

Arts Research Monitor

<http://www.ArtsResearchMonitor.com>

Special Issue: Visual Arts Summit

This special issue of the Arts Research Monitor provides a brief summary of some key issues explored at the Visual Arts Summit, held in Ottawa from November 25 to 27, 2007. The first gathering of its kind since 1941, over 450 people assembled to engage in discussions about the visual arts in Canada. Participants included artists, collectors, art dealers, arts writers, publishers, art historians, teachers, critics, curators, corporate leaders, arts service organizations and public sector funders. A more thorough summary of the Summit proceedings, prepared for the Canadian Museums Association and the Summit partners by Hill Strategies Research, will be available in the spring of 2008.

[ArtsResearchMonitor.com](http://www.ArtsResearchMonitor.com) provides categories, quick links and easy search access to all individual Arts Research Monitor articles.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage.

Recherches sur les arts

<http://www.SurLesArts.com>

Numéro spécial : Sommet sur les arts visuels

Ce numéro spécial de Recherches sur les arts propose un bref résumé de certains des principaux enjeux examinés lors du Sommet sur les arts visuels qui s'est déroulé à Ottawa du 25 au 27 novembre 2007. Ce premier rassemblement de son genre depuis 1941 a réuni plus de 450 personnes pour discuter des arts visuels au Canada. On dénombre parmi les participants des artistes, des collectionneurs, des marchands de tableaux, des rédacteurs sur les arts, des éditeurs, des historiens de l'art, des enseignants, des critiques, des conservateurs, des dirigeants des milieux d'affaires, des organismes de services artistiques et des bailleurs de fonds du secteur public. Un résumé plus détaillé des délibérations du Sommet, préparé pour l'Association des musées canadiens et les partenaires du Sommet par Hill Stratégies Recherche, sera disponible au printemps 2008.

[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 [SurLesArts.com](http://www.SurLesArts.com). La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

Artists and Museums Reach Historic Agreement

<http://www.carfac.ca/2007/11/artists-and-museums-reach-historic-agreement/lang-pref/en/>

The 2007 Visual Arts Summit opened with the announcement that the Canadian Art Museum Directors Association (CAMDO), Canadian Museums Association (CMA), Canadian Artists' Rights/Front de representation des artistes canadiens (CARFAC) and le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) had reached an agreement regarding exhibition fees for professional artists. The following is an excerpt from the press release:

A landmark agreement has been reached for the first time in over 40 years between the museum community and artists' organizations over fees for exhibition of artists' works. The agreement puts an end to a long-standing impasse and will lead to a new era of cooperation.

The new streamlined fee schedule goes into effect on January 1, 2008 for a 5-year term and soon will be posted on the partners' websites. It is simplified for ease of administration and provides useful definitions. It will be adjusted annually by a 3% increase.

Most importantly, the parties agreed to pursue the establishment of a new Exhibition Right Fund, similar to the highly successful Public Lending Right Fund, which provides compensation to authors of books used in public libraries. When the new Exhibition Right Fund is established the fee schedule will be renegotiated at that time.

Visual Arts Summit

<http://www.VisualArtsSummit.ca>

Some major themes explored at the Summit include:

- Artists, Art Practice and the Arts Market
- Gallery Collections
- Public Engagement
- Education and Visual Literacy
- Policy, Politics and Funding

Artists, Art Practice and the Arts Market

In the context of dismal earnings statistics for visual artists (average earnings of only \$18,700 for visual artists and \$15,500 for artisans and craftspeople, well below the average earnings in the overall labour force in Canada – \$31,800), it is not surprising that the issue of the need for artists to make a living was a key theme of the Summit.

One artist noted that: "The profession of artists should be viable, not suicidal. Individual artists are human. We cannot dismiss the human needs of the people who make the stuff that this industry is based on. Artists don't fit neatly into systems. We disrupt. We are an untidy problem."

A number of other participants reiterated the argument that there is a lack of concern for the conditions of working artists. Some wished to demand a minimum wage for professional artists.

As expressed by participants:

- “Art making is not an act of charity.”
- “Poverty is the ultimate issue for artists.”
- “It is time to form a coalition with other disadvantaged people in society to address such issues as poverty and housing.”

