

Les artistes dans les petites villes et en région rurale

Présence et impact

Présentation de Kelly Hill

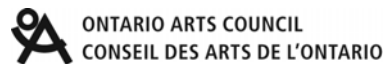

à Dieppe (N-B)
le 31 mars 2012

Les artistes dans les petites villes et en région

Remerciements

2

Ordre du jour

1. Une histoire de développement rural avec les arts
2. Hill Stratégies
3. Présence des artistes dans les petites villes
4. Effets des arts
5. Effets sociaux de la participation culturelle
6. 2e histoire de développement rural

3

DÉVELOPPEMENT RURAL À ARNAUVILLE (LOUISIANE)

- Arnaudville : population 1 480
- Greater Acadiana Area
- Culture unique (Cajun, français, allemand, espagnol, autochtone)

Sources: *Creative Placemaking*, National Endowment for the Arts, November 17, 2010
<http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html> and The
Arnaudville Experiment, <http://arnaudvilleexperiment.homestead.com/>

4

DÉVELOPPEMENT RURAL À ARNAUVILLE (LOUISIANE)

- Région déprimée transformée en hub d'activité culturelle en région rurale
- Leadership d'un artiste (George Marks)
 - Entrepreneur de l'année en 2007

5

Sources: *Creative Placemaking*, National Endowment for the Arts, November 17, 2010 <http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html> and The Arnaudville Experiment, <http://arnaudvilleexperiment.homestead.com/>

DÉVELOPPEMENT RURAL À ARNAUVILLE (LOUISIANE)

- Magasin d'autos transformé en coopérative artistique en 2005
- L'école des arts Frederick
 - Programme « Les arts en contexte » dans la région
 - Partenariats avec des entreprises locales
- Galerie Deux Bayous
- Studio d'artiste (George Marks)

6

Sources: *Creative Placemaking*, National Endowment for the Arts, November 17, 2010 <http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html> and The Arnaudville Experiment, <http://arnaudvilleexperiment.homestead.com/>

DÉVELOPPEMENT RURAL À ARNAUVILLE (LOUISIANE)

- Festival le feu et l'eau
- Soirées hebdomadaires de violon (« fiddle jams »)
- Soirée française

7

Sources: *Creative Placemaking*, National Endowment for the Arts, November 17, 2010 <http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html> and The Arnaudville Experiment, <http://arnaudvilleexperiment.homestead.com/>

DÉVELOPPEMENT RURAL À ARNAUVILLE (LOUISIANE)

- Des artistes ont déménagé à Arnaudville
- Touristes + résidents
- Valeurs foncières en hausse
- Désignation de district culturel de la Louisiane
 - Exemption de taxe de vente sur les œuvres originales
 - Crédits d'impôt de l'état pour des lieux historiques

8

Sources: *Creative Placemaking*, National Endowment for the Arts, November 17, 2010 <http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html> and The Arnaudville Experiment, <http://arnaudvilleexperiment.homestead.com/>

une base de recherche solide, fiable sur les arts

9

HILLSTRATEGIES.COM

- Ressources gratuites en français et en anglais
- *Regards statistiques sur les arts*
 - 37 rapports dans la série
 - [Profils provinciaux des activités artistiques, culturelles et patrimoniales en 2010](#)
 - [Les activités artistiques, culturelles et patrimoniales des Canadiens en 2010](#)
 - [Participation des jeunes aux activités artistiques](#)
 - [Artistes au Canada, dans les provinces, dans les grandes villes et petites municipalités](#)
 - [Dépenses de consommation au titre de la culture](#)
 - [Bénévoles culturels / Donateurs aux organismes culturels](#)

10

RECHERCHES SUR LES ARTS

SURLESARTS.COM

- Rapport gratuit, financé par le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts de l'Ontario
- Publié 10 fois par année
- Résumés et liens aux projets de recherche qualitatifs et quantitatifs dans le domaine des arts
- Disponible par email, en format pdf et en ligne
- SurLesArts.com : des catégories, des liens et un outil de recherche pour tous les articles de *Recherches sur les arts*

11

SurLesArts.com

- **Avantages et impacts**
 - Impacts économiques des arts
 - Impacts sociaux des arts
 - Les arts et la santé
- **Disciplines artistiques**
 - Arts de la scène
 - Arts médiatiques
 - Lecture, écriture et littérature
 - Musées et arts visuels

