
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 13, no 3 September / Septembre 2014 © Hill Strategies Research Inc., 2014. ISSN 1708-170X

Social and health benefits of the arts

In this issue: Three Canadian studies and one Scottish report related to the social and health benefits of the arts, including a Toronto report on neighbourhood-based community development through the arts, a Vancouver study of the arts and seniors' well-being, an overview of the potential impacts of documentary films on social change, and a Scottish study of the connection between cultural engagement and health and well-being.

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 des arts pour la société et la santé

Dans ce numéro : Trois études canadiennes et un rapport écossais sur les bienfaits des arts pour la société et la santé, y compris un rapport sur le développement communautaire de quartiers de Toronto à l'aide des arts, une étude de Vancouver sur les arts et le bien-être des personnes âgées, un aperçu de l'impact possible des films documentaires sur le changement social et une étude écossaise de la relation entre l'engagement culturel et la santé et le bien-être.

[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

Transforming Communities through the Arts

A Study of Three Toronto Neighbourhoods

Toronto Arts Foundation, July 2013

Authors: Margo Charlton with Deborah Barndt, Katherine Dennis, and Rosemary Donegan

<http://torontoartsresearch.org/>

Based on a two-year research process, this study attempted to “gain a better understanding of how residents engage with the arts at a community level, explore barriers to arts access, and identify ways to strengthen local arts engagement”. The study’s 17 researchers made “300 connections” including interviews, focus groups, and surveys with 191 “residents, artists, arts groups and social service organizations” in three Toronto neighbourhoods: Malvern, St. James Town, and Weston Mount Dennis. Each of the neighbourhoods has a significant number of children and youth and a relatively high proportion of new immigrants. Because of their socio-economic challenges, these neighbourhoods “have been targeted for community development initiatives”.

Each of the neighbourhoods was found to have significant assets, including local leadership and resources, “the diverse histories and traditions of the residents, people’s capacities to use what they find around them to challenge, create, and celebrate, plus more intangible things such as the spirit of the place, the determination of the people, and as one resident put it ‘the great community vibes’.”

One interesting aspect of the research relates to residents’ perceptions of what art is. During interviews, “the most commonly used word was ‘expression’”, including self-expression, freedom of expression, and expression of experience and identity. When asked about their arts practices, interviewees identified 96 examples, with 11 being mentioned in all three neighbourhoods: DJing, drawing, film (or filmmaking), gardening, painting, photography, poetry, sewing, storytelling, theatre, and wall art.

The report highlighted interviewees’ motivations for being involved in the arts, their perceptions of the community and individual impacts of the arts, and barriers to arts participation. The most frequently mentioned motivations included a desire for greater connection to others (39% of respondents), a desire to make a difference in the community (31%), and a connection “to art-making that honoured family and cultural connections” (23%). The most commonly mentioned community impacts of the arts were sharing experiences (42%), building connections (39%), networking opportunities (38%), and bridging differences (36%). In terms of individual impacts, respondents most frequently mentioned self-expression (41%), receiving recognition (39%), an enhanced sense of identity (38%), and building self-esteem (37%). The most commonly noted barriers to accessing the arts were personal issues (including time, health, etc., 46%), a lack of information (39%), a lack of arts spaces (36%), and cultural or linguistic barriers (35%).

To improve the arts in their neighbourhoods, respondents recommended strengthening the arts as a local asset, creating additional arts spaces, creating sustainable and accessible arts

programs, and building a local arts identity. Based on the research findings, the authors recommended that:

- Connections be further developed (including improved communications within communities and strengthened connections between artists).
- Mentoring opportunities be expanded and improved (including support, mentoring, and connections for newcomer professional artists as well as skill-building and mentoring for emerging artists).
- Sustainability of arts and culture in local neighbourhoods be increased (including additional neighbourhood spaces for cultural activities as well as increased project funding and operating support for organizations working in priority neighbourhoods).

The Arts, Health and Seniors Project

A Three Year Exploration of the Relationship between Arts and Health

Authors: Alison Phinney et al.

