

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Culture and the Creative Economy

In this issue: A number of reports on the creative economy, including the role of arts and culture in stimulating innovation and creativity. An international forum examines the creative economy around the globe, while other reports highlight the prospects for the creative economy in two Canadian provinces.

ArtsResearchMonitor.com provides categories, quick links and easy search access to all Arts Research Monitor articles.

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

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

La culture et l'économie créative

Dans ce numéro: Plusieurs rapports sur l'économie créative, y compris le rôle des arts et de la culture dans l'encouragement de l'innovation et de la créativité. Un forum international examine l'économie créative au monde et deux rapports mettent en valeur les possibilités d'une économie créative dans deux provinces canadiennes.

[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. La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Compendium of Research Papers: The International Forum on the Creative Economy

Conference Board of Canada, August 2008

<http://www.conferenceboard.ca/documents.aspx?did=2701>

(free registration required)

The International Forum on the Creative Economy, a two-day forum in Gatineau, Quebec in March 2008, provides “evidence on the current and future economic forces and trends impacting the innovation, creative, and knowledge-based economies”. Presentations at the Forum delved into various facets of the creative economy in many countries around the globe, not just Canada.

A Compendium of Research Papers presents the detailed findings from the Forum, while “e-Proceedings” provide the conference sessions in media formats (available at http://webcast.conferenceboard.ca/EPRO_2566/index.asp). The Compendium includes 29 workshop research papers and a report on the economic impacts of the cultural sector (see our review of “Valuing Culture” in *Arts Research Monitor* vol. 7 no. 5)

Research themes include valuing culture, the geography of culture, innovation and collaboration, drivers of and transitions in the creative economy, intellectual property, copyright, cultural consumption, and film production practices.

A number of research papers examine the nature of the creative economy in Canada, including reports on artist careers in Montreal, diversity and economic development, as well as the situation of artists in the creative economy. The report on artists in the creative economy proposes “livelihood systems models” as a valuable tool in helping to establish “an evidence base for understanding the economic and social contributions and challenges of artists’ working lives”. As an example, the paper argues that “communities and organizations that are struggling to find ways to create an enabling environment for artistic practice and creative lives can work with artists themselves as partners, to generate the kind of evidence-based data on which good policy and effective plans and programs are made”.

The paper on diversity and economic development examines the economic roles of knowledge, innovation, social interaction, and “places as learning opportunities”. Using statistical models, the paper finds that “there is a stronger relationship between local diversity and local economic structure than between local diversity and overall local economic performance”. The paper stresses the importance of taking local conditions into account when pursuing creative city economic development.

The exploratory research on artist careers in Montreal finds that the city is attractive to artists for its relatively low rents and possibilities for experimentation. On the other hand, during interviews conducted for the project, many interviewees indicated that Montreal “is lacking in institutions, structures and networks for pursuing a true artistic career, without

having to perform other jobs in order to survive”.

An interesting research paper from Australia examines the work of creative professionals throughout the economy, not just in creative industries. The paper examines three elements of the creative workforce: “specialist mode”, i.e., those in creative occupations working in the creative industries; “support mode”, i.e., those outside of creative occupations but working in the creative industries; and “embedded mode”, i.e., those in creative occupations outside of the creative industries. In Australia, the growth rate of “embedded” creative workers has been much higher since 2001 than other types of workers.

Resources from the United Kingdom include a detailed benchmarking of London’s cultural and creative industries as well as a paper on “the creative suburb”. The paper on London argues that the creative sector accounts for about “one in eight London jobs and a sixth of its output”, that “the creative sector was a driver of growth” in London, and that creative industries are “exceptionally concentrated in London”. An interesting note in the study indicates that “business expenditure on creative products had, by 2004, exceeded spending on business and financial services”. The report on culture in suburban areas indicates that “there is evidence of a shift in employment toward more suburban and small town locations, though not to truly rural ones”. The paper argues that these changes “are not being fully recognized in current policy debates”.

With 29 research papers, the Compendium contains many more resources than can be highlighted in this brief summary of findings.