Compared with other Canadian workers, visual artists’ earnings do not increase substantially with age or education. Some participants indicated that “there is very little for mid-career artists. There are countless opportunities for emerging and established artists, but mid-career artists are left in limbo.” “We need more steps for artists to ascend, more glory, more successes.”

Others noted that very few contemporary artists live from their sales.

There was much discussion of the idea of a Public Lending Right model – where writers receive royalties from libraries. Could a fund be created for museums to pay artists for the exhibition of their work? As noted in the announcement at the beginning of the Summit, the idea of a new Exhibition Right Fund is being explored.

Another discussion highlighted the need for affordable, raw studio spaces in cities. In addition, many art materials are highly toxic. Could there be a study of artists’ occupational health and safety?

One participant noted that there is currently unprecedented art market activity. Is it artificial? Will the bubble burst? In theory, having more art collectors should mean a better living for artists and art dealers. However, in other discussions, a participant noted that “the secondary market leaves artists completely out of the loop.” Questions concerning private collectors include their appropriate role (if any) in the formation of public policy and their obligation (if any) to collect Canadian art.

Another market issue concerned the relative lack of representation of Canadian artists at art fairs in Canada and abroad.

Gallery Collections

How does a nation acquire and display its art collection? Collections policies were discussed at length at the Summit.

Some participants perceived a danger in galleries’ reliance on donations of works of art from collectors. “Building a collection in this manner is fickle and relies on the tastes of a few individuals. What if they don’t collect art by women or aboriginals?”

The allocation of acquisitions budgets to public galleries was seen as key. “Acquisitions tend to suffer from budgetary constraints because exhibits must go on. Exhibitions are the top priority and therefore get the funding, not acquisitions.” Some participants indicated that there should be a collection fund for institutions and collection strategies for key art museums. Others perceived a lack of curatorial expertise in relation to collecting.

One participant summarized five key challenges for public galleries:

1. Adjusting to evolving art practices which, in some cases, cannot be collected.
2. Documenting intangible works of art.
3. Being pro-active about collecting.
4. Making better links between permanent collections and exhibitions.
5. Art publications are thin in Canada.

What are the implications of media-based collections? Participants indicated that there are insufficient resources for the preservation of media-based artworks. What happens in 20 or 30 years when current technology is no longer available?

DOCAM (Documentation des Arts Mediatiques), hosted by the Langlois Foundation, is researching the preservation of media artworks. They are currently three years into a five-year project involving museums and universities in case studies to examine “disappearing” works of art and how museums can manage them. The Tate Modern in London, England has a committee working on this issue full-time.

Public Engagement

Statistics were presented showing that 26.7% of Canadians 15 or older visited an art gallery in 2005, or 7 million people. Between 1992 and 2005, the percentage of Canadians visiting an art gallery increased substantially, from 19.6% to 26.7%. In other words, 4.2 million Canadians visited a gallery in 1992, compared with 7.0 million in 2005.

However, the cost of admission to art galleries was seen by some participants as a barrier to audiences. For one participant, “the cost of admissions is a huge barrier, especially for youth”. Participants felt an ongoing need to, as noted by one participant, “seduce the media and the public, so they will have an increased awareness of the visual arts.”

For some, access means commitment and connection to the community. “A large segment of the public does not visit art galleries. We must re-frame ways in which the gallery places itself within the community.” Another participant pointed to teen councils as a good example of access and engagement.

Community curatorial projects can give a voice to the public. In some cases, opportunities for funding multiply when galleries work collaboratively with other community groups.

Toronto’s recent Nuit Blanche, “an all-night contemporary art thing”, was discussed by a number of participants. “It was free and met people in the streets. It came to the public rather than making the public come to it (in a gallery).” It was reported that nearly 70,000 people attended Nuit Blanche events.

Nuit Blanche proved that the public is interested in contemporary art. However, there is still a need to transcend the general perception that contemporary art is intimidating.

One participant argued that galleries and artist-run centres should collaborate more in order to achieve common goals. Other participant comments include:

- “Our challenge is to invent new formats for the presentation of art.”
- “Art Metropole is curating projects online in Second Life. This is a completely new audience for visual art. This demonstrates thinking outside the box in terms of presentation spaces for art.”
- “Artist-run centres are at the core of the sector.”

