

<http://www.hillstrategies.com>
info@hillstrategies.com

Arts Research Monitor / Recherches sur les arts

Volume 3, no 5

ISSN 1708-170X

In Vol. 3, No. 5: The suggestion in the Harvard Business Review's Breakthrough Ideas edition (February 2004) that a Masters of Fine Arts degree has become the new MBA is a sign of heightened interest and recognition of the developmental role played by creative professionals in the economic, physical and social evolution of a city. But what is a creative city? What are the benefits and barriers to the creative city process? This issue of the Arts Research Monitor focuses on four research papers that seek to provide some answers to these questions.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others who may wish to subscribe to this free service. If you would like to be added to or deleted from the subscriber list, please contact Hill Strategies Research at subscribe@hillstrategies.com.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Dans le numéro 5, volume 3 : Dans son numéro spécial sur les idées de demain paru en février 2004, la Harvard Business Review opinait que la maîtrise en beaux-arts était la nouvelle maîtrise en administration des affaires. Cette suggestion est révélatrice du nouvel intérêt et de la reconnaissance accrue que l'on a du rôle de développement joué par les professionnels de la création dans l'évolution économique, physique et sociale d'une ville. Mais en quoi une ville est-elle créative ? Quels sont les avantages et les obstacles au processus des villes créatives ? Ce numéro de Recherches sur les arts présente quatre documents de recherche qui fournissent certaines réponses à ces questions. La version française du bulletin suit l'anglais.

La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien. N'hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à vos amis et aux autres personnes désireuses de s'abonner à ce service gratuit. Veuillez communiquer avec Hill Stratégies Recherche à abonnement@hillstrategies.com si vous désirez que votre nom figure sur notre liste d'abonnés ou qu'il en soit supprimé. La version française du document suit l'anglais.

Creative Cities

Four reports from Canadian Policy Research Networks (August 2004):

Creative Cities: Structured Policy Dialogue Backgrounder

By Neil Bradford, <http://www.cprn.ca/en/doc.cfm?doc=1081>

Creative Cities: Structured Policy Dialogue Report

By Neil Bradford, <http://www.cprn.ca/en/doc.cfm?doc=1080>

Creative Cities: Principles and Practices

By Nancy Duxbury, <http://www.cprn.ca/en/doc.cfm?doc=1082>

Creative Cities: What Are They For, How Do They Work, and How Do We Build Them

By Meric Gertler, <http://www.cprn.ca/en/doc.cfm?doc=1083>

What is a creative city?

Neil Bradford defines creative cities as “dynamic locales of experimentation and innovation, where new ideas flourish and people from all walks of life come together to make their communities better places to live, work and play”. The creative city concept involves more than drawing artists to a place and investing in cultural organizations: it implies a holistic, creative thinking process that can be applied to a range of social, economic and environmental problems.

What are the key features of a creative city?

In June 2004, CPRN held a structured policy dialogue with stakeholders on the concept of creative cities. The majority of those attending suggested that uniqueness and authenticity were the key features of creative cities. Some dialogue participants suggested that creative cities are also inherently unsettled and dynamic due to the constant oscillating tension between historic tradition and novel enterprise.

Bradford’s report on the dialogue session indicates that “there was consensus that the creative city excels in bringing together ‘place, people, and investment’”, more specifically: high quality built and natural places; talented and diverse people “who bring ideas, inspiration, and passion to a place”; and “new investments in the infrastructure of urban creativity, ranging from the physical environment to the social networks, cultural organizations, and knowledge institutions that together drive innovation”.

Bradford’s background paper stresses the importance of striking a balance between local community roots and global influences, formal high culture and informal street scenes, non-profit arts activity and creative industry clusters, neighbourhood regeneration and social inclusion, and rule-based accountability and grassroots experimentation.

What are some benefits of creative cities?

Where previous urban planning sought to impose a physical and functional order over places, leading to separated citizens and compartmentalized problems, creative cities have the power to engage different kinds of people and different kinds of knowledge in developing imaginative and innovative solutions to complex local issues. Bradford summarizes the benefits of creativity in five areas: governance innovation; civic innovation; economic innovation; social innovation; and artistic and cultural innovation.

Meric Gertler argues that creative city development plays an “important role in enhancing the dynamism, resilience and overall competitiveness of our national economy”, while simultaneously enhancing “quality of life and opportunity for a broad cross-section of Canadians”.

Gertler also notes that creative people have long played a key role as “dynamic agents of positive transformation” in communities. Underutilized spaces and derelict neighbourhoods have become home to artists seeking affordable work space. Soon others have been drawn to these areas for the vibrant cultural life. This influx of people can result in improved public transportation, municipal services and consumer spending within the area. Artists and creative neighbourhoods can help promote an environment characterized by tolerance of differences and celebration of non-conformity.

