
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 11, no 10

March / Mars 2013

ISSN 1708-170X

Culture and tourism / Facilities / Social benefits

In this issue: Canadian and American research into the links between the arts, culture, tourism, local planning, facilities, and well-being.

HillStrategies.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.

Culture et tourisme / Équipements culturels / Avantages sociaux

Dans ce numéro : Des études canadiennes et américaines sur les liens entre les arts, la culture, le tourisme, la planification locale, les équipements culturels et le bien-être.

[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 HillStrategies.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

50 YEARS OF ONTARIO GOVERNMENT SUPPORT OF THE ARTS
50 ANS DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO AUX ARTS

Ontario Arts and Culture Tourism Profile

Ontario Arts Council, November 2012

Author: Research Resolutions & Consulting Ltd.

<http://www.arts.on.ca/Page4922.aspx>

The report is based on four large-scale surveys of Canadians, Americans, and overseas visitors to Ontario, including basic information about travel (data from 2010) as well as travel motivations (2006).

One of the key findings of the report is that the 9.5 million overnight cultural tourists have a substantial economic impact on Ontario's Gross Domestic Product (\$3.7 billion). This economic impact generated about 68,000 jobs and \$1.7 billion in taxes for all levels of government.

The report delves into the factors behind this level of impact. For instance, overnight cultural tourists spend more time and money in the province than other overnight tourists. The report notes that "arts and culture tourists spend 4.4 nights in Ontario – 42% longer than the typical tourist at 3.1 nights". Cultural tourists spend 78% more money on their visits than other tourists (\$667 vs. \$374), with particularly high spending on lodging, food, beverages, retail goods, entertainment, and recreation.

In terms of the provenance of Ontario's cultural tourists, two-thirds come from Canada (including Ontario residents visiting other parts of the province), while 23% come from the U.S.A. and 11% from overseas. Almost one-quarter of all visitors (22%) participated in arts and culture activities while travelling. Arts and culture activities are most commonly undertaken by overseas tourists (63% of which participated in a cultural activity while visiting), followed by American (39%) and Canadian visitors (18%).

Heritage activities rank very high among the priorities of cultural tourists: historic sites are the most common type of cultural activity undertaken and the most common motivation for travelling. Other popular activities include visiting museums or art galleries, attending performances, and attending festivals or fairs. Many visitors participate in multiple cultural activities while in the province.

Arts and Culture in Urban or Regional Planning: A Review and Research Agenda

Journal of Planning Education and Research, 29 (3), 379-391, January 2010

Authors: Ann Markusen and Anne Gadwa

http://jpe.sagepub.com/content/29/3/379.full.pdf+html?ijkey=G50IWuhbSeFSA&keytype=ref&si%2520teid=spjpe&utm_source=eNewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1J22

The authors of this article argue that, despite increasing attention to creative cities and cultural planning, "knowledge about what works at various urban and regional scales is

sorely lacking”. The authors highlight the relative lack of research “evaluating the efficacy of specific cultural strategies” designed to improve local cultural development.

In particular, they indicate that better information about designated cultural districts and cultural tourism would be useful. Important questions regarding cultural district designations include:

- Is a clustered group of cultural venues better or worse than a “decentralized mosaic of cultural activities” in different neighbourhoods?
- Does a concentrated cultural district attract more tourists than dispersed cultural venues and activities?
- Are designated cultural districts attached to (or detached from) “the fabric of neighborhoods and residences”?

The authors suggest that “adequate research for policy making and planning would evaluate before and after outcomes across a large number of cases and cities and incorporate other non-cultural interventions in the model”.

For cultural tourism, the authors question whether “local and regional residents may be more important cultural policy targets than visitors”. They also wonder whether improving the quality of life for local residents (and potential residents) might be a more significant goal than attempting to attract more tourists. In this regard, the authors argue that “comparative studies of outcomes across a large set of cities ... would help cultural planners make good decisions”.

The researchers also mention the need for research and evaluation of a range of other local cultural planning issues:

- Incentives for the cultural industries.
- Support for artists and cultural workers.
- Operating and project support for arts and cultural organizations.
- Capital support for and public operation of arts and cultural facilities
- Planning regulations that affect the cultural sector, including zoning and historic preservation.