Education and Visual Literacy

A number of participants indicated that more can be done to make Canadians – especially children – more visually literate. “Images are everywhere, but people aren’t necessarily visually literate.”

In the school system, there has been a move away from an integrated approach to arts education. Some participants felt that Canadian art history, taught by professional artists, should be part of the core curriculum. Others saw a need for specialized art teachers from kindergarten to grade 12. “Infect the children with art.”

Participants also expressed the need for more artists and more funding for studio space, school residencies and work with teachers. For students, hands-on experience can be very important. However, some practitioners have found resentment for artists in the school system.

One participant noted that the arts are not systematically evaluated in most provincial education systems. Numeracy, literacy and science are often tested and measured, but not art.

Visual literacy is seen as an active, complex process, but children can learn it over time. “Literacy, visual or other, has to do with finding interest in a work of art and honing one’s sensibilities. As visual literacy develops, it brings a sense of joy and connects to critical thinking about the work. Visual literacy brings dimension to everything visual, not only art.” One participant noted that university art galleries are doing “remedial work” to make up for the lack of arts education in schools.

Two participants engaged in an exchange regarding the visual literacy of audiences. The first participant indicated that: “Audiences know a lot. Viewers bring multiple points of view to bear on a work of art: the artist’s, the curator’s, and their own personal experiences as well. Personal experience cannot be underestimated.”

The second participant argued that, “to unlock personal experience, people need tools, and not only art historical tools. The role of the teacher in the understanding of art by children is crucial.”

Policy, Politics and Funding

Participants perceived a disconnect between the burgeoning visual arts activity and the lack of awareness and limited funding from the municipal, provincial and federal levels. “Art is a societal project but not a government priority.” Is there a way of ensuring a cohesive approach (municipal, provincial and federal) to cultural policy and cultural diplomacy?

Two of the major issues discussed at the Summit were the lack of a national museums policy and the loss of cultural diplomacy funding. There is a need to “bring art to the local community and export it internationally”.

Many participants argued that the arts are a vital part of foreign diplomacy and trade. In fact, international issues were a topic of considerable discussion, including the need to raise the profile of the visual arts nationally and internationally. “It is sad but true that artists are better recognized at home once they have been recognized abroad.” One participant argued that Canadian artists are sometimes treated poorly at home and like royalty abroad. Another participant noted that, while Canadian new media artists are some of the highest profile artists internationally, few commercial galleries show new media works.

Other participants’ comments regarding policy, politics and funding include:

- “Governments are currently inhibiting donations of artworks to museums.”
- “Trade Routes funding is currently available, but for how long? It is not a stable, reliable source of funds.”
- “The shutdown of the Exhibition Transport Service (ETS) in April 2008 will triple exhibition transport costs for galleries.”

Other Themes

Other interesting themes explored at the Summit include:

- Diversity
- National Narrative
- Media Coverage and Publications

Diversity

The growing diversity of Canadian society was discussed at the Summit, in terms of both access and interpretation. The diversity of the student base at art colleges gave one participant hope for the future.

Some participants noted that Aboriginal art is poorly represented in many public collections. Research, scholarship and curatorial expertise are needed in order to go beyond simply adding a few pieces to an existing collection. “The history of Canadian art should be re-examined.”

One participant asked: “How many Aboriginal curators are currently working in a Canadian public art gallery? Of those, how many only because of dedicated Canada Council funding? Of those, how many were hired after the funding ran out?”

National Narrative

Is there a national narrative in the visual arts? Some participants perceived a need for one, while others did not see one in Canada. On one hand: “Cultural nationalism is what we need. We should not be afraid of the word ‘nation’.” On the other hand, other participants did not perceive a national narrative in visual arts in Canada. Rather, contemporary art was seen to be more about individual artists and their personal narratives.

Media Coverage and Publications

Participants noted the crucial importance of the media for the success of visual arts exhibitions. “If the public does not hear about exhibitions, they won’t attend. Cultural reporting is limited to entertainment news, especially on television. The only exhibitions that do receive coverage are blockbuster exhibitions. Contemporary art should receive such coverage.” One participant wondered whether the lack of media coverage will affect the number of art collectors. However, another participant noted that Air Canada’s *En Route* magazine recently had a 20-page article on Canadian art and collecting.

In general, many participants perceived a need for more publications about individual artists and key periods in Canadian art history.

