

Arts Research Monitor

ArtsResearchMonitor.com

Recherches sur les arts

SurLesArts.com

Volume 10, no 2

August / Août 2011

ISSN 1708-170X

Creative (smaller) cities

In this issue: A focus on the presence and impacts of culture in cities, especially smaller municipalities, based on a number of discussion papers, presentations and other resources that explore aspects of creative cities.

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

The Arts Research Monitor is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

(Petites) villes créatives

Dans ce numéro : Un regard sur la présence et les effets de la culture dans les villes, surtout les petites municipalités, d'après plusieurs documents de discussion, présentations et autres ressources qui examinent des aspects des villes créatives.

[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.

Le financement de Recherches sur les arts provient du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Bigger thinking for smaller cities: How arts and culture can tackle economic, social and democratic engagement challenges in smaller cities

Regional Cities East (England), September 2010

http://www.rce.org.uk/?P=P_KNOWLEDGE_CENTRE_CASES

This discussion paper provides British examples of how the arts and culture sector can help stimulate and sustain economic growth, build a sense of shared identity, promote community cohesion, and help address challenges regarding infrastructure and skill levels. According to the paper, smaller cities “offer many of the right characteristics for the arts and culture to flourish”, such as easier networking and sharing of ideas, a high quality of life, and low carbon emissions.

The discussion paper’s six principles to “place the arts and culture at the core of local strategies” might be of interest to municipalities of any size:

1. Arts and culture can act as a stimulus to complementary economic activity.
2. Arts and culture can revitalise and make effective use of under-utilised physical assets.
3. Arts and culture that is rooted in the community can build into a strong positive identity for a place at a local, national and international level.
4. Arts and culture can demystify community differences and bring diverse cultures together.
5. Arts and culture can engage communities and encourage active citizenship.
6. Arts and culture can engage marginalised groups to take part in collective action and help them to achieve their potential.

The paper argues that “a thriving arts and culture sector is an essential component of a prosperous, stable and happy society. But more than just adding colour and escape to life, arts and culture are at the very vanguard of tackling serious national issues”.

The discussion paper recommends four policy-related measures:

- Local authorities should “collaborate to maximise resources and impact”. Linkages could include pooled resources and shared cultural services teams, as well as collaborative commissions.
- Creative public engagement strategies should be developed in order to strengthen communities and enable social cohesion and active citizenship.
- Local, regional and national authorities could develop functional cultural areas through “a programme of co-investment that focuses resources on key assets, organisations and high impact interventions. Public money and the combined advocacy of the partners can be used to lever other sources of investment finance and philanthropy.”
- Creative leadership should be harnessed: “Arts leaders can play a significant role as civic leaders, collaborating with local authorities to shape local priorities, advocating for the value and contribution of arts and culture to future well-being and prosperity, and driving increased philanthropy locally.”

The paper concludes that successful programs are built on existing strengths. “There is no single model that can be applied uniformly. Activities and interventions must respond to a vision that is specific to each city’s strengths and needs in order to deliver high impact results.”

Community Character: How Arts and Cultural Strategies Create, Reinforce, and Enhance Sense of Place

American Planning Association, May 4, 2011

<http://www.planning.org/research/arts/briefingpapers/character.htm>

This briefing paper, written for generalist planners, highlights how “arts and culture strategies help to reveal and enhance the underlying identity – the unique meaning, value, and character” – of a community.

The paper outlines four ways in which planners and community members can work together to develop the narrative of a community. First, the community context must be well understood in its historic, cultural, economic and social elements. The report suggests a number of items that might be included in a community cultural resources inventory.

Second, the community’s character should be celebrated and developed, via “a vision for the future that continuously evolves and embraces new ideas while balancing the inherent conflicting nature of past, present, and future community values and culture”.

Third, local strategies and implementation frameworks should be developed, which could include “artistic and cultural inventories, community visioning processes, arts and culture programming, master plans, and public financial investment in urban design and placemaking”. Among other local examples, the paper highlights Calgary’s investment in public art in the city’s water and sewer infrastructure.

Finally, artistic and cultural programming should be supported. “Arts and cultural programming provides education about the historical and cultural context of a community and opportunities for participation in community life through festivals, events and performances, interactive classes and workshops, and a variety of other activities.”

Presentations on arts and culture in smaller cities

Hill Strategies Research Inc., March-April 2011

<http://www.hillstrategies.com/presentations.php>

Kelly Hill recently conducted a number of presentations in smaller cities, including St. John's, St. Catharines and Barrie. These presentations provide some insights into the situation of arts and culture in smaller and regional centres.

In St. John's, the session entitled *Toward a Better Understanding of the Arts in the Economy and Civil Society* explored the benefits of the arts to quality of life, social cohesion and economic vitality. The presentation, available at http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000389, also provided key data on St. John's and Newfoundland artists, arts organizations, arts funding, donors and volunteers. The session included a facilitated discussion about the research findings and meaning behind the data, including dialogue about local factors that might influence the statistics for St. John's and other cities.

