

Arts Research Monitor

ArtsResearchMonitor.com

Recherches sur les arts

SurLesArts.com

Volume 10, no 8

February / Février 2012

ISSN 1708-170X

Cultural facilities / infrastructure

In this issue: Summaries of four reports on the situation of cultural facilities and infrastructure, including a survey of arts facility needs in Ontario, an American study of “creative placemaking”, a survey of technology adoption in North American arts organizations, as well as a Quebec report aimed at developing standards for municipal provision of cultural facilities.

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.

Infrastructures et équipements culturels

Dans ce numéro: Quatre rapports sur la situation des infrastructures et des équipements culturels, y compris un sondage sur les besoins des organismes artistiques en Ontario, une étude américaine sur la création de lieux culturels, un sondage sur l’adoption d’outils informatiques par les organismes artistiques en Amérique du Nord et un rapport québécois visant à élaborer des normes pour les infrastructures culturelles municipales.

[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.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO

Facility Needs Assessment Update Survey

ArtsBuild Ontario, February 2010

<http://www.artsbuildontario.ca/reports1.html>

This survey, conducted in the fall of 2009, covers topics such as arts organizations' access to facilities, facility ownership structure, age, condition, need for upgrades, planned capital expenditures, and knowledge of capital financing options. The survey updates a similar 2006 survey about the situation of arts facilities in Ontario. The 2009 survey was completed by 105 small, mid-sized and large visual, performing arts and multidisciplinary organizations. The overall survey results have a margin of error of 5.8 percentage points, 19 times out of 20.

Among responding arts organizations, most (70%) lease at least one facility, and nearly one-half (44%) own at least one facility. Almost three in ten arts organizations (29%) are located in designated heritage buildings, while over one-half of the respondents (54%) are in facilities that are 70 years old or more.

Regarding current access to facilities, 72% of organizations reported insufficient access to some type of space, including 59% with insufficient access to storage or service facilities, 39% with insufficient access to rehearsal or production spaces, 38% with insufficient access to public presentation spaces, and 30% with insufficient access to administrative facilities. Insufficient access to facilities is higher outside of Toronto than in the city. Insufficient access is more acute among visual, media arts and multidisciplinary organizations than performing arts organizations.

Given this relative lack of access to spaces, it is not surprising that 74% of arts organizations indicated that they plan at least one capital expenditure in the next three years. Most of these planned expenditures involve improvements to existing facilities, although some organizations do plan to build or purchase a new facility. Expenditures are most commonly planned for specialized technical equipment, building renovations, and building system upgrades. Anticipated funding sources include fundraising, the Canada Cultural Spaces Fund, the Ontario Trillium Foundation, and a range of other sources. About one-quarter of respondents (27%) have a capital reserve fund.

Respondents that are planning at least one capital expenditure believe that the spending will help them achieve a range of goals, including a higher quality of presentation, improved conditions for staff, increased attendance, increased revenues, more programming, increased tourism, and increased employment. Many of the planned capital expenditures (44%) are part of a municipal cultural plan, and 40% will “help move forward a larger revitalization project”.

ArtsBuild Ontario is currently planning a facilities portal, which is intended to be “a dynamic and continually updated inventory of the facilities used and needed by Ontario's non-profit arts organizations”.

Creative Placemaking

National Endowment for the Arts, November 17, 2010

<http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html>

Based on a literature review and several case studies, this report examines culture-led placemaking and “its contributions to livability, economic revitalization, creative entrepreneurship, and cultural industries”. The study indicates that creative placemaking efforts are “using arts and culture to animate downtowns and neighborhoods, to stoke their creative industries, to stabilize population and jobs, and to attract new residents and businesses” to small and large communities. The report highlights common elements among successful placemaking initiatives and challenges in creative placemaking.