The Arts, Health and Seniors Project, 2012

<http://vancouver.ca/files/cov/arts-health-seniors-project-full-report.pdf>

Based on qualitative and quantitative evaluations, this report examined the relationship between the arts and well-being among 51 Vancouver seniors who participated in the arts in four community centres. The long-term goal of the project was to “contribute to the development of strong, healthy communities that engage seniors as full and active participants and that value the arts as a key contributor to health”. The project’s institutional partners were Vancouver Coastal Health and the Vancouver Board of Parks and Recreation.

The project, which examined physical and emotional well-being as well as social inclusion, “involved weekly participatory workshops led by professional artists, and yearly exhibitions and performances of the works created at community and professional venues”. The project’s participants, most of whom were female, “ranged in age from 55-90 years”. All of the seniors experienced “some form of barrier or marginalization beyond age, including language barriers, stigma related to sexual orientation and/or economic challenges”.

The participatory arts aspect of the project was related to seniors’ sense of creative accomplishment, pride, hard work, and dedication, and also contributed to their learning, discipline, focus, self-esteem, confidence, and sense of identity. As stated by one participant, the program “has given me confidence [and] a new interest that I wish to pursue for a long time and at every opportunity”.

The study found that the seniors’ involvement in the arts was “associated with improved physical well-being and higher degrees of social inclusion”. Correlations between arts participation and self-perceived health, chronic pain, and sense of community were statistically significant.

A key conclusion of the study concerned the “pivotal role that the arts can play in promoting healthy aging” because “quality arts programming can help to improve quality of life”. The report also concluded that the arts contribute to “true health promotion and disease prevention”. While the report provided substantial research evidence, the authors cautioned that “the psycho-physiological ways that the arts contribute to positive health and well-being are just beginning to be understood”.

Documentary Impact: Social Change through Storytelling

HotDocs, 2014

Author: Story Matters

http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF

Based on five case studies of Canadian and American documentary films, this report argued that documentaries, “coupled with a well-executed social impact strategy, can have substantial impact on social change”. However, the report also acknowledged that “social change involves good luck, good timing, traction of ideas in the broader culture and more than a little magic and zeitgeist.”

The report, while offering some case study evidence, provided fairly strong opinions about the potential impacts of documentary films, including how creative risk-taking and filmmaking artistry are key components of potential impact. In addition, the report argued that a documentary (using high-quality storytelling) can create audience empathy which can provide fuel for action. More specifically, the report maintained that a compelling story can lead to awareness, engagement, a stronger social movement, and ultimately social change (i.e., “a perceivable shift in behaviours, beliefs and values within a group, system, or community, as well as legislative or policy shifts in a government organization or institution”).

The report claimed that there are eight key elements of documentary impact:

1. “Story is everything”.
2. Building a strategy.
3. Identifying key audiences.
4. As a filmmaker, not trying to do and be everything.
5. Working to get the story behind the film – its key issues – out there.
6. Obtaining resources and partnerships can help to accelerate impact.
7. Working to track impact.
8. Recognizing that important changes in documentary form, production, and distribution (as well as the media landscape and the public’s engagement with media) are taking place.

Healthy Attendance: The Impact of Cultural Engagement and Sports Participation on Health and Satisfaction with Life in Scotland 2013

Scottish Government Social Research, 2013

Authors: Clare Leadbetter and Niamh O'Connor

<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/08/9956>

This brief Scottish report highlighted the statistical relationship between cultural attendance, active participation in culture or sports, and health and life satisfaction based on findings from the 2010/11 Scottish Household Survey, which interviewed nearly 10,000 Scottish adults.

The report found that, even after controlling for demographic and other factors, “participation in culture and sport are independently and significantly associated with good health and high life satisfaction”. More specifically, after controlling for demographic and other factors, Scottish residents who attended at least one cultural place or event (out of 15 places or events, including cinemas, art exhibits, theatres, dance performances, museums, libraries, and more) were:

- 59% more likely than non-attendees to report “good” or “very good” health.
- 52% more likely than non-attendees to report strong satisfaction with life.

Scottish residents who participated in at least one cultural activity (out of 11 activities, including dancing, playing and/or writing music, photography, creating art, making films or videos, reading for pleasure, and more) were:

- 38% more likely than non-participants to report “good” or “very good” health.
- 30% more likely than non-participants to report strong satisfaction with life.