12

SURLESARTS.COM

o **Thématiques**

- Bénévolat et dons
- **La condition d'artiste (revenu, croissance, etc.)**
- **Créativité et classes sociales, gens, villes et quartiers**
- Défense et promotion des arts
- Diversité et immigration
- Droits d'auteur
- **Éducation artistique**
- Espaces artistiques
- Les femmes et les arts
- **Finances et financement**
- **Fréquentation et participation**
- Informations provinciales et locales
- Internet, technologie et arts
- Partenariats
- Planification, gestion et gouvernance
- Ressources humaines
- Secteur à but non lucratif
- Autres ressources sur les arts

13

Facts Stats Insights : Faits Données Idées

www.HillStrategies.com

www.SurLesArts.com

Twitter @hillstrategies

www.facebook.com/hillstrategies

14

Présence des artistes dans les petites villes

15

Présence des artistes

chefs **auteurs**
spectacle **peintres**
artisans **réalisateurs**
producteurs **sculpteurs**
compositeurs **+**
d'orchestre **du chanteurs**
comédiens **chorégraphes**
musiciens **danseurs**
artistes

16

Présence des artistes

- Données du recensement de 2006
- « Artistes » = 9 professions, dont ...
 - acteurs et comédiens;
 - artisans;
 - auteurs et écrivains;
 - chefs d'orchestre, compositeurs et arrangeurs;
 - danseurs;
 - musiciens et chanteurs;
 - autres artistes du spectacle;
 - peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels;
 - producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé.

17

Des sous-estimations

- Recensement : données sur la profession à laquelle le répondant a consacré le plus d'heures entre le 7 et le 13 mai 2006
- Beaucoup d'artistes ont plusieurs emplois
- *Waging Culture* (étude en 2009 sur la situation socio-économique des artistes visuels au Canada)
- Estimation des artistes visuels : 30 % à 60 % plus large que les estimations du recensement
- Rapport australien (*Don't Give Up Your Day Job*)
- « environ deux tiers des artistes professionnels de l'Australie ont plus d'un emploi »

18

Présence des artistes

- Les revenus comprennent toutes les activités pendant l'année 2005, non seulement les revenus d'artiste
- Données pour les municipalités avec au moins 40 artistes.

19

Artistes et travailleurs culturels au Canada

- 140 000 artistes au Canada qui ont consacré plus d'heures à leur travail artistique que toute autre profession en mai 2006
- 135 000 Canadiens employés directement dans l'industrie automobile
- 609 000 travailleurs culturels au Canada
- 3,3 % de la population active totale
- Le double du personnel employé dans le secteur forestier au Canada (300 000)
- Plus du double du personnel employé dans les banques canadiennes (257 000)

20

Artistes : Nombre et revenus

	ARTISTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK	ARTISTES ATLANTIQUES	ARTISTES AU CANADA
Nombre d'artistes			
Concentration			
Revenu moyen			
Revenu médian			

21

Sources : *Les artistes dans les provinces et territoires du Canada*, Hill Stratégies, mars 2009

Artistes : Nombre et revenus

	ARTISTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK	ARTISTES ATLANTIQUES	ARTISTES AU CANADA
Nombre d'artistes			140 000
Concentration			0,77 %
Revenu moyen			22 700 \$
Revenu médian			12 900 \$

22

Source : *Les artistes dans les provinces et territoires du Canada*, Hill Stratégies, mars 2009

Artistes : Nombre et revenus

	ARTISTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK	ARTISTES ATLANTIQUES	ARTISTES AU CANADA
Nombre d'artistes		7 400	140 000
Concentration		0,58 %	0,77 %
Revenu moyen		16 600 \$	22 700 \$
Revenu médian		8 800 \$	12 900 \$

23

Source : *Les artistes dans les provinces et territoires du Canada*, Hill Stratégies, mars 2009

Nombre et revenus des artistes

	ARTISTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK	ARTISTES ATLANTIQUES	ARTISTES AU CANADA
Nombre d'artistes	1 900	7 400	140 000
Concentration	0,47 %	0,58 %	0,77 %
Revenu moyen	15 600 \$	16 600 \$	22 700 \$
Revenu médian	8 800 \$	8 800 \$	12 900 \$

24

Source : *Les artistes dans les provinces et territoires du Canada*, Hill Stratégies, mars 2009

