

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Creative neighbourhoods and their social and economic benefits

In this issue: Four reports and presentations that examine artistic neighbourhoods, spaces and districts, including the intersection of culture, economy and place.

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 and the Ontario Arts Council.

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

Avantages sociaux et économiques des quartiers créatifs

Dans ce numéro: Quatre rapports et présentations qui examinent les quartiers, les lieux et les districts artistiques, y compris les points de rencontre de la culture, de l'économie et des endroits.

[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 et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

How Artist Space Matters: Impacts and Insights from Three Case Studies drawn from Artspace Projects' Earliest Developments

Metris Arts Consulting, March 2010

<http://www.artspace.org/media/reports.html>

This report examines the social, economic and physical impacts of three arts development projects in Minneapolis-St. Paul, Minnesota, based on interviews with over 100 people and other data sources. The facilities include two artists' cooperatives and a centre for visual arts.

The report finds that “these artist spaces have produced clear benefits for in-house arts tenants and the surrounding neighborhood and region”. More specifically, the study “found evidence that these artist spaces support, attract, and help retain artist entrepreneurs who enhance the regions’ economic competitiveness”. Specific economic and social benefits include drawing visitors to the area (who engage in ancillary spending), increasing civic involvement and safety, as well as “providing new spaces open to the public”.

However, there is some variation in the nature and strength of the impacts between the three sites. Many factors influence the impacts, including differing neighbourhood contexts, project objectives, physical designs and operating structures. Artists and arts organizations interviewed for the project indicated that “only a critical mass of arts activity triggered broad physical, economic and social benefits”.

Arts tenants were very pleased with all three developments. A majority of artists indicated that the spaces worked well for them in terms of affordability and design. The artists “reported boosts to their professional reputations and identities as artists” as well as increased productivity and time spent making art. The arts facilities enhanced networking and collaboration, including sharing of equipment, knowledge and skills. However, there was not a uniform result in terms of income gains for the artists in the three facilities.

Like artists, arts organizations experienced synergies from their close proximity to one another. Specific attributes sought by arts organizations include “stability, affordability, specific physical characteristics, good maintenance, and shared governance”.

Community members appreciated opportunities for public access to the arts spaces through cafes, open-studio events, art crawls, arts businesses, and arts organizations. Community members credited two of the arts developments “with catalyzing the redevelopment of neighboring properties” and providing the area “with lasting artist cachet”. Regarding potential gentrification and displacement, the report “found few red flags suggesting that [the three arts developments] contributed to gentrification-led displacement”.

The report indicates that the results will help Artspace Projects better communicate the impacts of their projects to both primary stakeholders and a broader audience, thereby

strengthening the case “for creating and maintaining affordable space for the arts and creative sector”.

Given that the findings are based only on three arts developments, the report cautions that “neither the impacts nor insights on factors driving outcomes will extend to all artist spaces”.

‘Natural’ Cultural Districts and Neighbourhood Revitalization

University of Pennsylvania (Mark J. Stern), “Placing creativity” conference, June 2009
<http://placingcreativity.org/conference-2009-presentations/>

This presentation argues that creativity is the product of social organization, “not simply the work of a few geniuses”. In this environment, the presentation suggests that “we need a policy approach that understands how deeply creativity is embedded in urban social structure, especially the importance of diversity (economic, ethnic, household). Then we can come up with strategies that create a creative society, not just a creative economy.”

According to the presentation, the cultural sector can be seen as an ecosystem “that is central to the ‘architecture of community’”, especially four key community dimensions: social capital, public assets, market relations, and the flows of information, capital and people.

In a context where “social networks are the link between cultural engagement and neighbourhood economic vitality”, the presentation indicates that “the arts and culture are one way that neighbours build connections”. As has been found in some other studies, the presentation notes that “cultural participants are more likely to be involved in other community activities and to share a positive view of their neighbourhood”. These connections can enhance “collective efficacy” in addressing community problems. The presentation examines data on crime reduction, housing markets, and “economic revival without widespread displacement”. Furthermore, the presentation maintains that the cultural sector can create “connection across barriers of geography, social class, and ethnicity”.