The report indicates that successful culture-based revitalization efforts must be appropriate to local circumstances. (The report defines “successful” initiatives as ones that “produce gains in livability and sustainability as well as new jobs and economic activity, and do so in an equitable and participatory way”.) Highlighting the common components of successful initiatives, each of the 14 case studies included in the report:

- “is rooted in the talents and vision of one or several collaborating initiators;
- demonstrates a commitment to a particular place and its distinctive qualities;
- mobilizes public will around its vision;
- garners private sector business support and buy-in;
- enjoys the commitment of the local arts and cultural community;
- dovetails initiators’ aspirations with those of other partners; and
- crosses boundaries to leverage support and funds from other functional agencies ... and levels of government.”

The common challenges identified by the research include: “creating partnerships, countering skepticism on the part of communities and public leaders, assembling adequate financing, clearing regulatory hurdles, ensuring maintenance and sustainability, avoiding displacement and gentrification, and developing performance metrics”.

The authors argue that recent attention on the arts and culture as community placemakers and a stimulus to the cultural industries “parallels thirty years of emerging consciousness about the environment and its significance for livability and economic competitiveness”. Noting that there is a lack of satisfactory indicators of cultural sector performance and impacts as well as a lack of policy frameworks and networking in the area of creative placemaking, the report concludes with the recommendation that further research be conducted into “how a new intergovernmental policy platform could be constructed to bridge functional and sectoral divides, advancing the livability and economic productivity of American communities of all sizes”.

Arts & I.T. : Technology Adoption and Implementation in Arts Organizations

Technology in the Arts, 2011

<http://www.technologyinthearts.org/?p=1608>

This survey of 466 North American arts organizations from a range of disciplines, including over 100 Canadian respondents, examines how the organizations use, implement and plan for technology. Overall, responding organizations indicated that they are one step behind with regards to technology. More specifically, on a scale of one to seven, where four equals “just where we need to be” with regard to technological adoption, the average organizational self-assessment was 3.44.

The report indicates that “annual budget size proved to be an important factor in identifying similarities in technology resources, usage and implementation strategies for arts managers”. Large and very large organizations (based on budget categories) have slightly higher self-assessments of their adoption of technology (3.46 and 3.81, respectively) than small and medium organizations (3.30 and 3.33, respectively).

The survey results show that “social networking sites were the most commonly used technology by arts organizations of all budget sizes”. Direct email marketing was also commonly used, as was graphic or print design software. Commonly-used administrative technologies include in-house databases, online contact relationship management systems, donor management systems, and ticketing software.

The two areas of greatest difficulty regarding technology implementation among arts organizations are “building/maintaining technology infrastructure and writing grants for technology”. The report finds that a large percentage of respondents, regardless of organizational budget size, did not respond with any specific technology plans for the next year—which may indicate an overall lack of planning for future technology.

Municipal cultural infrastructure: Terminology, classification and current state

(Les infrastructures culturelles dans la municipalité : Nomenclature, recensement et état des lieux)

Université du Québec à Trois-Rivières, December 2010

[http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1\[theme\]=20&tx_lesecrits_pi1\[posted\]=1&tx_lesecrits_pi1\[page\]=1&tx_lesecrits_pi1\[ecrit\]=616&cHash=c97857e92aa49dfcf24aee01ae81de1b](http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1[theme]=20&tx_lesecrits_pi1[posted]=1&tx_lesecrits_pi1[page]=1&tx_lesecrits_pi1[ecrit]=616&cHash=c97857e92aa49dfcf24aee01ae81de1b)

This report is intended as a first step in identifying norms and standards for municipal provision of cultural facilities. The report argues that cultural infrastructure “plays an important role in the quality of life of citizens”, local economic health, cultural vitality, and tourism. However, the authors note that no norms currently exist for municipal provision of cultural infrastructure, such as the number and types of facilities on a per resident, per

square kilometre or other basis. As such, the report indicates that “it appears that the quantity and diversity of infrastructure in cities or regions result more from political or social choices” than from standards or norms.