Travailleurs à faible revenu

- La moitié des artistes au Nouveau-Brunswick gagnent 8 800 \$ ou moins
- Le seuil de faible revenu : 14 300 \$
(avant impôt, célibataire habitant une collectivité de 30 000 personnes ou moins)

Source : Statistique Canada

<http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2010005/tbl/tbl02-fra.htm>

25

Artistes au Nouveau-Brunswick

- 1 900 au total
- 1 200 dans les petites municipalités
- 63 % du total
- % plus élevé que toute autre province (sauf l'Î-P-É)

26

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2012

Petites villes avec des concentrations des artistes très élevées (40 artistes ou +)

Municipalité	Prov.	Type	Nombre d'artistes	Population active totale	Concentration des artistes
Wolfville	N.-É.	T	65	2 020	3,22 %
Hampton	N.-B.	T	50	2 305	2,17 %
Cumberland Subd. D	N.-É.	SC	40	2 275	1,76 %
Alnwick	N.-B.	P	50	3 025	1,65 %
Sackville	N.-B.	T	45	3 070	1,47 %
Chester	N.-É.	MD	70	5 740	1,22 %
Pictou Subd. A	N.-É.	SC	45	3 725	1,21 %
Kings Subd. B	N.-É.	SC	80	6 655	1,20 %
Portugal Cove-St. Philip's	T.-N.-L.	T	40	3 720	1,08 %
New Glasgow	N.-É.	T	50	4 880	1,02 %
Antigonish Subd. A	N.-É.	SC	45	4 580	0,98 %
Corner Brook	T.-N.-L.	CY	105	10 755	0,98 %
Lunenburg	N.-É.	MD	125	14 015	0,89 %
Charlottetown	Î.-P.-É.	CY	165	18 585	0,89 %
Rothesay	N.-B.	T	60	6 880	0,87 %

Source : *Les artistes dans les petites villes et municipalités rurales du Canada*, Hill Stratégies, janvier 2010

Artistes au Canada

- 140 000 au total
- 36 500 dans les petites municipalités
- 26 % du total
- Toronto + Montréal = 35 700 artistes

Source : *Les artistes dans les petites villes et municipalités rurales du Canada*, Hill Stratégies, janvier 2010

Changement dans le nombre des artistes dans les petites municipalités

	NOUVEAU-BRUNSWICK	CANADA
En 2001	1 140	38 900
En 2006	1 200	36 500
Changement en %	6 %	-6 %

29

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2012

Changement dans le nombre des artistes au Nouveau-Brunswick

	NOUVEAU-BRUNSWICK	PETITES MUNICIPALITÉS	GRANDES VILLES
En 2001	1 800	1 140	650
En 2006	1 900	1 200	700
Changement en %	7 %	6 %	8 %

30

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2012

Les artistes au centre de la culture canadienne

Les artistes au centre de la culture canadienne

Médias
numériques /
jeux vidéos

31

TRAVAILLEURS CULTURELS : 48 PROFESSIONS

o **Architecture, design, artisanat et arts visuels**

- Architectes
- Technologues et techniciens / techniciennes en architecture
- Artisans / artisans
- Professions reliées aux caméras, à la fabrication de clichés et de prépresse et personnel assimilé
- Technologues et techniciens / techniciennes de dessin technique
- Techniciens / techniciens d'arts graphiques
- Concepteurs / conceptrices graphiques et illustrateurs / illustratrices
- Concepteurs industriels / conceptrices industrielles
- Architectes d'intérieur
- Spécialistes et techniciens / techniciennes en aménagement paysager et en horticulture
- Architectes-paysagistes
- Peintres, sculpteurs / sculptrices et autres artistes visuels
- Patronniers / patronnières, produits de textile, de cuir et de fourrure
- Photographes
- Photographes tireurs et préposés / préposées au traitement de films
- Concepteurs / conceptrices de théâtre, de mode, d'expositions et autres créations

32

TRAVAILLEURS CULTURELS : 48 PROFESSIONS

○ **Archives, bibliothèques et patrimoine**

- Archivistes
- Conservateurs / conservatrices
- Bibliothécaires
- Techniciens / techniciennes et adjoints / adjointes de bibliothèque et d'archives
- Commis de bibliothèque
- Gestionnaires de bibliothèque, d'archives, de musée et de galerie d'art
- Superviseurs / superviseuses, préposés / préposées de bibliothèque, de correspondance et d'information
- Professions techniques se rapportant aux musées et aux galeries