Economically, creative cities offer opportunities for cross-disciplinary learning through intended and accidental encounters with creative people in other fields, thus providing the stimulation necessary to promote innovation in a wide array of occupations and industries. A creative atmosphere also helps attract workers to a region, if it is perceived as a place ‘where things happen’.

Artists themselves can also help to raise overall productivity in a regional economy by enhancing the entrepreneurial culture of the region (since many artists are self-employed).

What is required to build a creative city?

Nancy Duxbury’s paper encourages urban leaders to keep some key principles in mind when developing a city’s vision and local planning processes:

- Each city and community is unique in its identity, history, development and assets.
- Implementation of ideas is an art, based on knowledge and sensitivity to the community.
- City development must be rooted in authenticity, but cities should also be willing to learn from innovative ideas elsewhere (while avoiding formulaic borrowing).
- Durable planning and governance innovation depend on strong community involvement and shared ownership of the process and outcomes. Creative city advocates should work to ensure that arts and culture is understood and valued for its role in strengthening community confidence and identity.
- Small projects sustained over time can make a difference.

Creative city leaders must be willing to take risks and secure resources for their innovative solutions. Innovative change also requires time, flexibility, strong community networks, a strong collective will, and strategic resources.

What are the barriers and opportunities in the development of creative cities?

The dialogue session participants identified a number of barriers to developing creative cities, including: a lack of clarity on the meaning of creativity and its relevance in an urban setting; a lack of awareness in policy and planning circles about the creative city process; the absence of a practical toolkit for planning and implementing creativity in cities; a shortage of resources and skills at the municipal level to facilitate this process; the lack of creativity champions among a community's political, administrative, business and community leaders; research gaps on how artistic and cultural activities contribute to economic innovation and quality of life; and the lack of clear and applicable indicators to capture the creativity of a city and the contribution of investments made to arts, culture and heritage.

Participants also raised questions about how to define success in creative cities. Is a neighbourhood undergoing regeneration yet experiencing the displacement of artists a successful part of a creative city?

Some of the opportunities for creative city development include Canada's distinct multiculturalism (which facilitates cultural syntheses) and the growing knowledge that arts and culture contribute to positive outcomes across a range of urban fronts (including resident health, cross-cultural understanding, community safety and economic growth). In addition, the educational system is seen as an untapped resource in developing creative cities. Another important opportunity is inherent in the creative city process itself – namely its focus on building at a local level, where networks are the strongest and the possibility of aligning interests is the greatest.

How can public policy influence creative cities?

Cultural policy at all levels of government can help to ensure that arts and cultural endeavours are supported. Federal policy can also help protect the arts and culture from foreign domination. Federal immigration and settlement policy may also have an impact on creative cities, especially since many immigrants settle in the same lower-income urban areas as artists.

Provincial policy can provide the 'connective tissue' between regions, in areas such as land use, green space protection, and public transit. Municipal policy has a significant role in city land use and development, in order to preserve the rich or mixed use nature of creative neighbourhoods. Finally, all levels of government should work together to preserve cultural components within communities, since venues such as libraries often act as access points for new immigrants.

Case studies

In his background paper, Bradford gives three Canadian (Quebec City, Saskatoon and Toronto) and two international examples (Huddersfield, UK and Brisbane, Australia) of creative cities in action. Bradford also stresses policy and social collaborations as necessary components of a healthy city.

Nancy Duxbury cites Vancouver, Toronto, Ottawa and Halifax as case studies of the implementation of a creative city process. Duxbury lists key challenges and assesses the progress in each of the four cities, including a discussion of the quantitative and qualitative measures used by each city to evaluate the process.

Les villes créatives

Quatre rapports des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP) (août 2004) :

Creative Cities: Structured Policy Dialogue Backgrounder

par Neil Bradford, <http://www.cprn.ca/fr/doc.cfm?doc=1081>

Des villes créatives : Compte rendu des dialogues structurés sur les stratégies urbaines

par Neil Bradford, <http://www.cprn.ca/fr/doc.cfm?doc=1080>

Creative Cities: Principles and Practices

par Nancy Duxbury, <http://www.cprn.ca/fr/doc.cfm?doc=1082>

Les villes créatives : Quelle est leur raison d'être, comment fonctionnent-elles et comment les bâtissons-nous ?

par Meric Gertler, <http://www.cprn.ca/fr/doc.cfm?doc=1083>

Qu'est-ce qu'une ville créative ?