Collective Agenda for the Visual Arts

<http://www.petitiononline.com/visarts/petition.html>

Before closing the Summit, a statement was prepared to further a collective agenda for the visual arts. The statement reads:

Art is the face of Canada.

We, as artists, curators, collectors, dealers, educators and supporters, are united to enhance the opportunities for Canadian art to be seen, understood and enjoyed. We come together in the largest gathering of the visual arts in our history, to proclaim the critical role of the visual arts in an innovative and compassionate society in the 21st century. We know what is needed: we call on the governments, nations and peoples of Canada to join us in realizing our potential.

We commit ourselves to work together:

- *To satisfy the public’s growing demand for participation in visual culture;*
- *To communicate the sector’s needs with a united voice;*
- *To provide a secure livelihood for artists;*
- *To acknowledge the varied cultures of the indigenous peoples of this land;*
- *To reflect the diversity of our society; and*
- *To strengthen the institutions that advance the visual arts.*

With a united voice, we advocate:

- *To create a new alliance across the sector, to advance the position of the visual arts;*
- *To engage public appreciation for, and connection with, visual arts in all their forms;*
- *To provide stronger and stable support to artists and to the individuals and institutions that present, preserve and interpret the work they create;*
- *To establish a dedicated fund for the payment of artists for the public exhibition of their works;*
- *To increase investment in arts education for all ages and from all levels of government;*
- *To provide dedicated support for Aboriginal arts; and*
- *To recognize and support the leading role of visual arts in strengthening Canada's international profile.*

We envision a Canada that embraces creativity in all its dimensions.

We believe in art that challenges us, deepens our understanding, and bridges our differences.

Visual arts build a more tolerant, diverse and creative world.

Sommet sur les arts visuels

Un accord historique entre les artistes et les musées

<http://www.carfac.ca/2007/11/artists-and-museums-reach-historic-agreement/lang-pref/fr/>

Le Sommet sur les arts visuels de 2007 a débuté avec l'annonce que l'Organisation des directeurs de musée d'art du Canada (ODMAC) et l'Association des musées canadiens (AMC) d'une part, et le Canadian Artists' Rights/Front des artistes canadiens (CARFAC) et le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) d'autre part, étaient arrivés à une entente au sujet des droits d'exposition pour les artistes professionnels. Voici un extrait du communiqué :

Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la communauté muséale et les organismes artistiques sont parvenus à une entente décisive sur les droits d'exposition, dénouant ainsi une longue impasse et ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération.

Le nouveau barème des redevances de droits d'auteur, qui sera bientôt affiché sur les sites Internet des partenaires, entrera en vigueur le 1er janvier 2008 et couvrira une période de cinq ans. Il proposera des définitions utiles et sera simplifié pour alléger le fardeau administratif. Les montants seront ajustés annuellement suivant une hausse de 3 %.

Les parties ont notamment accepté de donner suite à l'élaboration d'un nouveau programme de droits d'exposition. Celui-ci sera calqué sur le programme exemplaire du droit de prêt public qui indemnise les auteurs pour le prêt de leurs ouvrages à la clientèle des bibliothèques. Le barème des redevances sera renégocié lors de la mise en œuvre du programme de droits d'exposition.

Sommet sur les arts visuels

<http://www.sommetsurlesartsvisuels.ca>

Le Sommet a notamment exploré les grands enjeux suivants :

- Les artistes, la pratique de l'art et le marché de l'art
- Les collections des galeries
- La mobilisation des publics
- L'éducation et l'appréciation des arts visuels
- Les politiques, la politique et le financement

Les artistes, la pratique de l'art et le marché de l'art

Dans un contexte de revenus lamentables pour les artistes visuels (revenu moyen de seulement 18 700 \$ pour les artistes visuels et de 15 500 \$ pour les artisans, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 31 800 \$ de la population active canadienne), il n'est pas surprenant que le besoin des artistes de gagner leur vie ait été un des principaux enjeux du Sommet.

Comme l'a fait remarquer un artiste, « La profession d'artiste doit être viable et non suicidaire. Les artistes sont des êtres humains. Nous ne pouvons pas rejeter les besoins humains des personnes qui créent les objets qui font vivre cette industrie. Les artistes ne s'insèrent pas facilement dans des systèmes. Nous perturbons. Nous sommes un problème malcommode. »

Plusieurs autres participants sont revenus sur le fait qu'on se préoccupe peu des conditions des artistes actifs. Certains avaient envie d'exiger un salaire minimum pour les artistes professionnels.