The report also provided correlations between specific cultural places, events, and activities and health and satisfaction with life.

The correlations with sports participation were even stronger than the correlations with cultural places, events, and activities. Those who participated in a sport were 99% more likely than non-participants to report “good” or “very good” health and 52% more likely than non-participants to report strong satisfaction with life.

Overall, the report provided support for “a holistic understanding of quality of life” that recognizes that participation in culture and sport are related to well-being, in addition to other factors such as education, age, employment status, and financial situation.

Bienfaits des arts pour la société et la santé

Transformer les communautés à l'aide des arts

Une étude de trois quartiers de Toronto

(Transforming Communities through the Arts – A Study of Three Toronto Neighbourhoods)

Toronto Arts Foundation, juillet 2013

Auteurs : Margo Charlton avec Deborah Barndt, Katherine Dennis et Rosemary Donegan

<http://torontoartsresearch.org/>

Le fruit de deux ans de recherches, cette étude se propose de « mieux comprendre comment les résidents s'impliquent dans les arts au niveau communautaire, d'explorer les obstacles à l'accès aux arts et de recenser les moyens de renforcer l'engagement local envers les arts ». Les 17 chercheurs de l'étude ont établi « 300 connexions » par l'entremise d'entrevues, de groupes de discussions et de sondages avec 191 « résidents, artistes, groupes artistiques et organismes de services sociaux » de trois quartiers de Toronto (Malvern, St. James Town et Weston Mount Dennis). Chacun de ces quartiers compte un nombre élevé d'enfants et de jeunes ainsi qu'une proportion relativement élevée de nouveaux immigrants. Étant donné leurs défis socio-économiques, ces quartiers « ont été choisis pour des initiatives de développement communautaire ».

L'étude constate que chacun de ces quartiers a des actifs considérables, y compris des ressources et des dirigeants locaux, « les antécédents et les traditions diversifiés des résidents, la capacité des gens d'utiliser ce qu'ils trouvent dans leur milieu immédiat pour contester, créer et célébrer, ainsi que des éléments plus intangibles comme un esprit local, la résolution des gens et selon le dire d'un résident, “un merveilleux feeling communautaire” ».

Un aspect intéressant de l'étude porte sur la perception qu'ont les résidents des arts. Au cours des entrevues, « le mot qui revient le plus souvent est 'expression' », y compris s'exprimer, liberté d'expression, expression de son expérience et expression de son identité. Lorsqu'ils sont interrogés sur leurs pratiques artistiques, les répondants fournissent 96 exemples, dont 11 qui reviennent dans les trois quartiers : être DJ, dessin, cinéma (ou faire des films), jardinage, peinture, photo, poésie, couture, narration, théâtre et art mural.

Le rapport dégage les motivations des personnes interviewées qui s'intéressent aux arts, leurs perceptions des effets des arts sur leur communauté et les individus ainsi que les obstacles à la participation aux arts. Les motivations les plus souvent mentionnées comprennent le désir d'accroître ses relations avec les autres (39 % des répondants), le désir de faire bouger les choses dans sa communauté (31 %), et la volonté d'entrer en contact avec « une création artistique qui rend hommage aux relations familiales et culturelles » (23 %). Les effets des arts sur la communauté les plus souvent mentionnés sont le partage d'expériences

(42 %), la création de liens (39 %), les occasions de réseautage (38 %), et la réduction des différences (36 %). Quant à l'impact des arts sur les individus, les répondants ont mentionné le plus souvent l'expression de soi (41 %), la reconnaissance (39 %), un sentiment d'identité renforcé (38 %), et la création de l'estime de soi (37 %). Les obstacles à l'accès aux arts les plus souvent évoqués sont les problèmes personnels (y compris la disponibilité, la santé, etc., 46 %), le manque d'information (39 %), l'absence d'espaces artistiques (36 %), et les obstacles culturels ou linguistiques (35 %).