Neil Bradford définit les villes créatives comme « des lieux dynamiques d'expérimentation et d'innovation, où de nouvelles idées s'épanouissent et où des gens de tous les milieux se rencontrent pour améliorer la qualité de vie, de travail et de loisirs de leur collectivité ». Pour être une ville créative, il ne suffit pas d'attirer des artistes vers un endroit où l'on mise sur des organismes culturels. Au cœur de la ville créative, on trouve une volonté de pratiquer une pensée créative applicable à une foule de problèmes sociaux, économiques et environnementaux.

Quelles sont les principales caractéristiques d'une ville créative ?

En juin 2004, le RCRPP réunissait des parties intéressées pour un dialogue structuré sur les politiques des villes créatives. La majorité des personnes présentes a convenu que le caractère unique et l'authenticité étaient les éléments clés des villes créatives. Certains participants ont suggéré que les villes créatives étaient également à priori instables et dynamiques car elles étaient constamment en mouvement entre leurs traditions historiques et les poussées d'entreprises novatrices.

Le rapport de Bradford sur ce dialogue indique qu'il « y avait consensus autour du principe que la ville créative incarne par excellence la capacité de réunir "un lieu, des gens et des investissements" », notamment : des lieux aménagés et naturels de grande qualité; des gens diversifiés et talentueux « qui injectent dans un endroit des idées, de l'inspiration et de l'entrain »; et « de nouveaux investissements dans l'infrastructure de créativité urbaine, allant de l'environnement physique aux réseaux sociaux, aux organismes culturels et aux établissements du savoir qui, ensemble, stimulent l'innovation ».

Le document d'information de Bradford souligne l'importance de trouver un équilibre entre les origines communautaires locales et les influences planétaires; entre la culture formelle officielle et les cultures de rue; entre les activités artistiques sans but lucratif et les éclosions d'industries

innovatrices; entre le renouvellement des quartiers et l'inclusion sociale; et entre l'imputabilité basée sur des règles et l'expérimentation populaire.

Quels avantages présentent les villes créatives ?

Contrairement à la planification urbaine de jadis qui cherchait à imposer un ordre physique et fonctionnel dans un lieu et causait une fragmentation de la population et un cloisonnement des problèmes, la conception d'une ville créative mobilise les ressources de différents types de personnes et de connaissances pour trouver des solutions communes imaginatives et innovatrices à des problèmes locaux complexes. Bradford réunit les avantages de la créativité dans cinq grands domaines : l'innovation au niveau de la gouvernance; l'innovation civique; l'innovation économique; l'innovation sociale; et l'innovation artistique et culturelle.

Pour sa part, Meric Gertler avance que le développement d'une ville créative joue un « rôle plus important que jamais dans l'amélioration du dynamisme, de la résistance et de la compétitivité générale de notre économie nationale », tout en améliorant à la fois la qualité de vie et les possibilités de diverses couches sociales canadiennes.

Gertler observe également que les créatifs ont longtemps joué un rôle déterminant « en tant qu'agents dynamiques de transformation positive » dans la vie urbaine. Les lieux sous-utilisés et les quartiers à l'abandon sont investis par des artistes à la recherche d'ateliers. Ces premiers sont vite suivis de gens attirés par le milieu culturel animé. Cette arrivée de gens peut entraîner une amélioration des transports en commun, des services municipaux et des dépenses de consommation dans la région. Les artistes et les quartiers créatifs peuvent aider à favoriser un environnement caractérisé par une tolérance des différences et une célébration de la non-conformité.

D'un point de vue économique, les villes créatives proposent des possibilités d'apprentissage interdisciplinaire grâce à des rencontres planifiées et aléatoires de créatifs d'autres domaines, fournissant ainsi la stimulation nécessaire pour promouvoir l'innovation dans une vaste gamme de professions et d'industries. Un atmosphère créatif aide également à attirer des travailleurs vers une région lorsque celle-ci se fait connaître comme un endroit où « ça bouge ».

Les artistes eux-mêmes peuvent aussi aider à accroître la productivité générale d'une économie régionale en améliorant la culture d'entreprise de la région (beaucoup d'artistes étant des travailleurs autonomes).

Que faut-il pour bâtir une ville créative ?

Le mémoire de Nancy Duxbury encourage les leaders urbains à garder à l'esprit quelques principes clés au cours de l'élaboration de la vision d'une ville et de la planification urbaine :

- Chaque ville et chaque collectivité a une identité, une histoire, un développement et des atouts qui lui sont uniques.
- La mise en œuvre des idées est un art, basé sur la connaissance et l'écoute du milieu.
- Le développement d'une ville doit avoir ses origines dans l'authenticité, mais les villes doivent aussi être prêtes à s'inspirer des idées novatrices venues d'ailleurs (tout en évitant d'emprunter des solutions clés-en-main).