The report proposes a typology of cultural infrastructure, including groupings by cultural discipline, function (creation, production, distribution, dissemination, training and conservation), and clientele (local, regional, national, international). The detailed definition of cultural infrastructure proposed in the report incorporates many of these elements:

“A cultural infrastructure is a building, an office or a physical space that has a long useful life, that was built over a relatively long period of time, that does not have a relevant substitute in the short or medium term, that has specialized materials, that is predominantly dedicated to one or more cultural function (including creation, production, distribution, dissemination, training and conservation), and that plays a special supporting role to other factors of production in the cultural disciplines of visual arts, crafts, media arts, performing arts, heritage, museums, archives, libraries, publishing, sound recording, film, audiovisual, radio and television.”

The report provides an extensive list of cultural facilities by discipline and function.

Interestingly, the report indicates that per capita norms in some other areas, such as sports facilities, have been revised in favour of more complex norms that incorporate a range of factors, including demand, demographic changes, community engagement, and development programs.

Nouveau sondage sur l'évaluation des besoins en matière d'équipements

(Facility Needs Assessment Update Survey)

ArtsBuild Ontario, février 2010

<http://www.artsbuildontario.ca/reports1.html>

Réalisé à l'automne 2009, ce sondage a porté sur des sujets comme l'accès des organismes artistiques aux installations culturelles, la structure de propriété, l'âge et l'état des installations, les améliorations nécessaires, les dépenses en immobilisations prévues et la connaissance des possibilités de financement des immobilisations. Ce sondage vient actualiser les données rassemblées par un sondage semblable réalisé en 2006 sur l'état des équipements artistiques en Ontario. Le sondage de 2009 a recueilli les réponses de 105 petits, moyens et grands organismes d'arts visuels, d'arts de la scène et d'arts multidisciplinaires. Les résultats globaux du sondage ont une marge d'erreur de 5,8 %, 19 fois sur 20.

La plupart (70 %) des organismes artistiques répondants louent au moins une installation, et près de la moitié d'entre eux (44 %) sont propriétaires d'au moins une installation. Environ trois organismes artistiques sur dix (29 %) sont situés dans des bâtiments qualifiés du patrimoine et plus de la moitié des répondants (54 %) sont dans des bâtiments de plus de 70 ans.

En ce qui concerne l'accès actuel aux équipements culturels, 72 % des organismes affirment avoir un accès insuffisant à un espace quelconque, y compris 59 % qui ont un accès insuffisant à des installations d'entreposage ou de service, 39 % qui ont un accès insuffisant à des espaces de répétition et de production, 38 % qui ont un accès insuffisant à des espaces de présentation publique, et 30 % qui ont un accès insuffisant à des installations administratives. L'accès insuffisant aux équipements est plus élevé à l'extérieur de Toronto que dans la capitale provinciale et plus prononcé chez les organismes d'arts visuels, médiatiques et multidisciplinaires que chez ceux des arts de la scène.

Compte tenu de ce manque relatif d'espaces, il n'est pas surprenant que 74 % des organismes artistiques ont indiqué qu'ils planifient au moins une dépense en capital au cours des trois prochaines années. La plupart de ces prévisions portent sur des améliorations aux installations existantes, bien que certains organismes planifient de bâtir ou d'acheter de nouvelles installations. Les dépenses les plus souvent planifiées portent sur l'achat d'un équipement technique spécialisé, la rénovation des bâtiments et l'amélioration des systèmes. Les sources de financement anticipées comprennent les collectes de fonds, le programme Espaces culturels Canada, la Fondation Trillium de l'Ontario et diverses autres sources. Environ un quart des répondants (27 %) ont une réserve de capital.

Les répondants qui planifient au moins une dépense en capital croient que ces dépenses leur permettront d'atteindre une foule d'objectifs, notamment des présentations de meilleure qualité et de meilleures conditions pour leur personnel ainsi qu'une augmentation de leurs publics, de leur programmation, du tourisme et de l'emploi. Bon nombre des dépenses en capital planifiées (44 %) font partie d'un plan culturel municipal, et 40 % serviront à « faire avancer un grand projet de revitalisation ».

ArtsBuild Ontario planifie actuellement un portail sur les équipements culturels, qui doit servir « d'inventaire dynamique continuellement mis à jour des équipements utilisés et exigés par les organismes artistiques sans but lucratif de l'Ontario ».

