

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

Arts Research Monitor / Recherches sur les arts

Volume 4, no 6

ISSN 1708-170X

This month: a focus on Aboriginal arts, including reports on Aboriginal curators, languages and funding programs in Canada, Aboriginal art centres in Australia, as well as a statistical profile of Aboriginal and visible minority artists in Canada.

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.

Add your name to our mailing list at <http://www.hillstrategies.com>.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Dans ce numéro : un regard sur les arts autochtones à l'aide de rapports sur les curateurs, les langues et les programmes de financement autochtones au Canada, les centres d'arts autochtones en Australie et un profil statistique des artistes autochtones et de minorités visibles au Canada.

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.

Ajoutez votre nom à notre liste d'envoi à <http://www.hillstrategies.com>. La version française du bulletin suit l'anglais.

Aboriginal Arts

Brokering Aboriginal Art: A Critical Perspective on Marketing, Institutions and the State

Jon Altman, Director, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, Australian National University, April 2005

<http://www.deakin.edu.au/buslaw/bowater/clmr/fellows/kennethmyerlecture.php>

This Australian lecture examines state sponsorship of the Aboriginal arts sector and the historical development of the role of Aboriginal art centres in brokering Aboriginal visual art. The

lecturer, Professor Jon Altman, is an economist and anthropologist with research expertise in the production and marketing of Aboriginal visual art.

Professor Altman argues that Aboriginal art may be “the perfect inter-cultural product. It is a form of fine art that non-Aboriginal audiences and arts aficionados value highly; it is a cultural product with unquestionable value and status in the artists’ home communities; and it is a means for artists to make a living while simultaneously making powerful political statements about the things that matter, land rights, robust customs, kin relations and identity.”

Professor Altman cites estimates that show that the Aboriginal visual arts market may have grown from \$2.5 million in 1980 to “somewhere around \$100 million” in recent years. Given this growth, the lecturer indicates that “Aboriginal visual art has been one uncontested and spectacular area of success in Indigenous affairs in the last 30 years”. In particular, “dynamic and innovative art movements thrive in many remote communities that are regarded as the most problematic in terms of welfare dependence and social disintegration.”

However, he also believes that “the hard-won success of Aboriginal art has been, and remains, highly dependent on public patronage and active brokerage between Aboriginal artists and the fine arts market”. The mediation of large geographical and cultural difference has largely been taken on, in Australia, by “Aboriginal art centres governed by Aboriginal committees and employing specialist staff”. The lecturer describes these art centres as “hybrid organisations, at once cultural and commercial, local and global, Aboriginal and non-Aboriginal”.

Professor Altman also examines some “critical issues” in the Australian Aboriginal arts sector. He believes that the failure to recognize art centres as hybrid institutions with both cultural and commercial aspects leaves the centres fragile and vulnerable, with typical arts-world problems of funding, facilities, recruitment and succession planning. The lecturer believes that, while state support over the years “has been crucial and welcome, there has never been enough”. In addition, Professor Altman also wonders “whether the institutions and legal instruments of Australian copyright and moral rights law afford Aboriginal art sufficient protection”.

Aboriginal Curatorial Collective: Issues, Challenges and Opportunities **Aboriginal Curatorial Collective: Round Table Final Report**

Aboriginal Curatorial Collective, May and July 2005

<http://www.AboriginalCuratorialCollective.org>

These reports are the first steps in an attempt to create a vibrant Aboriginal voice in visual arts curation in Canada. The Aboriginal Curatorial Collective believes that their efforts could help rectify a lack of Aboriginal-driven exhibitions and reduce “the marginality of Aboriginal artists and curators”.

The *Issues, Challenges and Opportunities* report outlines the need and rationale to “improve the existing and long-term opportunities for Aboriginal curators and curatorial residents” and work “towards building a level playing field to address the current discrepancies that exist in non-Aboriginal institutions where Aboriginal curators and residents work and in the writing and publication community at large”.

The report follows a previous meeting in 1997 that attempted to shape the future of Aboriginal curatorial practice. The report notes that only two of the 12 participants from that meeting are still employed as curators. On the whole, the report argues that “there is an under-

representation of gainfully employed Aboriginal curators resulting in a noticeable absence of documented activity and quality publications of curatorial writings by Aboriginal curators". The report argues that "the arts and academic community writ large needs to be better informed by Aboriginal voices offering accurate information about what is being exhibited and experienced".