- L'innovation durable en matière de planification et de gouvernance est tributaire d'une participation communautaire active et d'une responsabilité commune pour le processus et les résultats. Les défenseurs des villes créatives doivent s'efforcer de faire apprécier l'importance des arts et de la culture dans le renforcement de la confiance et de l'identité collective.
- Les petits projets soutenus sur une longue période de temps peuvent faire toute la différence.

Les leaders urbains créatifs doivent être prêts à prendre des risques et à mobiliser les ressources qu'exigent leurs solutions novatrices. Une innovation exige également du temps, de la souplesse, des réseaux communautaires solides, une volonté collective résolue et des ressources stratégiques.

Quels obstacles et quelles possibilités le développement des villes créatives permet-il d'envisager ?

Les participants au dialogue ont identifié plusieurs obstacles à l'élaboration des villes créatives, dont les suivants : le caractère indéfini de ce qu'est la créativité et sa pertinence en milieu urbain; une absence de prise de conscience du processus d'une ville créative dans les milieux de planification et d'élaboration des politiques; l'inexistence d'une trousse d'outils pratiques pour planifier et mettre en œuvre la créativité dans les villes; une pénurie de ressources et de compétences au niveau municipal pour faciliter ce processus; le manque de champions de la créativité parmi les leaders politiques, administratifs, économiques et communautaires de la collectivité; des trous dans nos connaissances sur les façons dont les activités artistiques et culturelles contribuent à l'innovation économique et à la qualité de la vie; et le manque d'indicateurs précis et pertinents permettant de mesurer la créativité d'une ville et l'apport des investissements dans les arts, la culture et le patrimoine.

Les participants ont également soulevé des questions sur les façons de définir les succès dans les villes créatives. Ainsi, peut-on dire d'une ville créative qu'elle connaît une réussite si un quartier traverse une période de réaménagement qui entraîne le départ des artistes qui l'habitaient ?

Parmi les possibilités contribuant au développement des villes créatives au Canada mentionnons le multiculturalisme à *la canadienne* (qui favorise les synthèses culturelles) et la prise de conscience croissante que les arts et la culture contribuent à des résultats positifs dans plusieurs aspects de la vie urbaine (dont la santé des résidents, la compréhension interculturelle, la sécurité collective et la croissance économique). De plus, le système éducatif est perçu comme une ressource inutilisée pour le développement des villes créatives. Enfin, autre possibilité importante qu'offre le processus même de constitution d'une ville créative : la volonté de bâtir au niveau local, parce que c'est à ce niveau que les réseaux sont les plus forts et que l'on a de meilleures chances de faire converger les intérêts.

Comment les politiques publiques peuvent-elles influencer les villes créatives ?

La politique culturelle de tous les paliers gouvernementaux peut aider à assurer le soutien des initiatives artistiques et culturelles. Les politiques fédérales peuvent aussi aider à protéger les arts et la culture de la domination étrangère. Les politiques fédérales d'immigration et d'établissement peuvent aussi avoir un effet sur les villes créatives, surtout puisque de nombreux immigrants s'installent dans les mêmes quartiers urbains à faible revenu que les artistes.

Les politiques provinciales peuvent fournir le « tissu de connectivité » entre les régions au plan de l'aménagement du territoire, de la protection des espaces verts et des transports en commun. Les politiques municipales jouent un rôle important dans l'aménagement urbain si l'on veut que les quartiers créatifs conservent leur nature riche ou variée. Enfin, tous les paliers gouvernementaux doivent se concerter pour préserver les éléments culturels au sein des collectivités, puisque les lieux comme les bibliothèques servent souvent de points d'accès pour de nouveaux immigrants.

Études de cas

Dans son document d'information, Bradford cite trois exemples de villes créatives canadiennes (Québec, Saskatoon et Toronto) et deux étrangères (Huddersfield, R.-U. et Brisbane, Australie). Bradford insiste également sur les concertations politiques et sociales en tant qu'éléments essentiels d'une ville saine.

Nancy Duxbury cite Vancouver, Toronto, Ottawa et Halifax en tant qu'études de cas pour l'implantation d'un processus de ville créative. Duxbury énumère les principaux défis et évalue les progrès réalisés dans ces quatre villes, dont une discussion des mesures quantitatives et qualitatives utilisées par chaque ville pour évaluer le processus.