The presentations maps Philadelphia’s cultural assets, including cultural groups, commercial cultural enterprises, artists and cultural participants. The presentation indicates that these cultural assets are concentrated in “natural” cultural districts across metropolitan Philadelphia.

The presentation recommends two sets of strategies: investment in civic infrastructure and encouraging cultural districts. The presentation argues that “the spillover effects of cultural and other forms of civic engagement justify investment in civic infrastructure”. In order to encourage cultural districts, the presentation indicates that “neighbourhoods with the right set of cultural and others assets can be encouraged”, in part by “providing targeted investment funds for projects that show promise”.

Mapping Artists and Cultural Workers in Canada's Large Cities

Hill Strategies Research Inc. for the City of Vancouver, City of Calgary, City of Toronto, City of Ottawa and Ville de Montréal, February 2010

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000340

This study, prepared for the City of Vancouver, the City of Calgary, the City of Toronto, the City of Ottawa and the Ville de Montréal, shows that, collectively, the 53,500 artists in these five large cities represent 38% of all artists in Canada, a proportion that is much higher than the five cities' share of the overall Canadian labour force (21%). The five cities collectively have 209,500 cultural workers, representing 34% of all cultural workers in Canada.

The report provides an analysis of artists residing in various postal regions – “neighbourhoods” – in Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary and Vancouver in 2006. The report notes that there is a large body of research that shows that the arts can contribute to the quality of life as well as the social and economic vitality of cities. At the neighbourhood level, strong artistic environments may contribute to changes in local economies, social environments, neighbourhood character and demographics. The report argues that a strong artistic community anchored in strong local neighbourhoods can enhance the whole community's well-being.

The report provides lists of the ten neighbourhoods with the highest concentration of artists in each city. Nearly 22,000 artists live in the 50 neighbourhoods in the five cities' top ten lists. This represents 41% of the artists in the five cities and 16% of all artists in Canada.

Since 41% of all artists in the five cities reside in the most artistic neighbourhoods, the report notes that cultural development in cities is partly an issue of neighbourhood development. The report recommends that city-wide arts planning strategies include the development and maintenance of neighbourhoods that are accessible and desirable for artists.

Five of the top ten neighbourhoods in Canada are in Montreal, four are in Toronto, and one is in Vancouver. The neighbourhood with the highest concentration of artists is H2T on Montreal's Plateau, with 7.8% of the local labour force in the arts (nearly ten times the national average of 0.8%). The neighbouring H2W area has a concentration of artists of 7.5%.

Toronto's M6R neighbourhood (Parkdale west to Parkside Drive) ranks third in Canada, with 6.0% of its labour force in arts occupations. There are many neighbourhoods in Vancouver with a strong concentration of artists. Among Vancouver neighbourhoods, V5L (centered on Commercial Drive) has 5.1% of the local labour force in arts occupations.

In all five cities, most of the areas with the highest concentration of artists are fairly centrally located. The report indicates that this confirms the belief that artists tend to prefer older, “authentic” urban neighbourhoods. However, there are also some areas with high concentrations of artists further from the cities' downtown cores. The report's analysis of

cultural workers by neighbourhood confirms the belief that artists and cultural workers tend to reside in the same neighbourhoods.

Between 2001 and 2006, the concentration of artists in all five cities remained relatively stable. Of the 242 neighbourhoods with reliable data in both 2001 and 2006, 40% (97 neighbourhoods) showed an increase in the concentration of artists. Another 15% (37 neighbourhoods) showed no change in the concentration of artists, while 45% (108 neighbourhoods) saw a decrease in the concentration of artists between 2001 and 2006.

Of the 50 neighbourhoods included in the five cities' top ten lists in 2001, 36 (or 72%) remained in the top ten in 2006. This means that just over one-quarter of the neighbourhoods (28%) fell out of the top ten lists during the five-year timeframe.

Anchoring Creative Habitats

Toronto Artscape (Reid Henry), "Placing creativity" conference, June 2009

<http://placingcreativity.org/conference-2009-presentations/>

Given that there is only limited text in this presentation, it is difficult to extract many insights from a print version of the presentation. That being said, the presentation does provide lists of the "base elements of infrastructure" that may enhance creative neighbourhoods. The live/work and creation/production spaces highlighted in the report include artist live-work spaces, artist coops or lodges, artist studios, retail spaces, media or recording studios, soundstages, production workshops and rehearsal spaces.