The authors conclude with a four-point research plan. “First, researchers should unpack, critique, and evaluate cultural planning outcomes according to implicit and explicit norms and goals.” Second, the link between cultural initiatives and economic development needs to be further explored and vetted by researchers. Third, there is a need to know “which local institutional and funding structures are most effective and at what geographic scales”. Finally, researchers should explore “the merits and weaknesses of specific alternative cultural strategies”.

Set in Stone: Building America’s New Generation of Arts Facilities, 1994-2008

Cultural Policy Center at the University of Chicago, June 2012

<http://culturalpolicy.uchicago.edu/setinstone/finalreport/>

This report examines all cultural building projects in the United States between 1994 and 2008 based on a number of research methods, including an examination of building permits for new construction, renovations, and additions to museums, theatres, and multi-use performing arts centres with an initial cost of at least \$4 million, an in-depth investigation of 50 such projects, a sampling of other local cultural organizations that might also have been affected by the building projects, and case studies.

Overall, the researchers identified 725 cultural building projects started between 1994 and 2008, with a total cost of nearly \$16 billion. One-half of the cultural building projects were multi-use performing arts centres, 39% were museums, and 11% were theatre-only projects.

During the timeframe of the study, “building in the arts grew faster than or on par with building in other sectors” such as health and education. The researchers identified a cultural “building boom” in the U.S. between 1998 and 2001. Cities with highly-educated, relatively affluent, and rising populations (as well as cities with higher numbers of artists) tended to have more cultural facilities than other cities. Given the growth in cultural facilities, the researchers question whether the supply of cultural facilities has exceeded demand.

The researchers pinpoint some key factors that influence the feasibility and success of cultural building projects, including:

- A project motivation that includes both the organization’s mission and the need for a new or renovated space.
- “Clear, consistent, and sustained” leadership.
- “Efficient project timelines”.
- Flexible and realistic revenue projections and effective control of expenses. (The researchers note that 80% of the building projects ran over budget.)

The case studies for the project highlight the need to find equilibrium between a range of managerial challenges that arise when undertaking building projects:

- “The way that a new facility fits into and enhances the ability to deliver on mission.
- The organization’s actual capacity (additional staff, technical support, marketing expertise) to operate effectively in an enhanced and expanded space.
- Engaging the surrounding community in ways that enhance the longer term health of the organization and its infrastructure.
- Identifying and strengthening funding streams for the near and longer term.”

The research found no clear pattern of positive or negative impacts of the cultural building projects on the broader community and “limited evidence that cultural building has

significant effects on the overall [local] changes in the number of arts organizations, their employment, or payrolls”.

Canadian Index of Wellbeing

University of Waterloo, October 2012

<https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/>

The Canadian Index of Wellbeing (CIW) aims to deliver “a measure that provides a broader depth of understanding that, when partnered with [Gross Domestic Product], gives citizens and decision-makers a more comprehensive package of information they need to assess our progress as a society and make decisions based on evidence for a fair and sustainable future”.

The CIW defines wellbeing as “the presence of the highest possible quality of life in its full breadth of expression focused on but not necessarily exclusive to: good living standards, robust health, a sustainable environment, vital communities, an educated populace, balanced time use, high levels of democratic participation, and access to and participation in leisure and culture”.

The CIW tracks sixty-four indicators related to eight domains, including “leisure and culture”. The report notes that leisure and culture contribute to life satisfaction, quality of life, as well as the wellbeing of individuals, communities, and society as a whole. Five of the eight leisure and culture indicators relate to the arts, culture, and heritage, but two key indicators also include recreation activities (hours spent volunteering for culture and recreation organizations and the percentage of household expenditures on culture and recreation).

The index tracks these indicators back to 1994, and the index was set to 100 in that year. The overall Canadian Index of Wellbeing saw a 5.7% increase between 1994 and 2010, while the Gross Domestic Product increased by 28.9% over this timeframe. The leisure and culture portion of the index has decreased fairly consistently since 1998, resulting in an overall decline of 7.8% between 1994 and 2010. Much of this decline (i.e., 3.0% of 7.8%) occurred between 2008 and 2010. The environment domain was the only other domain to see an index decrease (by 10.8%) between 1994 and 2010.