The *Round Table Final Report* summarizes two days of discussions in June 2005 regarding short and long-term issues, challenges and opportunities in achieving "a greater recognition and rightful place within the discourse of art and history" for Aboriginal curators and artists.

Connections with community are key: "our approach to curatorial practice should be one to connect and recognize our own community as a focal point, whether it be young or old, from urban, reserve, or north or south populations". Community would also provide a "catalyst that can give power to our voice". The collective's efforts are seen in the context of a reclaiming of identities. As one participant noted: "We need to tell our own story, because it speaks of our unique experiences and histories."

Participants discussed the need to develop appropriate language and a "framework for an Aboriginal art history outside of the dominant Western discourse". The discussions also covered artist fees, exhibition fees, copyright, artist-curator relations, and moral rights. Topics identified for further inquiry include intellectual property rights, protection of traditional knowledge, promotion and exploitation in curatorial practice, naming and authority.

The report outlines 24 immediate, short-term and long-term objectives for enhancing the Aboriginal presence in visual arts. Networking is seen as "vital and imperative if an Aboriginal arts discourse is going to thrive and make known our important contributions".

Towards a New Beginning: A Foundational Report for a Strategy to Revitalize First Nation, Inuit and Métis Languages and Cultures

Task Force on Aboriginal Languages and Cultures, June 2005

<http://www.AbandoriginalLanguagesTaskForce.ca>

This report outlines the situation of First Nation, Inuit and Métis languages in Canada and makes a number of recommendations for revitalizing the languages. "The Task Force views this report as the first step of a 100-year journey to revitalize First Nation, Inuit and Métis languages and cultures."

During the Task Force meetings and consultations, "Elders emphasized that language, culture, spiritual values and First Nation, Inuit and Métis sense of identity are inseparable concepts". As the report notes, "it is the oral histories, the songs and the dances that speak of the First Nation, Inuit and Métis connection with this land. They give the fabric of Canada the texture and coloration that make it unlike any other fabric in the world."

Language statistics show that Cree, Ojibwe and Inuktitut appear to be viable but that many of the approximately 60 other Aboriginal languages and dialects are in much worse shape. Some languages are spoken only by a few Elders. The report notes that, while there are worldwide trends contributing to loss of language, "Canada's past assimilative actions, particularly the residential school system, cannot be ignored. Canada's failure to protect First Nation, Inuit and Métis languages and cultures means it must now provide the resources necessary to restore them."

The Task Force recommends the implementation of a national Languages and Cultures Council “to provide leadership in developing a long-term, national language strategy”. While a number of other recommendations address government and institutional actions, the report also indicates that language revitalization needs to be community-driven: “First Nation, Inuit and Métis peoples must take their rightful place as the first and foremost teachers of their own languages and cultures”.

Diversity in Canada’s Arts Labour Force

Hill Strategies Research, February 2005

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000081

This report analyzes 2001 census data concerning Aboriginal, visible minority and immigrant Canadians who worked more hours in an arts occupation than any other occupation.

In the 2001 census, 3,100 Aboriginal people reported an artistic occupation. Aboriginal artists represent 2.4% of all artists, essentially the same percentage as Aboriginal workers in the overall labour force (2.5%). Average earnings for Aboriginal artists are only \$16,900, 28% less than other artists, who have relatively low earnings compared to other labour force workers.

The questions asked of Aboriginal respondents changed between 1991 and 2001. Because of this, data on the Aboriginal labour force from the 1991 census is not considered comparable to 2001 census data.

Visible minorities accounted for 11,700 artists or 8.9% of the 130,700 artists in Canada in 2001. This is less than the percentage of visible minority workers in the overall labour force (12.5%). There were 74% more visible minority artists in 2001 than in 1991. Average earnings for visible minority artists are \$20,800, 11% less than other artists.

There were 26,400 immigrant artists in Canada in 2001, an increase of 31% from 1991. The 26,400 immigrant artists represent 20% of all Canadian artists – equal to immigrant workers’ share of the overall labour force. Average earnings for immigrant artists are \$23,200, only slightly lower than the average earnings of all artists (\$23,500).