Among arts presentation facilities, the report lists exhibition spaces (of various sizes), outdoor exhibition spaces, performance venues (of various sizes), arena or stadium spaces, outdoor performance spaces, screening rooms, and independent cinemas.

Among office, training and collection spaces, the presentation lists teaching or rehearsal studios, technical training spaces, classrooms, technical storage spaces, archives, laboratories, meeting rooms, storage spaces, and administrative offices.

Finally, the presentation outlines some important multi-functional spaces, such as schools, public libraries, community halls, community centres, parks, waterways, religious spaces, commercial entertainment venues, and multi-tenant buildings.

Importance des lieux artistiques : effets et perspectives de trois études de cas tirés des premiers aménagements de Artspace Projects

(How Artist Space Matters: Impacts and Insights from Three Case Studies drawn from Artspace Projects' Earliest Developments)

Metris Arts Consulting, mars 2010

<http://www.artspace.org/media/reports.html>

Ce rapport examine les effets sociaux, économiques et physiques de trois projets d'aménagement artistique à Minneapolis-St. Paul, au Minnesota, en se fondant sur des entretiens avec plus de 100 personnes et des données d'autres sources. Les installations comprennent deux coopératives d'artistes et un centre d'arts visuels.

Le rapport constate que « ces lieux d'artistes ont généré des avantages évidents pour les artistes locataires ainsi que pour le quartier et la région environnante ». Plus précisément, l'étude « trouve des preuves que ces lieux d'artistes soutiennent, attirent et aident à retenir les artistes entrepreneurs qui accroissent la compétitivité économique des régions ». Attirer des visiteurs (qui font des dépenses auxiliaires) dans la région, accroître la participation civique et la sécurité et « fournir de nouveaux lieux ouverts au public » comptent parmi les avantages économiques et sociaux.

Toutefois, la nature et l'intensité de ces effets varient entre les trois sites. De nombreux facteurs influent sur cet impact, y compris les différents contextes des quartiers, les objectifs des projets, la conception physique et les structures opérationnelles. Selon les artistes et les organismes artistiques rencontrés pour le projet, « seule une masse critique d'activités artistiques a déclenché de vastes avantages physiques, économiques et sociaux ».

Les locataires du secteur des arts étaient très satisfaits des trois aménagements. Une majorité d'artistes estiment qu'ils avaient été bien desservis par ces locaux tant du point de vue de l'abordabilité que de la conception. Les artistes « signalent un accroissement de leurs réputations professionnelles et de leurs identités en tant qu'artistes » ainsi qu'une amélioration de leur productivité et du temps consacré à leur art. Les installations artistiques font état d'une augmentation du réseautage et de la collaboration, y compris un partage de matériel, de connaissances et de compétences. Toutefois, l'étude constate que les revenus des artistes n'ont pas augmenté de façon uniforme dans les trois aménagements.

Comme les artistes, les organismes artistiques ont assisté à des synergies parce qu'ils étaient rassemblés dans un même lieu. Les avantages spécifiques recherchés par les organismes artistiques comprennent « la stabilité, l'abordabilité, des caractéristiques physiques particulières, un bon entretien et une gouvernance partagée ».

Les membres de la collectivité ont été reconnaissants des possibilités d'accès public aux lieux artistiques offerts par la présence des cafés, des commerces artistiques et des organismes artistiques ainsi que par les journées portes ouvertes des studios et les visites de galeries. Selon ces personnes, deux des projets d'aménagement artistique ont joué « un rôle de catalyseur dans le réaménagement des propriétés voisines » et ont donné « un cachet artistique durable » à la région. En ce qui concerne l'embourgeoisement et le déplacement des résidents, le rapport « a trouvé peu de signaux d'alarme qui suggèrent que [les trois aménagements artistiques] ont provoqué des déplacements attribuables à l'embourgeoisement ».

Le rapport indique que les résultats aideront Artspace Projects à mieux communiquer l'impact de leurs projets aux principaux intéressés ainsi qu'à un public plus vaste, renforçant ainsi l'argument « en faveur de la création et du maintien de lieux abordables pour les arts et le secteur de la créativité ».