Within the leisure and culture domain, two indicators saw a positive change (increase in physical activity and average number of nights away per vacation). The indicators with a decrease include visits to national parks and national historic sites, average attendance per performance at performing arts events, average number of hours spent volunteering for culture and recreation organizations, expenditures on culture and recreation, time spent on arts and culture activities, and time spent on social leisure activities.

The report’s conclusion regarding leisure and culture is that “Canadians may simply be too caught up in a time crunch to enjoy leisure and culture activities in the company of friends and family”.

Culture et tourisme / Équipements culturels / Avantages sociaux

Profil du tourisme artistique et culturel en Ontario

Conseil des arts de l'Ontario, novembre 2012

Auteur : Research Resolutions & Consulting Ltd.

<http://www.arts.on.ca/Page4923.aspx>

Ce rapport repose sur quatre enquêtes à grande échelle auprès des visiteurs canadiens, américains et étrangers en Ontario, y compris des informations fondamentales sur leurs voyages (données de 2010) et les motivations de leurs voyages (données de 2006).

Une des principales constatations du rapport est que les 9,5 millions de touristes culturels d'une nuit ou plus ont un impact économique considérable sur le produit intérieur brut de l'Ontario (3,7 milliards de dollars). Cet impact économique a généré environ 68 000 emplois ainsi que 1,7 milliard de dollars en taxes pour les différents paliers de gouvernement.

Le rapport s'intéresse aux facteurs qui contribuent à cette incidence. Ainsi, les touristes culturels d'une nuit ou plus ont dépensé plus de temps et d'argent dans la province que les autres touristes d'une nuit ou plus. Le rapport observe que « les touristes artistiques et culturels ont passé 4,4 nuits en Ontario – 42 % plus de temps que le touriste typique qui passe 3,1 nuits ». Les touristes culturels dépensent 78 % plus au cours de leurs visites que les autres touristes (667 \$ c. 374 \$), et ont des dépenses particulièrement élevées pour l'hébergement, la nourriture, les boissons, les achats dans les magasins, les spectacles et les loisirs.

D'où proviennent les touristes culturels en Ontario ? Deux tiers d'entre eux viennent du Canada (y compris des résidents de l'Ontario en visite d'autres régions de la province), 23 % des États-Unis et 11 % des autres pays étrangers. Près d'un quart de tous les visiteurs (22 %) ont participé à des activités artistiques et culturelles au cours de leurs voyages. Ce sont les touristes étrangers qui s'adonnent le plus à ces activités (63 % d'entre eux ont assisté à une activité culturelle au cours de leur voyage), suivis des touristes américains (39 %) et canadiens (18 %).

Les activités patrimoniales intéressent beaucoup les touristes culturels : les sites historiques sont l'activité culturelle et la motivation les plus fréquentes de leurs voyages. Les autres activités très recherchées sont les visites de musées et de galeries d'art, l'assistance à des spectacles et les visites de festivals ou de foires. Beaucoup de visiteurs participent à plusieurs activités culturelles au cours de leur séjour dans la province.

Les arts et la culture dans la planification urbaine ou régionale : examen et programme de recherche

(Arts and Culture in Urban or Regional Planning: A Review and Research Agenda)

Journal of Planning Education and Research, vol. 29, numéro 3, p. 379-391, janvier 2010

Auteurs : Ann Markusen et Anne Gadwa

http://jpe.sagepub.com/content/29/3/379.full.pdf+html?ijkey=G5oIWuhbSeFSA&keytype=ref&si%2520teid=spipe&utm_source=eNewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1J22

Les auteures de cet article avancent que malgré l'attention croissante que l'on accorde aux villes créatrices et à la planification culturelle, « on sait très peu de choses sur ce qui marche à diverses échelles urbaines et régionales ». Elles mentionnent l'absence relative d'études « qui évaluent l'efficacité de stratégies culturelles spécifiques » conçues pour améliorer le développement culturel local.

Plus précisément, elles indiquent qu'il serait utile d'avoir de meilleures informations au sujet des quartiers culturels désignés et du tourisme culturel. Des questions importantes entourant la désignation de quartiers culturels comprennent :

- Est-ce qu'une concentration de lieux culturels est préférable à « une mosaïque décentralisée d'activités culturelles » dans différents quartiers ?
- Est-ce qu'on attire plus de touristes en concentrant les activités et les lieux culturels dans un quartier où en les dispersant ?
- Les quartiers culturels désignés sont-ils rattachés intrinsèquement « au tissu des quartiers et des résidences » ou en sont-ils détachés ?