Canada’s three largest Census Metropolitan Areas (Toronto, Montreal and Vancouver) account for three-quarters of all visible minority and immigrant artists. Contrary to visible minority and immigrant artists, a large majority of Aboriginal artists reside outside of Canada’s 27 Census Metropolitan Areas.

Aboriginal Arts Programming: A Synopsis

Alberta Foundation for the Arts, June 2005

Report available from Michael Dickinson, michael.dickinson@gov.ab.ca

This report summarizes Aboriginal arts programs in arts councils and boards across Canada but “is not intended to be reflective of all arts funding currently available to Aboriginal artists”. In addition to the Canada Council for the Arts, the report finds specific programs to support Aboriginal art and artists in five provincial arts funding bodies: the British Columbia Arts Council, the Saskatchewan Arts Board, the Manitoba Arts Council, the Ontario Arts Council, and the New Brunswick Arts Board. The report describes the objectives, criteria and assessment practices of these Aboriginal arts programs.

Arts autochtones

Brokering Aboriginal Art: A Critical Perspective on Marketing, Institutions and the State

Jon Altman, directeur, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, Australian National University, avril 2005

<http://www.deakin.edu.au/buslaw/bowater/clmr/fellows/kennethmyerlecture.php>

Cette conférence australienne examine le rôle de l'appui accordé par l'État au secteur des arts aborigènes et le développement historique du rôle des centres d'arts aborigènes dans la diffusion des arts visuels aborigènes. Le conférencier, le professeur Jon Altman, est un économiste et anthropologue ayant fait des recherches dans la production et le marketing de l'art visuel aborigène.

Le professeur Altman maintient que l'art aborigène pourrait être « le produit interculturel parfait. C'est une forme de beaux-arts que les publics non aborigènes et les amateurs des arts apprécient beaucoup; c'est un produit culturel ayant une valeur et un statut indéniable dans les collectivités locales des artistes; et c'est un moyen pour les artistes de gagner leur vie tout en faisant par la même occasion de puissantes affirmations politiques au sujet des choses qui leur importent comme les droits territoriaux, des coutumes robustes, des relations de parenté et l'identité. »

Le professeur Altman cite des estimations indiquant que le marché des arts visuels aborigènes serait passé de 2,5 millions de dollars en 1980 à « autour de 100 millions » au cours des dernières années. Étant donné cette croissance, le conférencier estime que « l'art visuel aborigène a été incontestablement un domaine de succès spectaculaire dans les affaires aborigènes au cours des 30 dernières années ». Plus précisément, « des mouvements artistiques dynamiques et innovateurs s'épanouissent dans des collectivités isolées jusqu'alors considérées comme les plus problématiques du point de vue de la dépendance sur l'assistance sociale et de la désintégration sociale ».

Toutefois, il croit également que « les succès obtenus d'arrache-pied par l'art aborigène ont été, et demeurent, très dépendant du patronage public et des intermédiaires actifs entre les artistes aborigènes et le marché des beaux-arts ». La médiation des grandes différences géographiques et culturelles ont été assumées en grande partie en Australie par des « centres artistiques aborigènes gouvernés par des comités aborigènes et dotés d'un personnel spécialisé ». Le conférencier décrit ces centres artistiques comme « des organismes hybrides, à la fois culturels et commerciaux, aborigènes et non aborigènes, intervenant au niveau local et international ».

Le professeur Altman se penche également sur des « enjeux critiques » du secteur des arts aborigènes en Australie. Il est d'avis que le refus de reconnaître ces centres artistiques comme des institutions hybrides ayant des dimensions culturelles et commerciales fragilise les centres et les laisse vulnérables aux problèmes typiques du monde des arts comme le financement, les installations, le recrutement et la planification de la relève. Le conférencier estime que même si le soutien de l'État au fil des années « a été crucial et bienvenu, il n'a jamais été suffisant ». De plus, le professeur Altman se demande « si les institutions et les instruments juridiques de la loi australienne sur les droits d'auteur et les droits moraux accordent assez de protection à l'art aborigène ».