Compte tenu du fait que les conclusions sont basées sur seulement trois aménagements artistiques, le rapport contient une mise en garde à l'effet que « ni l'impact ni les perspectives sur les facteurs à l'origine des résultats ne peuvent s'étendre à tous les lieux d'artistes ».

Régions culturelles « naturelles » et revitalisation des quartiers (‘Natural’ Cultural Districts and Neighbourhood Revitalization)

Université de Pennsylvanie (Mark J. Stern), conférence « Placing creativity », juin 2009
<http://placingcreativity.org/conference-2009-presentations/>

Cette présentation maintient que la créativité est le produit de l'organisation sociale et « non seulement l'œuvre de quelques génies ». Dans cet environnement, la présentation suggère qu'« il nous faut une approche politique qui comprend à quel point la créativité est profondément ancrée dans la structure sociale urbaine et qui reconnaît notamment l'importance de la diversité (économique, ethnique et des ménages). Nous pourrions par la suite trouver des stratégies pour mettre en place une société créative et non seulement une économie créative. »

L'auteur estime que le secteur culturel peut être perçu comme un écosystème « qui est central à “l'architecture d'une collectivité” » et qui repose sur quatre dimensions clés : le capital social, les immobilisations publiques, les relations avec le marché, et enfin, les mouvements de l'information, des capitaux et des gens.

Dans un contexte où « les réseaux sociaux sont le lien entre la mobilisation culturelle et la vitalité économique des quartiers », la présentation indique que « les arts et la culture sont un moyen pour faire naître des relations entre voisins ». Se faisant l'écho de certaines études, la présentation observe que « les participants culturels sont plus enclins à s'intéresser à d'autres activités communautaires et à partager une vue positive de leur

quartier ». Ces relations peuvent accroître l'« efficacité collective » en s'attaquant aux problèmes de la collectivité. La présentation examine les données sur la réduction de la criminalité, les marchés de l'immobilier et le « renouvellement économique sans déplacement généralisé ». De plus, la présentation maintient que le secteur culturel peut créer des « liens qui surmontent les obstacles géographiques, de classe sociale et d'ethnicité ».

La présentation dresse une carte des actifs culturels de Philadelphie, y compris les groupes et les commerces culturels, les artistes et les participants aux activités culturelles. La présentation indique que ces actifs culturels sont concentrés dans des régions culturelles « naturelles » réparties dans l'agglomération métropolitaine de Philadelphie.

La présentation recommande deux ensembles de stratégies : des investissements dans les infrastructures municipales et l'encouragement de districts culturels. Elle maintient que « les répercussions de la mobilisation culturelle et des autres formes de participation civique justifient les investissements dans les infrastructures municipales ». Afin d'encourager les districts culturels, la présentation indique que « les quartiers qui ont le bon ensemble d'actifs culturels et autres peuvent être encouragés », en partie en « ciblant des fonds d'investissement pour des projets prometteurs ».

Cartographie des artistes et des travailleurs culturels dans les grandes villes du Canada

Hill Stratégies Recherche Inc. pour la ville de Vancouver, la ville de Calgary, la ville de Toronto, la ville d'Ottawa et la ville de Montréal, février 2010

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000341&lang=fr

Cette étude, préparée pour les villes de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal, indique que dans leur ensemble, les 53 500 artistes dans ces cinq grandes villes constituent 38 % de tous les artistes au Canada, une proportion beaucoup plus élevée que la part de la population active globale du Canada (21 %) habitant dans ces villes. Celles-ci comptent en tout 209 500 travailleurs culturels, soit 34 % de tous les travailleurs culturels au Canada.

Le rapport propose une analyse des artistes habitant dans diverses régions postales – ou « quartiers » – de Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver en 2006. Le rapport observe qu'il y a de nombreuses études qui démontrent que les arts peuvent contribuer à la qualité de vie ainsi qu'à la vitalité sociale et économique des villes. Au niveau des quartiers, des milieux artistiques robustes peuvent contribuer à l'évolution des économies locales, des milieux sociaux, du caractère des quartiers et de la démographie. Le rapport avance qu'une communauté artistique vigoureuse reposant sur des quartiers dynamiques peut améliorer le mieux-être de la collectivité au complet.