The St. Catharines presentation (*Who's your Audience? Performing Arts Attendance and Marketing: A Statistical View*) provided current information and trends on performing arts attendance and marketing, with some data on St. Catharines artists and attendance. The aim of this event was to strengthen the management and marketing effectiveness of arts organizations in St. Catharines and Niagara while also providing insights to arts patrons, local businesses and politicians. Attendees deepened their understanding of trends in arts audiences and engaged in a post-presentation dialogue to share experiences and identify strategies for growing local audiences. In particular, participants discussed the importance of "cultural crossovers" (i.e., high performing arts attendance rates by attendees at other types of cultural activities). The presentation can be downloaded from http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000397.

The presentation in Barrie (*Telling the stories of the arts: Artists, attendance, engagement, impacts and benefits*) aimed to help develop some key storylines about the arts in Barrie. Kelly Hill presented information about artists in Barrie, arts attendance trends, audience engagement, arts education, the social and economic effects of culture, and culture in small and rural communities. Participants discussed the research findings and how they might help identify and tell some key stories on the arts in Barrie and the region. The presentation is available at http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000401.

My City's Still Breathing: A symposium exploring the arts, artists and the city

Winnipeg Arts Council, November 2010

<http://www.artsforall.ca/index.php/symposium/sessions/>

This symposium, organized as part of Winnipeg's Cultural Capital of Canada 2010 activities, was designed to "deliberate and debate the current and future relationships of art and design to city-making". The symposium brought together international experts to probe the belief that "it is the art of a city that makes it breathe". The Cultural Capitals of Canada program "recognizes and supports Canadian communities that have a record of harnessing the many benefits of arts and culture in community life. Its objective is to stimulate sustained community support for the arts and heritage."

As stated on the "My City's Still Breathing" website, the symposium title "reflects the precarious situation we are in as city dwellers: The use of the word 'still' implies the breathing continues, but is not guaranteed forever. It is both a declaration of pride in our city, and acknowledgement of the threat we face if we devalue our arts and artists. Without that constant breath of art and creativity, a city would be still; never growing, never progressing, never bringing in ideas and sending out discoveries.... To neglect our artists and our artwork is to risk the cessation of the breathing of our cities, and ultimately the richness of life held therein."

The symposium keynote presentations and workshop sessions covered a range of topics, including:

- Making Sense Together (Jon Hawkes, Australia).
- The Creative Economy – Hope or Hype? (Simon Evans, U.K.).
- The City as a Work of Art (Mark Kingwell, Toronto).
- Love as the prime force in the economy of cities: an urban competition and sustainability framework for civic arts and culture (Larry Beasley, Vancouver).
- The Artist in the Postmodern World (Eric Fischl in conversation with Robert Enright).
- A public address by filmmaker John Waters (USA)
- Cultural Cities (workshop session).
- Cities with Art (workshop session).
- City as Generator (workshop session).
- Lasting Impressions: Ephemeral Artworks in the City (workshop session).
- Art in Discounted Spaces (workshop session).
- City Dep(ART)ment (workshop session).
- Skywalks and Suburbia (workshop session).
- Performing the City (workshop session).
- Uncovering the City (workshop session).
- What is culture, and can we plan for it? (workshop session)

Resources available on the site include presentation summaries as well as audio and video files for certain presentations.

Les petites villes doivent voir plus grand : comment le secteur des arts et de la culture peut s'attaquer aux défis économiques, sociaux et de mobilisation démocratique dans les petites villes

(Bigger thinking for smaller cities: How arts and culture can tackle economic, social and democratic engagement challenges in smaller cities)

Regional Cities East (Angleterre), septembre 2010

http://www.rce.org.uk/?P=P_KNOWLEDGE_CENTRE_CASES

Ce document de discussion propose des exemples britanniques des façons dont le secteur des arts et de la culture peut contribuer à stimuler et soutenir la croissance économique, à créer une identité collective, à promouvoir la cohésion communautaire et à relever les défis entourant l'infrastructure et les niveaux de compétence. Selon ce document, les petites villes « réunissent bon nombre des caractéristiques idéales permettant aux arts et à la culture de prospérer », comme favoriser un réseautage et un partage des idées, une qualité de vie élevée et de faibles émissions de carbone.