Collectif des conservateurs autochtone : Issues, Challenges and Opportunities **Collectif des conservateurs autochtone : Round Table Final Report**

Collectif des conservateurs autochtone, mai et juillet 2005

<http://www.OriginalCuratorialCollective.org>

Ces rapports sont les premières démarches d'une tentative de créer une voix autochtone dynamique dans la conservation des arts visuels au Canada. Le Collectif des conservateurs autochtone estime que ses efforts peuvent servir à corriger le manque d'expositions émanant des autochtones et à réduire « la marginalité des artistes et des conservateurs autochtones ».

Le rapport *Issues, Challenges and Opportunities* décrit le besoin et les motifs pour « améliorer les possibilités actuelles et à long terme pour les conservateurs et les conservateurs résidents » et pour faire « uniformiser les règles du jeu afin de répondre aux écarts qui existent actuellement dans les établissements non autochtones où travaillent les conservateurs et résidents autochtones ainsi que dans les milieux généraux de rédaction et de publication ».

Ce rapport fait suite à une réunion en 1997 qui avait tenté de façonner l'avenir des pratiques de conservation autochtones. Le rapport note que seulement deux des 12 participants à cette réunion travaillent encore comme conservateurs. Dans l'ensemble, le rapport maintient « qu'il y a une sous-représentation de conservateurs autochtones ayant des emplois rémunérés, entraînant une absence notable d'activités documentés et de publications de qualité sur la conservation par des conservateurs autochtones ». Le rapport estime que « les milieux artistiques et universitaires en général doivent être informés davantage par des voix autochtones proposant de l'information exacte au sujet de ce qui doit être exposé et vécu ».

Le rapport *Round Table Final Report* résume deux journées de discussion en juin 2005 concernant les enjeux à court et à long terme, les défis et les possibilités dans la réalisation d'une « meilleure reconnaissance [des conservateurs et artistes autochtones] et de la place qui leur revient ».

Les liens dans la communauté jouent un rôle essentiel : « notre approche aux pratiques de conservation doit être d'établir des liens et de reconnaître notre propre communauté comme point central, peu importe qu'elle soit jeune ou âgée, ou composée d'une population urbaine, des réserves, du nord ou du sud ». La communauté doit également servir de « catalyseur pouvant donner du pouvoir à notre voix ». Les efforts du collectif sont présentés dans le contexte d'une revendication des identités. Comme l'a fait observé un participant, « Nous devons raconter notre propre histoire, puisqu'elle illustre nos expériences et nos histoires que nous sommes les seuls à avoir. »

Les participants ont discuté du besoin de développer un vocabulaire approprié ainsi qu'un « cadre de référence pour une histoire de l'art autochtone à l'extérieur du discours occidental dominant ». Les discussions ont également porté sur les cachets pour les artistes, les honoraires pour les expositions, les droits d'auteur, les relations entre les artistes et les conservateurs et les droits moraux. Les droits de propriété intellectuelle, la protection du savoir traditionnel, la promotion et l'exploitation des pratiques de conservation, les appellations et l'autorité sont énumérés en tant que questions à approfondir.

Le rapport décrit 24 objectifs immédiats, à court terme et à long terme pour améliorer la présence autochtone dans les arts visuels. Le réseautage est perçu comme « essentiel et impératif pour qu'un discours sur les arts autochtones puisse s'épanouir afin de faire connaître nos contributions importantes ».

Le début d'un temps nouveau : Premier rapport en vue d'une stratégie de revitalisation des langues et des cultures des Premières nations, des Inuits et des Métis

Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones, juin 2005

http://www.OriginalLanguagesTaskForce.ca/ff_index.html

Ce rapport décrit la situation des langues des Premières nations, des Inuits et des Métis au Canada et fait plusieurs recommandations pour revitaliser ces langues. « Le Groupe de travail voit le présent rapport comme la première étape d'un projet qui s'étendra sur un siècle afin de revitaliser les langues et les cultures des Premières nations, des Inuits et des Métis. »

Au cours des réunions et des consultations du Groupe de travail, « Les Aînés ont souligné que la langue, la culture, les valeurs spirituelles et le sentiment d'identité des Premières nations, des Inuits et des Métis étaient des concepts inséparables ». Comme le fait remarquer le rapport, « ce sont les histoires orales, les chants et les danses qui témoignent des liens qui unissent les Premières nations, les Inuits et les Métis au territoire. Ils donnent sa texture et ses couleurs au tissu du Canada et font que celui-ci n'est semblable à nul autre pays au monde. »