○ **Musique et enregistrement sonore**

- Techniciens / techniciennes d'enregistrement audio et vidéo
- Chefs d'orchestre, compositeurs / compositrices et arrangeurs / arrangeuses
- Musiciens / musiciennes et chanteurs / chanteuses

33

TRAVAILLEURS CULTURELS : 48 PROFESSIONS

○ **Audiovisuel et arts de la scène**

- Acteurs / actrices et comédiens / comédiennes
- Annonceurs / annonceuses et autres communicateurs / communicatrices
- Techniciens / techniciennes de diffusion
- Danseurs / danseuses
- Cadres / cadresuses de films et de vidéo
- Gestionnaires en édition, en cinéma, en radiodiffusion et en arts de la scène
- Autres artistes de spectacle
- Autres professions techniques en cinéma, en radiodiffusion et en arts de la scène
- Producteurs / productrices, réalisateurs / réalisatrices, metteurs en scène / metteuses en scène, chorégraphes et personnel assimilé
- Professions de soutien en cinéma, radiodiffusion et en arts de la scène

34

TRAVAILLEURS CULTURELS : 48 PROFESSIONS

○ **Rédaction et édition**

- Auteurs / auteures, rédacteurs / rédactrices et écrivains / écrivaines
- Opérateurs / opératrices de relieuses et de machines de finition
- Préposés / préposées de correspondance, d'édition et personnel assimilé
- Opérateurs / opératrices d'édition et professions connexes
- Réviseurs / réviseuses
- Journalistes
- Opérateurs / opératrices de machine d'impression
- Opérateurs / opératrices de presse
- Professions en relations publiques et en communications
- Superviseurs / superviseuses, impression et personnel assimilé
- Traducteurs / traductrices, terminologues et interprètes

35

Travailleurs culturels au Nouveau-Brunswick

- 9 100 au total
- Revenu médian de 24 500 \$

- 5 800 dans les petites municipalités
- 63 % du total

36

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2012

Effets des arts dans les petites villes

37

Dynamisme des petites communautés

Édifier et dynamiser les collectivités rurales par le biais des arts et de la créativité

- La **présence d'artistes ou d'organismes artistiques**
- La **participation directe** dans les arts
- **L'assistance du public**

Les arts peuvent aider à ...

- améliorer le sentiment d'appartenance et d'attachement
- développer une identité et une fierté communautaire
- bâtir des réseaux sociaux
- augmenter la tolérance des autres

(Réseau des villes créatives du Canada, 2009, *Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity*)

38

Dynamisme des petites communautés

Édifier et dynamiser les collectivités rurales par le biais des arts et de la créativité

Les arts peuvent aider à

- favoriser un « milieu créatif qui encourage la croissance économique dans les industries créatives »
- augmenter l'attrait de la région pour les touristes, les entreprises, les nouveaux habitants et les investissements
- bâtir des relations interpersonnelles et promouvoir le bénévolat
- dissiper le stress
- réduire la délinquance chez des jeunes à risque élevé

39

Dynamisme des petites communautés

Creative Placemaking, National Endowment for the Arts, 2011

Effets de la culture sur ...

- La vitalité des communautés
- La revitalisation économique
- L'entrepreneuriat
- Les industries culturelles

40

« LES PETITES VILLES DOIVENT VOIR PLUS GRAND »

Document de discussion, *Regional Cities East (Angleterre)*, Septembre 2010.
Voir http://www.surlesarts.com/article_details.php?artUID=50692

Six principes pour placer les arts et la culture au centre des stratégies locales.

Les arts et la culture peuvent ...

1. servir de **stimulus pour l'activité économique complémentaire.**
2. **revitaliser les infrastructures sous-utilisées** et en faire un usage efficace.
3. **créer une forte identité positive** pour un lieu au niveau local, national ou international (*s'ils sont ancrés dans la communauté*).

41

LES PETITES VILLES DOIVENT VOIR PLUS GRAND

Les arts et la culture peuvent ...

4. démystifier les différences communautaires et **rassembler les cultures diversifiées.**
5. **mobiliser les communautés** et encourager une citoyenneté active.
6. **mobiliser les groupes marginalisés** pour participer à une action collective et les aider à atteindre leur potentiel.