Comme l'ont exprimé les participants,

- « Faire de l'art, ce n'est pas faire de la charité. »
- « La pauvreté est le problème ultime des artistes. »
- « Le moment est venu de former une coalition avec d'autres personnes défavorisées de la société pour s'attaquer à des problèmes comme la pauvreté et le logement. »

Comparé aux autres travailleurs au Canada, le revenu des artistes visuels n'augmente pas beaucoup avec l'âge ou le niveau de scolarité. Certains participants ont indiqué qu'« il y a très peu de choses pour les artistes à la mi-carrière. Il y a une foule de possibilités pour les artistes débutants et établis, mais les artistes en milieu de carrière sont oubliés. » « Il nous faut plus d'étapes à franchir, plus de gloire, plus de réussites pour les artistes. »

D'autres ont observé que très peu d'artistes contemporains vivent de leurs ventes.

On a beaucoup discuté du principe d'un modèle comme le droit de prêt au public - où les bibliothèques versent des redevances aux écrivains. Un fonds pourrait-il être mis sur pied pour payer les artistes pour l'exposition de leurs œuvres ? L'annonce faite à l'ouverture du Sommet a révélé que la création d'un nouveau fonds pour les droits d'exposition publique est actuellement à l'étude.

Une autre discussion a souligné le besoin d'espaces de studio bruts abordables dans les villes. De plus, beaucoup de matériaux artistiques sont extrêmement toxiques. Devrait-on avoir une étude sur la santé et la sécurité professionnelle des artistes ?

Un participant a fait remarquer qu'il y a présentement une activité sans précédent dans le marché de l'art. Est-elle artificielle ? La bulle éclatera-t-elle ? En principe, la présence d'un plus grand nombre de collectionneurs devrait se traduire par de meilleurs revenus pour les artistes et les marchands de tableaux. Toutefois, dans d'autres discussions, un participant a noté que « le marché secondaire laisse les artistes complètement à l'écart ». Les questions entourant les collectionneurs privés comprennent leur rôle approprié (le cas échéant) dans la formation des politiques publiques et leur obligation (le cas échéant) de collectionner l'art canadien.

Enfin, un autre enjeu du marché est l'absence relative de représentation d'artistes canadiens dans les foires d'art au Canada et à l'étranger.

Les collections des galeries

De quelle façon une nation se dote-t-elle d'une collection d'art et comment doit-elle la présenter ? Les politiques entourant les collections ont été discutées longuement lors du Sommet.

Certains participants voient un danger dans la dépendance des galeries sur les dons d'œuvres d'art par des collectionneurs. « Assembler une collection de cette façon est fantaisiste et dépend des goûts de quelques personnes. Et si ces personnes ne collectionnent pas les œuvres de femmes ou d'Autochtones ? »

L'attribution de budgets pour les acquisitions aux galeries publiques est perçue comme un élément clé de la solution. « Les acquisitions encaissent le coup des compressions puisqu'il faut qu'il y ait des expositions. Les expositions sont la première priorité, ce sont elles qui bénéficient du financement, pas les acquisitions. » Certains participants étaient d'avis qu'il devrait y avoir un fonds pour les collections à l'intention des institutions ainsi que des stratégies de collection pour les principaux musées d'art. D'autres participants estiment que les conservateurs de musée n'ont pas les connaissances nécessaires pour constituer des collections.

Un participant a résumé les cinq grands défis des galeries publiques :

1. S'ajuster à l'évolution des pratiques artistiques qui, dans certains cas, ne peuvent pas être collectionnées.
2. Documenter des œuvres d'art intangibles.
3. Être proactif autour des collections.
4. Établir de meilleurs liens entre les collections permanentes et les expositions.
5. Pallier la pénurie de publications artistiques au Canada.

Quelles sont les implications pour les collections médiatiques ? Les participants estiment que les ressources sont insuffisantes pour conserver des œuvres médiatiques. Que se produira-t-il dans 20 ou 30 ans lorsque la technologie actuelle ne sera plus disponible ?