Ontario in the Creative Age

Martin Prosperity Institute, February 2009

<http://martinprosperity.org/research-and-publications/publication/ontario-in-the-creative-age-project>

For Ontario to become a “world leader in the creative age”, this report argues that building prosperity for all Ontarians will require “drawing more broadly on the creative skills of our people and workforce, developing stronger clustered industries, and harnessing the creative potential of current and future generations”.

The report finds that service industries now dominate the economy. In particular, “over the past twenty-five years, the creativity-oriented occupations have increased from 26 percent of the province’s work force to 30 percent”. The report argues that, as a consequence, the economy has shifted from an emphasis on physical skills and repetitive tasks to human intelligence, analytical skills, collaborative skills and judgment. Human creativity is becoming “the ultimate economic resource. The ability to generate new ideas and better ways of doing things is ultimately what drives innovation to raise productivity and thus living standards.”

Currently, Ontario ranks “well behind a set of peer regions in North America and slightly

behind the best global peers in economic output per person”, partly because Ontarians’ “creative skills are less developed than those of the world’s leading jurisdictions”.

According to the report, governments, businesses and individuals all have a role in making the shift to a more creative economy. In order to harness the creative potential of Ontarians, the report recommends that, by 2030, the province become “the world’s first jurisdiction where creativity-oriented occupations account for half of all jobs”. The report also argues that Ontario should be marketed as “the creative province”. In order to build the province’s talent pool, Ontario should attempt to ensure that a larger proportion of young people have a college or university education. The report argues that new social safety nets are required in the new economy, including early childhood development, investment in skills development and “wage insurance for longer tenure workers”. Finally, to “build province-wide geographic advantage”, Ontario should invest in the connectivity between regions and ensure that the “mega-region” is as strong as possible.

Building the Creative Economy in Nova Scotia

Nova Scotia Cultural Action Network, February 2009

<http://www.novascotiacan.ca>

This report outlines the nature of the emerging creative economy, where “human creativity is a defining feature of contemporary life”. The report identifies four “critical success factors in building a successful creative economy”: (1) leadership and participation; (2) infrastructure; (3) awareness and education; and (4) investment and policy.

The contribution of the arts and culture to the creative economy includes “driving innovation through core creativity and cultural industry activities”, “driving the economy through wealth creation” (rather than simply being a beneficiary of wealth generation), and “positively impacting the quality of life in a given region, which in turn attracts more creators and innovators”.

Despite the finding that “Nova Scotia’s overall economic performance in recent years has been at or near the bottom of the ranking for all Canadian provinces”, the report indicates that the economic output of the province’s cultural sector has grown steadily. In 2003, the province’s cultural sector “contributed \$1.2 billion to the provincial GDP ... and created 28,000 jobs”.

The “five fundamental steps” for realizing the potential of Nova Scotia’s creative economy closely mirror the success factors outlined previously: (1) leadership and participation; (2) recognition that culture is a positive contributor to the economy, not a drain on wealth generation; (3) research, data and policy on the province’s creative economy; (4) additional investment in all aspects of the creative cycle, including creation, production, distribution, consumption and conservation; and (5) infrastructure policies and funding “that support the development of spaces for creation, collaboration, and presentation in both urban and rural areas of the province”.

Recueil des textes : Forum international sur l'économie créative

Conference Board du Canada, août 2008

<http://www.conferenceboard.ca/documents.aspx?did=2701>

(exige une inscription gratuite)

Le Forum international sur l'économie créative s'est déroulé pendant deux jours à Gatineau, Québec, en mars 2008 « pour discuter des tendances et forces économiques actuelles et futures exerçant une influence sur les économies axées sur l'innovation, la créativité et le savoir ». Les présentations au cours du Forum ont examiné divers aspects de l'économie créative dans de nombreux pays et non seulement au Canada.

Le Recueil de textes présente les conclusions détaillées du Forum, tandis que le « compte-rendu électronique » propose les séances de la conférence en format numérique (disponibles à http://webcast.conferenceboard.ca/EPRO_2566/index.asp). Le Recueil comprend 29 rapports de recherche des ateliers ainsi qu'un rapport sur les impacts économiques du secteur culturel (voir notre compte-rendu de « Valoriser notre culture » dans *Recherches sur les arts*, vol. 7, n° 5).