42

Les efforts de l'AAAPNB

- « les arts et la culture peuvent agir comme moteurs de développement formidables pour les communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick »
- Stratégie globale pour l'intégration des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick
- Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, 2009

43

Les efforts de l'AAAPNB

- les arts, la culture et le patrimoine sont des « moteurs de développement et de mieux être »
- La valise culturelle municipale
- Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, 2010

44

Conditions de succès et défis

45

POINTS COMMUNS DES INITIATIVES RÉUSSIES AUX ÉTATS-UNIS

- Leader(s) créatif(s)
- Bâtir sur l'expertise local et le caractère distinct d'une communauté
- Engagement des leaders publics
- Financement / support du secteur privé
- Engagement de la communauté artistique

Creative Placemaking, National Endowment for the Arts, 2011

46

DÉFIS À RELEVER

- Scepticisme de la part des communautés et des leaders publics
 - Sondage des néo-brunswickais en 2008
 - 46 % des répondants ont été incapables de nommer un organisme artistique de leur communauté (ou ont refusé de répondre à cette question)
- Développer l'engagement du public envers les arts au Nouveau-Brunswick, Conseil des Arts du Canada, 2008*
- Éducation / perception du public concernant la valeur des arts
 - Développement de l'éducation artistique dans les écoles et hors des écoles

47

DÉFIS À RELEVER

- Partenariats
- Financement adéquat
- Réglementation gouvernementale
- Assurer le maintien et la durabilité
- Éviter le déplacement des artistes et la gentrification
- Mesurer le progrès

Creative Placemaking, National Endowment for the Arts, 2011

48

Les effets sociaux de la participation culturelle

49

LES EFFETS SOCIAUX DE LA CULTURE

- ***Statistiques exploratoires***
 - Hill Stratégies, le 31 mars 2008
- ***Modèles statistiques détaillés***
 - Hill Stratégies, le 23 juillet 2008
- données de l'Enquête sociale générale de 2005 de Statistique Canada
- sondage téléphonique en profondeur auprès d'environ 10 000 Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus

50

Les EFFETS SOCIAUX DE LA CULTURE

- Les rapports entre des activités culturelles

... et certains phénomènes sociaux :