La DOCAM (Documentation des arts médiatiques), que parraine la Fondation Langlois, étudie la conservation des œuvres médiatiques. On est à la troisième année d'un projet de cinq ans avec des musées et des universités où des études de cas examinent des œuvres qui « disparaissent » et la façon dont les musées peuvent les gérer. La Tate Modern à Londres a un comité qui étudie cette question à temps plein.

La mobilisation des publics

Des données ont été présentées démontrant que 26,7% des Canadiens de 15 ans et plus ont visité une galerie d'art en 2005, soit 7 millions de personnes. Entre 1992 et 2005, le pourcentage de Canadiens qui ont visité une galerie d'art a considérablement augmenté, passant de 19,6 % à 26,7 %. Autrement dit, 4,2 millions de Canadiens ont visité une galerie en 1992 et 7,0 millions en 2005.

Toutefois, les droits d'entrée aux galeries d'art étaient perçus par certains participants comme un obstacle à la fréquentation. Pour un participant, « le coût de l'entrée est un obstacle énorme, surtout pour les jeunes ». Les participants ressentent un besoin permanent, comme l'a fait remarquer l'un d'entre eux, « de séduire les médias et le public, afin qu'ils soient plus

conscients des arts visuels ».

Pour certains, l'accès passe obligatoirement par un engagement envers la collectivité et l'établissement de connexions multiples. « Une grande partie du public ne visite pas les galeries d'art. Nous devons repenser la manière que la galerie se situe dans la collectivité. » Un autre participant a indiqué que les comités d'adolescents étaient un bon exemple d'accès et de mobilisation.

Les projets communautaires de conservation peuvent permettre au public de s'exprimer. Dans certains cas, les possibilités de financement se multiplient lorsque les galeries se concertent avec des groupes communautaires.

Plusieurs participants ont évoqué Nuit Blanche à Toronto, « un événement d'une nuit d'art contemporain ». « C'était gratuit et on est descendu dans la rue pour rencontrer les gens. On est allé aux devants du public plutôt que d'obliger les gens à aller dans des galeries. » On rapporta qu'environ 70 000 personnes avaient participé aux activités de Nuit Blanche.

Nuit Blanche a démontré que le public est intéressé par l'art contemporain, mais il reste le besoin de dissiper la perception générale que l'art contemporain est intimidant.

Un participant a soutenu que les galeries et les centres d'art autogérés doivent collaborer davantage pour atteindre des objectifs communs. Autres commentaires relevés au Sommet :

- « Notre défi est d'inventer de nouveaux formats pour la présentation de l'art. »
- « Art Métropole organise des projets en ligne sur Second Life. C'est un public entièrement nouveau pour l'art visuel. Voici un exemple d'une pensée innovatrice en matière de lieux d'exposition pour l'art. »
- « Les centres d'art autogérés sont au cœur du secteur. »

L'éducation et l'appréciation des arts visuels

Plusieurs participants étaient d'avis qu'il est possible de sensibiliser davantage la population canadienne – surtout les enfants – à l'appréciation des arts visuels. « Il y a des images partout, mais les gens n'apprécient pas nécessairement les arts visuels. »

Notre système d'éducation s'éloigne d'une approche intégrée à l'éducation artistique. Certains participants pensent que l'histoire de l'art au Canada, enseignée par des artistes professionnels, devrait faire partie du programme de base. D'autres voient un besoin de professeurs d'art spécialisés de la maternelle à la 12e année. « Infectons les enfants avec de l'art. »

Les participants ont également exprimé le besoin d'avoir plus d'artistes et de financement pour des studios, des stages dans des écoles et du travail avec les enseignants. Pour les élèves, les expériences pratiques peuvent aussi être très importantes. Toutefois, certains praticiens ont constaté du ressentiment envers les artistes dans les écoles.

Un participant a observé que les arts ne sont pas systématiquement évalués dans la plupart des systèmes scolaires provinciaux. La numératie, la littératie et les sciences sont souvent testées et mesurées, mais non les arts.