Les auteures suggèrent qu'un modèle d'analyse comporterait « des études adéquates sur l'élaboration et la planification des politiques afin d'évaluer les résultats avant et après tout aménagement dans un grand nombre de cas et de villes tout en tenant compte des autres interventions non culturelles ».

Quant au tourisme culturel, les chercheuses se demandent si « les politiques culturelles ne devraient pas cibler davantage les habitants d'une localité et d'une région plutôt que les visiteurs » et si l'amélioration de la qualité de vie des résidents actuels (et éventuels) ne serait pas un objectif plus important que de tenter d'attirer plus de touristes. À cet égard, elles avancent que « des études comparatives des résultats dans un grand ensemble de villes... aideraient les planificateurs culturels à prendre de meilleures décisions ».

Les deux chercheuses mentionnent également le besoin d'études et d'évaluations d'une foule d'autres enjeux locaux de la planification culturelle :

- Des mesures d'encouragement pour les industries culturelles.
- Le soutien pour les artistes et les travailleurs culturels.
- Un soutien de fonctionnement et de projet pour les organismes artistiques et culturels.

- Un soutien en capital et une gestion publique des équipements artistiques et culturels.
- Une réglementation de la planification visant le secteur culturel, y compris le zonage et la préservation du caractère historique.

Les auteures concluent en proposant un plan de recherche à quatre points. « Pour commencer, les chercheurs doivent débattre, critiquer et évaluer les résultats de la planification culturelle selon des normes et des objectifs implicites et explicites. » Puis, le lien entre les initiatives culturelles et les besoins en matière de développement économique doivent être explorés davantage et approuvés par les chercheurs. En troisième lieu, il faut déterminer « les structures institutionnelles et de financement locales les plus efficaces et l'échelle géographique optimale ». Finalement, les chercheurs doivent explorer « les mérites et faiblesses des stratégies culturelles de rechange spécifiques ».

Coulé dans le béton : Bâtir la nouvelle génération d'équipements culturels des États-Unis, 1994-2008

(Set in Stone: Building America's New Generation of Arts Facilities, 1994-2008)

University of Chicago Cultural Policy Center, juin 2012

<http://culturalpolicy.uchicago.edu/setinstone/finalreport/>

Ce rapport examine tous les projets de construction du secteur culturel aux États-Unis entre 1994 et 2008 à l'aide d'une panoplie de méthodes de recherche, notamment un examen des permis de construire pour de nouveaux bâtiments, des rénovations et des ajouts aux musées, théâtres et centres des arts de la scène polyvalents ayant un coût initial d'au moins 4 millions de dollars, un examen approfondi de 50 de ces projets, un échantillonnage des autres organismes culturels locaux qui ont pu être touchés par les projets de construction et des études de cas.

Les chercheurs ont recensé en tout 725 mises en chantier dans le secteur culturel entre 1994 et 2008 ayant un coût global de près de 16 milliards de dollars. La moitié de ces projets portaient sur des centres de spectacles polyvalents, 39 % étaient des musées et 11 % des salles de théâtre.

Pendant la période de l'étude, « les mises en chantier dans le secteur des arts se sont développées plus rapidement ou à la même vitesse que dans d'autres secteurs » tels que la santé et l'éducation. Les chercheurs ont détecté un essor de ces mises en chantier dans le secteur culturel aux États-Unis entre 1998 et 2001. Les villes ayant des populations en croissance, fortement scolarisées et relativement à l'aise (ainsi que les villes ayant des nombres importants d'artistes) ont tendance à avoir plus d'équipements culturels que les autres villes. Étant donné la croissance des équipements culturels, les chercheurs se demandent si l'offre d'équipements culturels est supérieure à la demande.

Les chercheurs ont identifié des facteurs cruciaux qui déterminent la faisabilité et la réussite des projets de construction dans le secteur culturel :

- Des projets motivés par la mission de l'organisme et le besoin d'un espace neuf ou rénové.
- Un leadership « précis, cohérent et soutenu ».
- « Des échéanciers de projet efficaces ».
- Des prévisions de revenus flexibles et réalistes et un contrôle efficace des dépenses. (Les chercheurs observent que 80 % des projets de construction ont dépassé leurs budgets.)

