
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 16, no 3 June / Juin 2017 © Hill Strategies Research Inc., 2017. ISSN 1708-170X

Social benefits of the arts

In this issue: Four perspectives on identifying and measuring social and intrinsic benefits of the arts from Canada, the United States, and the United Kingdom.

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.

Bienfaits sociaux des arts

Dans ce numéro : Quatre points de vue sur la détection et la mesure des bienfaits sociaux et intrinsèques des arts au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

[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

Vital Signs: Arts & Belonging

Community Foundations of Canada and CAPACOA, April 2017

<http://communityfoundations.ca/artsandbelonging/>

Summarizing existing research studies and incorporating new analyses of existing statistical sources, the core argument of this report is that arts “participation builds belonging”, which can be defined as how people connect with others and engage with their communities. The report attempts to provide “compelling data and stories that demonstrate the power of the arts to build a greater sense of belonging to our communities, to our country, and to each other”.

Citing statistics from a 2012 survey, the report notes that “77% of Canadians agree or strongly agree that arts and heritage experiences help them feel part of their local community”. A 2015 survey showed that “Canadians who rate arts, culture and leisure in their city or town as ‘excellent’ are 2.8 times more likely to report a ‘very strong’ sense of belonging to their city or town, compared to those who rate arts as ‘poor’”.

The 2012 survey found that “92% of Canadians believe arts experiences are a valuable way of bringing together people from different languages and cultural traditions”.

The report also highlights research findings regarding arts participation and new Canadians, youth, seniors, rural and remote communities, Indigenous people and communities, as well as Francophones in minority-language settings.

Among the report’s 17 recommendations “to continue to build belonging through the arts” are calls to:

- “Support high-quality arts experiences”
- “Promote early, affordable and frequent exposure to the arts”
- “Explore intergenerational arts opportunities”
- “Explore art as a vehicle for reconciliation”
- Improve accessibility for people with disabilities
- Collaborate with “newcomer and settlement service providers to identify opportunities and programs to help newcomers feel welcome and comfortable” in arts spaces
- Increase opportunities for arts-related learning and interactions
- “Improve research linking the arts and belonging”

Aesthetic Perspectives: Attributes of Excellence in Arts for Change

Americans for the Arts, May 2017

Authors: John Borstel and Pam Korza with Andrea Assaf, Chris Dwyer, Mark Valdez, and Denise Brown

<http://www.animatingdemocracy.org/aesthetic-perspectives>

This report, “developed by artists with ally evaluators and funders”, identifies and examines 11 characteristics of excellence in artistic work that aims to achieve social goals. “Arts for Change” projects exist “at the intersection of artistic creation and civic engagement, community development, and justice”. The report was prepared to help counter the “assumption that artistic quality is compromised by social intent”.

In alphabetical order, the 11 attributes of excellence in Arts for Change work are:

1. Coherence, i.e., “strong ideas expressed with clarity”, thereby advancing “both artistic and social purposes”.
2. Commitment, i.e., “conviction to the cause espoused through the work”.
3. Communal meaning, i.e., facilitating “collective meaning that transcends individual perspective and experience”.
4. Cultural integrity, i.e., demonstrating “integrity and ethical use of material with specific cultural origins and context”.
5. Disruption, i.e., challenging “what is by exposing what has been hidden, posing new ways of being, and modeling new forms of action”.
6. Emotional experience, i.e., facilitating “a productive movement between ‘heart space’ – the emotional experience that art evokes – and the ‘head space’ of civic or social issues”.
7. Openness, i.e., work that is “open, fluid, transparent, subject to influence, and able to hold contradiction”, thereby deepening the work’s impact.
8. Resourcefulness, i.e., “imaginative use of available resources [that] drives artistic innovation and demonstrates responsible social and environmental practice”.
9. Risk-taking, which might involve “subverting dominant norms, values, narratives, standards, or aesthetics”.
10. Sensory experience, i.e., vivid sensations that “deepen the experience of the creative work and heighten the power of its messages and the potential for change”.
11. Stickiness, i.e., “sustained resonance, impact, or value”.