L'appréciation des arts visuels est perçue en tant que processus actif et complexe que les enfants peuvent maîtriser avec le temps. « Comme les autres formes de littérature, l'appréciation des arts visuels commence lorsqu'on trouve quelque chose d'intéressant dans une œuvre d'art puis on affine sa sensibilité. À mesure que cette appréciation se développe, elle est accompagnée d'un sentiment de joie et associée à la pensée critique au sujet de l'œuvre. L'appréciation des arts visuels ajoute des dimensions à tout ce qui est visuel, non seulement aux œuvres d'art. » Un participant a commenté que les galeries d'art des universités font du « travail de rattrapage » pour compenser l'absence d'éducation artistique dans les écoles.

Deux participants ont eu un échange au sujet de l'appréciation des arts visuels par le public. Selon le premier, « Le public sait beaucoup de choses. Le spectateur apporte de nombreux points de vue à une œuvre d'art : celui de l'artiste, celui du conservateur et ses propres expériences. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'expérience personnelle. »

Le deuxième participant a maintenu que « pour libérer l'expérience personnelle, les gens ont besoin d'outils et pas seulement les outils de l'histoire de l'art. L'enseignant a un rôle crucial à jouer dans la compréhension de l'art par les enfants. »

Les politiques, la politique et le financement

Les participants ont perçu un décalage entre l'activité en plein essor des arts visuels et l'absence de sensibilisation et le financement limité au palier municipal, provincial et fédéral. « L'art est un projet de société mais non une priorité des gouvernements. » Y a-t-il moyen d'assurer une approche concertée (municipale, provinciale et fédérale) aux politiques culturelles et à la diplomatie culturelle ?

L'absence d'une politique canadienne pour les musées et la perte de financement pour la diplomatie culturelle ont été deux des grands problèmes discutés au Sommet. Il faut « apporter l'art à la collectivité locale et l'exporter au plan international ».

Beaucoup de participants ont maintenu que les arts sont un élément vital de la diplomatie et du commerce extérieur. De fait, les questions internationales ont soulevé beaucoup de discussions, dont le besoin de rehausser le profil des arts visuels au Canada et à l'étranger. « Malheureusement, il est vrai qu'un artiste est mieux reconnu chez lui après avoir été reconnu à l'étranger. » Un participant a avancé que les artistes canadiens sont parfois mal traités au pays et traités comme des rois à l'étranger. Un autre a observé que bien que des artistes canadiens de nouveaux médias figurent parmi les artistes les plus connus à l'étranger, peu de galeries privées exposent des œuvres de nouveaux médias.

Parmi les autres commentaires des participants au sujet des politiques, de la politique et du financement, notons :

- « Les gouvernements empêchent en ce moment les dons d'œuvres d'art aux musées. »
- « Le programme Routes commerciales assure actuellement un financement, mais combien de temps cela durera-t-il ? Ce n'est pas une source stable et fiable de financement. »
- « La suppression des Services de transport d'expositions (STE) en avril 2008 triplera les frais de transport des expositions des galeries. »

Autres thèmes

Parmi les autres thèmes intéressants explorés lors du Sommet mentionnons :

- la diversité
- une trame narrative canadienne
- la couverture des médias et les publications

La diversité

La diversité croissante de la société canadienne a été abordée au Sommet, tant au plan de l'accès que de l'interprétation. La diversité des étudiants dans les collèges d'art inspire de l'espoir pour l'avenir à un participant.

Certains participants ont observé que l'art autochtone est peu présent dans de nombreuses collections publiques. Il faut des recherches, de l'érudition et un savoir au niveau des conservateurs si l'on ne veut pas tout simplement se contenter d'ajouter quelques pièces aux collections existantes. « Il faut réexaminer l'histoire de l'art au Canada. »

Un participant a demandé « Combien de conservateurs autochtones sont actuellement à l'emploi d'une galerie d'art publique au Canada ? Parmi ceux-ci, combien l'ont été uniquement à cause du financement dédié du Conseil des Arts du Canada ? Parmi ceux-ci, combien ont été embauchés après la fin du financement ? »

Trame narrative canadienne

Y a-t-il une trame narrative canadienne dans les arts visuels ? Certains participants en ressentaient le besoin, d'autres trouvaient qu'il n'y en a pas au Canada. D'une part, « Il nous faut un nationalisme culturel. Il ne faut pas avoir peur du mot 'nation'. » D'autre part, des participants ne percevaient pas de trame narrative nationale dans les arts visuels au Canada. On voit plutôt l'art contemporain comme s'intéressant davantage aux artistes individuels et à leurs récits personnels.