Les six principes du document de discussion pour « placer les arts et la culture au centre des stratégies locales » peuvent intéresser des municipalités de n'importe quelle taille :

1. Les arts et la culture peuvent servir de stimulus pour l'activité économique complémentaire.
2. Les arts et la culture peuvent revitaliser les équipements sous-utilisés et en faire un usage efficace.
3. Les arts et la culture qui sont ancrés dans la communauté peuvent créer une forte identité positive pour un lieu au niveau local, national ou international.
4. Les arts et la culture peuvent démystifier les différences communautaires et rassembler les cultures diversifiées.
5. Les arts et la culture peuvent mobiliser les communautés et encourager une citoyenneté active.
6. Les arts et la culture peuvent mobiliser les groupes marginalisés pour participer à une action collective et les aider à atteindre leur potentiel.

Le document avance qu'un « secteur artistique et culturel florissant est un élément essentiel d'une société prospère, stable et heureuse. En plus d'ajouter de la couleur et une évasion à la vie, les arts et la culture sont à l'avant-garde des efforts pour lutter contre des problèmes nationaux graves ». Il recommande quatre mesures au plan des politiques :

- Les autorités locales doivent « collaborer pour maximiser les ressources et l'impact ». Cette interdépendance pourrait inclure une mise en commun des ressources collectives et des équipes partagées de services culturels ainsi que des commandes collaboratives.

- Il faut mettre au point des stratégies créatives de mobilisation du public afin de renforcer les communautés et permettre la cohésion sociale et une citoyenneté active.
- Les autorités locales, régionales et nationales peuvent développer des zones culturelles fonctionnelles par l'entremise d'« un programme de co-investissement qui concentre les ressources sur des équipements clés, des organismes et des interventions à grand retentissement. Les fonds publics et les efforts conjugués de promotion des partenaires peuvent servir à susciter d'autres sources de financement des investissements et de philanthropie. »
- Il faut exploiter un leadership créatif : « Les leaders artistiques peuvent jouer un rôle important en tant que notables, collaborant avec les autorités locales pour influencer les priorités locales, promouvoir la valeur et l'apport des arts et de la culture au bien-être et à la prospérité future, et susciter une augmentation de la philanthropie locale. »

Le document conclut que les programmes à succès sont bâtis sur des atouts existants. « Aucun modèle unique ne peut être appliqué à tous les cas. Les activités et les interventions doivent s'adapter à une vision qui tient compte des points forts et des besoins de chaque ville pour produire les résultats qui ont le plus grand retentissement. »

Le caractère communautaire : les stratégies artistiques et culturelles peuvent créer, renforcer et accroître l'appartenance

(Community Character: How Arts and Cultural Strategies Create, Reinforce, and Enhance Sense of Place)

American Planning Association, 4 mai 2011

<http://www.planning.org/research/arts/briefingpapers/character.htm>

Ce document d'information à l'intention des planificateurs généralistes attire l'attention sur la façon dont « les stratégies artistiques et culturelles aident à révéler et à valoriser l'identité sous-jacente – le sens, la valeur et le caractère unique – » d'une collectivité.

Le document décrit quatre façons dont les planificateurs et les membres de la collectivité peuvent se concerter pour élaborer l'histoire d'une collectivité. Le contexte communautaire doit d'abord être bien compris dans ses dimensions historiques, culturelles, économiques et sociales. Le rapport énumère plusieurs éléments qui pourraient figurer dans l'inventaire des ressources culturelles d'une collectivité.

Deuxième, il faut célébrer et développer le caractère de la collectivité, à l'aide d'une « vision de l'avenir qui évolue sans cesse et qui adopte les nouvelles idées tout en équilibrant la nature intrinsèquement contradictoire des valeurs et de la culture passées, présentes et futures de la collectivité. »

Troisièmement, il faut élaborer des stratégies locales et des cadres de mise en œuvre qui pourraient inclure « des inventaires artistiques et culturels, des processus communautaires

de visualisation de l'avenir, une programmation artistique et culturelle, des plans directeurs et des investissements financiers publics en design urbain et en création de places publiques ». Le document mentionne parmi ses exemples les investissements de Calgary en art public dans l'infrastructure des égouts et d'eau de la ville.

Enfin, il faut soutenir la programmation artistique et culturelle. « La programmation artistique et culturelle sensibilise la population au contexte historique et culturel de la collectivité et propose des occasions de participation à la vie communautaire dans le cadre de festivals, d'événements et de spectacles, de classes et d'ateliers interactifs et d'une foule d'autres activités. »

Présentations sur les arts et la culture dans les petites villes

Hill Stratégies Recherche Inc., mars-avril 2011

<http://www.hillstrategies.com/presentations.php>

Dernièrement, Kelly Hill a fait plusieurs présentations dans des petites villes, dont St. John's, St. Catharines et Barrie. Ces présentations donnent un aperçu de l'état des arts et de la culture dans les petits centres régionaux.