Le rapport propose des listes de dix quartiers ayant les plus fortes concentrations d'artistes dans ces cinq villes. Environ 22 000 artistes habitent dans ces 50 quartiers, ce qui représente 41 % des artistes de ces villes et 16 % de tous les artistes au Canada.

Comme 41 % de l'ensemble des artistes de ces villes habitent dans les quartiers les plus artistiques, le rapport observe que le développement culturel des villes est en partie une question d'aménagement des quartiers. Le rapport recommande que les stratégies de planification artistique municipale comprennent l'aménagement et le maintien de quartiers accessibles et désirables pour les artistes.

Cinq des dix premiers quartiers du Canada se trouvent à Montréal, quatre à Toronto et un à Vancouver. Le quartier ayant la plus forte concentration d'artistes est sur le Plateau de Montréal, la région H2T, avec 7,8 % de la main-d'œuvre locale dans les arts (presque dix fois la moyenne nationale de 0,8 %). La région avoisinante H2W a une concentration d'artistes de 7,5 %.

Le quartier M6R de Toronto (Parkdale ouest jusqu'à Parkside Drive) se classe troisième au Canada, avec 6,0 % de sa population active dans les professions artistiques. Vancouver compte de nombreux quartiers ayant une forte concentration d'artistes. Parmi ceux-ci, V5L (centré sur Commercial Drive) dénombre 5,1 % de la main-d'œuvre locale dans des professions artistiques.

La plupart des régions de ces cinq villes qui ont une forte concentration d'artistes sont assez centralement situées. Le rapport y voit une confirmation de la croyance que les artistes préfèrent les vieux quartiers urbains « authentiques ». Toutefois, il y a aussi des régions à concentrations élevées d'artistes qui sont éloignées des centres-villes. L'analyse des travailleurs culturels par quartier proposée par le rapport confirme la croyance que les artistes et les travailleurs culturels ont tendance à habiter dans les mêmes quartiers.

Entre 2001 et 2006, la concentration des artistes dans les cinq villes est demeurée relativement stable. Des 242 quartiers ayant des données fiables en 2001 et 2006, 40 % (97 quartiers) ont connu une augmentation de leur concentration des artistes. Celle-ci n'a pas changé dans 15 % (37) des quartiers et a reculé dans 108 quartiers (45 %).

Parmi les 50 quartiers inclus dans les listes des dix premiers quartiers en 2001, 36 (ou 72 %) d'entre eux y figuraient toujours en 2006. Cela signifie qu'un peu plus d'un quart des quartiers (28 %) ont quitté les listes des dix premières villes au cours de ces cinq années.

Ancrer un habitat créatif (Anchoring Creative Habitats)

Toronto Artscape (Reid Henry), conférence « Placing creativity », juin 2009
<http://placingcreativity.org/conference-2009-presentations/>

Comme cette présentation contient très peu de mots, il est difficile d'extraire de nombreuses perspectives de sa version imprimée. Cela étant dit, la présentation propose des listes d'« éléments d'infrastructure de base » pouvant améliorer les quartiers créatifs. Les lieux de vie/travail et de création/production mis en valeur par le rapport comprennent les lieux de vie/travail d'artistes, les coopératives et résidences d'artistes, les studios d'artistes, les locaux commerciaux, les studios médiatiques ou d'enregistrement, les plateaux de cinéma, les ateliers de production et les salles de répétition.

Parmi les installations de présentation des arts, le rapport énumère les lieux d'exposition (de diverses grandeurs), les lieux d'exposition extérieurs, les salles de spectacle (de diverses grandeurs), les arénas et les stades sportifs, les lieux de spectacle extérieurs, les salles de visionnement et les cinémas indépendants.

Parmi les bureaux et les locaux de formation et de collection, la présentation énumère les studios d'enseignement et de répétition, les lieux de formation technique, les salles de classe, les lieux d'entreposage de matériel technique, les archives, les laboratoires, les salles de réunion, les aires d'entreposage et les bureaux administratifs.

Enfin, des la présentation décrit quelques locaux multifonctionnels importants comme les écoles, les bibliothèques publiques, les centres communautaires, les parcs, les voies navigables, les lieux religieux, les lieux de spectacle commerciaux et les immeubles à locataires multiples.