Les études ont examiné des questions entourant la valorisation de la culture, la géographie de la culture, l'innovation et la collaboration, les moteurs et les transitions de l'économie créative, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, la consommation de la culture et les pratiques de production cinématographique.

Plusieurs communications examinent la nature de l'économie créative au Canada, notamment les carrières des artistes à Montréal, la diversité et le développement économique ainsi que la situation des artistes dans l'économie créative. La communication sur les artistes dans l'économie créative propose des « modèles de systèmes de subsistance » en tant qu'outil précieux pour aider à établir « une base de preuves pour comprendre les contributions économiques et sociales des artistes et les défis de leur vie professionnelle ». À titre d'exemple, elle soutient que « les collectivités et les organisations qui cherchent des façons de créer un environnement habilitant pour la pratique artistique et la vie créative peuvent faire équipe avec les artistes mêmes, en tant que partenaires, pour recueillir le type de données probantes sur lesquelles fonder des politiques saines et des plans et programmes efficaces. »

La communication sur la diversité et le développement économique examine les rôles économiques du savoir, de l'innovation, de l'interaction sociale et des « lieux comme occasions d'apprentissage ». En utilisant des modèles statistiques, elle constate qu'il y a des « liens plus étroits entre la diversité locale et la structure économique locale qu'entre la diversité locale et le rendement économique local global ». Elle rappelle l'importance de tenir compte des conditions locales lorsqu'on envisage le développement économique

d'une ville créative.

L'étude exploratoire sur les carrières des artistes à Montréal constate que la ville est attrayante pour les artistes à cause de ses loyers relativement peu élevés et les possibilités d'expérimentation. D'autre part, au cours des entrevues réalisées pour le projet, beaucoup de personnes interviewées ont indiqué que Montréal « manque d'institutions, de structures et de réseaux qui permettraient de faire une véritable carrière artistique, sans devoir faire d'autres emplois pour survivre ».

Une communication intéressante d'Australie examine le travail des professionnels créatifs à tous les paliers de l'économie et non seulement dans les industries créatives. Elle examine trois éléments d'une main-d'œuvre créative : le « mode spécialiste », c.-à-d. les personnes qui occupent des professions créatives dans les industries créatives; le « mode de soutien », soit les personnes employées dans les industries créatives qui ne travaillent pas dans des professions créatives; et le « mode intégré », soit des personnes qui occupent des professions créatives qui travaillent à l'extérieur des industries créatives. En Australie, le taux de croissance des travailleurs créatifs « intégrés » est beaucoup plus élevé depuis 2001 que celui des autres types de travailleurs.

Des ressources du Royaume-Uni comprennent une analyse comparative détaillée des industries culturelles et créatives de Londres ainsi qu'une communication sur « la banlieue créative ». La communication sur Londres avance que le secteur créatif représente environ « un emploi sur huit à Londres et un sixième de la production de la ville », que « le secteur créatif a été un moteur de la croissance » de Londres, et qu'il y a une « exceptionnelle concentration des industries créatives à Londres ». Une observation intéressante dans l'étude constate qu'« en 2004, les entreprises ont dépensé beaucoup plus pour l'acquisition de produits créatifs que pour celle de services aux entreprises et de services financiers ». La communication sur la culture dans les banlieues indique qu'« il devient évident que l'emploi se déplace vers les banlieues ou les petites villes, mais non pas vers celles qui sont véritablement rurales ». Elle avance que ces changements « ne sont pas entièrement reconnus dans les débats actuels sur l'orientation des politiques. »

Avec ses 29 communications, cette publication renferme beaucoup d'autres ressources qui dépassent largement l'envergure de ce bref compte-rendu.

