entreprises, et du financement des arts par le gouvernement local.
- Les habitants de Wood Buffalo sont moins enclins que les autres Canadiens à assister à des spectacles et à d'autres activités artistiques, ce que le rapport estime être « vraisemblablement attribuable à l'absence de possibilités de participer ». Le sondage trouve que « les habitants de Wood Buffalo veulent plus d'art, de culture et de

patrimoine ».

- « Il y a plus de familles de Wood Buffalo qui ont au moins un enfant qui participe à des activités artistiques créatrices (90 %) que de familles avec un enfant qui a des activités sportives (85 %). »

Le sondage local des artistes, des travailleurs artistiques et des organismes artistiques a reçu 178 réponses utiles, une proportion très élevée (71 %) de l'estimation approximative du nombre total d'artistes et d'organismes ou d'entreprises artistiques de la municipalité (250). Avec 130 artistes répondants (qui habitent ou qui ont fait du travail artistique à Wood Buffalo au cours des trois années précédentes), les résultats au sujet des artistes sont les éléments les plus solides du sondage.

Les données démographiques au sujet des artistes de Wood Buffalo indiquent qu'il y a une prédominance de femmes (67 % des répondants), beaucoup de différents groupes d'âge, des niveaux d'études élevés et une formation et une expérience considérable en matière des arts. Beaucoup d'artistes de Wood Buffalo « travaillent surtout dans les arts visuels, la musique et le théâtre ». L'enseignement est une des principales activités de beaucoup d'artistes. Un peu moins de la moitié des répondants (44 %) se considèrent des artistes professionnels, et « l'emploi autonome est la norme » chez ceux-ci. Les résultats du sondage indiquent que « plus de la moitié des artistes professionnels sondés travaillent 40 heures par semaine ou plus à leur art, malgré le besoin de nombreux artistes d'avoir un autre travail ». À Wood Buffalo, « les artistes professionnels sont généralement satisfaits de leurs activités artistiques et de leur vie, mais non de leur situation financière ». En réalité, le rapport constate que de nombreux artistes professionnels ont « d'importants défis financiers causés par le faible revenu de leurs ménages ».

L'étude documentaire sur les arts et la reprise après sinistre a été ajoutée au projet après les incendies au début de mai de 2016. L'examen international (*Creative resilience in Wood Buffalo*) a constaté que « les arts et la culture ont un rôle important à jouer dans la résilience et le rassemblement communautaire après une situation de crise ». Voici quelques-unes des autres principales constatations :

- « Les arts peuvent encourager les survivants à un désastre à assumer leurs pensées, leurs émotions et leurs récits personnels et à entreprendre ainsi le long processus de reprise. »
- « L'art renforce la capacité d'une communauté de réagir de toutes les façons. Il nous rassemble et nous réunit; c'est un élément critique qui manquerait autrement dans notre façon de rebâtir notre communauté. »
- « Les activités artistiques et culturelles aident les communautés à se réunir, encouragent un sentiment de solidarité, renforcent la fierté locale et aident à la guérison après un traumatisme. »
- « Les initiatives artistiques et culturelles sont certains des principaux moyens que peuvent utiliser les citoyens pour participer à la création d'une nouvelle identité locale. »

- « Les enfants sont peut-être une des populations les moins bien desservies chez les survivants d'un désastre. Les activités créatrices peuvent les aider à exprimer leurs sentiments, à augmenter leur résilience et à guérir. »
- « Étant donné que les artistes ont beaucoup à offrir lors de situations après les désastres, il faut faire des efforts pour intéresser la communauté artistique aux efforts de reconstruction. »
- Il y a beaucoup de défis dans les efforts de reprise à long terme, y compris « garder les artistes engagés, voir aux besoins permanents des infrastructures, maintenir les réseaux de quartiers, rester à l'esprit des responsables de la reprise et assurer le soutien financier des efforts créateurs ».