À St. John's, la séance intitulée *Vers une meilleure compréhension des arts dans l'économie et la société civile* a exploré les effets positifs des arts sur la qualité de vie, la cohésion sociale et la vitalité économique. Cette présentation, que l'on peut consulter à http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000389, renferme des données importantes sur les artistes, les organismes artistiques, le financement des arts, les donateurs et les bénévoles de St. John's et de Terre-Neuve. La séance a compris une discussion des résultats de la recherche et la signification des données, dont un dialogue sur les facteurs locaux qui peuvent influencer sur les statistiques de St. John's et des autres villes.

La présentation de St. Catharines (*Qui est votre public? Fréquentation et marketing des arts de la scène : données statistiques*) renseignait sur la situation actuelle et les tendances de la fréquentation et du marketing des arts de la scène en proposant des données sur les artistes et le public de St. Catharines. Le but de cet événement était de renforcer l'efficacité de la gestion et du marketing des organismes artistiques de St. Catharines et de Niagara tout en fournissant des points de repère au public artistique, aux entreprises locales et aux élus. Les participants ont approfondi leur compréhension des tendances des publics artistiques et lancé un dialogue après la présentation pour partager leurs expériences et recenser les stratégies visant à développer les publics locaux. Plus précisément, les participants ont discuté de l'importance des « croisements culturels » (c'est-à-dire, les taux élevés de fréquentation des arts de la scène par des personnes qui s'adonnent à d'autres types d'activités culturelles). Cette présentation peut être téléchargée à http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000397.

La présentation à Barrie (*Raconter les histoires des arts : artistes, fréquentation, participation, impacts et effets positifs*) avait pour but l'élaboration de récits clés au sujet des arts à Barrie. Kelly Hill a présenté des informations sur les artistes à Barrie, les tendances de la fréquentation des arts, la participation du public, l'éducation artistique, les effets sociaux et économiques de la culture, et la culture dans les petites villes et les collectivités rurales. Les participants ont discuté des résultats de la recherche et de l'apport de ces données pour identifier et raconter des histoires importantes des arts à Barrie et la région. La présentation est disponible à http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000401.

Ma ville respire encore : symposium d'exploration des arts, des artistes et de la ville

(My City's Still Breathing: A symposium exploring the arts, artists and the city)

Winnipeg Arts Council, novembre 2010

<http://www.artsforall.ca/index.php/symposium/sessions/>

Organisé dans le cadre des activités de Winnipeg en tant que capitale culturelle du Canada en 2010, ce symposium a été conçu pour « discuter et débattre des relations actuelles et futures entre l'art et le design et la création d'une ville ». Le symposium a réuni des spécialistes internationaux pour sonder l'idée que « c'est grâce à son art qu'une ville peut respirer ». Le programme Capitales culturelles du Canada a pour but « de reconnaître et d'appuyer les municipalités canadiennes qui mettent en œuvre des activités spéciales qui mettent à profit les nombreux avantages que procurent les activités artistiques et culturelles à la vie des collectivités. »

Comme l'indique le site web du symposium « My City's Still Breathing », le titre « reflète la situation précaire dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'habitants d'une ville : l'emploi du mot « encore » suppose que la respiration continue, mais il n'y a aucune garantie que c'est pour toujours. C'est à la fois une déclaration de fierté en notre ville et une reconnaissance de la menace qui pèse sur nous si nous dévaluons nos arts et nos artistes. Sans le souffle constant de l'art et de la créativité, une ville serait immobile; aucune croissance, aucun progrès, aucun apport d'idées et aucun envoi de découvertes... En négligeant nos artistes et nos œuvres d'art, nos villes risquent d'arrêter de respirer et de mettre en péril la richesse de la vie qu'elles renferment. »

Les discours-programmes et les ateliers du symposium ont traité d'une foule de sujets :

- Se donner un sens ensemble (Jon Hawkes, Australie).
- L'économie créative – espoir ou phrases ronflantes ? (Simon Evans, R.-U.).
- La ville en tant qu'œuvre d'art (Mark Kingwell, Toronto).
- L'amour en tant que force motrice de l'économie des villes : grandes lignes de la concurrence et de la durabilité urbaine pour les arts et la culture civiques (Larry Beasley, Vancouver).

- L'artiste dans le monde postmoderne (Eric Fischl en conversation avec Robert Enright).
- Une communication du cinéaste John Waters (États-Unis)
- Villes culturelles (atelier).
- Les villes et l'art (atelier).
- La ville en tant que génératrice (atelier).
- Impressions durables : les œuvres d'art éphémères en milieu urbain (atelier).
- L'art dans les lieux désaffectés (atelier).
- Dép(ART)ement urbain (atelier).
- Passerelles et banlieues (atelier).
- La ville comme performance (atelier).
- Découvrir la ville (atelier).
- Qu'est-ce que la culture et peut-on planifier en conséquence ? (atelier)

Les ressources proposées par le site comprennent des résumés des présentations ainsi que des fichiers audio et vidéo de certaines présentations.