Les statistiques sur les langues indiquent que le cri, l'ojobway et l'unuktitut sont viables mais que bon nombre des quelque 60 autres langues et dialectes autochtones sont en bien pire état. Certaines langues ne sont parlées que par quelques Aînés. Le rapport note que, bien qu'il y ait des tendances internationales contribuant au déclin des langues, le déclin « est aussi lié, il ne faut pas se le cacher, aux mesures d'assimilation prises par le Canada dans le passé, notamment le système des pensionnats. Le Canada a manqué à son devoir de protection des langues et des cultures des Premières nations, des Inuits et des Métis, et c'est pourquoi il doit maintenant fournir les ressources nécessaires à leur rétablissement. »

Le Groupe de travail recommande la mise en œuvre d'un Conseil des langues et des cultures « qui orientera l'élaboration d'une stratégie linguistique nationale à long terme ». Bien que plusieurs autres recommandations visent des mesures publiques et institutionnelles, le rapport indique également que la revitalisation des langues doit venir des communautés mêmes : « les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis doivent aussi jouer un rôle : ils sont en effet les premiers et les plus importants enseignants de leurs langues et de leurs cultures ».

La diversité de la population active du secteur des arts du Canada

Hill Stratégies Recherche, février 2005

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000100&lang=fr

Ce rapport, basé sur le recensement de 2001, examine les artistes autochtones, immigrants et de minorités visibles artistes au Canada qui avaient consacré plus de temps à leur art qu'à toute autre occupation en mai 2001.

Dans le recensement de 2001, 3 100 Autochtones ont déclaré avoir une profession artistique. Les artistes autochtones représentent 2,4 % de tous les artistes, ce qui correspond presque exactement à leur présence dans la population active totale (2,5 %). Le revenu moyen des artistes autochtones n'était que de 16 900 \$, soit 28 % de moins que les autres artistes (dont le

revenu moyen est déjà inférieur de 26 % à celui de l'ensemble de la population active du Canada).

Les statistiques sur la population active autochtone provenant du recensement de 1991 ne sont pas comparables à celles du recensement de 2001 à la suite de modifications aux questions concernant l'origine et l'identité autochtone.

Il y avait 11 700 artistes de minorités visibles ou 8,9 % des 130 700 artistes au Canada en 2001. Ce pourcentage est inférieur à celui des personnes de minorités visibles dans la population active totale du Canada (12,5 %). Il y avait 74 % plus d'artistes de minorités visibles en 2001 qu'en 1991. Le revenu moyen des artistes de minorités visibles était de 20 800 \$, soit 11 % de moins que les autres artistes.

Il y avait 26 400 artistes immigrants au Canada en 2001, une augmentation de 31 % par rapport à 1991. Les 26 400 artistes immigrants représentent 20 % de tous les artistes canadiens, soit le même pourcentage que la présence d'immigrants dans la population active totale. Le revenu moyen des artistes immigrants était de 23 200 \$, à peine inférieur au revenu moyen de tous les artistes (23 500 \$).

Les trois plus grandes RMR du Canada (Toronto, Montréal et Vancouver) renferment trois quarts des artistes de minorités visibles et des artistes immigrants. Contrairement aux artistes de minorités visibles et immigrants, une forte majorité d'artistes autochtones habitent à l'extérieur des 27 régions métropolitaines de recensement du Canada.

Aboriginal Arts Programming: A Synopsis

Alberta Foundation for the Arts, juin 2005

Rapport disponible auprès de Michael Dickinson, michael.dickinson@gov.ab.ca

Ce rapport résume les programmes d'arts autochtones dans les conseils et commissions des arts au Canada, mais « il n'a pas été conçu pour refléter tout le financement artistique actuellement offert aux artistes autochtones ». En plus des programmes du Conseil des Arts du Canada, le rapport indique que cinq organismes provinciaux de financement des arts offrent un soutien aux arts et aux artistes autochtones : le British Columbia Arts Council, le Saskatchewan Arts Board, le Manitoba Arts Council, le Conseil des arts de l'Ontario et le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. Le rapport décrit les objectifs, les critères et les pratiques d'évaluation de ces programmes d'arts autochtones.