Companion guides that could assist in the development of high-quality Arts for Change work have been prepared for use by performing artists, curators, educators, funders, and researchers or program evaluators.

Quality Metrics Final Report

Quality Metrics National Test

Arts Council England, 2017

Authors: John Knell and Alison Whitaker, Culture Counts

<http://www.artscouncil.org.uk/quality-metrics/quality-metrics#section-3>

The Quality Metrics National Test attempted to measure the value and impact of 374 events, exhibitions, or performances produced by 150 arts and culture organizations in England between November 2015 and May 2016. The National Test used ratings from surveys of three groups of respondents: 1,358 self-assessments by cultural organization representatives, 921 peer assessments, and 19,800 public responses. Given that public respondents self-selected whether to participate in the survey, there is uncertainty as to whether the respondents provide a representative sample of the overall population of arts-goers in England.

The three groups of respondents were asked to rate the same nine potential factors in the quality of the work (using a sliding scale of agreement or disagreement with the statements). In descending order of public ratings, these nine factors are:

Ratings data from Quality Metrics National Test, England, 2016	Public	Cultural organizations	Peers
Enthusiasm (i.e., I would come to something like this again)	0.89	0.88	0.84
Concept (i.e., it was an interesting idea)	0.88	0.87	0.84
Presentation (i.e., it was well produced and presented)	0.87	0.87	0.85
Local impact (i.e., it is important that it's happening here)	0.86	0.87	0.85
Rigour (i.e., it was well thought through and put together)	0.85	0.85	0.82
Captivation (i.e., it was absorbing and held my attention)	0.84	0.84	0.80
Challenge (i.e., it was thought-provoking)	0.74	0.76	0.72
Relevance (i.e., it had something to say about the world in which we live)	0.73	0.76	0.73
Distinctiveness (i.e., it was different from things I've experienced before)	0.73	0.71	0.63

For all nine factors, the peer ratings were the lowest among the three groups of respondents. However, the three lowest-rated factors (challenge, relevance, and distinctiveness) were the same between the three groups.

Cultural organizations and peer respondents were asked about three other factors. Risk (i.e., “the artists / curators were not afraid to try new things”) was rated most highly by both groups, followed by excellence (i.e., “it was one of the best examples of its type that I have seen”) and originality (i.e., “it was ground-breaking”).

Based on this data, the report concludes that “the work presented and analysed in this study received a broadly positive response from peer and public respondents, and largely met the (quite high) prior creative expectations of the creative teams involved in its production”. (Organizational self-assessments were carried out both before and after events took place.) The report provides additional data charts and analysis of the results by artform and region of England.

Cultural activities, artforms and wellbeing

Arts Council England, January 2015

Authors: Daniel Fujiwara and George MacKerron

<http://www.artscouncil.org.uk/cultural-activities-artforms-and%2%A0wellbeing>

Written by two economists, this report examines “the relationship between cultural engagement and momentary wellbeing” using a United Kingdom dataset called Mappiness, which collects information from a mobile app that captures people’s ratings of their happiness and relaxation as well as their activities at the time (including certain cultural activities). The authors caution that the dataset “is not fully representative of the UK” and that “causation cannot be directly inferred”.

The data from the mobile app show that all of the six arts and culture activities measured “are significantly associated with happiness and relaxation after controlling for a range of other factors”.

Between the six arts and culture activities, the ratings of happiness were highest among: 1) theatre, dance, and concert attendees; 2) those who sang or performed; 3) visitors to “exhibitions, museums, [and] libraries”; 4) participants in arts, crafts, and hobbies; 5) those who listened to music; and 6) those who read.

Some arts and culture activities ranked quite highly when compared with non-cultural activities. Theatre, dance, and concert attendance was second only to “intimacy, making love” on the happiness rankings.