Couverture des médias et publications

Les participants ont souligné l'apport déterminant des médias dans la réussite des expositions d'arts visuels. « Si le public n'entend pas parler d'une exposition, il n'y va pas. Les reportages culturels sont limités aux actualités du monde des spectacles, surtout à la télévision. Les seules expositions qui font l'objet de couverture sont les expositions à grand succès. L'art contemporain devrait bénéficier d'une telle couverture. » Un participant s'est demandé si l'absence de couverture médiatique a un effet sur le nombre de collectionneurs. Toutefois, un autre participant a fait remarquer qu'un numéro récent du magazine *En Route* d'Air Canada avait consacré 20 pages à l'art canadien et à la collection d'œuvres d'art.

En général, beaucoup de participants ont perçu le besoin de publications additionnelles consacrées aux artistes et aux périodes clés de l'histoire de l'art au Canada.

Un ordre du jour pour les arts visuels

<http://www.petitiononline.com/visarts/petition.html>

Juste avant la clôture du Sommet, une déclaration a été préparée pour promouvoir un programme commun pour les arts visuels. En voici un extrait :

L'art reflète le visage du Canada. Nous, artistes, commissaires, collectionneurs, galeristes, éducateurs et collaborateurs, sommes réunis pour donner une meilleure visibilité à l'art et améliorer sa compréhension et sa connaissance. Nous constituons en ce moment le plus grand rassemblement de protagonistes des arts visuels de notre histoire. Nous voulons proclamer le rôle essentiel des arts visuels dans l'édification d'une société innovante et tolérante pour le 21e siècle. Les besoins sont pressants : c'est pourquoi nous faisons appel aux gouvernements, aux nations et au peuple du Canada pour qu'ils se joignent à nous pour réaliser cet engagement.

La communauté des arts visuels est soumise à un environnement de plus en plus complexe où les ressources stagnent et même diminuent. Bien que la reconnaissance publique ait considérablement augmenté, cela ne s'est pas reflété dans les politiques gouvernementales ni dans leur soutien. Les artistes, les galeries, les centres d'artistes et les institutions muséales souffrent depuis trop longtemps d'un manque de ressources. Travailler dans le secteur des arts visuels ne garantit en rien un revenu adéquat, ni une sécurité financière à long terme.

L'absence d'une politique stable et vigoureuse de la part du gouvernement fédéral est inacceptable. Malgré la qualité des services offerts par l'ensemble du secteur des arts visuels, le soutien des agences et ministères gouvernementaux demeure beaucoup trop faible. Les réductions effectuées par le gouvernement canadien à sa diplomatie culturelle surviennent à un moment où le caractère unique et diversifié du Canada, constamment menacé, doit être mieux reconnu et mieux compris au-delà de ses frontières. Les arts visuels constituent un excellent moyen de contrer cette menace. Il est grand temps de reconnaître leur importance au cœur de la société canadienne.

Ensemble, nous nous engageons à travailler à :

- répondre à la demande croissante du public de participer à la culture des arts visuels;*
- transmettre les besoins de notre secteur d'une seule et unique voix;*
- garantir des revenus stables aux artistes;*
- reconnaître les différentes cultures des Premières nations de ce territoire;*
- refléter la société dans toute sa diversité et*
- renforcer les institutions qui travaillent à l'avancement des arts visuels.*

Ensemble, nous revendiquons :

- la création d'une nouvelle coalition des arts visuels;*
- une meilleure relation des publics avec les arts visuels sous toutes ses formes;*
- un soutien solide et permanent aux artistes, aux individus et aux institutions qui présentent, préservent et interprètent la création artistique;*
- l'établissement d'un fond pour payer les droits lors de l'exposition de leurs œuvres;*
- un meilleur investissement pour l'enseignement des arts de la part de tous les gouvernements;*

- *un meilleur soutien aux arts autochtones et*
- *la reconnaissance du rôle de premier plan que les arts visuels jouent au Canada et à l'étranger.*

Nous souhaitons un Canada ouvert à toutes les formes de créativité. Nous croyons que l'art améliore notre compréhension de l'univers et nous aide à rapprocher nos différences. Nous croyons que les arts visuels contribuent à bâtir un monde plus tolérant, plus diversifié et plus créatif.