Pour améliorer les arts dans leurs quartiers, les répondants recommandent de renforcer les arts en tant que ressource locale et de créer des espaces artistiques additionnels, des programmes artistiques viables et accessibles, et une identité artistique locale. En se fondant sur les résultats de leurs recherches, les auteures recommandent les mesures suivantes :

- Il faut approfondir les liens (y compris en améliorant les communications à l'intérieur des communautés et en renforçant les liens entre les artistes).
- Il faut élargir et améliorer les occasions de mentorat (y compris le soutien, le mentorat et les relations à l'intention des artistes professionnels nouveau-venus ainsi que le développement des compétences et le mentorat pour les artistes émergents).
- Il faut améliorer la viabilité des arts et de la culture dans les quartiers (y compris des espaces additionnels pour des activités culturelles ainsi que l'augmentation du financement des projets et du soutien de fonctionnement des organismes qui œuvrent dans les quartiers prioritaires).

Projet sur les arts, la santé et les personnes âgées

Exploration de trois ans sur la relation entre les arts et la santé

(The Arts, Health and Seniors Project – A Three Year Exploration of the Relationship between Arts and Health)

Auteurs : Alison Phinney et collaborateurs

The Arts, Health and Seniors Project, 2012

<http://vancouver.ca/files/cov/arts-health-seniors-project-full-report.pdf>

En se fondant sur des évaluations qualitatives et quantitatives, ce rapport examine la relation entre les arts et le bien-être chez 51 personnes âgées de Vancouver qui ont participé à des activités artistiques dans quatre centres communautaires. L'objectif à long terme du projet était de « contribuer au développement de collectivités robustes et saines qui mobilisent les personnes âgées en tant que participants actifs complets et qui valorisent les arts en tant qu'élément clé contribuant à la santé ». Vancouver Coastal Health et le Vancouver Board of Parks and Recreation étaient les partenaires institutionnels du projet.

Le projet, qui a examiné le bien-être physique et affectif ainsi que l'inclusion sociale, « a comporté des ateliers participatifs hebdomadaires dirigés par des artistes professionnels, des expositions annuelles et des représentations des œuvres créées par les participants dans des

lieux communautaires et professionnels ». Les participants, en majorité des femmes, « étaient âgés de 55 à 90 ans ». Toutes les personnes âgées ont vécu « une forme quelconque d'obstacle ou de marginalisation en plus de leur âge, y compris des obstacles linguistiques, la stigmatisation rattachée à l'orientation sexuelle et des défis économiques ».

La dimension de participation aux arts du projet portait sur le sentiment de réalisation créative, la fierté, le travail ardu et le dévouement des personnes âgées, en plus de contribuer à leur apprentissage, discipline, concentration, estime de soi, confiance et sentiment d'identité. Comme l'a dit une participante, le programme « m'a donné confiance [et] un nouvel intérêt que je désire nourrir longtemps et le plus souvent possible ».

L'étude a constaté que la participation des personnes âgées aux arts était « associée à une amélioration du bien-être physique et à une inclusion sociale accrue ». Les corrélations entre la participation aux arts et la perception que l'on a de sa santé, de la douleur chronique et du sentiment d'identité étaient toutes statistiquement significatives.

Une des principales conclusions porte sur « le rôle essentiel que les arts peuvent jouer dans la promotion d'un vieillissement sain » parce qu'« une programmation artistique de qualité peut aider à améliorer la qualité de vie ». Le rapport conclut également que les arts contribuent à « une véritable promotion de la santé et à la prévention des maladies ». Bien que le rapport présente les résultats probants considérables de cette étude, les auteurs mettent en garde qu'« on ne fait que commencer à comprendre les façons psycho-physiologiques dont les arts contribuent positivement à la santé et au bien-être ».

L'effet documentaire : le changement social par la narration

(Documentary Impact: Social Change through Storytelling)

HotDocs, 2014

Auteur : Story Matters

http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF

Basé sur cinq études de cas de documentaires canadiens et américains, ce rapport maintient que les documentaires, « associés à une stratégie d'impact social bien exécutée, peuvent avoir un impact considérable sur le changement social ». Toutefois, le rapport reconnaît également que « le changement social comporte une part de bonne chance, du choix du bon moment, de la diffusion des idées dans la culture générale, d'un bon brin de magie et de l'esprit du temps ».