La création de lieux culturels

(Creative Placemaking)

National Endowment for the Arts, 17 novembre 2010

<http://www.nea.gov/news/news10/creative-placemaking-general.html>

Ce rapport, fondé sur une revue de littérature et plusieurs études de cas, examine la création de lieux axés sur la culture et « sa contribution à l'habitabilité, à la revitalisation économique, à l'entrepreneuriat créatif et aux industries culturelles ». L'étude indique que les efforts de création de lieux culturels « utilisent les arts et la culture pour réanimer les centres-villes et les quartiers, stimuler les industries de création, stabiliser les populations et les emplois et attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises » dans de petites et grandes collectivités. Le rapport recense les éléments communs des initiatives réussies de création de lieux et les défis qui doivent être relevés.

Le rapport indique que les efforts de revitalisation axés sur la culture doivent convenir aux circonstances locales. (Selon le rapport, une initiative est « réussie » dans la mesure où elle « produit de façon équitable et concertée des gains au plan de l'habitabilité et de la soutenabilité ainsi que de nouveaux emplois et une nouvelle activité économique ».) Les 14 études de cas sont autant d'exemples d'initiatives réussies qui ont en commun les éléments suivants :

- Les initiatives réussies sont ancrées dans les talents et la vision d'un ou de plusieurs des initiateurs collaborateurs.
- Elles manifestent un engagement envers un lieu en particulier et les qualités qui le distinguent.
- Elles mobilisent le public autour d'une vision.
- Elles bénéficient du soutien et de la participation du secteur privé.
- Elles suscitent des engagements des milieux artistiques et culturels locaux.
- Les mesures souhaitées par leurs initiateurs coïncident avec celles des autres partenaires.

- Enfin, ces initiatives s'affranchissent des limites traditionnelles pour obtenir une assistance et un financement des autres organismes fonctionnels et paliers de gouvernement.

Quant aux défis qui doivent être relevés, l'étude avance qu'il faut « créer des partenariats, surmonter le scepticisme des communautés et des élus locaux, réunir un financement adéquat, s'affranchir des obstacles réglementaires, assurer l'entretien et la soutenabilité, éviter les déplacements de population et l'embourgeoisement et élaborer des mesures du rendement ».

Les auteurs maintiennent que l'on peut établir un parallèle entre les trente années de prise de conscience de l'environnement et de son importance pour l'habitabilité et la compétitivité économique et l'intérêt récent accordé aux arts et à la culture pour créer des lieux communautaires et stimuler la croissance des industries culturelles. Notant qu'il y a pas d'indicateurs satisfaisants du rendement et de l'impact du secteur culturel ainsi qu'une absence de cadres politiques et de réseautage en matière de création de lieux, le rapport recommande en conclusion que d'autres études soient entreprises « sur les façons dont une nouvelle plate-forme politique intergouvernementale pourrait être élaborée pour combler les écarts fonctionnels et sectoriels afin de promouvoir l'habitabilité et la productivité économique des communautés américaines, peu importe leur taille ».

Les arts à l'ère informatique : adoption et implantation de technologies informatiques par les organismes artistiques

(Arts & I.T. : Technology Adoption and Implementation in Arts Organizations)

Technology in the Arts, 2011

<http://www.technologyinthearts.org/?p=1608>

Ce sondage de 466 organismes artistiques nord-américains dans une foule de disciplines, dont plus de 100 répondants du Canada, examine l'utilisation, l'implantation et la planification des ressources technologiques. En général, les organismes répondants indiquent qu'ils accusent un retard au plan technologique. Plus précisément, sur une échelle de un à sept où quatre correspond à « exactement à l'endroit où nous devons être » au plan de l'adoption de moyens informatiques, les organismes s'attribuent un score moyen de 3,44.