L'Ontario à l'ère de la créativité

Martin Prosperity Institute, février 2009

<http://martinprosperity.org/research-and-publications/publication/ontario-in-the-creative-age-project>

Pour que l'Ontario devienne un « leader mondial à l'ère de la créativité », ce rapport maintient que la création de la prospérité pour les Ontariens et les Ontariennes exige que l'on mette « davantage à profit les capacités créatives de la population et de la main-d'œuvre, en consolidant les industries regroupées et en exploitant le potentiel créatif de la

génération actuelle et des générations futures. »

Le rapport constate que les industries de services dominant actuellement l'économie. Plus précisément, « Au cours des vingt-cinq dernières années, le pourcentage de professions axées sur la créativité est passé de 26 pour cent de la main-d'oeuvre provinciale à 30 pour cent. » Le rapport maintient que par conséquent, l'économie est passée d'une période où les compétences physiques et les tâches répétitives étaient mises en valeur à une ère où l'intelligence, les capacités analytiques, la capacité de collaborer et le jugement sont essentiels. La créativité humaine est devenue « la ressource économique par excellence. La capacité à trouver de nouvelles idées et de meilleures façons de faire est, en définitive, le moteur de l'innovation, qui à son tour permet d'accroître la productivité et, par conséquent, le niveau de vie. »

Actuellement, l'Ontario se positionne « loin derrière un bon nombre de régions analogues nord-américaines et [tire] un peu de l'arrière sur les meilleures régions analogues dans le monde en ce qui a trait au rendement économique par personne », en partie parce que « le développement des capacités créatives de nos citoyens est moins important que celui des citoyens de provinces, de territoires ou d'États, qui sont des chefs de file dans le monde. »

Selon le rapport, les gouvernements, les entreprises et les particuliers ont tous un rôle à jouer dans le virage à une économie plus créative. Afin de profiter du potentiel créatif des Ontariens et des Ontariennes, le rapport recommande que d'ici 2030, la province devienne « le premier endroit au monde où les emplois axés sur la créativité comptent pour la moitié de tous les emplois ». Le rapport avance également que l'Ontario doit être présentée comme « la province créative ». Afin de bâtir le réservoir de talents de la province, l'Ontario doit tenter d'assurer qu'une grande proportion de jeunes fasse des études collégiales ou universitaires. Le rapport maintient qu'il y a un besoin de nouveaux filets de sécurité sociale, y compris le développement de la petite enfance, des investissements dans le développement des compétences et un « régime d'assurance-salaire aux travailleurs possédant de nombreuses années d'ancienneté ». Enfin, pour « bénéficier d'un avantage géographique partout dans la province », l'Ontario doit investir dans la connectivité entre les régions et assurer que la « méga région » tire parti de son plein potentiel.

Building the Creative Economy in Nova Scotia

Nova Scotia Cultural Action Network, février 2009

<http://www.novascotiacan.ca>

Ce rapport décrit la nature de la nouvelle économie créative, où la « créativité humaine est une caractéristique fondamentale de la vie contemporaine ». Il indique quatre « facteurs de succès critiques dans la création d'une économie créative réussie » : 1) le leadership et la participation; 2) les infrastructures; 3) la prise de conscience et la sensibilisation; 4) les investissements et les politiques.

Parmi les contributions des arts et de la culture à l'économie créative, mentionnons « être un moteur de l'innovation par le biais des activités de créativité de base et des industries culturelles », « être un moteur de l'économie par la création de richesse » (au lieu d'être un simple bénéficiaire de la création de richesse) et « avoir un impact positif sur la qualité de vie d'une région, ce qui attire en retour plus de créateurs et d'innovateurs. »

Malgré la constatation que « la Nouvelle-Écosse se classe en dernière position ou vers la fin du peloton des provinces canadiennes au plan des performances économiques globales », le rapport indique que la production économique du secteur culturel de la province a continuellement augmenté. En 2003, le secteur culturel de la province « a contribué 1,2 milliard de dollars au PIB de la province... et créé 28 000 emplois. »

Les « cinq étapes fondamentales » pour réaliser le potentiel de l'économie créative de la Nouvelle-Écosse reflètent étroitement les facteurs de succès mentionnés précédemment : 1) le leadership et la participation; 2) la reconnaissance que la culture contribue positivement à l'économie et ne freine pas la création de richesse; 3) des études, des données et des politiques sur l'économie créative de la province; 4) des investissements supplémentaires dans tous les aspects du cycle créatif, y compris la création, la production, la distribution, la consommation et la conservation; et 5) des politiques et le financement des infrastructures « qui soutiennent le développement d'espaces pour la création, la collaboration et la présentation dans les régions urbaines et rurales de la province. »