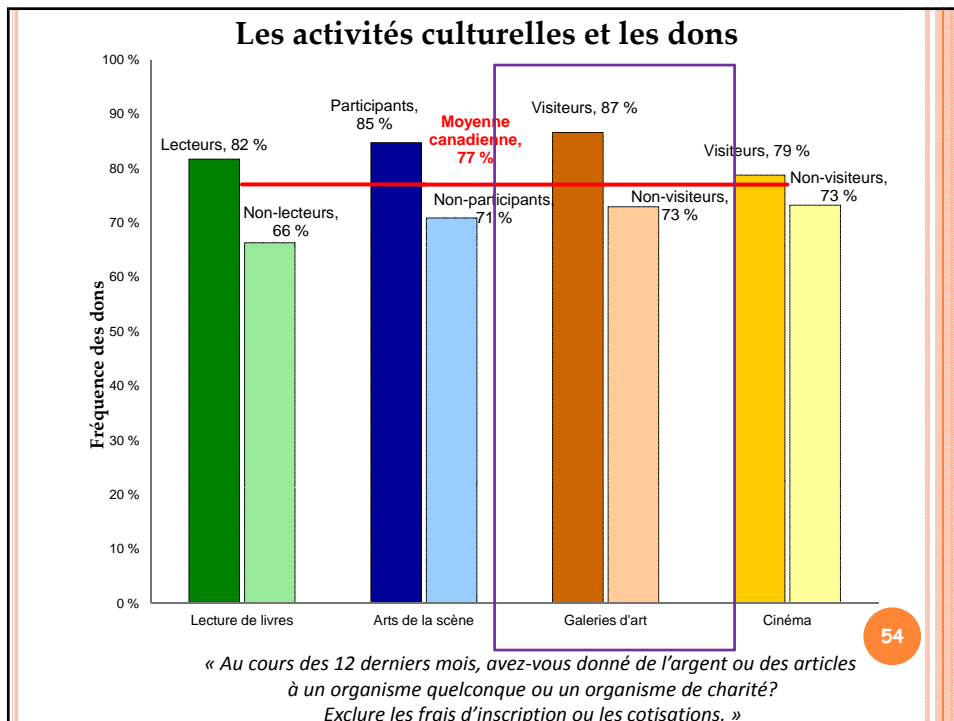
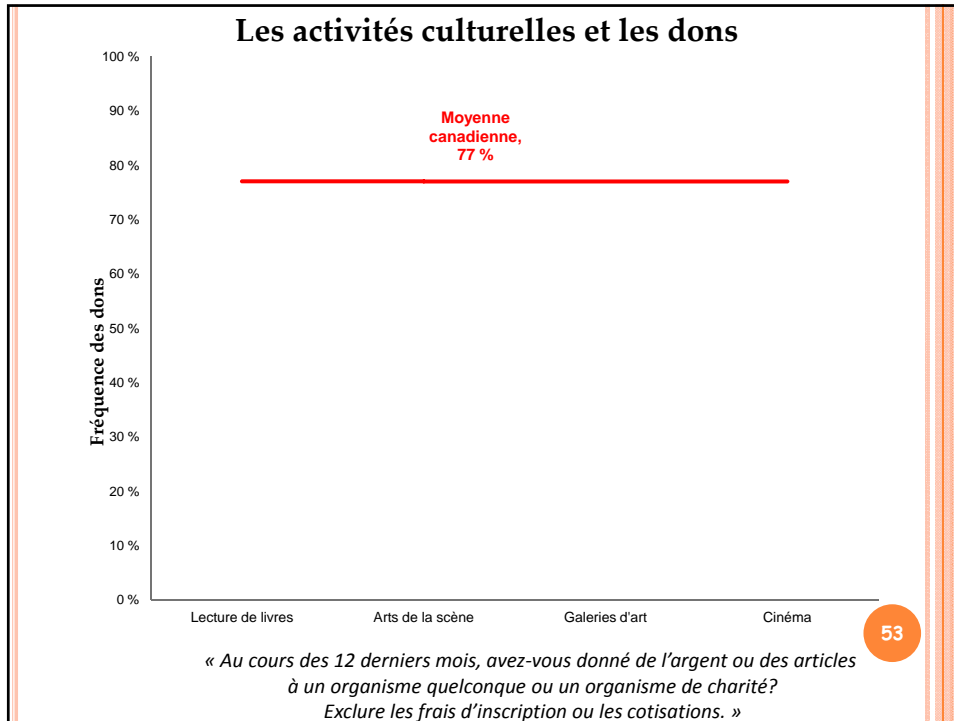
- Bénévolat et dons
- Relations de voisinage
- Sentiment d'appartenance
- Activités sociales
- Travail
- Qualité de vie

51

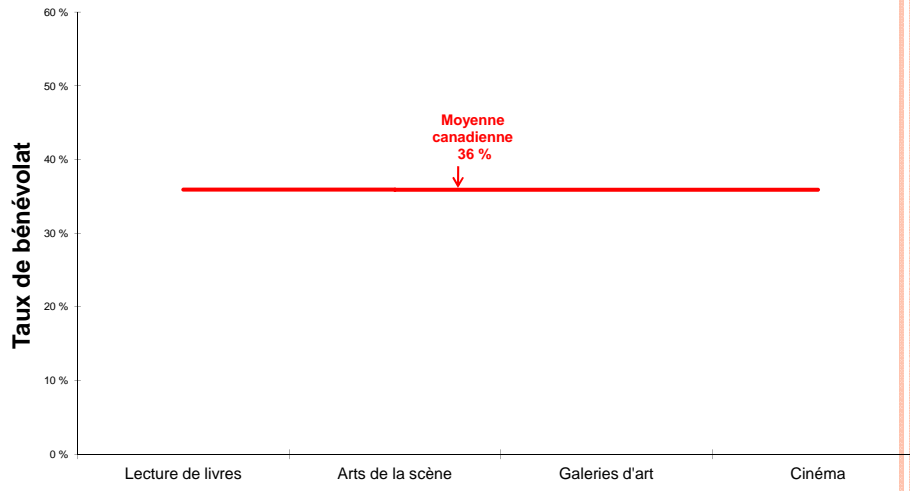
LES EFFETS SOCIAUX DE LA CULTURE

- On observe un engagement social plus prononcé chez les visiteurs de galeries d'art que chez ceux qui n'en visitent pas.
- Par exemple :
 - Bénévolat pour des organismes sans but lucratif
 - Donnent de l'argent ou des articles à des organismes sans but lucratif
 - Aide aux voisins
 - Se sentir (moins) pris dans une routine quotidienne