Le rapport indique que « la taille du budget annuel s'avère un facteur important dans l'identification des ressemblances, l'utilisation et l'implantation de stratégies technologiques pour les gestionnaires des arts ». Lorsqu'on leur demande d'évaluer leur propre adoption d'outils informatiques, les grands et très grands organismes (selon la taille du budget) se donnent des scores légèrement plus élevés (3,46 et 3,81 respectivement) que les petits organismes et ceux de taille moyenne (3,30 et 3,33 respectivement).

Les résultats du sondage indiquent que « les sites de réseaux sociaux sont la technologie la plus couramment utilisée par les organismes artistiques, peu importe leur budget ». Le marketing direct par courriel est aussi très utilisé, tout comme les logiciels d'infographie et de conception graphique. Les technologies administratives les plus utilisées comprennent les bases de données internes, les systèmes de gestion des relations avec les contacts en ligne, les systèmes de gestion des donateurs et les logiciels de billetterie.

« Bâtir et maintenir l'infrastructure technologique et rédiger des demandes de subvention pour des ressources informatiques » sont les deux domaines où les organismes artistiques ont le plus de difficultés lorsqu'il est question de mettre en œuvre des outils informatiques. Le rapport conclut qu'un pourcentage élevé de répondants, peu importe la taille du budget de leur organisme, n'a aucun plan technologique précis à proposer pour l'année à venir, ce qui indique une absence générale de planification pour les technologies futures.

Les infrastructures culturelles dans la municipalité : Nomenclature, recensement et état des lieux

Université du Québec à Trois-Rivières, décembre 2010

[http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1\[theme\]=20&tx_lesecrits_pi1\[posted\]=1&tx_lesecrits_pi1\[page\]=1&tx_lesecrits_pi1\[ecrit\]=616&cHash=c97857e92aa49dfcf24aee01ae81de1b](http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1[theme]=20&tx_lesecrits_pi1[posted]=1&tx_lesecrits_pi1[page]=1&tx_lesecrits_pi1[ecrit]=616&cHash=c97857e92aa49dfcf24aee01ae81de1b)

Ce rapport se veut une première étape dans l'élaboration de normes pour la prestation d'infrastructures culturelles par les municipalités. Le rapport maintient que l'infrastructure culturelle « joue un rôle de premier plan dans la qualité de vie des citoyens », la santé économique locale, la vitalité culturelle et le tourisme. Toutefois, les auteurs observent qu'il n'y a pas actuellement de normes pour les infrastructures culturelles municipales, comme le nombre et les types d'équipement par résident, par kilomètre carré ou sur une autre base. Le rapport indique que par conséquent, « il apparaît que la quantité et la diversité des équipements dans les villes ou les régions relèvent davantage de choix politiques ou sociaux » que de normes.

Le rapport propose une typologie de l'infrastructure culturelle, y compris des regroupements par discipline culturelle, fonction (création, production, distribution, diffusion, formation et conservation) et clientèle (locale, régionale, nationale, internationale). La définition détaillée d'une infrastructure culturelle proposée dans le rapport incorpore bon nombre de ces éléments :

« Une infrastructure culturelle est un bâtiment, un local ou un lieu physique qui a une longue durée de vie utile, dont la création comporte une période de gestation importante, qui n'a pas de substitut pertinent à court et à moyen terme, qui est doté de moyens matériels spécialisés, qui est majoritairement dédié à la réalisation d'une fonction culturelle de création, de production, de diffusion/distribution, de formation ou de conservation et qui joue un rôle spécial de soutien à d'autres facteurs de production dans les domaines culturels des arts visuels, métiers d'art et arts

médiatiques, des arts de la scène, du patrimoine, des institutions muséales et des archives, des bibliothèques, du livre, du périodique, de l'enregistrement sonore, du cinéma et de l'audiovisuel ou de la radio et la télévision. »

Le rapport propose une liste approfondie des infrastructures culturelles par discipline et fonction.

Fait intéressant à noter, le rapport indique que les normes par habitant dans certains autres secteurs, comme les infrastructures sportives, ont été mises à jour en faveur de normes plus complexes qui incorporent une foule de facteurs, notamment la demande, l'évolution démographique, l'engagement communautaire et les programmes de développement.