Between the six arts and culture activities, the ratings of relaxation were highest for: 1) visitors to exhibitions, museums, and libraries; 2) participants in arts, crafts, and hobbies; 3) theatre, dance, and concert attendees; 4) those who sang or performed; 5) those who read; and 6) those who listened to music.

Visits to exhibitions, museums, libraries were third overall on the rankings of relaxation, behind only “intimacy, making love” and “birdwatching, nature watching”.

Bienfaits sociaux des arts

Signes vitaux : Arts et appartenance

Fondations communautaires du Canada et CAPACOA, avril 2017

<http://communityfoundations.ca/fr/artsetappartenance/>

Résumant les recherches actuelles et incorporant de nouvelles analyses de données existantes, ce rapport avance que « la participation renforce l'appartenance », que l'on peut définir comme la façon dont les gens s'entendent entre eux et se mobilisent pour leurs collectivités. Le rapport tente de fournir « des données convaincantes et des histoires inspirantes qui témoignent de la capacité des arts à renforcer les liens qui nous unissent les uns aux autres, ainsi qu'à nos collectivités et à notre pays. »

Citant des statistiques d'un sondage de 2012, le rapport observe que « 77 % des Canadiens sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cet énoncé : « Les expériences liées aux arts et au patrimoine m'aident à me sentir partie prenante de ma collectivité locale. » » Selon un sondage de 2015, « quand on demande aux Canadiens d'évaluer les arts, la culture et les loisirs dans leur ville, ceux qui leur accordent la note « excellent » sont 2,8 fois plus susceptibles d'affirmer avoir un « très fort » sentiment d'appartenance à leur ville, comparativement à ceux qui leur accordent la note « pauvre ». »

Le sondage de 2012 avait constaté que 92 % des Canadiens estiment que les expériences artistiques sont un précieux moyen de rassembler des gens de langues et de traditions culturelles différentes.

Le rapport présente également des données de recherche sur la participation aux arts et les Néo-Canadiens, les jeunes, les personnes âgées, les collectivités rurales et éloignées, les peuples et communautés autochtones et les francophones en milieu minoritaire.

Les 17 recommandations du rapport « pour continuer à renforcer l'appartenance grâce aux arts » comprennent notamment les mesures suivantes :

- « Soutenir des expériences de grande qualité dans le domaine des arts »
- « Promouvoir une exposition précoce, abordable et fréquente aux arts »
- « Explorer les activités artistiques intergénérationnelles »
- « Explorer l'art comme véhicule de réconciliation »
- Améliorer l'accessibilité des personnes handicapées
- « Collaborer avec les fournisseurs de services d'établissement aux nouveaux arrivants afin de déterminer les possibilités et les programmes qui aideraient ceux-ci à se sentir bien accueillis et à l'aise dans les espaces artistiques »

- Multiplier les possibilités d'apprentissage et d'interactions autour des arts
- « Approfondir la recherche établissant des liens entre les arts et l'appartenance »

Perspectives esthétiques : attributs de l'excellence dans les arts pour le changement

(Aesthetic Perspectives: Attributes of Excellence in Arts for Change)

Americans for the Arts, mai 2017

Auteurs : John Borstel et Pam Korza avec Andrea Assaf, Chris Dwyer, Mark Valdez et Denise Brown

<http://www.animatingdemocracy.org/aesthetic-perspectives>

Ce rapport, « élaboré par des artistes et des bailleurs de fonds et évaluateurs alliés », recense et examine 11 caractéristiques de l'excellence des œuvres artistiques qui se donnent des objectifs sociaux. Les projets d'« arts pour le changement » existent « au carrefour de la création artistique et de l'engagement civique, du développement communautaire et de la justice ». Le rapport a été préparé pour contrer « la supposition que la qualité artistique est compromise par des intentions sociales ».