52

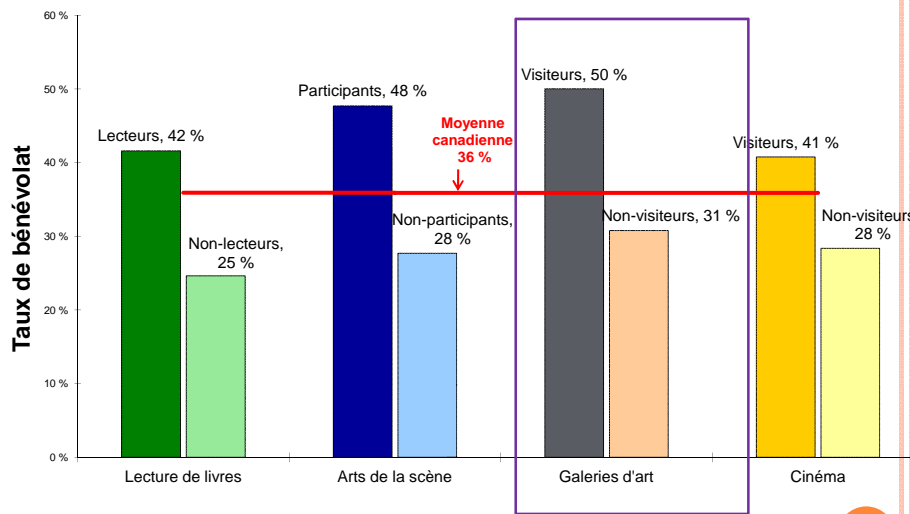
Les activités culturelles et le bénévolat

55

« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme? »

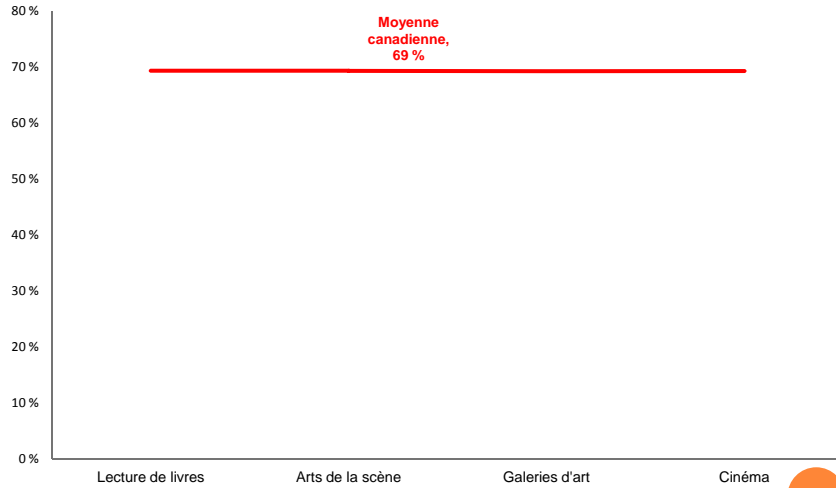
Les activités culturelles et le bénévolat

56

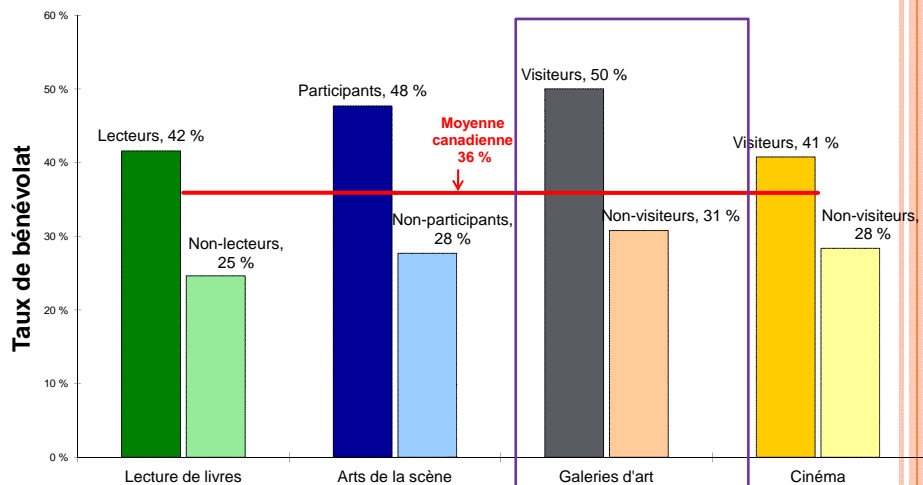
« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme? »

Au cours du dernier mois, avez-vous rendu service à un de vos voisins ?