Les études de cas dont il est question dans le rapport rappellent la nécessité de trouver un équilibre dans la foule de défis de gestion qui surgissent lorsqu'on entreprend un projet de construction :

- « La façon dont un nouvel équipement s'insère et améliore la capacité de livrer la mission.
- La capacité actuelle de l'organisme (personnel additionnel, soutien technique, savoir-faire en marketing) de fonctionner efficacement dans un lieu amélioré et agrandi.
- Intéresser la collectivité environnante de façon à améliorer la santé à long terme de l'organisme et de son infrastructure.
- Déterminer et renforcer des voies de financement à court et à long terme. »

Quant à l'effet sur l'ensemble de la collectivité, l'étude ne constate pas de tendances nettes positives ou négatives des projets de constructions dans le secteur culturel et uniquement « des preuves limitées que la construction d'équipements culturels a des effets significatifs sur l'évolution générale [locale] du nombre d'organismes artistiques, leur effectif ou la masse salariale ».

Indice canadien du mieux-être

Université de Waterloo, octobre 2012

<https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/>

L'indice canadien du mieux-être « se veut une mesure qui donne une compréhension plus grande et plus vaste des phénomènes environnants. Lorsqu'il est jumelé au [produit intérieur brut], l'indice fournit à la population et aux décideurs un ensemble plus complet de données nécessaires à l'évaluation de notre progrès en tant que société et à la prise de décisions fondées sur des preuves afin de bâtir un avenir juste et viable ».

Selon l'indice, le mieux-être est « la meilleure qualité de vie possible dans sa pleine expression, basée sur les éléments suivants sans nécessairement s'y limiter : niveau de vie agréable, santé robuste, environnement durable, collectivités dynamiques, populations

scolarisées, aménagement du temps équilibré, niveau élevé de participation démocratique, et accès et participation à des activités récréatives et culturelles ».

L'indice suit 64 indicateurs dans huit domaines, y compris « les loisirs et la culture ». Le rapport observe que les loisirs et les activités culturelles contribuent à la satisfaction de vivre, à la qualité de vie, au bien-être individuel et collectif ainsi qu'au bien-être de la société dans son ensemble. Cinq des huit indicateurs de loisirs et de culture se rapportent aux arts, à la culture et au patrimoine, mais deux indicateurs clés comprennent également des activités de loisirs (heures consacrées au bénévolat dans les organismes culturels et récréatifs, et pourcentage des dépenses du ménage consacrées aux activités culturelles et récréatives).

L'indice suit ces indicateurs depuis 1994, année où l'indice a été établi à 100. L'indice général pour le Canada a augmenté de 5,7 % entre 1994 et 2010, période au cours de laquelle le produit intérieur brut faisait un bond de 28,9 %. La portion loisirs et culture de l'indice a presque constamment reculé depuis 1998, aboutissant à un déclin global de 7,8 % entre 1994 et 2010. Ce déclin s'est produit en grande partie entre 2008 et 2010 (soit 3,0 % des 7,8 %). Le domaine de l'environnement est le seul autre secteur où l'indice a reculé (de 10,8 %) entre 1994 et 2010.

Dans le domaine des loisirs et de la culture, deux indicateurs ont connu un changement positif (augmentation de l'activité physique et du nombre moyen de nuits à l'extérieur de chez soi lors des vacances). Les indicateurs des visites aux parcs nationaux et aux sites historiques canadiens, de l'assistance moyenne par spectacle à des activités d'arts de la scène, du nombre moyen d'heures consacrées au bénévolat pour des organismes culturels et récréatifs, des dépenses consacrées à des activités culturelles et récréatives, du temps consacré à des activités artistiques et culturelles, et du temps consacré à des activités récréatives sociales ont tous reculé.

La conclusion du rapport au sujet des loisirs et de la culture est que « beaucoup de Canadiennes et de Canadiens ont de telles contraintes de temps qu'ils ne peuvent pas s'adonner à des activités récréatives et culturelles avec leurs amis et les membres de leur famille ».