Tout en offrant des preuves provenant de quelques études de cas, le rapport renferme des opinions assez fermes au sujet de l'impact possible des documentaires, y compris comment la prise de risques créatifs et la dextérité artistique des cinéastes sont des éléments clés de l'impact potentiel. De plus, le rapport avance qu'un documentaire (en utilisant une narration de qualité élevée) peut susciter de l'empathie auprès du public qui peut mener à des actions concrètes. Plus précisément, le rapport maintient qu'un récit passionnant peut susciter une

prise de conscience, un engagement, un mouvement social plus fort et ultimement, un changement social (c'est-à-dire, « une modification perceptible des comportements, des croyances et des valeurs au sein d'un groupe, d'un système ou d'une collectivité, ainsi que des changements législatifs ou de politiques à l'intérieur d'un organisme public ou d'une institution »).

Le rapport affirme que l'impact d'un film documentaire dépend de huit éléments clés :

1. « L'essentiel, c'est l'histoire. »
2. Bâtir une stratégie.
3. Identifier les publics clés.
4. En tant que cinéaste, ne pas chercher à tout faire ni à être partout.
5. Chercher à faire connaître l'histoire à l'origine du film – ses principaux enjeux.
6. Obtenir des ressources et des partenariats peut aider à accroître l'impact du film.
7. Chercher à suivre l'impact du film.
8. Reconnaître que des changements importants se produisent dans la forme, la production et la distribution des documentaires (ainsi que dans le paysage médiatique et l'engagement du public auprès des médias).

Une participation saine : l'impact de l'engagement culturel et de la participation aux sports sur la santé et la satisfaction de vivre en Écosse

(Healthy Attendance: The Impact of Cultural Engagement and Sports Participation on Health and Satisfaction with Life in Scotland)

Étude sociale du gouvernement de l'Écosse, 2013

Auteurs : Clare Leadbetter et Niamh O'Connor

<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/08/9956>

Ce court rapport écossais présente les relations statistiques entre la santé et la satisfaction de vivre d'une part et l'assistance à des activités culturelles et une participation active à des activités culturelles et sportives d'autre part, en se fondant sur les résultats d'une enquête auprès des ménages de l'Écosse en 2010-2011 qui a interrogé près de 10 000 adultes.

Le rapport a constaté que, même après avoir contrôlé pour des facteurs démographiques et autres, « la participation à des activités culturelles et sportives est associée de façon indépendante et significative à une bonne santé et à une satisfaction de vivre élevée ». Plus précisément, après avoir contrôlé pour des facteurs démographiques et autres, les habitants de l'Écosse qui ont fréquenté au moins un lieu ou événement culturel (parmi 15 lieux ou événements, y compris des cinémas, des expositions, des théâtres, des spectacles de danse, des musées, des bibliothèques, etc.) étaient :

- 59 % plus enclins que les non-participants à se dire en « bonne » ou « très bonne » santé ;
- 52 % étaient plus enclins que les non-participants à déclarer avoir une forte satisfaction de vivre.

Les habitants de l'Écosse qui ont participé à au moins une activité culturelle (parmi 11 activités, y compris danser, jouer ou composer de la musique, faire de la photo, créer des œuvres d'art, réaliser des films et des vidéos, lire par plaisir, etc.) étaient :

- 38 % plus enclins que les non-participants à se dire en « bonne » ou « très bonne » santé ;
- 30 % plus enclins que les non-participants à déclarer avoir une forte satisfaction de vivre.

Le rapport renferme également des corrélations entre des lieux, des activités et des événements culturels spécifiques et la santé et la satisfaction de vivre.

Les corrélations avec la participation aux sports sont plus prononcées que les corrélations précédentes. Les personnes qui ont participé à une activité sportive étaient 99 % plus enclines que les non-participants à se dire en « bonne » ou « très bonne » santé et 52 % plus enclines que les non-participants à affirmer qu'elles avaient une forte satisfaction de vivre.

En général, le rapport accorde son soutien à « une compréhension globale de la qualité de vie » qui reconnaît que la participation à des activités culturelles et sportives est reliée au bien-être, en plus d'autres facteurs comme les études, l'âge, le statut professionnel et la situation financière.