57

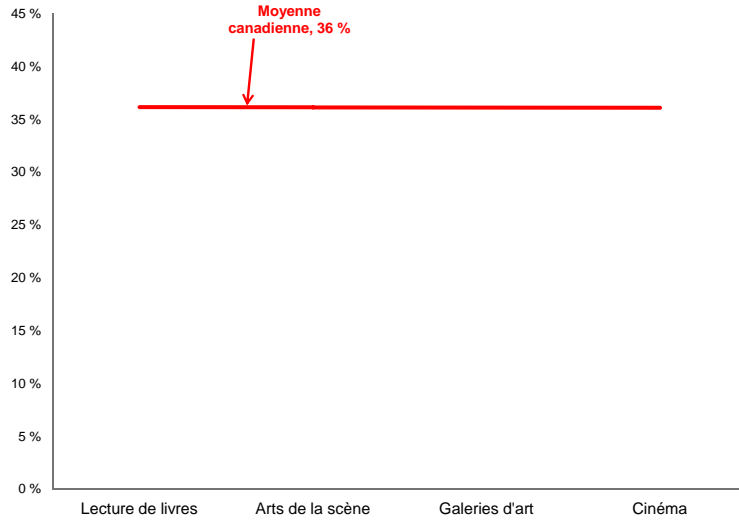
Les activités culturelles et le bénévolat

58

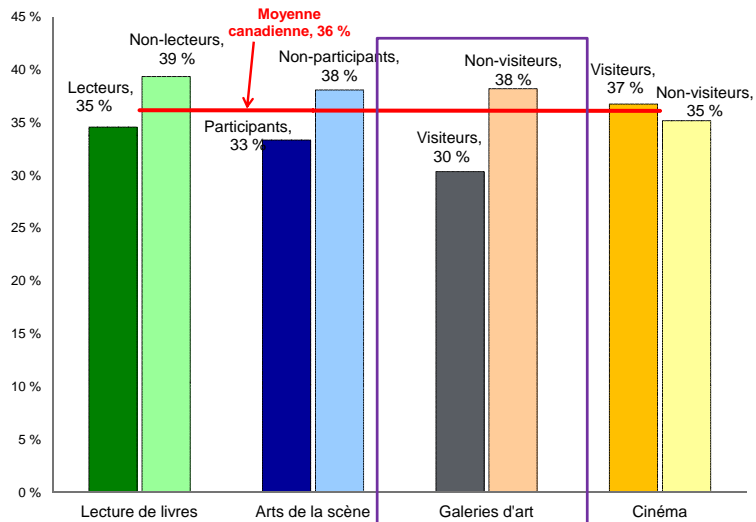
« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme? »

Vous sentez-vous pris(e) dans une routine quotidienne ?

59

Vous sentez-vous pris(e) dans une routine quotidienne ?

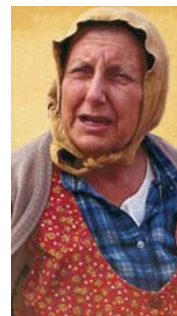
60

2e histoire de développement rural

61

LE PAYS DE LA SAGOINE

- Bouctouche: population 2 380
- Activité culturelle en région rurale
- Inspiré des œuvres d'Antonine Maillet
- Leadership municipal
 - Scepticisme local
 - Communauté trop isolée pour attirer des gens ?

Sources : *Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity*,
Creative City Network of Canada, 2009 et www.sagouine.com

62

LE PAYS DE LA SAGOINE

- Attrait pour les touristes et résidents
 - Plus intéressant que la salle de bingo
 - Environnement naturel unique (dunes de Bouctouche, rochers Hopewell, Baie de Fundy)
- Impact économique
- Identité de la communauté

Sources : *Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity*, Creative City Network of Canada, 2009 et www.sagouine.com

63

Merci !

info@hillstrategies.com

www.HillStrategies.com

www.SurLesArts.com

Twitter @hillstrategies

[www.Facebook.com/hillstrategies](https://www.facebook.com/hillstrategies)

1-877-445-5494

Hamilton (Ontario)

64