Voici les 11 attributs de l'excellence des œuvres artistiques pour le changement :

1. La cohérence, c'est-à-dire, « des idées solides exprimées clairement », promulguant ainsi « des fins artistiques et sociales ».
2. L'engagement, c'est-à-dire, « une croyance dans la cause défendue par l'œuvre ».
3. Un sentiment commun, c'est-à-dire, faciliter « un sentiment collectif qui transcende la perspective et l'expérience individuelle ».
4. L'intégrité culturelle, c'est-à-dire, démontrer « l'intégrité et l'utilisation éthique de matériaux ayant des origines et un contexte culturels spécifiques ».
5. La perturbation, c'est-à-dire, contester « l'état actuel en exposant ce qui a été caché, en postulant de nouvelles façons d'être, et en modélisant de nouvelles formes d'action ».
6. Une expérience émotionnelle, c'est-à-dire, faciliter « un mouvement productif entre 'l'espace du cœur' – l'expérience émotionnelle que l'art évoque – et 'l'espace intellectuel' des enjeux civiques ou sociaux ».
7. L'ouverture, c'est-à-dire, des œuvres qui sont « ouvertes, fluides et transparentes, qui reflètent leurs influences et sont riches de contradictions potentielle », augmentant la résonance de l'œuvre.
8. La débrouillardise, c'est-à-dire, « une utilisation imaginative des ressources disponibles [qui] est à l'origine de l'innovation artistique et démontre des pratiques sociales et environnementales responsables ».
9. La prise de risque, qui peut comprendre « miner les normes, les valeurs, les histoires ou les conceptions esthétiques dominantes ».
10. Une expérience sensorielle, c'est-à-dire, des sensations vives qui « approfondissent

l'expérience du travail de création et renforce l'effet de ses messages et les possibilités de changement ».

11. La pérennité, c'est-à-dire, « une résonance, un impact ou une valeur durable ».

Des guides d'accompagnement pour élaborer de l'art de grande qualité pour le changement ont été préparés à l'intention des artistes de la scène, des commissaires et conservateurs, des éducateurs, des bailleurs de fonds, des chercheurs et des personnes chargées d'évaluer les programmes.

Rapport final sur les mesures de la qualité

Test national sur les mesures de la qualité

(Quality Metrics Final Report)

Arts Council England, 2017

Auteurs : John Knell et Alison Whitaker, Culture Counts

<http://www.artscouncil.org.uk/quality-metrics/quality-metrics#section-3>

Le Quality Metrics National Test (test national sur les mesures de qualité) a tenté de mesurer la valeur et l'impact de 374 expositions, performances ou événements produits par 150 organismes artistiques et culturels entre novembre 2015 et mai 2016 en Angleterre. Il utilise des évaluations provenant de sondages auprès de trois groupes de répondants : 1 358 auto-évaluations de représentants d'organismes culturels, 921 évaluations de pairs, et 19 800 réponses du public. Comme les participants au sondage se sont choisis eux-mêmes, on ne sait pas si les répondants constituent un échantillon représentatif de l'ensemble des amateurs des arts en Angleterre.

Les trois groupes de répondants ont été invités à évaluer les mêmes neuf facteurs qui peuvent influencer sur la qualité d'une œuvre (en précisant leur degré d'accord avec une série d'énoncés). Voici ces neuf facteurs en ordre décroissant d'importance selon les membres du public :

Données sur les évaluations du Quality Metrics National Test, Angleterre, 2016	Public	Organismes culturels	Pairs
Enthousiasme (c.-à-d. je reviendrais voir quelque chose de semblable)	0,89	0,88	0,84
Concept (c.-à-d. l'idée était intéressante)	0,88	0,87	0,84
Présentation (c.-à-d. c'était bien produit et présenté)	0,87	0,87	0,85
Impact local (c.-à-d. c'est important que ça se produise ici)	0,86	0,87	0,85
Rigueur (c.-à-d. c'était bien pensé et bien organisé)	0,85	0,85	0,82

Envoûtement (c.-à-d. c'était captivant et cela a retenu mon attention)	0,84	0,84	0,80
Contestation (c.-à-d. cela donne à réfléchir)	0,74	0,76	0,72
Pertinence (c.-à-d. cela se rapporte au monde dans lequel nous vivons)	0,73	0,76	0,73
Caractère distinctif (c.-à-d. c'était différent de ce que j'avais déjà vu)	0,73	0,71	0,63

Ce sont les pairs qui jugent le plus sévèrement, leurs évaluations étant les plus faibles pour tous les neuf facteurs. Toutefois, les trois groupes de répondent accordent leurs notes les moins élevées aux trois mêmes facteurs (contestation, pertinence et originalité).

Les organismes culturels et les pairs ont été interrogés au sujet de trois autres facteurs : le risque, l'excellence et l'originalité. Les deux groupes classent le risque (c.-à-d. « les artistes/commissaires n'ont pas peur d'essayer quelque chose de nouveau ») en premier, suivi de l'excellence (c.-à-d. « c'était un des meilleurs exemples de ce type que j'aie vu ») et de l'originalité (c.-à-d. « c'était innovant »).

En se basant sur ces données, le rapport tire la conclusion que « les œuvres présentées et analysées dans cette étude reçoivent une réponse en large mesure positive des répondants pairs et du public, et ont atteint en grande partie les attentes (assez élevées) en matière de créativité des équipes de création qui ont participé aux productions ». (Les auto-évaluations des organismes ont été réalisées avant et après les événements.) Le rapport comprend d'autres analyses des résultats et des graphiques de données additionnels selon la forme artistique et la région de l'Angleterre.

Activités culturelles, formes artistiques et bien-être

(Cultural activities, artforms and wellbeing)

Arts Council England, janvier 2015

Auteurs : Daniel Fujiwara et George MacKerron

<http://www.artscouncil.org.uk/cultural-activities-artforms-and%2%Aowellbeing>

L'œuvre de deux économistes, ce rapport examine « la relation entre l'engagement culturel et le bien-être momentané » en utilisant l'ensemble de données du Royaume-Uni Mappiness, qui collecte les informations d'une application mobile où les gens évaluent leur bonheur et état de relaxation pendant leurs activités (y compris certaines activités culturelles). Les auteurs mettent en garde que l'ensemble de données « n'est pas entièrement représentatif du Royaume-Uni » et qu'il « n'est pas possible de conclure directement à une causalité ».

Les données de l'application mobile indiquent que toutes les activités artistiques et culturelles mesurées « ont une association significative au bonheur et à la relaxation après avoir contrôlé

pour une foule d'autres facteurs ».

Parmi les six activités artistiques et culturelles, les évaluations du bonheur les plus élevées provenaient : 1) des spectateurs de théâtre, de danse et de concerts; 2) des personnes qui chantaient ou étaient sur scène; 3) des visiteurs aux « expositions, musées [et] bibliothèques »; 4) des participants aux activités artistiques, de métiers d'art et de passe-temps; 5) des personnes qui écoutaient de la musique; et 6) des personnes qui lisaient.

Certaines activités artistiques et culturelles étaient classées à un niveau très élevé comparativement aux activités non culturelles. La fréquentation du théâtre, de la danse et des concerts arrive en deuxième position au classement général du bonheur, dépassé seulement par « être intime, faire l'amour ».

Parmi les six activités artistiques et culturelles, les évaluations de l'état de relaxation les plus élevées provenaient : 1) des visiteurs aux expositions, aux musées et aux bibliothèques; 2) des participants aux activités artistiques, de métiers d'art et de passe-temps; 3) des spectateurs de théâtre, de danse et de concerts; 4) des personnes qui chantaient ou étaient sur scène; 5) des personnes qui lisaient; et 6) des personnes qui écoutaient de la musique.

Les visites aux expositions, aux musées et aux bibliothèques arrivent troisièmes au classement général de l'état de relaxation, après « être intime, faire l'amour » et « observer des oiseaux et la nature ».